

УДК 7.74

ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ

Киназар Тогжан Бауыржанкызы

13dizainery@mail.ru

Студент 1-курса Архитектурно-строительного факультета специальности «Дизайн»
ЕНУ им. Л. Н. Гумиалева, Астана, Казахстан
Научный руководитель – Садыкова Ж. М.

Живопись представляет собой отдельный и весьма популярный вид изобразительного искусства, в котором зрительные образы передаются мастером посредством нанесения красок на поверхность картины. В XVII веке было введено разделение жанров живописи на «высокий» и «низкий». К первому относили исторический, батальный и мифологический жанры. Ко второму причисляли приземленные жанры живописи из повседневной жизни, например, бытовой жанр, натюрморт, анималистика, портрет, ню, пейзаж.

Исторический жанр. Историческая живопись – жанр живописи, берущий своё начало в эпоху Ренессанса и включающий в себя произведения не только на сюжеты реальных событий, но также мифологические, библейские и евангельские картины. Исторический жанр в живописи изображает не конкретный предмет или человека, а определенный момент или событие, которое имело место в истории прошлых эпох. Сюжетом зачастую является не реалистическое представление прошедших событий, а преднамеренное их прославление с целью создания исторического мифа (рисунок 1).

Рисунок 3 – «Покорение Сибири Ермаком» (1891-1895)

Он входит в основные жанры живописи в искусстве. Портрет, батальный, бытовой и мифологический жанры часто бывают тесно переплетены с историческим. В историческом жанре писали свои картины художники Никола Пуссен, Тинторетто, Эжен Делакруа, Питер Рубенс, Василий Иванович Суриков, Борис Михайлович Кустодиев и многие другие.

Точную дату появления исторического жанра определить невозможно. Первые композиции появились в глубокой древности – тогда воспоминания о реальных исторических событиях соединялись с мифами. В Древнем Египте и Месопотамии история представлялась главным образом подвигами правителя и его войска. Но уже в Древней Греции известны обобщённо-идеальные изображения исторических сцен. В Средние века сюжеты реальной истории в живописи появляются редко, преимущество отдаётся религиозным мотивам. Формирование исторического жанра начинается в эпоху Возрождения, когда люди стали активно изучать культуру прошлого, Древней Греции и Древнего Рима. Первым шедевром исторической темы стали фрески, написанные знаменитым Рафаэлем в папском дворце Ватикана. В России первые «ласточки» исторического жанра рождаются в иконописи. Самый ранний пример – новгородская икона «Чудо от иконы Знамение», или, иначе, «Битва суздальцев с новгородцами». Но по-настоящему историческая картина появилась во второй половине XVIII столетия и заняла главное место среди других жанров живописи.

Исторический жанр не обязан быть строго документальным, правдивым, ведь картина – не исторический документ. Она житет по своим особым законам красоты и гармонии. К тому же художник всегда невольно оценивает событие, вносит в него своё понимание происходящего. Одни и те же события у разных мастеров могут передаваться и выглядеть по-разному.

Мифологический жанр

Сказания, древние легенды и мифы, народный фольклор – изображение этих сюжетов, героев и событий нашло свое место в мифологическом жанре живописи. Пожалуй, его можно выделить в живописи любого народа, потому что история каждого этноса полнится легендами и преданиями. Например, такой сюжет греческой мифологии, как тайный роман бога войны Ареса и богини красоты Афродиты изображает картина «Парнас» итальянского художника по имени Андреа Мантенья (рисунок 2).

Рисунок 4 – «Парнас» (1497)

Окончательно мифология в живописи сформировалась в эпоху Ренессанса. Представителями этого жанра помимо Андреа Мантеньи являются Рафаэль Санти, Джорджоне, Лукас Кранах, Сандро Боттичелли, Виктор Михайлович Васнецов и другие. Несомненно, для того чтобы отобразить события, которых не видел своими глазами, мастер должен обладать отменной фантазией и знать сюжет произведения, на основе которого он собирается творить. Чтобы зрителю понравилась картина, надо умело пользоваться кистью, тогда образы, существующие в голове у художника, оживут и превратятся в сказку наяву. Естественно, вышеупомянутые имена -мастера, умеющие сделать это, прославившиеся во всем мире.

Мифологический жанр в искусстве появился тогда, когда люди перестали верить в то, что им рассказывали их предки. Произведения на тему былых событий стали простыми рассказами, в которых существование их героев на самом деле ставилось под сомнение. Тогда-то художники смогли дать волю своему воображению и изобразить на холстах участников древних событий такими, какими они их представляли. Мифологический жанр в изобразительном искусстве особенным образом расцвел в эпоху Ренессанса. Причем в каждом веке сюжетами для творчества становились разные легенды, благо недостатка в них не было. Изначально мифологический жанр предполагал изображение героев Древней Греции и событий, связанных с их жизнью. Постепенно, в 17 веке, на картинах появлялись сюжеты, наполненные особенным смыслом, затрагивающие эстетические и нравственные проблемы, приближенные к жизненным реалиям. А уже в 19-20 веках поле деятельности художника, работающего в таком направлении, как мифологический жанр, стало особенно широким. В качестве основы для изображения служат кельтские, германские, индийские, а также славянские мифы.

Батальный жанр. Слово «bataille» в переводе с французского языка означает «битва». То есть батальный жанр посвящён военной тематике. Это могут быть сцены сражений, военных походов, героических подвигов – современных или прошлых лет и веков. Чаще всего при этом иллюстрируются различные военные походы, а также морские и сухопутные бои. А поскольку эти бои часто берутся из реальной истории, то батальный и исторический жанры находят здесь свою точку пересечения.

Оформилась батальная живопись во времена Итальянского Возрождения в творчестве художников Микеланджело Буонарроти, Леонардо да Винчи, а затем Теодора Жерико, Франсиско Гойя, Франца Алексеевича Рубо, Митрофана Борисовича Грекова и многих других живописцев.

Если художник не только показывает сцену битвы, но и раскрывает смысл происходящего, приводит зрителя к осознанию значения того или иного исторического события, то такую картину можно отнести не только к батальному, но и к историческому жанру. Если же на картине мы видим изображение быта и жизни военных или моряков, то батальный жанр здесь сочетается с бытовым.

Батальный жанр может включать элементы других жанров: портретного, пейзажного, анималистического, натюрморта.

Бытовой жанр. Бытовой жанр в живописи – один из самых распространённых и древних. Сцены из повседневной, общественной или частной жизни обыкновенных людей, будь-то городской или крестьянский быт, изображает бытовой жанр в живописи. Как и многие другие жанры живописи, бытовые картины редко встречаются в самостоятельном виде, становясь частью портретного или пейзажного жанра.

Зарождение бытовой живописи произошло в X веке на Востоке, а в Европу и К нам она перешла только в XVII-XVIII веках. Ян Вермеер, Карел Фабрициус и Габриэль Метсю, Михаил Шибанов и Иван Алексеевич Ерменев являются самыми известными художниками бытовых картин в тот период.

Предшественниками произведений бытового жанра можно считать наскальные рисунки, выполненные первобытными людьми, на которых представлены сцены охоты,

обрядовые танцы и шествия. Жанровый характер имели и некоторые росписи египетских и этрусских гробниц: обработка земли, сбор фруктов и овощей, охота, рыбная ловля и пиршества. Считалось, что эти изображения обеспечивали умершему богатую и сытую жизнь в загробном мире. Бытовые сюжеты украшали и древнегреческие вазы.

В эпоху Возрождения многие исторические произведения приобретали ярко выраженный жанровый характер: легендарные события часто «переносились» в современность и насыщались множеством бытовых подробностей.

Анималистический жанр. Анималистика – жанр в изобразительном искусстве, посвященный братьям нашим меньшим. Главными объектами анималистического жанра являются животные и птицы, как дикие, так и домашние, и вообще все представители мира животных. Любовь к жизни и природе, восприятие себя как частички живого мира – вот что движет кистью творцов, склоняющих головы перед созданиями, которым премного обязан человек.

Анималисты в своих работах пытаются соблюсти точность изображения животного и в то же время добавить образу художественной выразительности. Часто зверя наделяют человеческими чертами, поступками и эмоциями. Истоки этого вида искусства лежат ещё в первобытном мире, когда в наскальных рисунках древние люди пытались передать анатомию животного, его красоту и опасность для человека.

Первоначально анималистика входила в жанры китайской живописи, поскольку впервые появилась именно в Китае в VIII веке. В Европе анималистика сформировалась только в эпоху Ренессанса – животные в то время изображались как воплощение пороков и добродетелей человека.

Мастера эпохи Возрождения старались писать животных с натуры, что было довольно сложно. Никакого зверя не заставишь замереть и позировать. В XVII-XVIII веках анималистическая живопись развивается быстрыми темпами в Нидерландах, Франции и России. Образы зверей можно встретить на картинах Рембрандта, Рубенса и Леонардо да Винчи. В русском творчестве особым смыслом наделил изображения животных Серов – его иллюстрации к басням Крылова с неподражаемой живостью и сатирой передают идеи поучительных текстов.

Антонио Пизанелло, Паулюс Поттер, Альбрехт Дюрер, Франс Снейдерс, Альберт Кейп – основные представители анималистики в изобразительном искусстве.

Натюрморт

В жанре натюрморт изображают предметы, которые окружают человека в жизни. Это неодушевленные объекты, объединенные в одну группу. Такие предметы могут принадлежать к одному роду (например, на картине изображены только фрукты), а могут быть разнородными (фрукты, предметы посуды, музыкальные инструменты, цветы и т.д.).

Роль натюрморта в композиции картины никогда не исчерпывается простой информацией, случайным дополнением к основному содержанию. В зависимости от исторических условий и общественных запросов предметы могут принимать более или менее активное участие в создании композиции или отдельного образа, заслоняя ту или иную цель. Натюрморт в живописи как самостоятельный жанр призван достоверно передавать красоту вещей, ежедневно окружающих человека.

Иногда отдельная деталь или элемент вдруг приобретает глубокое значение, получает свой собственный смысл и звучание.

Натюрморт как самостоятельный жанр оформился в XVII веке. Особенно выделяют фламандскую и голландскую школы натюрморта. В этом жанре писали свои картины представители самых разных стилей, от реализма до кубизма. Одни из самых известных натюрмортов написали живописцы Амброзиус Босхарт Старший, Альбертус Иона Брандт, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Пьер Огюст Ренуар, Виллем Клас Хеда.

Портрет

Портрет – жанр живописи, который является одним из самых распространенных в изобразительном искусстве. Цель портрета в живописи – изобразить человека, но не просто его внешний облик, а еще и передать внутренние чувства и настроение портретируемого.

Портреты бывают одиночные, парные, групповые, а также автопортрет, который иногда выделяют отдельным жанром. А самым известным портретом всех времен, пожалуй, является картина Леонардо да Винчи под названием «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо», всем известная как «Мона Лиза».

Первые портреты появились еще тысячелетия назад в Древнем Египте – это были изображения фараонов. С тех пор большинство художников всех времен так или иначе пробовали себя в этом жанре. Портретный и исторический жанры живописи тоже могут пересекаться: изображение великой исторической личности будет считаться произведением исторического жанра, хоть при этом и будет передавать облик и характер этого человека как портрет.

Ню

Целью жанра ню является изображение обнаженного тела человека. Период Ренессанса считается моментом возникновения и развития этого вида живописи, а главным объектом живописи тогда чаще всего становилось женское тело, которое воплощало в себе красоту эпохи.

Тициан, Амедео Модильяни, Антонио да Корреджо, Джорджоне, Пабло Пикассо являются самыми знаменитыми художниками, которые писали картины в жанре ню.

Пейзаж

Главная тема пейзажного жанра – природа, окружающая среда — город, сельская либо дикая местность. Первые пейзажи появились еще в античные времена при росписи дворцов и храмов, создании миниатюр и икон. В качестве самостоятельного жанра пейзаж оформляется аж в XVI веке и с тех пор входит в самые популярные жанры живописи. До начала XVI века изображение природы не было главной тематикой, и служило фоном для образов людей, демонстрации исторических событий. Полотно имело религиозно, аллегорическое, мифологическое послание, а природа- простой фон.

В переводе название жанра означает «местность», «страна» - это среда которое окружает человека на открытом воздухе. Среда может иметь природное или же искусственное антропогенное происхождение.

К природным объектам относятся водоемы – реки, озера, растительность, небо.

К искусственным- дома и хозяйственные постройки, дороги, здания общественного значения, ады, фонари – все что создано человеком.

Он присутствует в творчестве многих живописцев, начиная с Питера Рубенса, Алексея Кондратьевича Саврасова, Эдуарда Мане, продолжая Исааком Ильичом Левитаном, Питом Мондрианом, Пабло Пикассо, Жоржем Браком и заканчивая множеством современных художников XXI века.

Среди пейзажной живописи можно выделить такие жанры, как морской и городской пейзажи.

Ведута

Ведута (итал. veduta, «вид») — жанр европейской живописи, особенно популярный в Венеции XVIII века. Ведута – пейзаж, целью которого является изобразить вид городской местности и передать ее красоту и колорит. Позже, с развитием промышленности, городской пейзаж переходит в пейзаж индустриальный.

Оценить городские пейзажи можно, познакомившись с работами Каналетто, Питера Брейгеля, Федора Яковлевича Алексева, Сильвестра Феодосиевича Щедрина.

Марина

Морской пейзаж, или марина изображает природу морской стихии, ее величие. Самым известным художником-маринистом в мире, пожалуй, является Иван Константинович Айвазовский, чью картину «Девятый вал» можно назвать шедевром русской живописи. Расцвет марины происходил одновременно с развитием пейзажа как такового.