Министерство образования и науки Республики Казахстан
КГУ «Индустриально- технический колледж No2, г. Степногорск»
Управления образования Акмолинской области.

Курсовой проект по предмету

«Живопись»

**По специальности: 0402000 «Дизайн (по профилю)»
На тему «Казахская национальная живопись»**

Группа: 4Д-1

Выполнила: Габрова Екатерина

Руководитель КР: Габченко В. А.

Дата защиты «30» марта 2018 год.

Степногорск, 2018 г.

Содержание

Введение

1. **История живописи, как древнего искусства**
   1. **Многообразие видов и техник живописи**
   2. **Масляная живопись**
2. **Казахская национальная живопись**
   1. **История развития и мастера изобразительного искусства Казахстана**
   2. **Особенности современной живописи Казахстана**

Заключение

Библиография

Введение

Живопись – это искусство плоскости и одной точки зрения, где пространство и объем существуют только в иллюзии.

Слово «живопись» образовано от слов «живо» и «писать». «Живописать, — объясняет Даль, – изображать верно и живо, кистью или словами, пером». Для рисующего изображать верно означает точную передачу внешнего облика увиденного, его важнейших признаков. Верно передать их удавалось графическими средствами – линией и тоном. Но передать живо этими ограниченными средствами многоцветие окружающего мира, пульсацию жизни в каждом сантиметре цветной поверхности предмета, очарование этой жизни и постоянное движение и изменение невозможно. Правдиво отразить колорит реального мира помогает живопись — один из видов изобразительного искусства.

Большое разнообразие и полнота явлений, впечатлений, эффектов, которые способна воплощать живопись. Живописи доступен весь мир чувств, характеров, взаимоотношений, переживаний. Ей доступны самые тонкие наблюдения натуры, вечные идеи, впечатления, тонкие оттенки настроений.

Живопись – вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, наиболее полно и жизнеподобно отражающих действительность. Она представляет собой произведение искусства, выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и др.), нанесенными на какую-либо твердую поверхность.

Цвет – главное изобразительное и выразительное средство в живописи – обладает тоном, насыщенностью и светлотой; он как бы сплавляет в целое все характерное в предмете: и то, что можно изобразить линией, и то, что ей недоступно. Необходимый для живописи цвет художник обычно составляет на палитре, а затем превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой порядок – колорит. По характеру цветовых сочетаний он может быть теплым и холодным, веселым и грустным, спокойным и напряженным, светлым и темным.

Живопись, как и графика, пользуется светлыми и темными линиями, мазками и пятнами, но в отличие от нее эти линии, мазки и пятна цветные. Они передают цвет источника света через блики и ярко освещенные поверхности, лепят объемную форму предметным (локальным) цветом и цветом, отраженным средой, устанавливают пространственные отношения и глубину, изображают фактуру и материальность предметов.

Образы живописи очень наглядны и убедительны. Живопись способна передавать на плоскости объем и пространство, природу, раскрывать сложный мир человеческих чувств и характеров, воплощать общечеловеческие идеи, события исторического прошлого, мифологические образы и полет фантазии.

Задача живописи – не только показать что-либо, но и раскрыть внутреннюю сущность изображаемого, воспроизвести «типичные характеры в типичных обстоятельствах». Поэтому правдивое художественное обобщение явлений жизни представляет собой основу основ реалистической живописи.

Живопись помогает человеку увидеть красоту мира, заключенную в самых обыденных вещах, воспитывает внимание к окружающему, стремление постичь его смысл.

1. **История живописи, как древнего искусства**

Живопись очень древнее искусство, прошедшее на протяжении многих веков эволюцию от на­скальных росписей палеолита до новейших течений живописи XX в. Живопись обладает широким кругом возможностей воплощения замысла от реализма до абстракционизма. Огромные духовные сокровища накоплены в ходе ее развития.

В античную эпоху возникло стремление к воспроизведению реального мира таким, каким его видит человек. Это вызвало зарождение принципов светотени, элементов перспективы, появление объемно-пространственных живописных изображений. Раскрылись новые тематические возможности отображения действительности живописными средствами. Живопись служила для украшения храмов, жилищ, гробниц и других сооружений, находилась в художественном единстве с архитектурой и скульптурой.

Средневековая живопись была преимуще­ственно религиозного содержания. Она отличалась экспрессией звучных, в основном локальных цветов, выразительностью контуров.

Фон фресок и картин, как правило, был услов­ным, отвлеченным или золотым, воплощающим в своем таинственном мерцании божественную идею. Значительную роль играла символика цвета.

В эпоху Возрождения ощущение гармонии мироздания, антропоцентризм (человек в центре вселенной) отразились в живописных компози­циях на религиозные и мифологические темы, в портретах, бытовых и исторических сценах. Возросла роль живописи, выработавшей научно обоснованную систему линейной и воздушной перспективы, светотени.

Процесс развития европейской живописи в XVII-XVIII вв. усложняется, складываются национальные школы, каждая со своими традициями и особенностями. Живопись провозглашала новые социально-гражданские идеалы, углубля­лись психологическая проблематика, ощущение конфликтного взаимоотношения личности и окружающего мира. Обращение к многообразию реальной жизни, особенно к повседневному окружению человека, привело к четкому формированию системы жанров: пейзаж, натюр­морт, портрет, бытовой жанр и т. д. Формировались различные живописные системы: динамичная живопись барокко с характерной для нее незам­кнутой, спиралевидной композицией; живопись рококо с игрой изысканных нюансов цвета, светлых тонов; живопись классицизма с четким, строгим и ясным рисунком.

В XIX в. живопись играла активную роль в общественной жизни. Живопись романтизма отличалась активным интересом к драматическим событиям истории и современности, контраст­ностью света и тени, насыщенностью колорита.

Переворотом в живописи, на долгие годы повли­явшим на ее развитие, было появление импрессио­низма, стремившегося передать изменчивую красоту мира, выявившего возможности оптического смешения чистых цветов, и эффекты передачи фактуры. Художники вышли писать свои картины на пленэр.

В конце XIX-XX вв. развитие живописи ста­новится особенно сложным и противоречивым. Различные реалистические и модернистские те­чения завоевывают себе право на существование.

Появляется абстрактная живопись, которая ознаменовала отказ от изобразительности и активное выражение личного отношения художника к миру, эмоциональность и условность цвета, утрированность и геометризацию форм, декоративность и ассоциативность композиционных решений.

В XX в. продолжается поиск новых красок и технических средств создания живописных произведений, что несомненно приведет к появ­лению новых стилей в живописи, но масляная живопись по-прежнему остается одной из самых любимых техник художников.

* 1. **Многообразие видов и техник живописи**

В отличие от живописи как самостоятельного вида изобразительного искусства, живописный подход (способ) может использоваться и в других его видах: в рисунке, графике и даже в скульптуре. Сущность живописного подхода заключается в изображении объекта во взаимосвязи с окружающей его пространственной световоздушной средой, в тонкой градации тональных переходов.

Многообразие объектов и событий окружаю­щего мира, пристальный интерес к ним худож­ников привели к возникновению на протяжении XVII-XX вв. жанров живописи: портрета, натюрморта, пейзажа, анималистического, бытового (жанровая живопись), мифологического, исторического и батального. В произве­дениях живописи может встречаться сочетание жанров или их элементов. Например, натюрморт или пейзаж могут удачно дополнять портретное изображение.

Назначение и содержание живописного произведения требуют
выбора таких материально-технических средств, с помощью которых можно наиболее полно выразить идейно-творческий замысел художника.

По техническим приемам и используемым материалам живопись можно разделить на сле­дующие виды: масляная, темперная, фресковая, восковая (энкаустика), мозаичная, витражная, акварельная, гуашевая, пастельная, эмаль, клеевая и др. В некоторых случаях трудно бывает отделить живопись от гра­фики. Произведения, выполненные акварелью, гуашью, пастелью, могут относиться и к живописи, и к графике.

Живопись может быть однослойной, выполня­емой сразу, и многослойной, включающей под­малевки и лессировки, наносимые на просохший красочный слой прозрачные и полупрозрачные слои краски. Этим достигаются тончайшие нюансы и оттенки цвета. Важными средствами художественной выра­зительности в живописи являются, кроме цвета (колорита), пятно и характер мазка, обработка красочной поверхности (фактура), валеры, пока­зывающие тончайшие изменения тона в зависи­мости от освещения, рефлексы, появляющиеся от взаимодействия лежащих рядом цветов.

Живопись подразделяют на монументальную, декоративную, театрально-декорационную, миниатюрную и станковую.

Станковая живопись, выполняемая на станке - мольбер­те, в качестве материальной основы использует дерево, картон, бумагу, но чаще всего холст, натянутый на подрамник. Станковая картина, являясь самостоятельным произведением, может изобра­жать решительно все: фактическое и вымышленное художником; неодушевленные предметы и людей; современность и историю - словом, жизнь во всех ее проявлениях.

В отличие от графики станковая живопись обладает богатством цвета, который помога­ет эмоционально, психологически многогранно и тонко передать красоту окружающего мира.

* 1. **Масляная живопись**

Живопись масляными красками – это одна из самых распространенных техник, которые используются художниками. История этого способа насчитывает несколько веков, но, несмотря на такое древнее происхождение, этот вид живописи и по сей день не теряет популярности.
Для этой техники используются краски, в которые в качестве основного связующего вещества вводится масло. В идеале масляная живопись подразумевает рисование красками на основе масел на холсте.

По мнению историков, впервые вводить масло в краски придумали нидерландские художники братья Ван Эйки в 13 – 14 веке. Однако структура их красок мало напоминала современные масляные, к тому же в те времена художники еще не знали холста. Они рисовали на дереве, покрытом тонким слоем грунта.
Широкое применение в Европе масляная живопись получила в начале XV века благодаря искусству нидерландского живописца Яна ван Эйка.
Как выяснилось после разрушения Бамианских статуй Будды, масляная живопись была в ходу уже в VII веке до н. э.
В конце XX века рисование маслом получило широкое распространение как хобби.
Качество масляных красок во многом зависело от пигмента. С изобретением различных пигментов – растительных, минеральных, а позже химических, совершенствовалась и структура масляных красок. Само же масло имело растительное происхождение. Наиболее эффективно показало себя сочетание пигментов с льняным маслом, поэтому с годами его стали чаще всего использовать при изготовлении красок.
Другая важная составляющая масляной живописи – это холст. Писать на холстах художники начали в 15 веке. Для достижения идеальной гладкости полотна, его натягивали на подрамник. Холст, также как и дерево, нуждался в грунтовке, и тут художники использовали множество тонкостей.
От слияния краски и холста зависел внешний вид произведения искусства и его долговечность. Сначала художники пытались использовать гипсовую основу, но она трескалась, и картины теряли свою структуру. Позже для масляной живописи стали использовать клеевой и лаковый грунт в несколько слоев. Сам процесс создания картин с помощью масляных красок был довольно сложным. Первая стадия работы называлась «подмалевок». Она заключалась в наброске контуров, создании основных световых моментов, обрисовке предметов и фигур.
Картина, написанная маслом, состояла из нескольких слоев, которые наносились мазками. Талантливые художники эпохи Возрождения и последующих эпох использовали эффектный метод лессировки для создания красивых переливов цвета. Получить этот эффект можно было с помощью нанесения полупрозрачных красок на плотную основу.
До нас дошло множество великих произведений искусства, написанных масляными красками. Начиная с 16 века, большинство знаменитых художников использовали этот вид живописи для создания глубоких и многоплановых картин.

1. **Казахская национальная живопись**

Концептуальной основой для изобразительного искусства Казахстана в период независимости стал фактор абсолютной самостоятельности. Зародившееся и сформировавшееся в советский период изобразительное искусство Казахстана впервые начало развиваться без внешней идеологии и цензуры. Утрата советской идеологии и развитие казахского искусства впервые в новейшее время как самодостаточного феномена обусловили активный поиск им подлинных духовных опор, преемственности художественных и инновационных принципов.

Идеологический центр общей советской культуры исчез безвозвратно, а эпицентры раз­вития национальных культур постсоветских государств де-юре восстановили свои истинные исторические координаты и параметры. Нельзя не сказать, что эта резкая переориентация, как в свое время переориентация народного казахского искусства на искусство изобразитель­ное (1920-30-е гг.), внесла свои коррективы в ситуацию, в искусство периода независимости. Изобразительное искусство независимого Казахстана вплоть до настоящего време­ни находится в реалиях поиска и становления. Разнообразие и противоречивость существу­ющих художественных течений, стилей и творческих практик казахских художников говорит не только о свободе творчества в отечественном искусстве, но и о длительности периода ста­новления современного искусства.

Современному искусству Казахстана, кроме активного возрождения необходимой государству национальной идеи, присущ принцип равноправного сосуществования разных этнических групп. Этот принцип общей гармонии при сохранении и развитии искусства разных национальных диаспор также характеризует современную культурную ситуацию в Казахстане.

* 1. **История развития и мастера изобразительного искусства Казахстана.**

До начала ХХ века живопись у казахов существовала в виде декора национальной одежды, инструментов, предметов быта. В эти годы казахи жили еще кочевым образом, их искусство создавалось для нужд кочевого общества. Но также нужно отметить, что каждая юрта представляла собой передвижной музей прикладного искусства.

В истории профессионального казахстанского искусства, а именно изобразительного, можно выделить несколько этапов:

* 20-40-е годы ХХ века – заложились основы профессиональной школы;
* 50-е годы – сложился казахстанский советский академизм;
* 60-е годы – появился казахстанский вариант "сурового стиля";
* 70-80-е – сложилось собственная "исполнительская школа";
* современная эпоха изобразительного искусства.

Оказывается, история профессионального изобразительного искусства Казахстана началась более ста лет назад, а именно тогда, когда сюда приехал русский художник Николай Гаврилович Хлудов. Он был первым учителем многих местных художников. Точнее, в Казахстан он приехал в 1877 году. Нельзя не учесть его роль в развитии и становлении художественного искусства в Казахстане. Участие в экспедициях, государственная служба, разъезды по межеванию земель дали художнику возможность точно подметить и передать в обыденных сценах дух и своеобразие казахского народа. Хлудов пишет пейзажи, портреты, делает зарисовки бытовых сцен, которые послужили ему основой для создания многочисленных живописных работ, посвященных жизни казахского народа.

ХХ столетие – период становления и расцвета национальной школы живописи.

Знаменитые художники Казахстана ХХ века, прославившие страну.

Пионер живописного искусства Казахстана – историк и этнограф Чокан Валиханов. Будучи служащим Генштаба царской России, в поездках он делал карандашные зарисовки и писал акварели.

Первые профессиональные художники Казахстана (А. Исмаилов, К. Ходжиков, Х. Ходжиков) проявили свой талант в 1920–1930-х годах. Эпоха революционных изменений, становление нового мира, история народа – главные темы их творений.
В развитии живописи Казахстана в этот период особое значение играет Абылхан Кастеев (1904–1973). Именно он заложил основы национальной живописи. Талантливый мастер появился на свет в ауле Чижин вблизи Джаркента (сейчас Алматинская область). Тайны изобразительного искусства познавал в студии Хлудова. Его прославили такие произведения, как «Молодой Абай», «Портрет Амангельды Имановой», «Сбор хлопка». Его кисти принадлежат акварели «Горный пейзаж», «Зимовка» и «Летнее пастбище».

Рис. 1 Абылхан Кастеев, «На молочной колхозной ферме»

Известные художники 1960–1980-х годов передавали сюжеты из народной жизни – отображали тесную связь человека с окружающим миром, стремились через портретные детали передать его внутренний мир. Среди талантливых мастеров этого периода яркой звездой сияет портретистка Гульфайрус Исмаилова. Этот псевдоним выбрала себе Кульпаш Конарбаева – алматинка, выпускница студии М. Бобышева – преподавателя Ленинградского института живописи им. И. Репина.

Рис. 2 Картины Гульфайрус Исмаиловой

Особой аурой любви к родному краю и его народу овеяны творения Сабура Мамбеева. Живописец Казахстана родился в 1928 году в Южно-Казахстанской области (с. Абайбазар). Его талант проявился во всем своем блеске в картинах: «В горах», «Чилик. Степь», «Капчагай», «Каратау», «На джайляу».
В 1960–1970-х живопись Казахстана была представлена именами Канафия Тельжанова («Жамал, «Мирные огни», триптих «Тишина»», «Кокпар»), Жанатая Шарденова («Осенний мотив», «Пруд в парке», «Капчагайское море» и «Кок-Тюбе»), Камиля Шаяхметова («Белый город в степи» и «Гани Муратбаев»).

* 1. **Особенности современной живописи Казахстана**

Картины казахстанских художников прошлого и современности — органичная составляющая сокровищницы мирового искусства. Богатство цвета, своеобразие манер делают неповторимым мир живописи Казахстана.

В годы независимости Республики Казахстан художники стали переосмысливать направления своего творчества, вливаясь в развивающиеся направления изобразительного искусства Казахстана: символический, концептуальный, реалистический. Искусство современного Казахстана можно охарактеризовать как творческий поиск, отказ от стереотипов, развитие новых стилей изображения, которые интерпретируют вопросы современной эпохи.

Обращение к обычаям и истории казахского народа, жизненному укладу стало характерной особенностью современной живописи Казахстана, выражающей память национальной истории, цепь ее событий, легенды о подвигах героев и сцены повседневной жизни поколений на великих просторах казахской степи. Воспринимаемое почти сакральным причащение этнической, национальной культурной памяти выводит нашу культуру к новому витку самопознания, к философскому, интеллектуальному, осознанному пониманию своей самости, своего духовного вклада в сокровищницу общечеловеческой культуры.

Важной особенностью современного изобразительного искусства Казахстана, также явля­ющейся общей для культур постсоветского региона, стало окончательное падение железного занавеса. Подобные обстоятельства привели культуру Казахстана к тотальной встрече с ог­ромной информацией об инновациях культур Запада и Востока ХХ-го века. Все это во мно­гом повлияло на процессы развития искусства Казахстана. И если в начале 1990-х обильный информационный поток вылился в своеобразный художественный шок и усиленное развитие инновационных творческих практик актуального искусства, то постепенно, словно получив прививку и пройдя искушение новаторскими поисками, изобразительное искусство в стране все же не утеряло свои профессиональные возможности и статус.

Современное искусство Казахстана дает наглядное представление о безграничных воз­можностях живописи, о поисках казахскими художниками новых путей в этом «старом» виде искусства, а также о новом возвращении современной живописи Казахстана к вечному син­кретизму древнего искусства наших предков. Единым и очень активным, особенно в первой половине 1990-х годов стал процесс трансформации художественной формы. Средства и спо­собы изображения, обобщения стремительно изменяются в сторону символизации, знаковости, условности и метафоризации.

Рис. 3 Современная акварельная живопись казахских художников

Картины казахстанских художников ХХІ века — воплощение поисков современного изобразительного искусства. Живописцы экспериментируют с красками и формами, тонами и полутонами. Благодаря этому рождаются уникальные по своей эмоциональной насыщенности произведения.

Рис. 4 Современная национальная масляная живопись Казахстана

Библиография

1. Донин А. Введение в искусствознание. - Н. Новгород, 1998.
2. Шитов Л.А., Ларионов В.Н. Живопись - М.; - Просвещение.
3. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве - М.;1972.
4. Лепикаш В.В. Живопись / В.В. Лепикаш. - М., 2001. - 202 с.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Основы живописи. – О., Издательство «Титул», 1996.
6. Карцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие, 4-е издание, стереотип / Ю.М. Карцер. - М., «Академия», 2001. - 272 с.
7. Альберти Л.Б. Три книги о живописи / Л.Б. Альберти. - М., 2002. - 304 с.
8. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. - М., «Искусство», 2000. - 320 с.
9. Панксёнов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение, 2-изд., стереотипное / Г.И. Панксёнов. - М., «Академия», 2008. - 144 с.
10. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. Пер. с немецкого. М., 1961.
11. Сыдыханова З. «Абдрашит Сыдыханов. Мастера изобразительного искусства Казахстана». Алматы 2004. С.52
12. Ергалиева Р.А. Современная живопись Казахстана.// Искусство, 1989, №12.