

Анализ живописного произведения

ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДАТЬСЯ, АНАЛИЗИРУЯ ЖИВОПИСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Для того, чтобы абстрагироваться от сюжетно-бытового восприятия, вспомните, что картина – не окно в мир, а плоскость, на которой живописными средствами может быть создана иллюзия пространства. Поэтому сначала проанализируйте базовые параметры произведения:

- 1) Каков размер картины (монументальный, станковый, миниатюрный)?
- 2) Каков формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал?
- 3) В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина?
- 4) С какого расстояния она лучше всего воспринимается ?

I. Анализ изображения.

4. Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы?
5. На основании анализа изображения Вы можете сделать вывод о жанре. К какому жанру: портрет, пейзаж, натюрморт, обнажённая натура, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, анималистический, — принадлежит картина?
6. Как Вам кажется, какую задачу решает художник – изобразительную? выразительную? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к идеализации или к экспрессивному искажению? Как правило, с жанром связана композиция картины.
- 7) Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта изображения и фона/ пространства на полотне картины?
- 8) Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения?
- 9) Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображёнными объектами?
- 10) Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображённым на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя?
- 11) Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено?
- 12) Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счёт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображённых фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета)? Композиция разрабатывается средствами рисунка.
- 13) Насколько выражено в картине линейное начало?
- 14) Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими средствами достигается этот эффект?
- 15) До какой степени выражен объём объектов? Какими приёмами создаётся иллюзия объёма?

- 16) Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объем; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?
- 17) Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе ?
- 18) Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение?
- 19) Передаётся ли разнообразие фактур изображённых поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.) ? Колорит.
- 20) Какую роль играет в картине колорит (подчинён рисунку и объёму или наоборот подчиняет себе рисунок и сам выстраивает композицию).
- 21) Является ли цвет просто окраской объёма или чем-то большим? Является ли он оптически достоверным или экспрессивным?
- 22) В картине преобладают локальные цвета или тональный колорит?
- 23) Различимы ли границы цветовых пятен ? Совпадают ли они с границами объёмов и предметов?
- 24) Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками?
- 25) Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов ? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенённые места?
- 26) Есть ли блики, рефлексy? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)?
- 27) Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета ? Есть ли доминирующий цвет/ сочетание цветов?
- 28) Какова фактура живописной поверхности – гладкая или пастозная? Различимы ли отдельные мазки? Если да, то какие они — мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены?