

УДК [75+77]:7.012:7.017.4:7.049.6

Кузнецова - Бондаренко Е. С.

преподаватель

ГБОУ ВО РК «Крымский Инженерно-Педагогический

Университет»

Мелешко К.А.

студент

ГБОУ ВО РК «Крымский Инженерно-Педагогический

Университет»

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕННОЙ В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ И
ФОТОГРАФИИ.**

Аннотация: Целью данной статьи является проведение анализа фотографии и живописи на примере поставленного натюрморта. Найти сходства и отличия в композиционном и пластическом решении в живописной акварельной работе и в фотографии. Также изучить передачу цвета у художника, в его работе фотографии и акварельной живописи.

Ключевые слова: живопись, фотография, натюрморт, композиция, цветопередача.

Kuznetsova-Bondarenko Ekaterina

Lecturer, Crimean Engineering Pedagogical University,

Meleshko K.A.

student

GBOU VO RK "Crimean Engineering and Pedagogical University"

**THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE WORK DONE
IN THE TECHNIQUE OF WATERCOLOR PAINTING AND
PHOTOGRAPHY.**

Annotation. The purpose of this article is to analyze photography and painting using the example of a still life. To find similarities and differences in

compositional and plastic solutions in the picturesque watercolor work and photography. Also to explore the transfer of color from the artist, in his photography work and watercolor painting.

Keywords: painting, photography, still life, composition, color rendition.

Живопись появилась гораздо раньше, чем фотография. Первые рисунки и изображения появились в 30 000—10 000 годах до н.э., найденные на стенах пещер Южной Франции и Испании—это были наскальные рисунки пещерных людей, которые изображали быт всего племени. Они изображали сцены охоты, сражения, ритуальные обряды и приготовления пищи. Эти рисунки наносились яркими и сочными красками. Наиболее красивые изображения находятся в пещере Ласкау во Франции [2]. Первобытный человек старался изображать все, что находилось вокруг него, чтобы передать эту информацию последующим поколениям. Необходимость в нанесении изображения на скалы была нужна для того, что письменности в те времена еще не было и это был единственный способ «описать» событие происходящие в те времена. Зачастую они использовали марганец и окись железа всех оттенков - от светло-желтого до ярко-оранжевого. Благодаря тому, что в пещерах довольно-таки прохладно и туда не попадали прямые солнечные лучи, изображения сохранились хорошо. Что в свою очередь помогло ученым изучать историю первобытного человека. В дальнейшем появился другой материал, на котором люди передавали информацию – это была бумага. Она появилась в 105 г. до н.э. в Китае и создал ее Цай Лунем. Однако задолго до бумаги был другой похожий материал—папирус. Он был изобретен в Египте. Были найдены иконографии датируемые 3 тысячелетием до н.э. Для изготовления бумаги использовались такие материалы, как: древесная зола, пенька, волокна тутового дерева, старье, тряпье и вода. Все ингредиенты тщательно смешивались. Затем она выкладывалась в специальное приспособление с ситом в прямоугольной раме, при помощи

которого бумага высушивалась на солнце. Затем спустя время технология бумаги менялась и запускалось в массовое производство [3].

История возникновения фотографии берет свое начало с 1822 года. Однако первые фото не удавались так легко, как в современное время. Зачастую, необходимо было устанавливать фотоаппарат на штатив и ждать несколько часов, чтобы получить один кадр. После чего необходимо было проявить, вымочить и просушить бумагу с фотографией [4]. Но в современном фото можно всего лишь нажать на кнопку фотоаппарата и в течение меньше чем секунды вы получите кадр. Затем по желанию вы можете отнести его в ближайший фотосалон, где за несколько минут распечатают ваши фото.

Фотография и живопись: что общего и в чем отличия? Каждый живописец старается передать увиденное в своей интерпретации, основываясь на свое чувство цвета и опыт, в каждой картине художник выплескивает свои эмоции и впечатления на бумагу или холст, где-то приукрашив некоторые моменты, а где-то списав их на нет. В отличие от фото, живопись является более творческим направлением в искусстве. Искусство — важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство — художественные образы [5].

рис.1

рис.2

На примере поставленного натюрморта, мы проведем анализ отличий и схожих черт в фотографии (рис.1) и живописи (рис.2).

Определим схожие черты в данных работах:

1. Композиция. Правильное расположение предметов в кадре и на холсте (бумаге) является главным законом композиции как в живописи, так и в фотографии. Поскольку правильная компоновка придает цельный образ и единство произведению, подчеркивая взаимосвязь между предметами. В фотографии и живописи принято пользоваться правилами «Золотого сечения» и использовать пропорции «Чисел Фибоначчи». Также присущи обоим видам искусств все принципы и основы композиции, такие как уравновешенность, распределение тональных пятен, передача статики и динамики [6].

2. Композиционный центр. Чтоб подчеркнуть главное пятно на работе в живописи принято изображать вокруг светлого предмета темное пространство и наоборот, вокруг темного предмета - светлое пространство, чтобы композиционно выделить его. В фотографии также фотограф стремится добиться такого же расположения предметов в кадре, для выявления композиционного центра.

3. Цветовое решение работы. И в фотографии в живописи автор старается цветовую гамму максимально близко приблизить к натуре. Как художник подбирает краски для написания работы, так и фотограф

сопоставляет выгодные и сочетающиеся цвета предметов для снимка. Но в дальнейшем фотограф может отредактировать цвет в цветовом редакторе на компьютере.

4. Передача светотени. На предметах и художник и фотограф старается максимально передать объем, благодаря таким средствам выражения как свет – полутень – тень – рефлекс.

А теперь перейдем к отличиям между фотографией и живописью.

1. Точность передачи. Тональная передача. В большинстве случаев фотография служит для точной передачи картинке, там видно каждую складку, блик, текстуру и фактуру предмета. Это что касается «обычной фотографии». Но существует так же художественная фотография, в которой фотограф не ограничивает себя ничем. Благодаря фокусному расстоянию и диафрагме на объективе можно создать плановость на снимке. Так же благодаря «Photoshop» возможно так преобразить фотографию, что исходный материал будет отличаться от конечного результата.

В живописи же, нет такой детальной передачи. Художник старается передать общий объем «кадра». Он может немного сменить расположение предметов для более гармоничной композиции.

2. Передача цвета. В живописи художник не ставит перед собой задачу в 100% передать цвет. Чаще всего, это эмоциональная передача картины, где художник меняет цвет как ему выгодно по его задумке. Локальный цвет предмета художник пишет с помощью множества оттенков, которые и придают работе живописность.

Классическая фотография подразумевает под собой более точную передачу цвета и тональное изображение нежели живопись.

В живописи белый цвет никогда не будет белым в отличии от фотографии. На нем очень хорошо видны оттенки окружающей среды. Чем ярче цвета вокруг, тем более явными будут цветовые переливы на предмете. Художник нарочно усиливает рефлекс, чтобы вписать предмет в

окружение. Иначе, предмет будет чересчур выделяться и вырываться из цветовой гаммы картины. Живописи присуще много оттенков - благодаря слиянию красок художник добивается подходящего для него цвета и старается создать наиболее колоритную картинку и передать свои эмоции благодаря цвету, тепло-холодность, на примере данного натюрморта. Когда натюрморт пишется в помещении принято света делать холодными, а тени теплыми. Но так же в тени добавляется немного холодных оттенков, а в светах теплых. Таким образом художник создает гармонию цвета.

В фотографии же идет строгая передача натюрморта. Конечно же цвет так же зависит и от матрицы, где-то он будет более теплый, где-то более холодный, пурпурный или же зеленый. Но эти все отклонения не заметны обычному обывателю фотокамеры. И все же у фотографии более четкая цветопередача, чем у картины. Она более реалистичная.

В живописи легче и больше возможности пригасить задний план и выявить передний за счет таких способов, как лессировка - это техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета, тональное напряжение - это наиболее важная часть на картине, куда художник хотел бы, что бы вы обратили внимание.

В заключение хочется сказать, что фотографию и живопись можно отнести к искусству. Поскольку и там и там человек пытается передать происходящее и возможно где-то приукрасить или усилить эмоцию. Но у них есть отличия. В живописи художник в некоторых случаях стремится передать свои чувства. А фотограф пытается запечатлеть происходящее и передать чувства «объекта» фотографирования. А что касается натюрморта, так мы можем воочию пронаблюдать все сходства и отличия между двумя работами. В живописи, в тенях - более выраженный теплый свет с небольшим добавлением холодного, а в светах - холодный с небольшим количеством теплого. Именно благодаря тому, что тепло-холодность более

выражена и многообразие оттенков создают гармоничный колорит. Этим в основном и отличается живопись от фотографии.

Литература

1. «Искусство- сущность, виды и функции искусства» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html> (дата обращения 17.03.2018)
2. «Когда появилась первая живопись?» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://potomy.ru/begin/724.html> (дата обращения 18.03.2018)
3. «Кто и когда изобрёл бумагу? Где это произошло?» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.vseznaika.org/history/kto-i-kogda-izobryol-bumagu-gde-eto-proizoshlo/> (дата обращения 17.03.2018)
4. «Когда появилась фотография: история развития и первые результаты» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/kogda_poyavilas_pervaya_fotografiya.html (дата обращения 17.03.2018)
5. Ф.Шмидт.«Моментальная фотография» - Издание «Ф.В. Щепанского» 1903г.
6. Бёрн Х.«Игра света и тени для художников» - Издательство «Астрель» 2001г.