

Виды искусства

Способы создания художественного образа и произведения:

В теории искусства принято выделять три базовых способа создания художественного образа:

От прототипа художественного образа к типу художественного образа.

Создание художественного образа безотносительно конкретного лица или события.

Диалектический способ создания художественного образа, единство формы образа и его содержания.

Форма художественного образа – это выразительные средства, с помощью которых создается творческое произведение.

Содержание художественного образа – это основная идея художественного произведения, тот реальный и духовный материал к которому обращается художник при создании образа.

Художественный образ

Изобразительное искусство в современной эстетике определяется как форма общественного сознания, форма познания действительности, отражающая мир в конкретных, зримых образах, т.е. художественных. Изобразительное искусство отличается от других видов искусства по предмету преимущественного отражения, по характеру и типу образности, по способу удовлетворения эстетической потребности, по материалу и по законам создания своего специфического

Художественный образ в
изобразительном искусстве
содержит в себе как общие
признаки художественного
образа как основной
эстетической категории, так
и имеет только ему
присущие отличительные

Художественный образ выступает как единство объективного и субъективного. В нем отражаются существенные стороны действительности, заключено большое жизненное содержание. Вместе с тем искусство не предполагает, чтобы его образы принимались за реальность. В образ входит не только материал действительности, переработанный творческой фантазией художника, но и его отношение к изображаемому, а также все богатство личности творца, и чем ярче, значительнее эта личность, тем значительнее сам образ.

Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) — раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является воспроизведение окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и

A detailed painting of a forest scene. In the foreground, a stream flows through a lush green landscape. The water is dark and reflects the surrounding trees and foliage. On the right bank, there are tall, thin grasses and a large, gnarled tree trunk. In the background, a dense forest of tall trees with green leaves stretches towards the horizon. The overall atmosphere is peaceful and naturalistic.

Живопись

вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую, или гибкую поверхность.

Монументальная живопись —

живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основания

Основные техники монументальной живописи — фреска, а секко, мозаика, витраж.

Монументальная живопись — древнейший вид живописи, известен с палеолита (росписи в пещерах Альтамира, Ляско и др.). Благодаря стационарности и долговечности произведений монументальной живописи многочисленные ее образцы остались практически от всех культур, создавших развитую архитектуру, и подчас служат единственным видом сохранившихся живописных произведений эпохи.

картина Рафаэля Санти **Frescos**
en la Villa Farnesia escena
Frescos en la Villa Farnesia
escena

Фрeска —

живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность а секко (росписи по сухому). При высыхании штукатурка образует пленку, делающую фреску долговечной

В настоящее время термином «фреска» могут называть любую стенную живопись, вне зависимости от её . Для обозначения непосредственной техники фрески иногда используют именование «буон фреска» или «чистая фреска».

Точной даты появления фресок не известно, но уже в период Эгейской культуры (2-е тыс. до н. э.) фресковая живопись получила широкое распространение.

Доступность исходных материалов (известь, песок, окрашенные минералы), относительная простота техники живописи, а также долговечность произведений обусловили большую популярность фресковых росписей в античном мире. В христианском искусстве фреска стала излюбленным способом украшения внутренних и (реже) внешних стен каменного храма.

**«Афинская школа» Рафаэля,
Станца делла Сеньятура. Рим,
Ватикан, 1509—1511 гг.**

Мозаика –

разновидность живописи, в которой изображения набираются из разноцветных камней, смальты, керамических плиток и т. д.

Техника мозаики была широко распространена уже в античные времена, в Древнем Риме мозаикой выкладывались полы и стены вилл, дворцов и терм.

Высочайшим расцветом мозаического искусства можно считать эпоху Византийской империи.

Византийская мозаика становится более утончённой, используется более мелкий модуль камней и деликатная кладка, фон изображений становится по преимуществу золотым. На Руси мозаика появляется с принятием христианства, но не получает распространения из-за дороговизны импортируемого из Константинополя материала (в Византии на вывоз смальты была объявлена государственная монополия). Возрождением русской мозаики

занимался М. В. Демин

"Полтавская баталия" Михаила Ломоносова

Витраж -

это особый вид монументально-декоративного искусства. Интересный сам по себе, он приобретает огромную выразительность в сочетании с другими видами изобразительных искусств, особенно с архитектурой. Богато его прошлое, безграничны его перспективы, неисчерпаемы его творческие возможности.

Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или на стекле. Они обычно устанавливаются в световых проемах окнах, дверях, фонарях. В наше время, в связи с усовершенствованием художественной обработки стекла, расширено и понятие витраж.

Витражами называют любое декоративное стеклянное заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, куполов, сплошных плоскостей стен и даже специальных украшений

Кафедральный собор Ле-Мана

Станковая живопись.

Пейзаж-

в живописи — тип картины, изображающий природу или какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, города и др.).

В пейзаж входят некоторые основные элементы:

- Земная поверхность
- Растительность
- Человеческие постройки
- Перспектива вида

Картина также может включать:

- водоёмы (озера, моря, реки)
- Фауну
- людей
- свет
- метеорологические образования (облака, дождь)

**ПОЛЕНОВ Василий - Золотая
осень**

Портрёт –

изображение того или иного человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание (в частности, в литературе)

Портрет может считаться вполне удовлетворительным, когда воспроизводит оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего индивидуального характера, в наиболее привычной его позе, с наиболее свойственной ему экспрессией.

Удовлетворение этого требования входит в круг задач искусства и может приводить к высокохудожественным результатам, если исполняется даровитыми мастерами, влагающими в воспроизведение действительности свой личный вкус и чувство природы.

Дама в голубом»
Томаса Гейнсборо

Натюрморт –

один из жанров изобразительного искусства, главным образом – живописи. В натюрморте изображаются только обиходные, т.е. повседневные, обыденные вещи, неодушевленные предметы. Это может быть пища, посуда, книги, статуэтки и т.п. Все живое, естественное, природное становится в натюрморте неодушевленным, мертвым и приравнивается к вещам. Так, чтобы стать предметом натюрморта плоды и фрукты должны быть сорваны, звери и птицы – убиты, рыбы, морские животные – выловлены, цветы – срезаны. Вещи в натюрморте целенаправленно сгруппированы в единой среде, образуя мир искусственной реальности, в той или иной степени преобразенной человеком. Художник не изображает вещи «с натуры», как они расположены в интерьере, а предварительно компанует их в соответствии со смысловой и художественной задачей.

Вартоломеус Брейн
Старший (I пол. XVI в.).
Ванитас

Бытовая живопись -

занимается изображением сцен из общественной и частной жизни.

Древние греки и римляне не знали этого рода живописи, который, как самостоятельный, возник только в ближайшие к нам времена, после эпохи Возрождения. У фламандцев и голландцев он (вместе с пейзажем) сделался преобладающим и национальным; но, занимаясь изображением рынков, народных гуляний, охот, попоек, простых домашних сцен, однообразного большею частью содержания, он далеко не исчерпывал всей общественной жизни этих народов. Больной или больная и врач, урок музыки, вестник с письмом, любовные предложения и еще немного других подобных сюжетов составляют почти все, относящееся к мировой домашней жизни.

Буалъи Луи Леопольд. Билъярд. Год
1807.

Декоративно-прикладное искусство —

область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.).

При обработке материалов (металл, дерево, керамика, стекло, текстиль и др.) в декоративно-прикладном искусстве используются литье, ковка, чеканка, гравирование, резьба, роспись, инкрустация, вышивка, набойка и т. д. Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, окружающей человека, и эстетически ее обогащают. Они обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным окружением, ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, образуя художественный комплекс. Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества, его история связана с художественным ремеслом, художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и народных мастеров, с начала XX века также с художественным конструированием.

Батик —

ручная роспись по шёлку. На шёлк (влажный, сухой, горячий) наносится краска, которая закрепляется в течение получаса. За это время она успеваает растечься по волокнам ткани, создавая очертания размытости. Для получения чётких очертаний используется специальный закрепитель, называемый резерв (обычно изготавливается на основе каучука). Роспись батик издавна известна у народов Индонезии, Индии и др. В Европе — с XX века.

**Батик
Давыдова**

Гобелен —

один из видов декоративно-прикладного искусства, - стенной безворсовый ковер с сюжетной или орнаментной композицией, вытканый вручную перекрестным переплетением нитей.

По способу исполнения, гобелены бывают двоякого рода: одни ткются на станке, в котором основа натянута в отвесном положении; это более дорогой, трудный, но вместе с тем и совершеннейший сорт ковров, называемый *haute-lisse*; другие ковры, при ткани которых основа имеет горизонтальное положение, благодаря чему труд работающего значительно облегчается, носят название *basse-lisse*.

Парижская национальная мануфактура с 1826 г. занимается изготовлением исключительно

Юрий Овсепян. Объёмный гобелен

Нитяная графика (изонить (изображение нитью), ниточный дизайн) —

графическое изображение, особым образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом основании.

Нитяную графику также иногда называют изографика или вышивка по картону. В качестве основания ещё можно использовать бархат (бархатную бумагу) или плотную бумагу. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Также можно использовать цветные шелковые

НИТКИ

Керамика-

Исторически керамические изделия были жёсткими, пористыми и хрупкими. Изучение керамики приводит к разработке все новых и новых методов для решения данных проблем, уделяя особое внимание сильным сторонам материалов, а также и необычному их использованию.

Материал и технология, которые используются как в декоративно-прикладном искусстве (разнообразные сосуды, мелкая пластика), так и в скульптуре (рельефы, статуэтки), в монументальном искусстве (панно), в строительстве (кирпич, черепица, изразцы).

Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, первым созданным человеком материалом. Время появления керамики относят к эпохе палеолита. Различными видами керамики являются терракота, майолика, фаянс, камешная масса, фарфор.

Вышивание —

общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми разнообразными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например, сукно, холст, кожа, древесная кора, до тончайших материй в виде батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Страсть к украшению себя и своей одежды, с целью выделиться чем-нибудь из окружающей среды, свойственна человеческой природе, даже в первобытном, полудиком ее состоянии; так, например, краснокожие индейцы украшают одеяла (blankets), которыми покрываются, различными вышивками; лапландцы на своей одежде из оленьей кожи вышивают самые разнообразные узоры.

Скульптура —

вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов

Главные жанры скульптуры — портрет, исторические, бытовые, символические, аллегорические изображения, анималистический жанр (изображение животных).

Художественно-выразительные средства скульптуры — построение объёмной формы, пластическая моделировка (лепка), разработка силуэта, фактуры, в некоторых случаях также цвета.

Различаются круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон, и рельеф (изображение располагается на плоскости). Монументальная скульптура (памятники, монументы) связана с архитектурной средой, отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами; монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фризы, фронтовая, фонтанная, садово-парковая скульптура); станковая скульптура, не зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшие, и конкретное углублённое содержание.

***Мустанги, Роберт Глен
(Robert Glen), Лас-Колинас,***

Архитектура или зодчество —

это одновременно наука и искусство проектирования зданий. В широком смысле слова архитектура — это организация среды обитания человека, начиная с проектирования городов, вопросов организации городской среды, ландшафтной архитектуры и заканчивая дизайном мебели и внутреннего убранства зданий

По словам древнеримского архитектора Витрувия, архитектура основывается на трёх началах: *прочность, польза и красота* — и лежит в определённом гармоническом отношении к пропорциям человеческого тела. Первые архитектурные сооружения появились раньше письменности.

«кривой» домик был построен в 2004 году по проекту польских архитекторов Шотинских и Залевского.

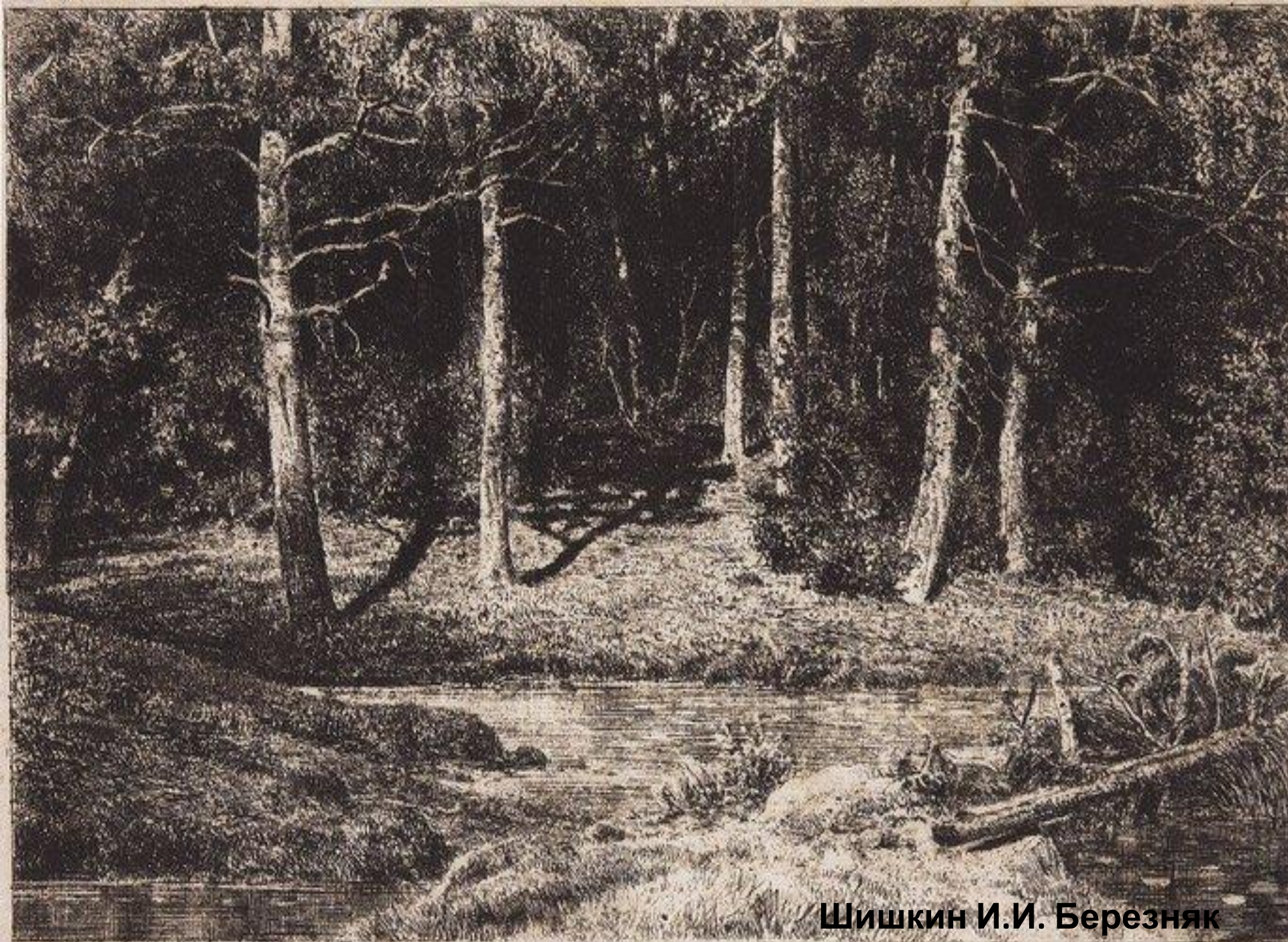
Графика —

вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи и пятна (цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он играет вспомогательную роль).

В зависимости от предназначения графика подразделяется на несколько видов: станковая графика (рисунок, гравюра, лубок), книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, суперобложка и т. п.), журнальная и газетная графика, компьютерная графика, миниатюра (вариант книжной графики), промышленная графика и др.

В зависимости от способа исполнения и возможностей тиражирования графику делят на уникальную и печатную.

Уникальная графика — создание произведений в единственном экземпляре (рисунок, акварель, монотипия, аппликация и т. п.). Печатная графика (гравюра) — создание печатных форм, с которых можно получать по несколько оттисков.

**Шишкин И.И. Березняк
(1885)**

