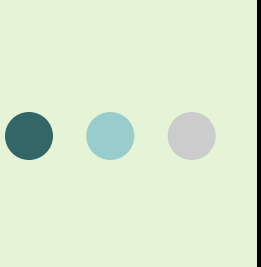
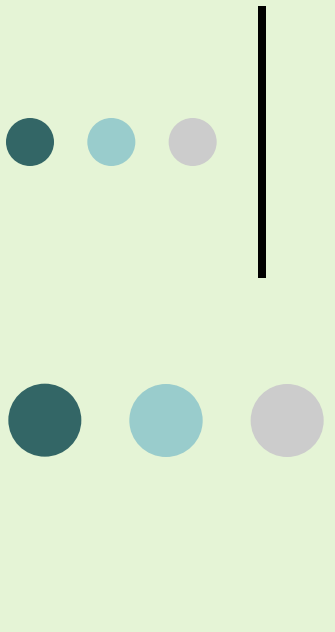

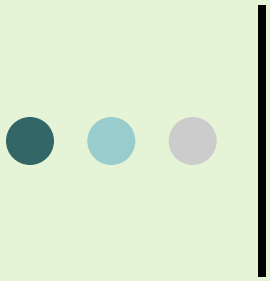
***Какими
средствами
воздействует
искусство?***

К общим средствам художественной выразительности относятся: композиция, форма, ритм, пропорции, фактура, цвет, тон, интонация и др. Они могут существенно усилить воздействие художественного произведения, повлиять на отношение человека, вызвать определенные образы, ассоциации, воспоминания.

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением. Композиционное равновесие зависит от расположения основных частей произведения. Композиция, построенная по законам искусства, придает произведению целостность и гармоничность.

Композиция - это связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые вместе взятые составляют определенную форму.

***П. Сезанн.** Натюрморт с белым
кувшином*

Ф. Сурбаран. Натюрморт с
апельсинами

Композиционный центр

В. И. Сурикова «Боярыня Морозова».

В изобразительном искусстве различают композиции:

В. В. Верещагина «Двери Тимура (Тамерлана)»

□ Вертикальная

□ Горизонтальная

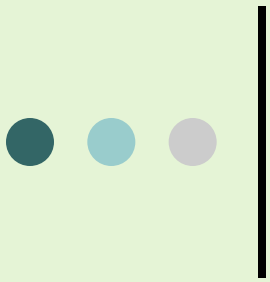

Ф. Сурбаран. Натюрморт с апельсинами

□ Диагональная

Петров-Водкин «Смерть комиссара»

РИТМ

Ритм отражает связь природы, человека и его деятельности с мирозданием. Слово ритм означает «мерность».

Ритм - это объединяющее движение, характеризующееся повторяющимся рисунком, чередованием элементов или мотивов одинаковой или модифицированной формы. Ритм - это динамическая последовательность с характерным повторением или чередованием элементов или мотивов формы в одинаковом и варьирующем порядке.

На знаменитой картине *Сандро Боттичелли*
● (1445—1510) «Весна»

справа, легко
скользя по
цветущему лугу в
прозрачных, легких
одеждах, рассыпает
цветы сама Весна.
Преследуемая
Зефиром Флора
словно ищет у нее
защиты.

● ● ● |

В центре под аркой ветвей стоит Венера.

Ее жест указывает на
трех граций,
причудливо сплетающих
в хороводе руки.

● ● ● |

Слева тянется за
апельсином Меркурий.

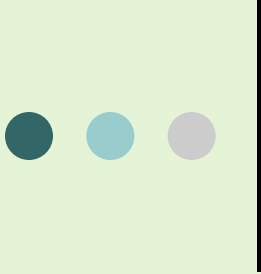

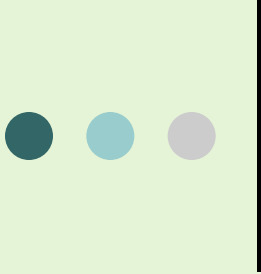
Персонажи как будто не замечают друг друга, фигуры существуют независимо друг от друга. Прозрачные одежды едва прикрывают тонкие, гибкие тела. Ясные и в то же время тягуче-нежные линии создают ощущение зачарованности. На всех лицах лежит тень невысказанной грусти. Фигуры как будто двигаются с бесшумной легкостью. Их объединяет общий ритм.

Сопоставим особенности композиции этого живописного полотна с особенностями построения (формой) музыкального произведения с тем же названием.

«Весна» — первый концерт в цикле концертов «Времена года» *Антонио Вивальди* (1678–1741) — наиболее популярном сочинении итальянского композитора в стиле барокко. Концерты этого цикла — программная музыка, так как каждому из концертов композитор предпослал сонет. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди. Музыка точно следует за образами стихов. Сонеты настолько соответствуют музыкальной форме концертов, что невольно возникает подозрение, не сочинены ли они к уже написанной музыке.

Первая часть концерта «Весна грядет!» открывается необычайно радостным мотивом, иллюстрирующим ликование, вызванное приходом весны, — играет весь оркестр (tutti). Этот мотив является своего рода рефреном, что придает музыке форму, похожую на рондо.

**Весна грядет! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест, звучит небесный
гром.**

**Но быстро иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывет в
пространстве голубом.**

Вторая часть — «Сон крестьянина». Вивальди не без юмора нарисовал картину сладкого сна — солирующая скрипка поет мелодию, очень тихое (pp) звучание всех скрипок оркестра в мягком пунктирном ритме изображает шелест листвы, а голоса альтов — лай собаки, «охраняющей» сон хозяина.

**Цветов дыханье, шелест
трав,
Полна природа грез.
Спит пастушок, за день
устав,
И тявкает чуть слышно пес.**

А. Венецианов. Спящий пастушок

Третья часть («Танец-пастораль») полна энергии и жизнерадостности. Ритм этой части напоминает поступь старинного итальянского танца сицилианы, его особый признак — повторяющаяся ритмическая фигура

**Пастушеской волынки звук
Разносится, гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный
круг
Весны расцвечен дивными
лучами.**

Ю. Судейкин. Балетная пастораль

Руины древнегреческого храма

Ритм сложился под влиянием деятельности человека: шага, танца, заклинания, плача-причета, укачивания ребенка, бытовой речи, этапов работы, Ритм подсказывает и природа: сердцебиение и пульс живого организма, пение птиц, движение морских волн и т. п. Такие ритмы понятны всем людям. С помощью ритма можно выразить состояния покоя и безмятежности, величия и стабильности, суетливости и испуга.

Реймский собор. Франция

В европейской культуре в Средние века вытянутые по вертикали пропорции соборов создавали образы, созвучные устремленной к небу в эмоциональном порыве душе человека.

В древнерусском искусстве выразительные пропорции архитектурных построек несли в себе образы, объединяющие человека с природой.

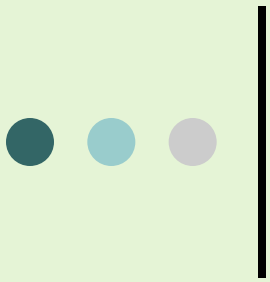
А. Дейнека. На катке

И. Билибин. Пир

Вопрос:

Посмотрите фрагменты орнаментов из иллюстраций И. Билибина к русским народным сказкам, репродукцию картины «На катке» А. Дейнеки. Какой эффект создает ритмическая организация орнамента и композиции картины?

Фактура

Фактура от лат. *factura* — обработка, строение.

В *изобразительном искусстве фактура* — это характер обработки поверхности изделия декоративно-прикладного искусства, скульптуры или живописной плоскости, способ передачи особенностей реальных предметов (бархат, шелк, бронза и др.) изобразительными средствами. Это и совокупность технических приемов художника: ведение кисти, наложение красочных слоев, удары резца, полировка.

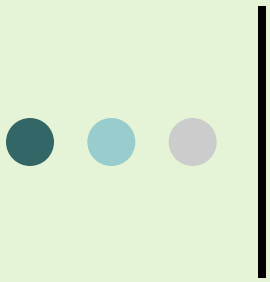

В *музыке под фактурой* понимают характер, совокупность средств музыкального изложения, склад, тип взаимоотношений различных голосов музыкальной ткани: гармоническая (аккордовая), в которой голоса движутся «стройными рядами»; полифоническая, в которой каждый голос самостоятелен; гомофонно-гармоническая.

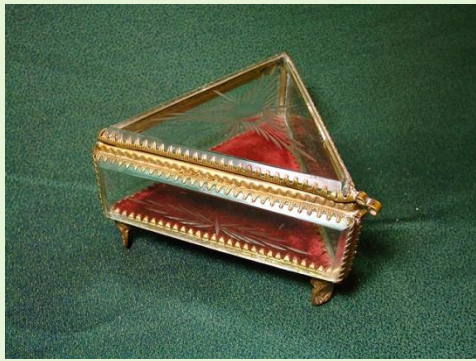

Форма представляет собой сумму приемов, выразительных и изобразительных средств для создания художественного образа в любом виде искусства. Благодаря форме рождается внешнее выражение определенного содержания, например, изобразительная форма, музыкальная форма, стихотворная форма. В разных видах искусства внешнее выражение имеет свои особенности.

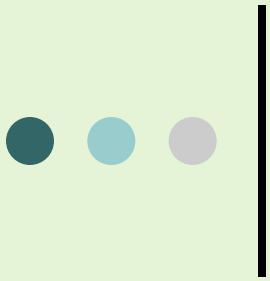

Форма

В *изобразительном искусстве форма* — это очерта-
ние, наружный вид, контур предмета. Самые простые формы
приближаются к квадрату, треугольнику, кругу, «амебе».
Каждая форма имеет свой характер. *Квадрат* — закончен-
ная, устойчивая форма — выражает утверждающие образы,
ей не свойственно движение, полет. *Треугольник* — активная,
развивающаяся на плоскости и в пространстве форма — не-
сет в себе возможность движения, выражает борьбу проти-
воположностей, может быть агрессивной. *Круг* — наиболее
яркое выражение идеи природы (Земли, Солнца, мирозда-
ния), поэтому ассоциируется с понятиями «добро», «счастье»,
«жизнь». Текучая форма *амебы* придает образам неустойчивый
характер, ассоциируется с романтичностью, меланхолией,
пессимизмом.

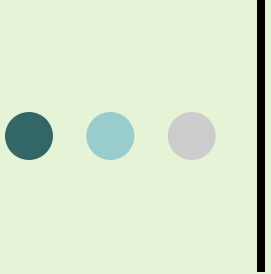
Общие средства художественной
выразительности:

КОМПОЗИЦИЯ

форма,

ритм,

фактура

Творческое задание

- Используя материал разной фактуры создайте композиционные работы. (работа в коллективе).
- Создайте ритмическую композицию используя разные формы. (индивидуально)

(на выбор)