

ОБЩЕЕ В ЯЗЫКЕ ИСКУССТВ

Композиция

Форма

РИТМ

Фактура

Тон и контраст

Средства художественной выразительности

К общим средствам художественной выразительности относятся:

колорит, композиция, форма, ритм, контраст, фактура...

Они могут существенно усилить воздействие художественного произведения, повлиять на отношение человека, вызвать определенные образы, ассоциации.

колорит

композиция

форма

ритм

фактура

Передать настроение произведения помогает **колорит** (лат.color – цвет).
Это гармоничное сочетание, тональное объединение цветов в картине,
настроение произведения.

Колорит может быть: спокойным, радостным, тревожным, грустным и др.

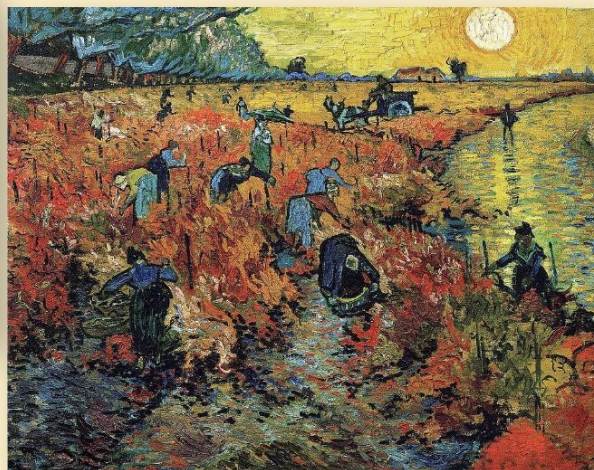

спокойный

Шишкин И.И. «Дождь в дубовом лесу» 1891

радостный

Ван Гог «Красные виноградники в Арле» 1888

грустный

И.И. Левитан «Над вечным покоем» 1894

Основные цвета в живописи – красный, синий, жёлтый. Это цвета, смешивая которые, можно получить все остальные цвета и оттенки, т.е. **колорит**

Цвета бывают

тёплые

красный
оранжевый
жёлтый
коричневый
песочный

Тёплые цвета называются так, потому что напоминают цвет огня, солнечный свет и т.п.

холодные

синий
голубой
фиолетовый
бирюзовый
сиреневый

Холодные цвета называются так, потому что ассоциируются со льдом и водой.

Хроматические цвета – все цвета радуги

Ахроматические цвета

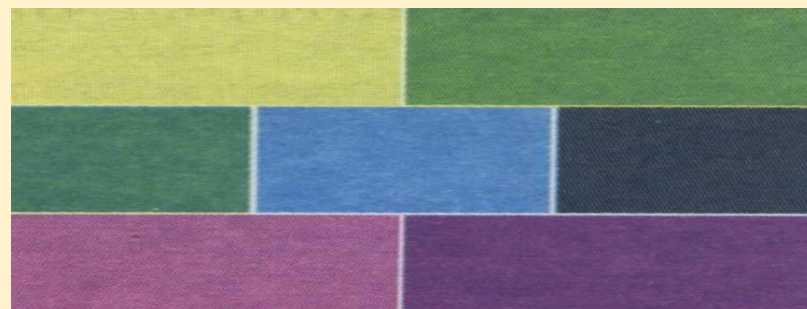
Хроматические цвета образуют спектр

Теплые цвета: красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов

Холодные цвета: синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами

Чувство колорита – очень ценный дар. Художники изображают не всегда то, что видят в природе, а передают свое внутреннее состояние в живописи, поэтому у каждого художника свои любимые цветовые сочетания, приемы, индивидуальное отношение к цвету.

Ф. Малявин. Вихрь

Многие его картины отличаются огненно-красным колоритом.

И.Репин. Крестный ход в Курской губернии, 1883

Свои картины художник писал в тёплом золотисто-жёлто-красном колорите

М. Врубель. Жемчужина

Художник предпочитал серо-голубые цвета

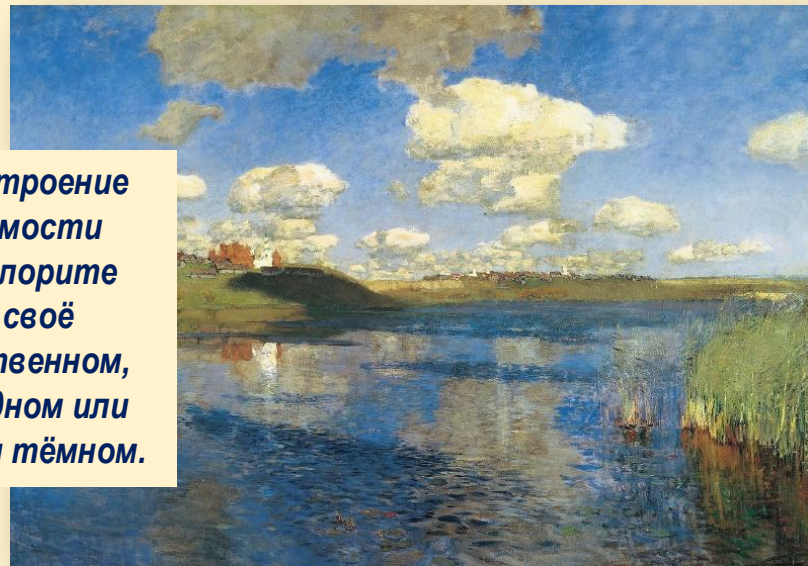
Цвета, которые невозможно получить от смешения, называются основными: красный, синий, желтый. Составные получают от их смешения: оранжевый, зеленый, фиолетовый

тёплый

И.И.Левитан. «Вечерний звон», 1892

холодный

И.И. Левитан «Озеро. Русь»

**Образ пейзажа и настроение
меняется в зависимости
от того, в каком колорите
художник пишет своё
произведение: родственном,
контрастном, холодном или
тёплом, светлом или тёмном.**

светлый

И.И. Левитан «Пароход на Волге»

М.Врубель. Царевна-лебедь

тёмный

К. Коро «Пейзаж с озером»

Колорит

Восприятие цвета в изобразительной деятельности

Восприятие цвета очень индивидуально. Человек, осваивая окружающий мир, культуру, должен овладеть определёнными эталонами цвета, т.е. научиться видеть мир во всём многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и то, с чем он взаимодействует. Цветовое восприятие по-разному влияет на психику человека.

красный

возбуждающий,
согревающий,
оживляющий, активный,
энергичный

жёлтый

тёплый, бодрящий,
весёлый,
привлекательный

оранжевый

весёлый, радостный,
пламенный, добрый

серьёзный, печальный,
тоскливый,
сентиментальный,
спокойный

синий

спокойный,
приятный, мирный

зелёный

тоскливый, грустный,
притягивающий и
отталкивающий

фиолетовый

Палитра настроения

Цвет

Эмоциональное состояние

Красный

Восторг

Оранжевый

Радость, веселье

Желтый

Светлое, приятное настроение

Зеленый

Спокойствие, уравновешенность

Синий

Грустное настроение

Фиолетовый

Тревожное, напряженное состояние

Черный

Упадок сил, уныние

Рассмотрите
сочетание цветов

Контрастные цвета
усиливают яркость друг друга,
поэтому их и называют
дополнительными.

1. Как известно в природе существует 7 цветов радуги, какой из перечисленных цветов лишний?

а. Жёлтый	б. Голубой	в. Зелёный	г. Оранжевый
д. Изумрудный	е. Синий	ж. Красный	з. Фиолетовый

2. Какие цвета являются основными?

а. Жёлтый	б. Голубой	в. Зелёный	г. Оранжевый
д. Изумрудный	е. Синий	ж. Красный	з. Фиолетовый

3. Какой из этих цветов не относится к холодному?

а. Синий	б. Зелёный	в. Жёлтый	г. Фиолетовый	д. Голубой

4. Как вы думаете, какому термину принадлежит данное определение?

...это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, богатство и согласованность цветов.

а. Цвет	б. Колорит	в. Гамма	г. Фактура

5. Как называются белый и чёрный цвет?

а. Хроматические	б. Нейтральные	в. Ахроматические	г. Главные	д. Основные

6. Установите соответствие цветов и эмоционального воздействия его на человека

Цвет	Чувства
1. желтый	а. тишина, покой
2. ярко-зеленый	б. раздражение
3. красный	в. тревога, беспокойство
4. синий	г. радость, бодрость, восторг
5. зеленый	д. уравновешенность, надежда

Композиция ("связывание", "составление") – это построение художественного произведения, обусловленное его характером и назначением. Композиция, построенная по законам искусства, придаёт произведению целостность и гармоничность.

Композиция – это составление частей в художественное целое в соответствии с идеей и содержанием произведения. Композиционное равновесие зависит от расположения основных частей произведения.

К. Петров-Водкин.
Яблоки

Особенности композиции акцентируют внимание на определенных предметах.
Художник подчеркивает их значимость в сюжете картины.

Франсиско Сурбаран. Натюрморт с апельсинами и лимонами

П. Сезанн. Натюрморт с белым кувшином

Композиция – это маршрут, проложенный для последовательного зрительного восприятия, служит объединению элементов в единое целое и, в зависимости от способа объединения, создает статичный, уравновешенный или динамичный, экспрессивный образ.

Художник преднамеренно переключает внимание зрителя с одной части картины на другую, вызывая в его душе определенные переживания, причём в последовательности, желательной для понимания содержания произведения.

В изобразительном искусстве различают композиции...

- вертикальную
- горизонтальную
- диагональную

Каждая композиция по-разному воздействует на зрителя...

- **вертикальная** придаёт художественному произведению порыв и движение вверх;
- **горизонтальная** – статичность, спокойствие, движение мимо зрителя;
- **диагональная** передаёт динамику действия, движение на зрителя или от него и охватывает большие пространства.

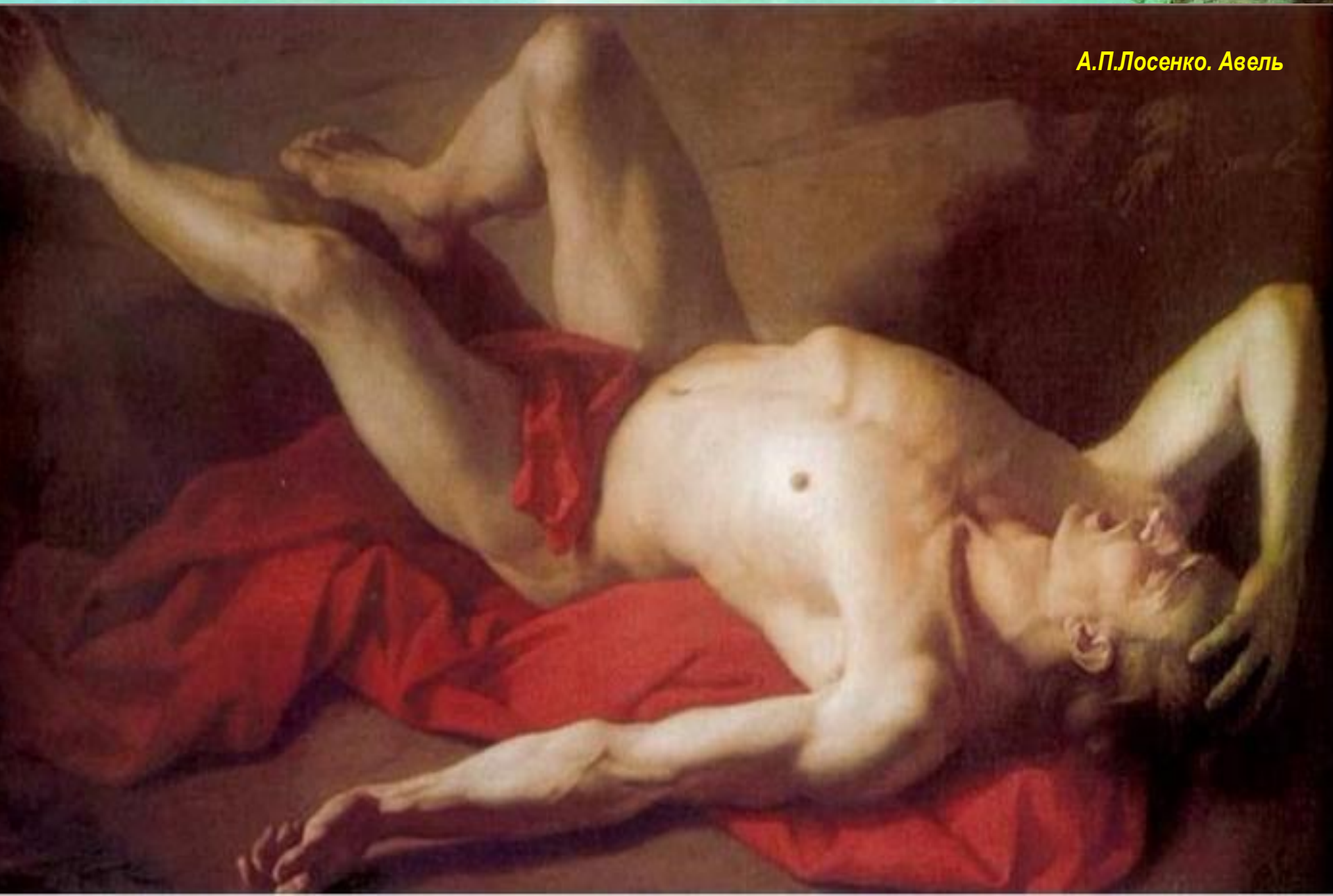
Одни и те же предметы, расположенные по вертикали или по горизонтали, по-разному воспринимаются зрителем, так как вызывают различные ассоциации.

Горизонтальная композиция

Диагональная композиция

А.П.Лосенко. Авель

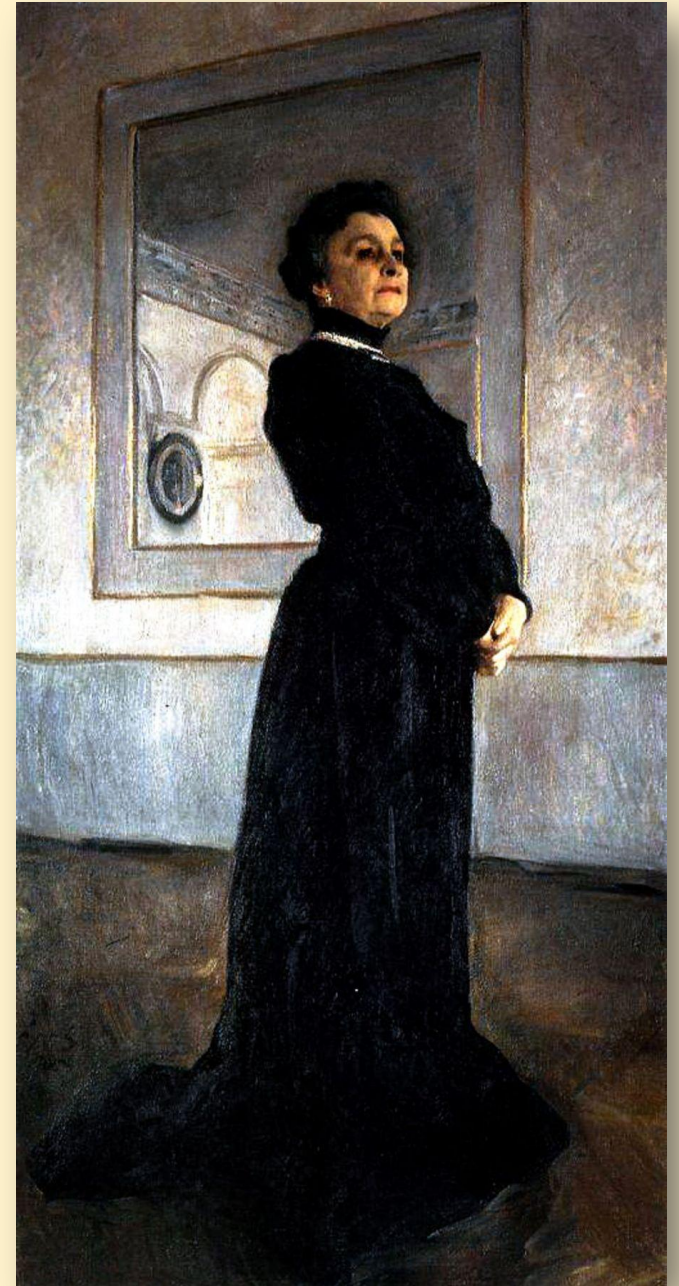
А.Иванов. Явление Христа народу

Вертикальная композиция

К.Брюллов. Всадница

В. Серов. Портрет артистки М.Н.Ермоловой

Вертикальная композиция

Сандро Боттичелли. Весна

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.

В изобразительном искусстве все элементы композиции заключены в геометрические **формы**: треугольник, овал, круг, квадрат, прямоугольник.

Форма – это очертание, наружный вид, контур предмета.

Самые простые формы приближаются к квадрату, треугольнику, кругу, «амёбе».

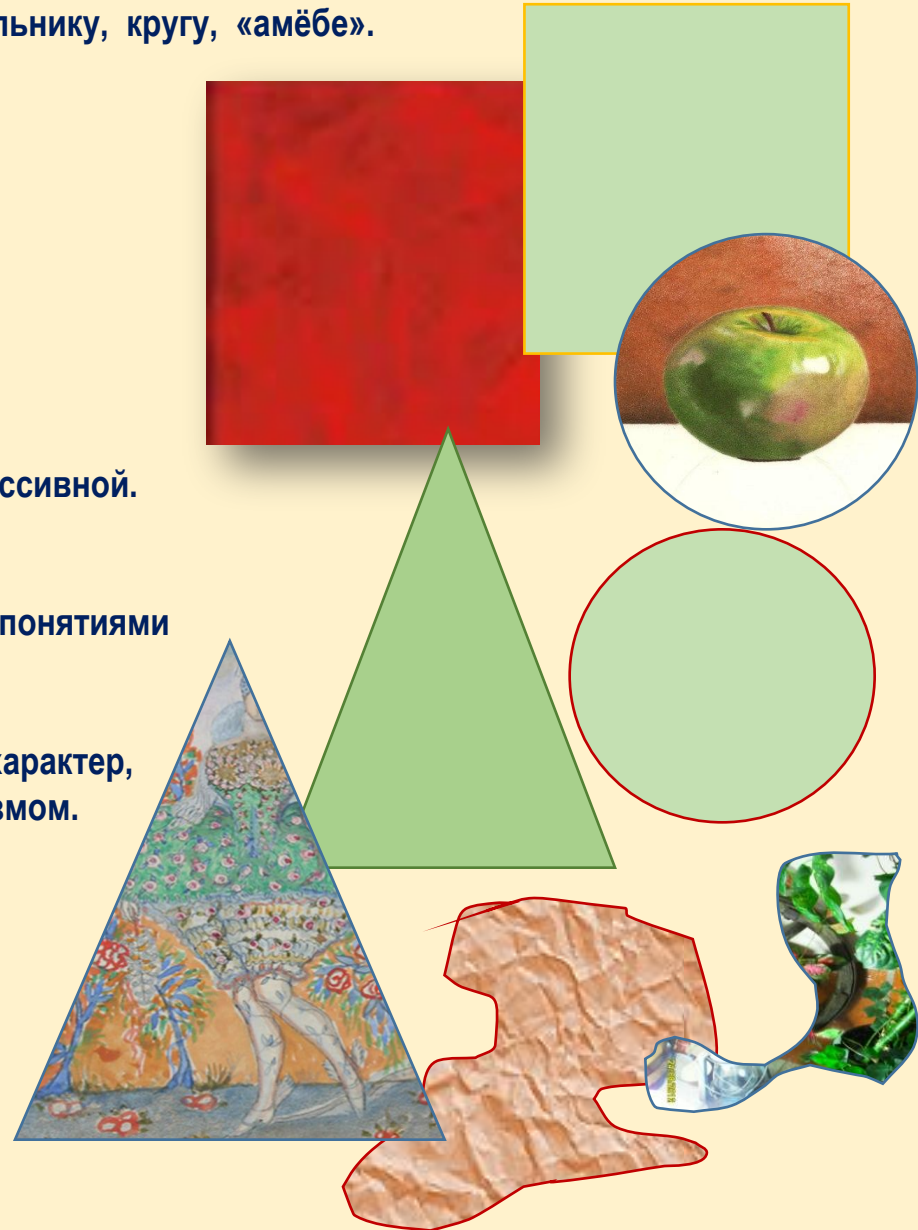
Каждая форма имеет свой характер:

Квадрат — законченная, устойчивая форма – выражает утверждающие образы, ей не свойственно движение и полёт.

Треугольник — активная, развивающаяся на плоскости и в пространстве форма – возможность движения, выражает борьбу противоположностей, может быть агрессивной.

Круг — наиболее яркое выражение идеи природы (Земли, Солнца, мироздания), поэтому ассоциируется с понятиями «добро», «счастье», «жизнь».

Текущая **форма амёбы** придает образам неустойчивый характер, ассоциируется с романтичностью, меланхолией, пессимизмом.

КВАДРАТ

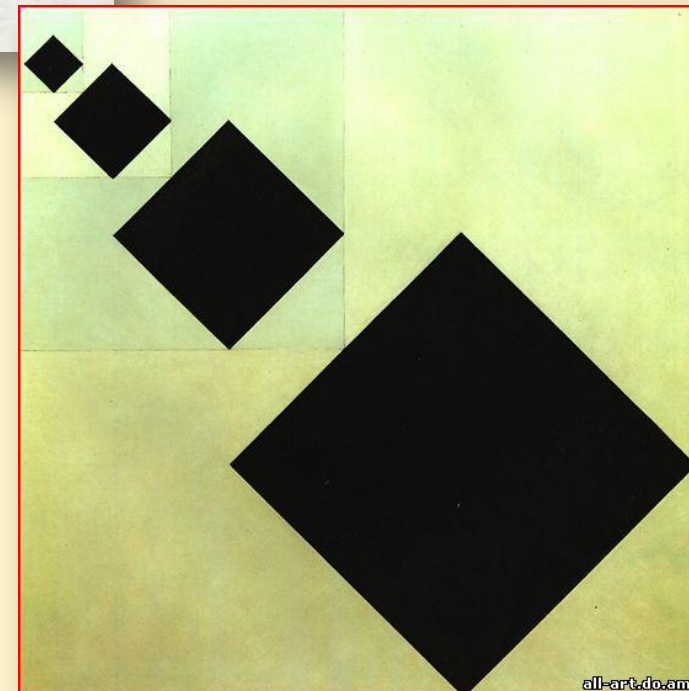

Тео ван Дусбург. Черный квадрат

К. Малевич «Чёрный квадрат»

*Ван Дусбург Тео.
Арифметическая композиция*

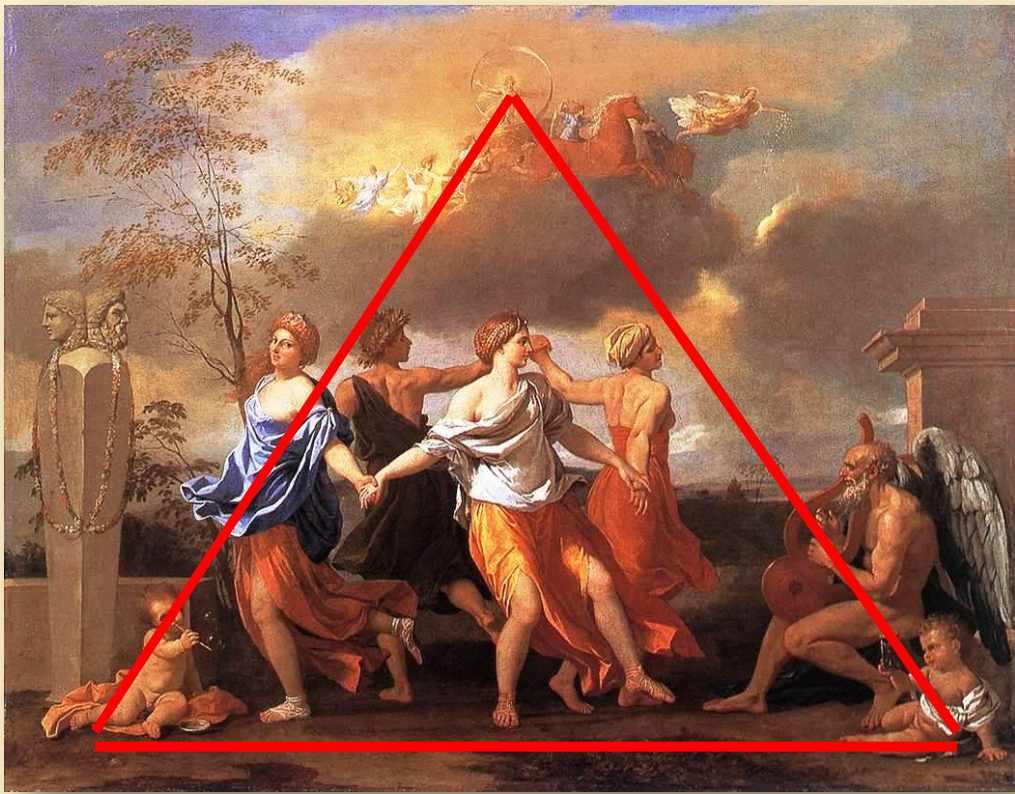

Никола Пуссен. Аркадские пастухи

Треугольник

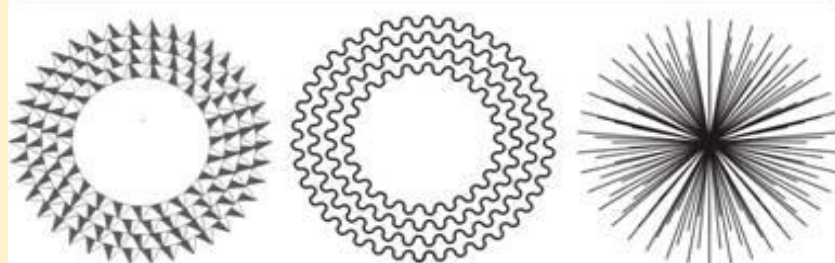
Никола Пуссен. Танец под музыку времени

Леонардо да Винчи. Мадонна в скалах. Лувр

КРУГ

АМЁБЫ

Сальвадор Дали. Утекающее время

На картине – бродячая труппа акробатов. Художник нашёл меру равновесия в композиции этой картины, противопоставив гибкую балансирующую фигурку юной гимнастки неподвижному, словно неотделимому от сиденья – куба, атлету на переднем плане.

В сопоставлении двух фигур раскрывается ведущая тема творчества Пикассо "розового" периода: **лирическая тема дружбы, внутреннего единства людей, которых сближает тяжелый труд артиста.**

*Пабло Пикассо. Девочка на шаре.
1905. Холст, масло.*

Кошка

Линия тоже имеет свою форму, которая выражает образ. Она может быть стремительной или тягучей, плавной или угловатой, целенаправленной или хаотичной и т.о. формирует различные образы.

Альберто Джакомéтти

Паук

Собака

Линия

Пабло Пикассо. Лицо мира

Василий Кандинский. Композиция № 3

На картине **Ивана Шишкина**
«На севере диком...»

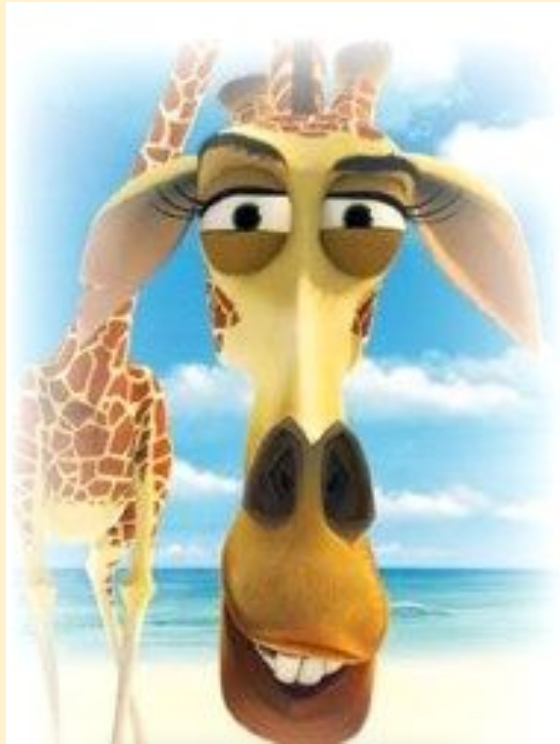
линия и пятно как художественно-выразительные средства представлены с удивительной силой.

Огромное пятно заснеженной и застывшей, как в волшебном сне, могучей сосны чётко выделяется на фоне иссиня-голубоватого тёмного ночного неба. Пятном на снегу смотрится и падающая тень от сосны, стоящей на крутом холме.

Линия искрящегося, освещенного луной снега на ветках сосны и чёткие линии очертания тени от сосны поразительно усиливают чувства печали, грусти, которыми пронизана вся картина.

Для усиления художественного образа **формы** могут быть **стилизованными** или **трансформированными**.

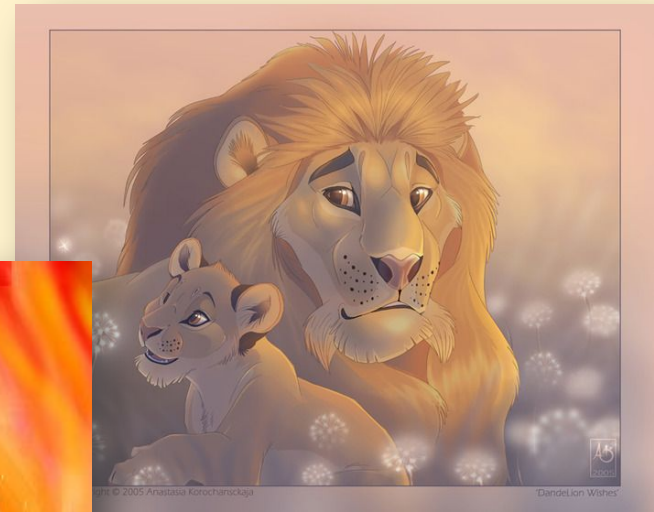
В них подчеркиваются или изменяются характерные черты предмета, а ненужные детали отбрасываются. Особенно часто эти приемы используются в плакатной и книжной графике и в мультипликации, а также в современной скульптуре.

Стилизация

Трансформация (лат *Transformatio*) - превращение, преображение, изменение формы

Подумай!

Сопоставьте изображение и музыкальный фрагмент.

- есть ли что-то общее между музыкой и изобразительным искусством?

 А.К.Лядов

 Камиль Сен-Санс

 Н.А.Римский-Корсаков

Сандро Боттичелли. Весна

*слева тянется за
апельсином Меркурий*

*в центре под аркой ветвей стоит Венера.
Ее жест указывает на трех граций,
причудливо сплетающих в хороводе руки*

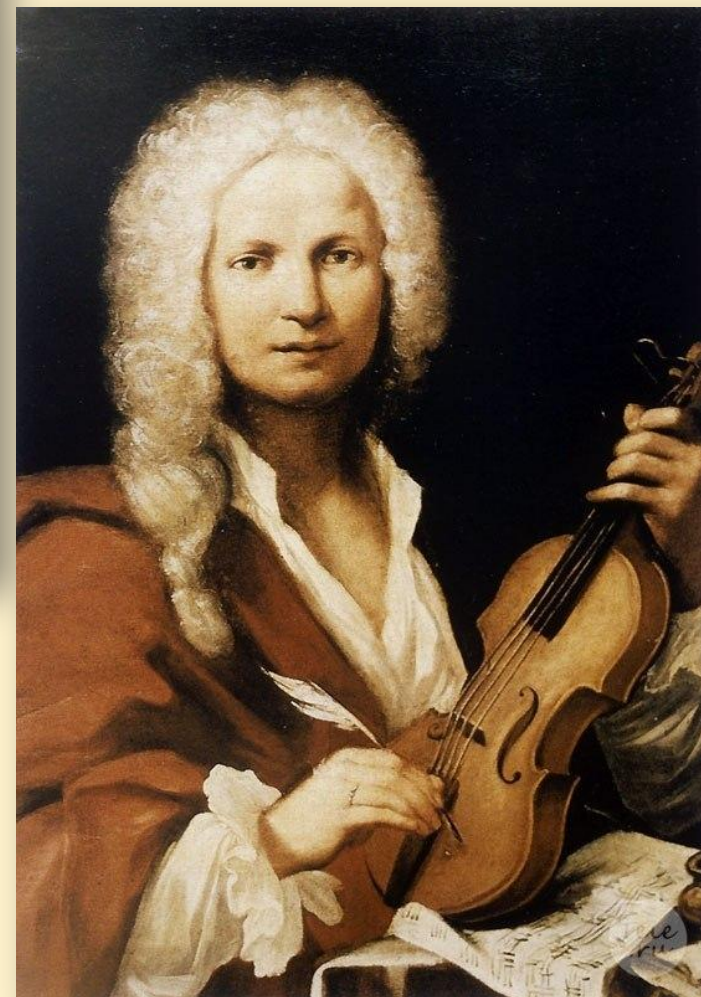
*легко скользя по цветущему лугу
в прозрачных, легких одеждах,
рассыпает цветы сама Весна...
преследуемая Зефиром нимфа Флора
словно ищет у неё защиты...*

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 А. Вивальди

**Антонио Вивальди (1678–1741)
итальянский композитор**

«Весна» — первый концерт из цикла скрипичных концертов в стиле барокко «Времена года».

Это программная музыка, т.к. каждому из концертов композитор предпослал сонет. Сонеты настолько соответствуют музыкальной форме концертов, что невольно возникает подозрение, не сочинены ли они к уже написанной музыке. Автором стихов является сам А. Вивальди!?

Форма музыкальная – это то, что имеет отношение к конструкции произведения, к принципам его строения, к последовательности проведения в нём музыкального материала. Форма представляет собой схему расположения всех частей музыкальной композиции по порядку. Формы композиции в музыке основаны на известных принципах — **повтор и контраст**.

Но форма – не только схема, но ещё и процесс становления и развития в произведении тех выразительных средств, которыми создаётся художественный образ данного произведения.

Что это за выразительные средства? **Мелодия, гармония, ритм, тембр, регистр и т.д.**

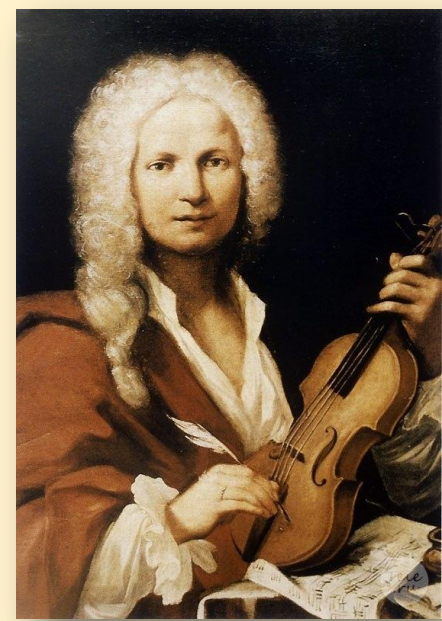
- Какие музыкальные формы вы знаете?

- Для песенных жанров характерны простые формы (**одночастные, куплетные, куплетно-вариационные**).
- Произведения танцевальных жанров нередко написаны в **трехчастной форме**.
- Различают **двухчастные музыкальные формы, вариации, рондо, фуга...**
- Драматургия таких жанров, как симфония, концерт, опера, балет, требует более развернутых крупных форм, построенных на сопоставлении и противопоставлении контрастных образов (**сонатная форма**)

Масштабность замысла музыкального произведения определяет его **форму – композицию**.

- Послушайте концерт
- Как его композиция влияет на общее впечатление?
- Какими средствами композитор создает образ весны?
- В каких эпизодах вы услышали пение птиц?
- Какой принцип построения музыки играет ведущую роль – повтор или контраст?
- Почему композитор избрал форму рондо?
- Появлению каких зрительных образов весны помогает противопоставление музыкальных тем?
- А в картине Боттичелли?
- Какую роль играет сопоставление звучания скрипки соло и всего оркестра в концерте?
- Можно ли найти в картине Боттичелли аналогии этому музыкальному сопоставлению соло и оркестра?

Сонет:
*Весна грядёт! 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.
 Цветов дыханье, шелест трав,
 Полна природа грёз.
 Спит пастушок, за день устал,
 И тявкает чуть слышно пёс.
 Пастушеской волынки звук
 Разносится гудящий над лугами,
 И нимф танцующих волшебный круг
 Весны расцветен дивными лучами.*

Ритм отражает связь природы, человека и его деятельности с мирозданием.

Слово ритм означает **«мерность»**.

Ритм сложился под влиянием деятельности человека: шага, танца, заклинания, плача-причитания, укачивания ребенка, бытовой речи, этапов работы.

- Какой эффект создает ритмическая организация орнамента и композиции картины?

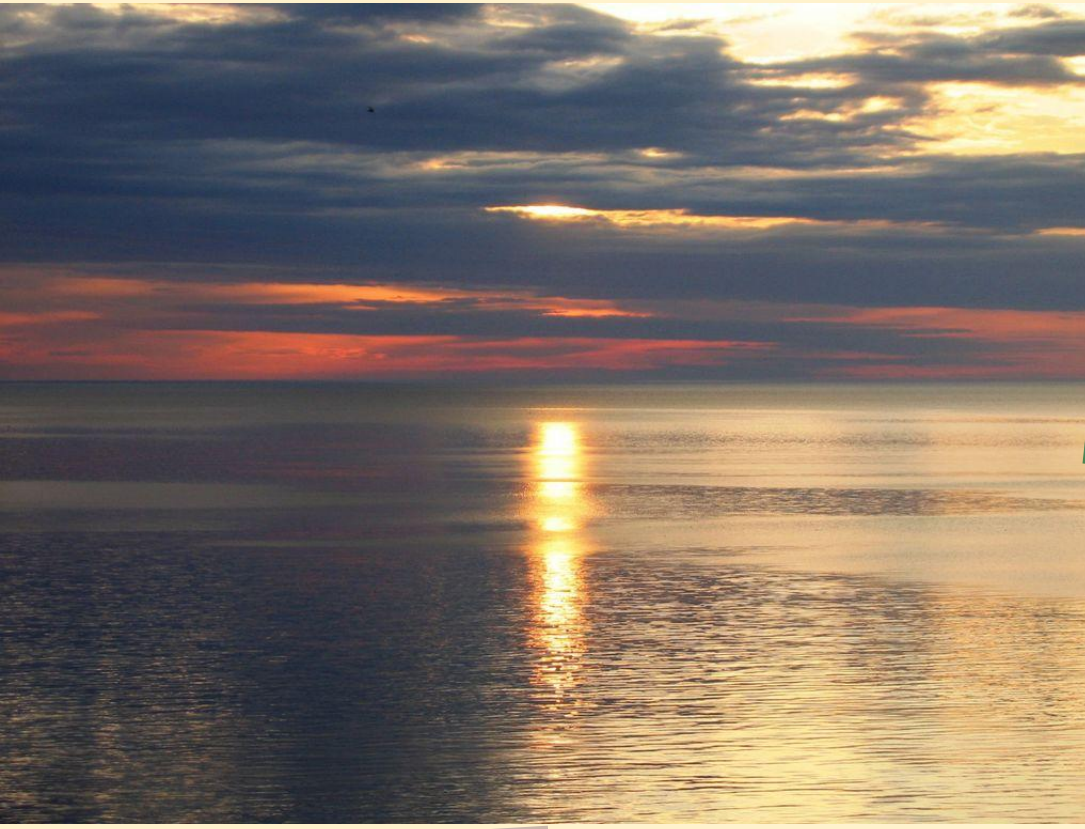

А.А.Дейнека. Коньки. 1927

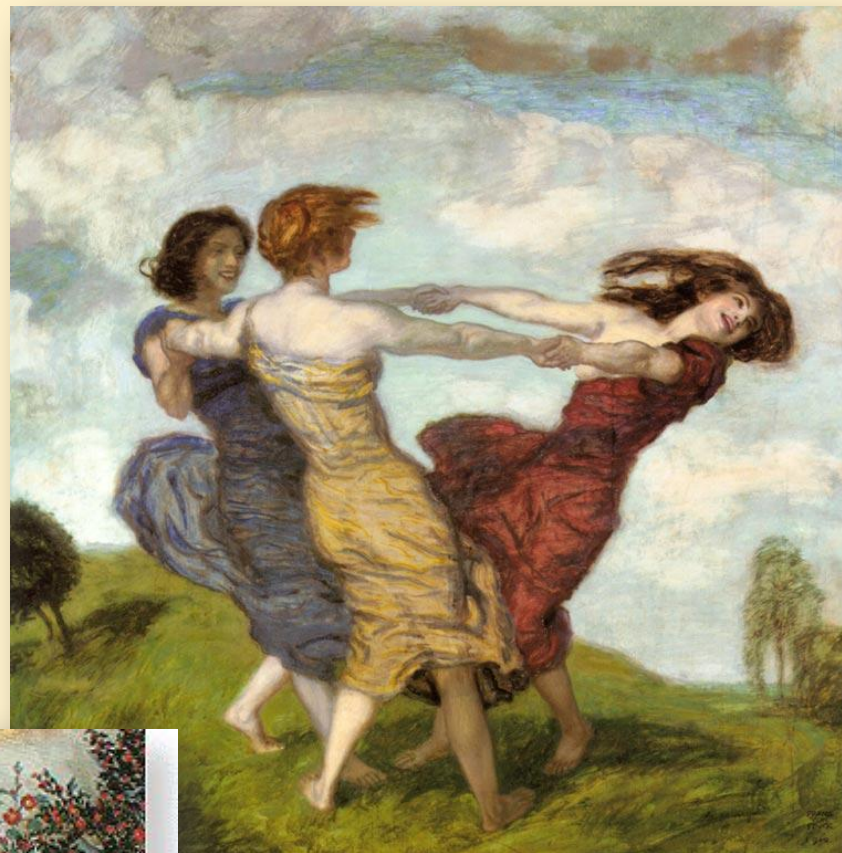

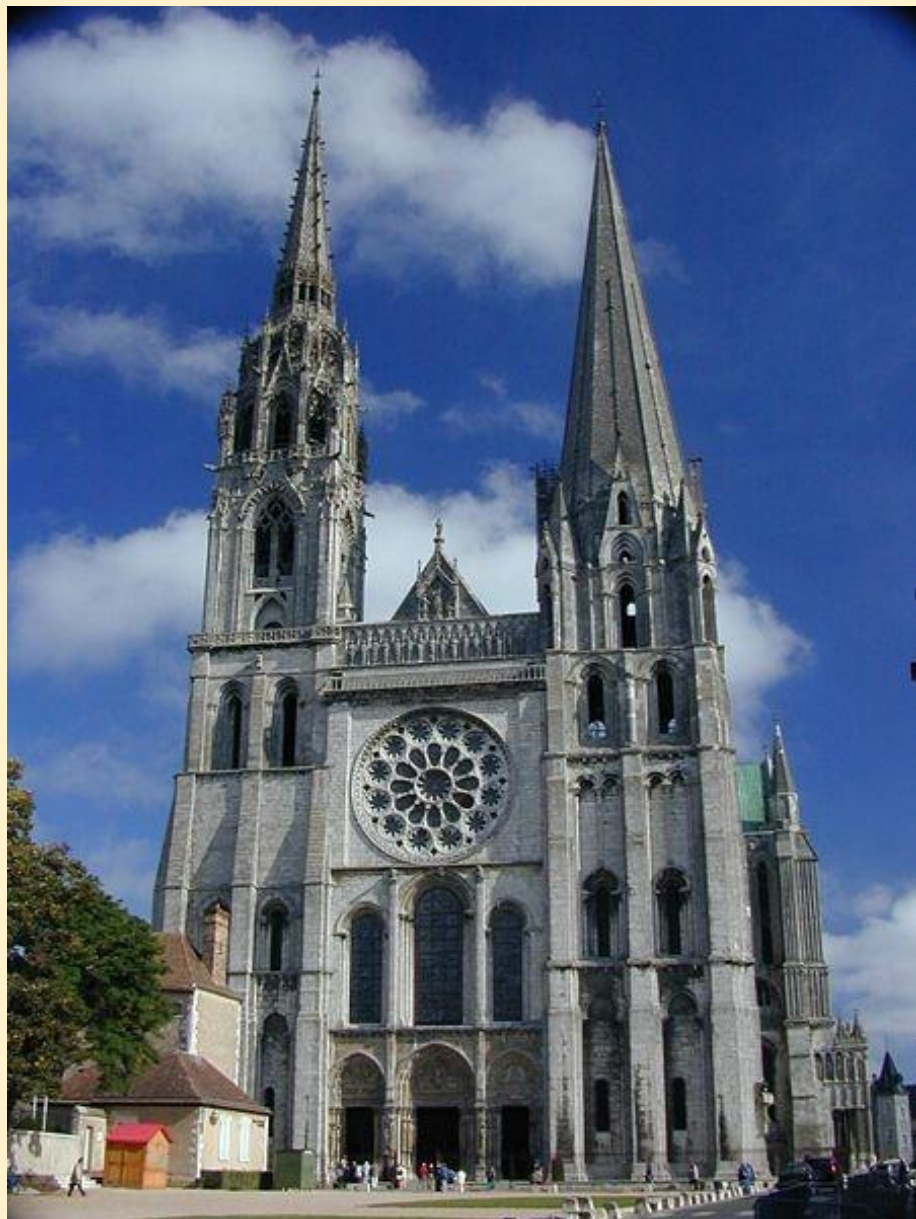
И.Я.Билибин. Пур

Ритм подсказывает и сама природа: сердцебиение и пульс живого организма, пение птиц, движение морских волн и т.п.

Ритмы понятны всем людям. С помощью ритма можно выразить состояния покоя и безмятежности, величия и стабильности, суетливости и испуга.

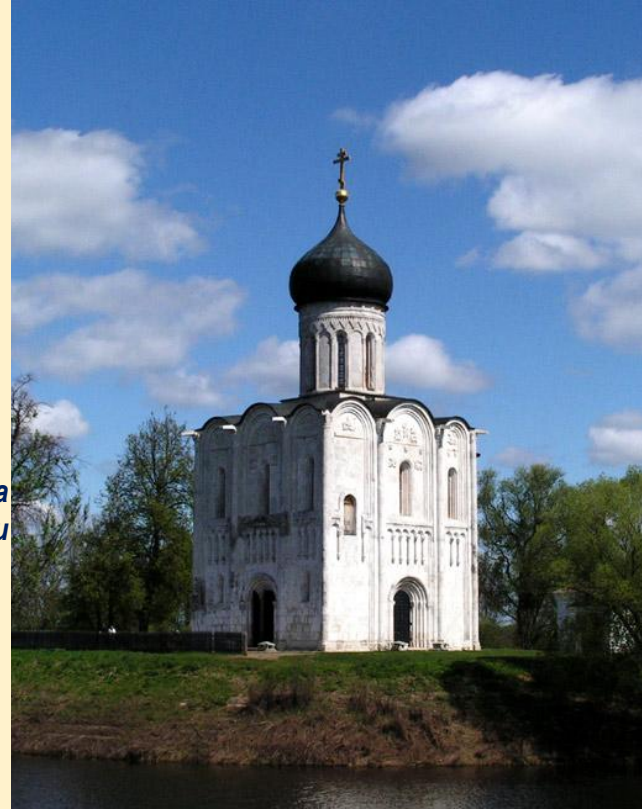

В европейской культуре в Средние века вытянутые по вертикали пропорции соборов создавали образы, созвучные устремленной в эмоциональном порыве душе человека к небу.

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

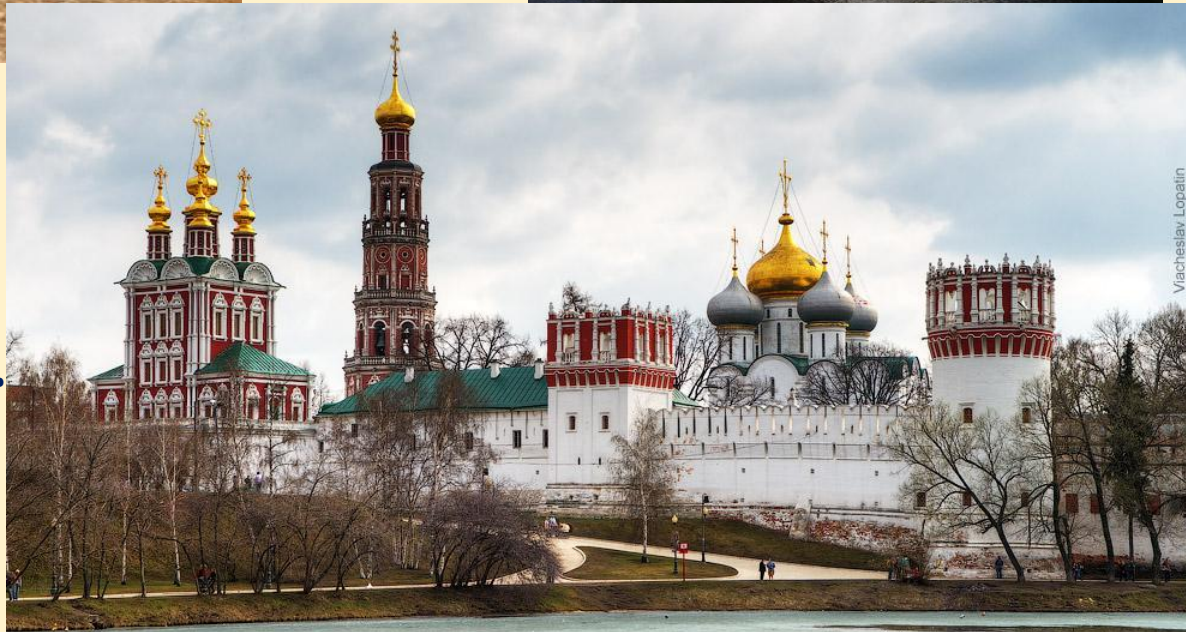
Церковь Покрова на Нерли

Памятник деревянного зодчества

? чередование в орнаменте каких-либо элементов в определенной последовательности – это...
а. равновесие б. ритм в. контраст г. декоративность

Новодевичий монастырь в Москве

Послушайте
звоны

Пасхальный звон

Набат

Будничный звон

***- Как изменение
ритма влияет на
эмоциональный
строй
колокольных
звонков?***

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

В изобразительном искусстве **фактура** – это характер поверхности худ. произведения, обработка изделия декоративно-прикладного искусства, скульптуры или живописной плоскости, способ передачи особенностей реальных предметов (бархат, шелк, бронза и др.) изобразительными средствами.

Шлем Александра Невского

А. Джакометти. Кошка

В. Ван Гог. Море в Сент-Мари

Фактура – это совокупность технических приемов художника: ведение кисти, наложение красочных слоев, удары резца, полировка.

Микеланджело Буонарроти. Пьета

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.

Приведите примеры музыкальных произведений с различными типами музыкальной ткани?

Ю.Судейкин. Балетная пастораль

1. Автор, название (если не знаете, придумайте своё)
2. К какому виду ИЗО относится, почему
3. В какой технике (с помощью каких худ. материалов) выполнено
4. Станковое или монументальное искусство
5. Назовите жанр произведения, поясните свой ответ.
6. Стилль, художественное направление или эпоха.
7. Расскажите о сюжете (содержании) картины. Что изображено?
8. Какой формат произведения (прямоугольный, круглый...), почему художник выбрал такой формат?
9. Замкнутая или открытая композиция, почему?
10. Где композиционный центр? Какими худ. приёмами он выделен?
11. Есть ли приёмы контраста или нюанса, в чем они проявились?
12. Сколько планов в произведении, что изображено на них?
13. Динамичная или статичная композиция, чем это подчеркнуто?
14. Как художник использовал ритм?
15. Симметричная или асимметричная композиция, есть ли равновесие?
16. Охарактеризуйте колорит произведения.
17. Какими средствами придается объёмность изображению?
18. Линейная или воздушная перспектива? Какие и где?
19. Какие мысли и чувства хотел выразить художник, какими средствами?
20. Ваше отношение к картине, какие эмоции она у вас вызывает?

Анализ картины

1. Название произведения (придумайте, если не знаете)
2. Вид искусства?
3. Какой колорит? Тип колорита (родственный, контрастный, смешанный)
4. Композиция (композиционный центр – что изображено, динамика, ритм)
5. Какие чувства вызывает произведение?
6. Сюжет (образ) произведения?
7. Найдите художественные параллели данному образу в произведениях различных видов искусства.

1. выберите хроматические цвета...

а. синий, желтый, зеленый, фиолетовый

б. желтый, красный, синий, коричневый

в. красный, синий, желтый, белый

г. оранжевый, чёрный, синий, зеленый

2. богатство и согласованность цветов, общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства – это...

а. цвет

б. колорит

в. гамма

г. фактура

3. продолжите...

цвет – это специфическое средство, вызывающие у зрителя... _____

4. вставьте недостающее значение определения...

композиция – составление, _____, связь.

5. автор цикла скрипичных концертов «Времена года»

а. П.Чайковский

б. А.Вивальди

в. К.Сен-Санс

г. Н.Римский-Корсаков

6. какой цвет является холодным?

а. красный

б. голубой

в. коричневый

г. оранжевый

7. как называются белый и черный цвет?

а. хроматические

б. нейтральные

в. ахроматические

г. главные

8. какая композиция придаёт произведению статичность, спокойствие, движение мимо зрителя?

а. горизонтальная

б. вертикальная

в. диагональная

9. форма, которая ассоциируется с понятиями «добро», «счастье», «жизнь»

а. квадрат

б. треугольник

в. круг

г. амёба

10. автор картины «Весна»

а. Рафаэль Санти

б. П.Пикассо

в. С.Боттичелли

г. Н.Пуссен

