Мировая Художественная Культура

Культура – (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.

Искусство

- одна из форм общественного сознания, специфический род практически-духовного освоения мира;

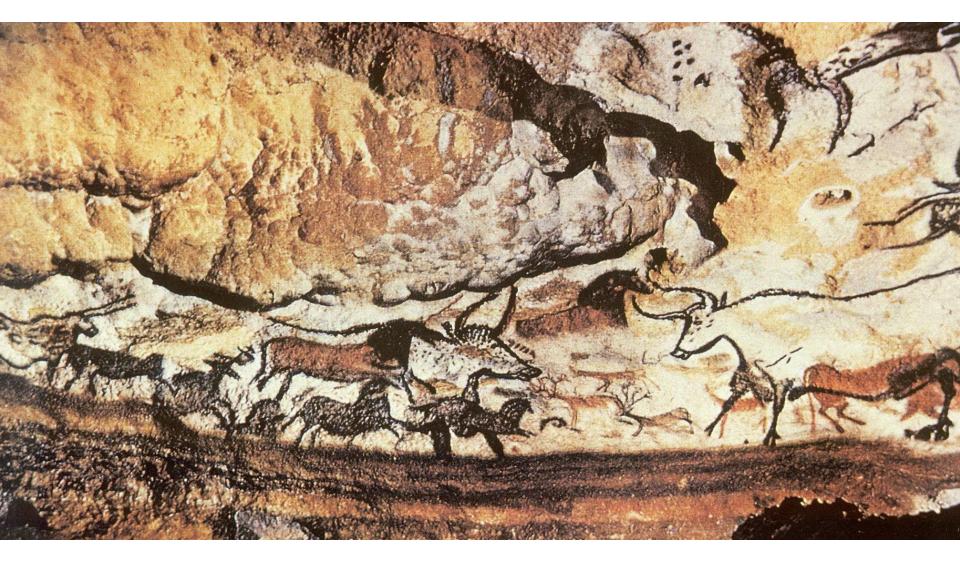

- творческое отражение (воспроизведение) действительности в художественных образах.

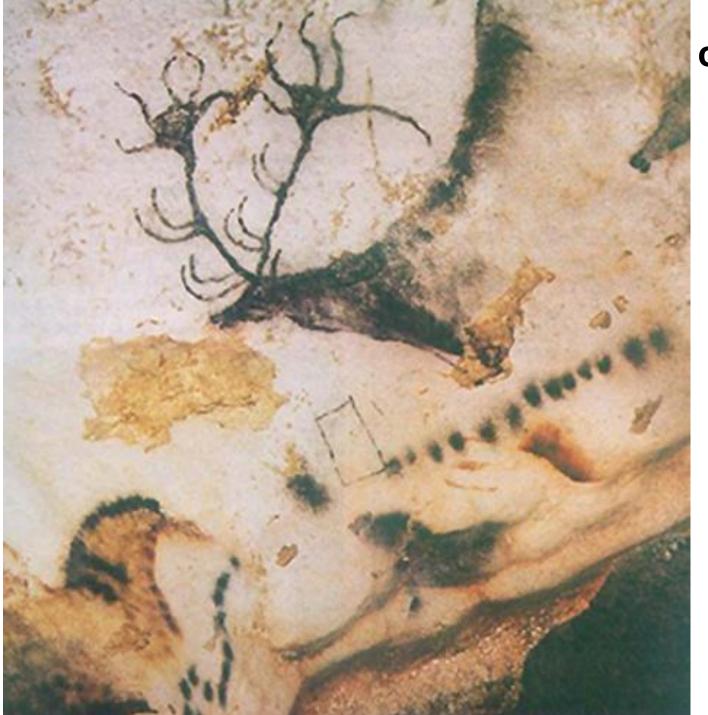
Искусство – *пр.* искусственный (не натуральный)

Виды искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, ДПИ, литература, музыка, театр, кино и т.п.

Виды отличаются по содержанию, способам и средствам художественного выражения, по материалу, по своему образно-познавательному воздействию и жизненной роли.

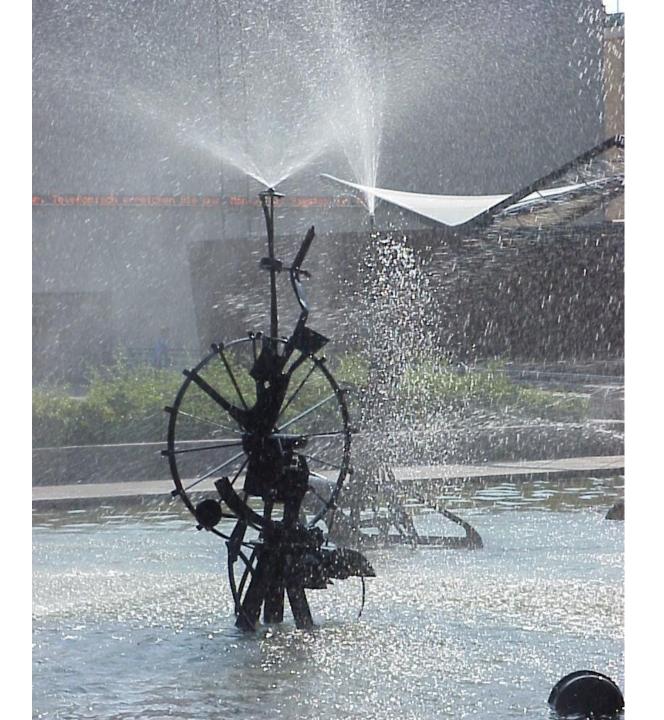
Ляско (Синкретизм нерасчленённость различных видов чего-либо, первоначальная слитность в каком-нибудь явлении, свойственная ранним стадиям развития)

синкретизм

Стела Нефертабет

Кинетическое искусство

Кинетизм (<u>rpey.</u> kinetikos движение, приводящий в движение) направление в современном искусстве, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства.

Архитектура или зодчество – искусство проектирования и строения зданий. Под архитектурой понимают интерьер (внутреннее пространство) и экстерьер (внешний вид здания).

Она относится к материальной культуре, но в то же время является

искусством.

Типы архитектуры: жилая, общественно-гражданская, промышленная

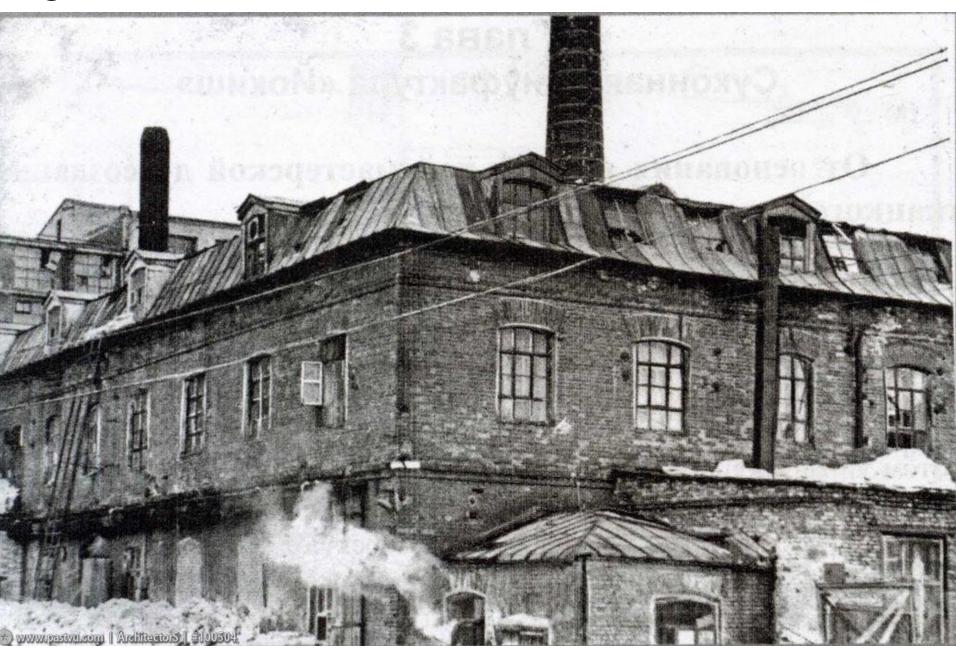

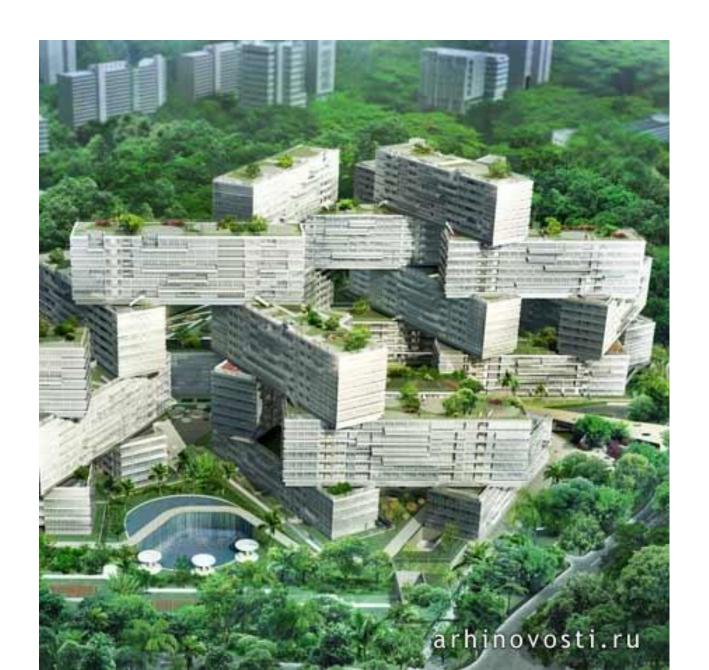

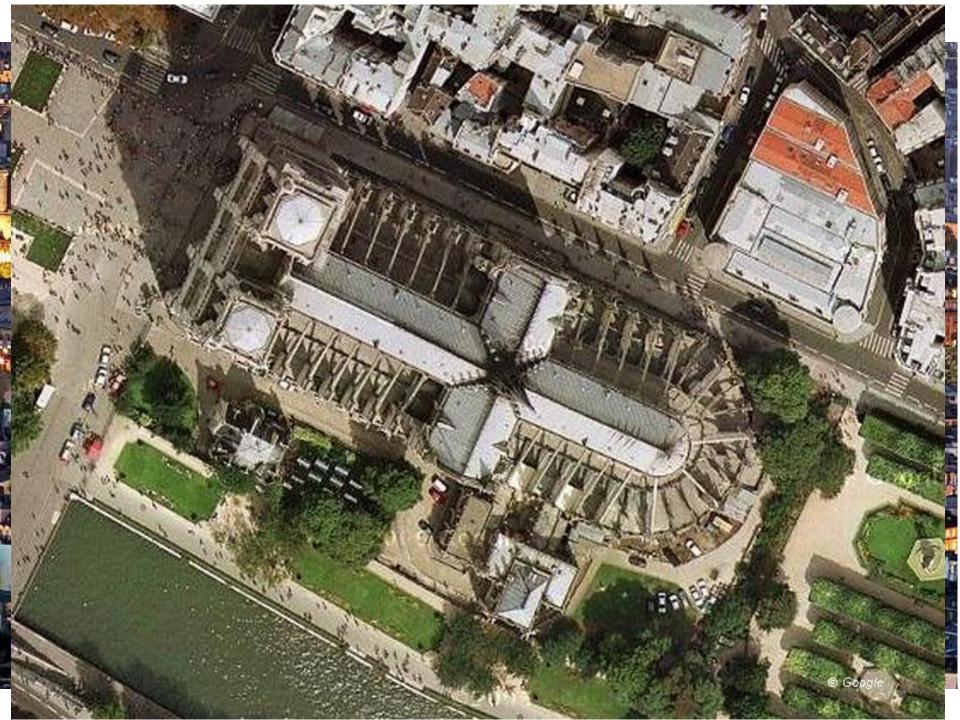

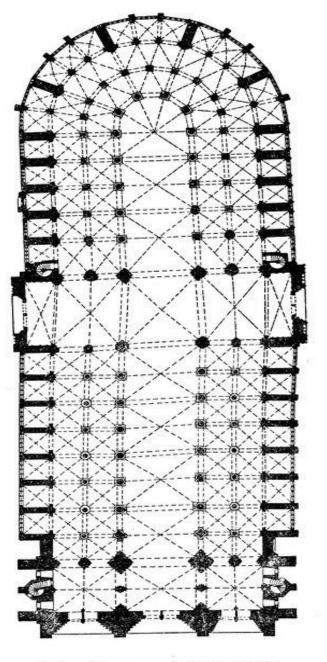

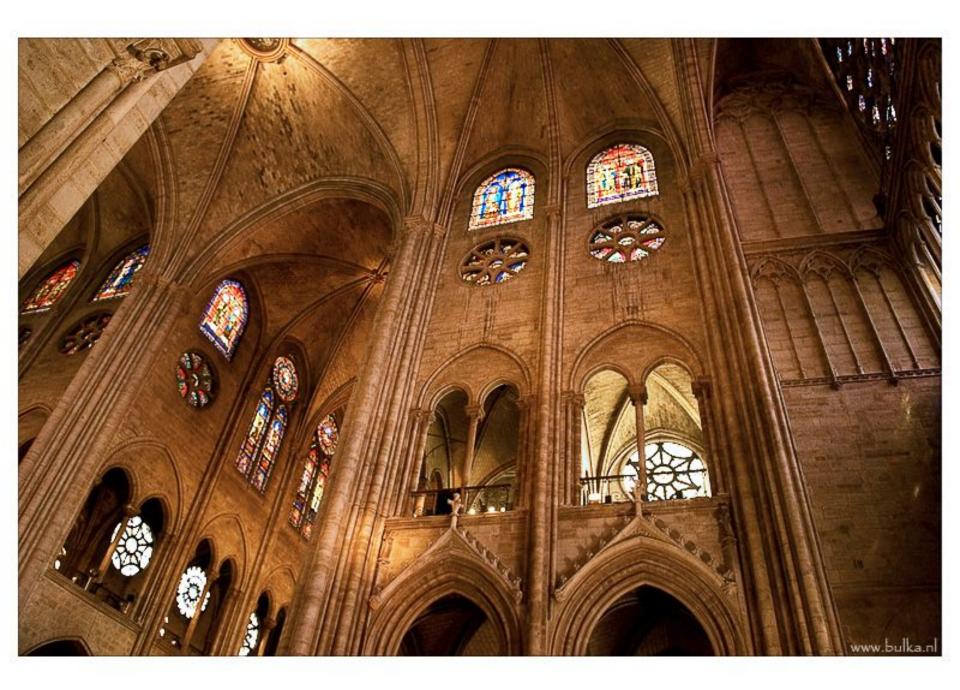

NOTRE-DAME Priants des Gondi Tomboau du Cardinal du Belloy (1819) Fresque du XIV!Sle Tombeau de Marde Quelen Tombeau de Mar Darboy Strede Matiffas de Bacy Coysepox, Coustous, Stree Cortstone Ma de Louis Pietà de Louis Pigalle, Nausolée du Duc d'Harcourt Cardinul de Maille Priants des Ursins Jouvenet La Visitatio Tombeau de M^{gr}do Juigné Tombecen de MS! Sebour. Tombeau de Mar de Beaumont Entrée du Trésor et de la Sacristie CHEUR Porte Tombeau de Mar Affre. A B B Sacristie des Mesre Porte du Cloitre S'Denis N.D.º de Paris TRANSEPT Entree des Tours Pidela Ibrtedu Forte Vierge Jugement StAnne = Tableaux Place du Parvis . o Statues

Собор Парижской Богоматери. План

- предназначение, функция сооружения;
- строительные материалы и особенности их образного осмысления;
- конструкция и заложенные в ней идеи;
- особенности плана здания;
- общая организация пространства и масс (что доминирует и почему);
- количество объемов и порядок их расположения, выявление центра композиции;
- пропорции и масштаб здания (размеры архитектурных форм, особенности построения, связанные с отношениями частей здания между собой и их отношение к целому, соотнесенность здания с размером человека и окружающим пространством);
- силуэт здания;
- соотношения экстерьера и интерьера;
- роль цвета и фактуры, света;
- определение стиля;
- взаимодействие с другими видами искусств (скульптурой, живописью, декоративным искусством).

Скульптура – искусство создания объёмных художественных произведений путём резьбы, высечения, лепки, отливки, ковки, чеканки. Это объёмно-пространственный вид искусства.

Скульптура бывает круглая или рельефная (горельеф, барельеф,

врезанный).

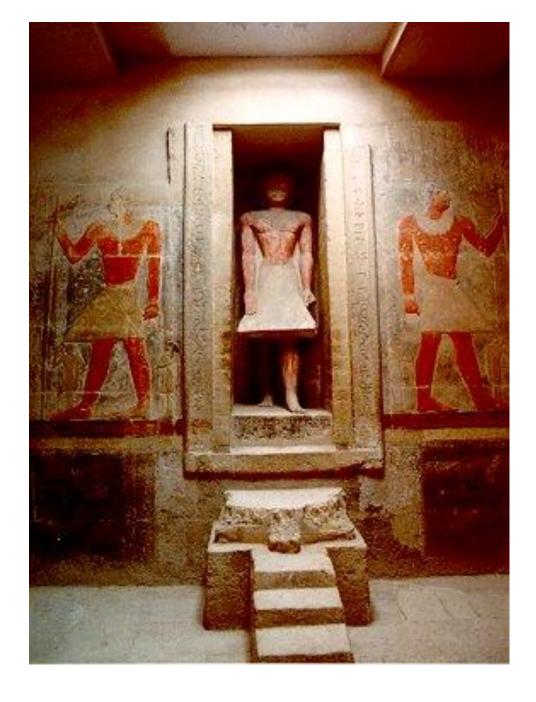

По назначению она делится на монументальную, станковую и декоративную.

Менкаур и Хамерернебти

Менкаур, Хатхор и богиня-покровительница

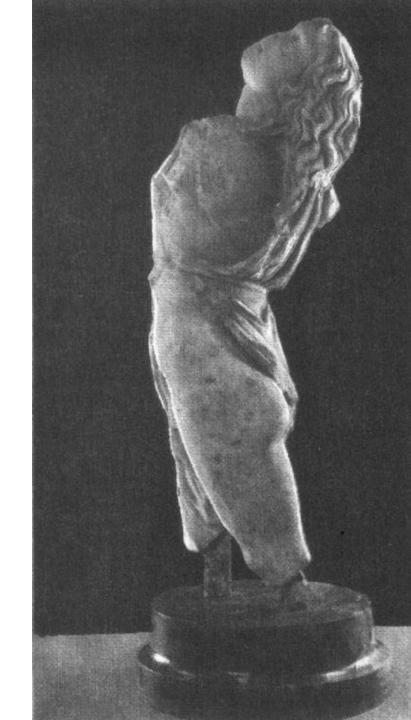
Мирон. Дискобол

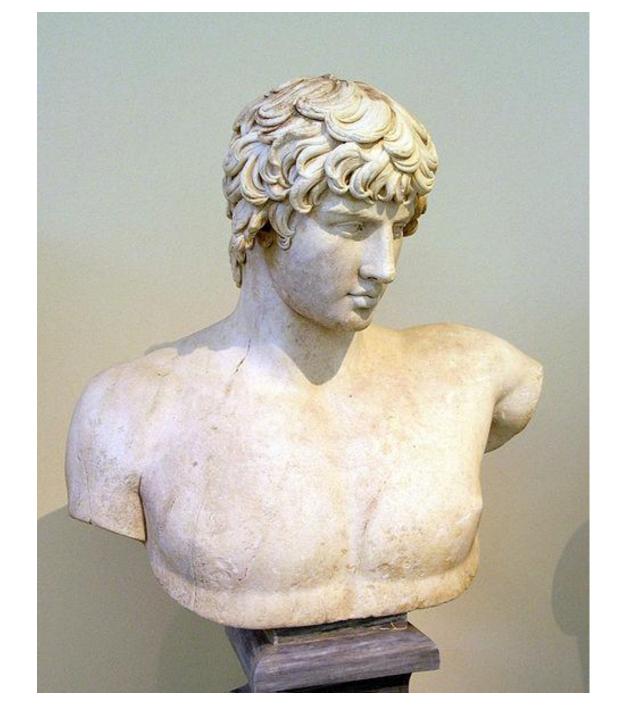

Скопас

Менада

Вакханка

Антиной 2 век

Коммод в образе Геркулеса

2 век

4 тетрарха

При анализе скульптурного произведения следует определить следующее:

- назначение скульптуры (монументальная памятники, надгробия; монументально-декоративная, связанная с архитектурой; станковая; мелкая пластика, миниатюрная);
- вид скульптуры (круглая или рельеф, который в свою очередь может быть углубленным, барельефом, т.е. изображением, выступающим из плоскости стены менее чем на половину, горельефом, выступающим из фона более чем на половину, перспективным, в котором сочетаются все формы рельефа);
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- размеры и соотношение с окружающим пространством, архитектурой и масштабом человека, наиболее выразительные точки зрения;
- материал (камень, дерево, бронза, глина и др.) и способ его обработки;
- соотношения масс, целого и частного, роль деталей;
- ритм линий, характер силуэта;
- цвет;
- проблема постамента (для круглой скульптуры);
- определение стиля;
- взаимодействие с другими видами искусств.

Монументальная скульптура

Живопись – создание художественных образов с помощью красок. Её средства: цвет, светотень, линия.

Монументальная живопись (мозаика, фреска, витраж).

Станковая живопись (энкаустика, темпера, масло, акварель, пастель)

Анализ живописного произведения предполагает следующие позиции:

- определение функции, назначения (монументальнодекоративная, станковая или миниатюрная живопись);
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- размеры, формат (горизонтальный, вертикальный и др.);
- техника и материалы живописи;
- интерпретация линии, силуэта, пластики объемов, светотени;
- выбор точки зрения, линии горизонта;
- организация правой и левой сторон картин, композиционного центра;
- ритмическая структура композиции;
- особенности колорита;
- характер мазка, проблемы фактуры живописной поверхности;
- определение стиля.

Графика – искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами, иногда с применением цветовых пятен.

Наиболее характерные изобразительные элементы - линии и штрих, градации света и тени, соотношения белых и черных пятен.

Она подразделяется на станковую - книжную иллюстрацию, газетный и журнальный рисунок, прикладную (этикетки и т.п.) и монументальную.

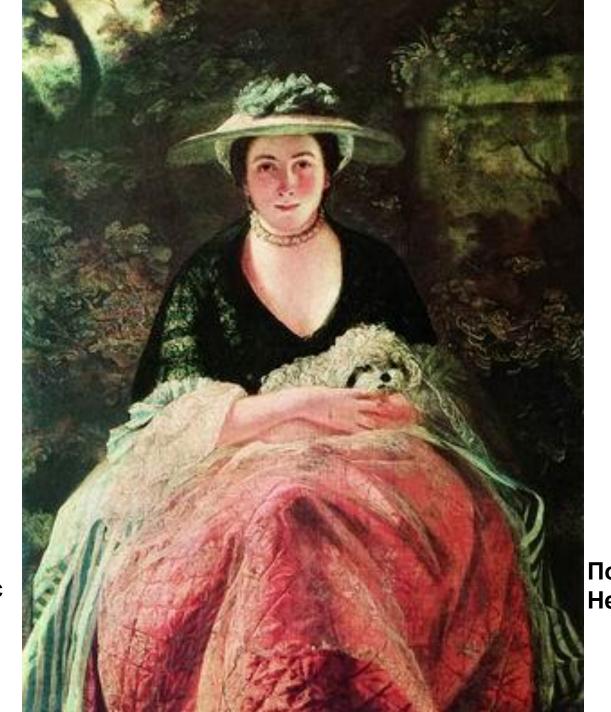

Анализируя произведение графики, необходимо отметить следующее:

- назначение графики: станковая, книжная, прикладная, плакат;
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- вид графики: оригинальная (т.е. выполненная в одном экземпляре) или печатная (т.е. имеющая тираж);
- особенности техники исполнения, графические материалы (в печатной графике необходимо указать, в какой технике печати выполнена работа ксилография, офорт, литография, линогравюра и др.);
- использование выразительных средств графики (линия, пятно, штрих, силуэт, светотень, фон, то есть тон и цвет бумаги);
- взаимоотношения движения и статики.

Дж. Рейнолдс

Портрет Нелли О'Брайен

Декоративно-прикладное искусство - это искусство создания предметов, служащих украшением быта человека, интерьера жилища, общественных зданий, улиц, парков и т.д.

(например: мебель, ковры, ткани, одежда, посуда, ювелирные

изделия, фонари, решётки и т.д.).

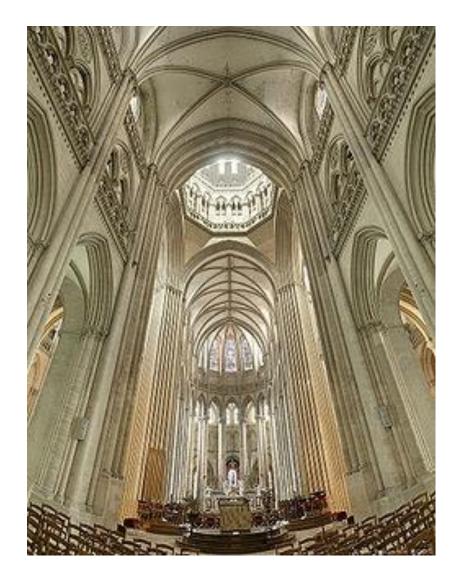

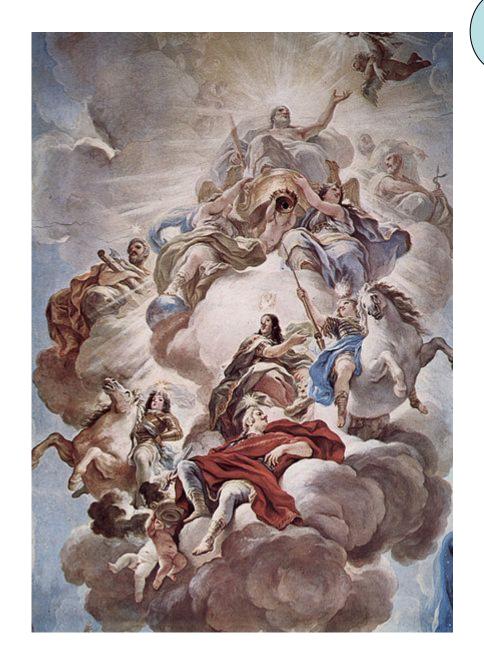
Эстетическая ценность предмета декоративно-прикладного искусства определяется:

- красотой форм;
- пластикой линий;
- выбором цвета;
- соотношениями пропорций;
- особенностями композиции и ритмики;
- характером декора;
- мастерством обработки материала;
- техникой изготовления;
- школой или стилем;
- назначением изделия.

- 1. Вид искусства,
- 2. Тип (назначение)
- 3. Стиль

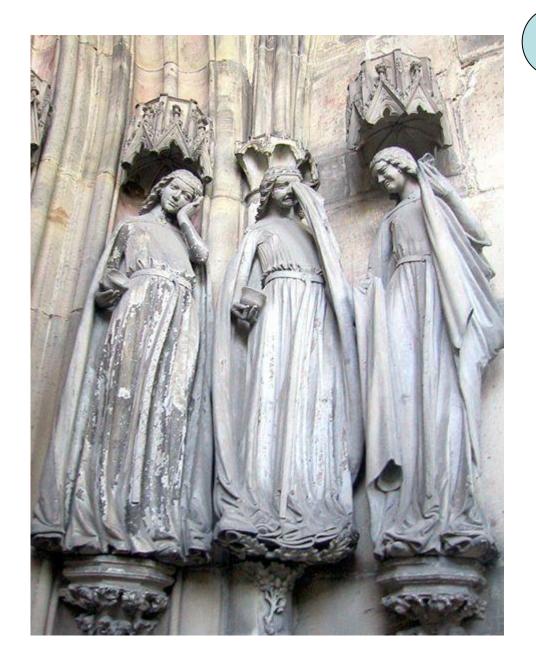
2. Тип (монументальная или станковая)

Вид искусства?

2. Тип (монументальная, станковая, декоративная)

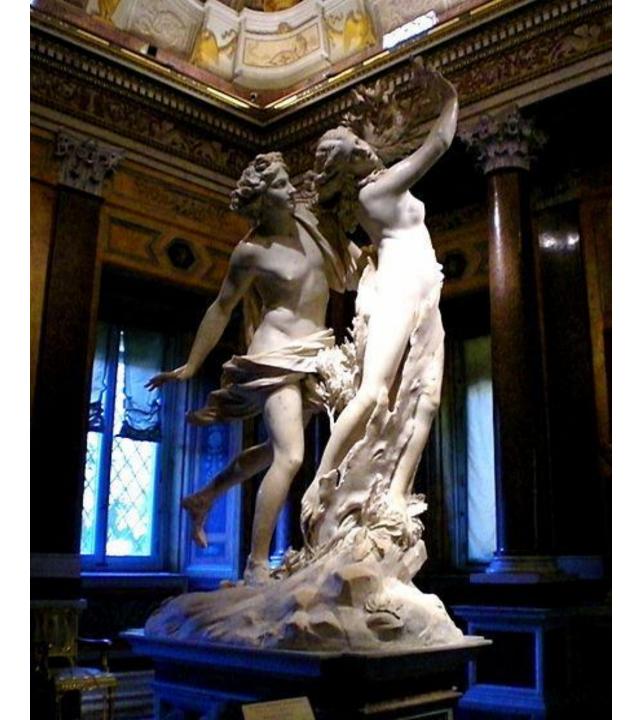

Жанры искусства:

- портрет
- пейзаж
- натюрморт
- исторический жанр
- бытовой жанр
- мифологический жанр
- библейский жанр

Дж. Лоренцо Бернини

Аполлон и Дафна

Италия 17 век

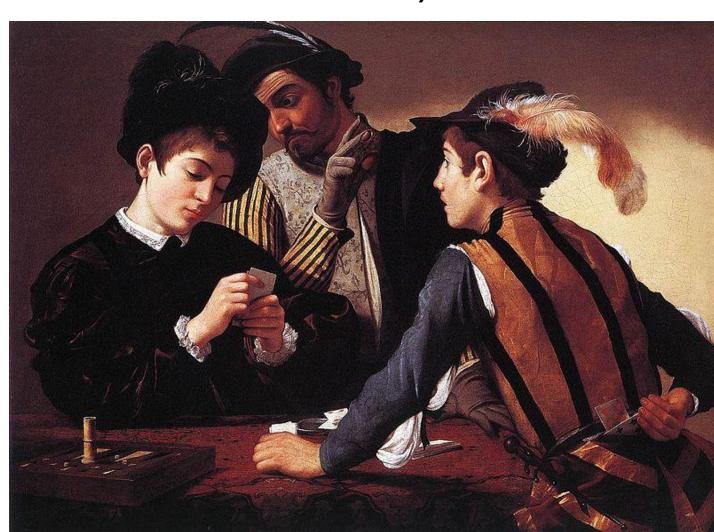
Аполлон в гр. мифологии - сын Зевса и Лето. В период классики понимался как бог искусства и художественного вдохновения.

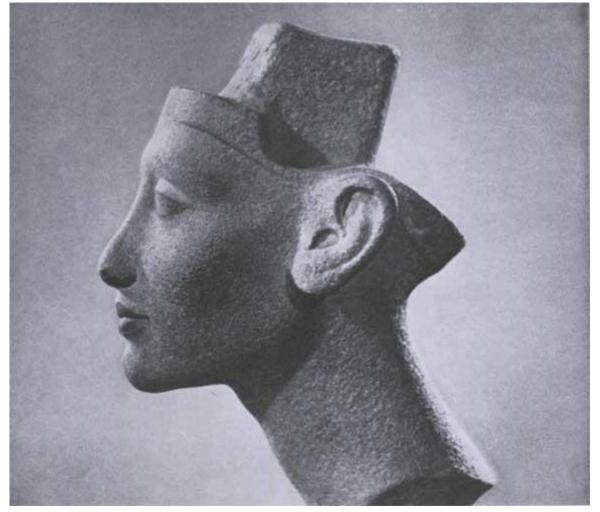
Дафна («лавр») в гр. мифологии – нимфа, дочь земли Геи и бога рек Пенея.

2. Тип (монументальная или станковая)

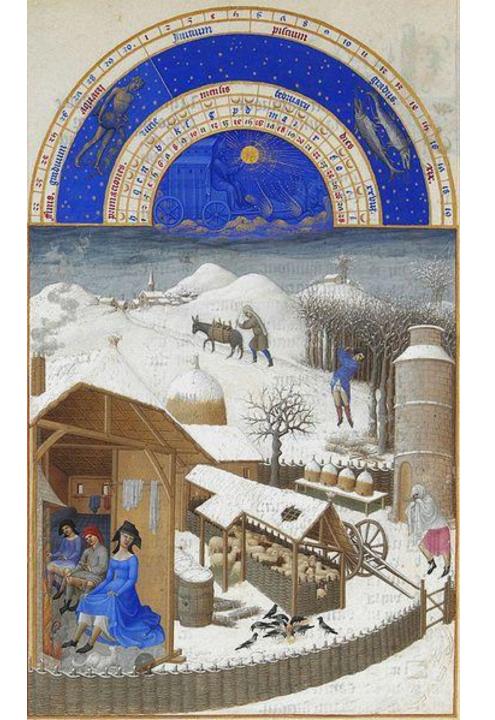
3. Жанр

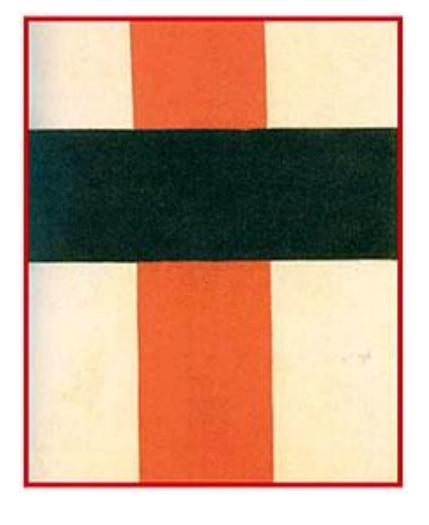
1. Вид искусства

- 2. Тип (монументальная или станковая)
- 3. Жанр

2. Тип (монументальная или станковая)

3. Жанр

К. Малевич

Супрематизм

В. Кандинский

Музыкальная увертюра

о сюжете...

анализ художественного произведения

Анализ (от греческого analysis – разделение, расчленение).

Искусствоведческий анализ - это изучение содержания и идеи произведения, а так же художественных средств, которыми пользуется автор.

Описание: сюжет (пересказ изображенной ситуации), композиция, пространство, рисунок, колорит.

Сюжет – это конкретизация содержания.

Содержание выражается определенной формой, которая воздействует на зрителя чувственно-эмоционально.

Содержание и форма едины и взаимозависимы.

Система формального анализа произведений архитектуры, скульптуры и живописи, как известно, включает в себя такие параметры, как материал, формат, размер, пропорции, цвет, свет, ритмическая и композиционная организация, конструкция, взаимодействие с внешней средой и др.

Стиль

- -совокупность признаков, характеризующих искусство определённого времени, направления или индивидуальную манеру художника.
- -совокупность черт, близость выразительных и художественных приёмов и средств, обусловливающие собой единство какого-нибудь направления в творчестве.
- -устойчивая общность идейных признаков, выразительных приёмов, объединяющих все виды искусства.