

УЧИМ, ПОВТОРЯЕМ...

**Электронный конспект для обучающихся
по учебному предмету «Беседы об искусстве»
предметной области «История искусств»**

Автор-составитель: Л.И. Евтушенко,
преподаватель высшей категории
МБУДО «Детская школа искусств №4»
г. Челябинск

Содержание

- Введение.....3
- Виды пространственных (пластических) искусств
.....4
- Живопись как вид изобразительного искусства.
Материалы и техники живописи. Виды живописи.
Жанры станковой живописи.....5
- Графика как вид изобразительного искусства.
Виды графики.....48
- Скульптура как вид изобразительного
искусства.....59
- Декоративно-прикладное искусство.....66
- Архитектура.....74

Современная классификация искусств (наиболее распространённая в искусствознании)

1ая группа – **искусства временные** –
существуют только во времени: музыка, театр

2ая группа –
искусства пространственные или пластические –

существуют в виде конкретных пространственных объектов
(вещей, предметов и пр.):

**живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство (ДПИ)**

Классификация пространственных (пластических) искусств

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ИСКУССТВА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ

изображают мир, претворяя в художественных образах духовный опыт человечества

ЖИВ
ОПИ
СЬ

ГРА
ФИК
А

СКУ
ЛЬП
ТУР
А

НЕИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ

в рамках эстетического освоения действительности **создают** новые объекты, предназначенные для человека

АРХИТ
ЕКТУР
А

Д П И

**Вид изобразительного искусства,
основным художественным средством
которого является цвет.**

Ж И В О П И С Ь

- Акварельная живопись
- Живопись маслом
- **Энкаустика**
- **Мозаика**
- **Фреска**
- **Витраж**

**Работа художника цветом:
некоторые техники и
материалы**

- **Энкаустика** – это техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск.

Техника энкаустики получила распространение в Древней Греции и в Древнем Риме (живопись воском на деревянных дощечках).

Энкаустика

- **Мозаика** — это композиция, выполненная скреплёнными между собой мелкими разноцветными кусочками стекла, мрамора, цветных камней и т.п.

Техника мозаики получила широкое распространение в Древнем Риме и Византии. Популярной техника мозаики является и в современном изобразительном искусстве.

Мозаика

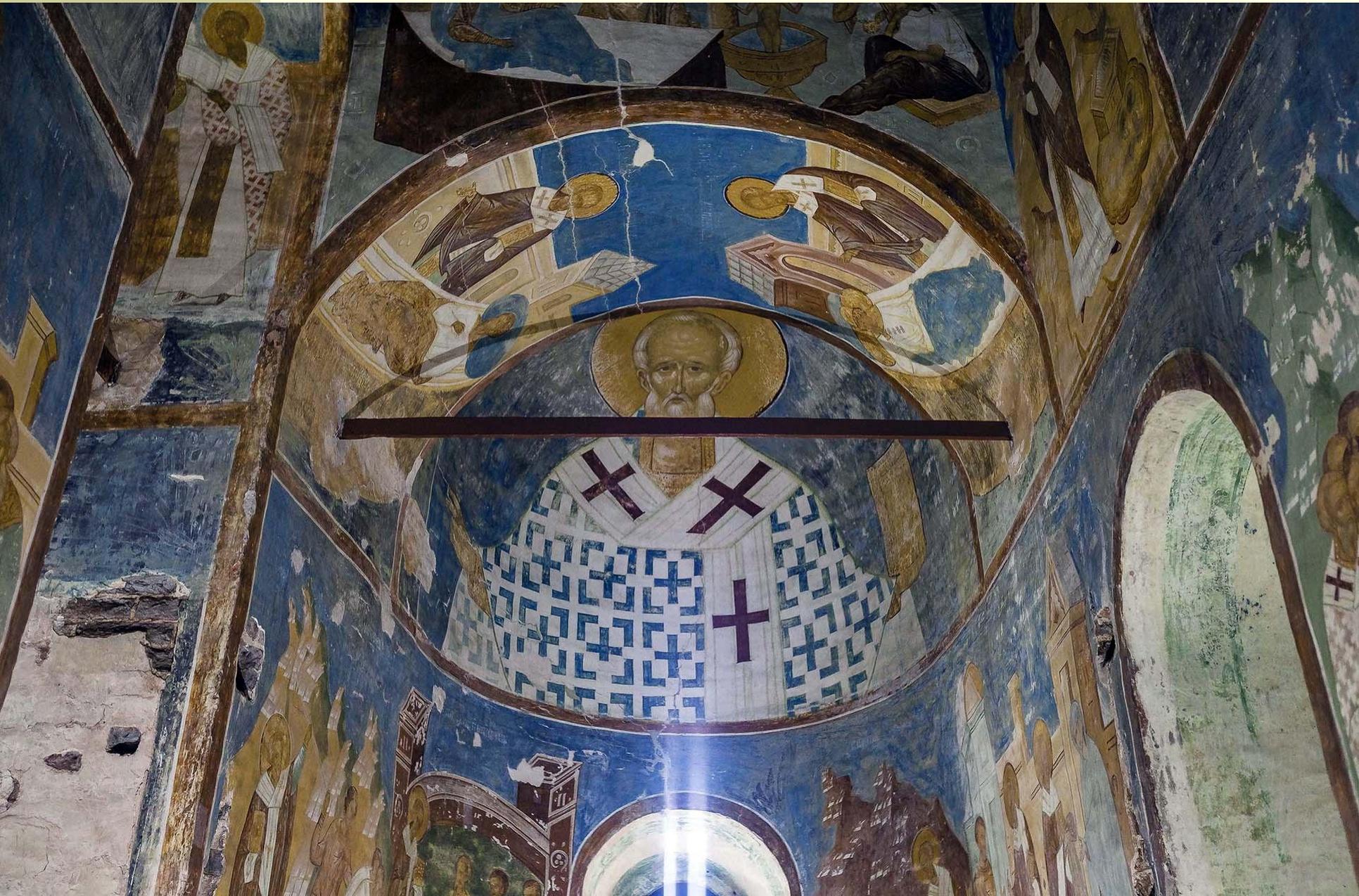

- Фреска – это живопись по сырой штукатурке.

Техника фрески широко использовалась в настенных храмовых росписях (христианских храмов) Западной Европы и Древней Руси.

Фреска

- **Витраж** – это композиция из цветного стекла или другого материала, пропускающего свет.

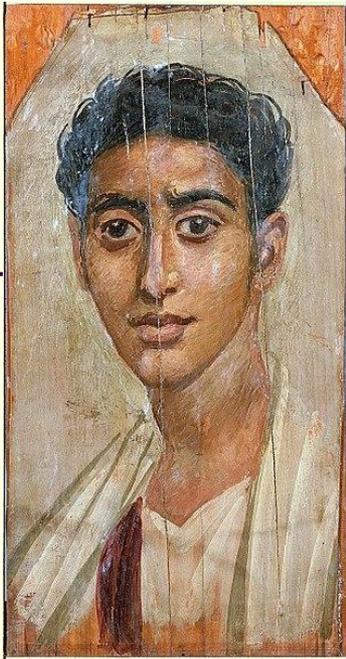
Окна средневековых готических соборов Западной Европы украшены витражами из цветного стекла.

Витраж

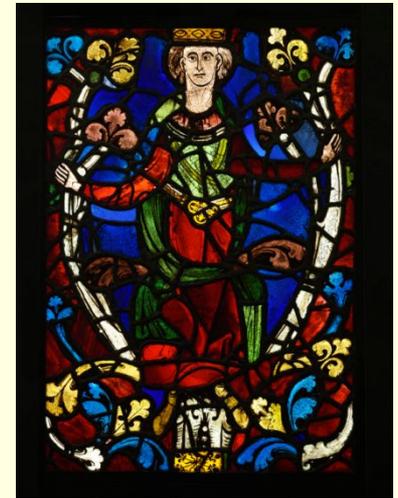
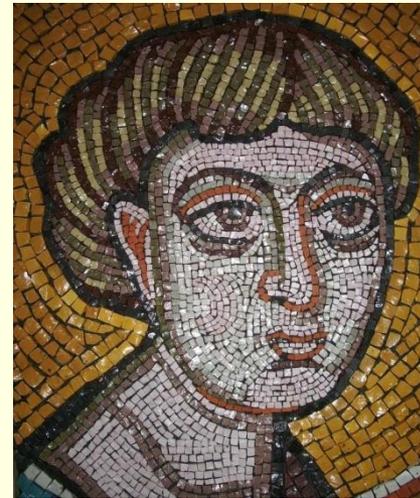

ВИДЫ ЖИВОПИСИ

- 1) Станковая живопись**
(картина, созданная на мольберте)
- 2) Монументальная живопись**
(произведение больших размеров, прочно связанное с архитектурой)
- 3) Театрально-декорационная живопись**
(сценография)

Техника энкаустики (живописи восковыми красками) может применяться в станковой живописи

Фреска, мозаика, витраж – техники живописи монументальной

ЖАНРЫ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

1) Натюрморт

2) Пейзаж

(виды пейзажа: марина, лесной, сельский, городской, индустриальный)

3) Портрет

(виды портрета: парадный, камерный)

4) Интерьерный жанр

5) Бытовой жанр

6) Исторический жанр

7) Батальный жанр

8) Анималистический жанр

Натюрморт

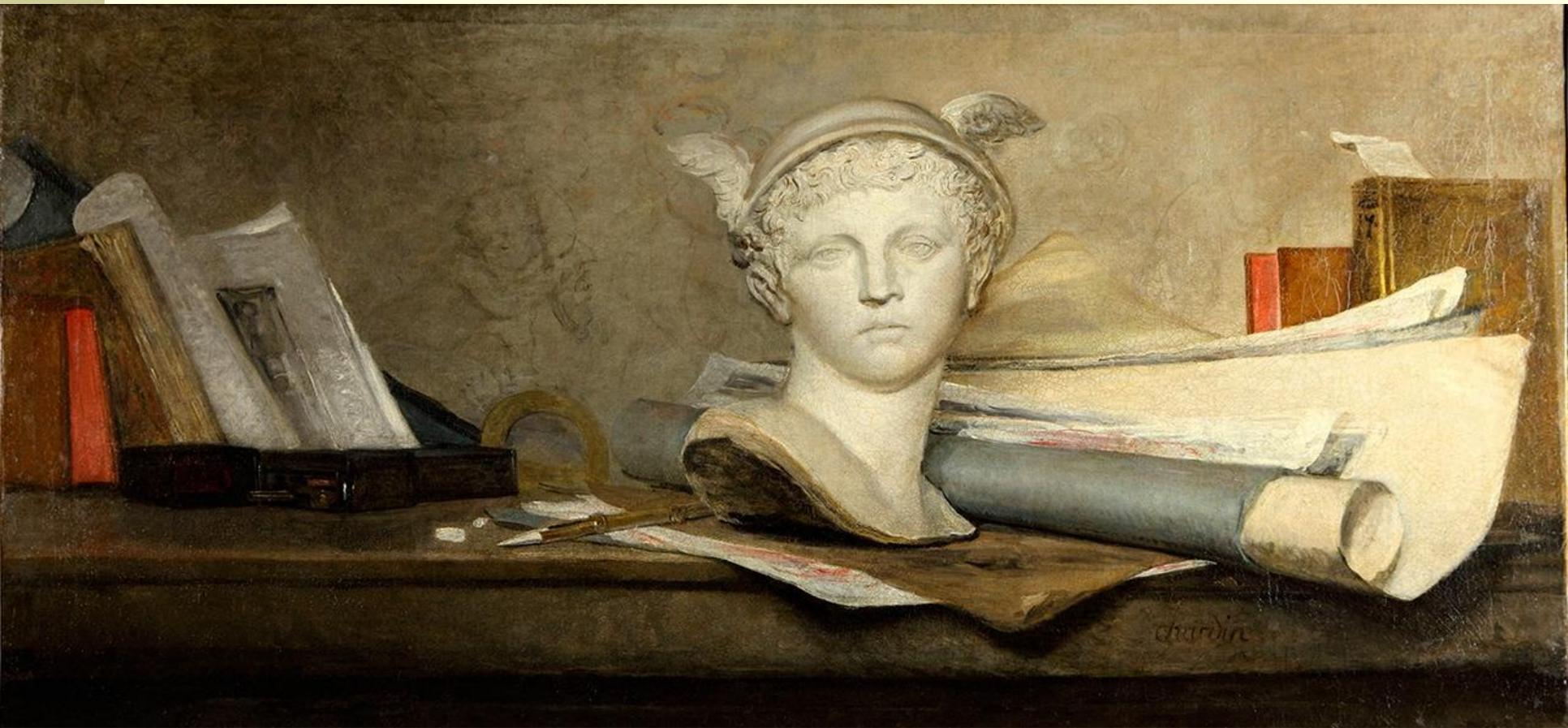

Ф. де Сурбаран. Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой. 1633.

Ж.Б. С. Шарден.

**Натюрморт с
атрибутами
искусства.**

Ж.Б. С. Шарден.

**Натюрморт с
атрибутами
искусства.**

Определение понятия «натюрморт»

- **НАТЮРМОРТ** – жанр станковой живописи, посвящённый изображению **предметов быта.**

Пейзаж

И.И. Левитан.
Берёзовая роща. 1889.

Виды пейзажа (марина и лесной)

И.К. Айвазовский. Девятый вал. 1850.

И.И. Шишкин. Лесная глушь. 1872.

Виды пейзажа (сельский)

В.Д. Поленов. Московский дворик. 1878.
А.К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871.

Виды пейзажа (городской)

Виды пейзажа (индустриальный)

Определение понятия «пейзаж»

- **ПЕЙЗАЖ** – жанр станковой живописи, посвящённый изображению природы (часто – изменённой деятельностью человека).

Портрет (парадный и камерный)

В.Л. Боровиковский. Портрет В.М.Лопухиной. 1797.
Д.Г. Левицкий. Портрет Екатерины II Законодательницы
В храме богини Правосудия. 1783.

Парадный или камерный?

В.Л. Боровиковский.
Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке.
1794.

Парадный или камерный?

В.Л. Боровиковский.
Портрет П.А. Демидова.
1793.

Определение понятия «портрет»

- **ПОРТРЕТ –**
жанр станковой живописи,
посвящённый изображению
конкретного человека.

Интерьерный жанр

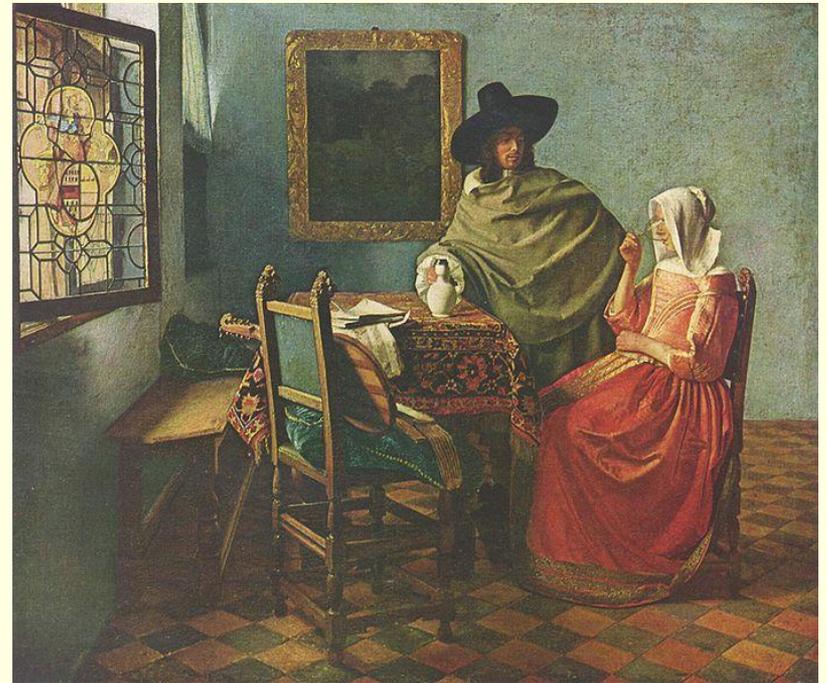
Ф.П. Толстой.
В комнатах. За шитьём.
1853.

Определение понятия «интерьерный жанр»

- **ИНТЕРЬЕРНЫЙ ЖАНР** – жанр станковой живописи, посвящённый изображению **интерьерного пространства.**

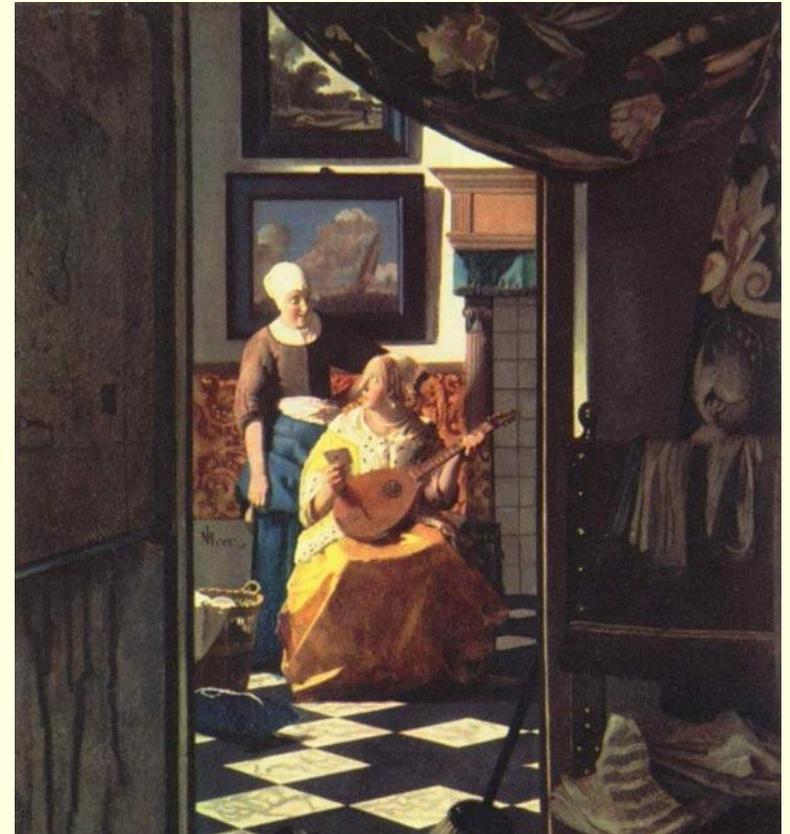
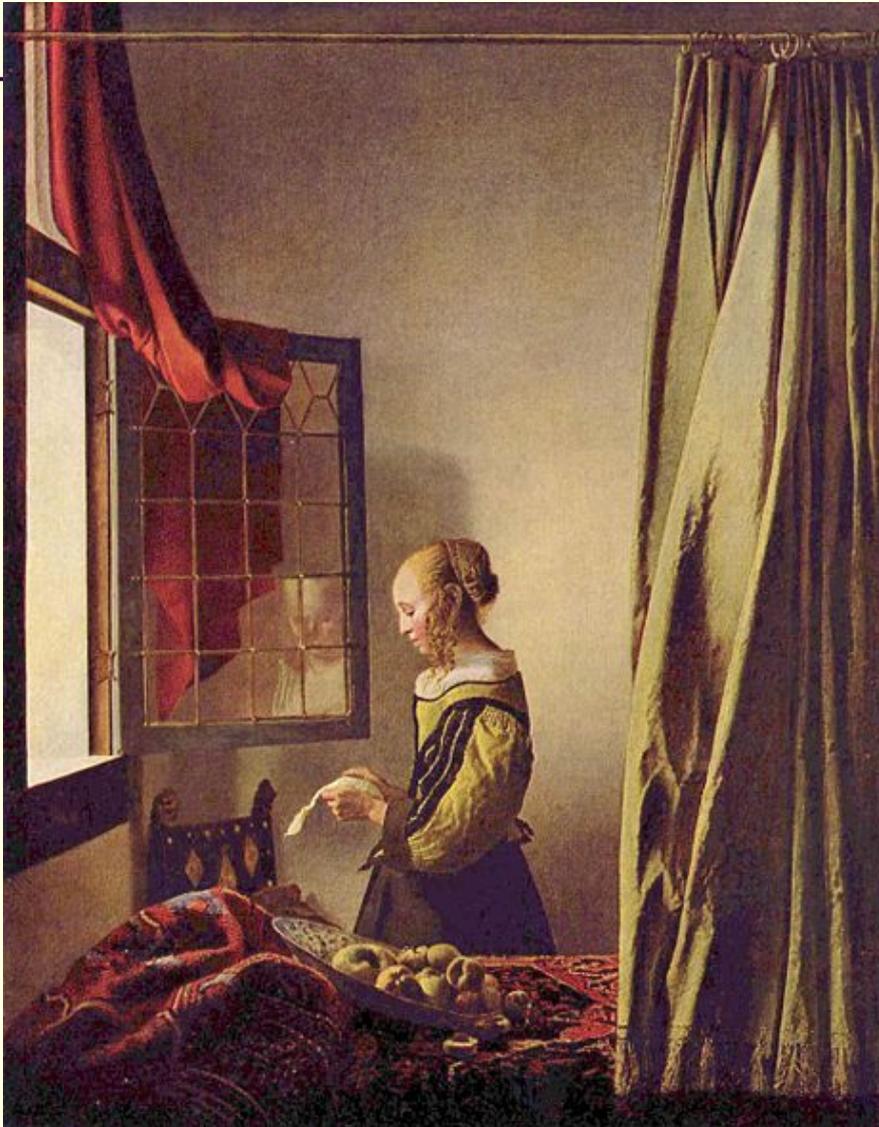
Бытовой жанр

Я. Вермеер.
У сводни. 1666.
Бокал вина. 1661 – 1662.

Наличие в картине действия, сюжета – признак бытового жанра

Я. Вермеер.
Любовное письмо. 1667 – 1669.
Девушка, читающая письмо у открытого окна.
1657 – 1659.

Определение понятия «бытовой жанр»

- **БЫТОВОЙ ЖАНР** – жанр станковой живописи, посвящённый изображению **событий повседневной человеческой жизни.**

Исторический жанр

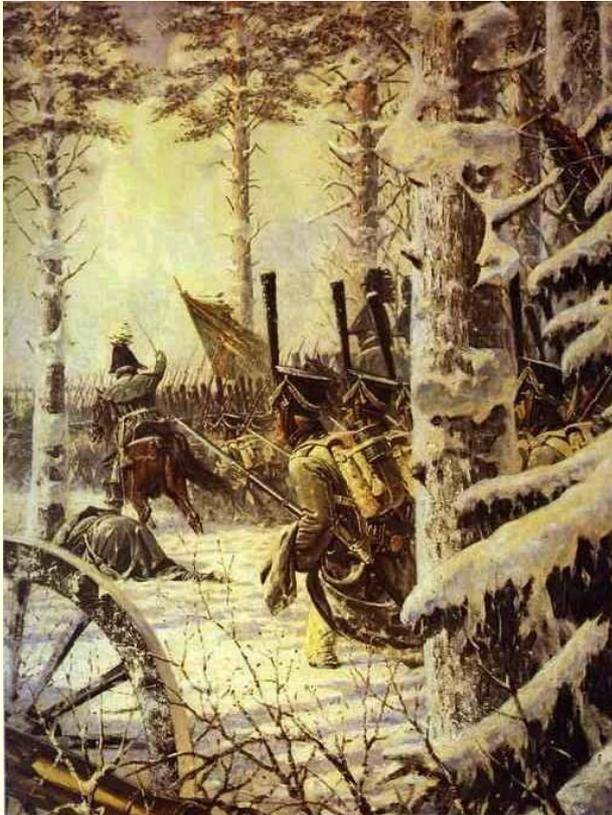

В.И. Суриков. Боярыня Морозова. 1887.

Определение понятия «исторический жанр»

- **ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР** – жанр станковой живописи, посвящённый изображению **значимых исторических событий.**

Батальный жанр

В.В. Верещагин.
Смертельно раненный. 1873.
В штыки! Ура, ура! 1894.

Определение понятия «батальный жанр»

- **БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР** – жанр станковой живописи, посвящённый изображению **военных сражений**.

Анималистический жанр

Определение понятия «анималистический жанр»

- **АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР – жанр станковой живописи, посвящённый изображению ЖИВОТНЫХ.**

Вид изобразительного искусства, основным художественным средством которого является линия и тон.

Г Р А Ф И К А

Как отличить графику от живописи?

Рембрандт Хармес ван Рейн.
Три дерева.
Офорт. 17 век.

ВИДЫ ГРАФИКИ

- 1) Станковая графика (графический лист)
- 2) Книжная графика (эскиз-макет книги)
- 3) Плакат (виды плаката: **политический, просветительский, рекламный, афиша**)
- 4) Карикатура и дружеский шарж
- 5) Прикладная графика (эскизы упаковок, этикеток, открыток, рекламно-графической продукции).

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Материальная основа – БУМАГА

1) РИСУНОК (разными материалами)

ЭТО ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА

2) КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

ЭТО ТИРАЖНАЯ ГРАФИКА

3) ЭСТАМП ИЛИ ГРАВЮРА (оттиск на бумаге
с иной материальной основы)

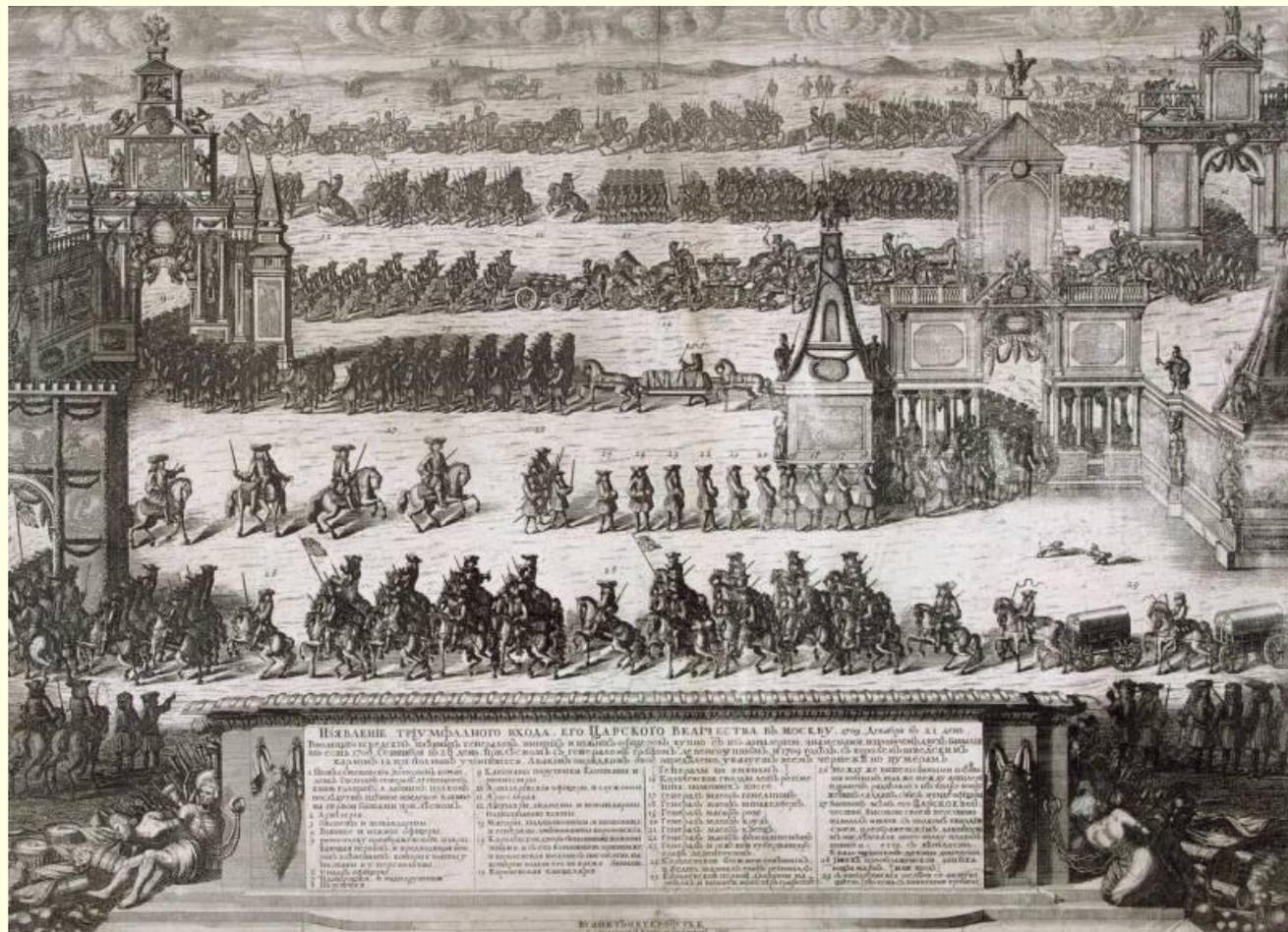
ЭТО ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА

ВИДЫ ЭСТАМПА (ГРАВЮРЫ)

различают по материальной основе

- 1) Ксилография (ГРАВЮРА НА ДЕРЕВЕ)
- 2) Резцовая гравюра на меди
- 3) Офорт (эстамп на цинковом листе с применением техники травления металла)
- 4) Литография (ГРАВЮРА НА КАМНЕ)
- 5) Линогравюра (ГРАВЮРА НА ЛИНОЛЕУМЕ)

Резцовая гравюра на меди

А.Зубов.
Триумфальное шествие
после Полтавы.
18 век.

Офорт

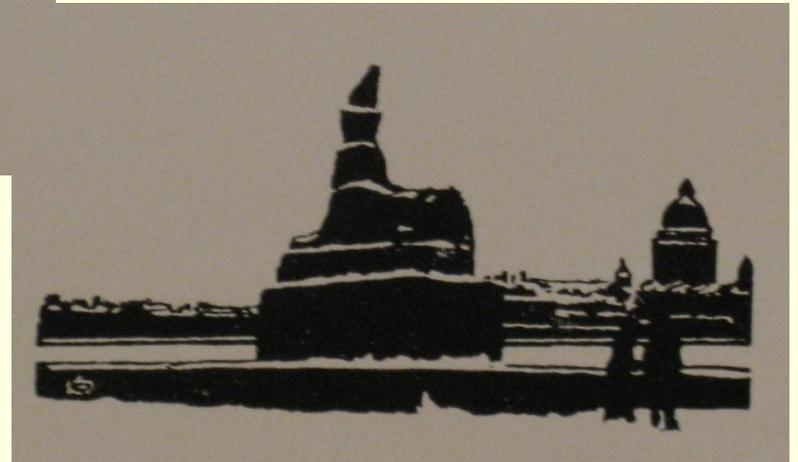

В.Д. Поленов.
Амазонка.

Ксилография

А.П. Остроумова-Лебедева.
Иллюстрации к книге В.Я. Курбатова «Петербург»

Ксилография (цветная)

А.П. Остроумова-Лебедева
Петербург. Крюков канал.
1910.

Литография

Н.С. Крылов.
Настя с Машей.

Вид гравюры зависит от материала основы

Линогравюра: материал основы линолеум.

Литография: материал основы камень
(специальный литографский).

Ксилография: материал основы дерево.

Резцовая гравюра и **офорт**: материал
основы **металл** (медная или цинковая
доска).

Вид изобразительного искусства,
основным художественным средством
которого является **реальный объём**.

СКУЛЬПТУРА

Что общего у живописи с графикой в отличие от скульптуры?

Рембрандт Хармес ван Рейн.
Три дерева. Офорт.
Флора. Холст, масло.

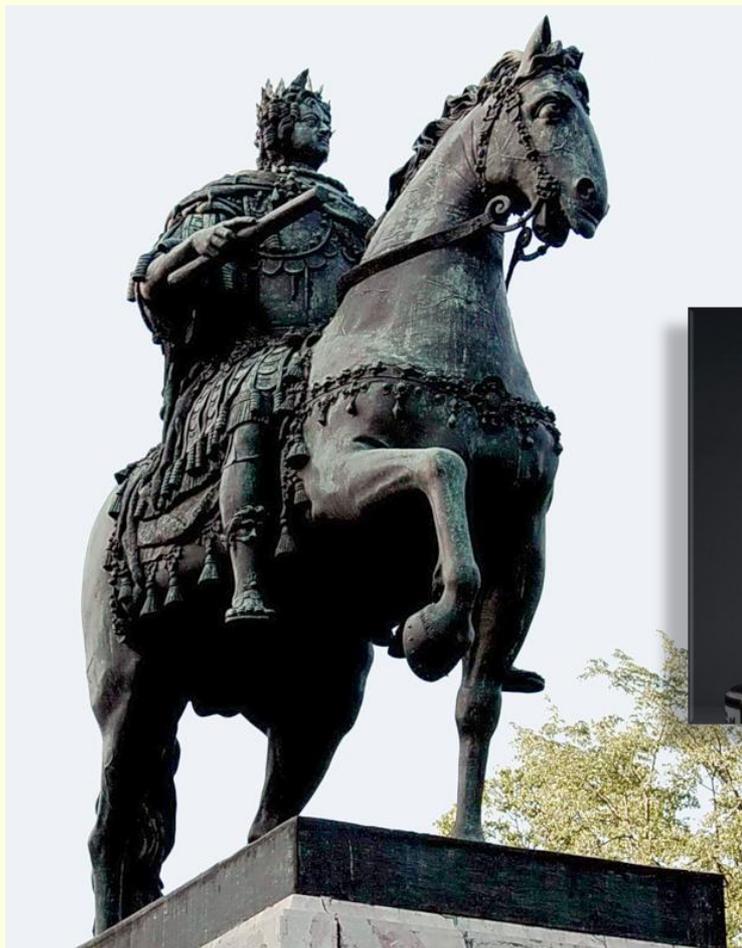

ВИДЫ

СКУЛЬПТУРЫ (по функции произведения)

- 1) Станковая скульптура (произведение для интерьеров), в т. ч. малая пластика (высотой до 50 см).**
- 2) Монументальная скульптура (памятник; цель его создания – увековечить память героя, известной личности, события)**
- 3) Декоративная скульптура (произведение, расположенное на фасадах зданий или в экстерьере; цель его создание декора, эстетически комфортной среды)**

Что есть что?

prigorod-peterburg.ru

ВИДЫ СКУЛЬПТУРЫ

(по способу воплощения пространственного образа)

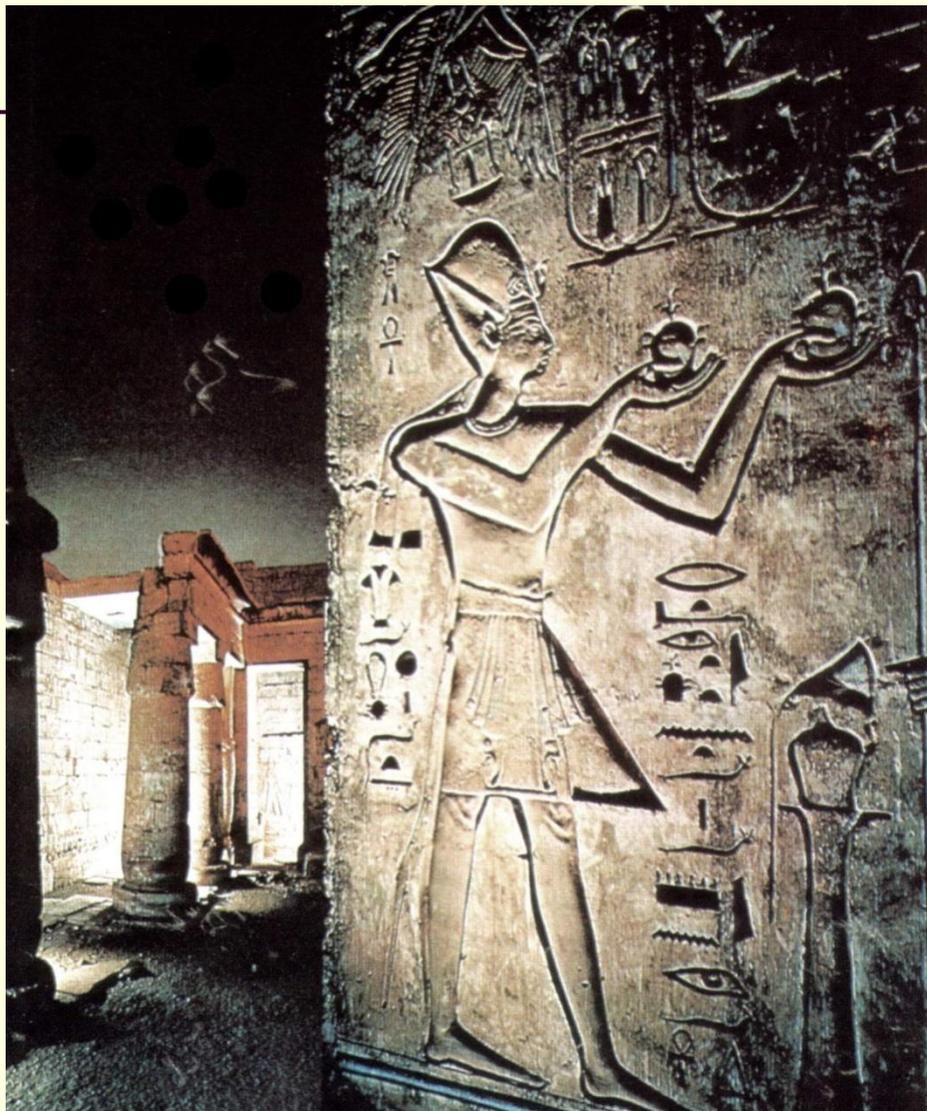
1) КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА

(произведение ориентированное на восприятие со всех точек зрения в процессе кругового обхода)

2) РЕЛЬЕФ

(произведение, имеющее плоскую основу; барельеф, горельеф, обратный рельеф)

Что есть что?

Искусство создавать художественно оформленные предметы быта.

Декоративно-прикладное ИСКУССТВО

Произведение ДПИ обладает следующими признаками

- Наличие художественного оформления предмета быта.
- Его уникальность: это оригинальное авторское произведение.
- Высокий художественно-эстетический уровень бытового предмета, изготовление которого не связано с массовым промышленным производством вещей.

Общий вид интерьера
с предметами
декоративно-
прикладного искусства

Фрагменты интерьера
с предметами декоративно-прикладного искусства

Декоративно-прикладное искусство обслуживает бытовые нужды человека и, одновременно, удовлетворяет его эстетические потребности, несёт красоту в жизнь.

**Искусство создавать
отдельные архитектурные объекты
и комплексы, включая комплексы
ландшафтные и градостроительные.**

АРХИТЕКТУРА

ВИДЫ АРХИТЕКТУРЫ

- 1) Жилая
- 2) Культовая
- 3) Общественных зданий
- 4) Промышленная
- 5) Малых форм
- 6) Градостроительство

6

4

3

© Л.И. Евтушенко. 2019.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС № 1:

Что такое пейзаж?

Выбери наиболее подходящее этому жанру определение из предложенных:

- Изображение битв и сражений
- Изображение неживой природы
- Изображение реально существующего человека или группы лиц
- Изображение природы

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС № 2:

Что такое натюрморт?

Выбери наиболее подходящее этому жанру определение из предложенных:

- Изображение битв и сражений
- Изображение неживой природы
- Изображение реально существующего человека или группы лиц
- Изображение природы

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС № 3:

Что такое портрет?

Выбери наиболее подходящее этому жанру определение из предложенных:

- Изображение битв и сражений
- Изображение неживой природы
- Изображение реально существующего человека или группы лиц
- Изображение природы

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС № 4:

К какому жанру относится это живописное полотно?

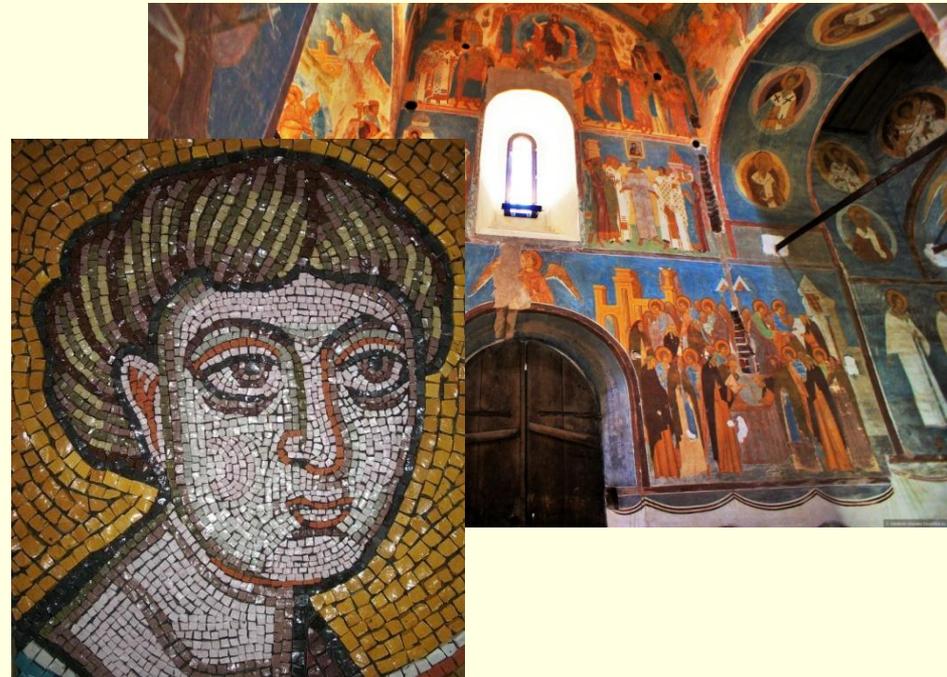
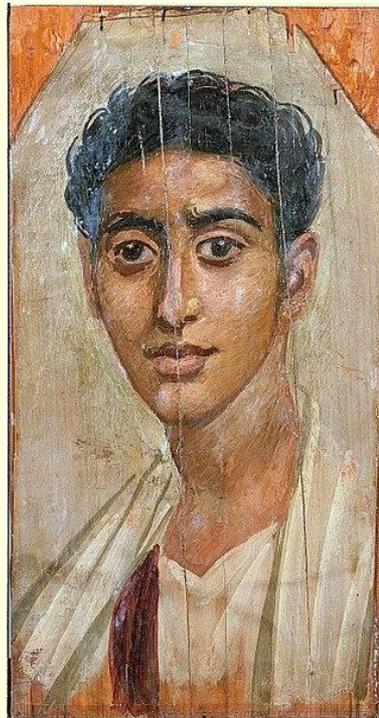

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОСЫ № 5:

Определи по картинкам:

энкастику, фреску, мозаику, витраж.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС № 6:

Как называется гравюра на металле?

Выбери правильный ответ из предложенных вариантов:

- А) линогравюра
- Б) литография
- В) офорт
- Г) ксилография

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС № 7:

К какому виду архитектуры относится этот объект?
Выбери правильный ответ из предложенных вариантов:

- 1) Жилая
- 2) Культурная
- 3) Общественных зданий
- 4) Промышленная

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС № 8:

Как называется вид искусства, обслуживающий бытовые нужды человека и одновременно удовлетворяющий его эстетические потребности, несущий красоту в жизнь?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Если ты испытывал затруднения, отвечая на поставленные вопросы, тебе следует вновь изучить соответствующие разделы настоящей презентации!