

История изобразительного искусства

Лекция 1

Введение. Роль искусства в обществе.

Виды изобразительного искусства.

Жанры. Стилль.

Основные понятия, функции искусства, его виды

Искусство – это сфера духовно-практической деятельности людей, направленная на художественное постижение и освоение мира.

Произведение искусства – целостная, сложноорганизованная структура, где все элементы участвуют в воплощении художественного замысла, составляя образную картину мира.

Функции искусства:

- Познавательная
- Идеологическая
- Ценностно-ориентационная
- Знаковая
- Эмоционально-развивающая
- Эстетическая
- Гедонистическая
- Творческая
- Коммуникативная
- Прогностическая
- Арт-терапевтическая

Временные искусства

Фредерик Браун
сочинил
кратчайшую
страшную
историю из когда-
либо написанных:

«Последний
человек на Земле
сидел в комнате.
В дверь
постучались...»

Виды искусства

Пластические искусства

это искусства, произведения которых имеют предметный характер, создаются путем обработки материала и существуют в реальном времени
(можно потрогать)

архитектура, графика,
живопись, скульптура,
декоративно-прикладное,
искусство, дизайн

Синтетические искусства

Виды изобразительного искусства

АРХИТЕКТУРА

или зодчество – искусство строить здания и их комплексы, предназначенные для повседневных запросов частной, общественной жизни и деятельности людей.

Является частью материальной культуры.

Архитектура художественными и монументальными формами воздействует на массы людей.

Виды архитектуры:

Объемные сооружения

(культовые, общественные, промышленные, жилые и т.д.)

Ландшафтная архитектура

(беседки, мостики, фонтаны, лестницы для парков и т.д.)

Градостроительство

- создание новых, реконструкция старых городов.

Пространство внутри здания - интерьер,

внешний облик здания - экстерьер.

СКУЛЬПТУРА

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

Пластическая выразительность достигается благодаря умелому использованию переходов света и тени.

Виды скульптуры:

Рельеф (от итал. *rilievo* - выступ, выпуклость, подъем) - скульптурное изображение располагается на плоскости фона и рассчитано на фронтальное восприятие. Рельеф может иметь и самостоятельное станковое значение, и являться частью архитектурного или скульптурного произведения.

В рельефе можно изобразить почти все, что доступно в живописи и графике: пейзаж, архитектурный пейзаж, сложные сюжетные композиции и т.д.

Виды изобразительного искусства

ЖИВОПИСЬ

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

Воспроизводит явления жизни средствами **цвета, светотени и линии**, переводя на плоскость реальные пространственные измерения.

Виды живописи:

Монументальная

Рассчитана на определенное место, предоставленное ей архитектурным комплексом. Техники: мозаика, фреска, витраж

Станковая

Исполненная на станке – мольберт. Не зависит от художественного ансамбля и имеет самостоятельное значение. Техники: энкаустика, темпера, масляная живопись, акварель и пастель

ГРАФИКА

вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки.

Характерный изобразительный элемент линия и штрих, градация света и тени, соотношение белых и черных пятен. Графика включает **рисунок** (карандашом, углем и т.д.), одноцветный или многоцветный эстамп (**гравюры**)

Виды графики:

Станковая, книжная иллюстрация, газетный и журнальный рисунок, прикладная (этикетки, марки, шрифт и т.д.)

Виды изобразительного искусства

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

широкий раздел изобразительного искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями.

Эстетическая ценность предметов определяется красотой форм, линий, цвета, силуэта, выбором пропорций и мастерством обработки материала. Орнамент подчеркивает форму и назначение предмета.

К декоративно-прикладному искусству относят:

Ковры, мебель, обувь, ткани, вазы, посуда, ювелирные изделия, уличные фонари и т.д.

Жанр

— это несколько особенных признаков, присущих произведениям искусства, по которым мы отличаем одни от других. В зависимости от того, что изображено на картине, можно определить жанр.

Исторический — один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный историческим событиям прошлого и современности, социально значимым явлениям в истории народов.

Портрет — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей; разновидности — автопортрет, групповой портрет, парадный, камерный, костюмированный портрет, миниатюра портретная, парсуна.

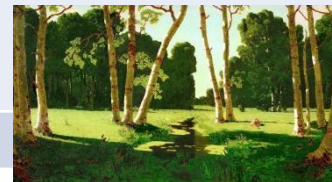
Бытовой — связанный с изображением повседневной частной и общественной жизни человека

Натюрморт (от французского «мертвая природа») — изображение мира вещей, утвари, орудий труда, плодов, цветов.

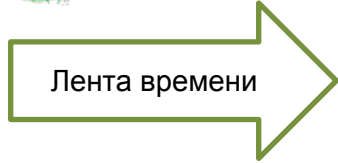

Пейзаж — изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского или городского ландшафта.

СТИЛЬ — это художественное выражение восприятия мира, свойственного людям той или иной эпохи.

Изучение стилей — главный вопрос искусствоведения.

Исторические художественные стили:	
Название	Временной промежуток
Канонический	Древний Египет
Античный или классический	Древняя Греция и Рим
Романский	Средние века (11 – 13 вв.)
Готический	Средние века (12 – 15 вв.)
Ренессанс	Эпоха Возрождения (15 – 16 вв.)
Барокко	Новое время (17 век)
Классицизм	Новое время (17 – 19 вв.)
Рококо	Новое время (18 век)
Модерн	Новое и Новейшее время (19 – 20 вв.)

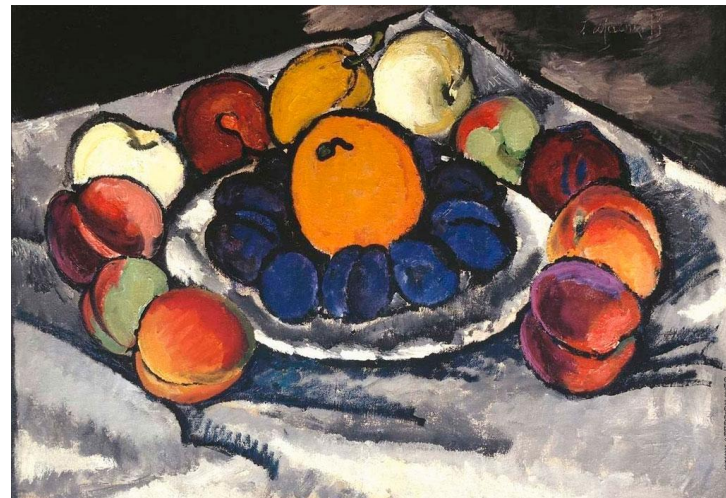
Основные художественные направления:	
Название	Временной промежуток
Сентиментализм	Новое время (18 век)
Романтизм	Новое время (19 век)
Реализм	Новое время (19 век)
Импрессионизм	Новое время (19 век)
Постимпрессионизм	Новое время (19 век)
Модернизм	Новое и Новейшее время (19 – 20 вв.)

Стиль **(2-ое понятие)** – индивидуальная манера художника

Например Сезаннизм:

Поль Сазанн, натюрморт

Илья Машков, натюрморт