

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник
культуры РБ

Классификация видов искусств

- Искусство как система отдельных видов
- Классификация видов искусств
- Подходы к проблеме классификации искусства.
- Пространственные искусства в системе художественной культуры

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен:

- знать виды искусства, закономерности природы художественной деятельности в пределах отдельного вида,
- определять основные этапы истории развития видов искусства,
- уметь классифицировать и идентифицировать принадлежность произведений к различным видам и формам искусства,
- владеть навыками анализа тенденций

3 современной системы искусств.

Ключевые понятия

- Вид искусства
- Изобразительные искусства
- Декоративно-прикладное искусство
- Классификация искусств
- Монументальное искусство
- Пространственные искусства
- Временные искусства
- Архитектура
- Графика
- Живопись
- Музыка
- Скульптура
- Танец
- Театр

Искусство как система отдельных ВИДОВ

- Центростремительная и центробежная тенденции в современной системе искусств.
- Природа художественной деятельности (единство созидания, познания и игры) – основа развертывания системы искусств.

Классификация видов искусств

- Многогранность изображения мира и субъективные особенности человеческого восприятия – как основные критерии материальной и идеалистической классификации видов искусства.

Подходы к проблеме классификации искусства

- **Диалектический подход** к проблеме классификации искусства.
- Классификация искусства **Б.Асафьева**.
- **Закон Г.Ф. Гегеля** о неравномерном развитии видов искусства.
- **Морфологические свойства** – основа классификации видов искусства.
- Относительность любой классификации.

Классификация видов искусств

- Классификация искусств по способу существования и восприятия:
 - пространственные
 - временные
 - пространственно-временные.

Классификация видов искусств

- Принципы классификации видов искусства:
 - признак наличия непосредственного воспроизведения конкретного художественного образа,
 - использования художественных средств.

Классификация Б.Виппера по пространственным и временным измерениям.

Принципы классификации видов искусства

1. Особенности художественного языка:

- Интонационные (музыка, поэзия, проза)
- «Немые» (архитектура, скульптура, пантомима, танец, живопись.)

Принципы классификации видов искусства

2. Способ существования:

- Пространственные (архитектура, изобразительное искусство)
- Временные (музыка, поэзия, проза)
- Пространственно-временные (балет, театр, кино)

Принципы классификации видов искусства

3. Использование художественных средств:

- Прямые, непосредственные
(мимика, поэзия, музыка)
- Косвенные, опосредованные
(архитектура, скульптура, живопись)

Пространственные искусства

- Пространственные искусства в системе художественной культуры
- Общий признак пространственных искусств – способ материального бытия.
- Оперирование объемно-пластическими материалами в 2-х и 3-х мерном пространстве.

Пространственные искусства

- Семиотическая природа пространственных искусств.
- Специфика качества пространственных искусств.
- Функции пространственных искусств в культуре.

Архитектура

Архитектура

- Искусство проектировать и строить здания и сооружения, выражающееся в художественно-образной форме представление человека о мире.

Виды изобразительного искусства

- **Изобразительное искусство** – совокупность пластических искусств, основывающихся на зрительном восприятии мира и создающих изображение на плоскости и пространстве.
- **Живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство и частично архитектура.**

Изобразительное искусство

- В отличии от других видов искусств (литература, музыка, театр) является по преимуществу искусством пространственным и потому ограниченным в своей возможности воспроизведения времени и временного развития действия.

Изобразительное искусство

- Художественные идеи произведений изобразительного искусства выражается посредством присущих ему изобразительных черт – рисунок, цвет, пластика, цветотень.

Живопись

Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую – либо поверхность (стену, холст, бумагу или дерево).

Для **живописи** как искусства изображения на плоскости характерно стремление художника превратить эту плоскость в зрительное подобие пространства, окружающего изображаемые им предметы.

Живопись

- Изобразительные средства, как линия, цвет, светотень, воздушная и линейная перспектива и т. д., позволяют создать на плоскости иллюзию **трехмерности**, верно передать ощущение объемности предметов окружающего нас мира, сохранить и умножить многокрасочность природы и т. д.
- **Живопись монументальная и станковая.**

Живопись

- Монументальная живопись связана с архитектурой – это роспись фасадов зданий, стен, потолков и т. д.
- Эти крупные по своим размерам произведения связаны с назначением архитектурных сооружений.

Монументальная живопись

Станковая живопись

- **Станковая живопись** складывается из тех произведений, которые имеют самостоятельное значение, безотносительно к тому, где они будут выставлены, – музеях, Домах культуры или частных квартирах. Станковая живопись с архитектурой не связана.
- Основными жанрами живописи являются тематическая картина (историческая, батальная, бытовая или, иначе, жанровая), портрет, пейзаж, натюрморт и т. д.

Станковая живопись

- В соответствии с предметным кругом изображений живопись подразделяется на жанры, из которых в европейской культуре на протяжении XVI-XXвв.
- Наибольшее развитие получили **портрет, исторический жанр, батальный жанр, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр.**

А. Ватто «Савояр с сурком»

Скульптура

Скульптура

Скульптура (латинское *sculptura*, от *sculpo* – вырезаю, высекаю), ваяние, пластика. Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму и выполняются (высеканием, вырезанием, лепкой, ковкой, литьем и др.) из твердых или пластических материалов (камень, металл, дерево, глина и др.).

Скульптура

Художественно–выразительные средства скульптуры:
построение объемной формы, пластическая моделировка (лепка), разработка силуэта, фактуры, иногда цвета.

Основные виды скульптуры – круглая (статуя, группа, бюст) и плоская (рельеф), монументальная (памятники, монументы) и монументально–декоративная (архитектурный декор, садово–парковая), станковая (т.е. выполняемая на специальном станке).

Основные материалы скульптурных изображений - глина, гипс, камень, дерево, кость, металл.

Скульптура

- В процессе исторического развития сложилось два вида скульптуры: круглая скульптура (статуя, бюст, скульптурная группа) и рельеф (объемное изображение на плоскости).
- По содержанию и назначению все скульптурные изображения разделяются на станковую, монументальную, монументально – декоративную и скульптуру малых форм.

Монументально-декоративная скульптура

Микеланджело

«Ночь»

Графика

- (греч. *Grafo* - пишу, рисую) - вид изобразительного пространственного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюру, литографию), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными выразительными средствами.

Графика.
Женский
профиль.
Карандашный
рисунок
Леонардо да
Винчи.

Графика

- Первоначально этот термин употреблялся применительно к письму и каллиграфии.
- Новое значение термин получил в конце XIX в.
- В связи с развитием полиграфии, давшей возможность воспроизводить четкий, контрастный черно – белый рисунок в книге, журнале.
- Постепенно графика стала использовать не только линию, но и штрих и пятно, а также цвет.

Графика

- По назначению различаются станковая, книжная, газетно –журнальная, прикладная графика и плакат.
- Станковая графика известна с эпохи Возрождения и обращается к традиционным живописным жанрам.
- Книжная графика не связана никакими тематическими ограничениями, должна соответствовать данному литературному произведению.

Гравюра

Гравюра

- Гравюра - отпечаток на бумаге, полученный с обработанной особым образом печатной доски.
- Печатной доской могут служить и деревянная дощечка, и металлическая пластинка и гладкий камень.
- Художник собственноручно наносит изображение на эту печатную форму и соответствующим образом ее обрабатывает.

Гравюра

- Гравюра – это оригинальное художественное произведение. Каждый авторский оттиск – такой же подлинник, как и картина маслом. Прелесть эстампа, что он дает большое количество равноценных оттисков, каждый из которых самостоятельное художественное произведение.
- Художник-гравер говорит на языке своего искусства, с учетом всех особенностей материала и техники, и его произведение поэтому оригинально и неповторимо.

Граффити

Граффити

- **Граффити** могут представлять собой простейшие рисунки или надписи, но обычно это довольно сложные монохромные либо мультицветные композиции.
- Авторы граффити называют "писателями". Корни граффити кроются именно в написании слов на поверхностях, да и не все граффити выполнены красками.
- Первоначально в ход шли все подручные средства, начиная от дорогих красок и заканчивая карандашами, мелками, ручками, ножами... Даже пальцем руки можно было написать граффити на грязном окне.

Декоративное искусство

Декоративное искусство

- **Декоративное искусство** - род пластических искусств, произведение которого наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду и вносят в нее эстетическое идейно-образное начало.
- Включает различные искусства, служащие для украшения произведений архитектуры и садово-паркового искусства (монументально-декоративное искусство), создающие художественные предметы для общественного и частного быта (декоративно-прикладное искусство).

Декоративно-прикладное искусство

- Декоративно-прикладное искусство включает изготовления предметов быта, имеющих, не только утилитарное значение, но и обладающих определенными художественными качествами, - в ряде отношений может рассматриваться по аналогии с архитектурой.
- Подобно архитектурным сооружениям, произведения декоративно-прикладного искусства, как правило, не теряет связи с практическим назначением предмета.

Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство

- Ослабление связи, а тем более разрыв с практически полезным назначением предмета чаще всего ведет к утрате его эстетических достоинств: исчезает мера, нарушаются пропорции, разрушается целесообразность.
- Специфика произведений декоративно-прикладного искусства и состоит в том, что их художественные качества являются не дополнением или приложением к утилитарному назначению вещи, а служат средством его выявления.

Театр

Театр

- **Театр** (от греческого theatron — место для зрелищ, зрелище), род искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.
- Производство современного театрального искусства — спектакль — создается на основе драматического или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера (в балете — балетмейстера и дирижера, в опере, оперетте — режиссера и дирижера) и под его руководством совместно усилиями актеров, а также художника и др.

Музыка

- **Музыка** (от греч. *musike*, буквально искусство муз), вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных звуковых последовательностей, состоящих в основном из тонов.
- Музыка специфическая разновидность звуковой деятельности людей.

Структура музыки

- По типу содержания: лирическая, эпическая, драматическая, а также героическая, трагическая, юмористическая и т. д.; в ином аспекте серьёзная музыка и лёгкая музыка.
- По исполнительскому назначению: вокальная и инструментальная; в ином аспекте сольная, ансамблевая, оркестровая, хоровая, смешанная.
- По синтезу с другими видами искусства и со словом: театральная музыка, танцевальная музыка, программная инструментальная, мелодрама (чтение под музыку), вокальная со словами.

Приобретенные знания

- принципы классификации видов искусства,
- основные виды искусства,
- характеристики видов искусств и особенности каждого из видов искусства, их эстетические категории

Вопросы для самопроверки

- Искусство в системе человеческой культуры.
- Художественная культура: понятие, функции, структура.
- Принципы классификации видов искусства.
- Пространственные виды искусства в системе художественной культуры.
- История искусствознания, обзор методологических школ.

Рекомендуемая литература

- Васильева-Шляпина, Галина Леонтьевна. Изобразительное искусство: история зарубежной, русской и советской живописи : учебное пособие для студ. вузов. / Г. Л. Васильева-Шляпина ; Красноярский гос. ун-т. - М. : Академический Проект : Мир, **2007**. - 528 с.
- Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура: современная версия. / П. П. Гнедич ; науч. конс.: М. В. Панова ; лит. обработка текста : В. Е. Татарина. - М. : Эксмо, 2007. - 848 с.
- Мировая художественная культура: в 4 т. Изобразительное искусство, музыка и театр / Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова и др.. - СПб. : Питер, **2007**. - 464 с.
- Основы теории художественной культуры: Учебное пособие / Под общ. Ред. Л.М. Мосоловой. – СПб., 2007. – 288 с.
- Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон Основы истории искусств. – СПб., 2005

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.