

Виды и язык искусств

Виды искусства и специфика их художественно-образного языка.

Пространственные, временные и пространственно-временные виды искусства. Понятие «образ» в искусстве. Мир человека и образ мира в шедеврах искусства. Искусство – основа художественной культуры.

РОЛЬ ИСКУССТВА В ДУХОВНОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Искусство выполняет ряд **общественных функций**.

Функции искусства можно выделить, обобщая сказанное:

эстетическая функция позволяет воспроизводить действительность по законам красоты, формирует эстетический вкус;

социальная функция проявляется в том, что искусство оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя тем самым социальную реальность;

компенсаторная функции позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни;

гедонистическая функция отражает способность искусства приносить удовольствие человеку;

познавательная функция позволяет познавать действительность и анализировать ее при помощи художественных образов;

прогностическая функция отражает способность искусства строить прогнозы и предугадывать будущее;

воспитательная функция проявляется в способности произведений искусства формировать личность человека.

ИСКУССТВО -

Одна из форм общественного сознания, в основе которой - лежит образное отображение явлений действительности, в первую очередь, жизни человека, всех совокупностей человеческих отношений, характеров, переживаний и т. п.

В широком понимании искусство – любое мастерство в исполнении, работе.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ -

Специфическая форма отображения действительности, которая проявляет общее через конкретное, индивидуальное, которое возникает в творческом процессе художника и воплощается в материальной форме.

ВИДЫ ИСКУССТВА -

Архитектура, живопись, скульптура, графика, художественная фотография, литература, музыка, хореография, театр, кино, телевидение, декоративно-прикладное, эстрадное, цирковое искусство.

Виды искусства

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ

(статистические,
зрительные)

- *Живопись*
- *Графика*
- *Архитектура*
- *Скульптура*
- *Художественная фотография*

СИНТЕТИЧЕСКИЕ

(зрительно-
слуховые)

- *Театр*
- *Кино*
- *Эстрада*
- *Хореография*
- *Балет*
- *Цирк*
- *Телевидение*

ВРЕМЕННЫЕ

(слуховые)

- *Музыка*
- *Литература*
- *Поэзия*

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

статические

Архитектура формирует пространственную среду в виде сооружений и зданий для жизни человека. Ее делят на жилую, общественную, садово-парковую, промышленную и т.д

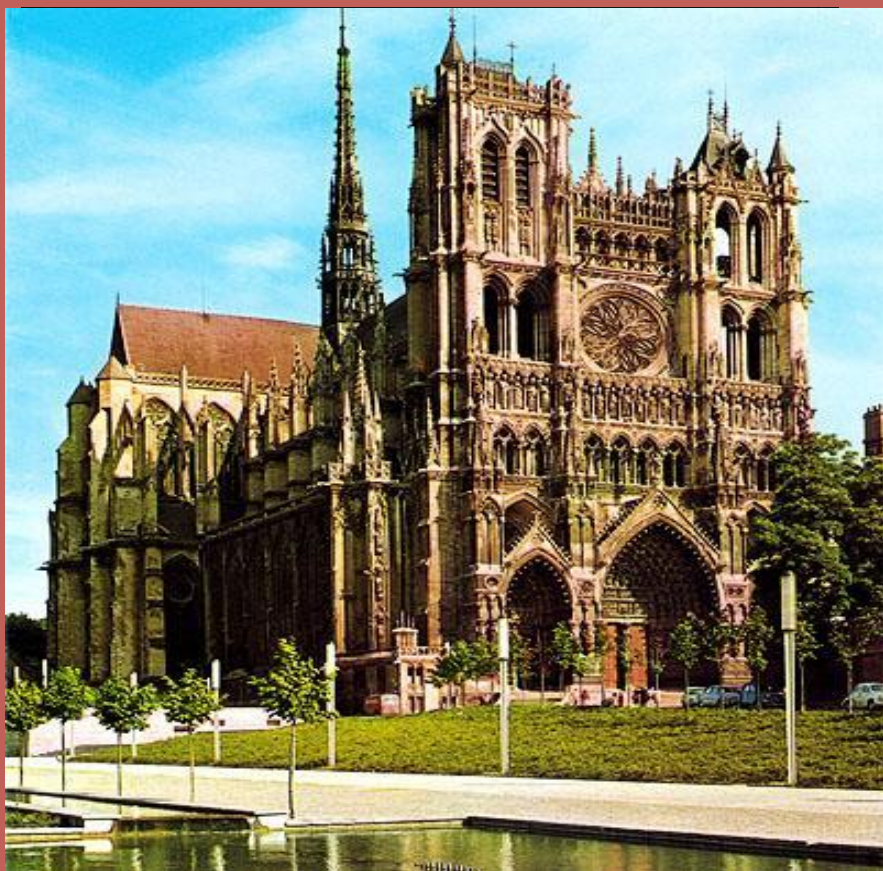

Небоскрёбы на шоссе шейха Зайда,
Бурж Аль Араб

Оперный театр в Сиднее

Выделяют также архитектурные стили — готику, барокко, рококо, модерн, классицизм и т.п.

Скульптура создает художественные произведения,
имеющие объем и трехмерную форму

Скульптура бывает круглой (бюст, статуя) и рельефной (выпуклое изображение).

По размеру делится на станковую, декоративную и монументальную.

Декоративно-прикладное искусство связано с прикладными нуждами

Сюда относят художественные предметы, которые могут применяться в быту, — посуду, ткани, орудия труда, мебель, одежду, украшения и др.

ЖИВОПИСЬ

отображает реальность на плоскости
средствами цвета

. Жанры живописи — портрет, натюрморт, пейзаж, а также бытовой, анималистический (изображение животных), исторический жанры.

ГРАФИКА

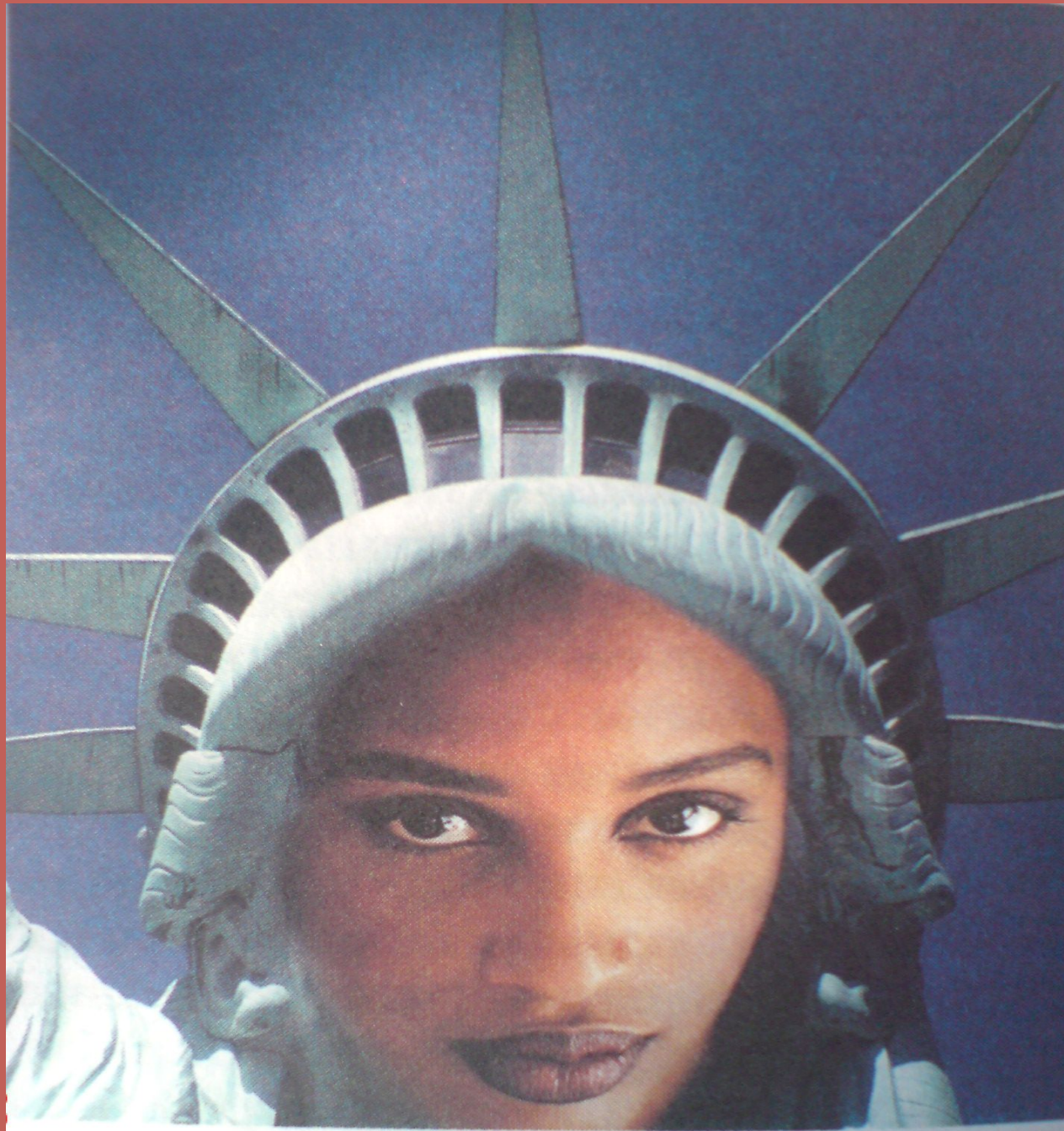

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТО

ВРЕМЕННЫЕ виды искусства

динамические

Музыка использует звуковые средства. Музыка делят на вокальную (предназначенную для пения) и инструментальную. Жанры музыки — опера, симфония, увертюра, сюита, романс, соната и т.п.

ПОЭЗИЯ

Литература использует словесно-письменные средства для построения образов. Имеются три основных рода литературы — драма, эпос и лирика и многочисленные жанры — трагедия, комедия, роман, повесть, поэма, элегия, рассказ, очерк, фельетон и т.д.

ПРОСТРАНСТВЕННО- ВРЕМЕННЫЕ

синтетические

КИНО

Театр организует особое сценическое действо посредством игры актеров.
Театр может быть драматическим, оперным, кукольным и т.д.

ХЕРСОНЕС

ния образов средства пластических движений.
туальные, народные, балльные,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ

03-авг-10 13:5

ЦИРК

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ МИРА

ВИД ИСКУССТВА

- Живопись
- Скульптура
- Музыка
- Танец
- Театр
- Кино
- Архитектура
- Графика

ЯЗЫК ИСКУССТВА

- Цвет
- Пластика, объём
- Звук
- Пластика, движение
- Игра актёров
- Игра актёров
- Пространственно-
объёмные формы

Ван Гог «Тополиная аллея осенью».

Эта картина написана в конце октября 1884 года. Как писал Ван Гог в письме к брату, осень в том году была необыкновенно красивой. Художник очень любил это время года. Он говорил, что мечтает попасть в такой край, где была бы вечная осень.

На холсте довольно большого размера Ван Гог изобразил тополиную аллею, уходящую вдаль. Симметричная закрытая композиция создает настроение торжественности и зрительно увеличивает высоту тополей. Ровный строй деревьев выходит к небольшому крестьянскому домику, виднеющемуся в конце аллеи. Справа от дома, на переднем плане, Ван Гог изобразил фигуру неизвестной женщины, одетой в черное платье. Ее грусть усиливает общее настроение печали, которым отличается эта картина. Черным цветом также написаны и глубокие длинные тени, падающие на землю от деревьев. Но в верхней части полотна преобладают яркие, гораздо более радостные тона. Ярко-голубой цвет неба контрастирует с насыщенной желтизной крон. Солнечные блики играют на опавшей листве и на земле, по которой идет женщина. Совмещая настроение грусти и радости в одном полотне, художник старался передать настроение осени, когда неизбежное увядание природы сопровождается всплеском ее красоты.

К какому виду искусства принадлежит работа В.Ван Гога «Тополиная аллея осенью»? Какие художественные средства свидетельствуют о том, что на картине изображена осень?

Пётр Чайковский

«Осенняя песня» из альбома
П. Чайковского «Времена года».

*Являются ли созвучными
картина В. Ван Гога и
«Осенняя песня»
из альбома
П. Чайковского
«Времена года»?*

Еще со времен Платона люди озадачивались вопросом, почему влюбленным так нравится целоваться. Есть нечто сакральное в самом действии, именно эту загадочность и неудержимую страсть удалось передать Рене Франсуа Родену в скульптурной композиции «Поцелуй». Высота оригинальной скульптуры 181 см., позднее было сделано более 300 копий из различных материалов и всевозможного размера, однако оригинал по-настоящему красив, элегантен и пластичен. Мраморные тела откровенно наслаждаются общением, страстно прижимаясь друг к другу. Однако губы молодых людей не соприкасаются, до заветного мгновения – только миг. Глядя на скульптурную группу, понимаешь, что они чувственны, полны мягкого лиризма, ясной гармонии с миром и с собой. Их чувства настолько отчетливо воплощены в мраморе, что первоначально для публики США конца 19 века она была выставлена в отдельном зале и чтобы на нее посмотреть, необходимо было делать запрос. Роден является основоположником импрессионизма в скульптуре, ему удается передать рождение чувства в холодном материале. Под умелыми руками мастера камень превращается в живое тело, которым можно бесконечно восторгаться. Нет никаких лишних деталей. Родену удалось с помощью восхитительных изгибов линий, пластичности, игры света создать живые тела, способные передать вибрацию чувств зрителю.

-Как О.Родену удалось передать чувства в скульптуре?

-Какой вид искусства является приближённым к скульптуре? Чем похожи скульптура и танец? Чем отличаются? Как в танце передаётся любовь?

КУЛЬТУРА

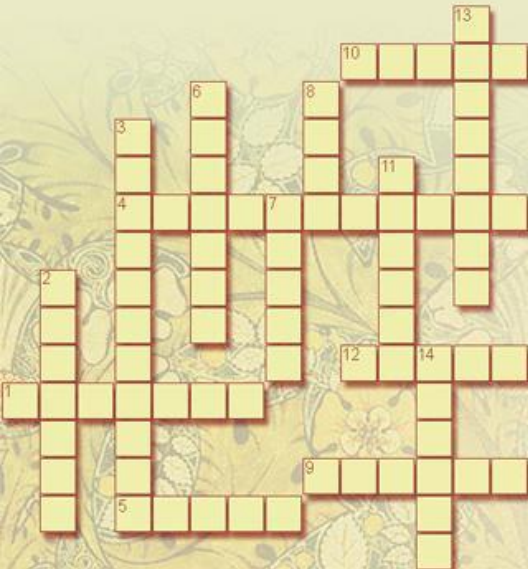
С. Прокофьев
Адажио из балета "Ромео и Джульетта"
хореография Л. Лавровского

Кроссворд «Виды искусства»

Задание: Разгадайте кроссворд.

Завершить

1. Отдельное художественное произведение, изображающее конкретного человека или группу людей
2. Образующая эстетическое единство система цветовых тонов, их сочетания и взаимоотношений в произведении искусства
3. Система изображения объемных тел на плоскости, передающая их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве, в том числе удаленность от наблюдателя
4. Воспроизведение в виде изображения печатного текста или художественного произведения средствами полиграфии или фотографии
5. Произведение античной скульптуры или его фрагмент в оригинале или в слепке
6. Живопись красками, в которых связующим веществом являются эмульсии
7. Вид плоской печати, при котором краска с металлической печатной формы переходит под давлением на резиновый цилиндр, а с него на бумагу
8. Художественное произведение вспомогательного характера, выполненное с натуры для ее изучения
9. Скульптурное изображение на плоскости, являющейся физической основой и фоном изображения
10. Предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или его отдельной части
11. Прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве некоторой фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить особое внимание
12. Линия, проведенная одним движением руки
13. Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются на плоскости посредством цветных материалов
14. Вид декоративного искусства, способ художественной обработки дерева, вырезания

Какое из искусств вам ближе всего и почему?

Какой из видов искусств является актуальным и почему?

Домашнее задание:

Подготовить сообщения об искусстве архитектуры, выступив в роли историка, архитектора, строителя.

Н.В.Назаренко стр.4-13

Л.М.Масол стр. 6-12

Л.В.Климова стр.4-8

