

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.

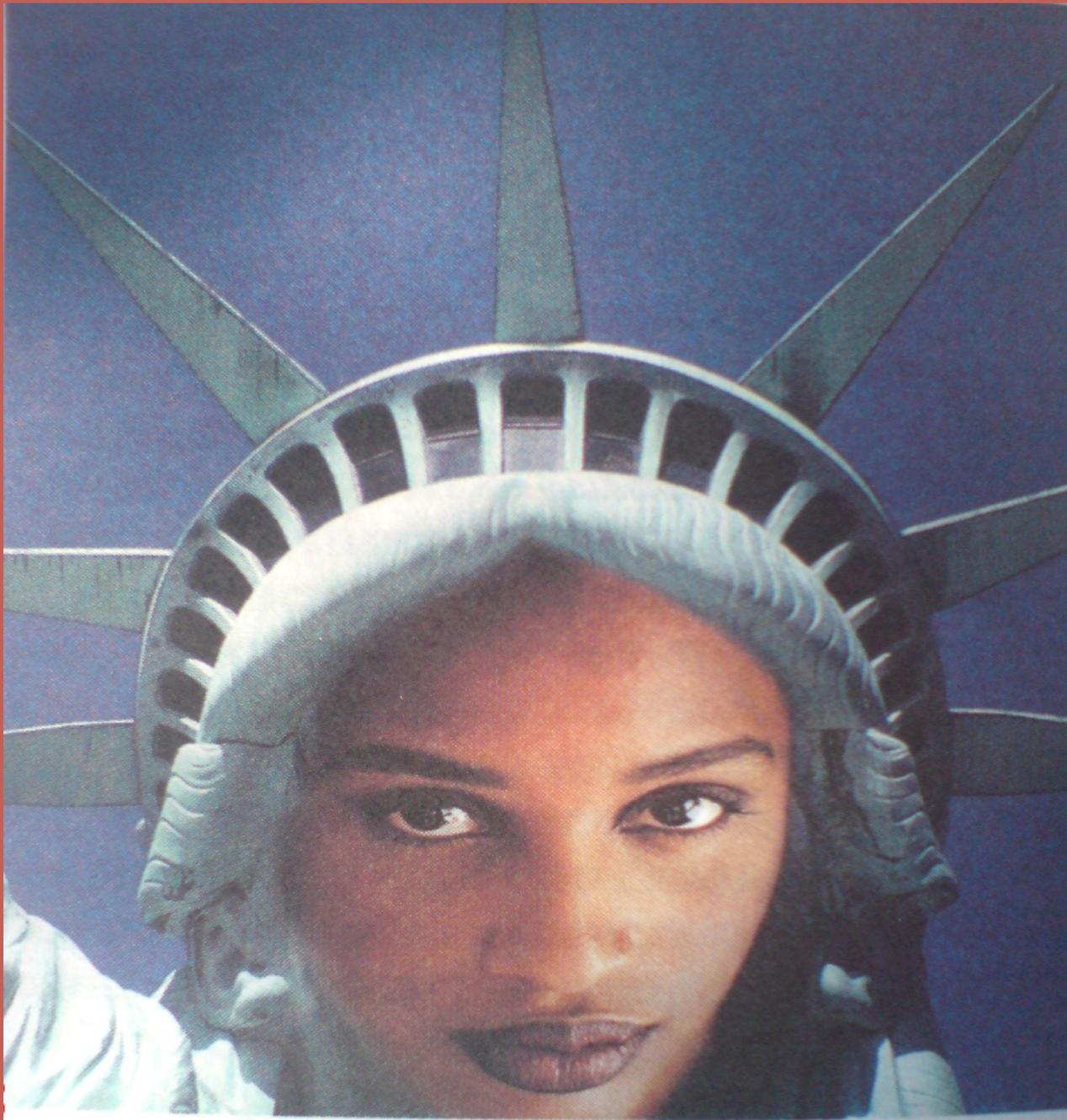
ГРАФИКА

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

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

