



«Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, – неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете».
Достоевский Ф. М.

ИСКУССТВО



**Джеф Нишинака,
бумажная скульптура**

План

- Понятие И., сущность
- Характерные черты И.
- Традиции и новаторство в И.
- Соотношение понятий И. и художественная культура
- Классификация И., виды
- Функции И.

Понятие искусства

1. Это художественное творчество в целом
2. Это только изобразительное искусство
3. Это форма художественного познания
4. Высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности

Это особый способ отражения действительности в художественных образах;

Оно представлено в творческой деятельности человека

Это возможность самовыражения для автора

Сущность искусства – в эстетическом восприятии мира человеком



- Эстетическое мировосприятие человека проявляется в соответствующих образах, впечатлениях и затем воспроизводится в произведениях искусства.

Характерные черты искусства

- Эмоционально-чувственное восприятие мира
- Субъективность (Искусство не стремится к объективному отражению реальности, оно выражает авторское восприятие мира)
- Образность
- Авторство (т.е. есть автор произведения)
- Законченность произведений

Характерные черты искусства

- Индивидуальность восприятия потребителем
- Искусство не развивается поступательно (от низшего к высшему)
- Нельзя доказать правильность или неправильность искусства прошлых поколений
- Искусство рождается из борьбы традиций и новаторства

Консерватизм (традиции) и новаторство в искусстве



- традиция в искусстве – это устойчивость, благодаря которой происходит накопление и передача человеческого опыта в истории, создается преемственность произведений искусства разных эпох, их вневременная ценность.



- Однако любой деятель искусства всегда стремится привнести в создаваемое произведение что-то новое, отражающее его индивидуальное мировосприятие.
- Реализация этих стремлений и есть новаторство в искусстве.

Искусство и художественная культура

ИСКУССТВО



Художественная
культура

ИСКУССТВО



Художественная
культура

ИСКУССТВО

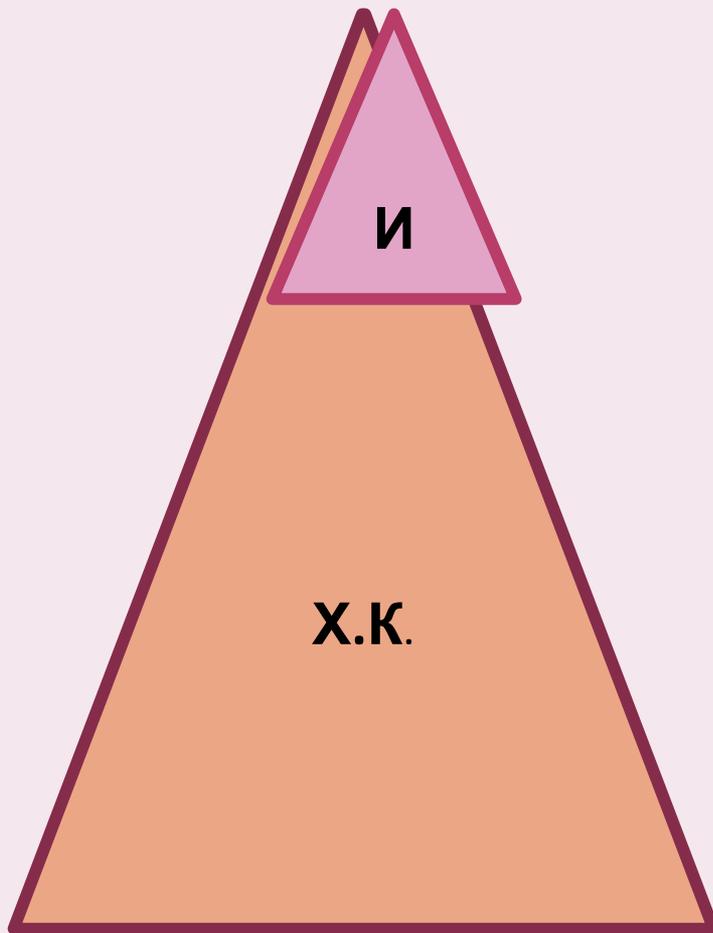


Художественная
культура

Искусство и художественная культура

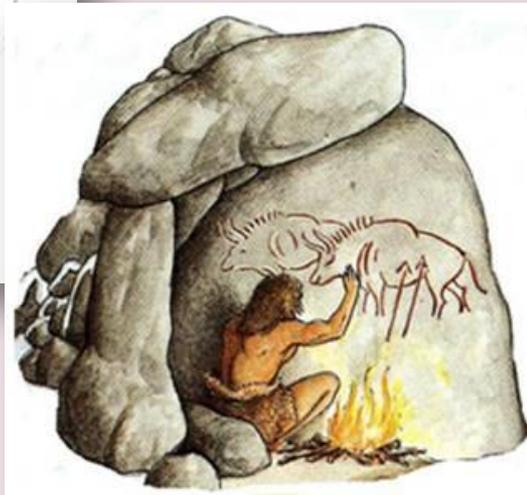
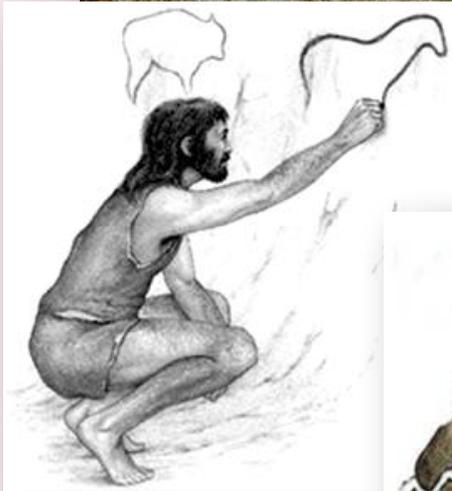
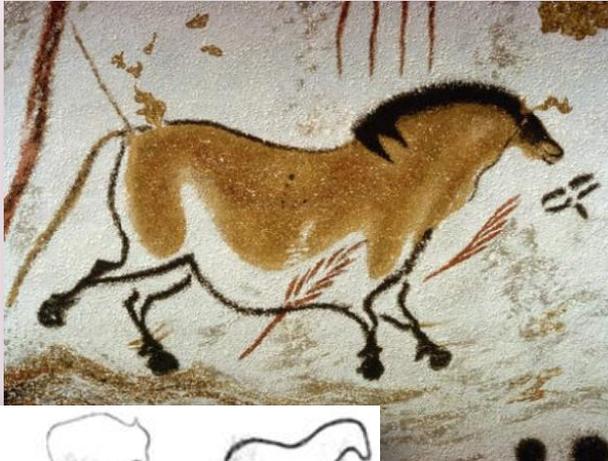


Искусство и художественная культура



- Искусство – вершина художественной культуры, а
- художественная культура охватывает все отрасли художественной деятельности (словесную, музыкальную, театральную, изобразительную и т.д)

Искусство зародилось в п/с



- У человека появилось понятие о себе и об окружающем мире
- У человека появилось абстрактное мышление
- Особенность искусства первобытных людей

- Искусство является сложным объектом и представлено различными видами, каждый из которых обладает своими художественно-выразительными средствами (художественным языком, знаковой системой, формой, материалом)
- Вид искусства - это конкретная область художественной деятельности, воплощающий свои образы в определенном материале (в слове, звуке, камне, металле, телодвижениях и т.п.)

Классификация искусства

- вербальные (словесные) искусства
- музыкальные искусства
- изобразительные
- театральные искусства
- пластические искусства
- монументальные искусства (архитектура, памятные комплексы и др.)
- декоративно-прикладное искусство
- синтетические (телевидение, инсталляции)

Классификация искусства

Пространственные «пластические» (существуют в пространстве)		Временные (существуют во времени)	Пространственно-временные (синтетические виды, существуют в пространстве и времени)
Изобразительные	Неизобразительные (конструктивные)		
Живопись (цвет) Графика (линия, пятно) Скульптура (объём)	Архитектура ДПИ Дизайн (объём, цвет, линия итд.)	Музыка (звук) Литература (слово)	Театр Танец Цирк Кино (объём, цвет, линия, звук, слово итд.)

- пластические, или пространственные искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное ремесло, живопись, скульптура, графика, художественная фотография);
- временные (музыка, литература: развертывающаяся во времени композиция);
- пространственно-временные, синтетические, или зрелищные, искусства (хореография, театр, кино, телевидение, эстрада, цирк)

Классификация искусства

(по способу создания произведений)

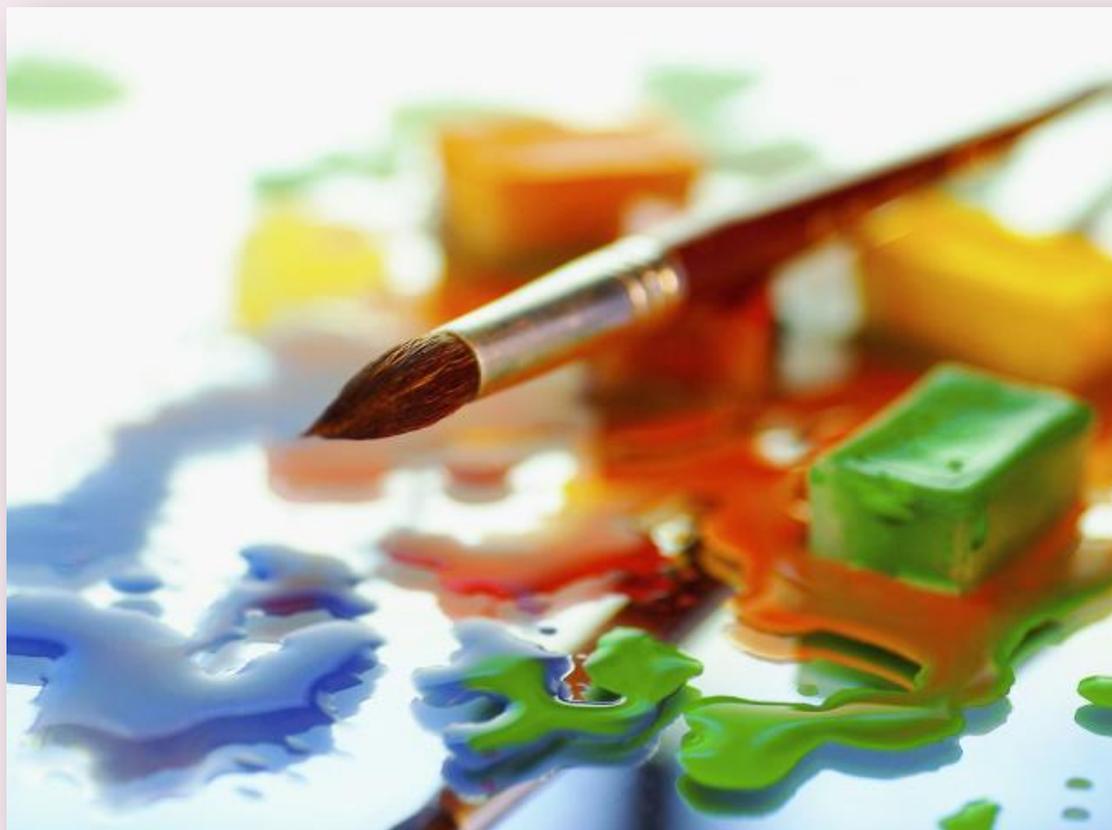
простые

- литература
- живопись
- графика
- скульптура
- прикладное искусство
- музыка
- хореография
- фотоискусство
- красноречие
- бэнто

сложные

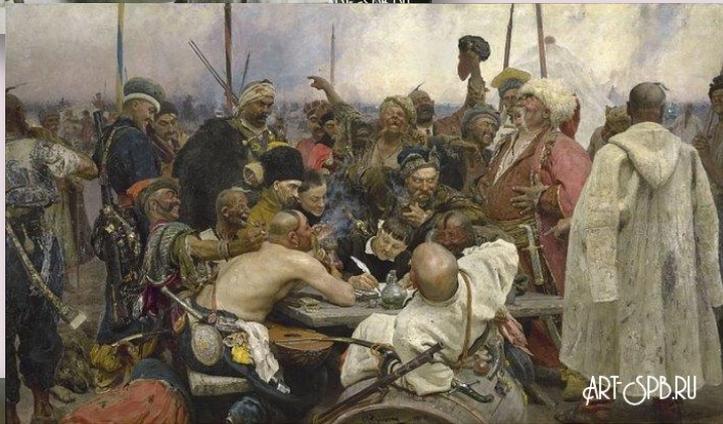
- архитектура
- театр
- балет
- опера
- кино
- цирк
- телевидение
- декоративное
- парковое и садовое
- эстрадное

- не существует главных и второстепенных искусств. Каждый вид имеет свои сильные и слабые стороны
- все они находятся в отношениях взаимного дополнения
- **наука**, исследующая сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, а также общие законы искусства - **эстетика**



ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Живопись



жанры:

- портрет
- пейзаж
- натюрморт
- исторический
- аллегорический
- гризайль
- ванитас
- карикатурный

Живопись



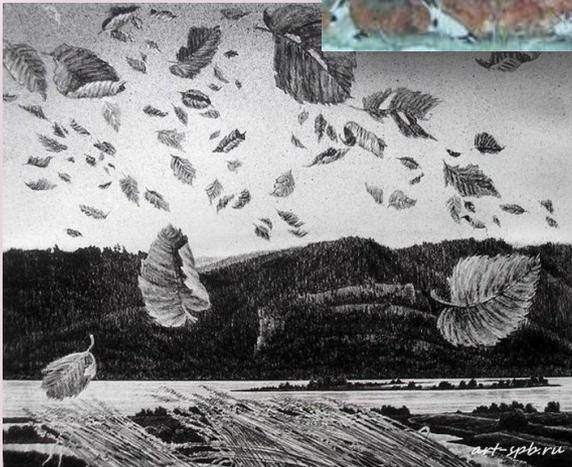
Жанры:

- былинный
- анималистический
- иппический
- декоративная живопись
- батальный
- бытовой

Графика

жанры:

- гравюра
- эстамп
- книжная графика
- литография
- экслибрис
- плакат
- линогравюра
- ксилография
- офорт
- компьютерная графика
- прикладная графика
- граттаж
- МОНОТИПИЯ



скульптура



- Материалы: металл, камень, гипс, дерево, кость, глина.
- Методы: литье, ковка, чеканка, высекание, лепка, резьба
- Два основных вида:
- **круглая скульптура**
 - монументальная (для улиц и площадей, на долгое время),
 - станковая (портреты или небольшие группы)
 - **рельеф**
 - барельеф (из плоскости выступает менее половины объема)
 - горельеф (выступает более половины объема)

Декоративно-прикладное искусство



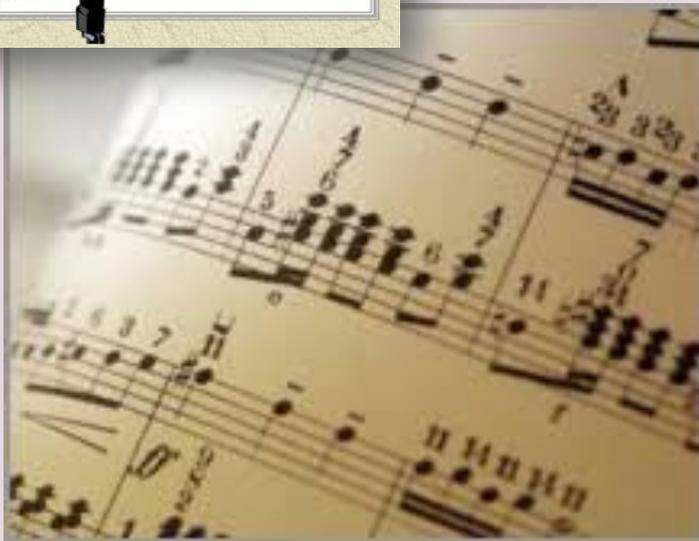
Жанры:

- атик
- бисероплетение
- макраме
- вышивание
- вязание
- гобелен
- кружевоплетение
- ковроткачество
- квиллинг

Музыка

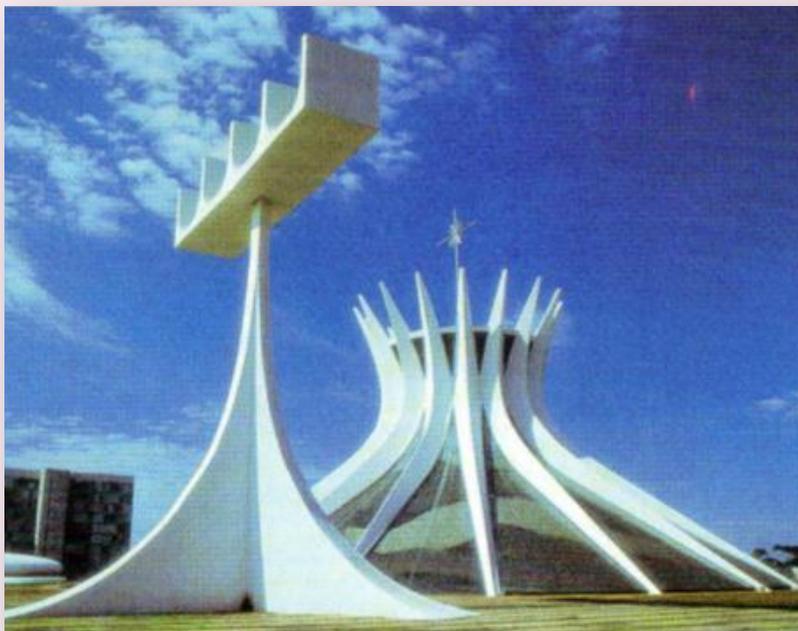


- – вид искусства, отражающий действительность в **звучовых** художественных образах





Сенатский дворец, Кремль



Собор в городе
Бразилиа

Архитектура- «застывшая музыка»

(зодчество) - вид искусства, представляющий собой систему зданий и сооружений, формирующих

пространственную среду для жизни человека. Виды:

- **Архитектура объемных сооружений** (жилые дома, школы, магазины, стадионы, театры, электростанции, фабрики, заводы)
- **Ландшафтная архитектура** (садово-парковая зона: улицы, скверы, мостики, фонтаны, лестницы)
- **Градостроительство** (поселки и города)

Театр



- Вид искусства, средством выражения которого является **сценическое действие**, возникающее в процессе игры актёра перед публикой



Балет



- Вид искусства, содержание которого раскрывается в **танцевально-музыкальных образах**



Эстрада

- Вид искусства, включающий в себя малые формы **драматургии, музыки и хореографии**, основные произведения которого представляют собой отдельные **законченные номера**



Кино



- Вид искусства, произведения которого создаются с помощью **киносъёмок реальных, специально инсценированных или воссозданных** средствами мультипликации **событий**

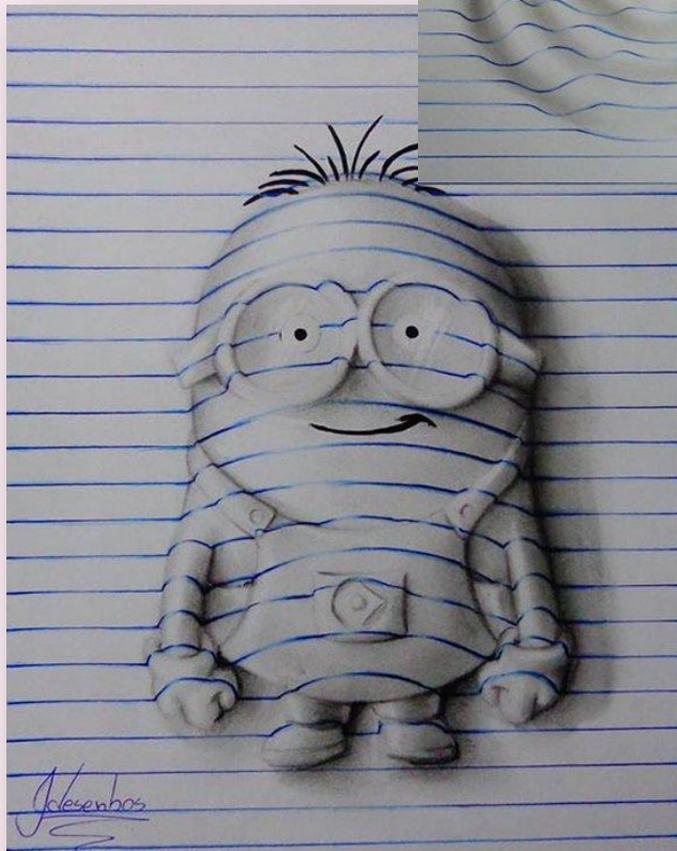
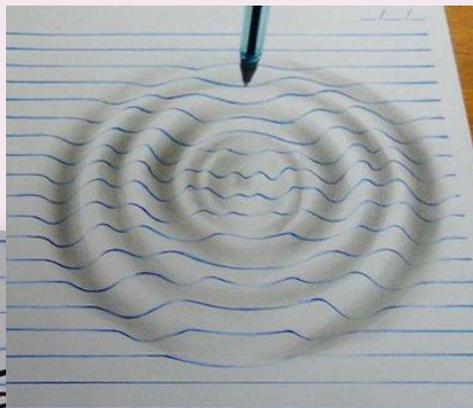
Литература

- Вид искусства, отражающий действительность в словесно-письменных образах

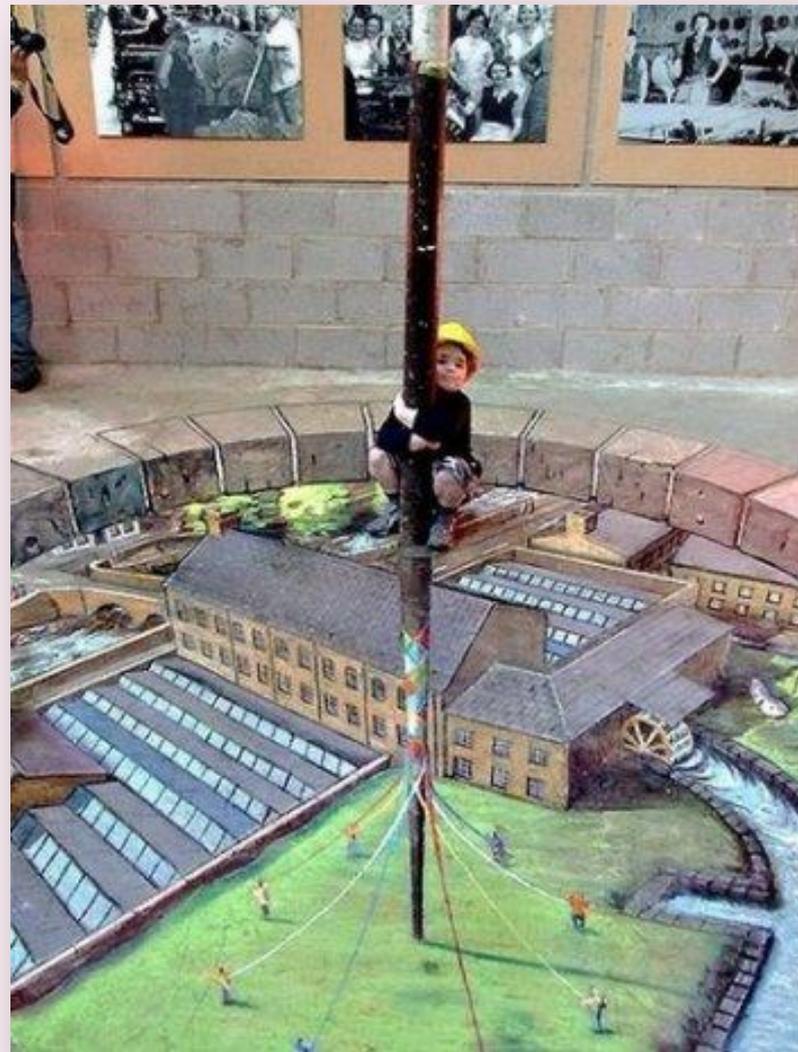


СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

- трехмерные изображения в блокноте



- Уличный арт



Фреска

Фион Тан, художник из Канады



«Искусство не только хобби, но и моя терапия; она помогает мне быть чуть-чуть повеселее»

Живые болты

художник, фотограф, скульптор Тоббе Мальм
(Норвегия)



- *«Мои болты и гвозди напоминают о безграничной любви или безнадежном отчаянии. Я прямо чувствую, как они хотят что-то сказать людям. Может, даже, и намекают»*

Бумажная скульптура



художник Питер Каллезен,
Дания



Аллен и Пэтти Экман, США

бумажная скульптура



Из битого стекла



- **художник Даниэль Аршам, нью-Йорк:** хотел показать людей в задумчивом состоянии, в состоянии хрупкого внутреннего равновесия, которое легко разрушить одним лишь прикосновением

Необычные скульптуры

скульптор Бруно
Каталано, Франция



скульптуры

Из стали Со Хун Ву,



Из жевательной резинки
Маурицио Савини,
Италия

Искусство Бэнто



Появилось оно в Китае. Таким термином китайцы называют еду, которую они запаковывают в специальные коробочки и берут с собой на учебу или работу.

- Бэнто - это произведение искусства, фигурки и небольшие картины, которое можно съесть.
- Главное отличие такой еды - это сбалансированность и наличие большого количества витаминов. Китайцы создают съедобное произведение искусства только из полезной пищи.
- У нас оно еще не так популярно, но уже известно несколько мастеров, которые освоили данную технику



Жан Морис Эжен Клеман
Кокто́ (1889-1963)—
французский
писатель, поэт,
драматург, художник и
кинорежиссёр:

**«Я знаю, что искусство
совершенно
необходимо, только
не знаю зачем».**

- **Приведите
несколько
объяснений того,
зачем нужно
искусство**