

Изобразительное искусство

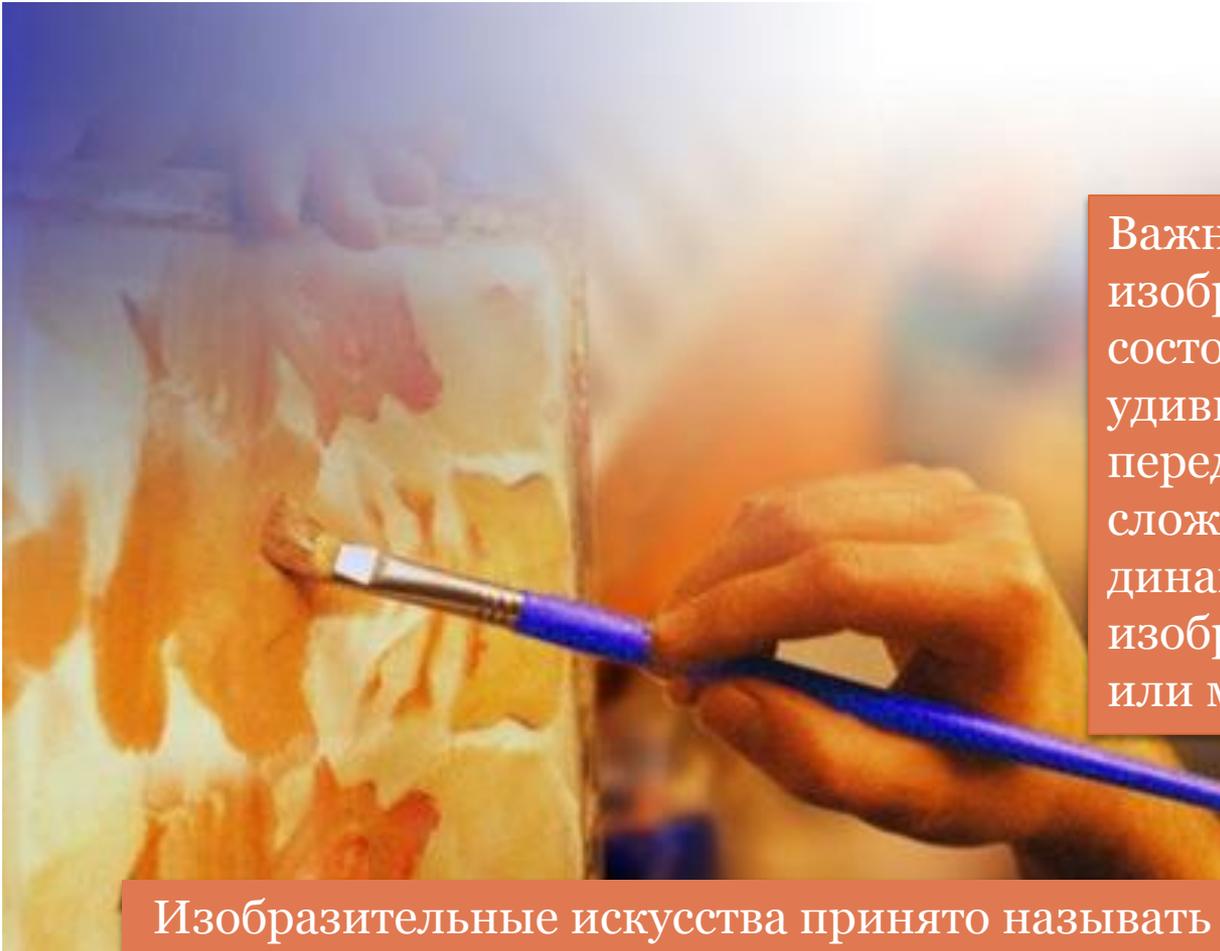

Изобразительное искусство

- **Раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является воспроизводство окружающего мира.**

Важнейшая особенность изобразительного искусства состоит в свойственной ему удивительной способности передавать все многообразие и сложность жизни, всю ее динамичность через изображение одного события или момента.

Изобразительные искусства принято называть пространственными совсем не потому, что они не передают чувства времени, прошлого и будущего, а имеют дело с одним только застывшим «настоящим». Лишенные возможности непосредственно включать время в свою структуру, они выработали определенные способы выражения временных характеристик через пространственный ряд, колорит, сюжет и т. д.

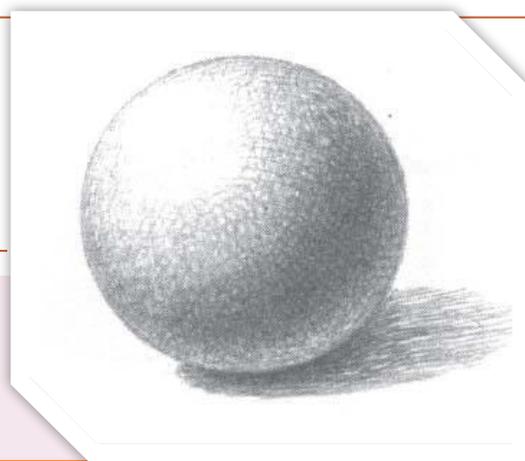

- Для изобразительного искусства характерны произведения, эстетическая ценность и образность которых воспринимается чисто зрительно. Изобразительное искусство либо создаёт самостоятельные объекты, не имеющие утилитарной ценности (скульптура, живопись, графика, фотоискусство), либо эстетически организует объекты утилитарного назначения и информационные массивы (декоративно-прикладное искусство, дизайн). Изобразительное искусство активно влияет на восприятие предметного окружения и виртуальной реальности.

Средства

- Художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия (объём, пластика, цвет, светотень, фактура и пр.) — изобразительные средства — и выразительные средства, связанные с характером образности произведения (сюжетно-ассоциативный комплекс). Совокупность характерных для определённого вида или произведения изобразительных средств и специфика их применения называется **изобразительным языком**.

Классификация

Изобразительные искусства классифицируют по объектам приложения творческих усилий, используемым художественным и техническим средствам и исторически сложившимся концепциям творчества

- скульптура
- живопись
- графика
- фотоискусство
- декоративно-прикладное искусство

Живопись

- — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу, а также созданием изображения с помощью цифровых технологий.
- До наших времён дошли изображения животных и людей, сделанные ещё в эпоху первобытного общества на стенах пещер. С тех пор прошли многие тысячелетия, но живопись всегда оставалась неизменным спутником духовной жизни человека.
- Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник холст, дерево, картон, бумага, обработанные поверхности стен и т. д. В том числе к живописи относят и выполненные красками изображения на декоративных и церемониальных сосудах, поверхности которых могут иметь сложную форму

«Функции» живописи

- познавательную
- эстетическую
- религиозную
- идеологическую
- философскую
- социально-воспитательную или документальную функции.
- Основными жанрами живописи являются тематическая картина (историческая, батальная, бытовая или, иначе, жанровая), портрет, пейзаж, натюрморт и т. д.

История живописи

1.

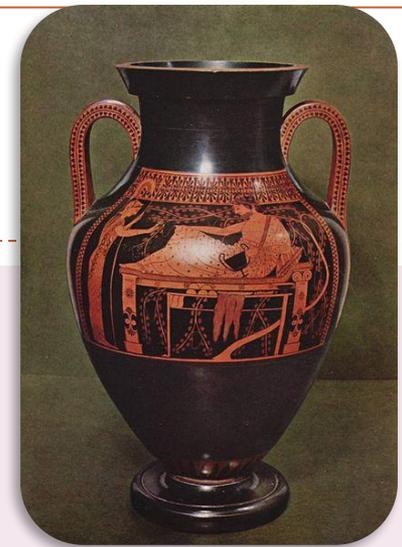
Петроглифы

Искусство Древнего Египта

Крито-микенская культура

Вазопись Древней Греции

Иконопись

2. **Живопись эпохи Возрождения(Ренессанс):**

Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Тициан, Альбрехт Дюрер.

3. **Живопись XVIII века:**

Барокко: Питер Пауль Рубенс¹, Микеланджело Меризи де Караваджи

Классицизм: Никола Пуссен

Сентиментализм

4. **Живопись XIX века:**

Романтизм: Эжен Делакруа, Ф. Гойя

Реализм: Гюстава Курбе, Теодор Руссо

Импрессионизм: Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне

Постимпрессионизм: Винсент Ван Гог, Поль Гоген,

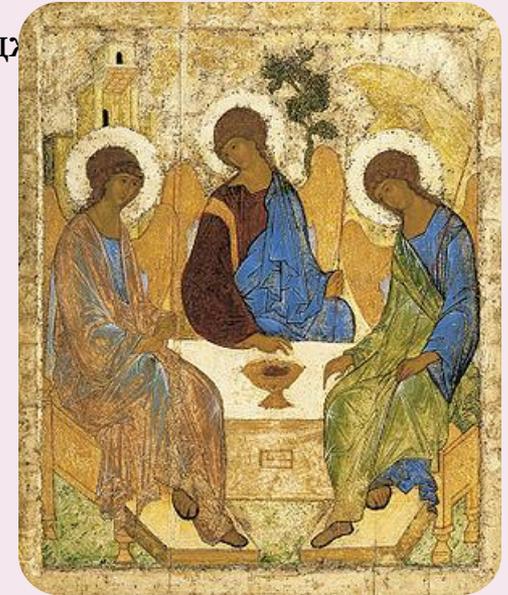
Поль Сезанн

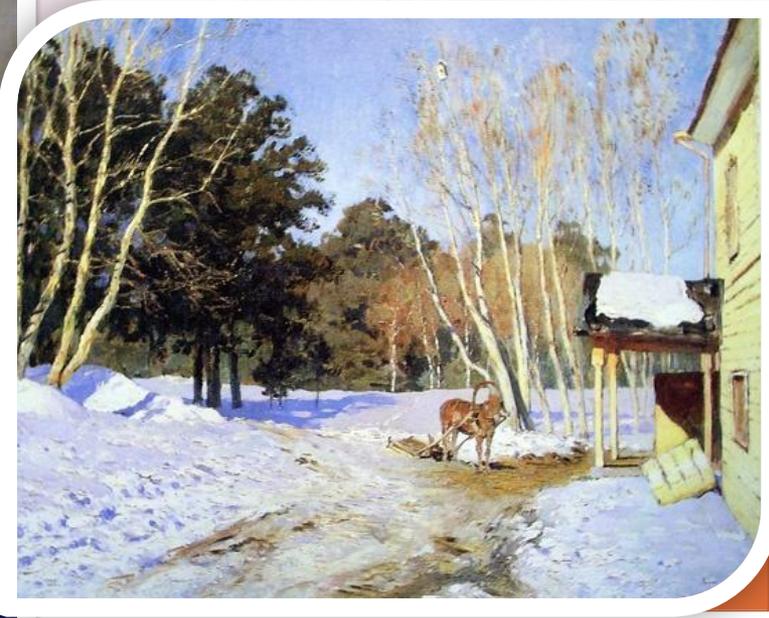
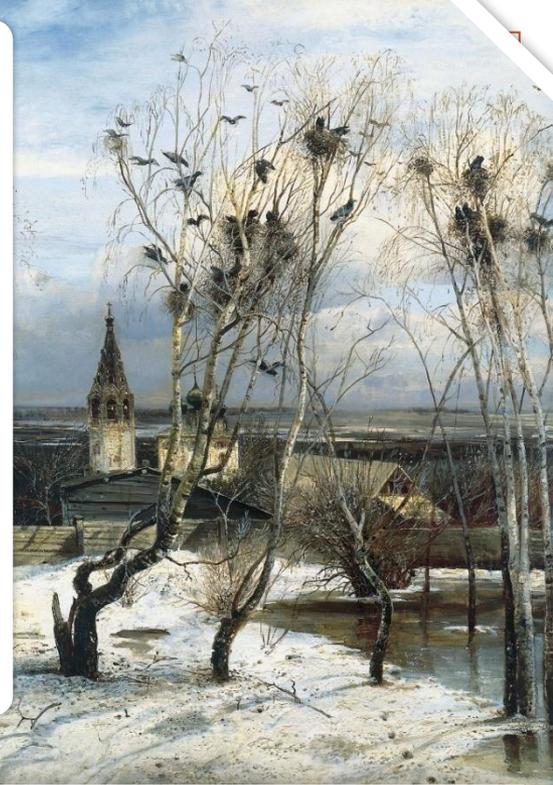
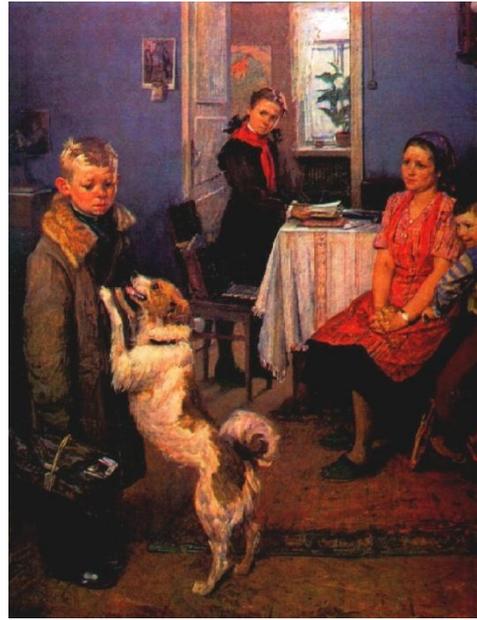
Символизм: Михаил Врубель, Джордж Фредерик Уоттс,

Гюстав Моро

5. **Живопись XX века Авангардизм:**

- направления : модернизм, экспрессионизм, абстракционизм, кубизм, футуризм, сюрреализм

Скульптура (лат. *sculptura*, от *sculpo* — вырезаю, высекаю) — ваяние, пластика — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов — в широком значении слова, искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, телесных их формах.

Разновидности скульптуры

По видам пластики

круглая скульптура (свободно размещающаяся в пространстве)

- Монументальная скульптура
- Монументально-декоративная скульптура
- Станковая скульптура
- Скульптура малых форм

рельеф (объемные изображения располагаются на плоскости).

- Барельеф
- Горельеф
- Контррельеф
- Койланаглиф

Жанры скульптуры:

Портрет, Исторические, Мифологические, Бытовые, Символические, Аллегорические изображения, Анималистический жанр

Техника исполнения скульптуры

- лепка в малом виде из воска или мокрой глины макета
- при необходимости изготовление более крупной и детальной модели
- утверждение стального каркаса
- обкладывание каркаса лепною глиной
- снятие с глиняного оригинала чёрной формы, отлитие гипсового слепка произведения.
- воспроизведение слепка в камне или в металле

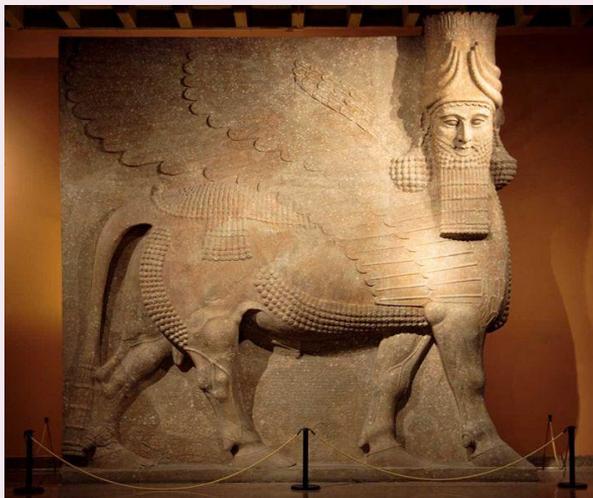
Древний мир

Древний Египет

Скульптура служила украшением сооружений изваяниями богов, царей, фантастических существ и пластическими картинами, соответствующими назначению здания.

Дочь Нефертити (18 династия Египта)

Крылатый бык из Ассирии

Месопотамия

халдейско-ассирийское ваяние
(1000—600 гг. до н. э.)

Скульптурные памятники - стенные рельефы, изображающие различные эпизоды из жизни царей, военные происшествия, охотничьи сцены.

Древняя Персия

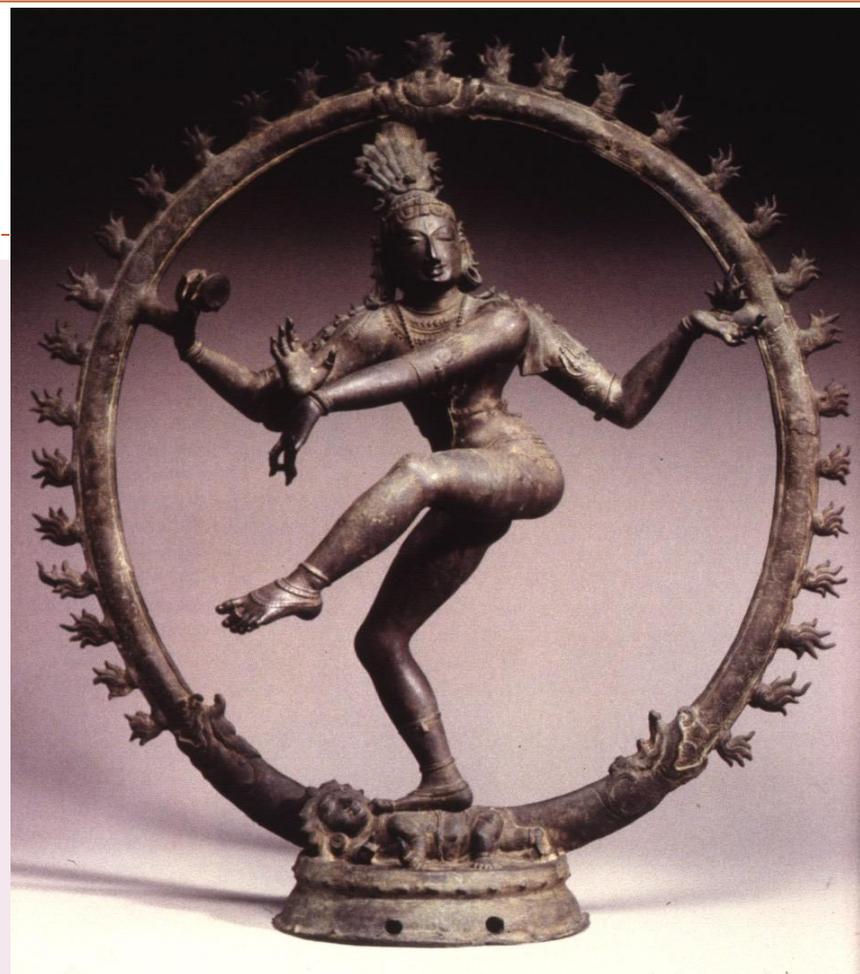
(560—330 гг. до н. э.)

употребление скульптуры для декорирования царских дворцов

Древняя Индия

Религиозные воззрения древних индийцев в сильной степени отразились в их ваянии, старейшие памятники которого относятся приблизительно к половине третьего века до н. э.

Связь с зодчеством: таинственность, мистичность, нашедшие себе выражение в топах, пещерных храмах и пагодах, ещё яснее проявились в пластических олицетворениях богов и изображениях их символических подвигов, изваянных рельефом на столбах при карнизах и в нишах этих святилищ.

«Танцующий Шива», статуэтка XI века (государство Чола)

Древняя Греция

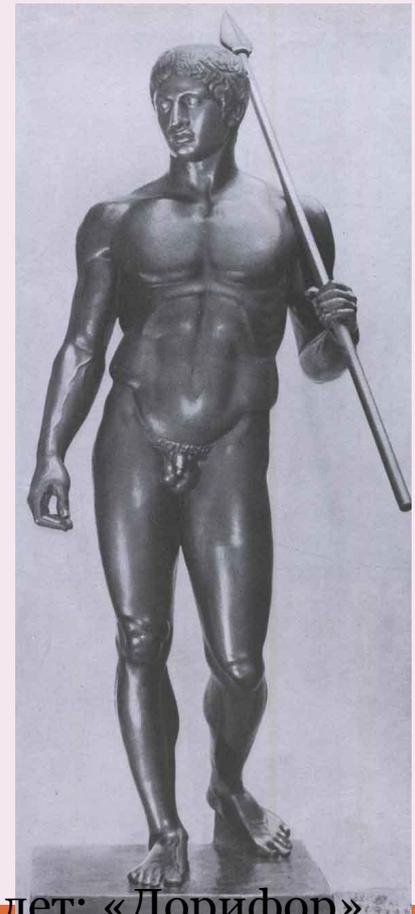
Скульптура приобретает динамику и реализм.

Греческие мастера стремились создать образ идеальной, прекрасной, гармонически развитой личности, которая была бы образцом для всех граждан.

Мирон «Дискобол»

Пифагор Регийский
«Мальчик, вынимающий занозу»

Поликлет: «Дорифор»
(«Копьеносец»)

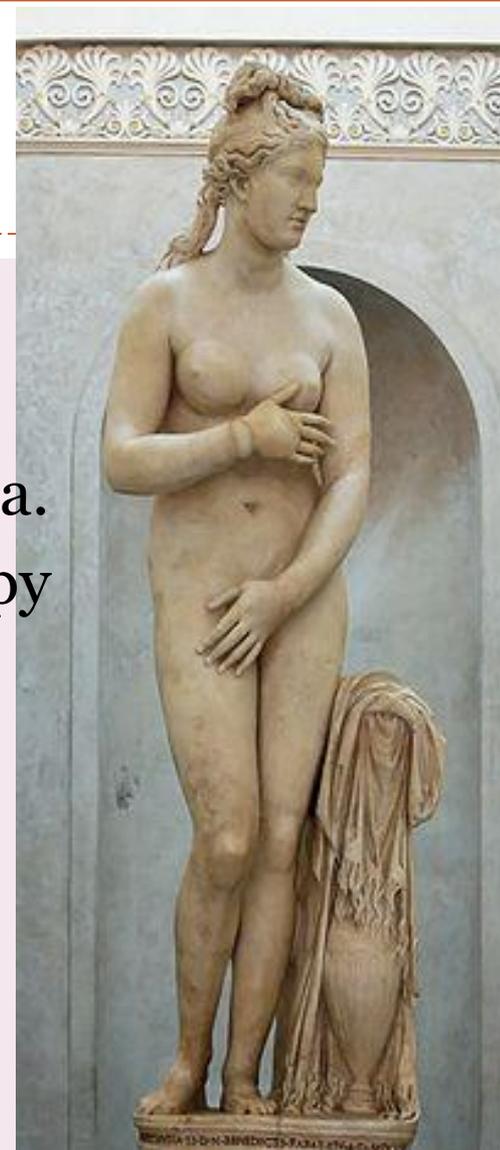
Древний Рим

В скульптуре древнего Рима мастера, когда создавали скульптурный портрет, акцентировали внимание на индивидуальном образе человека.

Они старались передавать натуру с точностью и силой.

Венера Медицейская

Венера
Капитолийская,
Аполлон
Бельведерский

Средневековье

Представители: Николо Пизано, Адам Крафт, Петер Фишер, Фейт Штос, Ганс Брюггеман и Михаэль Пахер

Скульптура из церкви святого Лоренцо (Германия, Адам Крафт, 1490-е гг.)

Эпоха Возрождения

Скульптура в начале XV в. выходит на новый свободный путь — путь индивидуальности творчества, одушевленной выразительности, глубокого вникания в натуру.

Чем дальше, тем больше утрачивала скульптура свою прежнюю простоту и искренность, так что в XVII столетии уже господствует стиль барокко.

Барельеф фонтана *Фонте Гайя* (Фонтана радости) на площади Пьяцца дель Кампо в Сиене

Давид (Микеланджело)

Новое время

Мыслитель (Роден)

Представители анималистического жанра - Л. Л. Барри, Э. Фремье, О. Каен, Л. Навале и А. Бартольди.

Реализм: Ф. Рюд, Дж. Прадье, Ж. Давид Анжерский, Ф. Дюре, Ж.-Б. Карло.

Классицизм: Ф. Жуффруа, Л. Барриас и Р. де Сен-Марсо.

Бельфорский лев (Бартольди)