

Лекция 1.

Основы изобразительного искусства

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Методика преподавания
изобразительного искусства с
практикумом.

к.п.н., доцент **С.С. Брикунова**

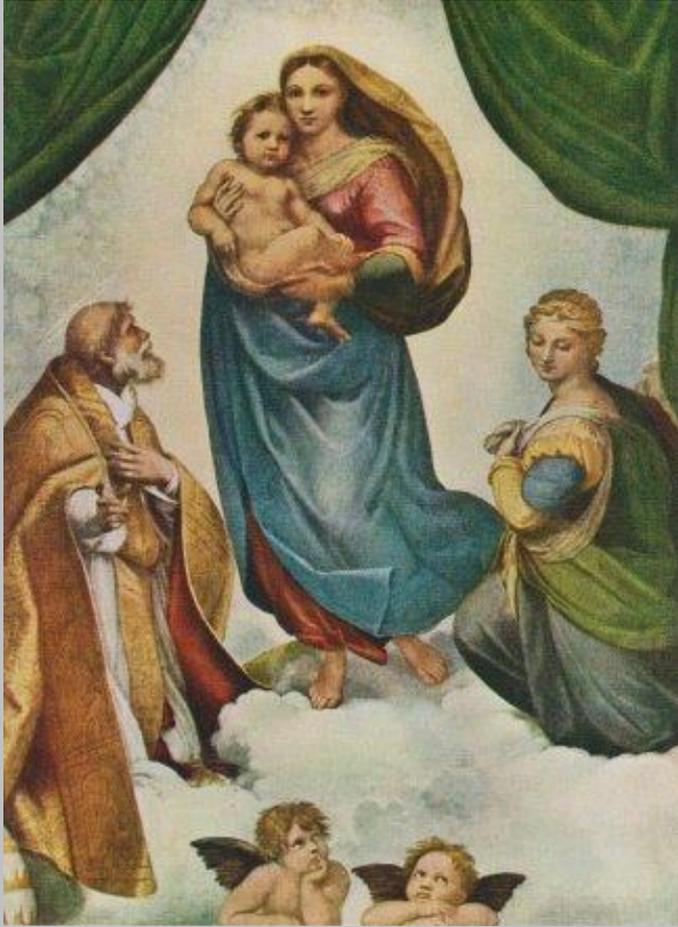
Понятие «*искусство*» (от старославянского – «*искусы творити*») – создавать опыт крайне широко.

В современном искусствознании, основанном на системе реализма, понятие искусство имеет следующие значения :

- **Во-первых**

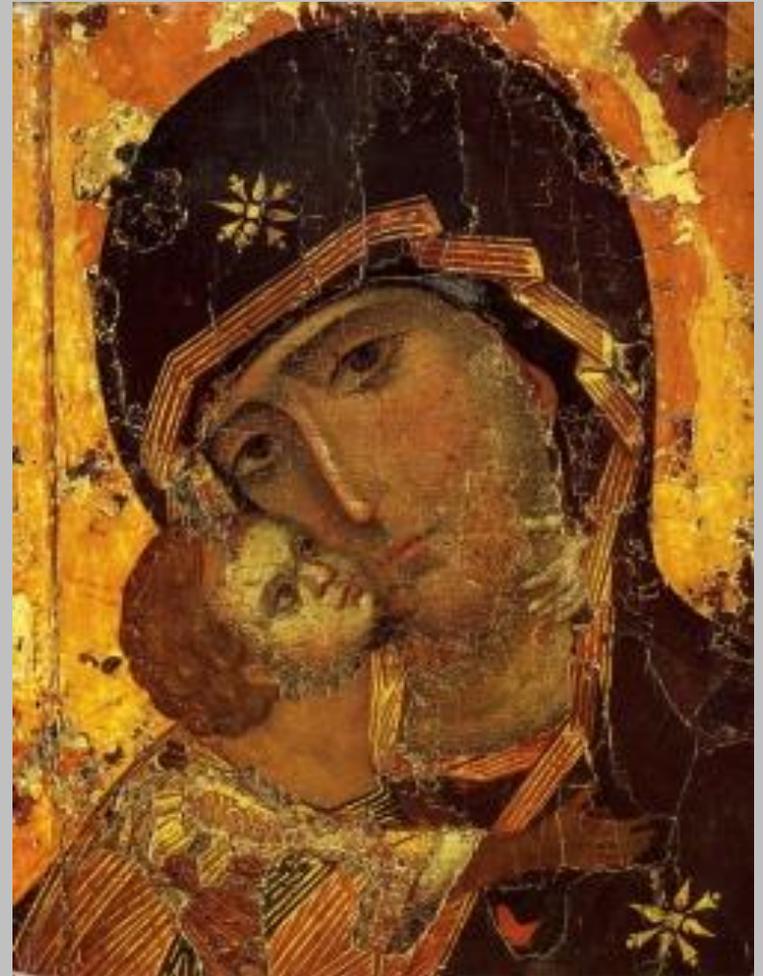
Искусство - это специфический вид духовного отражения и освоения действительности.

На протяжении многих лет исследователи искусства далее добавляли: “имеющий целью формирование и развитие способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты”.

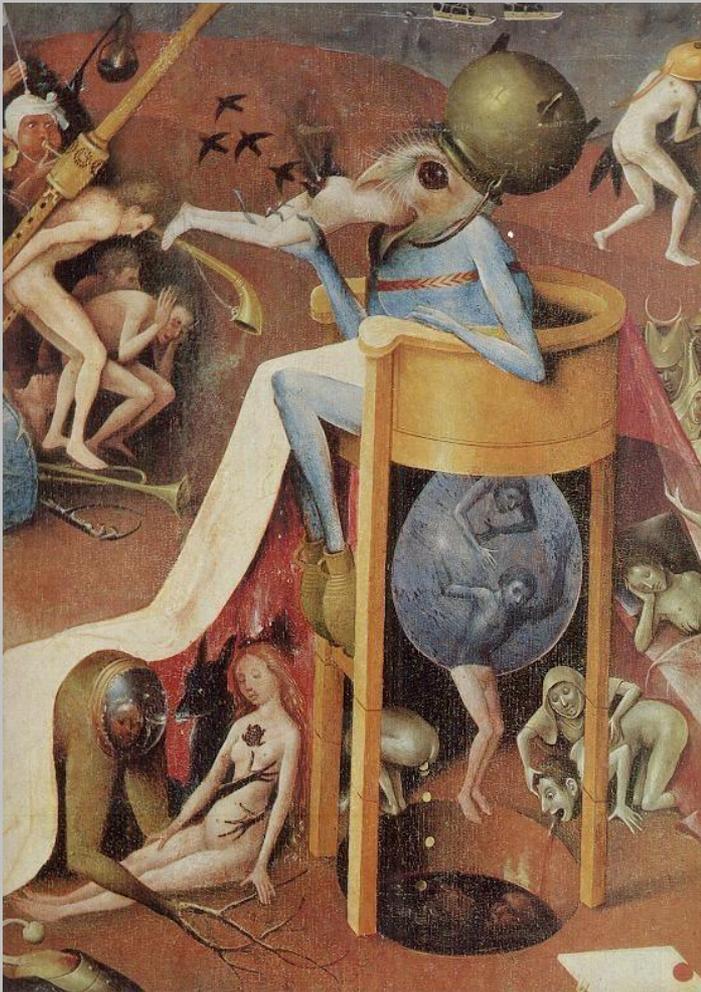
Рафаэль Санти.
СИКСТИНСКАЯ МАДОННА.
Около 1513.

БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ.
Первая треть XII в.

Искусство – это....

Иероним Босх.
Фрагмент триптиха
«САД ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ»
1510-1515 гг.

Франсиско де Гойя.
ПОДНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЮ.
Серия «Капричос», лист 47.
1797 г.

Рубенс Питер Пауль
Венера у зеркала. 1615

Лукас Кранх Старший
Венера. 1529

Леонардо да Винчи
«Мадонна Литта»
1491

К.Петров-Водкин. «1918 год в
Петрограде. Петроградская
Мадонна». 1920.
К.Петров-Водкин. «1918 год в
Петрограде. Петроградская
Мадонна». 1920.

Густав Климт.
ПОЦЕЛУЙ. 1907-1908

Василий Кандинский.
КАРТИНА С КРАСНОЙ ТОЧКОЙ
1914

•Во-вторых,

искусство - это один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-эстетические ценности

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ - это ценности образного постижения мира в процессе любой деятельности человека (прежде всего в искусстве) на основе законов красоты и совершенства.

- **В-третьих,**

Искусство - особая форма общественного сознания и человеческой деятельности, выражающийся в практическо-духовном освоении мира представляющая собой познание, отражение и освоение действительности в художественных образах;

- **В-четвертых,**

в искусстве - проявляются творческие способности человека (проблема художника-творца);

Процесс или итог выражения, внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.

- **В-пятых,**

искусство может рассматриваться как процесс освоения человеком художественных ценностей, доставляющий ему удовольствие, наслаждение (проблема восприятия и понимания искусства)

Безошибочный признак того, что что-то не является искусством или кто-то не понимает искусства,- это скука... Искусство должно быть средством воспитания, но цель его удовольствие.

Бертольд Брехт

Искусство – это....

Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества

Художественный образ это:

- форма мышления в искусстве, имеющая многозначный контекст;
- форма отражения (истолкования и отражения), воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстетического идеала в искусстве, путем создания эстетически воздействующих объектов.
- своеобразная связующее звено между реальным миром и его репрезентацией, которая происходит по законам эстетических преобразований в восприятии и переживании духовных ценностей.
- индивидуализированное обобщение, раскрывающее в конкретно-чувственной форме существенное для ряда явлений;
- это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личного видения предмета, явления, окружающего мира

Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества

- обладает своей логикой, развивается по своим внутренним законам, обладая самодвижением;
- единство мысли и чувства, рационального и эмоционального, объективного и субъективного;
- художественный образ произведения может быть выражен символом, принадлежащим к определенной культуре или эпохе, что потребует для его прочтения дополнительных знаний. Но существуют художественные произведения, образы которых понятны всему человечеству, независимо от времени их создания.
- с точки зрения религиозной философии, художественный образ - это актуализация, реализация, воплощение «предзаданности» (некой иррациональной силы, замысла Божьего) в плане наличной действительности.

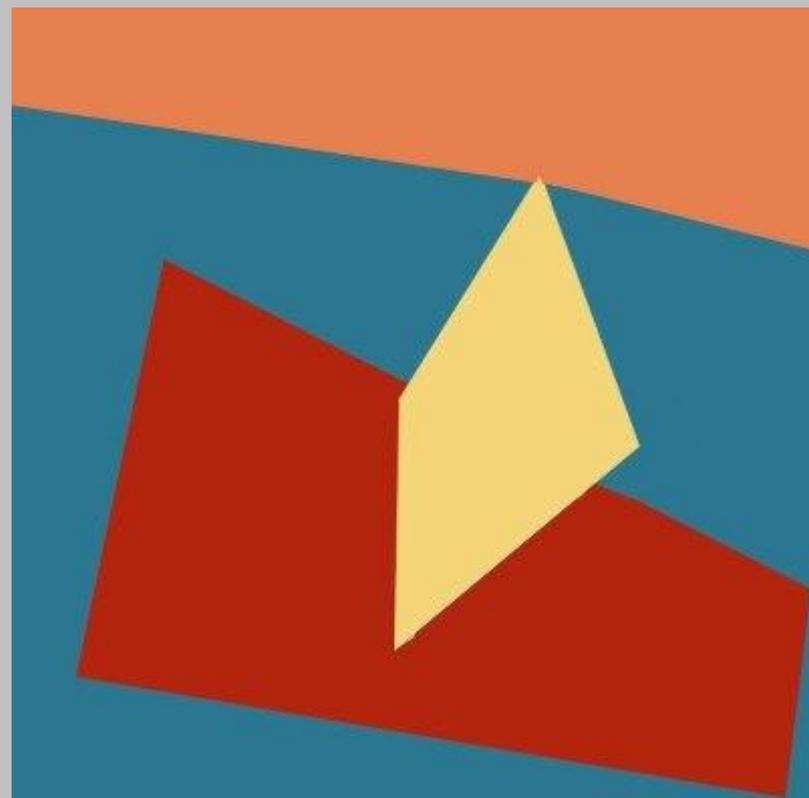
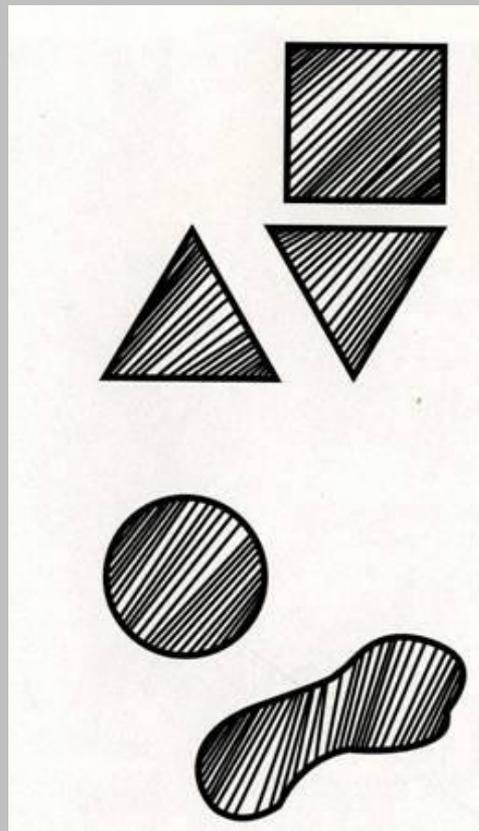

Кузьма Петров-Водкин.
КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ

Великомученик
Георгий Победоносец

ТОЧКА, ЛИНИЯ, ПЯТНО – ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОСКОСТНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Искусство (творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах) существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого (реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества)

Виды искусства - это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.).

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИСКУССТВ

По способу реального существования		
Пространственные – те, что видим	Временные – те, что слышим	Пространственно-временные
Архитектура, скульптура, живопись, графика, фотография, декоративно-прикладное искусство	Устное творчество, музыка	Литература, театр, опера, балет, цирк, эстрада, кино, телевидение

I группа - пространственные или пластические виды искусств

Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа:

- Изобразительное искусство,
- Декоративно-прикладное искусство,
- Архитектура,
- Фотография

В основе единства лежит три вида художественной деятельности:

- **конструктивный** – *архитектура и дизайн;*
- **изобразительный** – *живопись, графика, скульптура (станковые и монументальные формы);*
- **декоративный** – *народное и декоративно-прикладное искусства*

II группа -временные или динамические виды искусств

- музыка

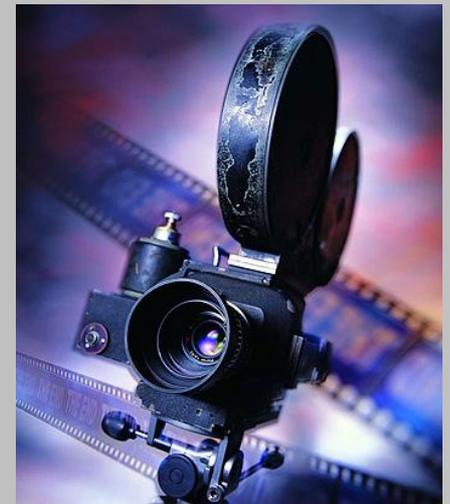
- литература

III группа- *пространственно-временные виды*

(синтетические или зрелищные искусства)

- Хореография,
- Литература,
- Театральное искусство,
- Киноискусство

Направления в современном искусстве

- Искусство взаимоотношений (Relational Art)
- Софт-арт (Software Art)
- Стрит-арт (Street Art)
- Суперплоскость (Superflat)
- Фанизм (Funism)
- Ви-Джей (VJ Art)
- Хеппенинг

http://www.art-top.ru/modern_art/

Виды современного искусства

- Абстрагирование
- Реализм
- Авангардизм
- Андерграунд
- Модернизм
- Поп-арт
- Оп-арт
- Кинетическое искусство
- Гиперреализм
- Реди-мейд
- Инсталляция
- Энвайронмент
- Хэппенинг

Характеристика некоторых особенностей современного искусства

- http://countrystudies.ru/sovr_iskusstvo.html

Основные направления и приемы современного искусства

- <http://virtoo.ru>
- <http://www.gorodnaneve.com/tvorchestvo/osnovnie-napravleniya-v-sovremennom-iskusstve.html>

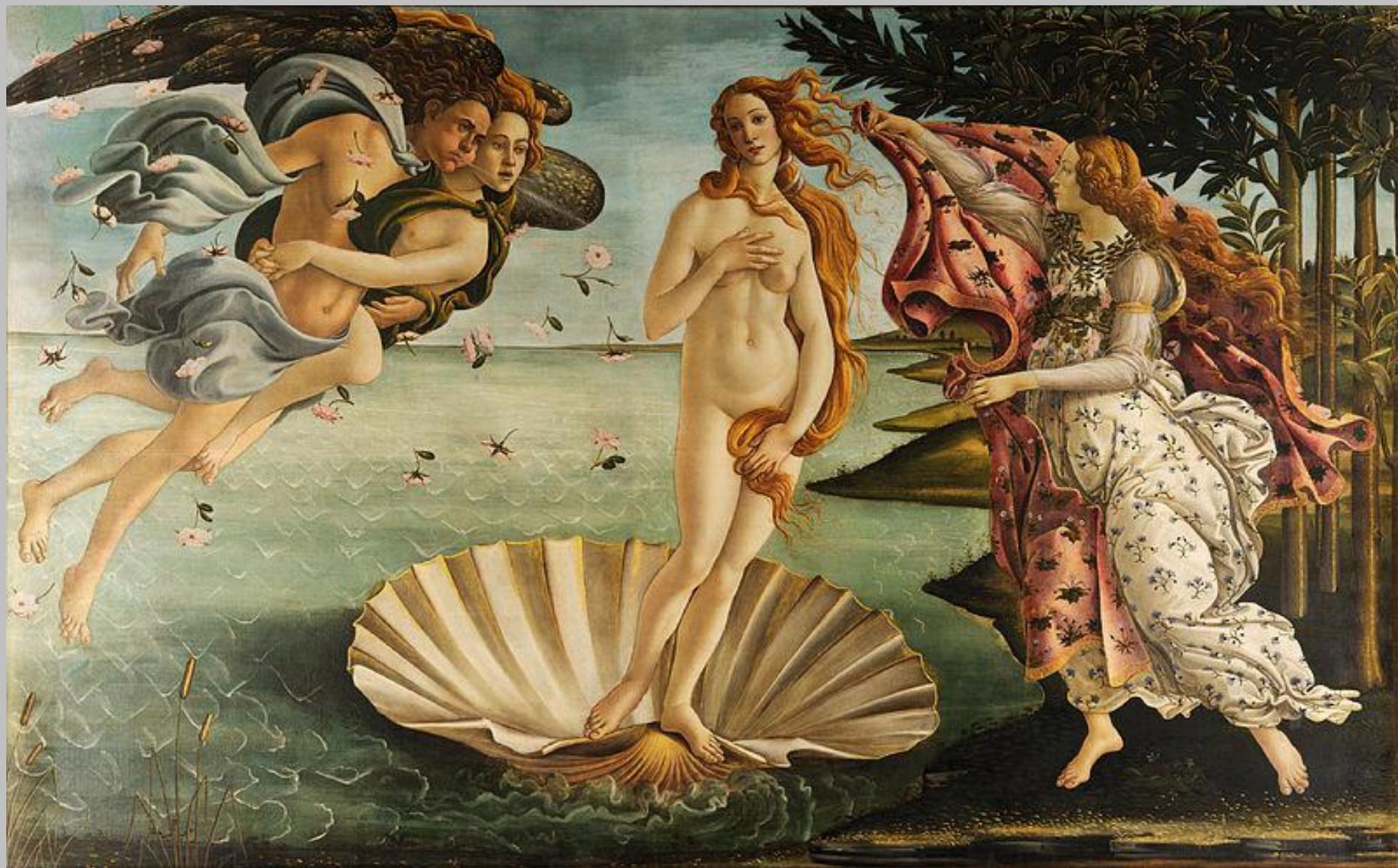
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусство всегда созвучно своему времени, оно современно и отражает мировоззрение общества в целом. В свою очередь, искусство оказывает сильное влияние на массы, поэтому так важно, отношение самого художника к жизни. Развитие многообразных искаженных направлений в искусстве, так называемого псевдоискусства, созвучно своей эпохе.

Вся история искусств и архитектуры представляет собой живую ткань, постоянно развивающуюся и изменяющуюся. В любую из эпох, будь то классическое искусство Греции, итальянский Ренессанс или древнерусское искусство, происходила борьба тенденций, влияний, борьба старых представлений с возникающими качественно новыми проявлениями. Однако при всей изменчивости форм искусства в пределах того или иного периода всегда имелись относительно устойчивые художественные признаки – композиционные, пластические, колористические, ритмические и другие, определяющие стиль того или иного времени.

Лучшие представители культуры: художники, графики, скульпторы, архитекторы, кинематографисты, актеры, писатели вчера и сегодня стремятся в своем творчестве отражать лучшие мысли и чувства человечества, бережно относиться к шедеврам мировой культуры.

Сандро Боттичелли. РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ

Клод Моне. ВОДЯНЫЕ ЛИНИИ

