

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО
ОРДЖОНИКИДЗЕ»

Кафедра: философии

Дисциплина: Психология творчества

Презентация на тему: Творчество в
изобразительных искусствах и его особенности

Выполнила магистрантка группы ТХОМ-17:
Арюшина Екатерина Анатольевна

Проверил: Бобков Александр Николаевич

Москва, 2017

«Искусство – зеркало, где каждый видит себя».
-Иоганн Вольфганг Гёте.

«Главная цель искусства не в пустом копировании объектов и предметов. Оно должно дарить новое, чувственное, настоящее».
- Оноре де Бальзак.

Введение

Творчество в искусстве - это создание художественного образа, отражающего реальный мир, окружающий человека. Делится на виды в соответствии с методами материального воплощения. Творчество в искусстве объединяет одна задача - служение обществу.

Классификация изобразительного искусства

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**
- **архитектура**

Скульптура

Скульптура (лат. *sculptura*, от *sculpo* — вырезаю, высекаю) — 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 других предметов природы в осязательных, телесных их формах.

Художник, посвятивший себя искусству скульптуры, называется скульптором или ваятелем. Главную его задачу составляет передача человеческой фигуры в реальном или идеализированном виде, животные играют в его творчестве второстепенную роль, а прочие предметы являются лишь в значении придаточных или обрабатываются исключительно с орнаментальной целью.

Основные направления скульптуры

- **Монументальная скульптура** (памятники, монументы) связана с архитектурной средой, отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами; монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фризы, фронтовая, фонтанная, садово-парковая скульптура);
- **Скульптура малых форм** - высота и длина произведения могут быть доведены до 80 сантиметров и метра. Декоративно-прикладное искусство и скульптура малых форм образуют симбиоз друг с другом, как архитектура здания с украшающей его круглой скульптурой составляя единый ансамбль.

Скульптура малых форм развивается по двум направлениям — как искусство массовых вещей и как искусство неповторимых, единичных произведений.

Жанры и направления малой скульптуры — портрет, жанровые композиции, натюрморт, пейзаж. Малые, пространственно — объемные формы, ландшафтный дизайн, и кинетическая скульптура.

Главные жанры скульптуры

- портретный;
- исторический;
- мифологический;
- бытовой;
- символический;
- аллегорический;
- анималистический.

Виды скульптуры

- круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;
- рельеф, где фигура представляется отчасти погруженной в плоский фон и выступающей из него.

Различают три вида рельефа

- барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину)
- горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину)
- контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая)

**Известные скульптуры
мира и античные рельефы**

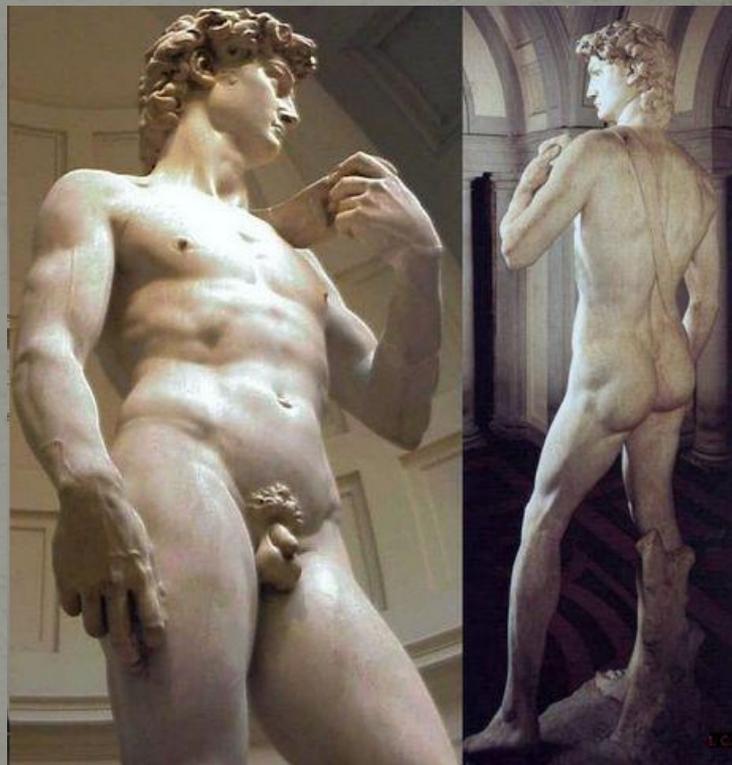
Венера Милосская

Эта самая известная скульптура мира изображает древнегреческую богиню любви Афродиту. Дата ее создания – примерно 2 век до н. э. Считается, что скульптура выполнена Агесандром Антиохийским. Высеченная из мрамора статуя в высоту достигает чуть больше двух метров. Отыскал статую французский моряк в 1820 году (на острове Милос), который сошел на берег острова и провел раскопки на месте руин древнего амфитеатра совместно с местным крестьянином. Руки Афродиты сначала были на месте, но впоследствии утрачены во время спора, который произошел между французами, решившими отвезти скульптуру к себе на родину, и хозяевами острова – турками, не желавшими выпускать столь ценную древность из своих родных мест. Сегодня эта скульптура находится в Лувре.

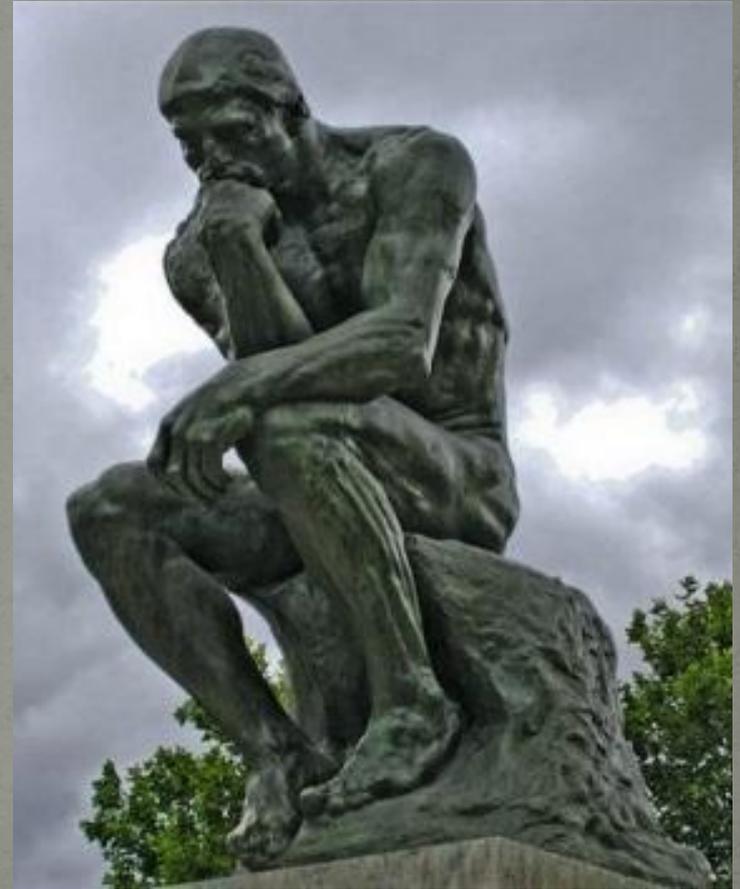
Давид

Этот скульптурный образ создан рукой Микеланджело (в 28-летнем возрасте). 5-метровая статуя второго царя Израиля, правившего 40 лет, стала настоящей вершиной искусства Возрождения. Иудейские пророчества гласили, что из рода Давида выйдет Мессия. И, по записям Нового Завета христиан и произошло происхождение Христа от царя Давида. Именно поэтому этот образ идеального властителя является самым тиражируемым во всем мире.

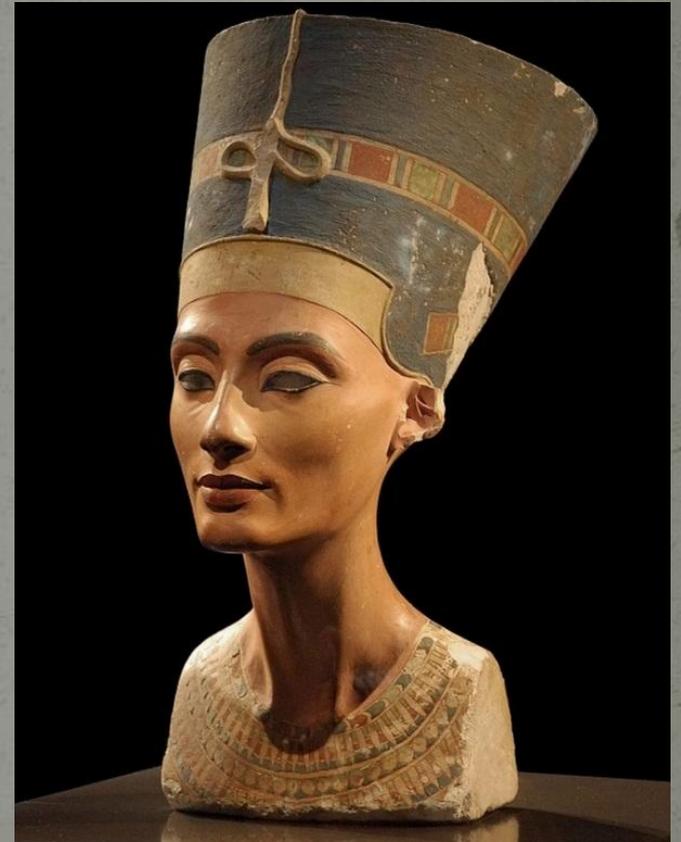
Мыслитель

Эта одна из самых известных скульптур мира, которую создал Огюст Роден в 1882 году. Автор поначалу решил назвать свое творение «Поэт» – скульптура должна была входить в композицию под названием «Врата ада» («Божественная комедия»). Но затем замысел автора был несколько изменен, а образ Данте сменился на уникального творца. Моделью данной скульптуры стал француз Жан Бо, который олицетворял физическую мощь. В настоящее время создано не менее двадцати копий данной скульптуры из бронзы и мрамора. Одна из бронзовых скульптур располагается на могиле автора в Медоне.

Нефертити

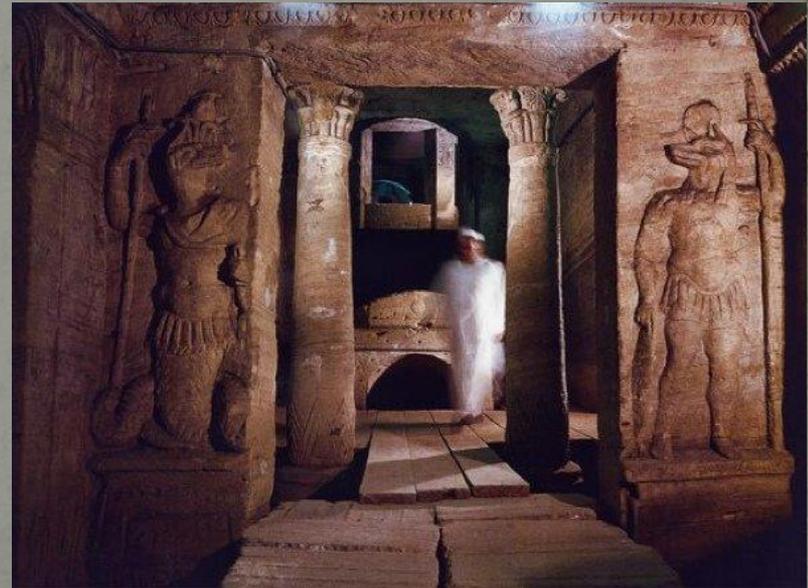
Бюст Нефертити является одной из самых известных скульптур мира. Древнеегипетская царица Нефертити была женой Эхнатона, который прослыл отличным реформатором. Выполнен бюст царицы из известняка и является полностью окрашенным. Довольно долгие годы Египет и Германия не приходят к компромиссу по поводу того, кто же должен владеть этой скульптурой.

Катакомбы Ком Эль-Шукафа

Катакомбы в Александрии (Египет) включают в себя гробницы, скульптуры, и другие археологические артефакты, являющиеся смесью греческих, римских и египетских особенностей. Вырезанные во втором веке нашей эры и использовавшиеся в качестве гробниц до четвертого века катакомбы были забыты, пока их заново не открыли в 1900 году.

Самые красивые скульптурные рельефы и рисунки можно увидеть при входе в храм и внутри основной гробницы - они изображают египетские обряды, а также различных богов и божеств. Греческое влияние становится более явным в основной гробнице, где рельефная резьба изображает щит Афины, с изображённой на нём головой Медузы.

Барельеф Александровской колонны

Архитектор, строитель Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге. На русский манер Рикара Монферрана также называли Август Августович Монферран и Август Антонович Монферран.

Горельеф: Битва олимпийских богов с титанами

Пергамский алтарь, относящийся ко 2 в. до н.э. Горельеф изображает сюжет древнегреческого мифа – битву олимпийских богов с титанами.

В Древнем Риме горельефами часто украшали триумфальные арки. Эта традиция воскресла в Новое время – на Триумфальная арка в Париже тоже присутствуют горельефы.

Эдфу. Храм Гора Контррельеф-барельеф

Инталия с Венерой, разновидность глиптики, также является контррельефом

Живопись

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.

Виды живописи:

- станковая
- монументальная
- декоративная
- театрально-декоративная
- миниатюрная

Жанры живописи:

- Исторический портрет
- Посмертный (ретроспективный) портрет
- Портрет-картина
- Портрет-прогулка
- Портрет-тип
- Костюмированный портрет
- Автопортрет
- Религиозный портрет (*донаторский или ктиторовский*)

По характеру изображения живопись делится на:

- Парадный портрет
- Полупарадный
- Камерный портрет
- Интимный портрет\
- Малоформатный и миниатюрный портреты
- Пейза́ж
- Марина — жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или иные события, происходящие на море. Является разновидностью пейзажа.

Стили живописи

Стили живописи — тема очень обширная, можно сказать вечная. Стилем называют общее направление развития искусства, образы которые объединены идейным смыслом, техникой передачи, характерными приёмами творческой деятельности. Стили в живописи тесно переплелись, переросли в сродные направления, существовали параллельно, обогащая друг друга.

Живописные стили и направления формировались под влиянием идеологии, политического и экономического развития общества, религий, традиций.

История развития стилей демонстрирует сложную культурную эволюцию общества.

Готика

Это художественный стиль, сформировавшийся в странах Западной и Центральной Европы в XII-XV вв. Он охватил все виды искусства – архитектуру, скульптуру, живопись, витраж, книжное оформление, декоративно-прикладное искусство. Основой готического стиля была архитектура, которая характеризуется устремленными ввысь стрельчатыми арками, многоцветными витражами, визуальной дематериализацией формы.

Годы: 1150 — 1450.

Бартоло ди Фреди , Джотто, Ян Полак, Ян ван Эйк.

«Алтарь семьи Мероде». Робер Кампен. 1430-е годы.

Возрождение (Ренессанс)

Эпоха в культурном и идейном развитии ряда стран Западной и Центральной Европы, а также некоторых стран Восточной Европы. Основные отличительные черты культуры Возрождения: светский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному культурному наследию, своего рода "возрождение" его (отсюда и название).

Годы:1400—1600.

Иероним Босх, Леонардо да Винчи, Тициан

«Кающаяся Мария Магдалина». Тициан. 1560-е годы.

Барокко

Исторический художественный стиль, получивший распространение первоначально в Италии в сер. XVI-XVII столетия, а затем во Франции, Испании, Фландрии и Германии XVII-XVIII вв. Шире этот термин используется для определения вечно обновляющихся тенденций беспокойного, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, динамичных формах. Наконец, в каждом времени, почти в каждом историческом художественном стиле можно обнаружить свой «период барокко» как этап наивысшего творческого подъема, напряжения эмоций, взрывоопасности форм.

Годы:1600-1740.

Караваджо, Рембрандт, Рубенс, Ян Вермеер.

«Юдифь и Олоферн». Караваджо. 1599 год.

Классицизм

Художественный стиль в западноевропейском искусстве XVII - нач. XIX века и в русском XVIII - нач. XIX, обращавшийся к античному наследию как к идеалу для подражания. Он проявился в архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. Со временем переродился в академизм.

Годы: 1700 — 1800.

Карл Брюллов, Жан-Батист Грёз, Пуссен Никола.

«Милосердие Сципиона Африканского». Помпео Батони. 1772 год

Импрессионизм

Направление в искусстве последней трети XIX – начала XX в., возникшее во Франции. Название было введено художественным критиком Л. Леруа, пренебрежительно отозвавшемся о выставке художников 1874 года, где среди прочих была представлена картина К. Моне «Восход солнца. Впечатление». Импрессионизм утверждал красоту реального мира, акцентируя свежесть первого впечатления, изменчивость окружающего.

Годы: 1860 — 1920.

Клод Моне, Эдуард Мане, Эдгар Дега.

«Впечатление. Восходящее солнце». Клод Моне. 1872 год.

Академизм

Направление в искусстве, сложившееся на основе следования канонам античности и эпохи Возрождения. Бытовало во многих европейских школах искусства с XVI по XIX век. Академизм превращал классические традиции в систему «вечных» правил и предписаний, сковывавших творческие поиски, пытался противопоставить несовершенной живой природе «высокие» улучшенные, доведенные до совершенства вненациональные и вневременные формы красоты. Для Академизма характерно предпочтение сюжетов из античной мифологии, библейских или исторических тем сюжетам из современной художнику жизни.

Годы: 1500 — сегодня.

Карл Брюллов, Уильям Бугро,
Фёдор Бруни.

«Последний день Помпеи». Карл Брюллов. 1833 год.

Сюрреализм

Течение в литературе, живописи и кинематографе, возникшее в 1924 году во Франции. Оно в значительной мере способствовало формированию сознания современного человека. Главные деятели движения – Андре Бретон, Луи Арагон, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль, Хуан Миро и многие другие художники всего мира. Сюрреализм выражал идею существования за пределами реального, особенно важную роль здесь приобретают абсурд, бессознательное, сны, грезы. Одним из характерных методов художника-сюрреалиста является отстранение от осознанного творчества, что делает его инструментом, различными способами извлекающим причудливые образы подсознания, родственные галлюцинациям.

«Постоянство памяти».
Сальвадор Дали. 1931 год.

«Человек с затылком» Рене Магритт 1930 год.

Особенности изобразительного творчества

Для изобразительного искусства характерны произведения, эстетическая ценность и образность которых воспринимается чисто зрительно. Способность генерировать объекты — важнейшее свойство изобразительного искусства, связанное с его происхождением, определившее его историю и обуславливающее его развитие. 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. Живописи принадлежит особое место в ряду других искусств: пожалуй, ни один другой вид искусства не способен передать увиденные явления мира, человеческие образы с такой полнотой, особенно если учесть, что большинство информации мы получаем из внешнего мира с помощью зрения, т.е. визуально. искусство живопись портрет пейзаж натюрморт

Именно искусству живописи удалось сотворить невозможное - остановить мгновение задолго до фотографии: произведения этого вида и искусства через один изображаемый момент передает предшествующее последующее, прошлое и будущее, домысливаемые зрителем.

Картина - это зрелище, организованное художником:

- Несмотря на то, что живописец воплощает действительные образы в зримых формах, они не являются прямым копированием жизни;
- Создавая картину, художник опирается на натуру, но при этом воссоздает ее на материале, полученном в результате его социального и профессионального опыта, умения, мастерства, образного мышления.
- Можно обнаружить несколько основных видов переживания, вызываемых живописными произведениями:
- Узнавание привычных предметов, постигаемых зрением, - на основе этого рождаются определенные ассоциации по поводу изображаемого;
- Получение эстетического чувства.
- Таким образом, живописное произведение выполняет изобразительную, повествовательную и декоративную функции.

Выводы

- Произведения изобразительного искусства, наряду с архитектурой и скульптурой, являются единственными сохранившимися до наших дней свидетельствами духовной культуры многих исчезнувших цивилизаций.
- Изобразительным искусством осваиваются новые отрасли человеческой деятельности. Совершенствование материальной культуры в мезолите и неолите приводит к зарождению декоративно-прикладного искусства в различных видах.
- На рубеже XIX—XX вв. появляется фотоискусство, оформляется, в современном представлении, дизайн; в традиционных видах намечаются новые неизобразительные направления.
- На протяжении двадцатого века и по сей день продолжают возникать новые виды и подвиды изобразительного искусства, в том числе — связанные с виртуальной реальностью.

Спасибо за внимание