

**Какими
средствами
воздействует
искусство**

Средства художественной выразительности

Композиция

ритм

форма

пропорции

фактура

цвет

ТОН

интонация

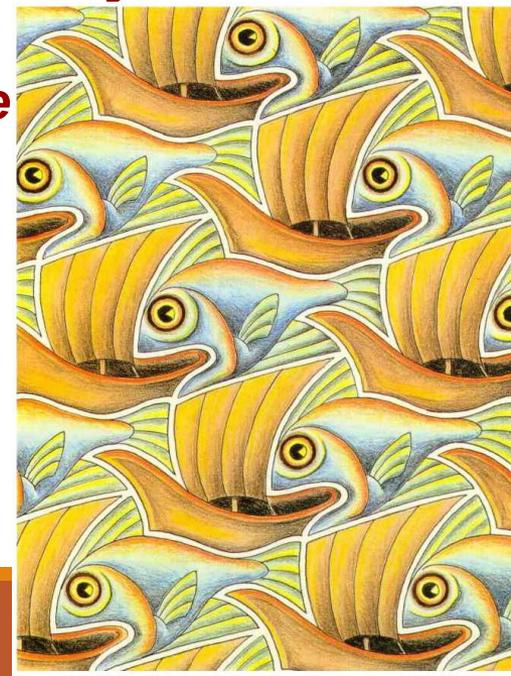
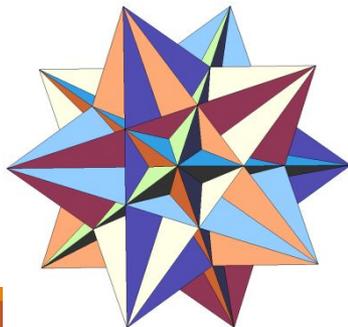
Форма а

Форма представляет собой сумму приемов, выразительных и изобразительных средств для создания художественного образа в любом виде искусства.

Благодаря форме рождается внешнее выражение определенного содержания:

- ❖ изобразительная форма,
- ❖ музыкальная форма,
- ❖ стихотворная форма.

Изобразительное искусство

В изобразительном искусстве

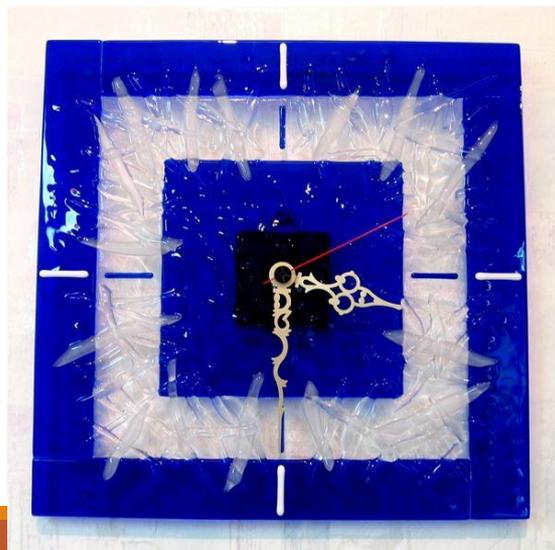
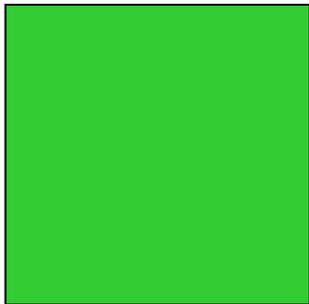
**форма — это очертание,
наружный вид, контур предмета.**

Самые простые формы приближаются к квадрату, треугольнику, кругу, «амебе».

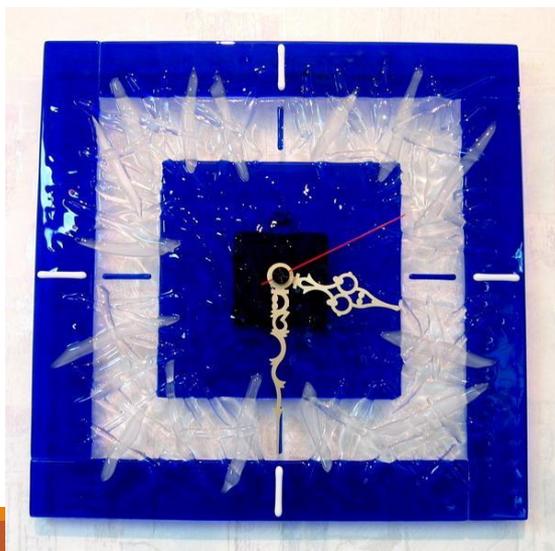
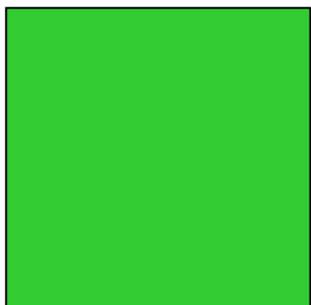

Каждая форма имеет свой характер.

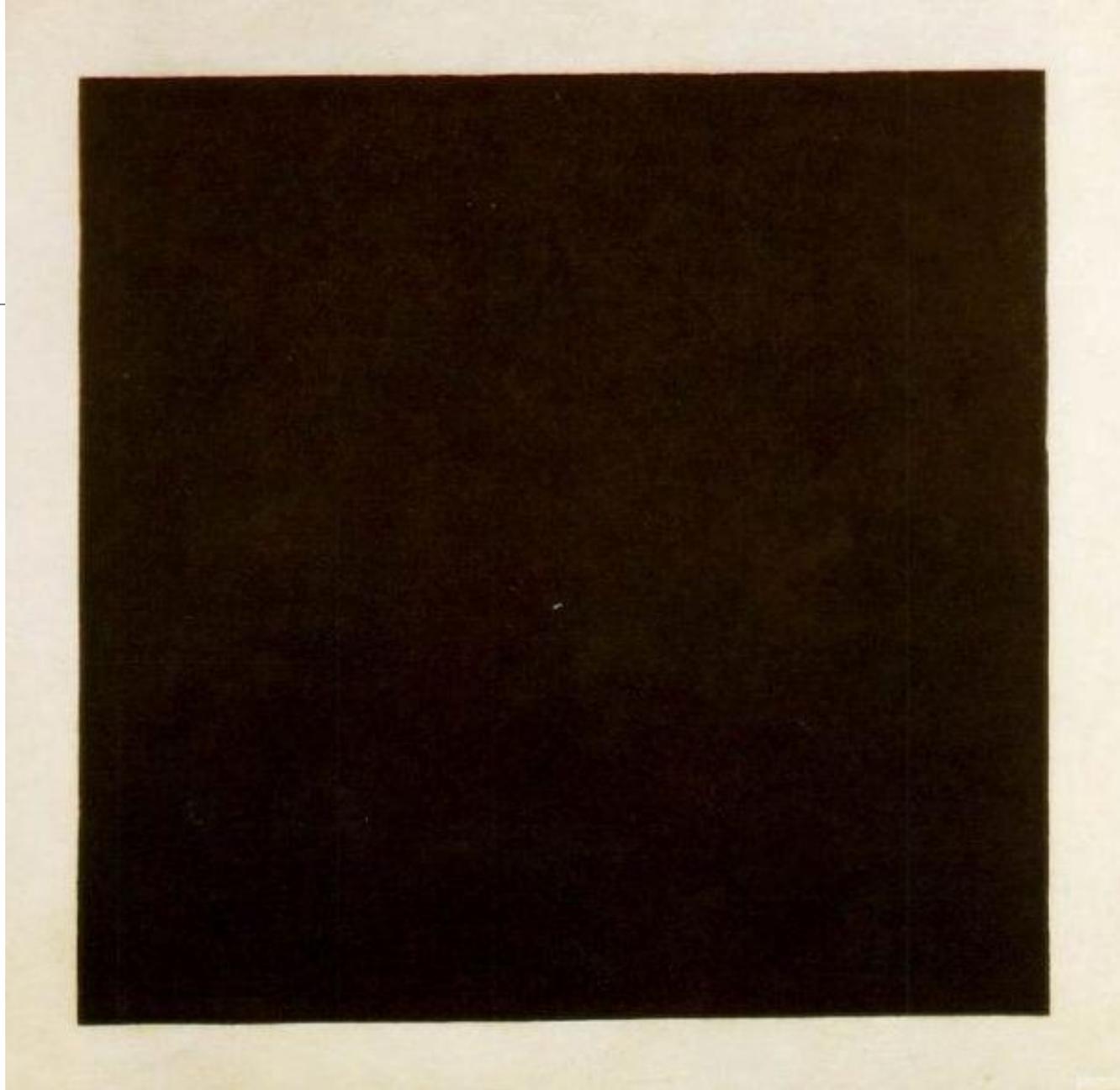
Квадрат

**Квадрат — законченная,
устойчивая форма — выражает
утверждающие образы, ей не
свойственно движение, полет.**

«Черный квадрат»
Казимир Малевич

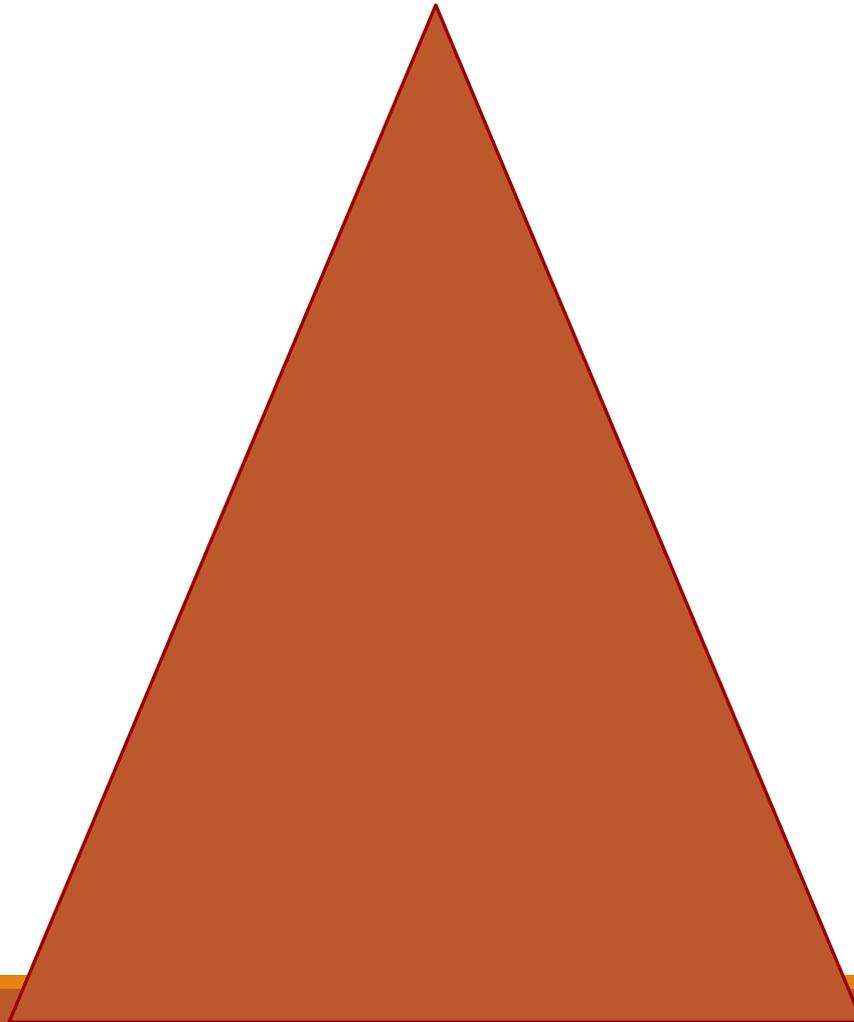

Триумфальная арка

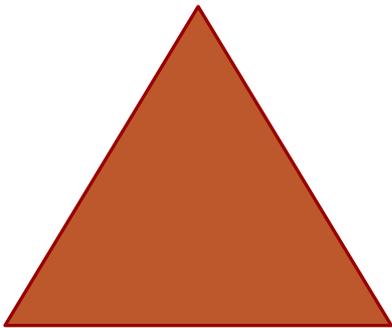

Кирпичный дом в Амстердаме

Треугольник

Треугольник — активная, развивающаяся на плоскости и в пространстве форма — несет в себе возможность движения, выражает борьбу противоположностей, может быть агрессивной.

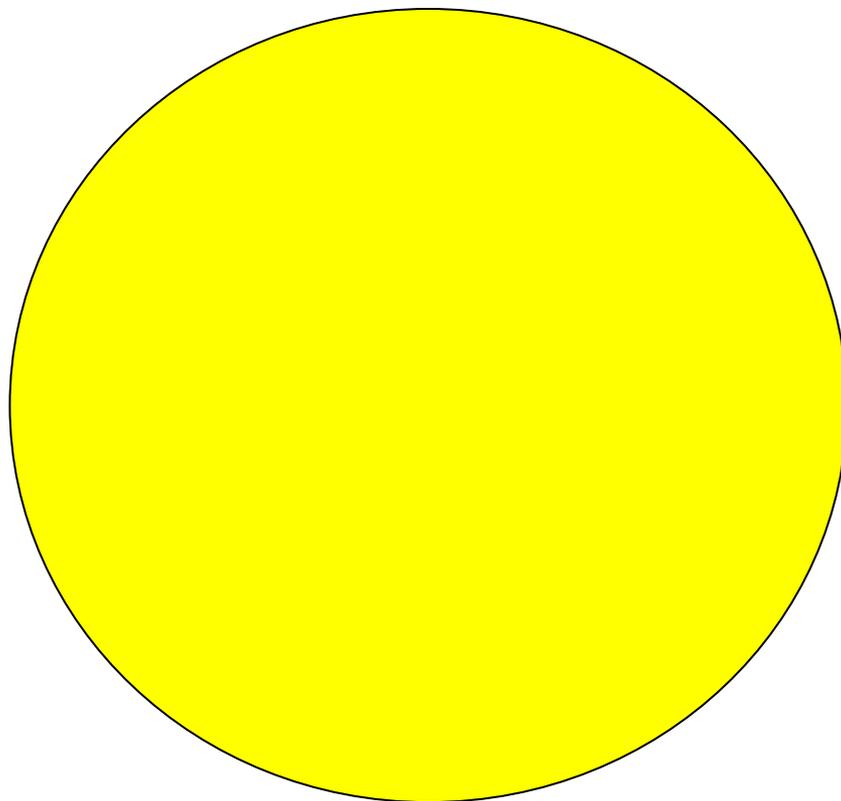

Собор в Кельне

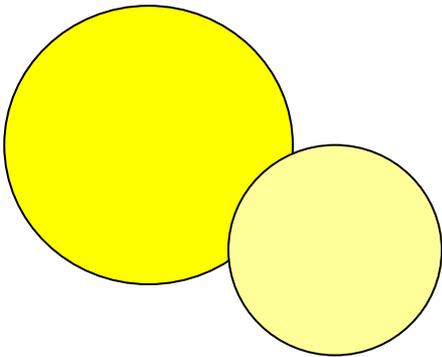

The Crystal — новая пристройка к Королевскому музею в Онтарио.

Круг

Круг—наиболее яркое выражение идеи природы (Земли, Солнца, мироздания), поэтому ассоциируется с понятиями «добро», «счастье», «жизнь».

**Рафаэль
Мадонна в кресле**

Форма амёбы

Текучая форма **амебы** придает
образам неустойчивый характер,
ассоциируется с романтичностью,
меланхолией, пессимизмом

АРКАДИЙ РЫЛОВ «В ГОЛУБОМ ПРОСТОРЕ»

АРКАДИЙ РЫЛОВ «В ГОЛУБОМ ПРОСТОРЕ»

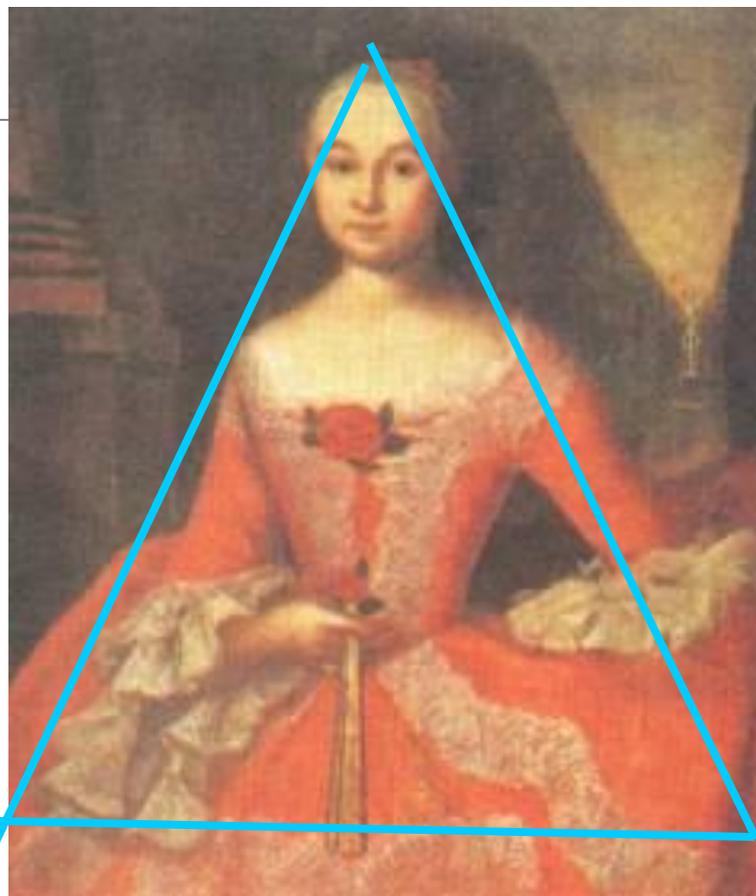
Свобода творчества и подлинное мастерство приходят на основе точного знания. Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.). В этом можно убедиться, рассмотрев картины: И. Вишнякова «Портрет Ксении Тишиной», Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом» и «Аркадские пастухи», П. Рубенса «Снятие с креста»

Форм а

*И. ВИШНЯКОВ.
Портрет Ксении Тишиной*

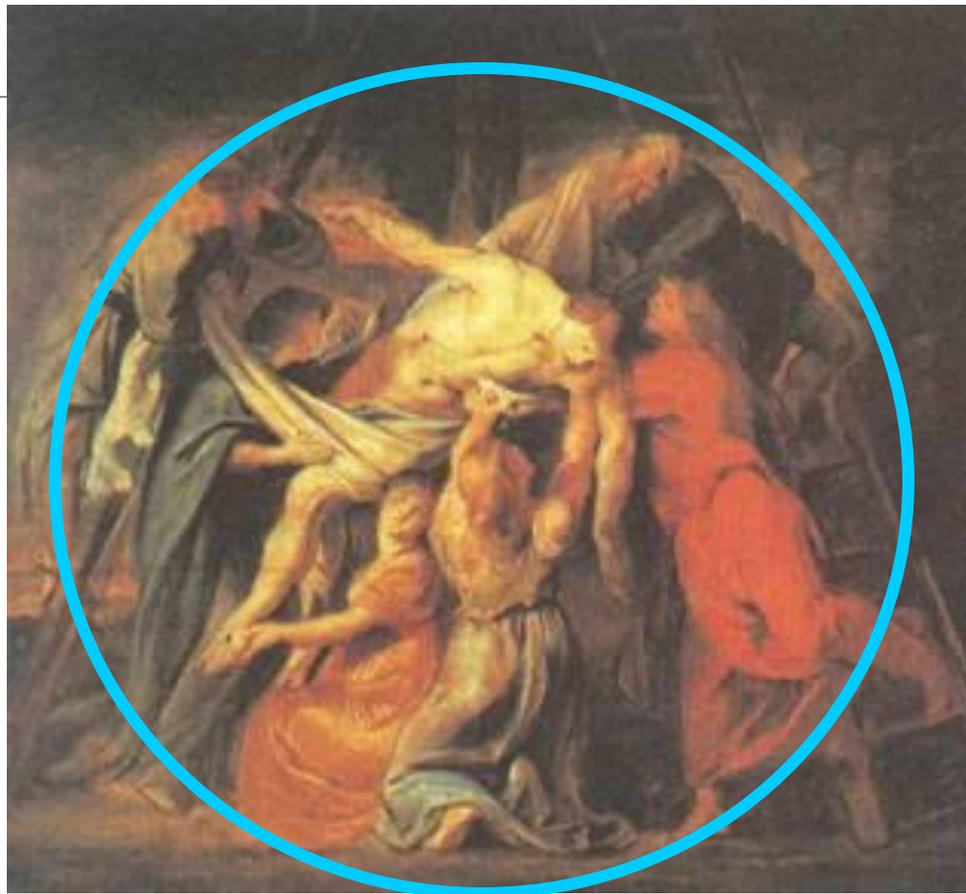
Форм а

*И. ВИШНЯКОВ.
Портрет Ксении Тишиной*

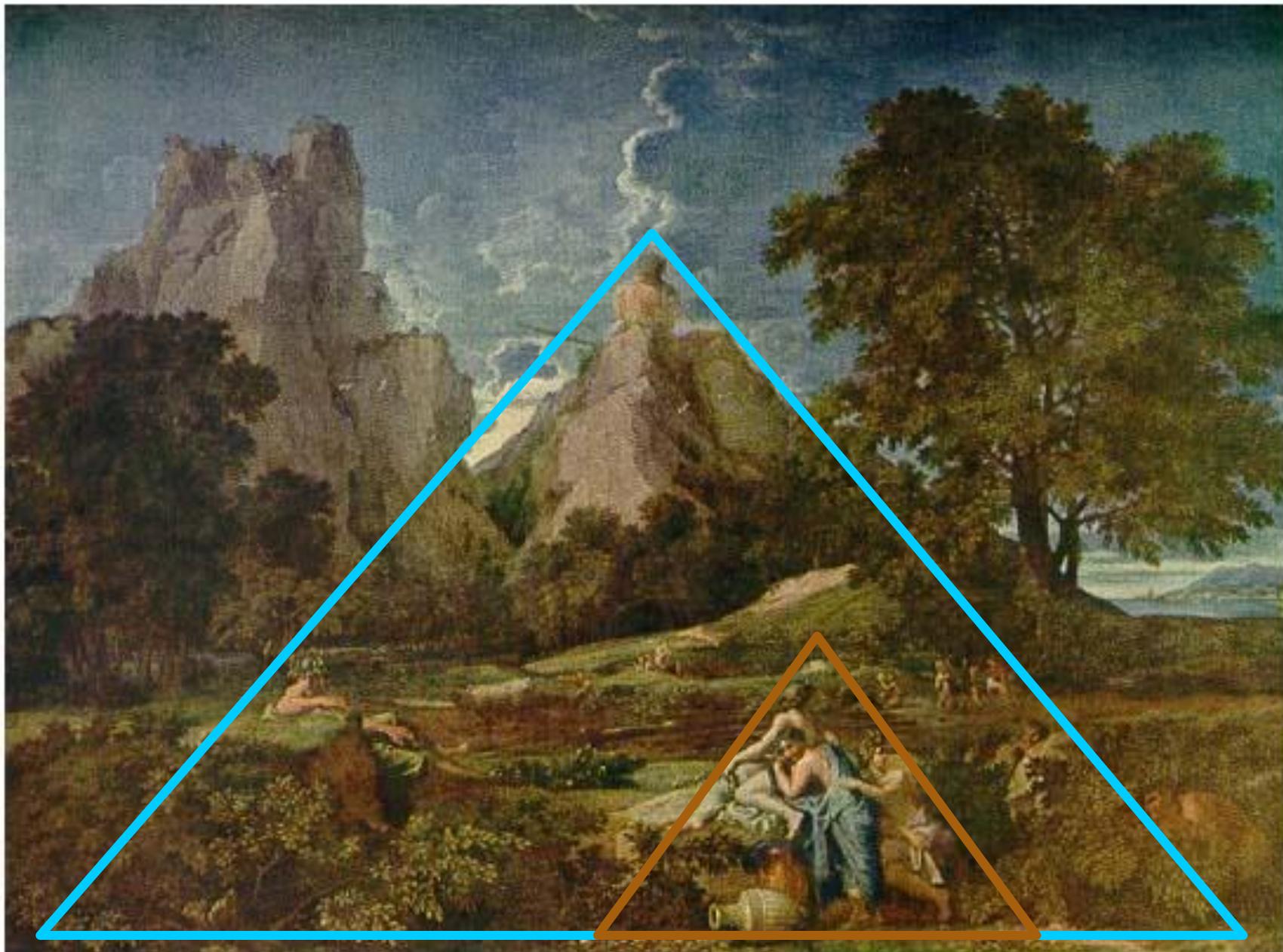
П. РУБЕНС. Снятие с креста

П. РУБЕНС. Снятие с креста

Н. ПУССЕН. Пейзаж с Полифемом

Н. ПУССЕН. Пейзаж с Полифемом

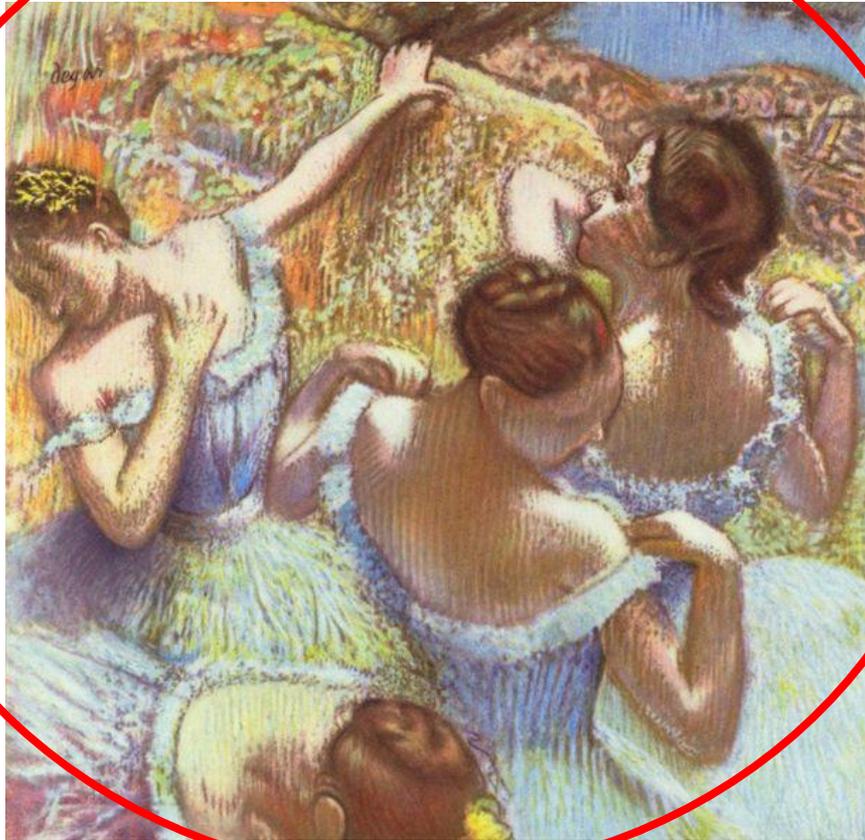
Н. ПУССЕН. Аркадские пастухи

Н. ПУССЕН. Аркадские пастухи

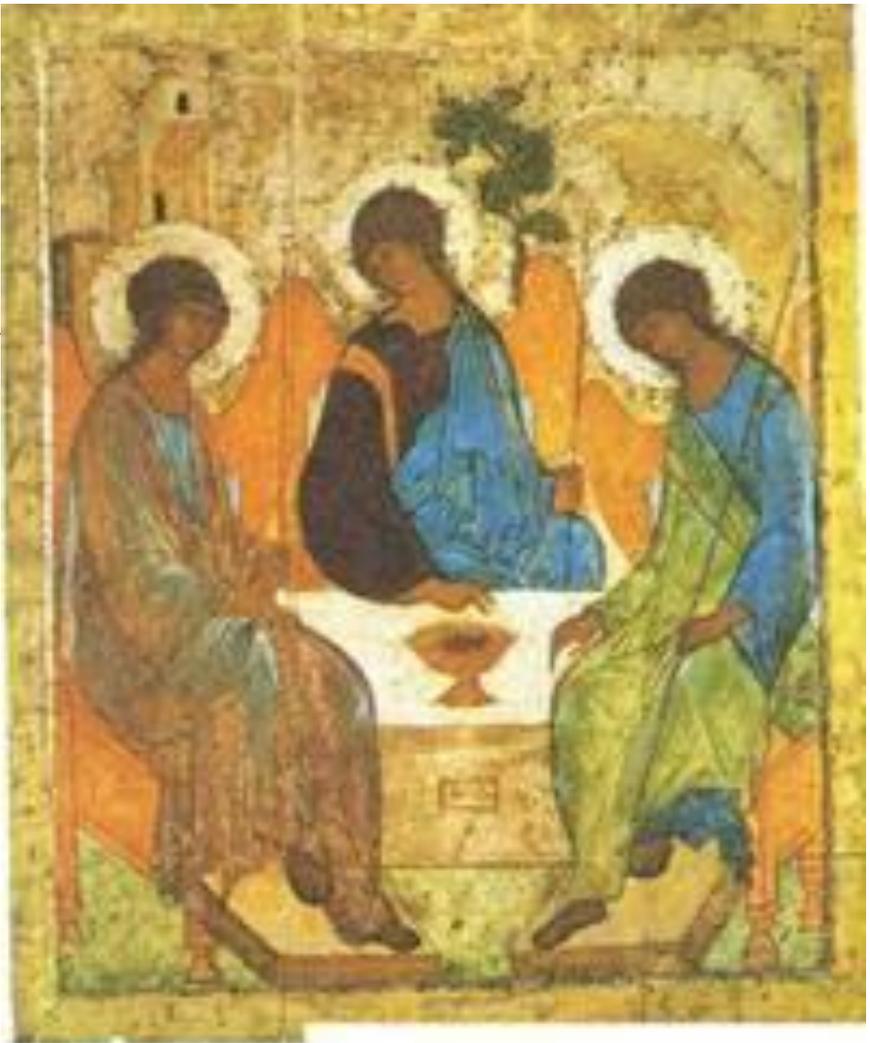
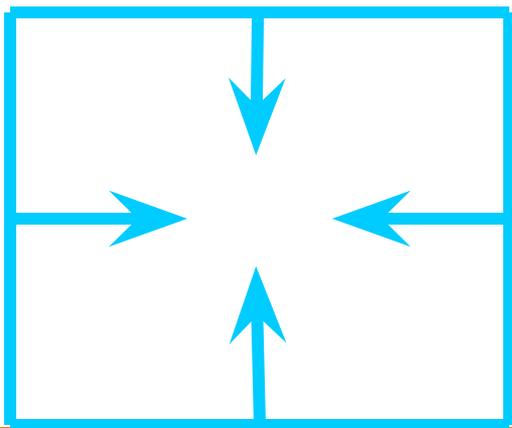

Э.Дега
«Голубые
танцовщицы»

**Э.Дега
«Голубые
танцовщицы»**

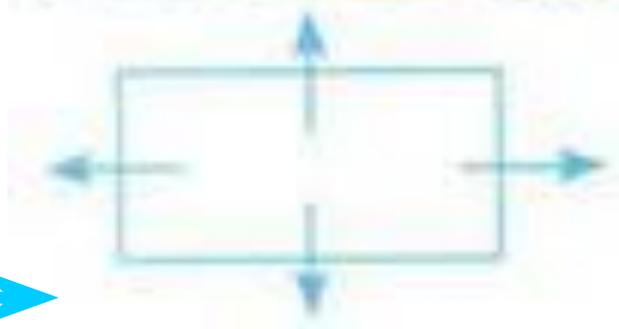
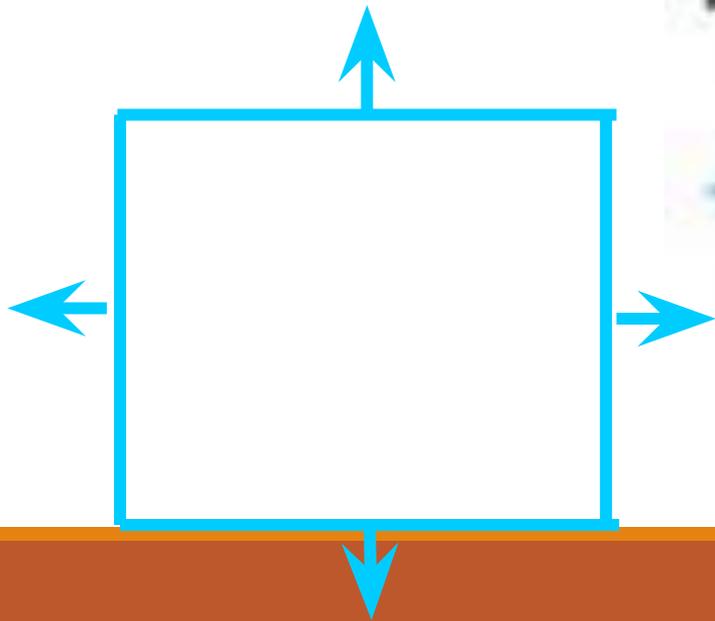
Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет замкнутая, закрытая, статичная композиция. Основные направления линий стягиваются к центру. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает необходимое решение.

10

А. РУБЛЕВ. Троица Ветхозаветная. Замкнутая композиция

Если далекий горизонт
частично загородить
деревьями или другими
предметами первого плана,
то можно достигнуть большой
образной выразительности
композиции.

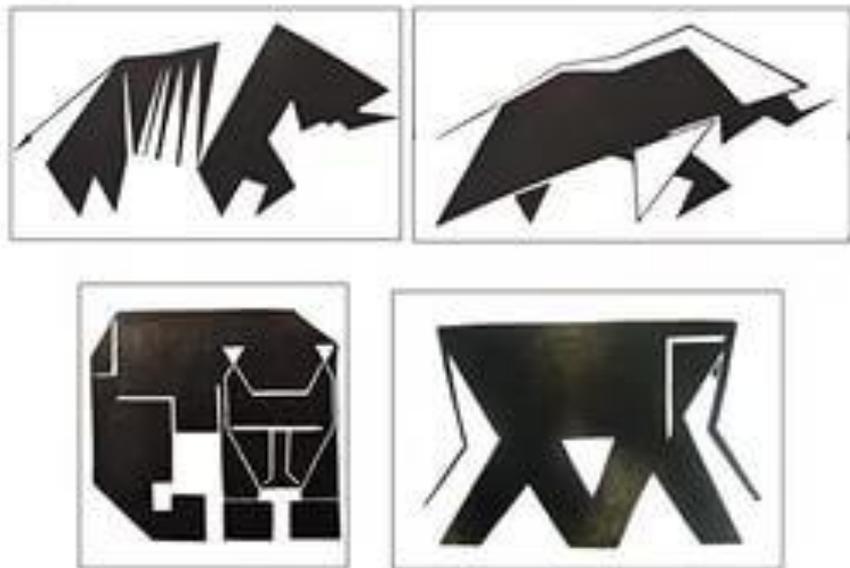

Для усиления художественного образа формы
могут быть

стилизованными или трансформированными.

3 курс

Композиция: стилизация животных

В них подчеркиваются или изменяются
характерные черты предмета, а
ненужные детали отбрасываются.

Особенно часто эти приемы
используются в плакатной и книжной
графике и в мультипликации, а также в
современной скульптуре.

Стилизация

Трансформация в искусстве всегда
УСИЛЕНИЕ одних черт и
ЗАТУШЁВЫВАНИЕ других

Как изменяется образ при трансформации?

Анубис – бог- защитник и покровитель умерших

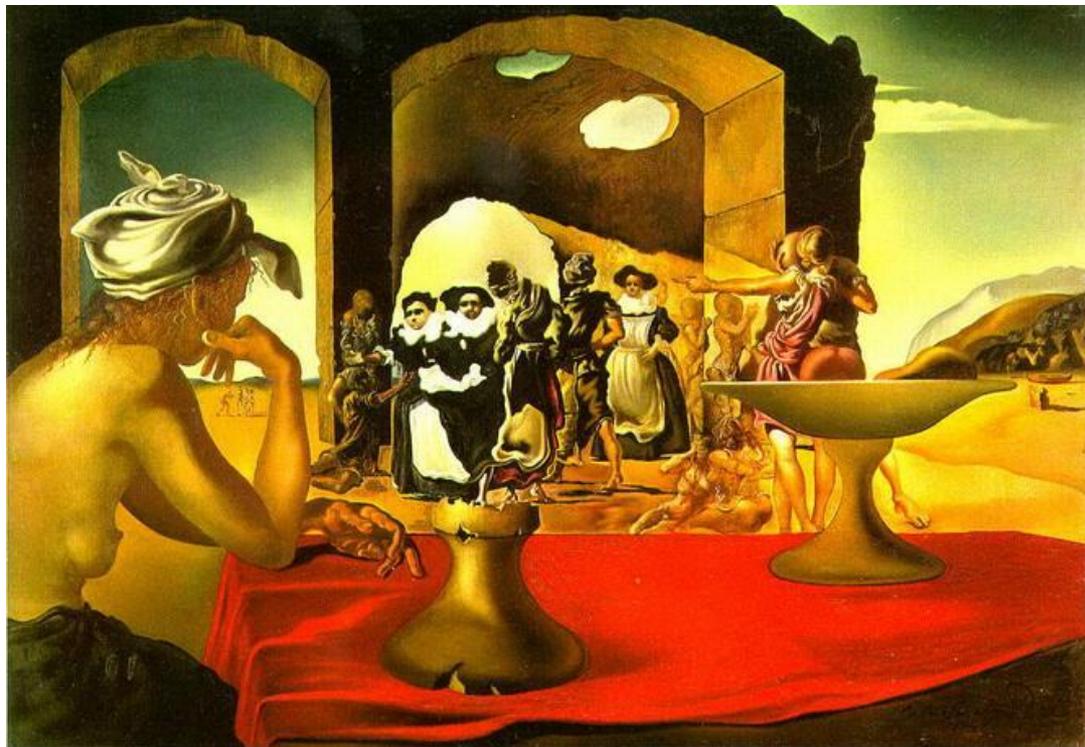
Табаки из "Маугли" художника Давыдова

Сюрреалистические трансформации Сальвадора Дали

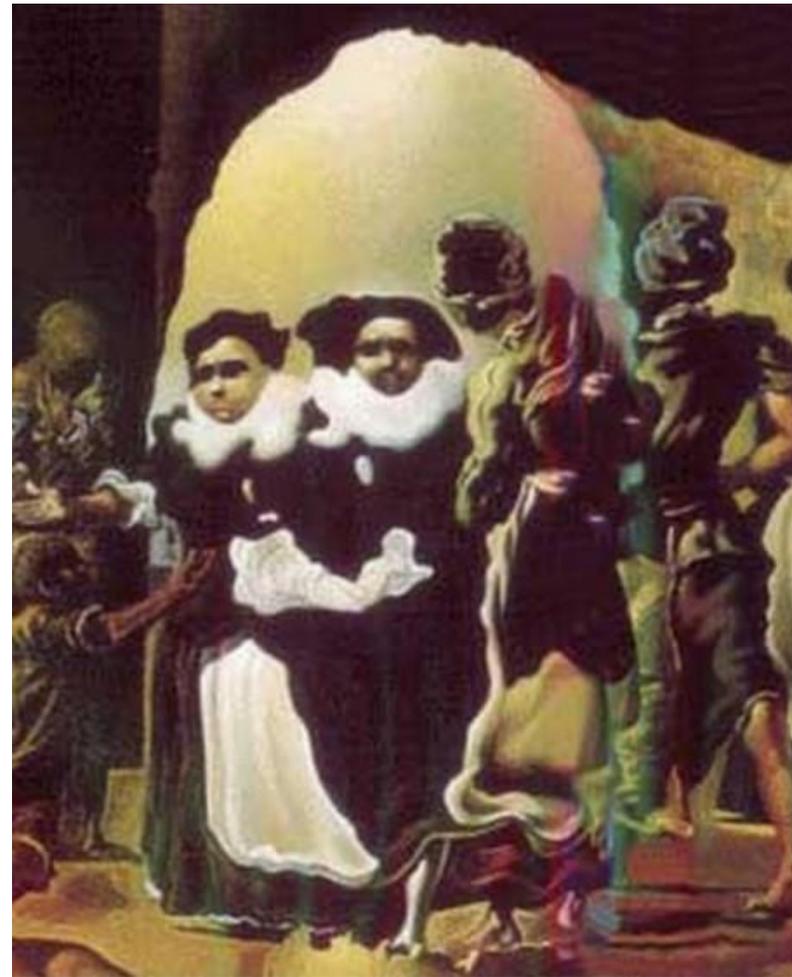
«Рынок рабов»

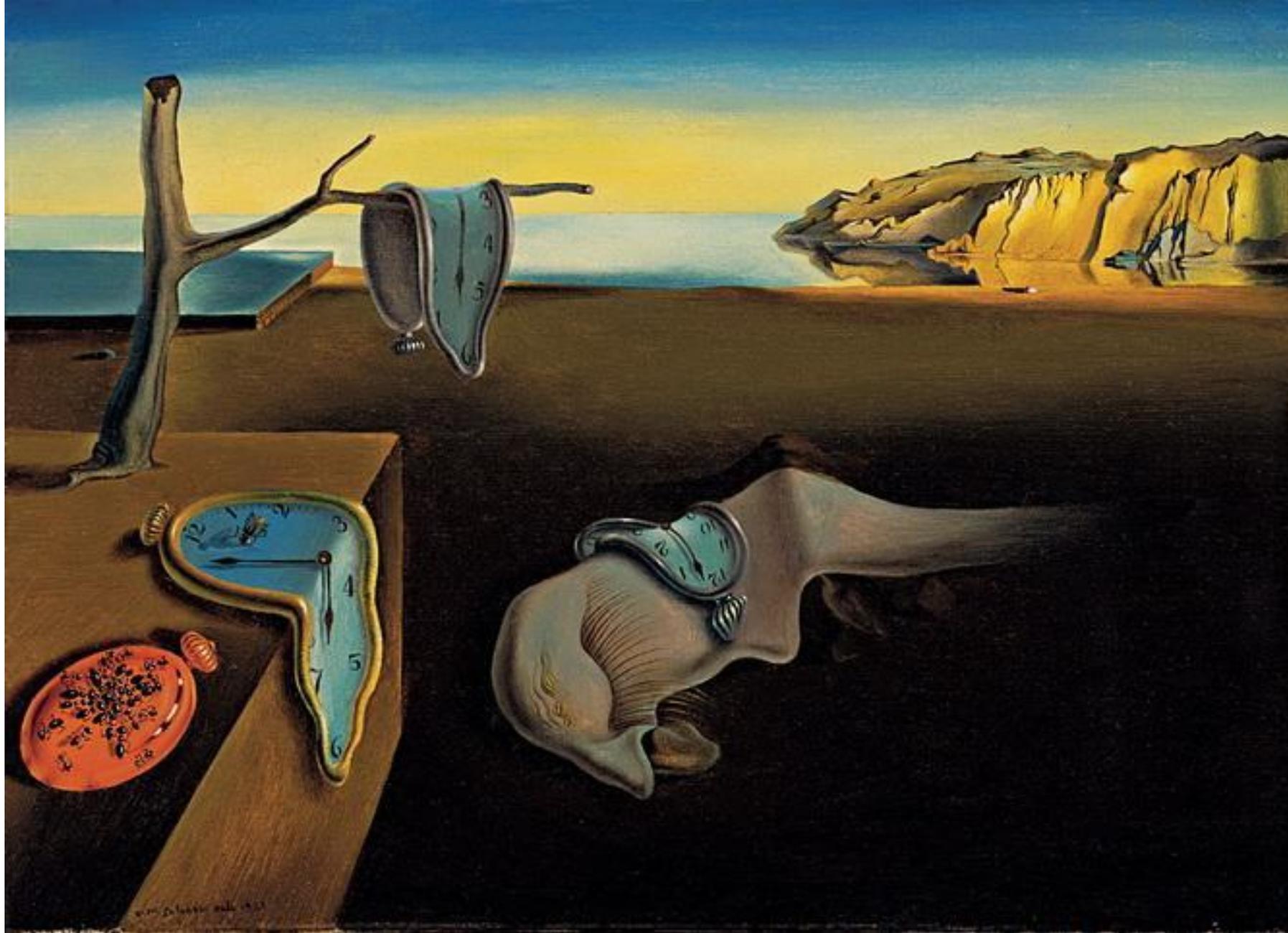

Сюрреалистические трансформации Сальвадора Дали

Сальвадор Дали. “Рынок рабов с невидимым бюстом Вольтера”. 1936 год

Сальвадор Дали. “Постоянство памяти”. 1931 г. Музей современного искусства,

Альберто Джакометти (1901-1966)

Швейцарский скульптор,
живописец и график.

Альберто Джакометти

Кошка

Собака

Паук

Лес

Посмотрите примеры современной скульптуры.
Что подчеркивает стилизация или трансформация?

Альберто Джакометти

Скульптура **"Шагающий Человек"** считается самой дорогой скульптурой в мире. В 2010 году она была продана на аукционе Sotheby's за 104.3 миллионов долларов.

Линия

Линия тоже имеет свою форму, которая выражает
3.

Она может быть стремительной или тягучей, плавной
и ровной, целенаправленной или хаотичной и тем
самым формирует различные образы.

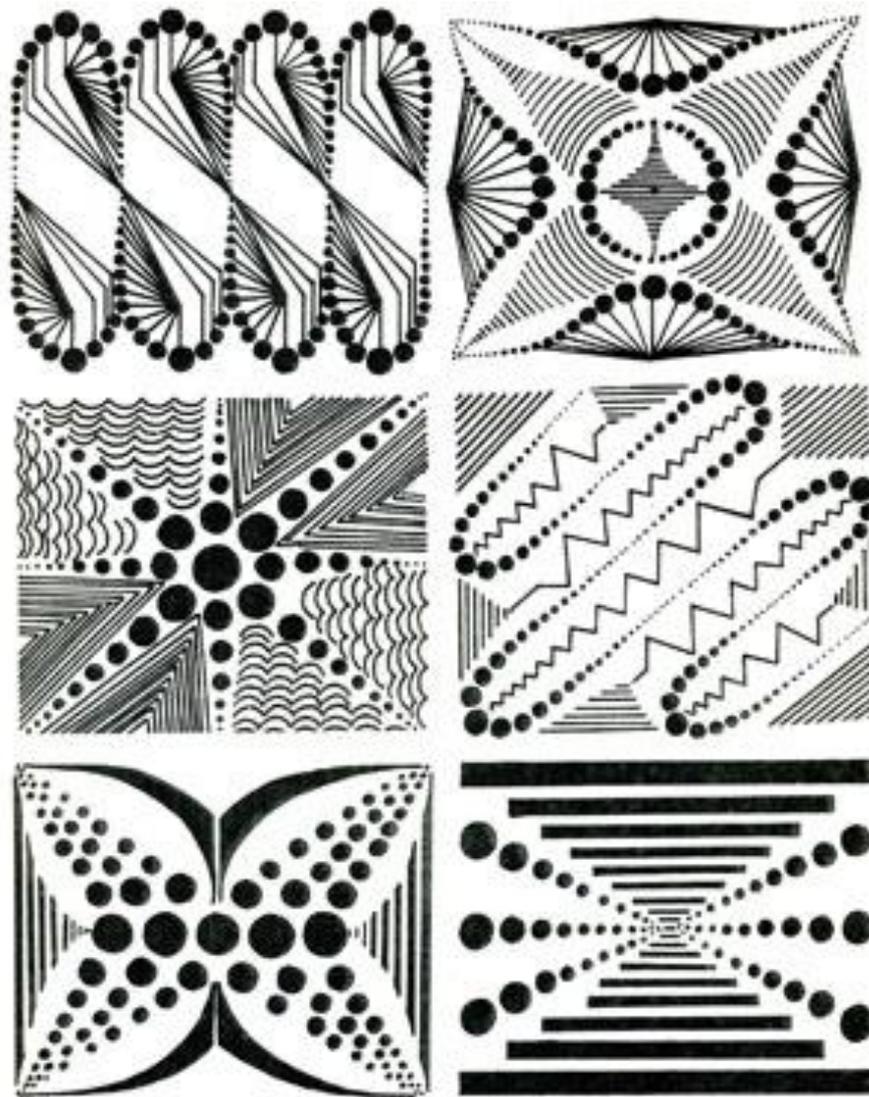
Форма в музыке

В *музыке под формой* подразумеваются организация музыкального целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые авторы дают своим произведениям, например: песня, романс, баллада, прелюдия и др.

Формы композиции в музыке основаны на известных вам принципах — *повтор* и *контраст*.
Различают двух-

частные и *трехчастные* музыкальные формы, *вариации*, *рондо*, *сонатная форма* и др.

Ритм - динамическая последовательность. Слово ритм означает «мерность». Ритм сложился под влиянием деятельности человека: шага, танца, заклинания, плача-причета, укачивания ребенка, бытовой речи, этапов работы,

Послушайте звучание разных колоколов и сопоставьте их ритмические формулы. Как изменение ритма влияет на эмоциональный строй колокольных звонов?

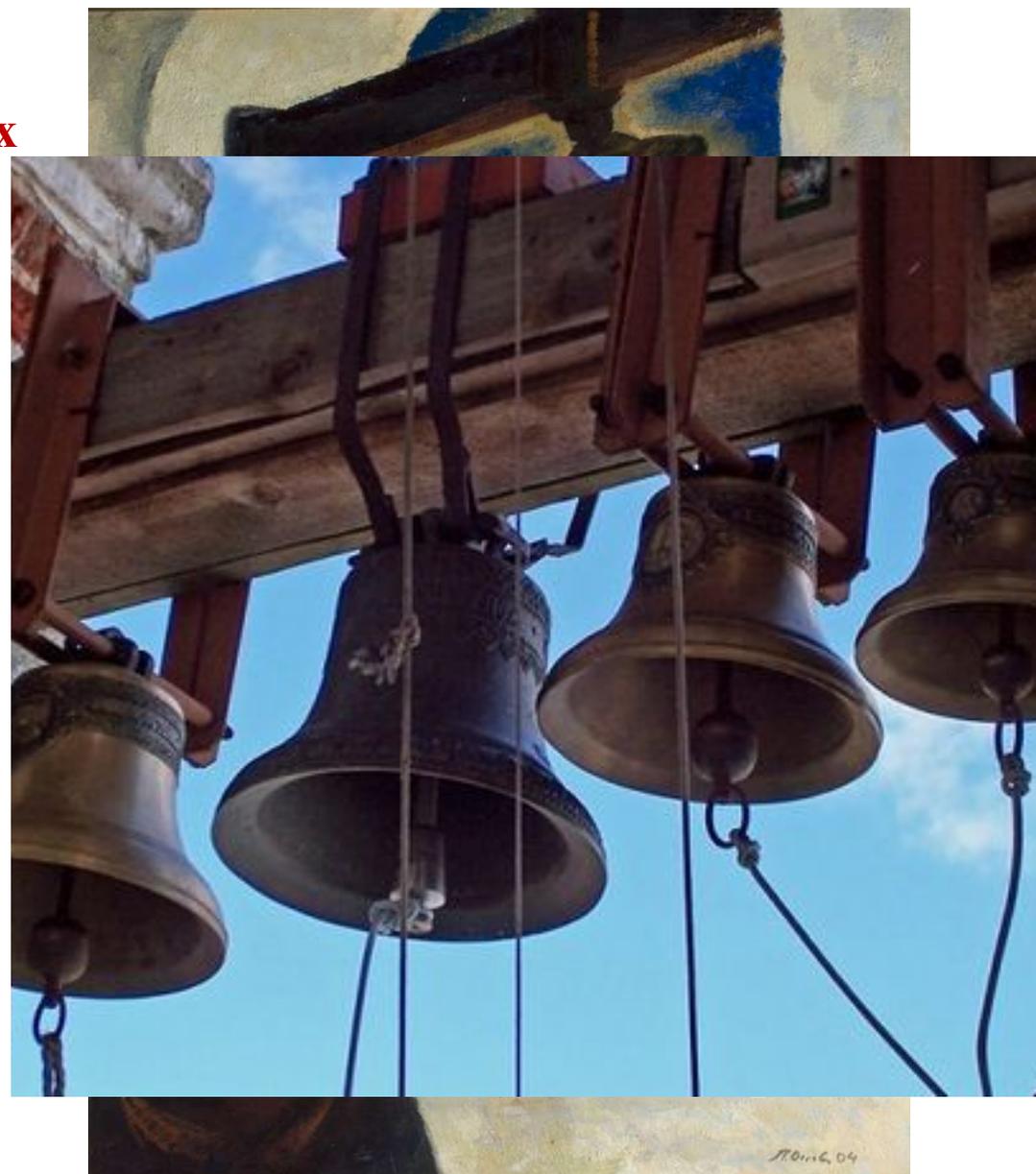
Пасхальный звон

Набат

Будничный звон

Творческое задание

1. Создай свою художественную композицию используя разные геометрические формы.
2. Создай свою ритмическую композицию используя разные ритмические формы.