

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ №1. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА И ЕГО СТРУКТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ. ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗА ЖИВОПИСИ

Тема 1.1. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.

Изобразительное искусство – специфический вид художественного творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных рукотворных художественных форм; родовое понятие, объединяющее различные виды живописи, графики и скульптуры.

Изобразительное искусство с момента его становления в верхнем палеолите около 30 тысячелетий назад неоднократно претерпевает глубокие структурные изменения. Начало дописьменного периода – самого продолжительного цикла в истории изобразительного искусства – отмечено появлением знаковых, схематических и миметических (натуралистических) живописных и скульптурных образов – дописьменных форм искусства. Структурные изменения классического периода изобразительного искусства связаны с новой ситуацией: письменность берет на себя функции изображения, становясь наиболее емким носителем информации. В то же время персонификация власти (Древний Египет) стимулирует развитие портрета; меняющаяся картина мира на раннем этапе также нуждается в натуралистических формах.

Классическая история искусства, начинающаяся с цивилизации Древнего мира, завершается в конце 19 – начале 20 века распадом классической изобразительной системы, появлением авангардистских течений, таких, как фовизм, кубизм, экспрессионизм и др. Этому структурному сдвигу предшествует изобретение новых технических способов получения фиксированного изображения. (Следует обратить внимание на то, что открытие фотографии принадлежит художнику и совершается в середине 19 в., когда в европейском искусстве господствуют натуралистические тенденции). Со второй половины 19 в. функцию прямого воспроизведения реальности берет на себя техника.

В эпоху постмодерна классические формы изобразительного искусства не исчезают; в той или иной мере они вытесняются на периферию художественного пространства, границы которого становятся все более размытыми. Основным элементом искусства можно назвать сами произведения, как физическое его отображение. Это и картины, и графика, и игра актеров, и лирика и поэзия. Их можно разделить на несколько основных видов.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.

Тема 1.2. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств.

Художественное пространство - пространство произведения искусства, совокупность тех его свойств, которые придают ему внутреннее единство и

завершенность и наделяют его характером эстетического. Понятие «художественное пространство», играющее центральную роль в современной эстетике, сложилось только в 20 в., хотя обозначаемая им проблематика обсуждается в философии искусства еще с античности. В Новое время Художественное пространство, обычно отождествлялось с изображенным художником пространством мира: пространство картины или гравюры, пространство пластического образа, пространство сцены и т.п. истолковывалось как отображение реального, физического пространства.

Понятие «Художественное пространство». восходит в своем происхождении к живописи, скульптуре, театру и др. видам искусства, в которых художественное повествование разворачивается в физическом пространстве. В дальнейшем содержание данного понятия расширилось, и оно стало охватывать и те виды искусства, которые не разворачиваются непосредственно в таком пространстве (литература, музыка и др.).

Художественное пространство является интегральной характеристикой художественного произведения. Конкретное решение проблемы пространства налагает отпечаток на все используемые художником изобразительные средства и представляет собой один из ключевых признаков стиля художественного. Особенно выразительно это проявляется в живописи, применительно к которой понятие художественное пространство проанализировано наиболее полно: проблема художественного пространства включает в себя не только цвет, свет, линию живописного изображения, его глубину и дробность, но и динамику, символизм, отношение к канону и т.д. Существенный вклад в осмысление проблемы художественного пространства внесли О. Шпенглер, П.А. Флоренский, Х. Ортега-и-Гасет, М. Хайдеггер, М. Мерло-Лонти и др.

Изобразительные искусства — комплекс пластических искусств, связанных с созданием статических изображений. В состав изобразительных искусств традиционно включают живопись, скульптуру и графику. Изобразительные искусства отражают действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах. Архитектура не относится к изобразительным искусствам, но тесно взаимодействует и находится в стилистическом соответствии с ними.

Произведения изобразительного искусства могут быть беспредметны и даже нематериальны (заставка на экране монитора, гарнитура книжного шрифта), но, независимо от материальности и предметности, произведения изобразительного искусства обладают чертами объекта (ограниченностью в пространстве, стабильностью во времени).

Изобразительное искусство создает самостоятельные объекты, не имеющие утилитарной ценности (скульптура, живопись, графика, фотография) или эстетически организует объекты утилитарного назначения и информационные массивы (декоративно-прикладное искусство, дизайн). Изобразительное искусство влияет на восприятие предметного окружения и виртуальной реальности.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.

Тема 1.3. Принципы соотношения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.

Искусство — это особый вид формотворческой деятельности человека, создающей образные и символические структуры, которые обладают эстетическими, познавательными и коммуникационными функциями. В этом смысле искусство понимается как творческая деятельность, направленная на создание художественных произведений, шире — эстетически-выразительных форм. Термином «искусство» также принято обозначать не только художественные произведения, продукты художественной деятельности, но и такие понятия как «искусность», «мастерство», «артистизм» и тому подобные, проявленные в любой другой сфере деятельности.

Исторически искусство возникает тогда, когда человек выходит за пределы удовлетворения своих непосредственных физических потребностей, практически-утилитарных интересов и целей и получает возможность творить. Тем самым искусство представляет собой особую форму освоения мира человеком, в которой мир предстаёт в искусстве через формы деятельности, общения, самореализации людей. Оно даёт моментальные отражения и развёрнутые проекции человеческого бытия, его пространственного и временного единства с миром. Искусство, понимаемое как некое условное целое, может быть трактуемо в качестве картины мира или своеобразной онтологии, сконцентрированной на динамике предметно-чувственного бытия людей. Будучи особой формой деятельности людей, искусство соединяет в своих образах предметные, коммуникационные, индивидуальные аспекты деятельности, поэтому оно сохраняет в себе побуждающие, преобразовательные и познавательные начала, а также коллективные и личностные представления. В разные эпохи и в разных направлениях искусства акценты в соотношении этих начал существенно отличаются, тем не менее они всегда присутствуют, а их соотношение остаётся постоянным предметом для дискуссии о назначении искусства, о его роли в развитии общества.

Исторически искусство развивается как некая система конкретных видов деятельности, среди которых особо принято выделять литературу, музыку, архитектуру, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Их многообразие и различия фиксируются и классифицируются по критериям, выработанным эстетической теорией и искусствознанием: по способу отражения действительности (гносеологический критерий) — изобразительные, выразительные; по способу бытия художественного образа (онтологический критерий) — пространственные, временные, пространственно-временные; по способу восприятия (психологический критерий) — слуховые, зрительные и зрительно-слуховые.

В целом, искусство остаётся одной из наиболее важных форм трансляции и, значит, сохранения человеческого опыта. Оно же выступает и формой обновления этого опыта, потому что каждое поколение своим особым образом выражает процесс освоения бытия. Акценты в этой роли искусства меняются исторически, и, собственно, сохранение искусства, его специфики, его социальной функции достигается в образах, фиксирующих постоянно смещающееся равновесие между воспроизводством и обновлением человеческого опыта.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.

Тема 1.4. Диалогичность как особенность современных форм искусства.

Искусство - один из самых древнейших языков человеческого общения. Обладая способностью передавать культурный опыт поколений, запечатленный в слове, краске или звуке, искусство, таким образом, выступает одним из универсальных средств коммуникации, обеспечивая духовную связь между людьми.

Каждый вид искусства существует самостоятельно, стремясь выявить и развить то, что составляет его неповторимую особенность, отличает от других видов, и в то же время стремится учесть и использовать их опыт. Диалогичность эта та направленность в искусстве, которая достаточно четко обозначилась и нашла проявление в связи с интеграционными процессами, происходящими в современном искусстве. Диалог такого рода «общения» между музыкальным и изобразительным искусствами выражен в том, что искусства «учатся друг у друга». Стремление использовать выразительные средства, характерные для каждого отдельного вида искусства, но применяемые для обогащения содержания, расширения своих возможностей и границ, характерная тенденция в процессе взаимодействия искусств. Музыкальное и изобразительное искусства противопоставляют как искусство выразительное и изобразительное, поскольку в основе музыки, как известно, лежит выражение, а в основе изобразительного искусства изображение. Выразительный материал изобразительного искусства и музыки (как и сами искусства) также различен, что отражается и в принадлежности к пространственному и временному виду искусства.

Физический материал этих искусств превращается в изобразительно - выразительные средства, благодаря которым каждое искусство репрезентирует и транслирует себя в культурном пространстве.

В изобразительном искусстве можно найти немало полотен, «звучащих» наподобие музыкального произведения. При этом автор в большей степени стремится к выражению, нежели изображению. Цвет, колорит становятся средствами не изображения, а выражения, как в музыке. Русский художник-абстракционист В. Кандинский утверждал, что живопись должна следовать музыке, ее задача в том, чтобы выявить собственные средства и силы и «попытаться применить эти средства и силы как средства живописи с целью творчества». Считая цвет одним из самых выразительных средств живописи, художник соотносил его с выразительностью и тембровой окраской музыкального звука.

Рассмотрев диалогичность изобразительно-выразительных средств в музыкальном и изобразительном искусствах, можно отметить, что тенденция к индивидуализации расширяется тенденцией к взаимовлиянию и обогащению посредством «общения» между искусствами. Границы между изобразительным искусством и музыкой расширяются, а диалог в области изобразительно-выразительных средств становится все более активным и плодотворным.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.

Тема 1.5 Жанры живописи, особенности, история формирования, современное состояние.

Произведения изобразительного искусства, главным образом живопись, делятся по жанрам. В зависимости от предмета изображения в XVII в. жанры делили на "высокий" и "низкий" жанр. К "высокому" жанру относили исторический жанр: батальный, аллегорический, религиозный и мифологический; к "низким" - сцены из повседневной жизни: портрет, пейзаж, натюрморт, анимализм.

Став формой отображения жизни, жанры живописи не являются неизменными, они развиваются вместе с жизнью, меняясь по мере развития искусства. Некоторые жанры отмирают или обретают новый смысл, возникают новые, обычно внутри ранее существовавших (например, внутри пейзажного жанра появились городской пейзаж, морской пейзаж и интерьер), а некоторые объединяются (сейчас ню, бытовой, исторический, мифологический, аллегорический, религиозный и батальный жанр чаще заменяется термином фигуратив).

Анималистика (от лат. animal - животное), анималистический жанр - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются животные.

Аллегорический жанр (от греч. allegoria - иносказание) - жанр изобразительного искусства, в котором в художественное произведение закладывается скрытый и тайный смысл. В этом жанре трудно изобразимые идеи (например добро, сила, власть, справедливость, любовь и т.д.) показываются иносказательно через изображения живых существ, животных или человеческих фигур с атрибутами, за которыми исторически закрепился символический, легко читаемый смысл.

Батальный жанр (от фр. bataille - битва) - в котором изображаются темы войны: сражения, военные походы, воспевающий воинские доблести, торжество победы.

Былинный жанр - в котором изображаются сцены из былин и народного фольклора.

Бытовой жанр (жанровая живопись) - в котором изображаются быденные сцены из повседневной жизни человека без прикрас.

Исторический жанр - посвященный историческим событиям и деятелям, а также социально значимым явлениям в истории общества.

Мифологический (от греч. mythos - предание) - посвященный героям и событиям, о которых рассказывают мифы и легенды древних народов.

Морской пейзаж (марина) - изображающий морской вид. Яркий представитель этого жанра - И.К. Айвазовский (1817-1900).

Натюрморт (с фр. - мертвая, неодушевленная натура) - это художественное изображение различных предметов быта. Самые известные школы в написании натюрморта - фламандская и голландская, в которых по-своему решили задачу передачи цвета и композиции.

Ню (от фр. nu - нагой, раздетый) - посвященный изображению нагого тела, преимущественно женского. Ню зарождается в эпоху Возрождения в рамках мифологического, аллегорического, исторического и бытового жанров.

Пейзаж (от фр. *pausage* - страна, местность) - в котором основным предметом изображения является природа.

Портрет (от фр. слова *portrait*) - это художественное изображение человека с передачей его внутреннего мира. Делится на индивидуальный, групповой, парадный, автопортрет.

Религиозный жанр, религиозная живопись - жанр изобразительного искусства, основными сюжетами которого являются эпизоды из Библии и Евангелия.

Сюжетно-тематическая картина - смешивание традиционных жанров живописи (бытового, исторического, батального, композиционного портрета, пейзажа и др.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 1.6. Живопись как искусство цветовосприятия.

Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль. К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками, нанесенными на какую-нибудь твердую поверхность.

По своему практическому назначению живопись разделяется на монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театральную-декорационную, декоративную роспись и др. Каждая из разновидностей живописи отличается своей спецификой. Это касается как технического исполнения, так и художественно-образных задач.

Главным средством выразительности в живописи является цвет. Восприятие цвета. Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Многоцветие живой природы по-своему радует нас во все времена года. Каждому времени года соответствует определенная палитра сочетающихся друг с другом красок. Но цвет может не только радовать, а и вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти. Иными словами цвет оказывает на нас эмоциональное воздействие. Одним из первых, кто начал исследовать воздействие цвета, был И. Гёте, который как поэт смог убедительно прочувствовать, что в зеленом цвете заключены доброта, умиротворение, способность успокоить глаз и душу, синий цвет вызывает чувство холода, а красный действует устрашающе.

В изобразительной деятельности принято считать, что богатый ассоциациями красный цвет – возбуждающий, согревающий, оживляющий, активный, энергичный; желтый цвет – теплый, бодрящий, веселый, привлекательный; оранжевый цвет – веселый, радостный, пламенный, добрый. Богат ассоциациями и зеленый цвет, он создает спокойное, приятное и мирное настроение. А вот синий цвет характеризуют как серьезный, печальный, тоскливый, сентиментальный, спокойный. Фиолетовый цвет соединяет эмоциональное воздействие красного и синего цветов – он является одновременно и притягивающим и отталкивающим, полным жизни и вместе с тем вызывающим тоску и грусть.

Наука о цвете возникла очень давно. Еще в IV веке до н. э. в Древней Греции ученый Аристотель пытался объяснить происхождение цвета и разные цветовые явления. Величайший итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» дает такие сведения о

цвете, которые имеют большое практическое значение и для художников нашего времени.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 1.7. Цвет и колорит в живописи.

Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Многоцветие живой природы по-своему радует нас во все времена года. Каждому времени года соответствует определенная палитра сочетающихся друг с другом красок.

В изобразительной деятельности принято считать, что богатый ассоциациями красный цвет – возбуждающий, согревающий, оживляющий, активный, энергичный; желтый цвет – теплый, бодрящий, веселый, привлекательный; оранжевый цвет – веселый, радостный, пламенный, добрый. Богат ассоциациями и зеленый цвет, он создает спокойное, приятное и мирное настроение. А вот синий цвет характеризуют как серьезный, печальный, тоскливый, сентиментальный, спокойный. Фиолетовый цвет соединяет эмоциональное воздействие красного и синего цветов – он является одновременно и притягивающим и отталкивающим, полным жизни и вместе с тем вызывающим тоску и грусть.

Ранняя цветовая теория. Самые ранние принципы цветовой теории в изобразительном искусстве были изложены Леоном Баттиста Альберти (1404-72) в его трактате «О живописи» и гениальным художником эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в его «Трактате о живописи».

Существенную роль играет в живописи объединение цветов. Обычно объединяются между собой те цвета, которые равны по светлоте и которые близки друг другу по цветовому тону. Когда цвета тонально объединены между собой, то замечается их качественное изменение, проявляющееся в особой их звучности. Цвет, который выпадает из общей тональности, не согласован с ней, кажется чуждым, разрушает целостность живописного произведения. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется колоритом.

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает художнику передать настроение картины: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным. Понятие колорита начинает складываться в конце XV века, достигает расцвета в эпоху барокко, обостряется у Констебля и особенно у импрессионистов. В XVIII веке эта эстетическая игра с краской становится еще более изысканной, сложной и виртуозной. Художники используют тончайшие нюансы одного цвета для лица, волос и одежды. На первый план выступают цвета – белый, светло-желтый, кофейно-коричневый. Чувство колорита – очень ценный дар. Выдающимися русскими художниками-колористами были И. Репин, В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин, В. Борисов - Мусатов и др. Часто колорит является основным средством в передаче национальных особенностей, природы, быта, людей. В этом случае говорят о «национальном колорите». Примером являются произведения М. Сарьяна.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 1.8. Творческий метод живописца в контексте истории.

Понятие «художественный метод» появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания произведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца. Каждый художник в процессе творчества самостоятельно вырабатывает свой художественный метод, на который оказывает влияние система его эстетических, этических, религиозных, философских, политических убеждений. Если происходят серьезные изменения в этой системе, то преобразовывается и художественный метод автора. Примером может служить переход А.С. Пушкина от романтического метода к реалистическому или М.В. Нестерова от символизма к социалистическому реализму.

Художественный метод автора, складывающийся в конкретной социальной и культурной среде, тесно связан с методами других художников этого времени, той же идейно-эстетической ориентации, так как он (автор) выделяет общую структуру художественного метода, лежащую в основе целых художественных течений, стилей, направлений.

Многообразие исторической жизни общества порождает и многообразие проявлений метода художественного, поэтому в одно и то же время могут существовать и различные методы художественные в зависимости от взгляда художника на задачи искусства.

Реалистическим художественным методам свойственно тяготение к передаче реальных особенностей жизни, в романтических резче сказывается субъективная позиция художника, придающая изображению более условный характер. Сравним с этой точки зрения две картины: Э. Делакруа «Свобода на баррикадах» и В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни». Обе они связаны с реальными историческими событиями, рисуют прежде всего массовые народные сцены. Полотно Делакруа написано под впечатлением событий июльской революции 1830 г. в Париже. Суриков изображает эпизод далекого прошлого — финал стрелецкого бунта против Петра I в 1698 г.

В первой картине народ изображен романтиком, во второй — реалистом. Оба художника на стороне народа, но их картины различны по своему художественному методу.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 1.9. Принципы описания и анализа монументальной живописи.

Живопись монументальная — род живописи, относящийся к монументальному искусству. К монументальной живописи относятся произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, помещенные на стены, потолки, своды, реже — на полы, а также все виды росписей по штукатурке — это фреска (буон фреско, фреско а секко), энкаустика, темперная, масляная живопись (либо живопись на каком-то ином связующем), мозаика, написанные на холсте живописные панно, специально приспособленные для определенного места в архитектуре, а также витражи, сграффито, майолика и другие формы плоскостно-живописного декора в архитектуре.

Монументальную живопись называют также монументально-декоративной живописью, или живописным декором, что подчеркивает специальное декоративное назначение росписей. В зависимости от своей функции произведения монументальной живописи решаются в объемно-пространственном или плоскостно-декоративном ключе. Монументальная живопись приобретает цельность и законченность лишь во взаимодействии со всеми составляющими архитектурного ансамбля.

Древнейшие известные украшения стен – процарапанные контурные изображения животных в пещерах Дордони во Франции и на юге Пиреней в Испании. Настенные росписи существовали в додинастическом Египте (5–4 тыс. до н.э.), например в гробницах Иераконполя (Гиераконполя); в этих росписях уже заметна склонность египтян к стилизации человеческих фигур.

В раннехристианский период (3–6 вв.) и в Средние века монументальная живопись была одним из ведущих видов искусства. В этот период фресками украшались стены и своды катакомб, а затем настенные росписи и мозаика стали главными видами монументальной декорации храмов как в Западной Римской империи (до 476), так и в Византии (4–15 вв.) и других странах Восточной Европы. В Средние века в Западной Европе храмы в основном украшались фресками или росписями по сухой штукатурке.

Художники Высокого Возрождения также начинают экспериментировать с живописными техниками. В 16–18 вв. в итальянской монументальной живописи нарастает стремление к пышности, декоративности и иллюзионизму. В 19 в. настенные росписи часто применяли для украшения общественных зданий как в Европе, так и в Америке. В 20 в. монументальная живопись испытала новый подъем благодаря деятельности мексиканских художников Д.Риверы, Х.Ороско и Д.Сикейроса.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 1.10. Принципы описания и анализа станковой живописи.

Станковая живопись – род живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Основной формой станковой живописи издавна является картина, отделенная рамой от окружающей обстановки. В буквальном понимании — живопись, созданная на станке (мольберте). Произведение станковой живописи создаётся на нестационарной (в отличие от монументальной), и не утилитарной (в отличие от декоративной) основе (холсте, картоне, доске, бумаге, шёлке), и предполагает самостоятельное и не обусловленное окружением восприятие.

Предшественниками картины были почти не сохранившаяся древнегреческая станковая живопись на досках (пинакс), иногда на холсте, а также имевшие сакральное значение эллинистические и римские портреты (наиболее сохранившийся их вариант — погребальный фаюмский портрет). С античной традицией поначалу связаны христианские иконы — религиозная станковая живопись; однако в ходе развития живописи средних веков иконы объединяются в монументальные ансамбли алтарных преград, иконостасов и алтарей, получая смысловое и декоративное единство.

В XIV—XVI в. формируются относительно самостоятельные типы картин, долгое время еще связанные с ансамблем храмовых, дворцовых и

домашних интерьеров. Лишь в XVII в. (особенно в Голландии) складываются и в конце XVIII—XIX в. окончательно вырабатываются нормы собственно станковой живописи, требующие полного погружения зрителя в мир картины и освобождающие ее от дидактических и декоративных функций. В конце XIX—XX в. вновь оживает интерес к монументальным и декоративным качествам станковой живописи.

Основные материалы станковой живописи — масляные, темперные и акварельные краски, гуашь, пастель, акрил. На Дальнем Востоке получила преимущественное распространение живопись тушью, (в основном — монохромная), зачастую интегрирующая каллиграфию. Особое место занимает монотипия — псевдотиражная техника живописи, использующая характерный для эстампа приём нанесения красочного слоя на бумагу отпечатыванием с доски (металлической, пластиковой, стеклянной). Европейская картина, как правило, отделяется от окружения рамой или паспарту, восточная традиция оставляет живопись в листе или свитке, иногда дублируя на декоративное основание. Станковая живопись — один из основных видов изобразительного искусства, наиболее богатый жанрами и стилями.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

РАЗДЕЛ №2. ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

Тема 2.1. Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.

Скульптура – ваяние, пластика, вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную трехмерную форму и выполняются их твердых или пластичных материалов. Скульптура проявляет определенную близость к архитектуре: она также имеет дело с пространством и объемом, подчиняется законам тектоники и материальна по своей природе. Но в отличие от архитектуры она не функциональна, а изобразительна. Главными специфическими чертами скульптуры являются телесность, материальность, лаконизм и универсальность. Материальность скульптуры проявляется в конкретности материала, который обретая форму, перестает быть объективной реальностью для человека и становится материальным носителем художественной идеи.

Скульптура – это искусство преобразования пространства посредством объема. Каждая культура приносит свое понимание соотношения объема и пространства: античность понимает объем тела как расположение в пространстве, средние века – пространство как ирреальный мир, эпоха барокко – пространство как среда, захваченная скульптурным объемом и покоренная им, классицизм – равновесие пространства, объема и формы. XIX век позволил пространству “войти “ в мир скульптуры, подарив объему текучесть в пространстве, а XX век, продолжив этот процесс, сделал скульптуру подвижной и проходимой для пространства. Легкость восприятия скульптуры - только кажущаяся. Скульптура символична, условна и художественна, а значит сложна и глубинна для восприятия.

Виды скульптуры: мелкая пластика (фигурки из разных материалов, амулеты и талисманы); скульптура малых форм (статуэтки до полуметра жанровой тематики, предназначенные для интерьеров); станковая скульптура (статуя, предназначенная для кругового обозрения); монументально-декоративная скульптура (рельефы, фризy на стенах, произведения для парков и скверов, декорации фонтанов и т.д.); монументальная (надгробия, монументы, памятники).

Жанры скульптуры. Самый популярный жанр в скульптуре – портрет. Портрет стал разделяться по назначению: парадный и камерный. Анималистический жанр. Особое место в скульптуре получает жанр фрагмента – отдельных частей тела человека. Исторический жанр связан с отражением конкретных исторических событий и рассказом об их участниках.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.

Тема 2.2. Жанры скульптуры, особенности, история формирования, современное состояние.

Скульптура, ваяние, пластика - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму.

Скульптура может быть изготовлена в любом жанре, самые распространенные жанры – фигуратив (портрет, исторический, жанровая композиция, ню, религиозный, мифологический) и анималистический жанр. Материалы для изготовления скульптуры многообразны: металл, камень, глина и обожженная глина (фаянс, фарфор, терракота, майолика), гипс, дерево, кость и др. Методы обработки скульптуры тоже разнообразны: литье, ковка, чеканка, высекание, лепка, резьба и др.

Существует два основных вида пластики: круглая скульптура (свободно размещающаяся в пространстве) и рельеф (объемные изображения располагаются на плоскости).

Круглая скульптура. Обход - одно из важнейших условий восприятия круглой пластики. Образ скульптуры по-разному воспринимается с разных углов обозрения, и рождаются новые впечатления. Круглую скульптуру делят на монументальную, монументально-декоративную, станковую и малых форм. Монументальная и монументально-декоративная скульптура тесно связаны с архитектурой.

Станковая скульптура - вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением. Обычно размер станковой скульптуры приближен к натуральной величине. Одним из наиболее важных жанров станковой скульптуры является портрет. К станковой скульптуре относятся: бюст, скульптура малых форм, скульптурная группа, статуэтка, статуя, торс.

Монументальная скульптура - скульптура непосредственно связанная с архитектурной средой и отличающаяся крупными размерами и значительностью идей. Располагаясь в городской или природной среде, она организует архитектурный ансамбль, органично входит в естественный ландшафт, украшает площади, архитектурные комплексы, создавая

пространственные композиции, которые могут включать в себя архитектурные сооружения. К монументальной скульптуре относятся: мемориал, монумент, монументальная скульптура, статуя, стела, обелиск, роstralная колонна, триумфальная арка, триумфальные ворота, триумфальная колонна.

В последние десятилетия XX в. в скульптуре возникли ранее не свойственные ей жанры — натюрморт и пейзаж (чаще всего в керамической пластике). Появились новые формы станковой скульптуры — абстрактные композиции, объекты, находящиеся на грани предмета, технической конструкции и скульптуры. В Новое время под станковой скульптурой стали подразумевать произведения, предназначенные для выставок, музеев, общественных и жилых интерьеров. В XX в. станковая скульптура, расширяя свои видовые и жанровые границы, сближается с живописью, декоративно-прикладным искусством, архитектурой и театром.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.3. Творческий метод скульптора в контексте истории.

Понятие «художественный метод» появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания произведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца.

Каждый художник в процессе творчества самостоятельно вырабатывает свой художественный метод, на который оказывает влияние система его эстетических, этических, религиозных, философских, политических убеждений. Если происходят серьезные изменения в этой системе, то преобразовывается и художественный метод автора. Многообразие исторической жизни общества порождает и многообразие проявлений метода художественного, поэтому в одно и то же время могут существовать и различные методы художественные в зависимости от взгляда художника на задачи искусства.

Творческий метод Донателло.

О творческом методе Донателло мало известно, не сохранилось ни одного его рисунка, ни одной модели, хотя в коллекции Вазари было несколько его рисунков. По свидетельству Помпонио Гаурико, Донателло учил, что основой скульптуры служит рисунок, и использовал рисунок в процессе компоновки статуй и рельефов, затем изготавливал небольшую модель из глины или воска, которые переделывал несколько раз. Донателло делал статуи собственноручно, доверяя своим ученикам и помощникам, в основном, второстепенные детали. Хотя он сам был знатоком технологии бронзового литья, но свои бронзовые скульптуры и рельефы он обычно поручал отливать квалифицированным мастерам колокольных дел. Затем Донателло производил отделку и полировку поверхности произведения - без излишней тщательности, заглаженности, оставляя их с своеобразной «незаконченностью» - non-finito, уходя от ювелирных традиций, учитывая расстояние, с которого их будут посматривать.

В отличие от классического направления флорентийской пластики, в котором работали многие его современники, в частности, Микелоццо и Луки делла Роббиа, творения Донателло в творения Донателло выполнены с реалистичностью и живостью, с большей свободой и смелостью. Новаторство

творческого метода Донателло ярко проявилось в рельефах, в которых он добивается тончайшей светотени и нужной игры бликов, свободно варьируя глубиной поверхности. Великий Микеланджело многое перенял у Донателло, его тягу к реалистичности изваяний, их внутренней красоте и монументальности, оживлявшую мертвый камень «незаконченность».

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.4. Принципы описания и анализа монументальной и станковой скульптуры.

Скульптура, ваение, пластика - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму.

Скульптура может быть изготовлена в любом жанре, самые распространенные жанры – фигуратив (портрет, исторический, жанровая композиция, ню, религиозный, мифологический) и анималистический жанр. Материалы для изготовления скульптуры многообразны: металл, камень, глина и обожженная глина (фаянс, фарфор, терракота, майолика), гипс, дерево, кость и др. Методы обработки скульптуры тоже разнообразны: литье,ковка, чеканка, высекание, лепка, резьба и др.

Существует два основных вида пластики: круглая скульптура (свободно размещающаяся в пространстве) и рельеф (объемные изображения располагаются на плоскости).

Круглая скульптура. Обход - одно из важнейших условий восприятия круглой пластики. Образ скульптуры по-разному воспринимается с разных углов обозрения, и рождаются новые впечатления. Круглую скульптуру делят на монументальную, монументально-декоративную, станковую и малых форм. Монументальная и монументально-декоративная скульптура тесно связаны с архитектурой.

Станковая скульптура - вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением. Обычно размер станковой скульптуры приближен к натуральной величине. Одним из наиболее важных жанров станковой скульптуры является портрет. К станковой скульптуре относятся: бюст, скульптура малых форм, скульптурная группа, статуэтка, статуя, торс.

Монументальная скульптура - скульптура непосредственно связанная с архитектурной средой и отличающаяся крупными размерами и значительностью идей. Располагаясь в городской или природной среде, она организует архитектурный ансамбль, органично входит в естественный ландшафт, украшает площади, архитектурные комплексы, создавая пространственные композиции, которые могут включать в себя архитектурные сооружения. К монументальной скульптуре относятся: мемориал, монумент, монументальная скульптура, статуя, стела, обелиск, роstralная колонна, триумфальная арка, триумфальные ворота, триумфальная колонна.

Станковая скульптура как культового, так и светского характера известна с древности: она была распространена в искусстве Древнего Востока и античности (портрет, votивная скульптура, мелкая пластика). В Новое время под станковой скульптурой стали подразумевать произведения,

предназначенные для выставок, музеев, общественных и жилых интерьеров (в XIX в. возникло понятие «кабинетная скульптура») и для продажи на художественном рынке. В XX в. станковая скульптура, расширяя свои видовые и жанровые границы, сближается с живописью, декоративно-прикладным искусством, архитектурой и театром. Классическими произведениями монументальной скульптуры являются статуи Микеланджело "Марк Аврелий" (Рим, 180 г.), "Давид" (Флоренция, 1504 г.), памятник Петру I (Санкт-Петербург, 1778 г.) Этьена Мориса Фальконе.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.

Тема 2.5. Графика как искусство знаково-информационного восприятия мира.

Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Термин "графика" происходит от греческого глагола «graphein», что означает скрести, царапать, писать, рисовать. Первоначально термин «графика» употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 - начале 20 вв. в связи с бурным развитием промышленной полиграфии и распространением каллиграфически четкого, контрастного линейного рисунка.

Наиболее общий отличительный признак графики – особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в воссоздании которого играет фон бумаги. Незаконченность и лаконизм при этом служат одним из главных средств художественной выразительности. Активную роль в графике играют фактура материалов, специфика графических техник и приемов (живописность и «бархатистость» офорта, создающего богатые пространственные и светотеневые переходы, четкость и гибкая контрастность ксилографии, мягкие светотеневые нюансы литографии, декоративная броскость линогравюры и др.).

По назначению различаются следующие виды графики: станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат.

Станковая графика получила широкое распространение в основном с эпохи Возрождения. Она издавна обращается к традиционным жанрам изобразительного искусства:

- тематическая композиция - гравюры А. Дюрера, Рембрандта, Хогарта и Гойи, литографии Делакруа, Домье, Стейнлена, гравюра и рисунки Репина;
- портрет - рисунки Клуэ, Энгра, Кипренского, Серова и др.;
- пейзаж - гравюры Хокусай, Шишкина, рисунки и гравюры Остроумовой-Лебедевой, Митурича и др.,
- натюрморт - рисунки Матисса, гравюры Митрохина.

Одна из основных областей применения графики – книга. С рукописной книгой древности и средних веков во многом связаны рисунок и миниатюра, с печатной книгой – гравюра и литография.

По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику.

Рисунок - наиболее древний и традиционный вид графического искусства, истоки которого можно увидеть в наскальных изображениях эпохи палеолита, античной вазописи, где основу изображения составляют линия, силуэт, цветовое пятно. Гравюра известна с 6-7 вв. в Китае, с 14-15 вв. в Европе (первоначально ксилография и резцовая гравюра, позже офорт). Литография возникла лишь к 19 в. До появления фотомеханической репродукции печатная графика служила для воспроизведения картин и рисунков.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.6. Творческий метод графика в контексте истории.

Понятие «художественный метод» появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания произведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца. Каждый художник в процессе творчества самостоятельно вырабатывает свой художественный метод, на который оказывает влияние система его эстетических, этических, религиозных, философских, политических убеждений. Если происходят серьезные изменения в этой системе, то преобразовывается и художественный метод автора. Примером может служить переход А.С. Пушкина от романтического метода к реалистическому или М.В. Нестерова от символизма к социалистическому реализму.

Художественный метод автора, складывающийся в конкретной социальной и культурной среде, тесно связан с методами других художников этого времени, той же идейно-эстетической ориентации, так как он (автор) выделяет общую структуру художественного метода, лежащую в основе целых художественных течений, стилей, направлений. Поэтому можно говорить о художественном методе реализма, романтизма, символизма и т.д. Многообразие исторической жизни общества порождает и многообразие проявлений метода художественного, поэтому в одно и то же время могут существовать и различные методы художественные в зависимости от взгляда художника на задачи искусства.

Творческий метод Дюрера. Дюрер был равно одарен как живописец, гравёр и рисовальщик; рисунок и гравюра занимают у него большое, подчас даже ведущее место. Наследие Дюрера-рисовальщика, насчитывающее более 900 листов. Рисование было, видимо, частью каждодневной жизни мастера. Он блестяще владел всеми известными тогда графическими техниками — от серебряного штифта и тростникового пера до итальянского карандаша, угля, акварели. Как и для мастеров Италии, рисунок стал для него важнейшим этапом работы над композицией, включающим в себя эскизы, студии голов, рук, ног, драпировок. Это инструмент изучения характерных типов — крестьян, нарядных кавалеров, нюрнбергских модниц. Изумительная точность графического языка, тончайшая разработка световоздушных отношений, ясность линии и объема, сложнейшая философская подоснова содержания отличают три «мастерские гравюры» на меди: «Всадник, смерть и дьявол» (1513) - образ непоколебимого следования долгу, стойкости перед

испытаниями судьбы; “Меланхолия” (1514) как воплощение внутренней конфликтности мятущегося творческого духа человека; “Святой Иероним” (1514) - прославление гуманистической пытливей исследовательской мысли.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.7. Принципы описания и анализа книжной графики.

Книжная графика - один из видов графического искусства. Сюда относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки. С рукописной книгой с древности и средних веков во многом связана история рисунка, а с печатной книгой — развитие гравюры и литографии. В древнем мире появился шрифт, также относимый к графике, поскольку сама по себе буква является графическим знаком.

В настоящее время существуют различные виды литературы и различные типы книг, назначение и круг читателей которых определяет тираж, формат, степень и характер оформления.

Художественная литература – самый большой раздел в книгоиздательстве, она тесно связана с изобразительным искусством, поэтому хорошо оформляется и иллюстрируется. Книги для детей славятся богатством оформления, большими форматами, четким, легким для чтения шрифтом. Политическая литература, как правило, оформляется в простых и строгих тонах, где в качестве иллюстративного материала не редко выступают фотографии. Научно-техническая литература (учебники и словари) оформлена скромно, если не сказать скупо.

Книга состоит из таких элементов как: обложка, титульный лист, суперобложка, иллюстрации, заставка – небольшая композиция орнаментального характера или в виде рисунка, открывающего какой-нибудь раздел текста, концовка, инициал. В России первые рукописные книги с изображениями появились в 10в. Широкому распространению книги способствовало изобретение в середине 15 века книгопечатанья. Задачи книжной графики подразделяются: оформление книги, иллюстрирование книги.

Величайшими художниками – иллюстраторами по праву можно назвать И. Я. Билибина (1876-1942), он разработал систему графических приемов, которые дали возможность объединять иллюстрации и оформление в одном стиле, подчинив их плоскости книжной страницы. Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора и др.

Графическая манера известного французского художника и скульптора Гюстава Доре (1833-1883), сочетающая легкость штриха с напряженной линией, умение обогатить суть иллюстрированного произведения бесчисленными оригинальными находками нашли восторженный отклик у французской публики

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) – один из первых русских художников, который раздвинул рамки привычных жанров и показал сказочный мир. Васнецов один из первых русских художников обратился к воссозданию образов народных сказок и былин в живописи.

Огромнен список замечательных советских художников-иллюстраторов детских книг, сюда входят: Васнецов Ю.А., Сутеев В.Г., Чарушин Е.И., Дехтерёв Б.А., Устинов Н.А., Чижиков В.А, Владимирский Л.В и многие другие.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.

Тема 2.8. Принципы описания и анализа станковой графики.

Станковая графика - род изобразительных искусств, произведения которых носят самостоятельный характер и не имеют прямого декоративного или утилитарного назначения (в живописи — картины; в графике — эстампы, станковые рисунки и лубок). Станковая графика в зависимости от характера техники подразделяется на два типа: эстамп и рисунок. Эстамп - оттиск на бумаге. Основными формы бытования станковой графики являются музейные и выставочные коллекции и экспозиции.

Станковая графика - род искусства графики, произведения которого: самостоятельны по назначению и форме; не включены в ансамбли книги или альбома; не входят в контекст улицы или общественного интерьера; не имеют прикладного назначения. Очень разнообразны материалы станковой графики - карандаш, тушь, черная акварель и другие. Эти работы нередко являются подготовительными упражнениями, вспомогательным материалом к какому-либо произведению (картине, эстампу, иллюстрации и т. д.). Примером могут служить портретные рисунки художника Г. Гольбейна Младшего.

Карандаш - материал очень гибкий, послушный, позволяющий разнообразно работать в пределах небольшого листа (И. Е. Репин в карандашный портрет Л. Н. Толстого). Перовой рисунок красив своей четкостью, чистотой и изяществом разнообразных по форме штрихов (пейзаж Ван Гога). Широко распространен в советской графике прием рисования жидкими черными материалами (чаще всего тушью), рисунки О. Верейского, А. Кокорина, В. Горяева, Е. Чарушина. Необычайного совершенства достигли в этой области китайские мастера например: Ци Бай-ши и Сюй Бэй-хун (Жю Пэон).

Станковые произведения выполняются не только в какой-нибудь одной технике. Очень часто графики в одной работе сочетают две, три и даже большее число различных техник. Нередко станковые произведения выполняются черным материалом с применением цвета.

Великолепные образцы станковых рисунков создали итальянские мастера Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тинторетто, немецкие художники Гольбейн, Дюрер, Менцель, голландские и фламандские мастера Рембрандт, Ван-Дейк, Рубенс, французские художники Ватто, Фрагонар, Энгр, Домье и многие художники различных стран мира. Из русских художников прошлого такие мастера рисунка, как О. А. Кипренский, А. А. Иванов, И. Е. Репин, В. А. Серов, П. А. Федотов, М. А. Врубель. В советском искусстве станковый рисунок получил дальнейшее развитие в работах таких художников, как Е. А. Кибрик, Г. С. Верейский, В. В. Лебедев, Н. Н. Жуков, А. Ф. Пахомов, Б. И. Пророков, О. Г. Верейский, и многие другие.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.

Тема 2.9. Интерпретация изобразительного искусства (живописного, графического произведения, скульптуры).

Интерпретация (от лат. *interpretatio* — толкование, разъяснение) — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения. Н. Г. Чернышевский определял искусство как воспроизведение действительности, объяснение ее и приговор ей. Объяснение и приговор — это и есть интерпретация воспроизводимых явлений жизни. Она определяется мировоззренческими позициями, идеалом художника. Поэтому, обращаясь к сходному жизненному материалу, художники разных эпох, стран, общественных позиций дают ему обычно разную интерпретацию (разное истолкование мифологических сюжетов в изобразительном искусстве «Снятие с креста» у Рембрандта, Рубенса, Пуссена).

Воспринимая то или иное художественное произведение, разные люди по-разному понимают его в зависимости от индивидуальности, уровня развития, социальной и национальной принадлежности. Произведения искусства, созданные в прошлом, всегда подвергаются той или иной интерпретации в каждую новую эпоху.

Интерпретация искусства является ближайшей целью искусствоведческой науки и художественной критики. Искусствоведческая трактовка мирового искусства раскрывает его актуальность.

В искусствоведческой и критической интерпретации искусства проявляется тот или иной методологический подход. Так, например, формалисты интерпретируют искусство, игнорируя его жизненное содержание и сводя художественные процессы к имманентному развитию формы (отсюда — субъективизм в трактовке содержания). Вульгарная социология интерпретировала искусство как выражение узкоклассовой психологии, игнорируя художественное познание в искусстве объективной истины (следствием этого было выдвижение на первый план исторически ограниченных и преходящих сторон творчества, отрицание значения классического наследия для советской культуры и т. д.). Интерпретация является также существенной характеристикой исполнения и сценического воплощения художественных произведений. Творческий характер исполнения ведет к различной интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями разных эпох и стран.

Все виды интерпретации классического и современного искусства служат повышению его действенной роли в художественной культуре, раскрытию и реализации заложенных в нем идейно-воспитательных возможностей. Произведения искусства (в том числе живописи) можно рассматривать как предметы, нуждающиеся в интерпретации, трудности которой определяются тем, что необходимо принимать во внимание различия двух картин мира — художника и зрителя-критика.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.10. Интерпретация архитектурных видов искусства (архитектуры и декоративно-прикладного искусства).

Интерпретация (от лат. *interpretatio* — толкование, разъяснение) — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения. Н.

Г. Чернышевский определял искусство как воспроизведение действительности, объяснение ее и приговор ей. Объяснение и приговор — это и есть интерпретация воспроизводимых явлений жизни.

Архитектоника - построение художественного произведения. Чаще употребляется в том же значении термин «композиция», причём в применении не только к произведению в целом, но и к отдельным его элементам: композиция образа, сюжета, строфы и т. п.

Именно архитектоника формирует главное впечатление от восприятия объекта (что не теряет своё значение даже в случае объектов живой природы, также имеющих свою архитектонику). Через цельность внешнего образа архитектоника выражает главную композиционную идею (или, иначе говоря, составляет образ объекта). Именно этим архитектоника отличается от тектоники, представляющей собой только эстетическое воплощение несущей формы конструкции и материала. Аналогичное значение имеют эти понятия также в живописи, графике, скульптуре, литературе и даже музыке.

В применении к литературному творчеству понятие архитектуры объединяет в себе соотношение частей произведения, расположение и взаимную связь его компонентов (слагаемых), образующих вместе некоторое художественное единство.

В понятие архитектуры входит как внешняя структура произведения, так и построение сюжета: деление произведения на части, тип рассказывания (от автора или от лица особого рассказчика), роль диалога, та или иная последовательность событий (временная или с нарушением хронологического принципа), введение в повествовательную ткань различных описаний, авторских рассуждений и лирических отступлений, группировка действующих лиц и т. п.

Декоративно-прикладное искусство— раздел изобразительного искусства, охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и художественное назначение. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни. Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.11 Утилитарная и художественная функции архитектуры.

Архитектуру называют каменной летописью истории. И действительно, она прежде всего — часть материальной культуры человечества, которая несет уникальную информацию о жизни людей в давно прошедшие исторические эпохи. Архитектура парадоксально соединяет в себе результат строительной

деятельности и вершину художественного творчества. С одной стороны, технология, организация производства, с другой — искусство, говорящее на языке пространственных форм. Инженерный расчет, научное знание и — интуиция, творческое озарение художника. Архитектура всегда отграничивает некоторую область пространства, приспособляя ее для вполне определенных целей — того или иного вида деятельности: работы, зрелища, отдыха и т. п. Архитекторы любят употреблять для обозначения этого конкретного утилитарного смысла архитектуры слово «функция». Вопрос о том, как связаны между собой функция и форма, — извечная проблема архитектурной теории. воспринимаемый снаружи объем архитектурного сооружения — его внешняя форма — обязательно содержит используемое человеком, то есть функционально осмысленное, внутреннее пространство (его принято называть интерьером, если речь идет об отдельном здании). Проще говоря, в архитектуру всегда можно войти. То, что мы называем архитектурой, всего лишь оболочка, граница между внешним, открытым, и внутренним пространством, которое определяет характер функционального использования, а значит, и утилитарный смысл, человеческую полезность архитектуры. Особенность любой архитектурной постройки в том, что она прочно стоит на земле в отличие, например, от машины, всегда принадлежит конкретному месту. Архитектуре свойственны устойчивость и долговечность, и эти ее свойства обеспечиваются конструкцией. Конструкция воспринимает механические, тепловые и прочие нагрузки, противостоит всем воздействиям внешней среды, которые грозят нарушить лежащее в основе сооружения сложное равновесие взаимно противоположных и дополняющих друг друга требований, материалов, сил.

Архитектурное сооружение, архитектурное пространство имеет не только утилитарный смысл и конструктивную идею, но и художественное содержание. Художественный язык архитектуры весьма специфичен и непросто для восприятия и тем не менее эстетическая неполноценность постройки чаще всего оценивается и быстрее и острее, чем ее функциональные или конструктивные недостатки. функция, конструкция, форма. Три составляющие единого архитектурного целого. Два тысячелетия тому назад древнеримский теоретик архитектуры Витрувий в своем трактате вывел формулу этого триединства: «прочность — польза — красота». Едва ли Витрувия можно считать первооткрывателем этой истины, он просто записал то, что давно было известно поколениям древних зодчих. Но именно в записи Витрувия знаменитая триада прочно вошла в историю и теорию архитектуры, стала основой профессиональной культуры архитектора.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.12. Формирование навыков аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного понимания их содержания.

Описание произведений живописи.

Определение базовых параметров произведения: автор, дата создания, размер картины, формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг

(тондо), овал. Техника (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина и др.

Анализ произведений живописи. Алгоритм анализа произведений живописи

1. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве?

2. Принадлежность к художественной эпохе.

3.Смысл названия картины.

4. Жанровая принадлежность.

5. Особенности сюжета картины. Причины написания картины. Поиск ответа на вопрос: донес ли автор свой замысел до зрителя?

6. Особенности композиции картины.

7. Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера письма.

8. Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?

9. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?

10. Где находится данное произведение искусства?

Интерпретация (от лат. *interpretatio* — толкование, разъяснение) — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения. Н. Г. Чернышевский определял искусство как воспроизведение действительности, объяснение ее и приговор ей. Объяснение и приговор — это и есть интерпретация воспроизводимых явлений жизни. Она определяется мировоззренческими позициями, идеалом художника. Поэтому, обращаясь к сходному жизненному материалу, художники разных эпох, стран, общественных позиций дают ему обычно разную интерпретацию (разное истолкование мифологических сюжетов в изобразительном искусстве «Снятие с креста» у Рембрандта, Рубенса, Пуссена). Воспринимая то или иное художественное произведение, разные люди по-разному понимают его в зависимости от индивидуальности, уровня развития, социальной и национальной принадлежности. Произведения искусства, созданные в прошлом, всегда подвергаются той или иной интерпретации в каждую новую эпоху.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.

Тема 2.13. Интеграция различных видов искусства в учебном процессе.

Искусство обладает огромным гуманитарным воздействием на личность человека, её развитие и формирование. Каждый из видов искусства, обладая свойственными ему выразительными особенностями (средствами), имеет право на самовыражение, стремится к полноте своего высказывания. Интеграция искусств в образовательный процесс дисциплин художественного цикла открывает новые пути гуманизации и гуманитаризации современного образования, духовного воспитания студентов. «Гуманизация - это признание ценностей человеческой личности, а гуманитаризация - это интерес к природе человека, его бытию, сознанию».

Синтез искусств является той культурной средой, которая и создаёт почву для художественно-эстетического развития личности. По-новому осмыслить проблему развития творческих способностей студентов, объединить знания и навыки художественной деятельности через художественную культуру посредством живописи позволяет интегративный принцип взаимодействия искусств в учебно-воспитательном процессе. Именно такой подход к интеграции позволяет решить проблему развития творческих способностей через вовлечение студента не только в воспринимающую, но и репродуктивно-творческую деятельность. Художественные способности человека представляют собой сплав многих особенностей личности, они взаимосвязаны, поддаются развитию и органически взаимодействуют с системой приобретаемых знаний, умений и навыков.

Интеграция литературы, изобразительных искусств и музыки в мировоззренческо-методологическом аспекте определяется пониманием того, что разные виды искусств рефлектируют по поводу одного и того же предмета, коим является человек. В современном педагогическом процессе межпредметные связи всё очевиднее тяготеют к интеграции. Хотя при этом сложно однозначно определить существующую взаимосвязь различных видов искусств.

Интеграция искусств представляется весьма перспективным средством совершенствования образовательного процесса дисциплин художественного цикла. Процесс интеграции предполагает выполнение трёх условий: объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно близкими; в искусствах, которые соединяются, используются одинаковые или близкие методы исследования; интегрируемые искусства строятся на общих закономерностях, общих теоретических концепциях. Соблюдение всех этих условий допускает возможность интеграции.

Задание:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.

Тема 2.14. Интерпретация известных произведений изобразительного искусства как творческий метод.

Интерпретация (от лат. *interpretatio* — толкование, разъяснение) — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения. Н. Г. Чернышевский определял искусство как воспроизведение действительности, объяснение ее и приговор ей. Объяснение и приговор — это и есть интерпретация воспроизводимых явлений жизни. Она определяется мировоззренческими позициями, идеалом художника. Поэтому, обращаясь к сходному жизненному материалу, художники разных эпох, стран, общественных позиций дают ему обычно разную интерпретацию (разное истолкование мифологических сюжетов в изобразительном искусстве «Снятие с креста» у Рембрандта, Рубенса, Пуссена).

Воспринимая то или иное художественное произведение, разные люди по-разному понимают его в зависимости от индивидуальности, уровня развития, социальной и национальной принадлежности. Произведения искусства, созданные в прошлом, всегда подвергаются той или иной интерпретации в каждую новую эпоху.

Интерпретация искусства является ближайшей целью искусствоведческой науки и художественной критики. Искусствоведческая

трактовка мирового искусства раскрывает его актуальность, делает его достоянием культуры сегодняшнего дня. Художественная критика интерпретирует современные произведения, помогая им стать достоянием общественности и сыграть свою действенно-воспитательную роль.

Интерпретация является также существенной характеристикой исполнения и сценического воплощения художественных произведений. Творческий характер исполнения ведет к различной интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями разных эпох и стран. Все виды интерпретации классического и современного искусства служат повышению его действенной роли в художественной культуре, раскрытию и реализации заложенных в нем идейно-воспитательных возможностей.

Произведения искусства (в том числе живописи) можно рассматривать как предметы, нуждающиеся в интерпретации, трудности которой определяются тем, что необходимо принимать во внимание различия двух картин мира – художника и зрителя-критика. Последний может лишь догадываться, что в изображении было релевантным для художника, т. е. тем или иным образом соотносилось с определенным значением, а что – не релевантным. Кроме того, необходимо учитывать действительность, которая служила художнику предметом изображения.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

Тема 2.15. Этапы и методика работы с произведениями искусства в различных педагогических ситуациях.

Искусство изобразительное – специфический вид художественного творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных рукотворных художественных форм; родовое понятие, объединяющее различные виды живописи, графики и скульптуры. Термин «изобразительное искусство», соответствующий немецкому bildende Kunst, вытеснил употреблявшийся ранее менее определенный «пластические искусства» (фр. arts plastiques), в русском языке соотносимый также с архитектурой и танцем.

Искусство - один из самых древнейших языков человеческого общения. Обладая способностью передавать культурный опыт поколений, запечатленный в слове, краске или звуке, искусство, таким образом, выступает одним из универсальных средств коммуникации, обеспечивая духовную связь между людьми. Сопровождая нашу жизнь от рождения до смерти, этот специфический вид деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование собственно человеческого в человеке, способствуя становлению целостного мировоззрения субъектов общения.

Каждый вид искусства существует самостоятельно, стремясь выявить и развить то, что составляет его неповторимую особенность, отличает от других видов, и в то же время стремится учесть и использовать их опыт. При детальном рассматривании картины, анализе изображённого на ней студентов учат устанавливать взаимосвязи в содержании произведения: не только отвечать, что видит учащийся на полотне, но и уметь объяснить, почему художник посвятил картину данной теме, какие средства выразительности использовал, чтобы раскрыть содержание задуманного. Студентов подводят к

осознанию замысла художника (о чём написана картина), к пониманию связи между содержанием произведения и выразительными средствами.

Методы и приёмы ознакомления студента с произведением искусства.

Пояснение – широко применяется при первых беседах для уточнения представлений о портрете.

Сравнение – повышает мыслительную активность, способствует развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение.

Акцентирование деталей – усиливает восприятие, помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного приёма заключена в том, что восприятия картины закрывается всё изображение листом бумаги, открытыми остаются только необходимые для обсуждения или рассматривания части.

Задание:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.