

Преподаватель первой квалификационной категории

**Квач Сергей Иванович**

(уровень «Основы мастерства»)



Беседы

об изобразительном искусстве



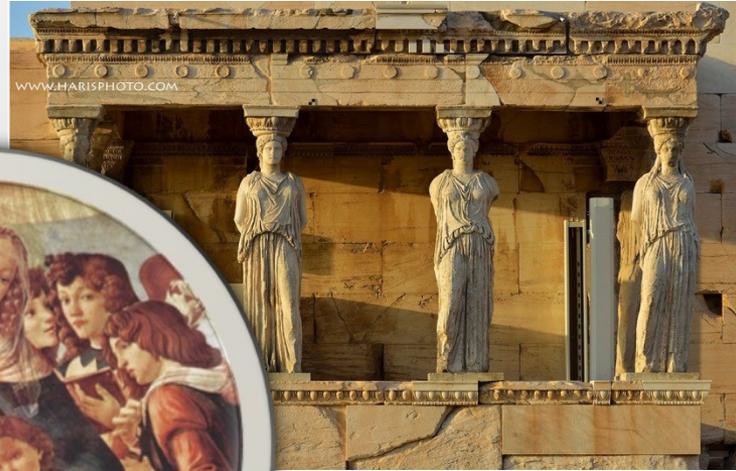
**Тема 1: Введение в курс.**

**Искусство.**

**Вводная беседа о видах искусства.**

---

**ИСКУССТВО** – это разные виды культурной деятельности, основанные на **ТВОРЧЕСКОМ** отражении окружающего мира в художественных образах.



# Происхождение слова

Слово имеет два основных значения в русском языке:

*1. Мастерство*, умение (например, искусство вести беседу, искусство кулинара),

*2. Творческая художественная деятельность* в самом широком смысле, результат которого – создание художественного произведения.

**Искусство – это старославянское слово, и образовано оно от корня *искусъ*, что значило испытание, опыт, пробу.**

В английском языке эквивалентом нашему искусству будет слово **art**, которое уверенно вошло и в наш язык. Арт-пространства, Арт-объект и прочие арт-явления также означают нечто, относящееся к творческому процессу.

---

# Признаки искусства

«Всякое искусство автобиографично;  
жемчужина – это автобиография устрицы».  
Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер

Искусство обладает рядом важных качеств:

## 1. Чувственное восприятие мира.

В художественном творчестве важен прежде всего чувственный опыт творца, его переживания и отношения к тем или иным явлениям, предметам окружающего мира.

## 2. Образность.

Познание мира происходит через художественные образы, которые можно определить как творческое отношение человека к действительности.

## 3. Субъективность.

Любое искусство – отражение субъективного восприятия действительности творцом.

## 4. Законченность.

Авторские произведения являются композиционно выстроенными и законченными результатами творчества.

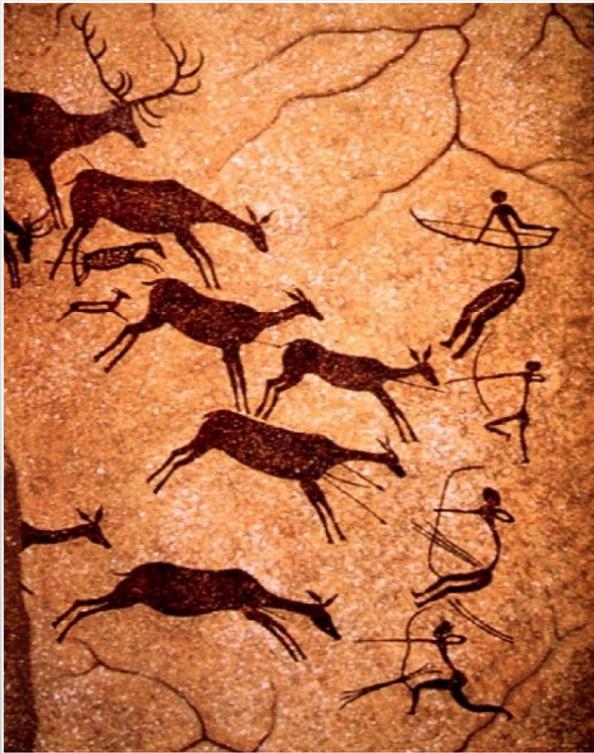
---

# Функции искусства

**Функция искусства – это роль, которую оно выполняет в жизни отдельного человека и общества в целом.**

Искусство многофункционально, у него множество таких ролей.

**•Познавательно –  
информационная.**



Познание принято считать уделом наук, но науки возникли гораздо позже искусств. Душа пещерного человека требовала творчества, и он царапал рисунки на стенах своего жилища. Сегодня эти первые попытки живописи являются ценнейшими источниками знаний о первобытном обществе. Конечно, это не единственный пример. Любое произведение – отражение своего времени. Наука познает мир с объективной точки зрения, а искусство опирается на личный опыт, причем в этом процессе познания важен как создатель, так и созерцатель.

# Искусство – это чувственное познание мира.

## •Эстетическая



Эстетика отвечает за чувственное познание. Мы пропускаем через себя произведения музыки, живописи, литературы и даем им эстетическую оценку – весело это или грустно, прекрасно или безобразно, возвышенно или низменно.

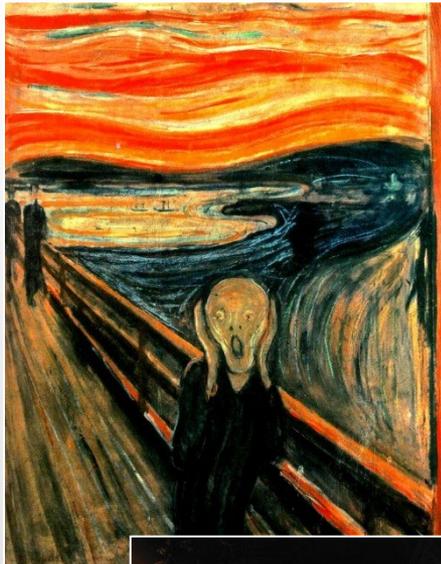
**Искусство дает человеку эстетическое наслаждение. Это особая форма духовного удовольствия, отличная от плотского**

- **Воспитательная.**

Часто творческие произведения несут воспитательный, назидательный посыл.

Чрезмерная назидательность способна переродиться в пропаганду.





- **экспрессивная**  
(воздействие на эмоции)



- **компенсаторная**  
(решение психологических проблем)

- **социальная**  
(воздействие на общество)

# Виды искусства

Если однозначного определения искусства не существует, то его виды определены вполне конкретно. Еще в Древней Греции были попытки классификации. Вспомним **9 муз** – дочерей Зевса.

Музы жили на Парнасе и покровительствовали наукам и искусствам.



«Саркофаг муз», II век нашей эры, фото Jastrow

## **Каллиопа**

«Прекрасноголосая». Муза героической поэзии, науки и философии. В руке – свиток с поэмой.

## **Талия**

«Цветущая». Муза комедии и лёгкой поэзии. В руке – комическая маска, на голове – ветка плюща.

## **Терпсихора**

«Услаждающая». Муза танцев и хорового пения. Улыбается, танцует или играет на лире.

## **Эвтерпа**

«Увеселяющая». Муза лирической поэзии и музыки. В руке обычно держит свирель или флейту.

## **Полигимния**

«Восхваляющая». Муза священных гимнов. Всегда изображается в задумчивой позе.

## **Клио**

«Прославляющая». Муза истории. В руке держит таблички с историческими текстами.

## **Эрато**

«Любящая». Муза любовной поэзии. Обычно играет на кифаре – разновидности лиры.

## **Урания**

«Небесная». Муза астрономии. Изображается с небесным глобусом и циркулем.

## **Мельпомена**

«Мелодичная». Муза трагедии. На голове – трагическая маска, в руке обычно меч или палица.

**Виды искусства** – это сложившиеся формы творческой деятельности.

Одни формы известны с древнейших времен, другие появились в новейшее время благодаря развитию технологий. Каждый вид обладает своим арсеналом художественно-выразительных средств. Сейчас **общепринятой** считают **классификацию** по трем основным признакам.

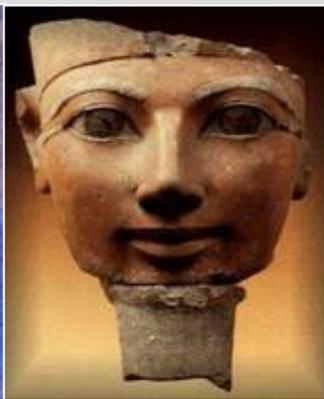
**Пространственные (пластические) виды,**

для которых важно место художественного образа в пространстве и на плоскости:

(Архитектура. Живопись. Графика. Скульптура.

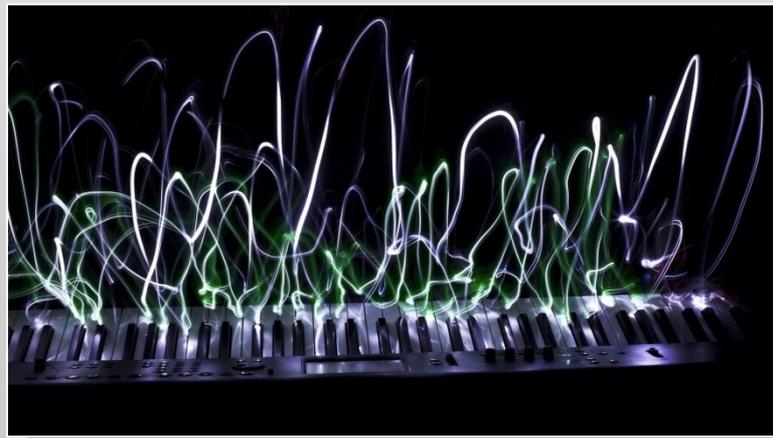
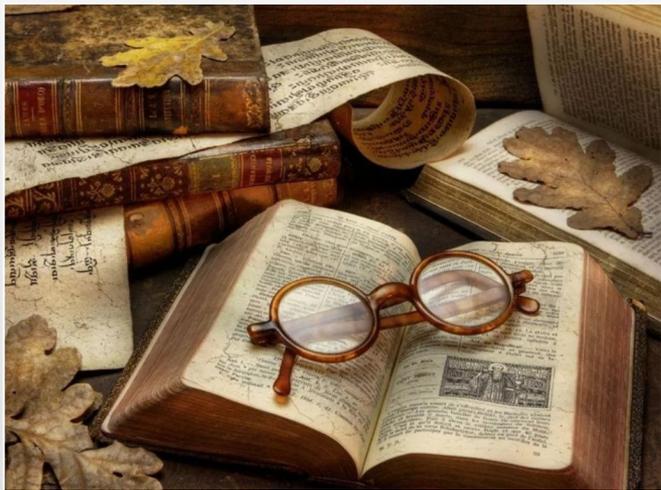
Декоративно-прикладное искусство. Дизайн.

Фотоискусство).



## Временные (динамические) виды,

где композиция разворачивается во времени (Литература. Музыка).



**Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) виды,**  
в которых сочетается время и пространство  
в раскрытии художественного образа  
(Театр. Балет. Танец. Цирк.  
Кино. Телевидение. Эстрада).



# ВИДЫ ИСКУССТВА

## ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ

ИЗО

АРХИТЕКТУРА

ДПИ

ФОТО

ДИЗАЙН

## ВРЕМЕННЫЕ

МУЗЫКА

ЛИТЕРАТУРА

## ПРОСТРАНСТВЕННО- ВРЕМЕННЫЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ)

### СЦЕНИЧЕСКИЕ

КИНО

ТЕАТР

ЦИРК

## СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА ( вне классификации)

- Авто арт – искусство росписи автомобилей
- Искусство инсталляции
- Компьютерная графика
- Пинап (PinUp) - от англ. pin-up приколоть, прикрепить к стене.
- Почтовое искусство - изготовление почтовых открыток

