

**Теория
изобразительного
искусства, его виды и
жанры**

План

- **Живопись как вид искусства.**
- **Графика как вид искусства.**
- **Скульптура как вид искусства.**
- **Дизайн.**

- **Понятие живописи.**
- **Виды живописи.**
- **Жанры живописи.**

**Живопись как вид
искусства**

Живопись (от «живо» и «писать») — один из важнейших видов изобразительного искусства, произведения которого отражают на плоскости все многообразие окружающего мира посредством различных цветных красящих материалов. Существует множество определений этого понятия, характеризующих живопись с точки зрения ее изобразительных возможностей. При этом очень часто упускается другой аспект — индивидуально-личностное, душевное и духовное отношение художника к создаваемому произведению.

Исторически произведения живописи условно делят на **ВИДЫ**:

- **по практическому назначению;**
- **по технике исполнения.**

Монументальная (от лат. monument — хранящий память, напоминающий) — особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, являющихся украшением стен, потолков, куполов, сводов в различных архитектурных сооружениях.

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

Различают три основные **разновидности** монументальной живописи: фреску и мозаику, витраж.

Фреска (от ит. fresco — свежий, сырой) — один из видов монументальной, настенной живописи, выполненной красками, разведенными чистой или известковой водой, по штукатурке.

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

Мозаика (от ит. *mosaïque* — посвященная музам) — изображение, выполненное из однородных или различных по материалу частиц камня смальты, керамической плитки, которые закрепляются в слое грунта (извести или цементе).

Среди зарубежных монументалистов наиболее известны Джотто, Ма аччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Из отечественных монументалистов выделяются Ф. Грек, А.И.Рублев, Дионисий, М.Ломоносов, А. Дейнека, П.Корин, А.Васнецов, Б.Тальберг, Д. Мерперт, Б.Милюков, В.Нестеренко и др.

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

Витраж (от фр. vitrage — остекление, от лат. vitrum — стекло) — произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения окон, дверей, выполненных из стекла, прозрачных перегородок. Свет, проходя через витраж, окрашивается цветом его стекол, тем самым расцвечивая всю окружающую обстановку интерьера. Эта особенность витражей обуславливала их использование в храмовой архитектуре.

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

Монументально-декоративная живопись делится на декоративную живопись и театрально-декорационную.

Декоративная живопись существует в двух направлениях. **Первое** характеризуется применением ее для украшения зданий, интерьера в виде красочных панно, которые реалистичным изображением создают иллюзию раздвижения стены, зрительного увеличения размеров помещения или, напротив, искусственно упрощенными формами исключается объем и подчеркивается плоскостность стены, обозначается замкнутость пространства.

Второе направление — украшение вещей, окружающих человека: предметы быта (ларцы, шкатулки, разделочные доски, ковши, поставцы, сундуки и пр.). Темы и формы декоративной живописи подчинены назначению вещей.

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

Театрально-декорационная живопись (декорации, костюмы, грим, бутафория) способствует глубокому раскрытию содержания спектакля, фильма, ролика.

Иконопись вместе с ее канонами пришла на Русь из Византии, но древнерусская иконопись вскоре стала самобытной и лучшей в мире. Среди иконописцев можно отметить Дионисия, Ф. Грека, А. Рублева, С.Ушакова, А. Васнецова и др.

Станковая живопись — самостоятельное изобразительное искусство, не имеющее декоративного или утилитарного значения, выраженное в разнообразных образах. Произведения станковой живописи выполняются на станке-мольберте, в качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще холст, натянутый на подрамник.

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

Миниатюрная живопись (от лат. minimum — так обозначалась краска киноварь, которую очень ценили в древности и часто использовали в книжных иллюстрациях). Миниатюры — это небольшие по размеру, очень красочные изображения, с тонко выписанными мелкими деталями получили свое развитие в Средние века, до изобретения книгопечатания. Рукописные книги украшались тончайшими заставками, концовками, детально проработанными миниатюрами.

Одно из направлений миниатюры — **лаковая миниатюра** — живопись на небольших лаковых изделиях (шкатулках, различных ювелирных изделиях, табакерках, пудреницах и т.д.). Основные центры лаковой миниатюры — Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй.

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

Масляная живопись.

Темперная живопись.

Акварель.

Гуашевая живопись .

Пастельная живопись.

Восковая живопись
(энкаустика).

ПО ТЕХНИКЕ ИСПОЛНЕНИЯ.

Жанры живописи

- ***Мифологический жанр*** (от греч. mythos — предание) — жанр живописи, в котором основное место отводится изображению событий и героев мифов, легенд, преданий, былин древних народов.
- ***Исторический жанр.*** Изображение значимых исторических событий, явлений или исторических деятелей. Однако недавние события также могут стать предметом изображения при условии, что их историческое значение признано современниками

Жанры живописи

- **Батальный жанр** (от фр. bataille — битва) — жанр изобразительного искусства, раскрывающий темы войн, сражений, битв, походов или эпизоды военной жизни.
Бытовой жанр (от фр. genre, нем. sitten-bild — род, вид, жанр) наиболее распространен в изобразительном искусстве. Художник обращается к темам и сюжетам повседневной жизни человека.

Жанры живописи. Пейзаж

- ***Пейзаж*** (от фр. paysage, от pays — местность, страна, родина) — изображение природы, ландшафта, моря, панорамы местности, архитектурных сооружений, городских улочек, мостов. Пейзажем называются и сами произведения этого жанра.
- Выделяют следующие **виды пейзажей**: ***сельский, парковый, городской, или архитектурный, ведутта, индустриальный, марина, психологический пейзаж.***

Жанры живописи. Пейзаж

- Если классифицировать пейзаж с точки зрения **содержательного аспекта**, то можно выделить следующие виды:
 - *лирический, исторический;*
 - *фантастический, героический, пафосный;*
 - *эпический, аллегорический.*

Жанры живописи. Пейзаж

Наиболее известны следующие пейзажисты:

П. Брейгель, П. Рубенс, Рембрандт, Я. Рейсдал, Н.Пуссен, К.Лоррен, К.Коро, А.Иванов, А.Саврасов, Ф.Васильев, И.Шишкин, И. Левитан, В.Серов, С.Герасимов, Н.Крымов, Э. Мане, К.Моне, О.Ренуар, К.Коровин, Л. Грабарь, П.Сезанн, П.Гоген, В. ван Гог. А. Матисс, А.Куинджи, Н. Рерих, М.Сарьян, А. Рылов, К. Юон, А.Остроумова-Лебедева, Л. Куприн, П. Кончаловский..

Жанры живописи.

Натюрморт

- **Натюрморт** (от фр. nature morte — мертвая природа, натура) — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению неодушевленных предметов (домашней утвари, музыкальных инструментов, цветов, фруктов, дичи, продуктов, атрибутов какой-либо деятельности и пр.).
- ***Виды: символический, декоративный, реалистичный, абстрактный.***

Жанры живописи.

Натюрморт

Предпочтение натюрморту отдавали

знаменитые зарубежные художники:

П. Клас, В. Хеда, Ф. Снейдерс, Ж. Котэн, Ж. Шарден, П. Сезанн, В. ван Гог

отечественные мастера:

П. Кончаловский, И. Машков, Р. Фальк, К. Петров-Водкин, М. Сарьян, Ю. Пименов, А. Стожаров и др.

Жанры живописи. Портрет

Портрет (от фр. *portrait* - изображение) - жанр изобразительного искусства, цель которого - изображение отдельного человека или группы людей.

По расположению на плоскости изображения:

- *поясной портрет,*
- *портрет в полный рост,*
- *портрет в интерьере,*
- *портрет на фоне пейзажа*

Жанры живописи. Портрет

По характеру изображения:

- ***парадный портрет*** изображает человека погрудно или в полный рост и, как правило, на архитектурном или пейзажном фоне. Присутствует огромное множество разных деталей, атрибутов, подчеркивающих статус человека;
- ***камерный портрет*** предполагает поплечное, погрудное, поясное и в полный рост изображение на нейтральном фоне. Сдержан по своему характеру и художественной выразительности.

Жанры живописи. Портрет

По числу изображений на одном холсте:
одиночный, двойной, групповой.

По содержанию:

- *костюмированный* портрет;
- *-миниатюрный* портрет;
- *автопортрет*;
- *портрет-жанр*;
- *социальный* портрет;
- *психологический* портрет;
- *интимный* ;
- **Ню.**

Жанры живописи. Портрет

Великие портретисты:

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Рембрандт, Ф.Хальс, А. ван Дейк, Д.Веласкес, И.Вишняков, А. Антропов, М.Шибанов, И.Аргунов, Ф. Рокотов, Д.Левецкий, В.Боровиковский, О.Кипренский, В.Тропинин, К.Брюлов, В.Перов, Н.Ге, И. Крамской, И.Репин, М.Нестеров, П.Пикассо, А.Модильяни, А.Бурдель, В.Серов, М. Врубель, С.Коненков, П.Корин.

Жанры живописи. Анималистический

А.Дюрер, Е.Лансере, П. Клодт, А.
Матисс, В. Серов, В. Ватагин, И.
Ефимов и др.

- **Понятие графики.**
- **Виды графики.**
- **Выразительные средства графики.**

**Графика как вид
искусства**

Понятие графики

Графика (от греч. grapho — пишу, от фр. — вырезать на чем-либо) — один из древнейших видов искусства, включающих рисунок, который, с одной стороны, может быть составной частью графики, с другой — выступать в качестве самостоятельного произведения. Рисунок составляет начальную стадию работы над произведениями пластических искусств.

Понятие графики

Графика более других видов изобразительного искусства приближена к письму, рисунку, условному знаку, так как важным ее графическим средством выступает сама плоскость белого листа бумаги с нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и пятнами.

В отличие от живописи в графике предмет больше схематизируется, рационализируется и конструируется. Характерная особенность — условность (графическое изображение может быть выполнено почти на любой плоскости, на любом

Виды графики

По характеру выполнения:

- **ручная** — все графические произведения, выполненные ручным способом и в одном экземпляре;
- **печатная** выполняется благодаря клише, оставляющему оттиск на поверхности. Выполняется в нескольких экземплярах, т. е. поддается тиражированию. Имеет свои разновидности: *эстамп, ксилография, офорт, литография, линогравюра.*

Виды графики

По технике графика делится в соответствии с материалами:

Карандаш

Уголь

Сангина

Соус

Пастель

Гризайль

Виды графики

По своему значению графика имеет следующие виды:

Станковая графика

Прикладная

Книжная

Плакатная

Виды графики

По художественно-образному строю графика имеет следующие виды:

- **реалистичная;**
- **декоративная, или стилизованная;**
- **абстрактная.**

Жанры графики

Все виды графики раскрываются в ее жанрах. Она, как и живопись, **многожанровая**, т.е. все жанры, применяемые в живописи, реализуются и в графике.

Выразительные средства графики

ШТРИХ.

В зависимости от направления штрих бывает *вертикальным, горизонтальным, диагональным* и *идущим по форме*. Он может идти в одном направлении или перекрещиваться. По длине штрихи могут быть *длинными* и *короткими*.

Выразительные средства графики

ТОЧКА.

Любой материал рисунка может оставлять след в виде точки. Ее можно найти в работах, выполненных различными художественными материалами. Выразительный образ создается при помощи как цветных, так и однотонных точек, а тоновые градации получаются за счет их плотности или разреженности.

Выразительные средства графики

ЛИНИЯ.

Используемые художниками линии разнообразны: *тонкие и толстые, короткие и длинные, прямые и изогнутые, concentрические и замкнутые*, к тому же в техниках мягких материалов линия содержит элемент фактурности.

Выразительные средства графики

ПЯТНО.

Пятно как средство выразительности органически включает в себя все остальные средства: линию, штрих, тон, цвет и т.д.

- **Понятие скульптуры.**
- **Виды скульптуры.**
- **Жанры скульптуры.**
- **Материалы скульптуры. Виды материалов.**
- **Выразительные средства скульптуры.**

**Скульптура как вид
искусства**

Понятие скульптуры

Скульптура (от лат. *sculptura*, от *sculpo* — высекаю, вырезаю) — ваяние, пластика — вид искусства, произведения которого отражают окружающую действительность в объемных, физически трехмерных изображениях с помощью различных пластических материалов.

Понятие скульптуры

Скульпторы наиболее всего чувствительны к объему и форме.

Полное «прочтение» скульптуры возможно тогда, когда понимается суть материала — его физических качеств и возможностей, красоты и разнообразия фактуры.

Виды скульптуры

По признаку трехмерного объема:

- **круглая скульптура.** *Разно*
видности (статуя; скульптурная
группа; статуэтка; торс; бюст;
голова; кинестетическая);
- **Рельеф** (фронтальная
композиция, фриз, плафон, плитки,
фрагментарно располагающиеся)

Виды скульптуры

Рельеф. Месторасположение рельефа влияет на его высоту:

- барельеф;
- горельеф;
- контррельеф;
- смешанный рельеф.

Виды скульптуры

По содержанию и функциям
скульптура делится на:

- **монументально-декоративную;**
- **декоративную;**
- ***садово-парковую;***
- ***городскую;***
- **станковую;**
- **скульптуру малой формы;**
- **мелкую пластику.**

Виды скульптуры

***По степени приближения
скульптуры к реальным
объектам:***

- реалистичная**
- аллегоричная**
- абстрактная**

Виды скульптуры

По признаку формы :

- Памятник**
- Монумент**
- Надгробие**
- Жанровая скульптура**

Жанры скульптуры

- **Анималистический жанр**
- **Портрет (камерный, парадный, портрет-жанр)**
- **Бытовой**
- **Исторический и мифологический жанры**
- **Натюрморт и пейзаж**
- **Жанр фрагмента**

Материалы скульптуры

- Камень
- Металл
- *Бронза*
- *Синтетические твердые материалы*
- Дерево
- Кость
- Глина
- Пластлин
- Воск
- Гипс, Стекло, Лед, снег, Бумага.

Выразительные средства скульптуры

- **Объем**
- **Силуэт**
- **Моделировка форм**
- **Пластика и пластичность**
- **Фактура**
- **Светотень**
- **Цвет**
- **Пластелин**
- **Пропорция**
- **Динамика и статика**

Вопросы и задания по теме:

- Что такое жанр живописи, в чем заключается своеобразие каждого из них?
- Дайте понятие портрета, пейзажа, натюрморта, бытового жанра.
- Материалы и инструменты, которыми работают художники живописцы.
- Основные средства выразительности в живописи.

Вопросы и задания по теме:

- Дайте понятие скульптуры и назовите основные средства выразительности.
- Что такое вид скульптуры, в чем заключается своеобразие каждого из них?
- Как делится скульптура по назначению?
- Делится ли скульптура на жанры и кто является главным объектом для скульптуры.
- Расскажите о технологии изготовления скульптуры.
- «Художники - это глаза человечества». Что имел в виду автор этих слов? Применимы ли они к искусству скульптуры?

Вопросы и задания по теме:

- Своеобразие графического изображения.
- Виды графики.
- Способы воспроизведения рисунка:
 - а) гравюра, способы гравирования, виды гравюр (эстамп, оферт), художники, которые работали в этих видах;
 - б) литография, способы литографии;
 - в) репродукция.

Вопросы и задания по теме:

- Обзор периодической печати по проблемам детского изобразительного творчества. Журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч» за период с 2010 по 2022гг.

Аннотации статей представить в виде таблицы: фио автора, название статьи, выходные данные, краткая аннотация, собственные выводы (предложения по использованию педагогами и/или родителями).