

ГОУ НПО ПУ №31

Анисимова Т.В.

Рисование и лепка

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
СТИЛИ,

НАПРАВЛЕНИЯ
И ГРУППЫ

Урок 1

Гурьевск

2010

Художественные стили, направления и группы

«Изобразительное искусство — это фиксация переживания и формы в исключительно долговечном материале или, если материал нестойк (дерево, бумага, ткань и т. п.), повторение формы из поколения в поколение... Часто оно уходит корнями в такую древность, сведения о которой не сохранили самые старинные хроники. Или содержит такую информацию, какую летописцы не сумели ни передать потомкам, ни сохранить».

Н. Гумилёв.

Изобразительное искусство

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

Художественные стили, направления и группы

**Для изобразительного искусства
характерны произведения,
эстетическая ценность и образность
которых воспринимается чисто
зрительно.**

Художественные стили, направления и группы

Античное

Объединяет искусство **ИСКУССТВО** восточных государств Средиземноморья и Передней Азии (Древняя Греция и эллинистические государства, Древний Рим) в период с I тыс. до н. э. по первую половину I тыс. н. э.

В развитии античного искусства выделяются следующие основные этапы:

архаика, классика, эллинизм, искусство Древнего Рима.

Наивысший расцвет античное искусство пережило в V-IV вв.

до н. э. Из дошедших до наших дней произведений

античного искусства лучше всего сохранились

разнообразные керамические вазы и скульптура,

отличающаяся высоким мастерством исполнения.

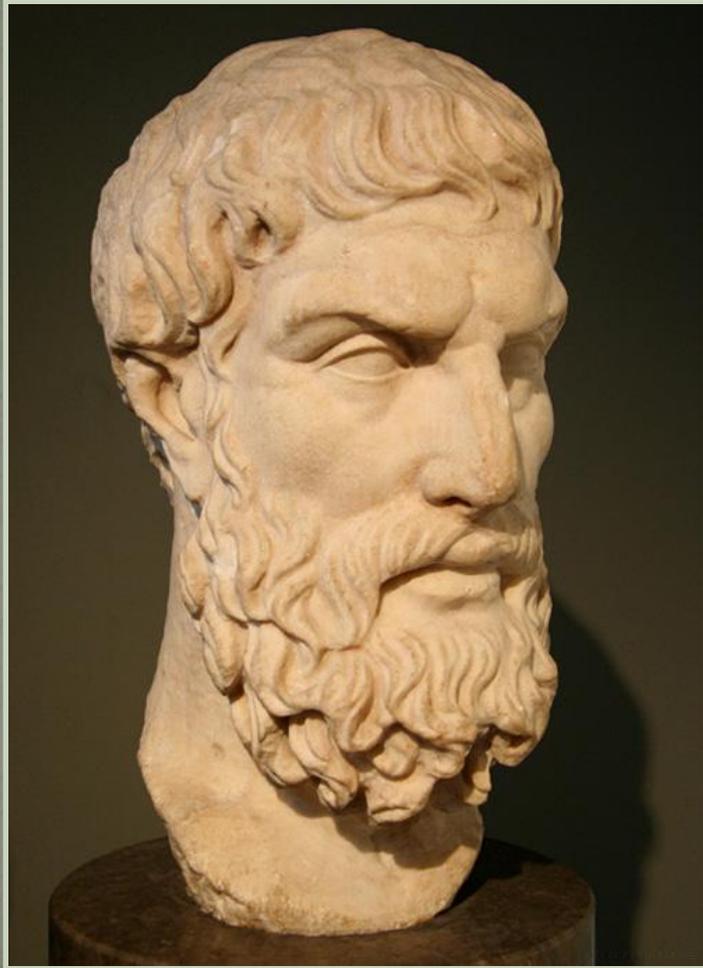
Воплощенный в мраморе идеал физически совершенного

человека стал образцом для мастеров Возрождения и

академического направления (академизма) в искусстве.

Художественные стили, направления и группы

Античное искусство

Художественные стили, направления и группы

Абстракционизм

От лат. «abstractio» – удаление, отвлечение — направление искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре.

Одна из целей абстракционизма — создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать зрителя разнообразные ассоциации.

В России XX века представителями абстракционизма были : Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Казимир Малевич, создатель знаменитого «Чёрного квадрата».

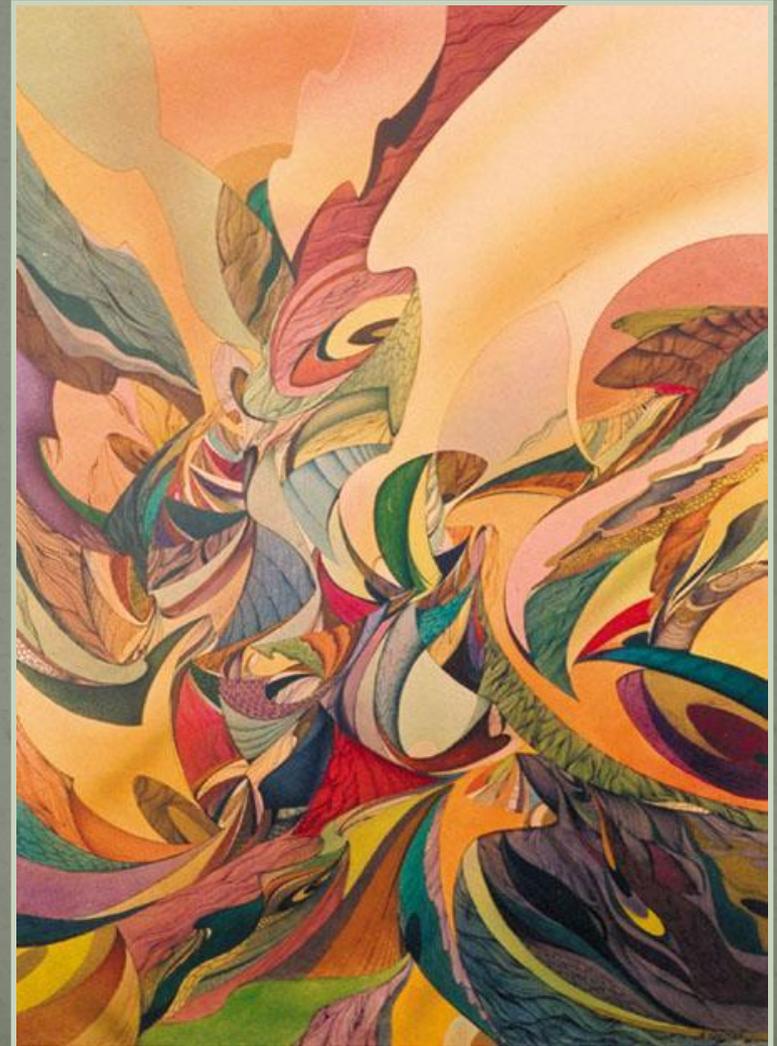
Из зарубежных классиков абстракционизма всем известен Пабло Пикассо.

Художественные стили, направления и группы

Абстракционизм

М

Художественные стили, направления и группы

Авангардизм

От фр. *Avant-garde*, «передовой отряд» — обобщающее название течений в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военно-политической лексики). Его временными рамками принято считать период с 1870 по 1938 год. Авангардизм характеризуется экспериментальным подходом к художественному творчеству, выходящим за рамки классической эстетики, с использованием оригинальных, новаторских средств выражения, подчёркнутым символизмом художественных образов.

Художественные стили, направления и группы

Авангардизм

Художественные стили, направления и группы

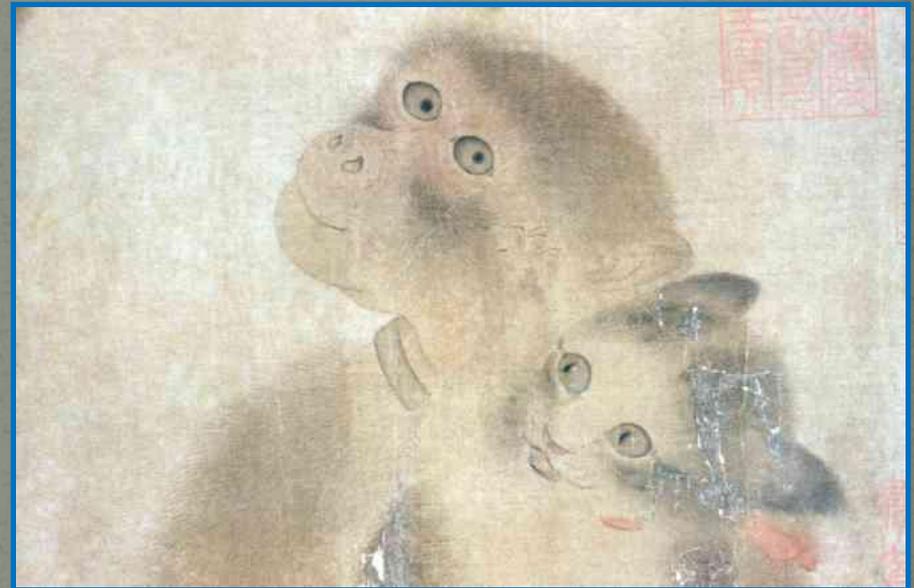
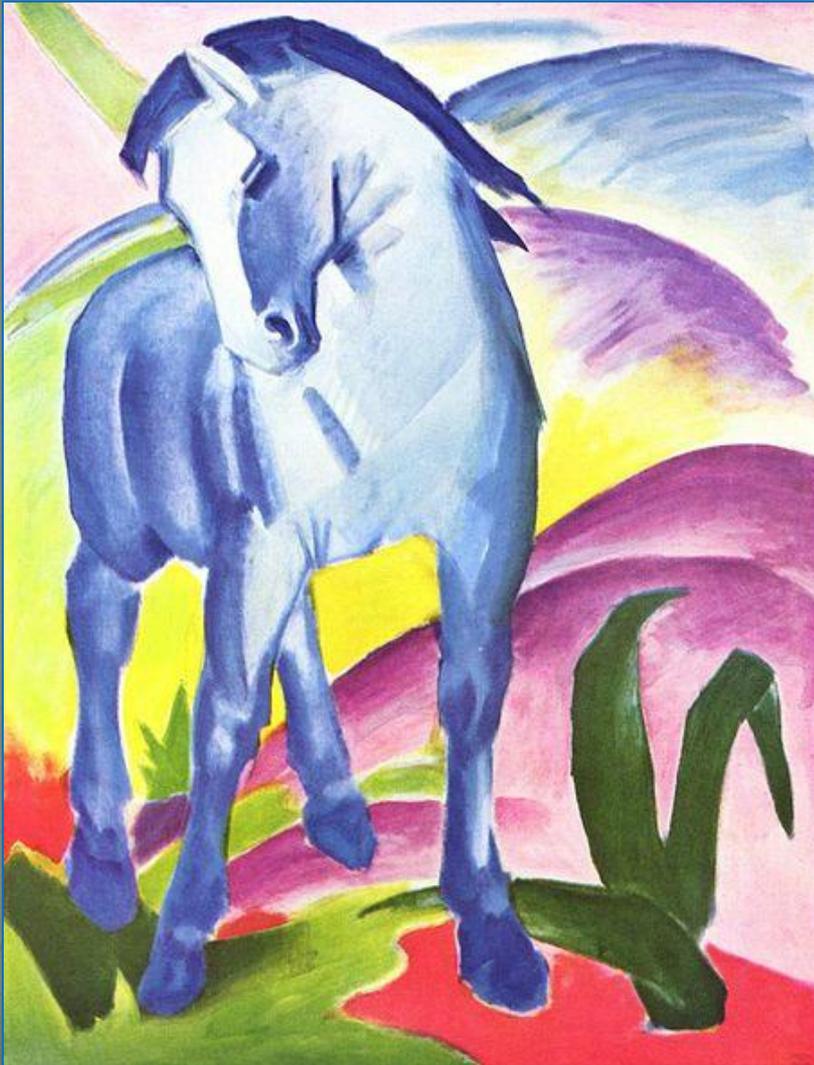
Анимализм

От лат. *animal* — животное — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре и графике.

Анималистика сочетает в себе естественнонаучные и художественные начала. Главной задачей анималиста может быть как точность изображения животного, так и художественно-образные характеристики, включая декоративную выразительность или наделение животных присущими людям чертами, поступками и переживаниями (например, басни).

Художественные стили, направления и группы

Анимализм

Художественные стили, направления и группы

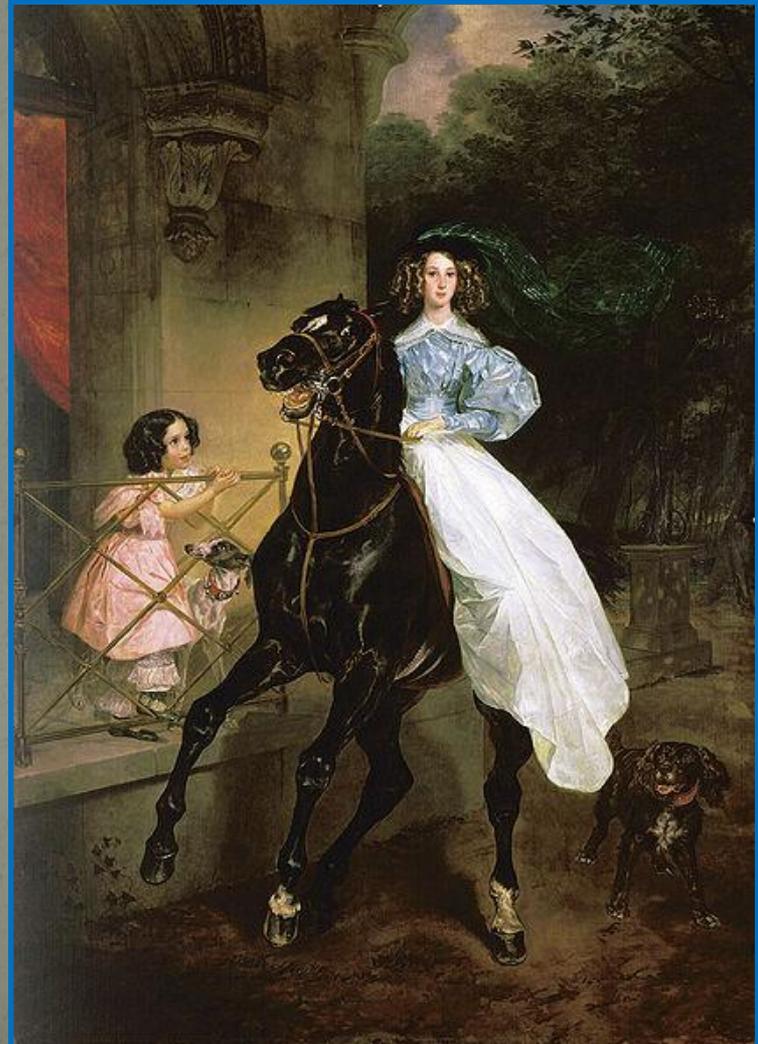
Академизм

От фр. *academisme* — направление в европейской живописи XVII-XIX веков. Стилистической основой академической живописи в начале XIX века являлся классицизм.

Академизм вырос на следовании внешним формам классического искусства. Академизм помогал компоновке объектов в художественном образовании, воплощал в себе традиции античного искусства, в которых идеализирован образ природы, компенсируя при этом норму красоты.

Художественные стили, направления и группы

Академизм

Барокк

Барокко – от итал. **barocco** – причудливый, странный.

Главенствовал в архитектуре и искусстве европейских стран конца XVI - середины XVIII в. Родина барокко – Италия.

Главными характеристиками барокко стали масштабность, обилие декора, бурная динамика, стремление к иллюзорным эффектам в организации пространства интерьера – увеличение размеров помещений с помощью зеркал; высоты залов благодаря живописным плафонам, имеющим сложное решение перспективы.

Художественные стили, направления и группы

Барокк

Венецианская школа живописи

Одна из главных итальянских живописных школ. Наибольшее развитие получила в XV-XVI веках. Для этой школы живописи характерно преобладание живописных начал, яркие колористические решения, углубленное владение пластически выразительными возможностями масляной живописи.

Художественные стили, направления и группы

Венецианская школа живописи

Гиперреализм

От англ. hyperrealism — направление в изобразительном искусстве последней трети 20-го века, сочетающее предельную натуральность образов. Гиперреализм — художественное течение в живописи и скульптуре, основанное на фотографическом воспроизведении (копировании) действительности.

Художественные стили, направления и группы

Гиперреализм

Художники этого направления имитировали фото живописными средствами на холсте. Они изображали мир современного города: витрины магазинов и ресторанов, станции метро и светофоры, жилые здания и прохожих на улицах.

При этом особое внимание обращалось на блестящие, отражающие свет поверхности: стекло, пластик, полировку автомобилей и др. Игра отражений на таких поверхностях создает впечатление взаимопроникновения пространств. Целью гиперреалистов было изобразить мир не просто достоверно, а сверхпохоже, сверхреально.

Художественные стили, направления и группы

Гиперреализм

Художественные стили, направления и группы

Декоративно-прикладное искусство

От лат. *decoro* — украшаю — раздел декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих утилитарное назначение.

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.

Художественные стили, направления и группы

Декоративно-прикладное искусство

Художественные стили, направления и группы

Декоративно-прикладное искусство

Со второй половины 19 века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т.д.).

Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством.

Художественные стили, направления и группы Декоративно-прикладное искусство

Художественные стили, направления и группы

Декоративно-прикладное искусство

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, связанные общим понятием — народное искусство; и классика — памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием.

Художественные стили, направления и группы

Декоративно-прикладное искусство

Импрессионизм

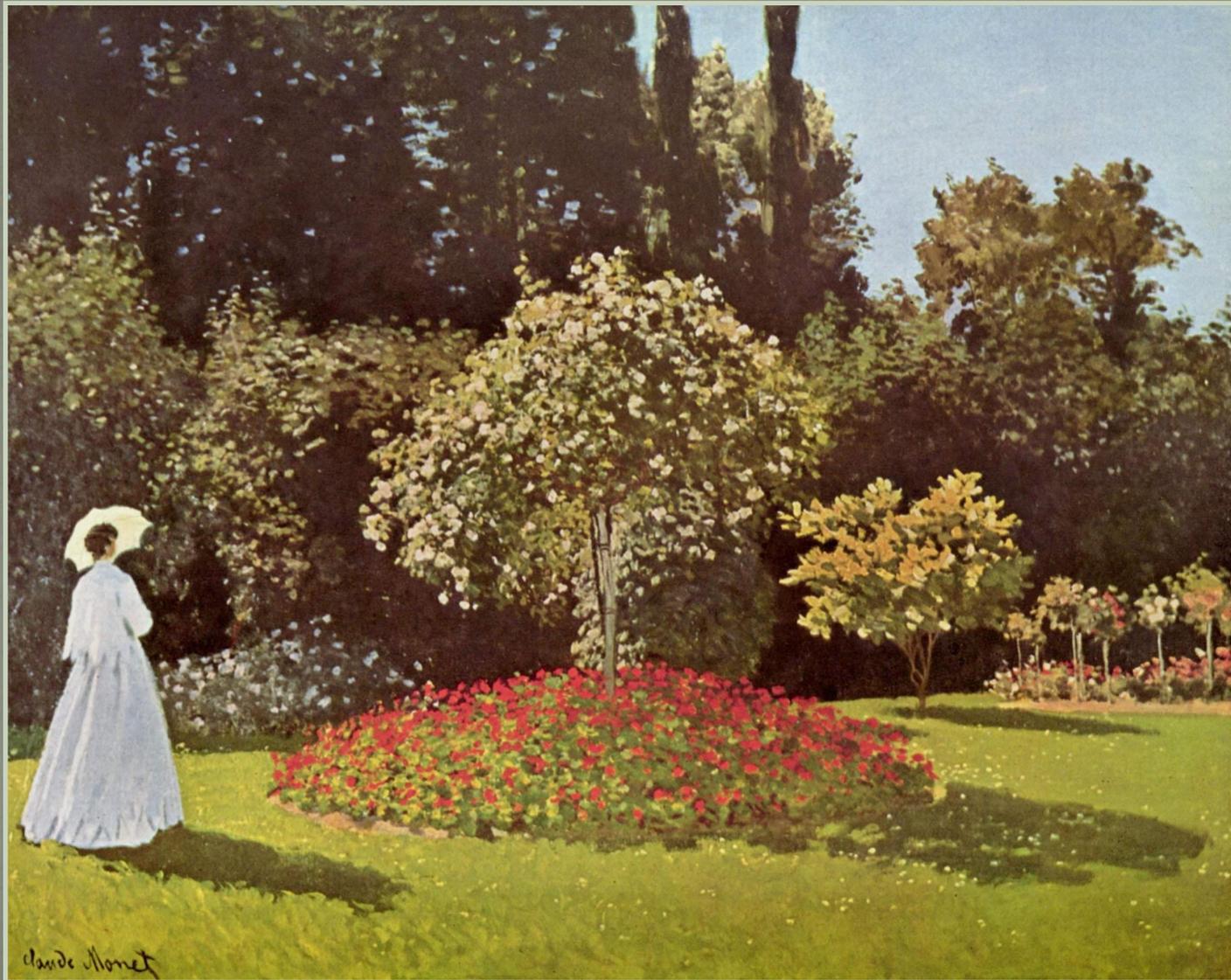
Французское ^{ЗМ}impressionnisme, от impression – впечатление – направление в искусстве XIX-начала XX в.

Оформилось во Франции после выставки 1874 г., где была показана картина К. Моне «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression. Soleil levant»).

Особенностью работ импрессионистов стало обращение к явлениям быденной жизни, облику современников, городскому пейзажу, запечатленным в отдельно взятый момент, зафиксированный художником подобно остановленному кадру на движущейся ленте кинофильма.

Художественные стили, направления и группы

Импрессионизм

Классицизм

Один из стилей европейского искусства XVII - начала XIX в. В качестве художественного образца ориентировался на античное искусство и архитектуру. В основе этики и эстетики классицизма лежит жесткая система ценностей. Человек – часть природы, но вместе с тем ее наиболее высоко организованная часть – венец творения. Возможности человеческого разума безграничны: он познает природу во всех самых сложных ее проявлениях. Разум и воля господствуют в человеке, подчиняя эмоции и «сердечные порывы», концентрируя и направляя личность на выполнение своего долга перед обществом и государством.

Художественные стили, направления и группы

Классицизм

Кубизм

М

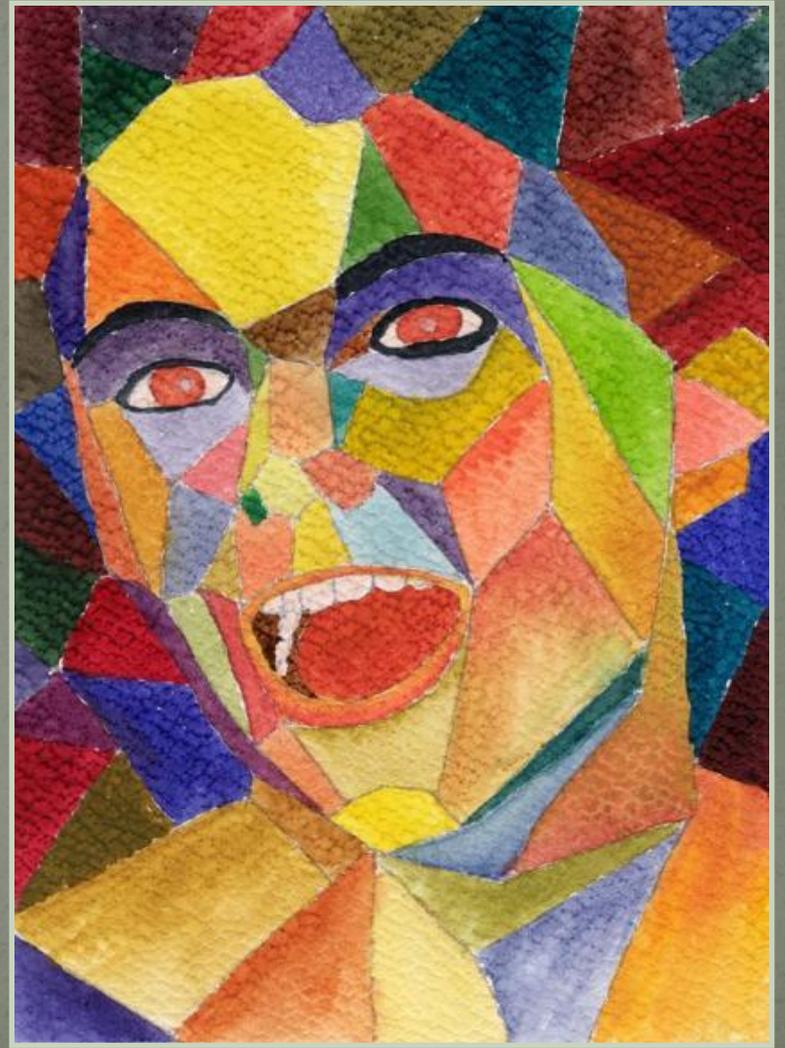
От cube – куб – течение в европейском искусстве первой четверти XX в.

Наибольшее распространение получило во Франции. Начало кубизма относят к 1907 г. В кубизме подчеркивалась материальность и трехмерность изображения, сведенного к элементарным геометрическим формам – кубу, шару, цилиндру и т. п.

Крупнейшими мастерами кубизма были П. Пикассо,
Ж. Брак, Х. Грис и др.

Художественные стили, направления и группы

Кубизм

Лучизм

Течение в русской авангард^Мной живописи, созданное усилиями М. Ф. Ларионова в 1912 г.

Задачей художника, по мнению Ларионова, было выявление формы, возникающей от пересечения лучей, которые исходят от различных предметов.

Эти лучи на полотне изображались цветными линиями. Сам Ларионов разделял реалистический лучизм, т. е. сохраняющий связь с предметностью, и лучизм неизобразительный. Лучистские произведения создавала также Н. С. Гончарова. Однако большого живописного направления из лучизма не возникло.

Художественные стили, направления и группы

Лучизм

Модерн

От франц. *moderne* – новейший, современный – художественный стиль, господствовавший в европейском искусстве конца XIX-начала XX в. В разных странах получил различные названия: в России – «модерн», во Франции, Бельгии и Англии – «арнуво», в Германии – «югендстиль», в Австро-Венгрии – «сецессион», в Италии – «либерти» и т. д.

Для живописи модерна характерно подчеркнутое декоративное начало, работа пятном и исключительная роль плавных линий и контуров.

Художественные стили, направления и группы

Модерн

Наивное искусство

От англ. *naive art* — одно из направлений примитивизма XVIII-XXI вв., включающее как самодеятельное искусство (живопись, графику, декоративное искусство, скульптуру, архитектуру), так и изобразительное творчество художников-самоучек.

Художественные стили, направления и группы

Наивное искусство

Передвижники

— творческое объединение российских художников, существовавшее в последней трети XIX века. В эстетическом плане передвижники целенаправленно противопоставляли себя представителям официального академизма. В своей деятельности передвижники вдохновлялись идеями народничества. Передвижники вели активную просветительскую деятельность, в частности, организуя передвижные выставки.

Художественные стили, направления и группы

Передвижники

Художественные стили, направления и группы

Реализм

— направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических, экономических явлений, максимально соответствующих действительности.

В рамках направления формируются новые жанры — бытовая картинка, пейзаж, натюрморт, портрет в жанре реализма.

Термин «реализм» впервые употребил Ж. Шанфлери.

Рождение реализма чаще всего связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе (1819-1877).

Художественные стили, направления и группы

Реализм

Художественные стили, направления и группы

Рококо

Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях. Стиль рококо зародился во Франции. Его особенность — изысканная декоративность, прихотливая игра форм.

Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. В тематике преобладают пастушеские мотивы, где персонажи не обременены тяготами жизни, а предаются радостям любви на фоне красивых ландшафтов в окружении овец.

Художественные стили, направления и группы

Рококо

Романтизм

От фр. *romantisme* — явление европейской культуры в XVIII-XIX веках, представляющее собой реакцию на Просвещение и стимулированный им научно-технический прогресс.

Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров.

Художественные стили, направления и группы

Романтизм

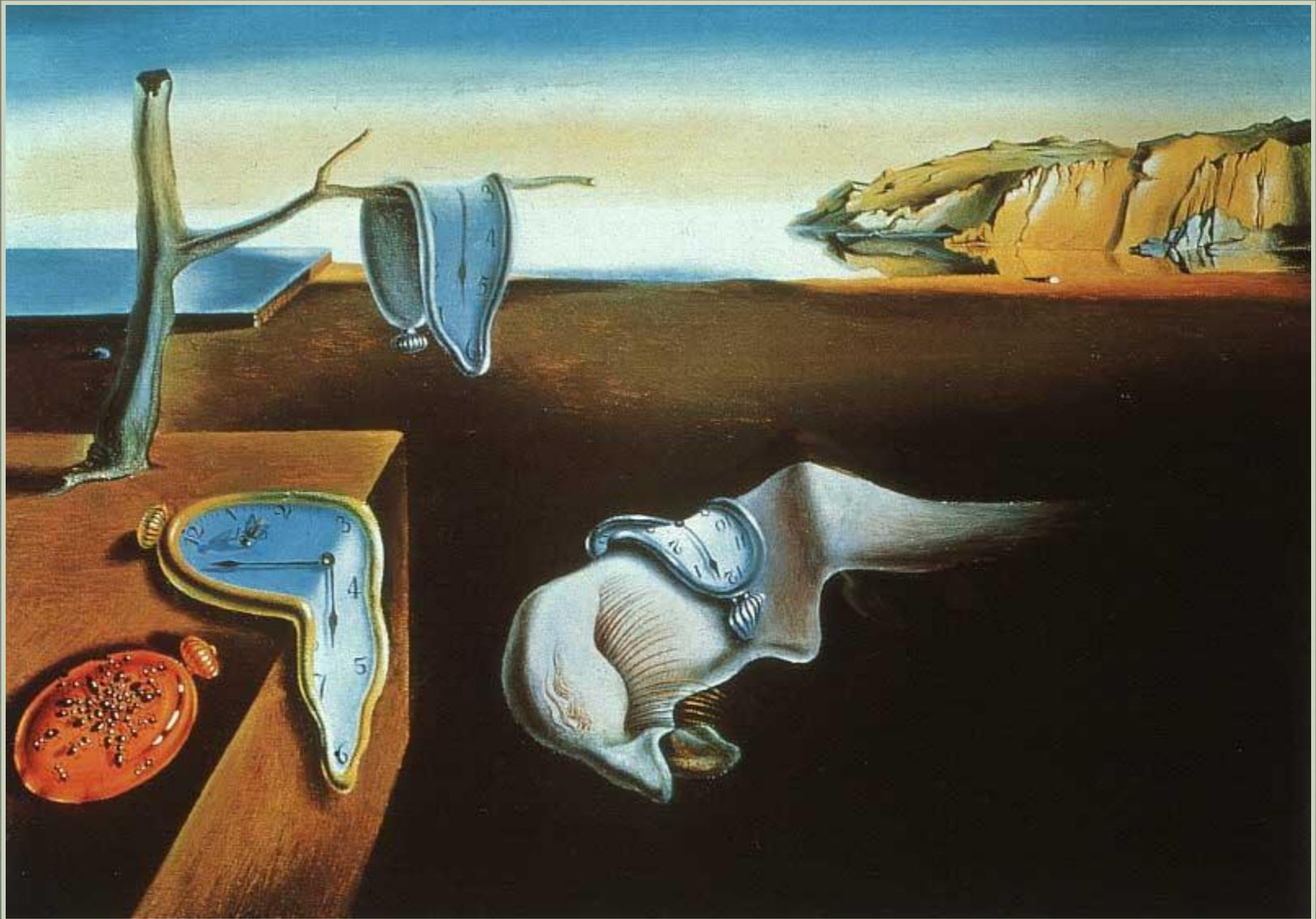
Сюрреализм

От фр. *surréalisme* — сверхреализм — направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

Основателем и идеологом сюрреализма считается писатель и поэт Андре Бретон. Основное понятие сюрреализма, сюрреальность — совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов посредством коллажа.

Художественные стили, направления и группы

Сюрреализм

Художественные стили, направления и группы

Футуризм

От лат. *futurum* – будущее – одно из авангардистских течений начала XX в. Наибольшее распространение получил в поэзии и живописи Италии и России. В своих манифестах и декларациях футуристы провозглашали целью создание «искусства будущего», отрицая обветшавшее, по их мнению, художественное наследие прошлых эпох. Новые эстетические ценности должны быть направлены на развитие технократического общества, составляющими признаками которого станут машины, механизмы, всевозможные инженерные схемы, конструкции и т. д. Темой футуристических полотен становится мир, пропущенный через призму современного сознания и измененный до неузнаваемости.

Художественные стили, направления и группы

Футуризм

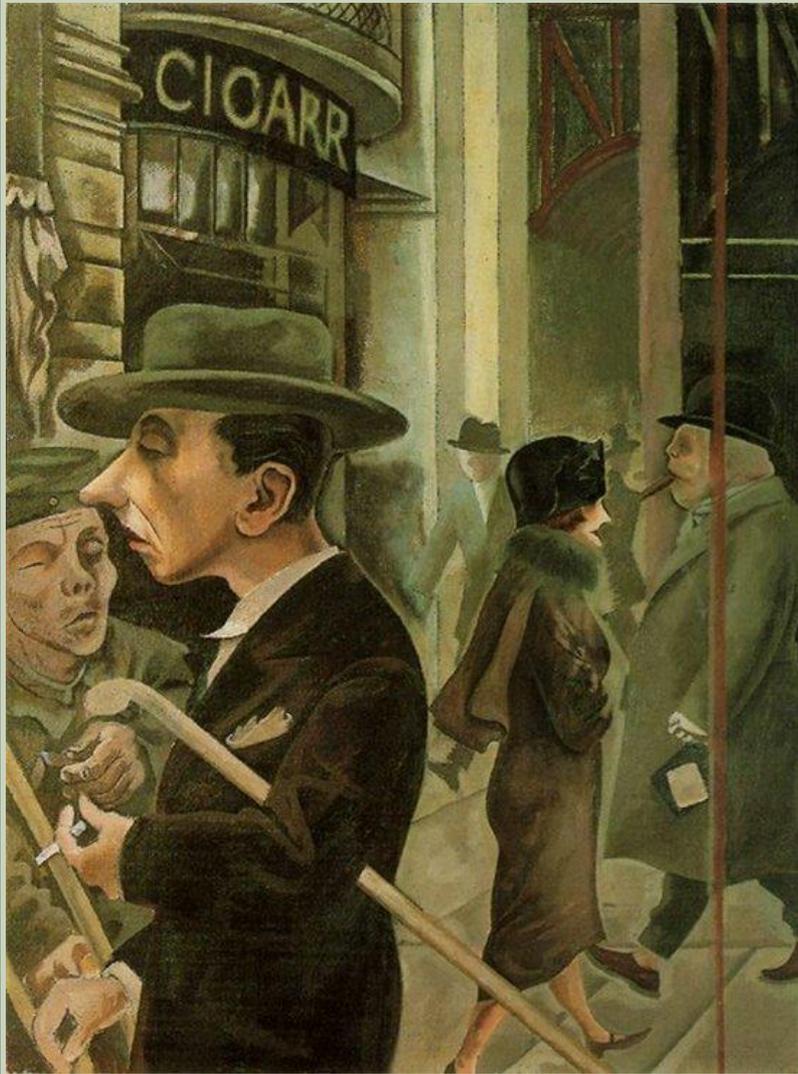

Экспрессионизм

От лат. *expressio* – выражение – одно из левых направлений в европейском искусстве и литературе середины 1900-20-х гг. Возник как осмысление в художественных образах социальных катаклизмов начала XX в. – Первой мировой войны и революционных потрясений. Девиз экспрессионистов – «от изображения к выражению». Свои переживания они передавали в крайне субъективных формах, намеренно отказавшись от идеализации и фотографического воспроизведения действительности. Основные приемы экспрессионистов – гротеск, заостренная выразительность, переходящая в деформацию, пластические смещения формы, насыщенная, часто контрастная цветовая гамма.

Художественные стили, направления и группы

Экспрессионизм

Спасибо
за внимание!

