

Изобразительное искусство.

Искусство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.

В масштабах всего общества, **искусство** — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений. В науке искусством называют как собственно творческую художественную деятельность, так и её результат — художественное произведение.

Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) — раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры.

Изобразительные искусства классифицируют по объектам приложения творческих усилий, используемым художественным и техническим средствам и исторически сложившимся концепциям творчества:

- **живопись**
- **скульптура**
- **графика**
- **фотоискусство**
- **декоративно-прикладное искусство**

Архитектура как дизайн строений все же не относится к изобразительному искусству в строгом смысле, но постоянно взаимодействует и находится в стилистическом соответствии с ним.

Художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия (объём, пластика, цвет, светотень, фактура и пр.) — изобразительные средства — и выразительные средства, связанные с характером образности произведения (сюжетно-ассоциативный комплекс). Совокупность характерных для определённого вида или произведения изобразительных средств и специфика их применения называется изобразительным языком.

Живопись

Это вид изобразительного искусства в котором образы передаются с помощью нанесения красок на какую-либо поверхность (холст, бумага, стекло, известковая штукатурка , камень и др.). Существует два основных направления живописи - станковая и монументальная. К станковой относятся работы, созданные на мольберте художника, то есть на его Станке. А к монументальной, относится живопись, которая воспроизводится в

основном на каких-либо архитектурных сооружениях (роспись церквей, храмов, исполнение фресок и др.)

-Выделяют следующие основные жанры живописи:

Портрет - жанр, в котором художник передает в создаваемой картине визуальные характеристики модели. Он может изобразить полное сходство линий, форм, цвета, реальный облик человека, а может использовать свое видение и трактовку образа.

Натюрморт – жанр, который основывается на изображении неодушевленных предметов. Если переводить это слово с разных языков, оно будет означать – Мёртвая природа или Неподвижная жизнь. Этот жанр посвящен изображению предметов, объединенных в группу, сюжет. В натюрморте, кроме неодушевленных вещей (кувшинов, столовых приборов, статуэток и др.) так же могут использоваться одушевленные, но они уже оторваны от своей естественной среды и не считаются таковыми, например рыба на столе постановки или цветы, добавленные в букет. Изображение движущихся живых существ - птиц, зверей, используется в редких случаях и лишь как дополнение. Очень большое внимание уделяется проработке деталей, фактур.

Бытовой - жанр, в котором основным является изображение повседневной, бытовой жизни людей. Он используется так же в скульптуре и графике. Его возникновение произошло еще во времена античности, когда стало уделяться большое внимание жизни и трудовой деятельности простого народа. Уже тогда этот жанр использовали для стенописи и керамики.

Мифологический – этот жанр посвящен изображению героев, разнообразных сцен из мифологии. Мифы и легенды всегда существовали и существуют у народов мира и это очень ценный источник для творчества. Основой жанра является то, что художник может свободно толковать мифические сюжеты.

Анималистический – жанр, главной темой которого является изображение животных отдельно, либо на фоне природы, охотничьих сцен. Он получил начало еще с первобытных времен, когда образами животных расписывали гробницы, вазы, храмы. Произведения анималистов часто используют для иллюстраций литературных произведений.

Батальный – этот жанр посвящен изображению военных сражений морских или сухопутных, военных походов. Художники стараются запечатлеть в своем произведении ключевые сцены и основных героев битвы. Так же зачастую изображают сцены военного быта.

Пейзаж – жанр, в котором главная роль отведена изображению природы первозданной или природы измененной человеком. Художники этого жанра так же на свои холсты переносят сюжеты городской и индустриальной среды. В изображении пейзажа очень важна передача атмосферы, смены светового значения, его изменения.

Исторический - жанр, суть которого состоит в изображении всевозможных событий из исторического прошлого, сюжетов из жизни народа.

Марина – жанр, являющийся разновидностью пейзажа. Главную роль в нем занимает изображение морских видов, сражений и всех событий, которые связаны с морем. Художников, которые пишут в этом жанре, называют маринистами.

- История живописи

Живопись, одно из древнейших видов искусства. Она зародилась еще со времен наскальных росписей. В развитии различных техник и жанров живописи было накоплено целое наследие, духовные сокровища.

Античность проявила тяготение народа показать жизнь и мир такими, какими они есть, реальными. Именно тогда зародились такие принципы выразительности, как светотень, перспектива. Это все применялось для украшения культовых сооружений, жилищ.

Средневековье привнесло в живопись совершенно новое, она отражала преимущественно религиозные мотивы. Большую роль играл символизм используемого цвета. Для фона фресок и полотен использовали нейтральный (отвлеченный), либо золотой, что символизировало божественный замысел картины.

В эпоху Ренессанса роль живописи возросла, в ней использовали более основанную систему светотени, линейной и воздушной перспективы. Это получило отклик в работах на бытовые темы, в портретах, религиозных и мифологических сюжетах.

В 17-18 вв. европейская живопись становится все более сложной. Возглавляются новые общественные идеалы, в картинах начинает появляться отражение конфликта личности с окружающим миром. В эту эпоху формируются жанры живописи.

В 19 в. Возникает новое направление – романтизм, жаждущий чего-то нового. В живописи романтизма акцент идет на изображение драматических событий истории и современности, присутствует контрастность света и тени, насыщенный колорит.

Переворот в живописи происходит с появлением Импрессионизма. Этому направлению свойственно более реальное изображение мира, его изменчивости, изображение импрессионистами своих впечатлений. В своих работах они активно смешивают чистые цвета и передают фактуру предметов. В эту эпоху художники начинают выходить на пленэр.

На рубеже 19-20 вв. возникает абстрактная живопись. Происходит отказ художников от изобразительности, появление более авторского отношения к работе, выявление своего отношения к окружающему миру. Абстракционизм использует геометрические формы, условные цвета, ассоциации композиций и утрированные, измененные формы.

В 20-21 вв. живопись стремится все к большему самовыражению, вызванному развитием технического прогресса. Происходит создание произведений с помощью цифровых технологий.

Все это наверняка должно привести к появлению новых течений, но все же классическая живопись маслом и в настоящее время является одной из любимых техник мастеров.

- Направления живописи:

1. Абстрактный экспрессионизм

Абстрактный экспрессионизм в некотором роде связан с сюрреализмом, они похожи тем, что произведения создаются без точного осмысления сюжета. В своих работах художник может выразить все свои эмоции и чувства, рисуя быстро, с использованием больших кистей, мазков, иногда капая красками на холст. Очень часто картина создается прямо перед зрителем, как небольшое представление, выявляя всю гамму экспрессии. Именно этому направлению дано другое, вполне характеризующее название «Живопись действия»

Мастера абстрактного экспрессионизма: Джексон Поллок, Марк Ротко, Уиллем де Кунинг, Франц Клайн, Ли Краснер.

2. Абстракционизм

Абстракционизм можно смело считать ассоциативным искусством. Произведения этого направления далеки от изображения реальности и являются выражением понимания окружающего мира художником. Главное место в таких произведениях отводят формальным элементам: линиям, цветовым пятнам, отвлеченным фигурам. Одна из целей абстракционизма - достижение гармонии, посредством создания определенных геометрических и цветовых сочетаний, которые вызовут у зрителя разнообразные ассоциации.

Главными представителями направления были: Василий Кандинский, Пабло Пикассо

3. Авангардизм

Авангардизм – это общее название экспериментальных течений, начинаний 20-ого века, которые отрицали традиционные подходы и методы академического рисунка. Их главной целью было стремление к свободе от рамок и устоявшихся форм, создание совершенно нового искусства. В работах часто исполняется подражание реальному миру в примитивной технике, отрицание осмысленности человеческого существования.

Иконой авангардизма можно считать картину Казимира Малевича «Черный квадрат»

4. Академизм

Это направление основалось во времена создания творческих групп и академий, которые стремились создать правила и рамки для творчества и стать местом профессионального образования. Система такого обучения была очень строга и ориентировалась на знаковые события эпох. С одной стороны академизм сохранял четкие традиции живописи, с другой мешал развитию самобытных талантов, которые имели бы свое видение. Академическое рисование не было противоречивым и вызывающим, поэтому легко уживалось со всеми государственными переменами.

К представителям академизма относят Жана Энгра, Александра Кабанеля, Уильяма Бугеро, Фёдора Бруни, Александра Иванова, Карла Брюллова.

5. Сюрреализм

Направление в искусстве, сформировавшееся к 1920-ым годам во Франции. Своим появлением Сюрреализм хотел добиться нового мышления, открыть новый тип познания мира. В мир искусства он внес существование вне реальности, во снах и грезах. Для этого направления очень важную роль играют труды Зигмунда Фрейда о бессознательном. Анализируя их, художники из своих снов извлекали различные образы, чувства и переносили их на полотна. В работах этого направления очень тяжело найти логику и все понять, поэтому их просто надо воспринимать такими, какие они есть, с присущей им причудливостью.

Ярчайшим представителем Сюрреализма является Сальвадор Дали.

6. Фовизм

Это направление в живописи, которое появилось в 20 веке. Его работы всегда отличались своей простотой и эмоциональностью. Фовизм можно сравнить с проявлением искусства в первобытные времена. Художники изображают предметы плоскостно, используя сочетания ярких чистых цветов. Происходит отказ от перспективы и от игры света и тени. Цветовые сочетания и мотивы для сюжета фовисты всегда брали из живой природы, но интерпретировались ими на холсте с предельным контрастом, крупными яркими (немного дикими) пятнами.

Ведущими представителями направления можно назвать Анри Матисса и Андре Дерена.

7. Кубизм

В изобразительном искусстве кубизм зародился в начале 20 века. Его основой является разложение изображаемого объекта на геометрические формы, взаимосвязанные плоскости, стремление к раздробленности. В работах отсутствует ощущение света и пространства, основным средством выразительности является многоцветность. В первую очередь художник пытается своими работами донести до зрителя более полную информацию об объекте, а не свою точку зрения на него.

Наиболее известные кубистические произведения: картины Пикассо, работы таких художников, как Хуан Грис, Фернан Леже, Марсель Дюшан.

8. Анахронизм

Анахронизм – это направление живописи, в котором художники ищут вдохновения в изобразительном искусстве прошлого, по-новому его осмысляя и в некоторых моментах пародируя. Они стараются интерпретировать классические работы по своему, приблизить их к современному искусству.

9. Андеграунд

Это направление, объединяющее виды современного творчества, которое отрицает все стандарты принятого, эпатируя тем самым публику. Это искусство, которое рассчитано на самовыражение, а не на зарабатывание денег. Андеграунд стал противником тех рамок и течений в которые были загнаны художники, поэты и писатели. В советский период, все искусство, которое было запрещено, можно назвать этим определением.

10. Импрессионизм

Слово Импрессионизм в переводе с французского означает «впечатление». Это направление живописи возникло во Франции в 19 веке и стало так называться после парижской выставки, на которой была выставлена работа Клода Моне «Впечатление». Импрессионизм – это направление, которое первым показало всю красочность и достоверность жизни и окружающего мира, многогранность быта и облика людей. Наиболее распространенной темой для изображения является пейзаж, но в то же время можно встретить сцены из жизни: женщины с детьми, танцующие балерины и другое.

Наиболее значимыми представителями течения являются: Ренуар, Сислей, Моне, Сезан.

11. Дивизионизм (Пуантилизм)

Это живописный метод, в котором главным является то, что художник раскладывает цветовой тон на отдельные цвета и наносит их на холст точками различной формы. При рассмотрении такой работы зрителем, он видит цельный образ.

Мастера этого направления: Поль Синьяк, Джованни Сегантини, Жорж Леммен.

12. Символизм

Символизм – это одно из крупнейших направлений, которое сильно изменило отношение к искусству. В переводе с греческого оно означает «символ, знак». Символисты старались экспериментировать, стремились к новаторству, что в какой-то степени повлияло на современные виды искусства. Художники символизма обращаются к незримым, параллельным мирам, которые существуют в реальности (главное уметь их увидеть и интерпретировать), и изображают эти образы в работах с помощью знаков.

Мастерами символизма являются: Гюстав Моро, Пьер Пюви де Шаванн, Одилон Редон, Фелисьен Ропс, Джон Эверетт Миллес, Виктор Борисов-Мусатов, Михаил Врубель.

13. Интимизм

Слово интимизм, в переводе с латинского, означает (тайный, сокровенный, искренний). Это направление живописи, которое возникло на рубеже 19-20 вв. Основной темой художников этого направления было изображение частной жизни людей. На первый план в работах выходили цвет и специфика композиции. Большую роль играло изображение освещения в сюжете, что придавало особый уют и чувство домашней атмосферы. Для интимистов важным было детальное изображение интерьера, сочетание цвета и формы, люди же играли второстепенную роль.

Мастерами интимизма являются: Пьер Боннар, Эдуард Вьюяр, Кер-Ксавье Руссель.

- Функции живописи

Живопись, как и многие другие виды искусства, несет в себе познавательную, философскую и в основном эстетическую функции. Живопись отражает в себе взгляды и духовное содержание той или иной эпохи, ее развитие в социальном плане. Многие произведения несут в себе документальную ценность. Живопись воздействует на мысли

и чувства зрителя, заставляет переживать сюжет, изображенный автором. Она является своеобразным эстетическим воспитанием для общества.