Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 классе

Художественный образ – стиль – язык.

Каждое художественное произведение воплощает мысли, душу, настроение автора. Одна и та же тема у разных создателей воплощается совершенно различным образом. Сравните: портрет Федора Шаляпина у Серова, Кустодиева, Коровина. Образ великого русского оперного певца каждый видит по – своему: романтически, трагически, лирически. Художники, изображая Шаляпина, выбирали тот или другой фон для портрета, одежду. Выстраивали композицию, продумывали колорит, светотень. Все средства изобразительных техник участвуют в создании художественного образа.	Портреты Федора Шаляпина у Серова, Кустодиева, Коровина.
Но если сравнить мужские портреты, написанные в разное время, в разных странах, то мы увидим и выразительный рисунок, нацарапанный на стене древней пещеры.	Наскальный рисунок охотника
И выразительную древнеегипетскую фреску, выполненную по строгим канонам.	Древнеегипетская фреска – изображение мужчины
Мы заметим, что в эпоху античности живописный портрет чаще встречается на росписи амфор и ваз, ему предпочитают объемное в полный рост скульптурное изображение.	Греческая ваза с изображением мужчины
А если попробуем найти мужской портрет у художников мусульманского Ближнего Востока, то старания окажутся тщетными. Вместо изображения человека – орнамент, растительный узор. Это связано с тем, что традиции каждого народа, накладываются на идеи времени, эпохи и это вместе, образует так называемый художественный стиль. Стиль выражает высший смысл духовной жизни эпохи. Всю историю мировой культуры можно представить как историю стилей. По стилистическому своеобразию можно безошибочно определить, в какую историческую эпоху создано то или иное произведение искусства.	Живопись Ближнего Востока
Для каждой эпохи характерна определенная «картина мира», которая складывается из философских, религиозных, политических идей, научных представлений, психологических особенностей мировосприятия, этических и моральных норм, эстетических критериев жизни, по которой и отличают одну эпоху от другой. Таковы Первобытная эпоха, эпоха Древнего мира, Античность, Средние века, Возрождение, Новое время. Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии. Стиль присутствует во всех видах искусства, но в первую очередь он формируется в архитектуре.	yandex.ru/images/search?p=3&text=картина%20мира&img_url=http%3A%2F%2Fwww.ellf.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2010-09%2F1284017315_1-8.jpg&pos=101&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1407334787626&pin=1 Картина мира
Сложившийся художественный стиль впервые проявился в искусстве Древнего Египта. Символизм его до сих пор хранит многие из своих тайн. Великий Сфинкс, пирамиды долины Гизы привлекают многих исследователей современности. На мироощущение египтян оказало огромное влияние тотальное внедрение заупокойного культа в искусство и повседневную жизнь. Воплощением идеологии стал **канон,** строгий свод правил, определил пропорции, цветовую гамму, характер произведений разных видов искусства. Во всем господствовали принципы монументальности и статичности, которые символизировали незыблемость Вечности и сверхчеловеческое величие фараонов.	Великий Сфинкс
Символ многих восточных культур – голова Быка. Монументальность, роскошь, величие олицетворяли собой ступенчатые пирамиды Шумерского царства, Древнего Вавилона. Все подчинено вере в силу великих богов и земных царей.	Символ восточных культур – голова Быка
Трудно найти пример другой цивилизации, художественный стиль которой оставил такой же глубокий след на развитие будущего искусства, как **древнегреческий стиль.** Ощущение гармонии и соразмерности мира, стремление к красоте естественного бытия, физическому и духовному идеалу человека. Греческая мифология, театр, поэзия отразились затем во множестве произведений. Древнегреческая архитектура и скульптура стали эталонами в искусстве.	Мирон «Дискобол»
Закат античности проявился в противоречивости **художественного стиля Древнего Рима**. С одной стороны Римские храмы и дворцы превратились в своего рода, музеи искусства. Из Греции и эллинистических государств в Рим проникли утонченность и роскошь. С другой был рационализм и суровая простота жизненного уклада военного государства. Четкие конструктивные планы палаточных лагерей разбили на кварталы многие будущие европейские города. Мосты, акведуки, термы, помпезные Триумфальные арки и цирки появлялись в связи с потребностями общественной жизни. Лучшим в художественном наследии римской скульптуры был портрет. В каждой семье хранились бюсты предков – «фамы», они были хранителями фамилии. В отличие от греческих мастеров, подчинявших в портрете индивидуальный образ идеальному типу, римляне пристально и зорко изучали лицо конкретного человека с его неповторимыми чертами.	Колизей в Риме
Воплощением идеала православного мира стал храм святой Софии в столице **Византии** Константинополе. Его купола, стрельчатые арки и строгая простота внешнего облика сочетались с Красотой и великолепием внутреннего убранства, духовности иконописных изображений и церковных песнопений убедили в свое время князя Владимира выбрать и для Руси этот вид религии. С князем к нам была привезена « Владимирская богоматерь», ставшая для нас заступницей и хранительницей на долгие века. К высокой, философской поэзии Византии впоследствии обращались художники, композиторы, кинематографисты.	Храм святой Софии в Константинополе, старинное изображение
Средневековая жизнь знакома нам больше всего по романам Вальтера Скотта о рыцарях Круглого стола, Ричарде Львиное сердце, Айвенго. Сражения, турниры, Прекрасные дамы. Однако, когда речь заходит о **Средневековье,** обычно добавляют - «мрачное». Если судить по образам средневекового искусства, люди жили, действительно, строго и аскетично, христианская религия его сущность. Духовная жизнь, образование и культура были сосредоточены в монастырях, там создавались произведения искусства – литературы, музыки, архитектуры, скульптуры, монументальной живописи, книжного искусства. Романский стиль проявился особенно ярко в архитектуре церквей, монастырей, замков.	Романский замок
Готика, «пламенеющая» готика – это уже XIV – XV век. Термин возник от закрученных шпилей, напоминающих языки пламени, от лучистой готики с ее большим вниманием к различным украшениям. В искусстве этой эпохи изменился образ Христа, подчеркивалась тема мученичества, его изображали скорбящим и страдающим. Готическое искусство постоянно обращалось и к образу Богоматери - заступницы и просительницы. Культ ее сложился практически одновременно с поклонением прекрасной даме, характерным для Средневековья. В то же время сохранялась вера в чудеса, фантастических животных, сказочных чудовищ. Их изображения встречаются в готическом искусстве очень часто, как и в романском в виде скульптур химер. В романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» дано прекрасное описание готического храма и искусства в целом. Расцвет полифонической органной музыки, католической поэзии и скульптуры – часть того что представляет Готика в развитии мировой культуры.	Собор в Кельне
Об искусстве эпохи Возрождения написаны тома специальных исследований и диссертаций, снимаются фильмы, играют пьесы. Пожалуй, Ренессанс, это самая радостная и гуманистическая пора в истории мировой культуры. Человек оказался совсем рядом с Богом, почти равным ему красотой, силой, интеллектом. Ведущее значение в это время приобрел синтез искусств, в котором лидирующее положение занимала архитектура – городской ансамбль, где главными являлись храм, общественные здания, разнообразные светские постройки: дворцы, лоджии. За основу своих произведений творцы Возрождения взяли забытые идеалы античности. Греческие храмы, статуи были промерены и просчитаны математически. Сильнейший прорыв произошел в развитии всех видов искусства. Живопись, музыка, литература одновременно с евангельскими сюжетами, обращаются к образу земного человека, его чувствам, страстям, противоречиям.	Микеланджело «Сотворение Адама»
Барокко, стиль, получивший развитие в XVII – XVIII веках. Это стиль Версаля и Петергофа. Дворцы и церкви благодаря роскошной, причудливой пластике фасадов, беспокойной игре светотени, сложным криволинейным планам и очертаниям приобрели живописность и динамичность, вливались в окружающее пространство. Парадные интерьеры зданий украшались многоцветной лепкой, резьбой; зеркала и росписи стен и плафонов иллюзорно расширяли пространство. Появление оперы, балета, романа в литературе – то есть светских жанров сыграли большую роль в формировании духовной жизни своего времени. В искусстве барокко преобладают яркие эмоции, непринужденная свобода, текучесть формы, ощущение изменчивости. А музыка эпохи Баха потрясает образами скульптурной монументальности.	Версальский дворец - интерьер
Следующим стилистическим направлением стало **рококо**. Название обозначает «узор из камней и раковин». центральным мотивом каждой орнаментальной композиции становится изображение раковины (рокайль). Игривость, легкая развлекательность, прихотливое изящество – черты этого стиля, который появился первоначально при дворе Людовика XV. Живопись и графика этого времени приобретают камерные черты, популярны галантные сцены, мифологические и пасторальные сюжеты, ассиметричные композиции. В Европе появляются городские театры, музыкальные салоны.	yandex.ru/images/search?p=1&text=рококо%20в%20архитектуре&img_url=http%3A%2F%2Fassets.atlasobscura.com%2Farticle_images%2F3370%2Fimage&pos=38&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1407336329579&pin=1 Рококо в архитектуре
Классицизм стал очередным, но не последним возвращением искусства к идеальным художественным образцам античности. Сюжеты и герои заимствуются из античной мифологии и истории. Искусству эпохи свойственна упорядоченность, соразмерность частей, ясность замыслов и построений, тяготение к уравновешенности и симметрии. С этой точки зрения символом классицизма служит геометрическая планировка королевского парка в Версале. Ориентация на разумное начало, на античные образцы определила появление строгих правил, иерархию жанров – от «высоких» до «низших», или «малых»; каждый жанр имел строгие границы и четкие формальные признаки. Достоинством классицизма является представление о важной общественной миссии искусства. Каноны стиля обеспечивали высокий уровень мастерства. Именно эта эпоха дала миру Моцарта и Бетховена, Гете и Шиллера. Русский классицизм воплотился в строгих ансамблях Санкт – Петербурга и его пригородов, в произведениях русского искусства Екатерининской эпохи.	Парк в Версале
Если рациональность, правильность главное в эстетике классицизма, то девиз **романтического** искусства: «Следовать за чувством, даже вопреки правилам». У романтиков было обостренное внимание к душевному миру человека, их интересовал не обычный человек, а исключительные характеры в исключительных обстоятельствах. Романтический герой испытывал бурные чувства, «мировую скорбь», стремление к совершенству, мечтал об идеале, любил и идеализировал далекое средневековье, «первозванную» природу, в мощных проявлениях которой он видел отражение обуревавших его сильных и противоречивых чувств. Неприятие обычной жизни, отсюда и внутренняя раздвоенность – характерна для большинства романтиков. Сейчас произведения всех видов искусства этого времени относятся к числу самых популярных.	yandex.ru/images/search?text=лесной%20царь%20картинки&img_url=http%3A%2F%2Fwww.proprofs.com%2Fquiz-school%2Fupload%2Fyuiupload%2F1415625242.jpg&pos=1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1407337628026&pin=1 Лесной царь
Модерн, Модернизм общее название ряда направлений искусства первой половины XX века, для которых характерны своеобразное преломление традиционных форм и эстетики прошлого. Авангард рубежа XIX - XX дал миру необыкновенно яркие, профессиональные и самобытные и произведения. Это и русская музыка, живопись, литература. И французская живопись, немецкий экспрессионизм. И новая архитектура, кинематограф, джаз. Каждое время оставляет свое отражение в зеркале мирового искусства. Если, как писал французский писатель Эмиль Золя: «Произведение искусства - это уголок мироздания, увиденный сквозь призму определенного темперамента», то , интересно, каким его представит XXI век?	В. Серов «Портрет Карсавиной»