Муниципальное образование город Краснодар

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа № 78

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

ПРОЕКТ

«Виды и жанры изобразительного искусства»

ученица 9 класса

Вайчулис Полина Александровна

г. Краснодар 2020г.

Содержание
1.Введение стр.2
2.Основная часть стр.3
2.1.Виды изобразительного искусства стр.4
2.1.1.Живопись стр.5
2.1.2.Графика стр.6
2.1.3.Скульптура стр.7
2.2. Жанры изобразительного искусства стр.8
2.2.1.Пейзаж стр.9
2.2.2.Портрет стр.10
2.2.3.Натюрморт стр.11
2.2.4.Исторический стр.12
2.2.5.Бытовой стр.13
2.2.6.Батальный стр. 14
2.2.7.Анималистический стр.15
3.Выводы стр.16
4.Список использованных источников стр.17
5.Приложение стр.18-20

Введение.
 Тема моей работы: «Виды и жанры изобразительного искусства» выбрана не случайно. Я – творческий человек, люблю рисовать, рассматривать и изучать произведения искусства выдающихся художников, скульпторов, дизайнеров, архитекторов. Мне было интересно расширить свой кругозор и пополнить знания о видах и жанрах изобразительного искусства, узнать о жизни и деятельности известных художников.
Объект исследования: Изобразительное искусство.
Предметы исследования: картины, скульптуры, литература.
Цель проекта:
пополнить знания об искусстве, его видах и жанрах,
формировать образное представление о мире, расширять кругозор,
развивать интерес к изобразительному искусству,
развивать творческие способности, самостоятельно создавать свои картины
Задачи проекта:

Формировать практические навыки работы с информационными ресурсами и художественными материалами ,а так же эстетический вкус и любовь к творчеству.

Развивать творческую и познавательную активность, самостоятельное построение художественного образа как выражения своего отношения к реальности.
Актуальность темы: Изобразительное искусство- это способ познания окружающего мира и себя самого. Мне нравится рисовать и совершенствовать свои практические навыки. Искусство меня вдохновляет, поднимает настроение и способствует созданию новых работ.
Методы **исследования**: поисковый, метод самостоятельной работы, наблюдение, изучение и анализ литературы и материалов сети Internet, просмотр слайдов и иллюстративного материала по теме работы.

Гипотеза: необходимо проводить работу в школе по ознакомлению обучающихся с разными видами изобразительного искусства не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.
Проведенная работа может способствовать проведению новых исследований и подготовке новых публикаций на сайте школы в области искусства, отдельные ее результаты применимы в учебном процессе при преподавании изобразительного искусства.

Основная часть.
Виды изобразительного искусства.
Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) — раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является воспроизведение окружающего мира.
Изобразительное искусство отражает действительность с помощью зрительных образов.
 Люди всегда изображают то, что их волнует, что им интересно, то, о чем они думают, к чему стремятся. В изобразительном искусстве они воплощают свои представления о прекрасном, высоком, значительном. В изобразительном искусстве становятся видимыми повседневные переживания людей.
Художник создает образы самых разных людей, в этих образах выражает свои представления о красоте человека, создает образ красоты природы. В искусстве оживает прошлое и строится будущее. Образ нашей жизни предстает перед нами, и, вглядываясь в него, мы познаем и создаем себя.
**Основные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.
Живопись**
Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.
Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник холст, дерево, полотно, обработанные поверхности стен и т. д.
 С точки зрения техники создания изображения живопись принципиально отличается от графики. **Живопись - это работа с жидкими материалами (красители, замешанные на различных связующих), а графика - использование сухих материалов (графита, угля, сангины, мела).**
Графика.
Графика – это вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные изображения. «Графо» - пишу, рисую, черчу. Рисунки выполняются карандашом, тушью, сангиной… Первые произведения графики – наскальные росписи первобытного искусства.
  Язык графического произведения более скупой и лаконичный по сравнению с языком живописи. В графике основными средствами изображения служат светлый фон бумаги, линия, контраст черного и белого; цвет имеет вспомогательное значение. Изображая что-либо, художник-график может ограничиться всего несколькими точными карандашными линиями, а может и тщательно проработать рисунок штриховкой или тушевкой, показав объемность предметов, материал, из которого они сделаны, подчеркнуть мельчайшие детали.
Чтобы написать красками картину, требуются недели, месяцы, порой годы. Язык графики позволяет гораздо быстрее откликаться на волнующие события современности. Так, уже на другой день после начала Великой Отечественной войны вышел плакат художников Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Эти плакаты призывали к защите Отчизны, вдохновляли на борьбу с фашистами. В то грозное время зарисовками фронтовых событий, портретами солдат-героев, карикатурами на врага были полны страницы газет, журналов, книг.
Скульптура.Скульптура – это объемное изображение. Термин произошел от латинского «sculpere» - вырезать, высекать. В отличие от живописи и графики, в скульптуре присутствует объем. Скульптура – один из самых древних видов искусства. Первые скульптурные произведения являлись идолами, оберегами, изображали древних богов. Скульптура может быть огромной по размерам, монументальной по характеру и совсем маленькой, изящной. Материалом для скульптуры служат камень, стекло, дерево, металл и пр. Твердые холодные материалы, послушные вдохновению скульптора, наполняются смыслом, теплотой, приобретают желаемый облик.
Жанры изобразительного искусства
Произведения изобразительногo искусства принято делить на жанры. Термин «жанр» произошел от французского – вид, род.
Понятие жанр в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется содержанием произведения. Понятие жанра сложилось в XV-XVI вв. в связи с развитием искусства.
В живописи и графике можно встретить всё разнообразие жaнров. В основе работы скульптора - изображение человeкa, а детали npироды или предметы обычно изображаются как сопутствующие образные детали, хотя в таком виде скульптуры, как рельеф, возможно изображение среды происходящих событий. Очень xapaктерны для скульптуры образы животных.
Понятие жанра - историческая категория. Сложившиеся жанры претерпевают серьезные изменения в процессе исторического развития искусства.
Леонардо Да Винчи написал множество картин во всех жанрах, в которых он изобразил свои высочайшие умения. До сих пор никто не имеет художественного таланта как у него. Леонардо Да Винчи был не только художником, но и знал анатомию, математику, механику… Все утвердились в его таланте рисовать, когда он написал неповторимую Мону Лизу. Эта картина потрясла весь мир. Он говорил, что главная наука - это механика, но все науки собирает в целое рисунок, ведь в рисунке можно показать то, чего не могут передать слова. Интересный факт: когда ученые после Леонардо Да Винчи нашли его письменности, то никто не смог их прочитать. Потом они поняли, что он писал не слева направо, а справа налево, а чтобы их прочитать надо было встать у зеркала.
Произнося названия жанров - портрет, пейзаж, натюрморт, мы понимаем, каков будет предмет изображения (человек, природа или предметный мир). Изображение животных - это анималистический жанр. А если картина повествует о событиях истории или повседневной жизни, ее называют сюжетной, тогда это исторический или бытовой жанр.
Пейзаж
Пейзаж – изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского или городского ландшафта.
Термин «пейзаж» (paysage) пришел из французского языка, что в переводе означает «природа».
Как самостоятельный жанр пейзаж возник в Голландии.Пейзажная живопись разнообразна. Есть пейзажи, точно передающие те или иные уголки природы, в других тонко передано состояние. Еще есть фантастические пейзажи.
Виды пейзажа: морской, деревенский, архитектурный, городской, по временам года.
Известные художники – пейзажисты: Саврасов Алексей Кондратьевич, Айвазовский Иван Константинович.
У Саврасова Алексея Кондратьевича влечение к искусству пробудилось рано: к двенадцати годам Алексей самоучкой уже научился неплохо владеть кистью и писал гуашью и акварелью пейзажи с изображениями модных в то время романтических мотивов, вроде "Извержения Везувия" или "Бури на море" (в духе Айвазовского).
Айвазовский Иван Константинович – художник – маринист. Он родился и жил в Крыму. От природы он был наделен блестящим дарованием, быстро развивающимся благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам и благодаря среде, в какой протекли его детство и юность. Художник признан и обласкан властью – ему даровано дворянство, назначают живописцем Главного морского штаба (Айвазовский дослужится до звания контр-адмирала). Айвазовский открывает свою школу искусств, выделяет средства на благоустройство родного города, охрану памятников Крыма и на археологические раскопки, на собственные средства строит в Феодосии Музей древностей. Художник любил свою родную землю. Написал множество картин. Больше всего любил море, именно его он изображал чаще всего. Ныне картины художника можно увидеть в Феодосии в картинной галерее им. Айвазовского.
ПортретПортрет (франц. рortrait) –жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей.
Наряду с неповторимым индивидуальным своеобразием портретист должен выявить признаки эпохи и социальной среды.
Человеку присуще инстинктивное желание познать самого себя через изображение. Для этого первобытный человек смотрел в водную гладь на свое изображение, мы же тянемся к зеркалу. Но человеку хотелось не только лицезреть себя, но и увековечить свой образ с помощью какого-нибудь материала. В эпоху Возрождения художники наделяли портреты интеллектом и душевной гармонией.
Портрет - один из сложнейших жанров изобразительного искусства. Игорь Грабарь, известный советский художник и искусствовед, писал: "Как никогда прежде, я понял, что высшее искусство есть искусство портрета, что задача пейзажного этюда, как бы она ни была пленительна,- пустячная задача по сравнению со сложным комплексом человеческого облика, с его мыслями, чувствами и переживаниями, отражающимися в глазах, улыбке, наморщенном челе, движении головы, жесте руки. Насколько все это увлекательнее и бесконечно труднее!"
Искусство портрета родилось несколько тысячелетий назад. Первые изображения человека не были написаны красками. Это были огромные каменные изваяния египетских фараонов. Статуи фараонов не были только портретами, они были также двойниками тех, кого изображали. Египтяне верили, что после смерти душа покидает тело и отправляется на судилище богов. Статуе придавали внешнее сходство для того, чтобы душа могла отыскать своего владельца после суда.
Поджанры портрета:
Исторический портрет — изображает какого-либо деятеля прошлого и создаваемого по воспоминаниям или воображению мастера.
Автопортрет — изображение самого себя.
Групповой портрет.
Парадный портрет — это официальный портрет, направленный на возвеличивание и прославление изображаемых. Как правило, предполагает показ человека в полный рост (на коне, стоящим или сидящим).
Камерный портрет — портрет меньшего размера, чем парадный, предназначен для небольших комнат. Используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую даётся на нейтральном фоне.
Боровиковский Владимир Лукич -известный портретист. Художник тонко передаёт внутренний мир изображаемых им людей. В камерном сентиментальном портрете, имеющем определённую ограниченность эмоционального выражения, мастер способен передать многообразие сокровенных чувств и переживаний изображаемых моделей. Портрет Лопухиной – признанный шедевр Боровиковского.
Кугач Юрий Петрович-советский живописец, народный художник. Учился в Московском художественном институте у С. В. Герасимова и И. Э. Грабаря. В ранний период творчества писал портреты, работал над историко-революционными темами. С начала 1960-х гг. обращается к теме нового в жизни современной деревни, стремится опоэтизировать традиционные черты русского народного быта («Перед танцами», 1961, Третьяковская галерея).
«Девочка с персиками» - самая известная картина Валентина Серова. Полотно было написано молодым художником летом в 1887 году в усадьбе С.И.Мамонтова. Девочка-подросток, изображенная на полотне, - дочь Мамонтова, двенадцатилетняя Верочка. Картина создавалась трудно - работа заняла более трех месяцев - но кажется, что произведение было создано быстро, в порыве счастливого озарения.
Многие художники пишут портреты. Но одни из них показывают только характерные особенности одного человека, другие же в портрете создают обобщенные образы современников.
Натюрморт.
Натюрморт (фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве. Термин «натюрморт» произошел от французского слова, буквально означающего «мертвая природа». Это картины, героями которых являются различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (рыба, дичь и так далее).Натюрморты рассказывают нам не только о вещах, но и об их владельцах, об их жизни, быте и привычках. Исторически появление натюрморта связано с развитием реализма в живописи, с расширением её технических и познавательных возможностей. Окончательное развитие натюрморта в самостоятельный жанр относится к 17 веку, когда он достигает особого расцвета в голландской и испанской живописи.
Мир вещей в натюрморте всегда выражает внешние приметы жизни определённой исторической эпохи.
Иван Трофимович Хруцкий известен как мастер натюрморта и интерьера, портретист. В ранних работах художника обозначается основное направление его творчества этого периода - работа над натюрмортом, именуемым в официальных документах как «живопись цветов и фруктов». Характерными являются этюды – «Натюрморт с вазой» и «Натюрморт с птичкой», датированные 1832 годом. Также следует отметить несколько других подобных
работ – «Плоды и птичка» (1833), «Фрукты» (1834), «Виноград и фрукты», «Натюрморт с яблоками, виноградом и лимоном». Но постепенно, во второй половине 1830-х годов, Хруцкий переходит от простых композиций к довольно значительным по размерам натюрмортам-картинам со сложной композицией, объединяющей множество разнообразных овощей, плодов и цветов: «Натюрморт со свечой», «Цветы и фрукты», «Плоды, фрукты, битая дичь».
Исторический.
Исторический жанр – это произведения искусства, в которых отражены реальные исторические персонажи или события, посвященные историческим событиям прошлого и современности, социально значимым явлениям в истории народов.
В 17 – 18 веках тематика исторического жанра включала религиозно-мифологические и собственно исторические сюжеты. Исторический жанр занял ведущее место в академизме и классицизме и утвердился как «высокий» жанр.
Позже, с 19 века, произведения исторического жанра отражали яркие исторические события, героические национальные характеры, историю народа.
Суриков Василий Иванович - художник, выдающийся мастер в русском изобразительном искусстве 19 века, и начала 20-го века. Творчество Василия Сурикова тесно связано с яркими периодами истории России, в своих масштабных произведениях художник правдиво передал характерные признаки русского народа, его самобытность и жизненную сущность. Василий Суриков выходец из небогатой казачьей семьи и с раннего детства был близок со своим народом. Картины художника Сурикова очень примечательны своей великолепной колористической трактовкой письма, где присутствует явное новаторство художника в создании колоритных полотен, красочный состав которых и сегодня изучают современные искусствоведы.
Бытовой.
Бытовой жанр – это картины, на которых отражены эпизоды из повседневной и общественной жизни человека. Галантный — разновидность бытового.
Бытовой жанр возник ещё в эпоху европейской античности. Но задолго до Древней Греции сцены повседневной жизни воспроизводили в Африке и в Древнем Египте. Стенописи в погребальных кладовых фараонов часто имеют изображения бытовых сцен, занимая дополнительное, подчинённое место после религиозных сцен. Уже в искусстве Древнего Египта бытовые сцены встречаются и в живописи, и в скульптуре, и даже на обломках керамических сосудов, поверхность которых древнеегипетские художники использовали для создания эскизов. Широкое распространение во всех национальных школах бытовой жанр получил в 19 веке.
**Батальный.
Батальный жанр** – (от фр. bataille — битва) — жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны и военной жизни. Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных, морских сражений и военных походов. Художник стремится запечатлеть особо важный или характерный момент битвы, показать героику войны, а часто и раскрыть исторический смысл военных событий, что сближает батальный жанр с историческим. А сцены военного быта (в походах, казармах, лагерях) зачастую связывают его с бытовым жанром.
Художник, который пишет на батальные темы, называется баталистом. Художники-баталисты, как правило, стремятся передать героическую готовность к борьбе, воспевают воинскую доблесть, торжество победы.
Формирование батального жанра началось в XVI веке, однако изображения битв известны в искусстве с древнейших времен. Рельефы Древнего Востока представляют царя или полководца, истребляющего врагов, осаду городов, шествия воинов. В росписи древнегреческих ваз, на рельефах храмов воспевается воинская доблесть мифических героев. Рельефы на древнеримских триумфальных арках — завоевательные походы и победы императоров. В средние века сражения изображали на коврах и гобеленах, в книжных миниатюрах, иногда на иконах (как сцены героических деяний того или иного святого). К эпохе Возрождения в Италии относятся первые опыты реалистического изображения битв. Постепенно на смену официальным баталиям приходят изображения реальных военных эпизодов. В России активное развитие батального жанра начинается в XVIII веке — со времени побед Петра I и его полководцев. Русский батальный жанр проникнут особым духом патриотизма, стремится выразить преклонение перед героизмом и мужеством воинов. Эту традицию сохранили и художники-баталисты XX века. Новый подъём батальный жанр пережил в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы — в плакатах и «Окнах ТАСС», фронтовой графике, живописи, а позднее и в монументальной скульптуре. Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) – выдающийся русский художник-баталист, ещё при жизни получивший мировую известность. Василий Верещагин был автором циклов картин, правдиво и с глубоким драматизмом отображавших войны, которые вела Россия, запечатлел жестокие будни войны, тяжесть и героику ратного дела. Василий Верещагин создал картины батального цикла на темы Отечественной войны 1812, Туркестанской кампании и войны на Балканах.
Анималистический
Анимализм (от лат. animal — животное) — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные.
Анималистика сочетает в себе естественнонаучные и художественные начала. Главной задачей анималиста могут быть как точность изображения животного, так и художественно-образные характеристики, включая декоративную выразительность или наделение животных присущими людям чертами, поступками и переживаниями.
Из скульптуры имеет распространение анималистическая керамика. Стилизованные фигуры животных имеются среди памятников звериного стиля, в искусстве Древнего Востока, Африки, Океании, древней Америки, в народном творчестве многих стран.
Художники, работающие в анималистическом жанре, называются анималистами. Известные художники-анималисты: Альбрехт Дюрер -немецкий живописец и график. У Альбрехта Дюрера одной из самых известных акварелей является «Молодой заяц», 1502 г. Тщательно выписанный портрет зайца. Самый настоящий портрет. Далеко не у каждого художника можно встретить такой «говорящий» портрет человека. По одной версии, Дюрер изобразил здесь зайца, который жил у него, как домашний зверёк. Написан сначала акварелью, а после, поверх, доработан тушь
Выводы.
Искусство играет важнейшую роль в нашей жизни, помогая пробуждать духовные способности человека. Каждое поколение вносит свой вклад в развитие человечества, культурно обогащая его. Произведения изобразительного искусства являются единственными сохранившимися до наших дней свидетельствами духовной культуры многих исчезнувших цивилизаций. Не будь искусства, мы вряд ли бы смогли посмотреть на мир с разных точек зрения, по-другому, заглянуть за рамки обыденного, чувствовать немного острее.

«Эстетические цели выявления эффективности эксперимента мы определили следующие критерии предпочтения», анкеты «Интересы к изобразительному искусству», блиц-опроса «Мой любимый художник», наблюдения и др.

Исследования показали, что моя работа МБОУ «СОШ № 78»

г. Краснодара по эстетическому восприятию одноклассников средств художественного творчества осуществляется достаточно успешно. Об этом говорят следующие результаты: наблюдается устойчивая динамика роста увлеченности художественным творчеством учащихся.

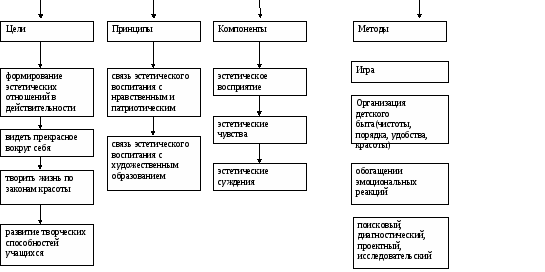
Однако, в долговременной памяти большинства учащихся (через полгода, год) оказывались произведения, сумевшие произвести наиболее сильное впечатление входившие в «аксиологическое ядро» художественной культуры и появившееся на вершине «эмоциональной волны».

У большинства одноклассников (67 %) отмечается стремление к преобразованию окружающей действительности: разработка проектов по благоустройству пришкольной территории, оформлению класса к Новому году, оформление рекреаций и др. Таким образом, включение подростков в процесс художественного творчества в системе эстетического воспитания по программе «Формирование базовой культуры средствами образования» положительно влияет на формирование у подростков эстетического вкуса, способности эстетически воспринимать действительность, стремления преобразовывать окружающий мир с позиций прекрасного.

Всем быть творцами невозможно, но стараться проникнуть в суть творения гения, приблизиться к пониманию прекрасного — в наших силах. И чем чаще мы становимся созерцателями картин, архитектурных шедевров, слушателями прекрасной музыки, тем лучше для нас и окружающих.
Изобразительное искусство помогло мне углублять свои знания. Оно является важнейшей частью человеческого развития: формирует способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве, развивает художественно-образное мышление, творческие способности, наблюдательность и фантазию. Задачей этой работы я ставила самостоятельное построение художественного образа как выражения своего отношения к реальности. С чем, я считаю, справилась. В приложении помещаю свои живописные работы.
Список использованных источников
1. Каган М. С. Морфология искусства. — Л.: Искусство, 2012. — 440 с.
2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. – Учебник - М.:Просвещение, 2016. -175 с.
3. Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика.- М.: Искусство, 1984. -180с.
4. Энциклопедия рисования / Авт.-сост. М.В, Адамчик – Минск: Харвест, 2019. – 128 с.: илл.
Интернет-ресурсы
http://www. vserov. ru
http://www. RafaelSanti.ru
http://www.rusmuseum.ru
http://www.globmuseum.info
<http://www.obuchonok.ru>

Приложение №1

Творческие способности учащихся

Приложение 2.