**Словарь терминов для урока**

**Классификация видов искусства** (структура мира искусств)

**Искусство** (творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах) существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества.

**Виды искусства** − это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам её материального воплощения (***слово*** в литературе, ***звук*** в музыке, пластические − ***линии, формы*** и колористические − ***цвет*** как средство в изобразительном искусстве и т. д.).

В современной искусствоведческой литературе сложились определённые схема и система классификации искусства, хотя единой до сих пор нет и все они относительны. Наиболее распространённой схемой является деление искусств на *три группы*.

В первую входят *пространственные или пластические* искусства. Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотография.

Ко второй группе относятся *временные или динамические* искусства. В них ключевое значение приобретает развёртывающаяся во времени композиция: музыка, литература.

Третью группу представляют *пространственно-временные*, смешанные виды, которые называются также *синтетическими или зрелищными искусствами:* хореография, литература, театральное искусство, киноискусство.

Существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать всеобъемлющую художественную картину мира. Такую картину может создать только вся художественная культура человечества в целом, созданная различными средствами отдельных видов искусства.

Кроме этого, широко применяется классификация, основанная на различном способе отражения действительности и создания художественного образа: выразительные и изобразительные виды искусства. Как любая классификация, этот способ разделения видов искусства условен. В действительности любой художественный образ обладает выразительными свойствами, т. е. передаёт чувства, отношение к миру человека. Но не все виды искусства являются изобразительными. Т. е. не все воспроизводят реально существующие в природе объекты в их визуально узнаваемом виде.

**Характеристика видов искусства**

**Выразительные виды искусства**

**Архитектура** (греч. architecton − мастер, строитель) − монументальный вид искусства, целью которого является создание сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, отвечающих утилитарным и духовным потребностям людей.

**Музыка** (от греч. musike − букв. − искусство муз) − вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определённым образом организованные музыкальные звуки. Основные элементы и выразительные средства музыки − лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения.

Принято разделение музыки на светскую и духовную. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка нередко соединяется с хореографией, театральным искусством, кино. Различают музыку одноголосную (монодия) и многоголосную (гомофония, полифония). Музыка подразделяется:

− на роды и виды − театральная (опера, и т. п.), симфоническая, камерная и др.;

− на жанры − песня, хорал, танец, марш, симфония, сюита, соната и др.

Музыка в звуковых образах обобщённо выражает существенные процессы жизни. Эмоциональное переживание и окрашенная чувством идея, выражаемые через звуки особого рода, в основе которых лежат интонации человеческой речи, − такова природа музыкального образа.

**Изобразительные виды искусства**

**Изобразительное искусство** − группа видов художественного творчества, воспроизводящих визуально воспринятую действительность. Произведения искусства имеют предметную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве. К изобразительному искусству относятся: живопись, графика, скульптура.

**Живопись** **−** вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. Живопись − важное средство художественного отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей.

Идейный замысел произведений живописи конкретизируется в теме и сюжете и воплощается с помощью композиции, рисунка и цвета (колорита).

Используются: монохромная живопись (одним цветовым тоном или оттенками одного тона) и система взаимосвязанных цветовых тонов (красочная гамма), неизменяемый локальный цвет и изменения цвета (полутона, переходы, оттенки), показывающие различия в освещении предметов и в их положении в пространстве, рефлексы, показывающие взаимодействие различно окрашенных предметов.

Передача объёма и пространства связана с линейной и воздушной перспективой, светотеневой моделировкой, использованием тональных градаций и пространственных качеств тёплых и холодных цветов.

Различаются: монументально-декоративная живопись (стенные росписи, плафоны, панно), станковая живопись (картина), иконопись, декорационная живопись (театральные и кинодекорации), декоративная роспись предметов обихода, миниатюра (иллюстрирование рукописей, портрет), диорама и панорама.

Основные технические разновидности − масляная живопись, живопись водяными красками по штукатурке − сырой (фреска) и сухой (а сукко), темпера, клеевая живопись, восковая живопись, эмаль, живопись керамическая, силикатными, синтетическими красками, мозаика, витраж; акварель, пастель, гуашь, тушь часто также служат для исполнения живописных произведений.

**Графика** (в переводе с греческого − «пишу, рисую») − это, прежде всего, рисунок и художественные печатные произведения − эстампы (гравюра, литография и др.). Она основана на возможностях создания выразительной художественной формы путём использования разных по ритму и окраске линий, штрихов и пятен, наносимых на поверхность листа.

Специфика графики − линейные соотношения. Она, воспроизводя формы предметов, передаёт их освещённость, соотношение света и тени и т. д. Живопись запечатлевает реальные соотношения красок мира, в цвете и через цвет она выражает существо предметов, их эстетическую ценность, выверяет их общественное назначение, их соответствие или противоречие окружающему.

В процессе исторического развития в рисунок и в печатную графику стал проникать цвет, и теперь уже к графике относят и рисунок цветными мелками − пастель, и цветную гравюру, и живопись водяными красками − акварель и гуашь. Цветную графику (например, акварельные иллюстрации) иногда называют пограничным видом искусства между живописью и графикой.

**Скульптура** − пространственно-изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах.

Основными материалами, применяемыми в скульптуре, являются камень, бронза, мрамор, дерево. На современном этапе развития общества, техногенного прогресса расширилось количество материалов, используемых для создания скульптуры: сталь, пластик, бетон и другие.

Существует две основные разновидности скульптуры: объёмная трёхмерная (круговая или круглая) и рельеф:

− горельеф − высокий рельеф,

− барельеф − низкий рельеф,

− контррельеф − врезной рельеф.

По определению скульптура бывает монументальная, декоративная, станковая.

Монументальная − используется для украшения улиц и площадей города, обозначения исторически важных мест, событий и т. п., всегда связана с архитектурой.

Станковая − рассчитана на осмотр с близкого расстояния и предназначена для украшения внутренних помещений.

Декоративная − используется для украшения быта (предметы мелкой пластики).

**Декоративно-прикладное искусство** − вид творческой деятельности по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения утилитарных и художественно-эстетических потребностей людей.

К декоративно-прикладному искусству относятся изделия, выполняемые из разнообразных материалов и с помощью различных технологий. Материалами для предмета ДПИ могут служить металл, дерево, глина, камень, кость. Весьма разнообразны технические и художественные приёмы изготовления изделий: резьба, вышивка, роспись, чеканка и др. Основная характерная особенность предмета ДПИ − декоративность, заключающаяся в образности и стремлении украсить, сделать лучше, красивее.

Декоративно-прикладное искусство имеет национальный характер, так как происходит из обычаев, привычек, верований определённого этноса, приближено к укладу его быта.

Важной составляющей декоративно-прикладного искусства являются народно-художественные промыслы − форма организации художественного труда, основанного на коллективном творчестве, развивающем культурную местную традицию и ориентированном на продажу промысловых изделий.

Ключевая творческая идея традиционных промыслов − утверждение единства природного и человеческого мира.

**Художественная литература** − вид искусства, в котором материальным носителем образности является слово.

В сферу литературы входят природные и общественные явления, различные социальные катаклизмы, духовная жизнь личности, её чувства. В разных своих жанрах литература охватывает этот материал или через драматическое воспроизведение действия, или через эпическое повествование о событиях, или через лирическое самораскрытие внутреннего мира человека.

Предшественником литературы является устное народное творчество, фольклор.

**Театр** − вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое творческим коллективом.

Основа театра − драматургия. Синтетичность театрального искусства определяет его коллективный характер: в спектакле объединяются творческие усилия драматурга, режиссёра, художника, композитора, хореографа, актёра.

Театральные постановки подразделяются по жанрам:

*− Драма;*

*− Трагедия;*

*− Комедия;*

*− Мюзикл и т .д.*

Театральное искусство уходит своими корнями в глубокую древность. Его важнейшие элементы существовали уже в первобытных обрядах, в тотемических плясках, в копировании повадок животных и т. д.

**Хореография**/**танец**. Хореография (гр. Choreia − пляска+ grapho − пишу) − вид искусства, материалом которого являются движения и позы человеческого тела, поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве, составляющие художественную систему.

Танец взаимодействует с музыкой, вместе с ней образуя музыкально-хореографический образ. В этом союзе каждый компонент зависит от другого: музыка диктует танцу собственные закономерности и одновременно испытывает воздействие со стороны танца. В ряде случаев танец может исполняться без музыки –−в сопровождении хлопков, выстукиванием каблуками и т. п.

Истоками танца стали: имитация трудовых процессов; ритуальные торжества и обряды, пластическая сторона которых имела определённую регламентацию и семантику; пляска, стихийно выражающая в движениях кульминацию эмоционального состояния человека.

Танец всегда, во все времена, был связан с жизнью и бытом людей. Поэтому каждый танец отвечает характеру, духу того народа, у которого он зародился.

**Молодые виды искусства, рождённые развитием науки и техники**

**(конец XIX в.)**

**Фотоискусство**. Художественная фотография (гр. Phos (photos) свет + grafo пишу) − искусство, воспроизводящее на плоскости посредством линий и теней, самым совершенным образом и без возможностей ошибки, контур и форму передаваемого ею предмета.

Специфическая особенность фотоискусства − органическое взаимодействие в нём творческого и технологического процессов. Фотоискусство сложилось на рубеже ХIХ−ХХ веков в результате взаимодействия художественной мысли и прогресса фотографической науки и техники. Его возникновение было исторически подготовлено развитием живописи, ориентировавшейся на зеркальное точное изображение видимого мира и использовавшей для достижения этой цели открытия геометрической оптики (перспектива) и оптические приборы (камера-обскура).

Специфика фотоискусства состоит в том, что оно даёт изобразительный образ документального значения.

Фотография даёт образ художественно выразительный и с достоверностью запечатляющий в застывшем изображении существенный момент действительности.

Жизненные факты в фотографии почти без дополнительной обработки переносятся из сферы действительности в сферу художественную.

**Киноискусство**. Кино − искусство воспроизведения на экране запечатлённых на пленку движущихся изображений, создающих впечатление живой действительности. Кино − изобретение XX в. Его появление определено достижениями науки и техники в области оптики, электротехники и фототехники, химии, и т. д.

Кино передаёт динамику эпохи; работая временем как средством выразительности, кино способно передать смену различных событий в их внутренней логике.

Кино − это синтетическое искусство, в него включены органические элементы, такие как: литература (сценарий, песни), живопись (мультфильм, декорации в художественном фильме), театральное искусство (игра актёров), музыка, которая служит средством дополнения зрительного образа.

Кино можно условно подразделить на научно-документальное и художественное.

**Новые формы (явления, феномены), не являющиеся самостоятельными видами искусства**

**(Относятся к экспериментальным формам самовыражения смешанного типа. Часто к искусству вообще не имеют отношения, т .к. не создают художественного образа.)**

**Перфоманс** (англ. performance − букв. − представление) − вид художественного творчества, объединяющий возможности изоискусства и театра. Ему предшествовали «живые картины», но окончательно он сложился в акциях представителей дадаизма и, в особенности, концептуального искусства ХХ в. В отличие от хеппенинга, рассчитанного на активное зрительское соучастие, в перфомансе всецело доминирует сам художник или статисты, представляющие публике живые композиции с символическими атрибутами, жестами и позами.

**Хеппенинг** (англ. − случающееся, происходящее) − форма социального или художественного самовыражения, зародившаяся в США в 1950-х гг. Определённая акция или действие (иногда сексуального содержания), отличающиеся парадоксальностью и шокирующим характером, рассчитанные на импровизацию участников.

**Необходимо различать сферу эстетического и художественного.**

**Эстетическое** в виде прекрасного существует объективно в природе, окружающем мире и выражает способность человека воспринимать и оценивать красоту, избегать безобразного. В основе эстетического − естественная природа человека.Эстетическая деятельность является составной частью практически-духовного освоения человеком действительности. Эстетика − раздел философии о чувственном познании, постигающем и создающем прекрасное.

Понятие«эстетика» ввёл в научный обиход в середине ХVIII в. немецкий философ-просветитель Александр Готлиб Баумгартен (*Эстетика*, 1750). Термин происходит от греческого слова aisthetikos − чувствующий, относящийся к чувственному восприятию. Баумгартен же выделил эстетику как самостоятельную философскую дисциплину.

**Художественное** − высшая форма эстетического, носит искусственный характер, поскольку является результатом специальной творческой деятельности человека, воплощается в произведениях искусства.

**Источник:** <https://vk.com/topic-60370809_29418688>