

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа пгт. Горнореченский

«Современные виды искусства».
Искусство рядом с нами

Выполнили: учащиеся 10 класса
Ивашина Галина и Желновакова
Мария
Руководитель: Ветошкина И.В.

Горнореченский 2012

Содержание

I. Введение	1
.....	1
II. Современные виды искусства	3
1. SAND ART – это искусство песка	3
2. Спрей - Арт (граффити, аэрография)	4
3. Стрит - Арт (уличное искусство)	4
4. Body - Art (искусство росписи тела)	5
5. Freezelight (искусство рисования светом)	5
6. Граттаж (искусство процарапывания)	5
7. Кассетный Арт (портреты из кассетных плёнок)	6
8. Скульптуры из велосипедных цепей	6
9. Фотоискусство	6
III. Практическая работа	8
Заключение	10
Список литературы	11

Цель работы:

Изучить виды современного искусства и выявить учащихся школы, занимающихся современными видами искусства

Задачи:

- ознакомиться с современными видами искусства;
- определить какими видами искусства увлекаются учащиеся нашей школы;
- провести интервью.

Методы: анализ литературы, соцопрос, интервьюирование, работа с Интернет ресурсами.

Актуальность: Сегодня всё больше возрастает роль искусства как важнейшего механизма самореализации и самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром. А для молодёжи это индивидуальный и коллективный способ выражения ценностных установок.

Гипотеза: Все старшеклассники нашей школы владеют информацией о современных видах искусства и сами увлекаются некоторыми из них.

Введение

Искусство есть особая форма общественного сознания и духовной деятельности, специфика которой состоит в отображении действительности посредством художественных образов. В практической деятельности у людей складываются и развиваются эстетические представления, в которых явления действительности отражаются как прекрасные и безобразные, трагические и комические, т.е. эстетически. В процессе художественного творчества эстетические представления художников закрепляются, «овеществляются» различными материальными средствами (красками, звуками, словами и т.д.) и предстают как произведения искусства.

Искусство в отличие от всех других видов деятельности есть выражение внутренней сущности человека в ее цельности, которая исчезает в частных науках и в любой другой конкретной деятельности, где человек реализует только какую-нибудь одну свою сторону, а не всего себя. В искусстве человек свободно творит особый мир, также как творит свой мир природа, то есть полновластно.

Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически-выразительных форм. Искусство — важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности.

Термин «Современное искусство» – довольно условное понятие и может быть обозначен как искусство, созвучное, соотносимое со своим временем. В этом смысле любое подлинное искусство всегда современно, поскольку так или иначе отражает в художественно-образной форме содержание своей эпохи. Современное искусство -это искусство, созданное в недавнем прошлом и создаваемое в настоящее время, к нему относят работы, появившиеся в период с XX века по нынешний день.

Современное искусство часто пересекается с окружающим миром; оно не ограничено выбором материалов или методов. Современное искусство становится все более глобальным, медленно разрушая культурные барьеры, разделяющие старомодную элитарность высокого искусства и общественное мнение.

Современные виды искусства

Даже неискушенный человек, не знаток искусства чувствует различие между классическим (XVII, XVIII, первая половина XIX вв.) и современным искусством. Оно бросается в глаза при сравнении соответствующих произведений, но еще больше среды и условий художественного восприятия. Если классическое искусство “звучит” только в специальном помещении (выставочном или концертном зале), предполагает удаление и погружение в особую эстетическую реальность, противопоставленную обычной жизни (полностью ушел в книгу или музыку), то современное искусство срачивается с обыденностью, теснит обычную жизнь, иногда трансформирует ее, иногда пародирует.

SAND ART – это искусство песка.

Принято говорить об этом примерно так: «Sand Art - уникальное ИСКУССТВО. Художник рисует песком на стеклянной поверхности специального стола, подсвеченной снизу. С помощью видеокамеры и проектора его действия транслируются на экран. Неповторимые шедевры создаются руками мастера, сменяя друг друга на глазах у зрителей. У песка уникальные свойства, и мастер помогает песку проявить его природу, а песок, отвечая взаимностью, помогает выразить идеи и чувства художника...

Как известно, песочная анимация является молодым видом изобразительного искусства. А любое искусство начинается с нескольких людей, которые рискнули и решились на эксперименты, впоследствии завершившиеся громким успехом и общественным признанием. Именно поэтому, если Вы захотели познакомиться с таким оригинальным и интересным жанром, как рисование песком на стекле, тогда Вам однозначно будет интересно узнать, кто стал первопроходцем в бесконечно прекрасном и неожиданном мире песочного шоу.

Практически столетия назад, а именно в середине громких на открытия и новшества 60-х, канадская художник – мультипликатор Кэролайн Лиф представила на суд общественности первый в мире песочный мультипликационный фильм «Петя и серый волк», положенный на композицию Прокофьева. Следующее творение Кэролайн, также мультфильм «Сова, которая женилась на утке», принесла художнице славу, ведь именно это произведение завоевало огромное количество призов на международных фестивалях всего мира. Поэтому Кэролайн Лиф считают родоначальницей песочной анимации.

Советские художники, в лице супругов Владимира и Елены Петкевичей не отставали от своих коллег. Они стали авторами знаменитой «Сказочки про

козявочку», отличающейся своим философским настроением и неоднозначностью образов. Особое применение искусству рисования песком предложил испанский художник Джо Кастильо. Он предлагал песочную анимацию для визуализации библейских мотивов и сопровождения церковной проповеди.

Песочная анимация – перспективное и оригинальное искусство, равнодушным к которому остаться невозможно.

Спрей - Арт

Спрей-арт - это уникальная форма искусства, которая обычно выполняется на улицах. В основном - это создание сюрреалистических пейзажей планет, комет, пирамид, городов, природы, а также различных абстракций.

Считается, что истоки спрей-арта возникли в Мехико в начале 1980-х годов. Художник Рубен "Sadot" Фернандес, сидя в позе лотоса, окруженный аэрозольными баллончиками создавал человеческие фигуры и лица, и природные ландшафты на бумаге, картоне или холсте. Рубен привлекал своим творчеством толпы зевак, так как впервые люди видели, что художник не использует кисть.

Спрей-арт(англ. *sprayart*) — одна из разновидностей граффити.

Видами Спрей - Арта считаются **граффити и аэрография**.

Зарождение отечественного граффити движения произошло в 1980-х годах в СССР. Первыми отечественными граффитчиками считаются Крыс из Латвии и Баскет из Москвы.

Аэрография — одна из живописных техник изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. Также может быть использован баллончик с краской. Часто применяется для нанесения рисунков на автомобили.

Стрит - Арт (уличное искусство)

Стрит-арт (англ. *Streetart* — уличное искусство) — изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль.

Основной частью стрит-арта является граффити (иначе спрей-арт), но нельзя считать, что стрит-арт это и есть граффити. К стрит-арту также относятся постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия. Художник создает свой стилизованный логотип — «уникальный знак» и изображает его на участках городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте — не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу.

Появился этот вид искусства в середине 1960х на улицах Филадельфии. У нас в стране приживается плохо.

На 2010 год ни в одном музее мира не существует отделов коллекционирования и хранения стрит-арта.

Body - Art (искусство росписи тела)

Бодиарт - это искусство росписи тела, авангардное направление, возникшее в 60-х годах. Представители бодиарта использовали свое тело как материал или объект творчества, прибегая к разнообразным, подчас болезненным, манипуляциям: покрывали свои тела гипсом, надрезами, выполняли изнурительные дыхательные упражнения, жгли на себе волосы. На самом деле искусство росписи тела имеет долгую историю. Человек украшал свое тело в связи с религиозными, военными обрядами и другими церемониями. Практика росписи тела и по сей день распространена среди племен Америки, Африки и Азии.

У нас в стране только начали появляться профессиональные художники, один из них Владимир, по прозвищу Ленин, прославился недавно своей работой на теле вокалиста группы «ZdobsiZdub». На фестивале «Нашествие» Роман появился с потрясающей молдавской росписью на груди. Такого на нашей рок сцене еще не было. Как выступление, так и рисунок имели огромный успех!

Виды Боди - Арта: роспись по телу, татуирование, пирсинг, шрамирование, имплантация, модификации тела.

Freezelight (искусство рисования светом)

Светографика (LightGraphic, Freezelight, LightPaint) — искусство рисовать светом, когда световые линии замирают, образуя сказочную и удивительную череду образов, рождающихся руками создателя и воображением наблюдателя... Ни один снимок на планете никогда не будет схож с каким-либо другим!

Зародившись в России несколько лет назад, фризлайт породил большое количество поклонников; многочисленные галереи и музеи, в том числе и Эрмитаж уже приобрели работы Долгополова и Пальченкова в свои коллекции; всё большее количество художников стремятся освоить эту технику. Неудивительно, что сегодня фризлайт всё больше становится известным за рубежом. Приятно осознавать, что наши художники находят в себе смелость создавать новое и интересное.

Граттаж (искусство процарапывания)

Граттаж (от фр. *gratter* — скрести, царапать) — способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона,

залитых тушью. Другое название техники — воскография. Произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются контрастом белых линий рисунка и чёрного фона и похожи на ксилографию или линогравюру.

Чаще других граттаж применяли графики начала XX в. В России под названием гратто-графии подобную технику впервые использовал М. В. Добужинский в работах 1920-х гг., создавая свои фантастические, повышенно экспрессивные произведения. Его также применял литовский график Д. К. Тарабильдене, в частности, он обратился к граттажу при работе над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад».

Кассетный Арт (портреты из кассетных плёнок)

Как и многие другие люди искусства Эрика Айрис Симмонс, одаренная художница и скульптор, просто не представляет себе жизнь без самовыражения через искусство. Эрика Ирика Симмонс (*ErikaIrisSimmons*) яркий пример художника, не признающего рамок и стандартов в творческом самовыражении. Но что же особенного, спросите Вы... Дело в том, что Эрика работает не с холстом и красками, и даже не с глиной или мрамором, а с более нетрадиционными материалами.

Художница использует старые кассеты и другие необычные материалы для создания портретов самых известных в мире людей.

Скульптуры из велосипедных цепей

Итальянский скульптор [МатиаТротта \(MattiaTrotta\)](#) и его корейский коллега **Йонг Док Со (Yeong-DeokSeo)** создают скульптуры из такого необычного материала как велосипедные цепи.

Грубый металл в умелых руках превращается в весьма оригинальные скульптуры-инсталляции в виде человеческих фигур без лица и лиц отдельно от тела. Велосипедные цепи причудливо извиваются и складываются, так что работы корейского автора похожи на скульптуры, сложенные из металлических брусочков, намертво сваренных между собой.

Фотоискусство

Фотоискусство — искусство создания художественной фотографии. То есть фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника.

Искусство создания высокоэффективных художественных фотографий придает современной действительности новые характерные черты. Умение запечатлеть увиденные мгновения на фотографическую пленку является критерием высшего мастерства.

Особое место фотоискусства в художественной культуре определяется тем, что оно стало первым в истории «техническим» искусством, которое могло

возникнуть лишь на основе определённых достижений в науке (физике, химии, оптике) и технике.

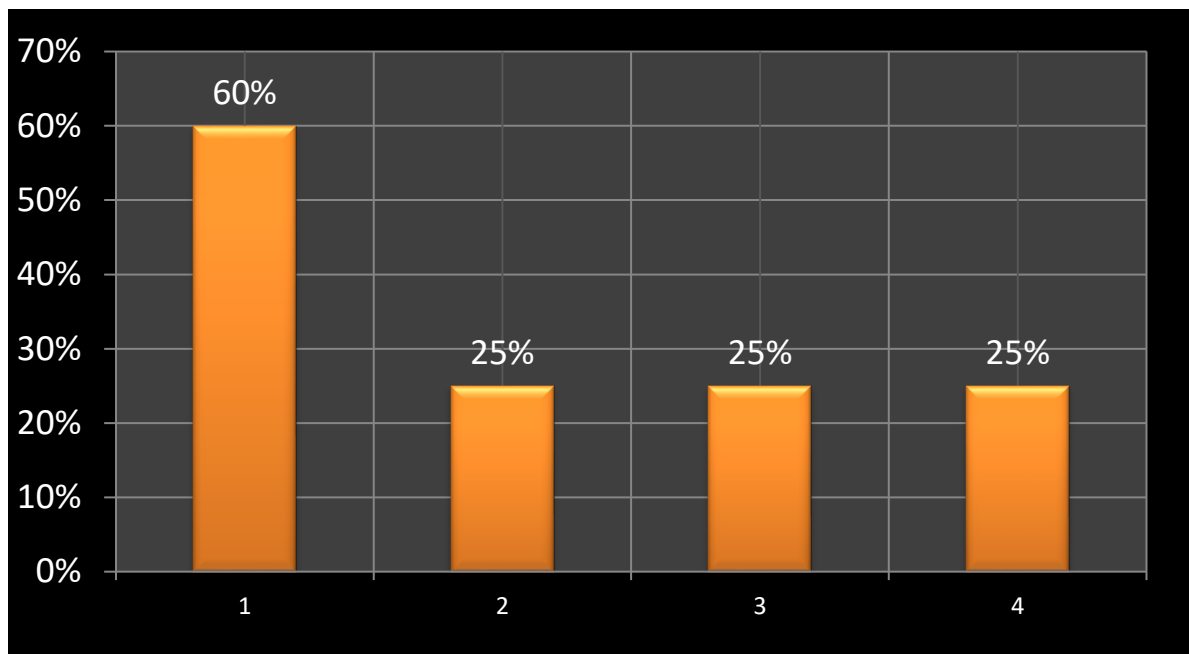
Один из изобретателей фотографии Л. Ж. М. Дагер был художником, и первые фотографические снимки создавались в русле традиционных для живописи жанров портрета, пейзажа и натюрморта.

В настоящее время эпидемия фотографического искусства распространилась буквально повсюду. Каждый человек при соответствующем желании может стать создателем собственной творческой реальности.

Фотография – это не только снимок, на котором запечатлено мгновение, это искусство, которое для многих является любимым увлечением. Для кого-то – это вовсе работа. Фотографии нашли широкое применение в научной сфере, промышленности, торговле и других областях. Благодаря фотоснимкам значительно облегчается общение, восприятие, намного ярче и краше становится в целом наша жизнь.

Практическая работа

Изучив литературу и ознакомившись с Интернет ресурсами о современном виде искусства, мы задались вопросом, а что знают о современном искусстве старшеклассники нашей школы? Провели опрос (приложение № 1) и получили следующие результаты (Приложение №2, №3)

Результаты опроса

Нами было опрошено 20 учащихся 9 -11 классов.

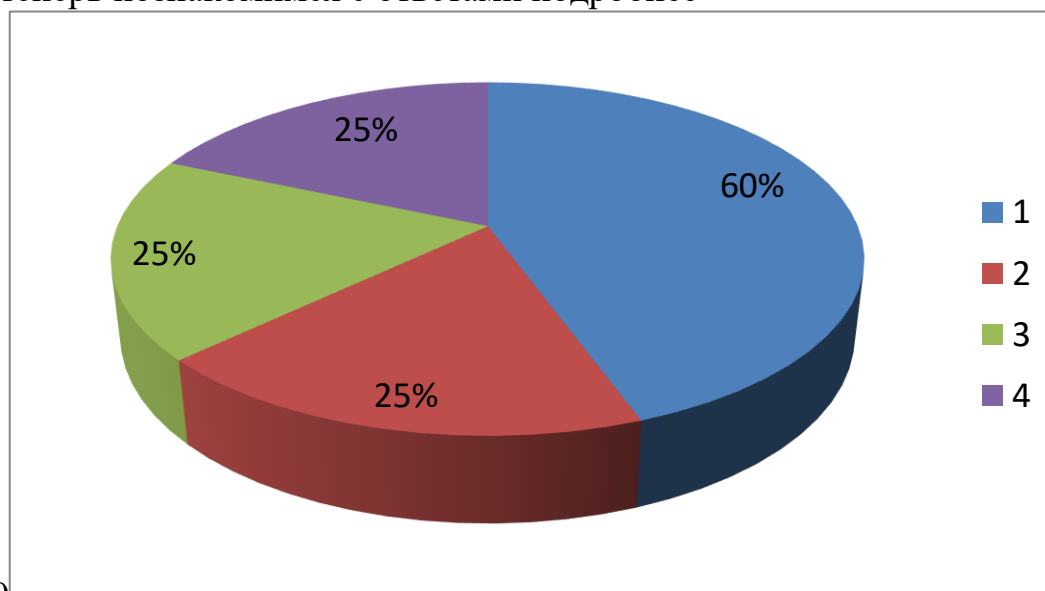
60% знают, что такое искусство;

25% отвечают, что знают виды искусства;

25% знают какие-то виды искусства в Кавалеровском районе;

25% занимаются одним видом искусства.

А теперь познакомимся с ответами подробнее

60% ребят отвечают, что искусство - это культурная деятельность

человека. Что искусство - это творчество;

25% знают следующие виды искусства: фотография, кино, танцы, музыка, живопись

25% отмечают в Кавалеровском районе такие виды искусства: рукоделие, живопись, музыка, танцы, фотография

25 % увлекаются (1 ученик - вышивка крестом, 2 ученика - занимаются танцами, 1 увлекается музыкой и 1 фотографией).

Можно предположить, что 25% ответивших во 2, 3 и 4 вопросах - это одни и те же учащиеся.

Из ответов видно, что большинство ребят не знают об искусстве ничего или просто не интересуются. А те, которые дают, ответы говорят в основном о традиционном искусстве.

И ближе всех к современному искусству был учащийся 9-го класса Смирнов Алексей.

И с ним мы провели интервью (приложение № 3)

1. Знаете ли вы, что такое искусство?
2. Какие виды современного искусства вам известны?
3. Какие виды искусства есть в Кавалеровском районе?
4. занимаетесь ли вы каким-либо видом современного искусства?

1. Давно ли ты увлекаешься фотографией?
2. Что тебя подтолкнуло, заниматься этим видом искусства?
3. Это твоё хобби или возможно будущая профессия?
4. Ты фотографируешь для себя или показываешь своё творчество людям?

Смирнов Алексей ученик 9-го класса, начал заниматься фотоискусством с 11-ти летнего возраста. Первые навыки в фотографировании получал, посещая кружок, руководил которым - Кузнецов Николай Николаевич.

Любовь к природе, красивому и стали причиной многих фоторабот Алексея. Незабываемая, обворожительная природа Кавалеровского района, является музой и вдохновением для юноши.

"Я почти не расстаюсь с фотоаппаратом, люблю ходить по улицам, наблюдать, искать красивые или необычные пейзажи", - говорит Алексей.

Талант молодого человека не раз признавался на разных фотовыставках. А как иначе, ведь кадры которые запечатлевает объектив, прежде всего предназначена людям т.е друзьям, знакомым, близким и нам сторонним наблюдателям.

Не смотря на юность лет, Алексей уже принимал участие в конкурсах

Жалко только, что любимое занятие для себя Лёша считает только увлечением. "Это моё хобби", - говорит Алексей: " И с будущей профессией никак не связано". А вот мы надеемся, что возможно талант победит, и перерастёт в будущую специальность. Ведь у нашего героя впереди ещё несколько лет.

Заключение

Искусство всегда созвучно своему времени, оно современно и отражает мировоззрение общества в целом. В свою очередь, искусство оказывает сильное влияние на массы, поэтому так важно, отношение самого художника к жизни. Развитие многообразных направлений в искусстве, созвучно своей эпохе. Вся история искусства представляет собой живую ткань, постоянно развивающуюся и изменяющуюся. К этому и располагает современное искусство, предоставляя право на существование каждому видению и творческому замыслу.

Одной из характерных черт современного искусства является стремление к использованию необычных материалов при создании произведений.

Вывод: Мы ознакомились и представили разные виды современного искусства и определили, что есть ребята, которые занимаются тем или иным видом искусства, но очень мало знают о современном искусстве. Больше предпочитают самовыражаться в традиционных видах.

Наша гипотеза подтвердилась частично. Старшеклассники не интересуются современным искусством. Мы предполагаем, что это отсутствие информации, желания. Возможно нет доступа в Интернет, а если есть, то это в основном посещение соцсетей.

Список литературы

1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 1979.
2. Прохоров А.М., Гиляров М.С. и др. Советский энциклопедический словарь. - М.: «Советская энциклопедия», 1991
3. Морозов С., Русская художественная фотография, М., 1955
4. Большая энциклопедия Кирилла и мефодия, 2007
5. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
6. kulturologia.ru»Блоги» Современное искусство
7. [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org/wiki/Стрит-арт)»wiki/Стрит-арт
8. <http://ru.wikipedia.org/>
9. [softmixer.com](http://softmixer.com/2011/07/blog-post_9528.html)»2011/07/blog-post_9528.html