

9^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ!!!

Τι είναι;

- Οι **εικαστικές τέχνες** είναι οι μορφές τέχνης, όπως η κεραμική, το σχέδιο, η ζωγραφική, η γλυπτική, η χαρακτική, ο σχεδιασμός, οι δεξιότητες, η φωτογραφία, η λήψη βίντεο, η κινηματογράφηση, η αρχιτεκτονική, η τυπογραφία και τα κόμικς.

Πτυχές των εικαστικών τεχνών...

- Πολλοί καλλιτεχνικοί τομείς (οι ερμηνευτικές τέχνες, οι εννοιολογικές τέχνες, οι υφαντικές τέχνες) περιλαμβάνουν πτυχές των εικαστικών τεχνών καθώς και άλλων τεχνών. Στις εικαστικές τέχνες περιλαμβάνονται επίσης οι εφαρμοσμένες τέχνες, όπως ο βιομηχανικός σχεδιασμός, η γραφιστική, ο σχεδιασμός μόδας, η διακόσμηση εσωτερικών χώρων και ο σχεδιασμός διακοσμητικών αντικειμένων

Η ζωγραφική ευνοείται...

- Η τάση να ευνοείται η ζωγραφική, και σε μικρότερο βαθμό η γλυπτική, υπεράνω των άλλων τεχνών ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της Δυτικής τέχνης, καθώς και της Ανατολικής Ασιατικής τέχνης. Και στις δύο περιοχές η ζωγραφική έχει θεωρηθεί ότι βασίζεται ως επί το πλείστον στη φαντασία του καλλιτέχνη, και είναι η πιο απομακρυσμένη από τις χειρωνακτικές εργασίες.

ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ: ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΟΡΤΡΕΤΑ

Η φαντασία ...δημιουργεί... αστέρια!!!

- Η Ζωγραφική κυριολεκτικά είναι η πρακτική της εφαρμογής χρωστικών ουσιών εναιωρημένων σε ένα φορέα (ή μέσο) και ένα συνδετικό παράγοντα (μία κόλλα) σε μια επιφάνεια (υπόστρωμα) όπως χαρτί, καμβάς ή τοίχος.
- Η καλλιτεχνική χρήση της έννοιας σημαίνει άσκηση της δραστηριότητας αυτής σε συνδυασμό με σχέδιο, σύνθεση ή άλλες αισθητικές προσθήκες ώστε να μορφοποιηθεί η εκφραστική και εννοιολογική πρόθεση του καλλιτέχνη.

Van Gogh «Έναστρη νύχτα»

Ο καλλιτέχνης δημιουργεί όσα δεν μπορεί η λογική!!!

- Η τάση να ευνοείται η ζωγραφική, και σε μικρότερο βαθμό η γλυπτική, υπεράνω των άλλων τεχνών ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της Δυτικής τέχνης, καθώς και της Ανατολικής Ασιατικής τέχνης. Και στις δύο περιοχές η ζωγραφική έχει θεωρηθεί ότι βασίζεται ως επί το πλείστον στη φαντασία του καλλιτέχνη, και είναι η πιο απομακρυσμένη από τις χειρωνακτικές εργασίες.

Η Γκερνίκα

(Guernica στα ισπανικά ή Γκουέρνικα, με λατινική απόδοση στα ελληνικά), ένα από τα διασημότερα ίσως έργα του Πάμπλο Πικάσο. περιγράφει την απανθρωπιά, τη βιαιότητα και την απόγνωση του πολέμου.

Η ζωγραφική εκφράζει πνευματικά μοτίβα...

- Επίσης, με την ζωγραφική εκφράζονται πνευματικά μοτίβα και ιδέες σε μεγάλη ποικιλία χώρων, από τα καλλιτεχνήματα που απεικονίζουν μυθικές μορφές στα κεραμικά αγγεία ως την Καπέλα Σιστίνα και το ανθρώπινο σώμα καθαυτό.

Ο Μιχαήλ Άγγελος ζωγράφισε την Δευτέρα Παρουσία στην οροφή του παρεκκλησιού Καπέλα Σιστίνα (1536-1541)

Προέλευση και πρώιμη ιστορία

- Όπως και το σχέδιο, η ζωγραφική έχει τεκμηριωμένες απαρχές σε σπήλαια και βραχώδεις επιφάνειες.
- Τα καλύτερα παραδείγματα, που χρονολογούνται περίπου 32.000 ετών, βρίσκονται στα σπήλαια Σωβέ και Λασκώ στη νότια Γαλλία.
- Στους τάφους της αρχαίας Αιγύπτου βρίσκονται ζωγραφιές από ανθρώπινες μορφές.

Η συμβολή της ελληνικής τέχνης...

Εικονογραφία και τέχνη

- Οι Έλληνες συνέβαλαν στη ζωγραφική αλλά πολλά από τα έργα τους έχουν χαθεί. Η Ελληνική και η Ρωμαϊκή τέχνη συνέβαλαν στη Βυζαντινή τέχνη του 4ου αιώνα π.Χ., από την οποία ξεκίνησε η παράδοση της εικονογραφίας.

Βυζαντινή τέχνη

Η Αναγέννηση...

- Εκτός από τα εικονογραφημένα χειρόγραφα που έφτιαζαν οι μοναχοί κατά τον Μεσαίωνα, η άλλη σημαντική συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή τέχνη ήταν οι Ιταλοί ζωγράφοι της αναγέννησης. Από τον Τζόττο τον 13ο αιώνα έως τον Λεονάρντο ντα Βίντσι και τον Ραφαήλ στις αρχές του 16ου αιώνα, επρόκειτο για την πλουσιότερη περίοδο της ιταλικής τέχνης κατά την οποία χρησιμοποιούνταν οι τεχνικές κιαροσκούρο για να δημιουργηθεί η ψευδαισθηση του τρισδιάστατου χώρου.

Ο Θρίαμβος της Γαλάτειας
του Ραφαήλ (1511-1513)

Η Δημιουργία του Αδάμ...

- **Η Δημιουργία του Αδάμ** είναι νωπογραφία του 16^{ου} αιώνα (περ. 1508-1512) που δημιουργήθηκε από τον Ιταλό καλλιτέχνη Μιχαήλ Ἀγγελο και αποτελεί μέρος της οροφής της Καπέλα Σιστίνα. Αναπαριστά την βιβλική κοσμογονική αφήγηση από το Βιβλίο της Γένεσης, σύμφωνα με την οποία ο Θεός δίνει ζωή στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο.

Ο Μυστικός Δείπνος... τοιχογραφία

- Ο Μυστικός Δείπνος είναι τοιχογραφία του 15ου αιώνα, δημιουργημένη από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Βρίσκεται στο Μιλάνο της Ιταλίας. Αποτελεί, το μεγαλύτερο έργο του Λεονάρντο και τη μοναδική νωπογραφία του που μας έχει σωθεί. Ένα από τα σημαντικότερα και πολυτιμότερα έργα στην ιστορία της τέχνης και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αναπαραχθέντα έργα ζωγραφικής.

Τζοκόντα... το πιο διάσημο έργο στον κόσμο βρίσκεται στο Λούβρο...

- Η Μόνα Λίζα (γνωστή και ως Τζιοκόντα, ή Πορτραίτο της Λίζα Γκεραρντίνι, συζύγου του Φρανσέσκο ντελ Τζιοκόντο) είναι προσωπογραφία που ζωγράφισε ο Ιταλός καλλιτέχνης Λεονάρντο ντα Βίντσι. Πρόκειται για ελαιογραφία σε ξύλο λεύκης, που ολοκληρώθηκε μέσα στη χρονική περίοδο 1503-1519. Αποτελεί ιδιοκτησία του Γαλλικού Κράτους, και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. Ο πίνακας, διαστάσεων 77 εκ. × 53 εκ., απεικονίζει μία καθιστή γυναίκα, τη Λίζα ντελ Τζοκόντο, η έκφραση του προσώπου της οποίας χαρακτηρίζεται συχνά ως αινιγματική. Η Μόνα Λίζα θεωρείται το πιο διάσημο έργο ζωγραφικής.

Οι Ολλανδοί καλλιτέχνες

- Ο 17ος αιώνας είδε την ανάδυση των μεγάλων ολλανδών ζωγράφων όπως του πολυτάλαντου Ρέμπραντ που έγινε γνωστός για τις προσωπογραφίες του και τις Βιβλικές σκηνές, και του Βερμέερ που ασχολήθηκε με εσωτερικές σκηνές της ολλανδικής ζωής.

Η Υπαπαντή
Ρέμπραντ , 1631

Μπαρόκ... μετά την Αναγέννηση

- Το Μπαρόκ ξεκίνησε μετά την Αναγέννηση, από τα τέλη του 16ου αιώνα έως τα τέλη του 17ου αιώνα. Στους μεγάλους καλλιτέχνες του Μπαρόκ περιλαμβάνεται ο Καραβάτζιο, ο οποίος έκανε πολύ χρήση τενεμπρισμού.
- Ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς ήταν φλαμανδός ζωγράφος που σπούδασε στην Ιταλία, εργάστηκε για τοπικές εκκλησίες στην Αμβέρσα και επίσης ζωγράφισε μια σειρά για την Μαρία των Μεδίκων. Ο Ανίμπαλε Καρράτσι άντλησε επιρροές από την Καπέλα Σιστίνα και δημιούργησε το είδος της ψευδαισθητικής ζωγραφικής οροφής.

Το σκέπαστρο της Αγίας Τράπεζας της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου (1624), Βατικανό, είναι έργο μπαρόκ του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι

Ιμπρεσιονισμός ... ρεαλιστικές σκηνές...

- Ο Ιμπρεσιονισμός ξεκίνησε στη Γαλλία το 19ο αιώνα με μια χαλαρή σύνδεση των καλλιτεχνών όπως ο Κλοντ Μονέ, ο Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ και ο Πολ Σεζάν που έφερε ένα νέο ελεύθερο φρέσκο ύφος στη ζωγραφική, συχνά επιλέγοντας τη ζωγραφική των ρεαλιστικών σκηνών της σύγχρονης ζωής μάλλον σε εξωτερικούς χώρους παρά σε στούντιο.

Ο χορός στο Μουλέν ντε λα Γκαλέτ, 1876,
Παρίσι, Μουσείο Ορσέ.
Έργο του ιμπρεσιονιστή Πιερ
Ωγκύστ Ρενουάρ

Φυσικές σκηνές...

- Πρόγευμα στη χλόη (1866),
έργο του
ιμπρεσιονιστή Κλοντ Μονέ
Παρίσι, Μουσείο Ορσέ

Κλωντ Μονέ

ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος του ιμπρεσιονισμού.

Η Madame Monet και ο γιος της ή Γυναίκα με ομπρέλλα, 1875, Ουάσινγκτον, National Gallery of Art

Χωράφι με παπαρούνες, 1873, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ

Μεταϊμπρεσιονισμός

- Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, αρκετοί νέοι ζωγράφοι προχώρησαν τον ιμπρεσιονισμό ένα βήμα μακρύτερα, χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα και αφύσικα χρώματα για να απεικονίσουν συναισθήματα ενώ επιδίωκαν παράλληλα βαθύτερους συμβολισμούς. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Πωλ Γκωγκέν, ο οποίος επηρεάστηκε κατά πολύ από τις τέχνες της Ασίας, της Αφρικής και της Ιαπωνίας, ο Βίνσεντ βαν Γκογκ, ένας Ολλανδός που μετακόμισε στη Γαλλία όπου ζωγράφισε με το δυνατό φως του νότιου ήλιου, και ο Τουλούζ-Λωτρέκ, γνωστός για τις ζωηρές ζωγραφιές της νυχτερινής ζωής στην Μονμάρτρη του Παρισιού..

Μεταϊμπρεσιονισμός...

Πωλ Γκωγκέν:
Το Όραμα Μετά το
Κήρυγμα (1888)

Έναστρη νύχτα του Ολλανδού μετα-
ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Βίνσεντ βαν
Γκογκ, 1889

vincent van gogh

Συμβολισμός, εξπρεσιονισμός και κυβισμός

- Ο Έντβαρτ Μουνκ, ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ανέπτυξε τη συμβολιστική του προσέγγιση στα τέλη του 19ου αιώνα, εμπνευσμένος από τον γάλλο ιμπρεσιονιστή Μανέ.
- Η Κραυγή (1893), το πιο διάσημο έργο του, έχει ερμηνευθεί ευρέως ως αντιπροσωπευτικό του οικουμενικού άγχους του σύγχρονου ανθρώπου.

Πικάσο...

- Παράλληλα, το στυλ που έγινε γνωστό ως κυβισμός αναπτύχθηκε στη Γαλλία καθώς οι καλλιτέχνες επικεντρώθηκαν στον όγκο και το χώρο των αιχμηρών δομών μέσα σε μια σύνθεση.
- Ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ζωρζ Μπρακ ήταν οι κύριοι εισηγητές του κινήματος. Τα αντικείμενα χωρίζονται, αναλύονται, και επανασυναρμολογούνται σε μια αφηρημένη μορφή. Από τη δεκαετία του 1920, το στυλ είχε αναπτυχθεί στο σουρεαλισμό με τον Νταλί...

Χαρακτική...

- Η χαρακτική είναι η δημιουργία, για καλλιτεχνικούς σκοπούς, μιας εικόνας σε μια μήτρα που στη συνέχεια μεταφέρεται σε μια δισδιάστατη (επίπεδη) επιφάνεια μέσω μελάνης (ή άλλης μορφής χρώσης). Με εξαίρεση την τεχνική της μονοτυπίας, η ίδια μήτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει πολλά αντίγραφα της γκραβούρας.

Χαρακτικό - Τάσος,
Αθήνα, Μουσείο
Μπενάκη

Φωτογραφία

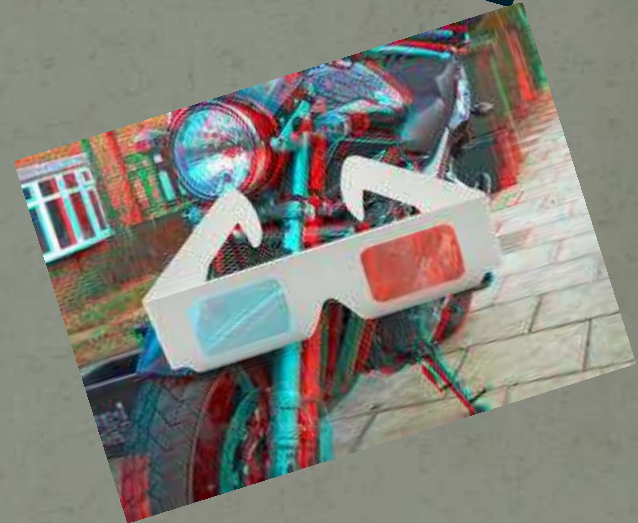
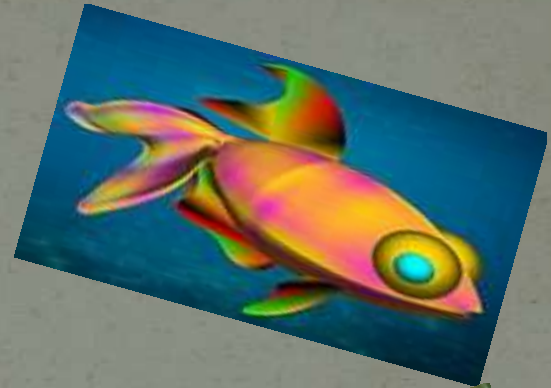
Η τέχνη της δημιουργίας οπτικών εικόνων μέσω της αποτύπωσης του φωτός. Η φωτεινή ακτινοβολία που ανακλάται ή εκπέμπεται από τα αντικείμενα καταγράφεται σε ένα ευαίσθητο μέσο ή τσιπ αποθήκευσης μέσω χρονοδιακόπτη έκθεσης. Μηχανικά η διαδικασία γίνεται μέσω κλείστρου του οποίου ρυθμίζεται η ταχύτητα και διαφράγματος του οποίου ρυθμίζεται το άνοιγμα. Οι σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές διαθέτουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης των ανάλογων παραμέτρων, όπως το χρόνο έκθεσης των φωτονίων σε χημική επεξεργασία, και δυνατότητες ψηφιοποίησης.

Η λέξη φωτογραφία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις "φως" και "γραφή" που μαζί σημαίνουν "ζωγραφική με φως". Παραδοσιακά, το προϊόν της φωτογραφίας ονομάζεται φωτογραφία, ενώ χρησιμοποιείται και ο όρος *φωτο που είναι σύντμηση*

Τέχνες υπολογιστών!!!

- Οι εικαστικοί καλλιτέχνες δεν είναι πλέον περιορισμένοι στα παραδοσιακά μέσα τέχνης.
- Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ως ένα όλο και πιο κοινό εργαλείο των εικαστικών τεχνών από το 1960. Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται η λήψη ή δημιουργία των εικόνων και μορφών, η επεξεργασία αυτών των εικόνων και μορφών (με συμπεριλαμβανόμενη την εξερεύνηση πολλαπλών συνθέσεων) και την τελική απόδοση ή εκτύπωση (με συμπεριλαμβανόμενη τη δυνατότητα 3D εκτύπωσης).

Ψηφιακές Τέχνες...

- Οι Ψηφιακές Τέχνες είναι οποιεσδήποτε τέχνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για την παραγωγή ή την προβολή. Τέτοια τέχνη μπορεί να είναι μια εικόνα, ένας ήχος, κινούμενα σχέδια και εικόνες, ένα βίντεο, ένα CD-ROM, ένα DVD, ένα βίντεοπαιχνίδι, μία ιστοσελίδα, ένας αλγόριθμος, μία παράσταση ή η εγκατάσταση μιας συλλογής φωτογραφιών...

Πλαστικές τέχνες

- Οι Πλαστικές τέχνες είναι ένας όρος για τις μορφές τέχνης που περιλαμβάνουν το φυσικό χειρισμό ενός πλαστικού μέσου με πλάσιμο, χύτευση σε καλούπι ή μοντελοποίηση όπως η γλυπτική και η κεραμική. Ο όρος έχει επίσης εφαρμοστεί σε όλες τις οπτικές (μη-λογοτεχνικές, μη μουσικές) τέχνες.

Γλυπτική

- Η γλυπτική είναι η τέχνη που εκτελείται με τη δημιουργία τρισδιάστατων μορφών. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι σκληρό ή πλαστικά, συμπαγή ή μαλακά και ανάλαφρα, όπως πέτρες (πετρώματα ή μάρμαρα), άργιλος, μέταλλα, γυαλί ή ξύλα. Τα υλικά προσφέρονται άμεσα για πλάσιμο ή λάξευση, ή υφίστανται επεξεργασία για τροποποίηση της σκληρότητας σε καμίνια, χυτεύονται σε καλούπια, φορμάρονται, και συναρμολογούνται με τεχνικές συγκόλλησης. Τελικά τα γλυπτά μπορούν να διακοσμηθούν περαιτέρω με βάψιμο ή ζωγραφιές. Ένα πρόσωπο που δημιουργεί γλυπτά ονομάζεται γλύπτης.

Ο Μωσής του
Μιχαήλ Άγγελου,
1513-1515

Η Σφίγγα των Ναξίων,
560 π.Χ.

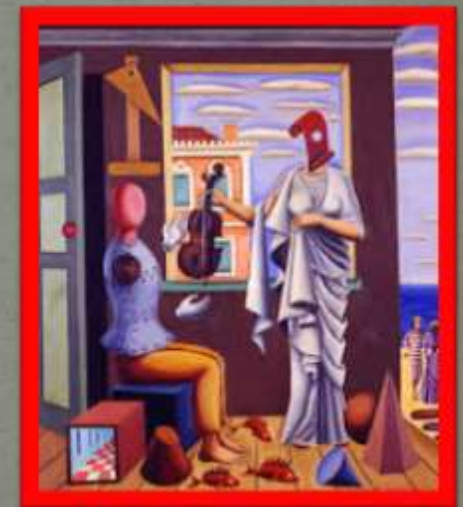
Τι είναι Τέχνη ...τελικά;;;;;

- Με τον όρο **Τέχνες** εννοείται η ψυχική δραστηριότητα ή δημιουργία που είναι σημαντική εξαιτίας της έλξης που προκαλεί στα ανθρώπινα συναισθήματα, διεγείροντας τον νου ή και το συναίσθημα. *Είναι η δημιουργική έκφραση που μέσα στο έργο αποτυπώνει την ψυχική κατάσταση, τα συναισθήματα, τις ιδέες, την αίσθηση ή τον οραματισμό του καλλιτέχνη.* Η τέχνη κάποιες φορές εφαρμόζεται και σε πρακτικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως ένα πήλινο μπολ μέσα στο οποίο τοποθετούνται αντικείμενα ή ένας τοίχος που έχει βαφτεί με το προσωπικό σου γούστο. Η τέχνη βασίζεται στην εμπειρία και στο ταλέντο.

Τέχνη του δρόμου...

Έλληνες ζωγράφοι...

Αναγνωρίζεις κάποιο έργο από τα παραπάνω;...

- Διάβασες ελάχιστα πράγματα για τις εικαστικές τέχνες..
- Ο κόσμος της φαντασίας είναι μαγικός...
- Ο Νους ταξιδεύει και το χέρι δημιουργεί όσα δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια...
- Υπάρχουν και άλλες μορφές τέχνης, όπως ο χορός, η μουσική...
- Άσε την φαντασία σου να δημιουργήσει....