

Практическую работу выполнить до 25.11.23 и отправить на почту istoria.do@mail.ru

Лекция. Искусство.

1. Особенности искусства как формы духовной культуры

Искусство — это форма духовной культуры, отражающая мир в художественных образах и оказывающая эмоциональное воздействие на человека.

Искусство является формой **общественного сознания** и с помощью него происходит процесс **художественного познания**.

Также термин искусство применяют в более узком смысле: как мастерское умение, владение навыками.

Пример:

Марина овладела искусством вышивания.

Художественный образ — это способ отражения объекта в сознании человека с помощью воздействия света, звука, формы на органы чувств.

Признаки искусства

Образность. Искусство, в отличие от науки, не стремится к достоверности. В одном произведении могут соседствовать правда и вымысел, если этого требует художественный замысел произведения.

Пример:

главный герой романа Александра Дюма «Три мушкетёра» д'Артаньян является исторической личностью, но его приключения во многом придуманы автором.

Чувственность. В искусстве всё создаётся и воспринимается через чувства, эмоции человека.

Пример:

совершенно разные чувства мы испытываем, слушая музыку Чайковского или музыку группы «Металлика», но равнодушным остаться невозможно.

Субъективность. В любом произведении искусства всегда присутствует позиция автора, который видит мир по-своему. Так же субъективно произведения воспринимают и зрители, каждому человеку нравятся определённые жанры и авторы.

Пример:

в повести Пушкина «Дубровский» очень хорошо прослеживается сочувствие автора судьбе Владимира Дубровского.

Законченность. Практически каждое произведение искусства является целостным, композиционно продуманным и логически завершённым объектом.

Пример:

у художников каждая картина выстроена композиционно с учётом сюжета, прописан передний и задний план, фон. Используются определённые краски. Часто даже рама подбирается специально, чтобы создавался законченный образ.

2. Социальные функции искусства

Рис. 1. Функции искусства

Социальная польза искусства заключается в том, что искусство воздействует **на каждую из сфер жизни общества**.

В **политике** искусство может служить средством пропаганды, агитации или наоборот критиковать власть, выражая мнение народа.

Пример:

агитационные плакаты в время Второй мировой войны, карикатуры на известных политиков.

Рис. 2. Большевистский агитационный плакат.

Также государство проводит **культурную политику** по поддержанию и развитию сфер культуры.

Пример:

финансирование музеев и галерей, программа популяризации культурного досуга среди молодёжи «Пушкинская карта».

С точки зрения **экономики** искусство является сферой производства благ. В зависимости от спроса на произведения искусства, творец может получать прибыль.

Пример:

аукционы по продаже картин, продажа билетов в театр и кино, профессия арт-дилера.

Рис. 3. Аукционный дом «Кристис».

Взаимодействие с **социальной сферой** проявляется в том, что искусство позволяет знакомиться с культурами разных народов, формирует и распространяет общечеловеческие ценности.

В некоторых случаях искусство, как и наука выполняет и **прогностическую функцию**. Немало литературных произведений фантастов предсказали будущие научные открытия.

Пример:

Герберт Уэллс, живший на рубеже XIX и XX веков, упоминал в своих произведениях о лазерном оружии, самолётах, телефонах и магнитофонах.

3. Виды и формы искусства

Сфера искусства удивительно разнообразна.

Все виды искусства условно делятся на три больших вида.

Пространственные. Главное значение здесь имеет то, как художественный образ расположен в пространстве. Пространственными искусствами являются живопись, архитектура, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство.

Временные. В некоторых видах искусства о пространстве говорить невозможно, но можно проследить развитие сюжета во времени. Это литература и музыка.

Синтетические искусства совмещают в себе сразу несколько видов. Это кино, цирк, театр, балет, танец.

Кроме этого выделяют изящные и прикладные виды искусства. **Изящные искусства** в первую очередь ориентированы на создание красоты. **Прикладные** (декоративно-прикладные) виды искусства стремились соединить пользу и функциональность предмета с красотой.

Пример:

вышивка на полотенцах, роспись посуды.

Искусство имеет определённую **материальную форму**, которая помогает воспринимать его зрителям. Форма характеризуется жанром и техникой.

Жанр искусства — вид произведения, отличающийся темой или объектом отображения.

Пример:

в изобразительном искусстве: портрет, натюрморт, пейзаж; в музыке: симфония, опера, песня; в театре: драма, комедия, трагедия.

Кроме жанров произведения искусства также могут характеризовать **материалы и техника** исполнения.

Пример:

в живописи: акварель, масло, карандаш; в архитектуре: дерево, камень, стекло.

4. Современное искусство

Современное искусство начало формироваться в конце XX века. Его часто характеризуют с помощью понятий **авангардизм** и **постмодернизм**.

Для современного искусства характерно:

использование компьютерных технологий и появление новых направлений цифрового искусства;
поиск новых жанров, их смешение;
переосмысление старых идей и произведений;
глобализация и смешение культурных особенностей разных народов;
интерактивность и призыв к взаимодействию зрителя с объектом;
внедрение искусства в повседневную жизнь (на улицы города, в магазины).

Новыми направлениями искусства можно назвать:

граффити и стрит-арт;
перформансы;
поп-арт;
анимация и компьютерная графика;
комиксы.

Рис. 1. Граффити в Бельгии.

Рис. 2. Инсталляция «Комик»

В городах по всему миру появляются музеи, галереи и выставки современного искусства.

Пример:

музей современного искусства «Гараж» в Москве, «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

1. Художественная культура

Искусство и художественная культура — термины схожие, но с некоторыми различиями.

Художественная культура — это система различных видов духовно-практической деятельности по созданию, распространению и потреблению произведений искусства.

Она включает следующие **виды деятельности**:

процесс создания художественных произведений автором;

хранение и распространение этих произведений в музеях, библиотеках, галереях;

восприятия и оценку произведения зрителями и критиками;

образовательную деятельность в художественной сфере (художники, критики, искусствоведы).

Рис. 1. Художественная культура

Сходства искусства и художественной культуры:

формирует образно-выразительное отношение к окружающему миру;

помогает выразить внутреннее эмоциональное состояние человека;

является видом духовной деятельности и средством удовлетворения духовных потребностей;

создание и следование эстетическим нормам, законам красоты и гармонии.

Различие заключается в том, что художественная культура является **более широким понятием**, чем искусство. Искусством как правило называют те произведения, которые имеют высокую

художественную ценность для общества, показывают высокий уровень мастерства. Художественная культура также включает и работы любителей, несовершенные и непризнанные критиками.

В сферу художественной культуры входят не только результаты творчества, но и инфраструктура, помогающая деятелям искусства.

Пример:

организации, обеспечивающие процесс хранения и демонстрации произведений; СМИ, рассказывающие об искусстве; художественные школы и ВУЗы.

В понятие художественной культуры включают все формы культуры: и массовую, и народную. К искусству принято относить только элитарные формы.

Выводы

Искусство — вид человеческой деятельности, представляющий собой воспроизведение и преобразование действительности в художественных образах.

Предмет искусства — человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определённых исторических условиях.

Виды искусства:

- Архитектура (зодчество)
- Театр
- Балет
- Кино
- Литература
- Музыка
- Фотоискусство
- Эстрада
- Телевизионное творчество
- Цирк
- Изобразительное искусство:
  - живопись,
  - скульптура,
  - графика,
  - декоративно-прикладное искусство.

Жизнь людей отражается в искусстве во всём многообразии в форме художественных образов.

Художественный образ — рождённое воображением человека, который творчески работает в какой-либо области искусства (живописца, поэта, писателя и т. д.), выражение его мыслей и чувств, вызванных индивидуальным восприятием действительности.

Художественные образы, будучи результатом вымысла, тем не менее являются отражением действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений. С помощью художественного образа происходит процесс художественного обогащения, выделения существенных признаков познаваемых предметов. Чем ярче, ошутимее выступают эти признаки, тем значительнее сила воздействия художественного образа.

Искусство обладает спецификой.

Специфика искусства:

является образным и наглядным;

- специфические способы воспроизведения окружающей действительности, средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово, звук, цвет и т. д.);
- большая роль в процессе творчества воображения и фантазий художника, поэта, писателя и т. д.
- Роль искусства в современном мире:
- украшает мир;
- воспроизводит в художественных образах всё, что интересно человеку в жизни;
- раскрывает ценности человека и человечества, формирует чувства прекрасного, доброту, достоинства личности;
- осмысливает и преобразовывает жизнь, познает её;
- восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности.

Практическая работа: Искусство и его роль в жизни людей.

Цель работы – закрепить знания по теме «Искусство и его роль в жизни людей». Виды искусств.

Часть 1.

1. Искусство - _____

В основе искусства лежит понятие _____.

Эстетика - _____

2. Особенности искусства:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

3. Содержание - _____

4. Форма искусства _____

5. Виды искусства (Дать определения):

Пространственные:

1. Архитектура (зодчество) - _____
2. Живопись - _____
3. Скульптура-это _____
4. Декоративно-прикладное искусство - это _____

Временные:

5. Литература- _____

6. Музыка-это _____

Пространственно-временные:

7. Театр- _____

8. Танец- _____

10. Фотоискусство _____

11. Эстрада _____

6. Функции искусства:

- 1
- 2 и т.д.

7. Критерии искусства

- 1
- 2
- 3

8. Тенденции современного искусства:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Часть 2.

Ход работы:

1. Термины, характеризующие искусство:

Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, субъективность.

Найдите термин, относящийся к другому понятию.

2. Установите соответствие:

1. Постигание окружающего мира как объективной реальности	А) Мораль
2. Эстетическое освоение окружающего мира	Б) Искусство
3. Ценностное освоение окружающего мира	В) Наука

3. Анализ документа:

Из рассказа А. П. Платонова «Среди народа».

Они стояли один возле другого, радуясь друг другу, как родня. Крестьянину было лет под семьдесят; он был человек небольшого роста, уже высухающий от возраста, с клочком бурой бороды под подбородком и с теми небольшими, утонувшими во лбу светлыми глазами, которые ваш народ называет мнительными: в его глазах различалась одновременно и слабость неуверенной человеческой души, и сосредоточенное глубокое внимание, доверчиво ожидающее, когда истина осенит его, — и тогда он будет способен на любую страсть, на подвиг и на смерть. <...> Офицер перед ним был высок ростом, угрюм и худ, с тем выражением спокойствия на лице или привычки к печали, которое бывает у людей, давно живущих на войне. На вид майору можно было дать и пятьдесят, и тридцать пять: его могли утомить долгие годы труда, тревоги и ответственности, принимаемой близко к сердцу, и оставить застывшие следы напряжения на его лице, — или то были черты постоянно сдерживаемой крайней впечатлительности, доставляющей усталость человеку. Но в голосе Махонина все еще была слышна молодая добрая сила, располагающая к нему, кто слышал его, и звучало добродушие хорошего характера.

Вопросы и задания к документу:

1. Используя текст отрывка, покажите отличительные черты, присущие искусству.
2. Какие художественные образы создал автор в этом фрагменте? Охарактеризуйте на их примере признаки художественного образа.
4. Выполните задания:
Знаменитый художник Винсент Ван Гог при жизни никем не был признан, его картины не продавались, он терпел нужду и постоянные насмешки. Вскоре после смерти его творчество оценили. В настоящее время картина Ван Гога «Подсолнухи» является самой дорогой из когда-либо проданных. Ее купили на аукционе «Кристи» в Лондоне в 1987 г. за 22 млн. 500 тыс. фунтов стерлингов. Как вы думаете, о чем говорит этот пример? Свяжите его с особенностями прогресса в искусстве.
5. Напишите свои размышления на тему:
«Все жанры искусства хороши, кроме скучных». Вольтер (1694—1778), французский философ и писатель

Контрольные вопросы.

1. Какое место искусство занимает в культуре?
2. Каким образом происходит познание окружающего мира посредством искусства? Почему искусство называют «образным познанием»?
3. Что такое художественный образ? Как с его помощью художник передает свое видение мира?
4. Опишите особенности прогресса в искусстве.
5. Что общего у искусства с другими областями культуры? Покажите его связь с религией, наукой, образованием, развитием техники.
6. Почему человеку необходима эстетическая культура?
7. С чем связаны проблемы духовной жизни в современной России?
8. Назовите основные характерные черты процессов, происходящих в отечественной культуре и искусстве.

Часть 3.

- 1. Образ профессии Хозяйка усадьбы в искусстве. (Эссе)**

-