

Преобразующая сила искусства.

Презентацию подготовила
учитель МОУ Радужненская СОШ
Гудьева Е.А.

- У человечества есть своя биография: младенчество, отрочество и зрелость. Точно также развивается и искусство. Сначала проходит один период, затем другой; культура, также как и человек, проходит все эти временные участки, постоянно совершенствуясь.

- В зависимости от той или иной ситуации сложившейся в мире, искусство то переживает свой расцвет, то попросту становится никому не нужным.
- Например, на смену каменному веку пришла античная эра, затем средневековье. Культура развивается скачками: то происходит бурный рост, то резкий спад. Но ведь спады ведут к расцвету, значит, они тоже нужны. Они дают возможность человечеству осмыслить все его ошибки и причины. И когда люди осмысляют все ошибки и причины, наступает расцвет.

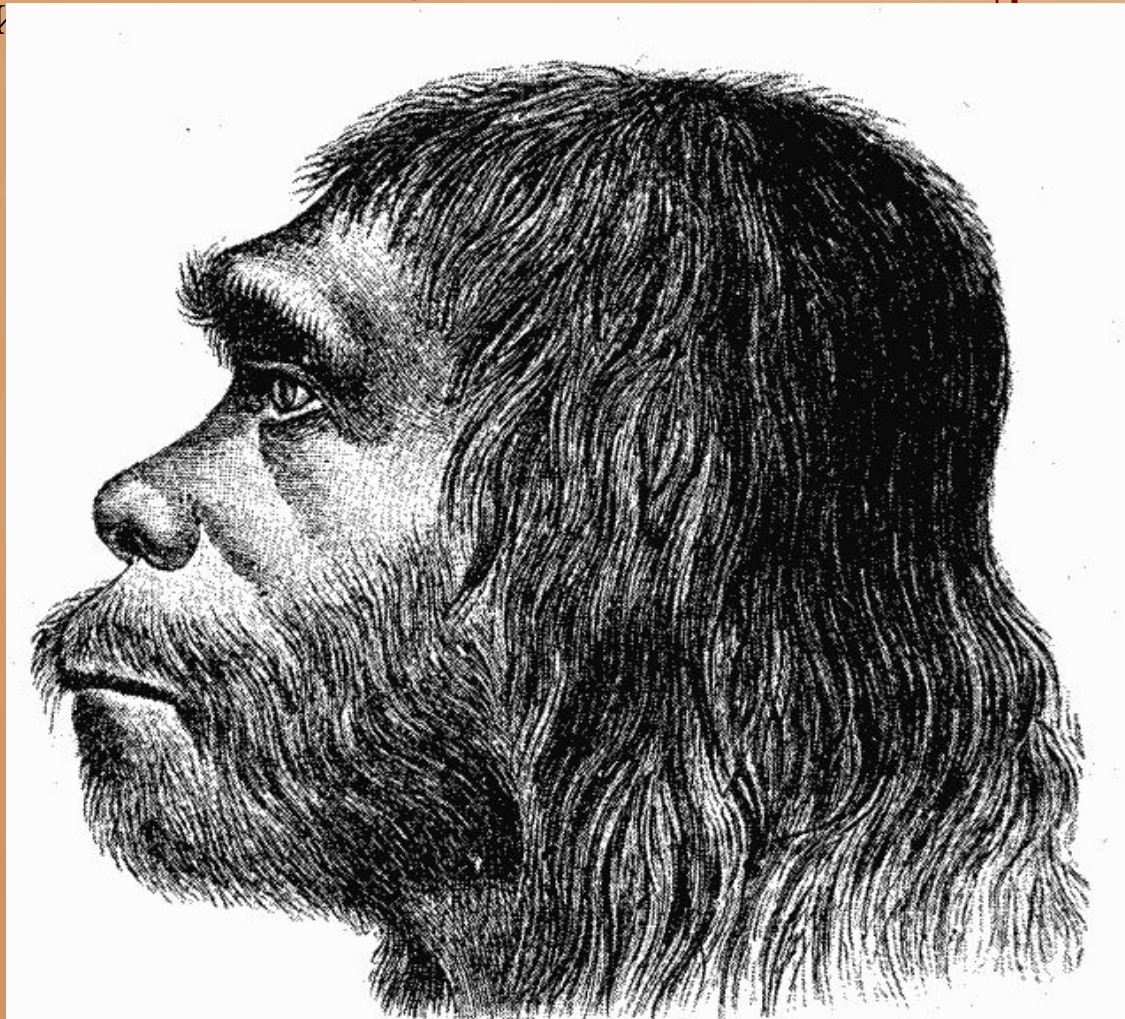
Искусство обладает огромной действенной силой, незаметной на первый взгляд.

- Искусство воздействует на ум, сердце и душу человека. Настоящее искусство ненавязчиво, спокойно, «оно не терпит суеты». Воспитание искусством- это «тихая работа» (Ф. Шиллер).

- На планете первыми появились неандертальцы (в советской литературе также носил название **палеоантроп**) — вымерший или ассимилированный — вымерший или асси

- Изначально антропологи выдвинули гипотезу о том, что неандертальцы являлись предками современных людей. Эта реконструкция некоторое время пользовалась признанием.
- Современные учёные больше не считают неандертальцев предками современных людей, главным образом по результатам генетических исследований.

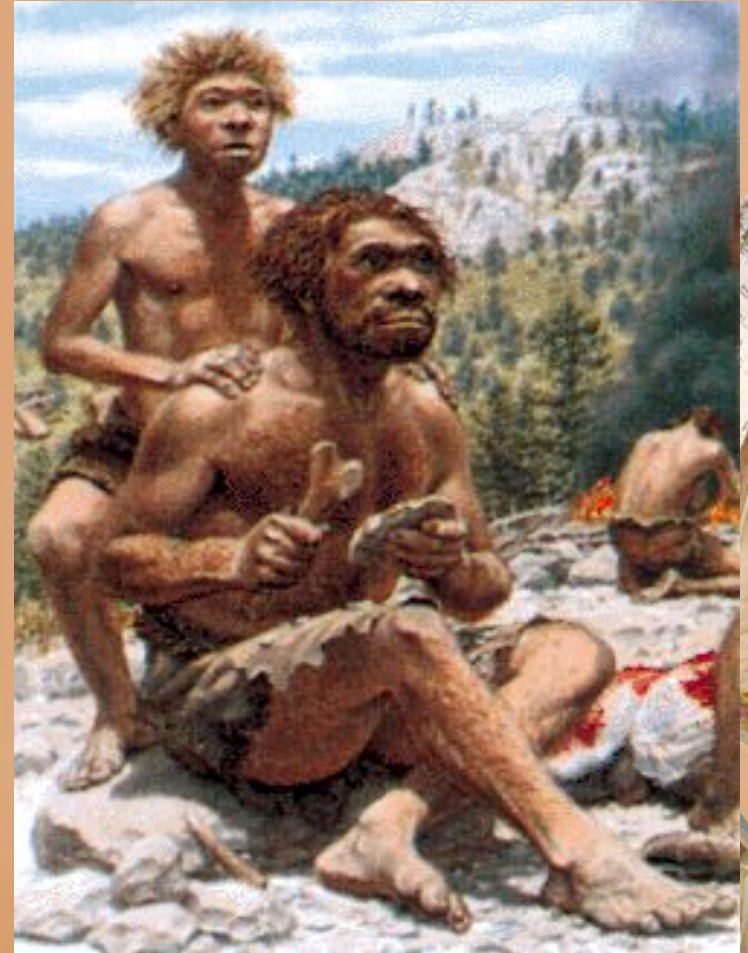
- Неандертальцы были вытеснены людьми современного типа. Кроманьонцы пришли в Европу около 40—50 тыс. лет назад, а 39,26—41,03 тыс. лет назад неандертальцы в Европе полностью вымерли. На территории нынешней Германии и на Пиренейском полуострове неандертальцы вымерли не позже 43 тыс. лет назад. Эти несколько тысяч лет сосуществования двух видов были периодом острой конкуренции за еду и другие ресурсы, победу в которой одержали кроманьонцы, превосходящие неандертальцев в культурном отношении и быстрее размножавшиеся.

Искусство создало наше общество.....

- Доказано: неандертальцы это отдельный вид людей. От нас они отличались не только внешним видом. Ученые обнаружили: неандертальцы практически не занимались творчеством - не рисовали на стенах пещер, не лепили из глины, не изготавливали украшений. Вся их деятельность имела практический смысл, а предметы, сделанные их руками, были напрочь лишены какого-либо символизма.

- В то же время люди нашего вида еще 50 тысяч лет назад мастерили дудочки, вырезали фигурки и прочие артефакты из слоновой кости, делали бусы, покрывали стены пещер увлекательными изображениями по мотивам своей жизни. А скульптура, известная, как "Венера каменного века", - это вообще верх проявления символического мышления.

Почему мы и неандертальцы были такими разными - в смысле способностей к творчеству? Этот вопрос задала себе Эйприл Ноуэлл (April Nowell), канадский археолог палеолита (Paleolithic archaeologist) из Университета Виктории (University of Victoria, Canada), изучающая происхождение искусства и языков.

- Ответ таков: корни различия надо искать в детстве людей и неандертальцев, которое длилось разное время.
- Как выяснилось, неандертальцы созревали гораздо быстрее людей. Это продемонстрировали исследования зубов неандертальских и человеческих детей, проведенные Татьяной Смит (Tanya Smith) из Гарварда (Harvard University

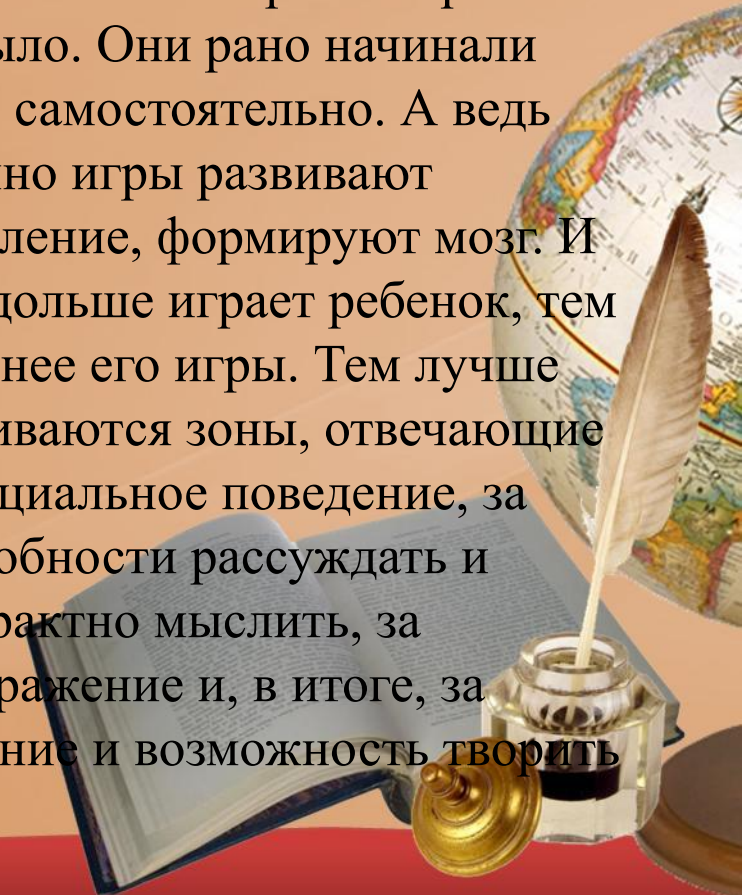

Ребёнок должен играть, рисовать, ТВОРИТЬ....

- Быстрое созревание приводило к тому, что неандертальские дети почти не играли - времени не было. Они рано начинали жить самостоятельно. А ведь именно игры развивают мышление, формируют мозг. И чем дольше играет ребенок, тем сложнее его игры. Тем лучше развиваются зоны, отвечающие за социальное поведение, за способности рассуждать и абстрактно мыслить, за воображение и, в итоге, за желание и возможность ТВОРИТЬ

В то же время сам мир игр выдуман и символичен.
Нет его - нет и символичности

- Итого: способности творить у неандертальцев не развивались потому, что они мало играли в детстве, не были приучены творить, фантазировать, изобретать.
- Они изготавливали лишь предметы прикладного назначения

Мы по - разному воспринимали мир.....

- неандертальский мозг рос быстрее человеческого. А это приводило к тому, что окружающая среда мало влияла на его развитие, на формирование связей между нейронами.
- Неандертальцы, по мнению немецких исследователей, напоминали людей, страдающими аутизмом.

Люди (кроманьонцы) начали смотреть кино тысячи лет назад. А неандертальцам не показывали

- По мнению ученых, в те далекие времена, когда настоящего кино еще и в помине не было, развлечение подобное ему уже существовало.
- Древние художники рисовали на стенах пещер различные сценки. И старались изобразить последовательность событий - одна картинка служила продолжением другой. Как в мультипликации. И на экране.

Неандертальцам подобные развлечения были чужды....

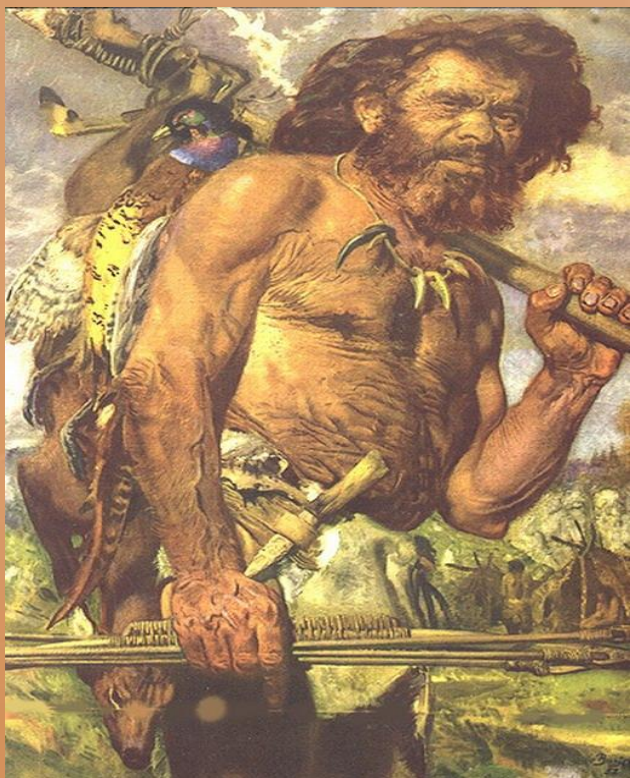

- - По стенам наскальные рисунки, конечно, не двигались, но некая иллюзия движения возникала в мозгах зрителей. А они собирались специально - послушать рассказчика и "посмотреть кино". Кинотеатром становилась пещера подходящего размера

И наше восприятие, в итоге, победило. А неандертальцы, увы, вымерли примерно 30 тысяч лет назад.

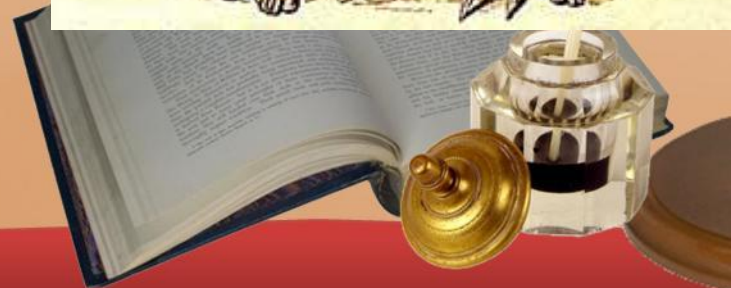

На смену каменному веку пришла античная эра, затем средневековье . . . .

- Человек фантазировал, творил, изобретал и меняя окружающий мир изменялся сам.

Портрет Карагаллы

Просвещение....

- Кризис феодальной системы, торжество абсолютной монархии, церкви (не религии), необразованность - такова картина средневековья.
- Конечно, такой порядок не мог долго существовать.
- И люди стали задумываться о том, что надо предпринять для того, чтобы жизнь улучшилась, и на земле воцарилось «царство разума».
- С одной стороны, это можно сделать при помощи революции: свергнуть монархов, а затем, может, жизнь улучшится. Но бескоровным и идеальным способом это совершить нельзя (во время Великой французской революции в это не поверили, но история расставила все на свои места).

- С другой стороны, что гораздо разумнее, можно при помощи искусства добиться этой же цели, не прибегая при этом к насилию. И ученые, философы вырабатывают новое представление о жизни новое мышление.
- Появляется мощное культурное движение - Просвещение, сопровождаемое расцветом науки и искусства.

- Историческая и философская наука в 19 в. стала характеризовать «Просвещение» как эпоху безграничной веры в человеческий разум («век разума», «век философов»), в возможность перестроить общество на разумных основаниях, как эру торжества науки над средневековьем.

Дени Дидро

Записать:

Идейное течение XVII - XVIII вв., основанное на убеждении в решающей роли разума и науки в познании природы и общества.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

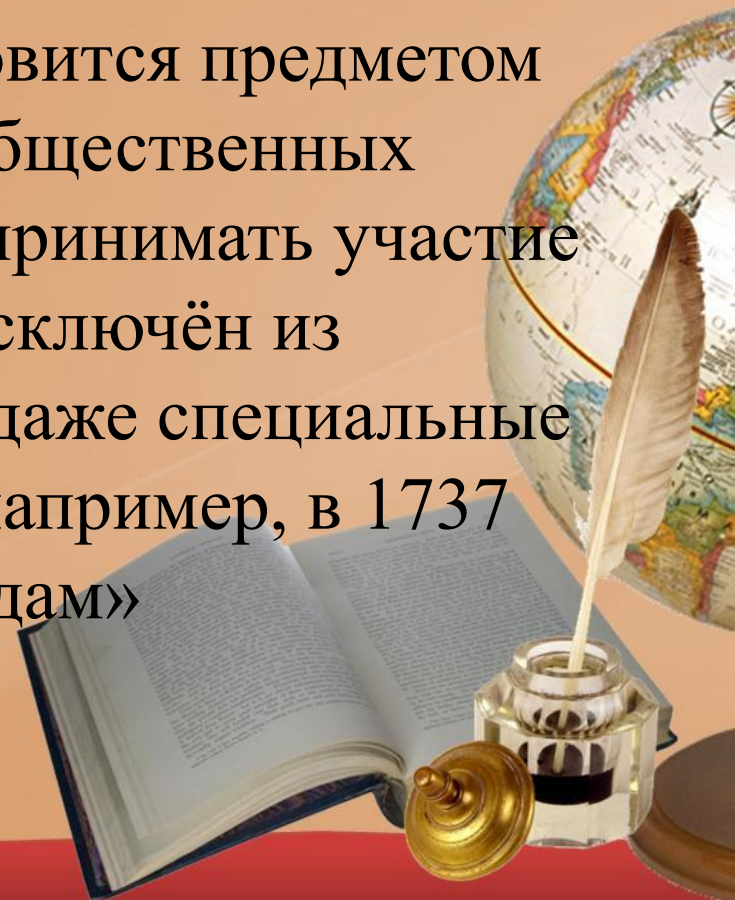

- В эпоху Просвещения происходил отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и общества. Впервые в истории был поставлен вопрос о практическом использовании достижений науки в интересах общественного развития.

- Учёные нового типа стремились распространять знание, *популяризировать* его. Знание не должно быть больше исключительным владением некоторых посвящённых и привилегированных, а должно быть доступно всем и иметь практическую пользу. Оно становится предметом общественной коммуникации, общественных дискуссий. В них теперь могли принимать участие даже те, кто традиционно был исключён из учёбы — женщины. Появились даже специальные издания, рассчитанные на них, например, в 1737 году книга «Ньютонианизм для дам»

- Кульминацией этого стремления популяризировать знания стало издание Дидро Кульминацией этого стремления популяризировать знания стало издание Дидро и др. «Энциклопедии» (1751—1780) в 35 томах. Это был самый успешный и значительный «проект» века. Этот труд собрал воедино всё накопленное человечеством до того времени знание. В нём доступно объяснялись все стороны мира, жизни, общества, наук, ремесла и техники, повседневных вещей. И эта энциклопедия была не единственной в своём роде. Ей предшествовали другие, но только французская стала такой знаменитой.

Записать:

- Дени Дидро (1713г.- 1784г.) французский философ и идеолог «Просвещения», писатель, теоретик искусства, глава энциклопедистов. ...

Западноевропейское Просвещение многими нитями было связано с Возрождением

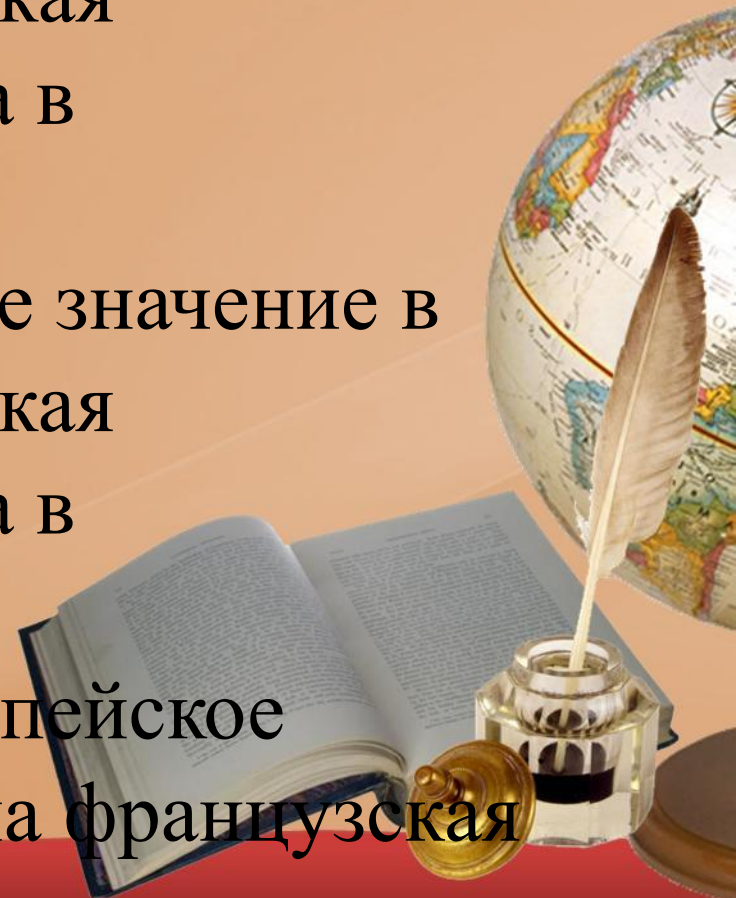
- «Просветители» унаследовали от деятелей Ренессанса гуманистические идеалы, преклонение перед античностью, исторический оптимизм, свободомыслие.

Вольтер

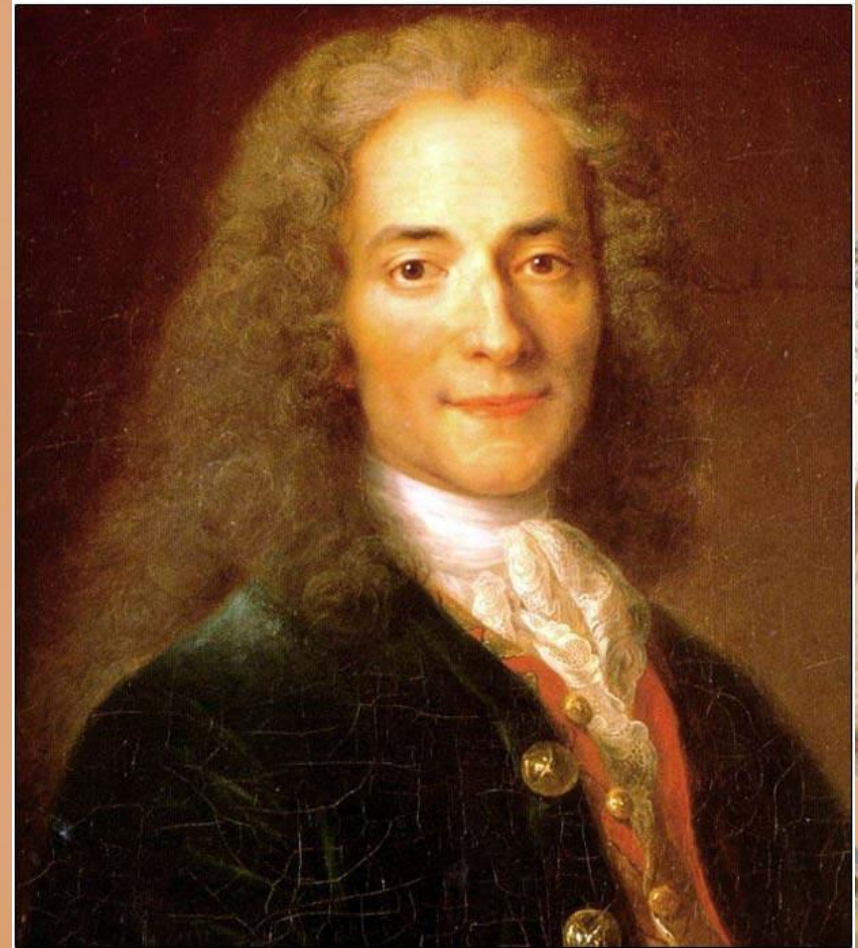

- Общеввропейское значение в XVIII в. получила французская просветительная литература в лице Вольтера Общеввропейское значение в XVIII в. получила французская просветительная литература в лице Вольтера, Монтескьё Общеввропейское значение в XVIII в. получила французская просветительная литература в лице Вольтера, Монтескьё, Руссо Общеввропейское значение в XVIII в. получила французская просветительная литература в

Записать.

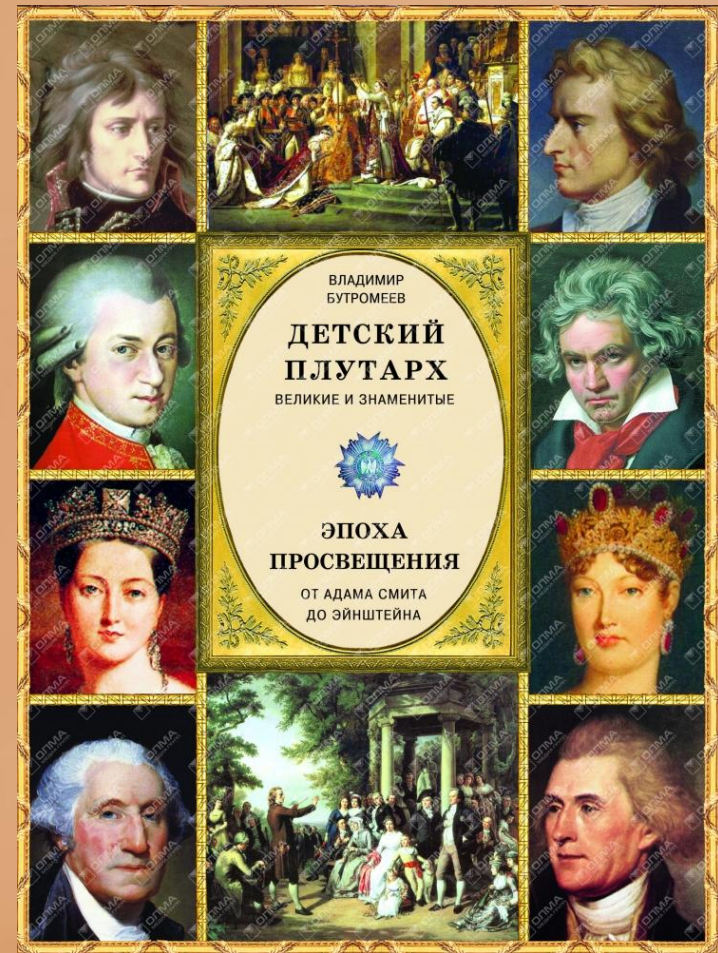
- **ВОЛЬТЕР** —
(Voltaire, настоящее имя Франсуа Мари Аруэ Arouet) (1694г.-1778г.) французский философ, писатель, публицист, один из виднейших представителей французского «Просвещения» XVIII века.

Просветители считали, и не без оснований, что образование и культура способствует прогрессу общества.

- Эпоха «Просвещения» в Западной Европе предваряет широко развернувшийся в 17 веке общий прогресс реальных знаний, необходимых для нужд материального производства, торговли, мореплавания. Происходит бурный рост естественных и точных наук - физики, механики, математики, астрономии.

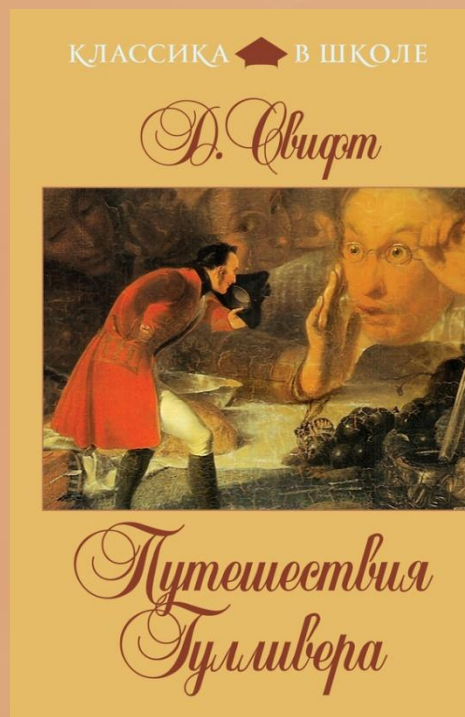
В эпоху «Просвещения» искусство становится «средством воспитания общества»

- Просветители активно выступали против абсолютной монархии. Многие из них в своих трудах пытались описать устройство идеального общества, характеризовать различные модели государственного устройства.
- **Самым лучшим исследованием признана книга «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта.**
- В своем произведении, состоящем из нескольких частей, писатель рассматривает некоторые виды государственного управления и приходит к выводу, что все они плохи, так как практически при всех видах народ живет плохо, ведь при возвышении одних неизменно следует унижение других.

Джонатан Свифт.

- «Путешествия в некоторые удалённые страны мира в четырёх частях: сочинение Лёмюэля Гулливёрэ, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей» часто сокращённо «Путешествия Гулливёрэ» — сатирико — сатирико-фантастический — сатирико-фантастический роман Джонатана Свифта, в котором ярко и остроумно высмеиваются человеческие и общественные пороки.
- Первое издание вышло в 1726 Первое издание вышло в 1726—1727 годах в Лондоне. Книга стала классикой нравственно-политической сатиры, хотя особенно широкой популярностью пользуются её сокращённые переделки (и

- «Путешествия Гулливера» — программный манифест Свифта-сатирика.
- В 1 части книги читатель смеётся над нелепым самомнением лилипутов.
- Во 2, в стране великанов, меняется точка зрения, и выясняется, что наша цивилизация заслуживает такого же осмеяния.
- В 3 части высмеивается, с разных сторон, самомнение человеческой гордыни (Г.в стране где через чур увлечены музыкой и математикой).
- Наконец, в 4 появляются мерзкие еху (люди-животные) как концентрат исконной человеческой природы, не облагороженной духовностью.

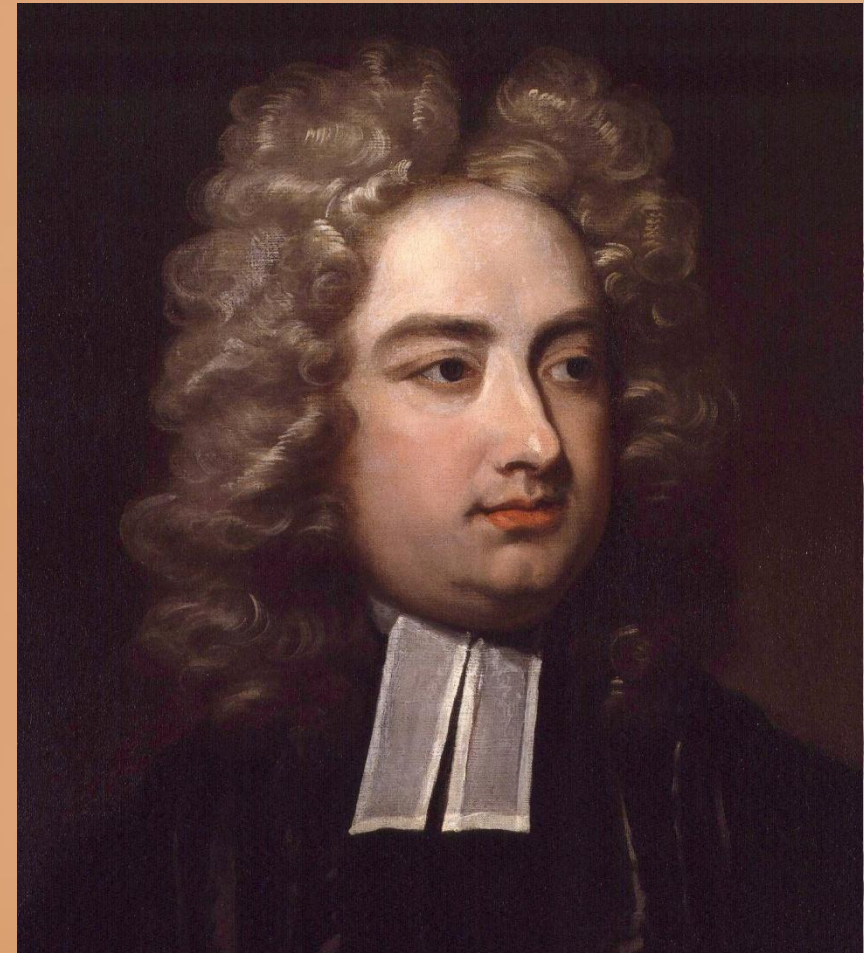
- Как обычно, Свифт не прибегает к морализаторским наставлениям, предоставляя читателю сделать собственные выводы — выбрать между еху и их моральным антиподом, причудливо облачённым в лошадиную форму.

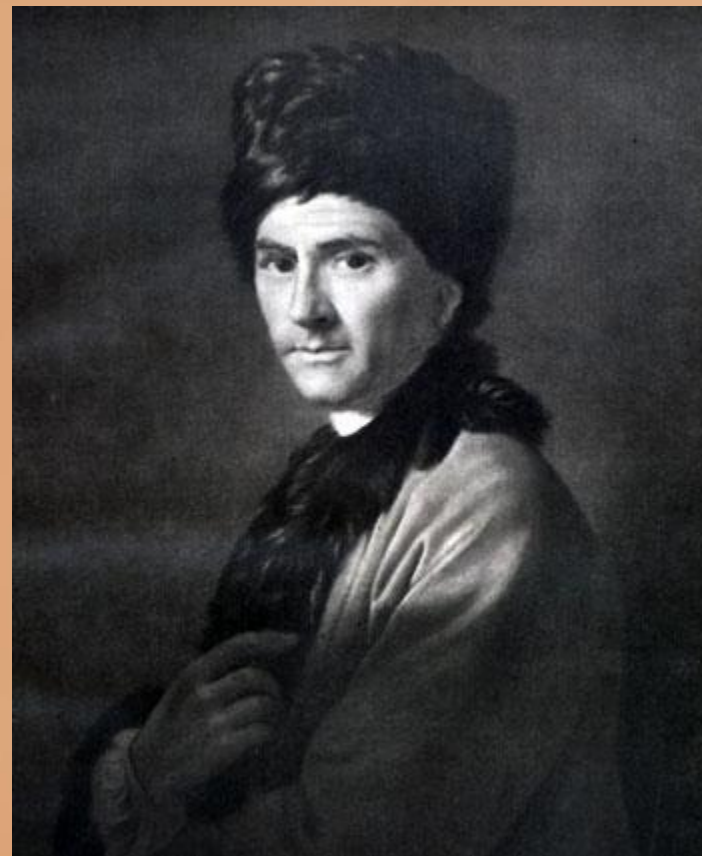
Записать:

- **Джонатан Свифт** (30 ноября (30 ноября 1667 (30 ноября 1667, Дублин (30 ноября 1667, Дублин, Ирландия (30 ноября 1667, Дублин, Ирландия — 19 октября (30 ноября 1667, Дублин, Ирландия — 19 октября 1745 (30 ноября 1667, Дублин, Ирландия — 19 октября 1745, Дублин (30 ноября 1667, Дублин, Ирландия — 19 октября 1745, Дублин) — англо-ирландский писатель-сатирик, публицист, философ, поэт и общественный деятель.

- Наиболее известен как автор

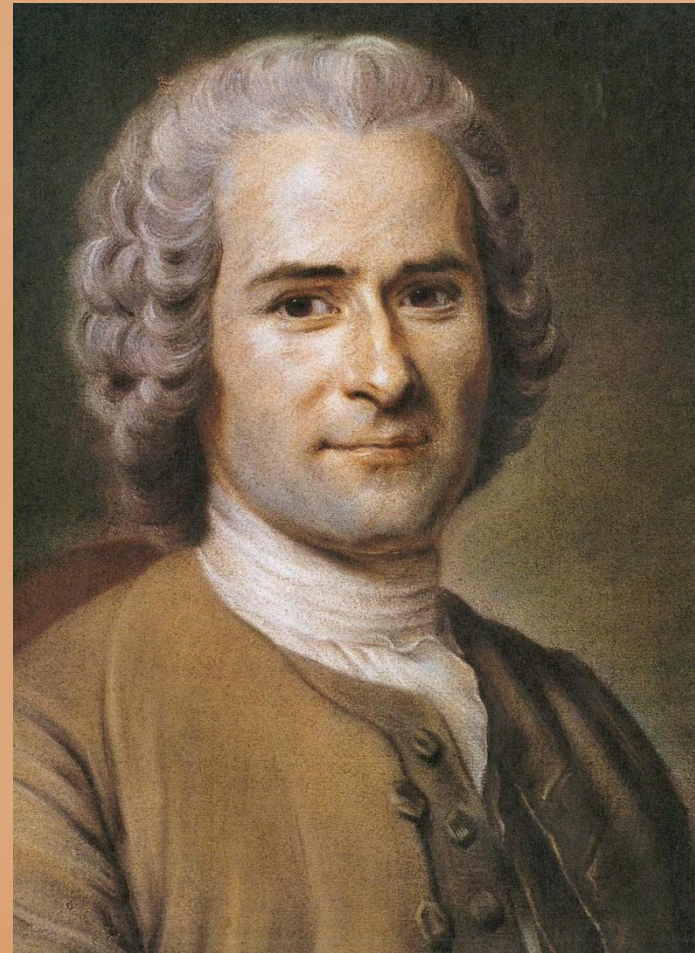
- «Просвещение умов»
мыслилось идеологами
прежде всего как
нравственное,
гражданское воспитание.
Вообще, культуре
Просвещения
свойственны
нравоучение, дидактизм,
часто не скрытые, а
явные.

Записать:

- **Жан-Жак Руссо́** (28 июня (28 июня 1712 (28 июня 1712, Женева (28 июня 1712, Женева — 2 июля (28 июня 1712, Женева — 2 июля 1778 (28 июня 1712, Женева — 2 июля 1778, Эрменонвиль (28 июня 1712, Женева — 2 июля 1778, Эрменонвиль, близ Парижа (28 июня 1712, Женева — 2 июля 1778, Эрменонвиль, близ Парижа) — французский писатель, мыслитель.
- Разработал прямую форму правления народа государством — прямую

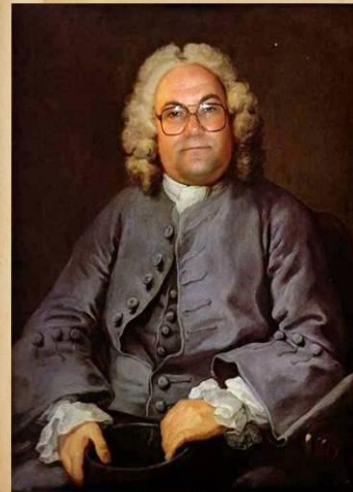

Знаменитый английский художник Уильям Хогарт, любил писать сразу несколько картин, которые объединялись в цикл,

- в одном из своих повествований «Модный брак» рассказывает о браке по расчету между разорившимся аристократом и девушкой из богатой семьи.
- Хогарт в этом цикле показывает, что происходит с его героями дальше, поучая своих зрителей. Содержание полотен Хогарта хочется пересказывать (на это подталкивает даже названия его циклов: «Выборы в парламент», «Карьера повесы») и обязательно вывести мораль, которая бы говорила что хорошо и что плохо.

Художественная культура

Уильям Хогарт

Модный брак

Серия «Модный брак»

- **Брачный контракт"**

повествует о начале типичной для того времени истории. Граф по фамилии Сквандер ("мот") решил женить своего молодого сына на дочери преуспевающего городского торговца. Действие происходит в одной из комнат дворца графа.

Вскоре после свадьбы.

- Время около полудня, на полу валяется перевернутый стул, карты разбросаны по ковру, а сборщик долгов в раздражении закатывает глаза. Бессонные ночи, отданные пьянству и игре в карты, чрезмерные траты денег на роскошный дом и причуды ленивой супруги служат предметом сатиры в этой картине. Хогарт подвергает критике не только нравы, но и вкусы, он высмеивает нелепые безделушки на камине, витиевато украшенные часы и мраморный бюст, более похожий на поросенка, чем на римского патриция.

smallbay.ru

smallbay.ru

И французский художник Жан Батист Грез тоже последовательно использовал искусство как средство нравственного воспитания человека

- . В известных работах «Паралитик», «Балованное дитя», «Посещение священника» главное внимание Грез уделяет подробному повествованию, из которого обязательно должна следовать мораль.

ведью
к
г за
н
ие и
еярко
ки и
и
ным
сит
ы.

- В соот
преобр
вниман
новые
решаю
равенс
воспит
склонн
рождае
оказыв
неверн
какие-т
на дал
опреде
относи
равенс

ой в
ое
и внесли

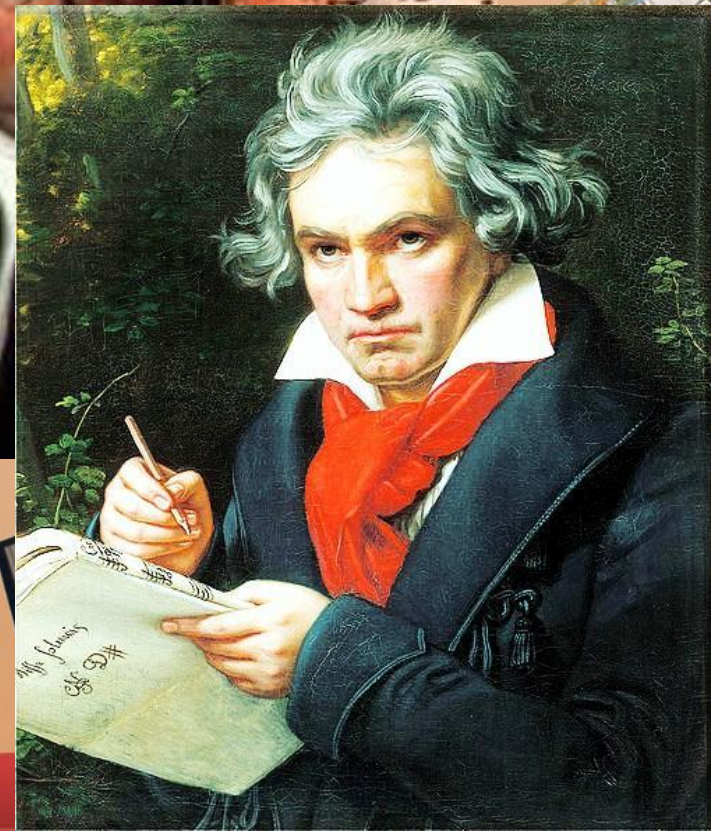
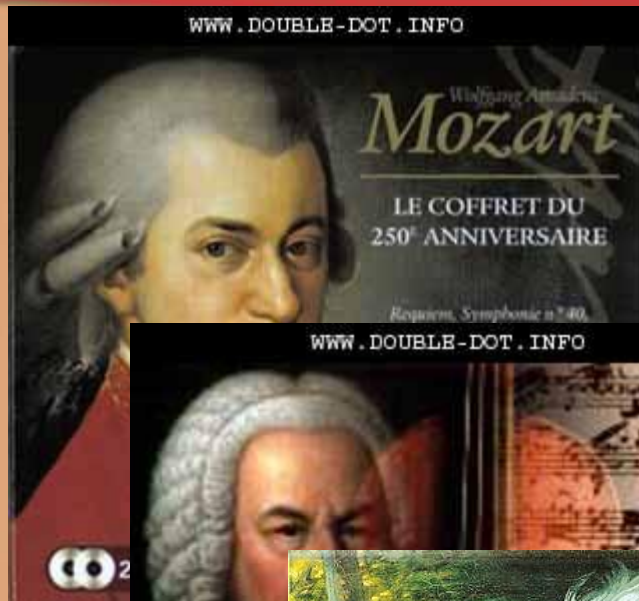
ДНОГО
ТВИЯ

человек
развитие
о же, это
зуют
тей. Но

г

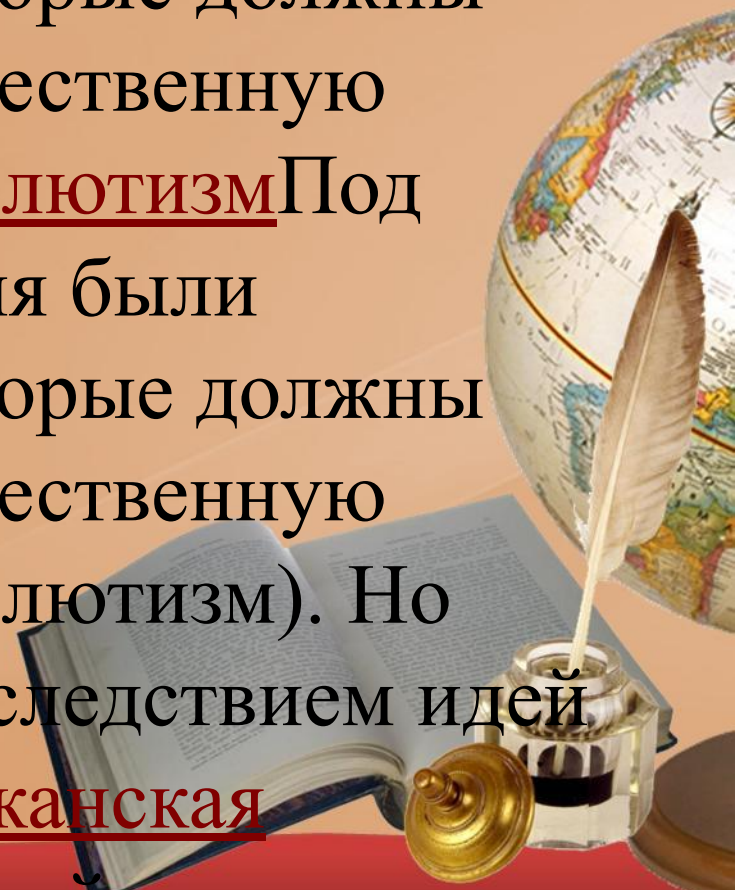

- Идея Просвещения была крайне необходима людям после «мрачного средневековья». Она несла знания и свет. Пусть у этой эпохи были свои недостатки, хоть и весомые, но она сыграла большую роль в развитии культуры и искусства.

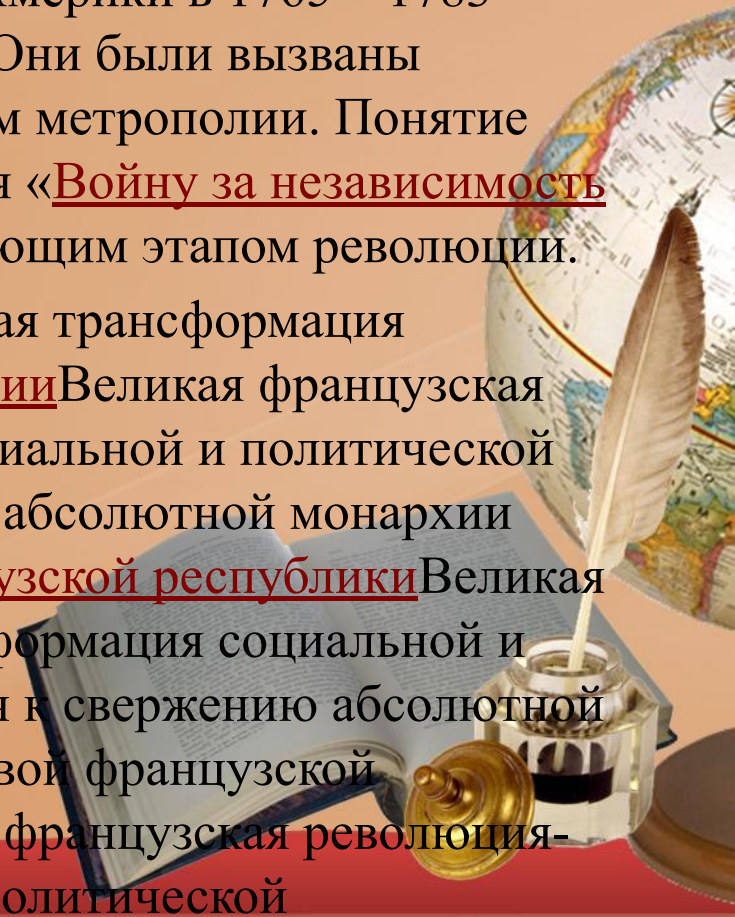

- Под влиянием идей просвещения были предприняты реформы, которые должны были перестроить всю общественную жизнь (просвещённый абсолютизм). Под влиянием идей просвещения были предприняты реформы, которые должны были перестроить всю общественную жизнь (просвещённый абсолютизм). Но наиболее значительным последствием идей Просвещения стали Американская революция. Под влиянием идей просвещения

Американская революция-

- политические события в британских колониях Северной Америки в 1765—1783 годах, закончившиеся образованием США политические события в британских колониях Северной Америки в 1765—1783 годах, закончившиеся образованием США. Они были вызваны нежеланием колоний подчиняться интересам метрополии политические события в британских колониях Северной Америки в 1765—1783 годах, закончившиеся образованием США. Они были вызваны нежеланием колоний подчиняться интересам метрополии. Понятие «Американская революция» включает в себя «Войну за независимость США» — война является частью и завершающим этапом революции.
- Великая французская революция-крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции Великая французская революция-крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции, приведшая к свержению абсолютной монархии Бурбонов и провозглашению Первой французской республики Великая французская революция-крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции, приведшая к свержению абсолютной монархии Бурбонов и провозглашению Первой французской республики (сентябрь 1792) де-юре Великая французская революция-крупнейшая трансформация социальной и политической

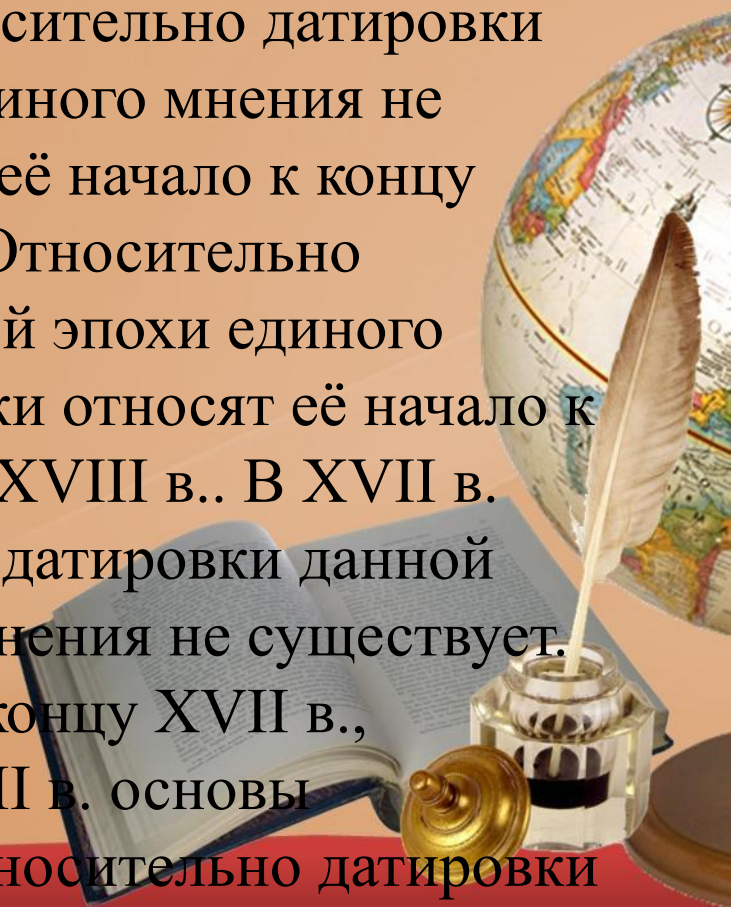

- Когда эта эпоха закончилась, искусство не прекратило своего существования. Появлялись новые течения, направления в культуре. Но своим рождением они обязаны именно Просвещению, которое было колыбелью для развития искусств. После этой эпохи уже не было таких застоев как в средневековье. В этом тоже заключается заслуга Просвещения. Оно смогло дать людям возможность получать знания, лучше обустроить общество. Просвещение - яркая страница в истории мировой художественной культуры.

- Относительно датировки данной мировоззренческой эпохи единого мнения не существует. Одни историки относят её начало к концу XVII Относительно датировки данной мировоззренческой эпохи единого мнения не существует. Одни историки относят её начало к концу XVII в., другие — к середине XVIII Относительно датировки данной мировоззренческой эпохи единого мнения не существует. Одни историки относят её начало к концу XVII в., другие — к середине XVIII в.. В XVII в. основы рационализма Относительно датировки данной мировоззренческой эпохи единого мнения не существует. Одни историки относят её начало к концу XVII в., другие — к середине XVIII в.. В XVII в. основы рационализма закладывал Декарт Относительно датировки

Д/З

- Подготовить презентации:
- 1. Вольтер
- 2. Вольфганг Амадей Моцарт
- 3. Людвиг Ван Бетховен
- 4. Иоганн Себастьян Бах
- 5. Уильям Хогарт
- 6. Жан Батист Грётц
- 7. Джонатан Свифт
- 8. Даниель Дефо
- 10. Эпоха Просвещения в Германии (Гёте, Кант, И.С.Бах и др.)
- 11. Антониус Ван Дейк.

Внимание!

- Мы создаём коллекцию презентаций по «Искусству».
- Лучшая презентация будет отмечена грамотой и подарком!

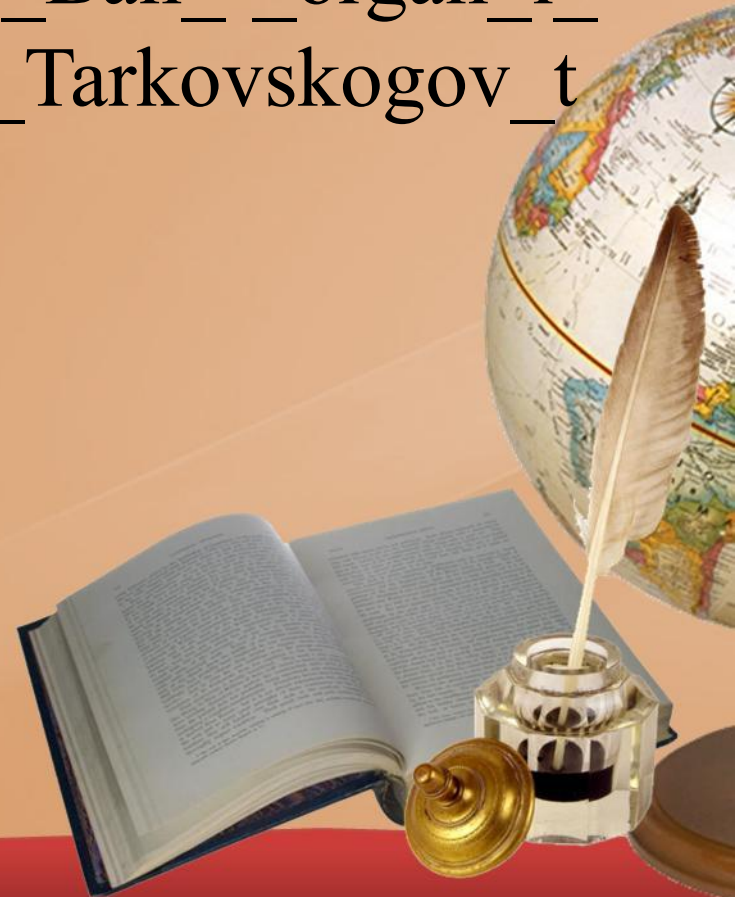

Сноски в Интернете.

- 1.

Слайд33-baseofmp3.com_IS_Bah_-_organ_i_klavesin_lyubimaya_muzika_Tarkovskogov_tom_zhe_quotSolyarise

Интернет-ресурсы

Глобус:

http://www.mgau.ru/images/image_article/section_489_1196.png

Чернильница:

<http://www.xrest.ru/images/collection/00707/871/original.jpg>

Книга:

<http://peuma.unblog.fr/files/2009/02/libro.jpg>

Разделители для рамки сделаны при помощи автофигур.

Вы можете использовать
данное оформление
для создания своих презентаций,
но в своей презентации вы должны указать
источник шаблона:

*Ранько Елена Алексеевна
учитель начальных классов
МАОУ лицей №21
г. Иваново*

Сайт: <http://pedsovet.su/>

