

ИСКУССТВО И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

План

1. Искусство;

2. Классификация искусства;

3. Специфика искусства;

4. Функции искусства.

Искусство

Искусство – это форма человеческой деятельности, художественное творчество, проявляющееся в различных видах – живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, музыке, танцах, театре, кино, дизайнерской деятельности. Это особый способ познания и отражения мира. С его помощью и с помощью науки, человек пытается осмыслить, отразить и преобразить мир.

Искусство изучает наука *эстетика* (от греч. *asthetikos* – чувственный, чувствующий) – исследует сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, общие законы искусства, проявляющиеся по разному.

1. Искусство

Искусство - центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного сознания

Существует ряд теорий происхождения искусства

Биологизаторская - происхождение искусства из потребности привлечения внимания противоположного пола

Игровая - причины возникновения искусства в потребности расходования человеком неистраченной в трудовой деятельности энергии

Магическая - искусство - форма различных видов магии, внедренной в повседневную деятельность еще первобытного человека

Трудовая - искусство - результат труда: полезные качества произведенных предметов становятся объектом художественного наслаждения

1. Искусство

Искусство - практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей. Искусство выражает эстетическое отношение к миру.

Оно создает особую реальность - **художественную**, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека

Искусство

Широкий смысл:

Художественное творчество в целом: литература, музыка, живопись, графика, танец, кино, цирк и др.

Узкий смысл:

Только изобразительное искусство

Искусство как высокая степень умения в какой-либо области

- - Искусство в широком смысле – это художественное творчество в целом: литература, архитектура, скульптура, живопись, графика и т.д.
- - Искусство в узком смысле – только изобразительное искусство
- - Искусство как высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности.

Чем отличается изобразительное искусство от художественного творчества?

- Изобразительное искусство – раздел пластических искусств, объединяющий живопись, скульптуру и графику.
- - эстетически раскрывают временное развитие события
- - духовный облик
- - переживания
- - мысли и т.д.

- **Художественная культура** – это совокупность всех видов художественной деятельности – словесной, музыкальной, театральной, изобразительной и т.п., включая продукт и процесс этой деятельности, а именно: созидание, хранение, распространение, восприятие, оценку и т.д.

- Отличие искусства от художественной культуры в том, что искусство – лишь вершина художественной культуры

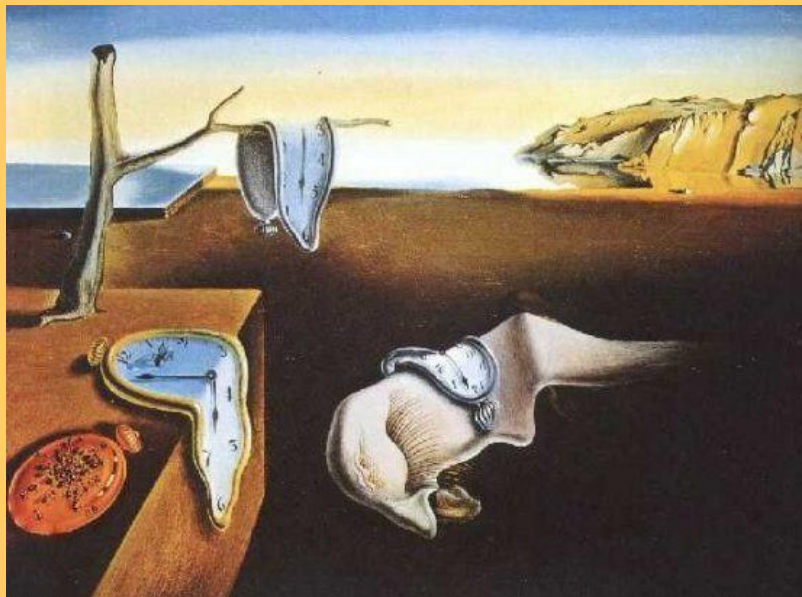
Особенности искусства

Особенности:

- Для искусства характерно *чувственное восприятие* окружающего мира.
- Искусство *субъективно* – лишь пропустив через себя окружающий мир, человек может претендовать на звание творца.
- *Образность* искусства – именно создание художественного образа отличает искусство.

Для деятеля искусства средством познания мира является *художественный образ* – рожденное воображением художника индивидуальное восприятие действительности.

Создание произведения искусства и его восприятие индивидуально.

Процессы творчества не зависят от опыта и материальных потребностей общества.

Виды искусства

Виды: литература, живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр, кино и т.д. Их различают по средствам способам создания художественного образа. Виды объединяют в группы:

- ❖ *Пространственные* – занимают какую-то часть пространства, не меняются во времени и находятся в движении (живопись, архитектура, скульптура)
- ❖ *Временные* – меняются на протяжении времени, пока ими наслаждаются (литература, музыка, театр)
- ❖ *Речевые и изобразительные*
- ❖ *Зрительные и слуховые*
- ❖ *Синтетические искусства* – стремятся объединить в себе достижения других видов.

1. Искусство

Предмет искусства - человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях

Жизнь людей отражается в искусстве во всем многообразии в форме **художественных образов**, которые, будучи результатом вымысла, тем не менее являются отражением действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений

Винсент Ван Гог
Звёздная ночь, 1889 г.

1. Искусство

С помощью художественного образа происходит **процесс художественного обобщения**, выделения существенных признаков познаваемых предметов

Форма бытия искусства -
художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в качестве материального предмета знака, который передает людям определенную художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью

Фотография Энсела Адамса
Хребет «Большой Титон» и река Снейк

2. Классификация искусства

Виды искусства

архитектура (зодчество)	живопись	скульптура
литература	Жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр	Жанры: станковая, декоративная, монументальная
музыка		
театр	цирк	балет
кино	фотоискусство	эстрада

Виды искусства - это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения

Виды и жанры искусства

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА

АРХИТЕКТУРА

пирамиды,
храмы, обе-
лиски, город-
ские усадьбы

СКУЛЬПТУРА

фараоны
(сидящие,
стоящие),
сфинксы,
слуги, писцы,
рабы,
животные

РЕЛЬЕФЫ

врезной,
барельеф,
горельеф
и др.

РОСПИСИ

разные
варианты в
разные
периоды

ПРИКЛАД- НОЕ ИСКУС- СТВО

предметы
различного
назначения

СЛОВЕСНОЕ ИСКУССТВО — гимны, религиозно-философская поэзия, свет-
ская поэзия, послания, поучения, сказки, описа-
ния путешествий

3. Специфика искусства

Искусство как форма художественного познания обладает **спецификой**

1. является **образным** и **наглядным**

2. использует **особые способы воспроизведения окружающей действительности**, средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (**слово; звук; цвет** и т. д.)

3. играет большую роль в процессе познания, воображения и фантазии познающего субъекта

Искусство - образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира творца в художественном образе

Произведение искусства должно обладать

- ◎ **Познавательной ценностью**
- ◎ **Эстетической ценностью**
- ◎ **Нравственной ценностью**

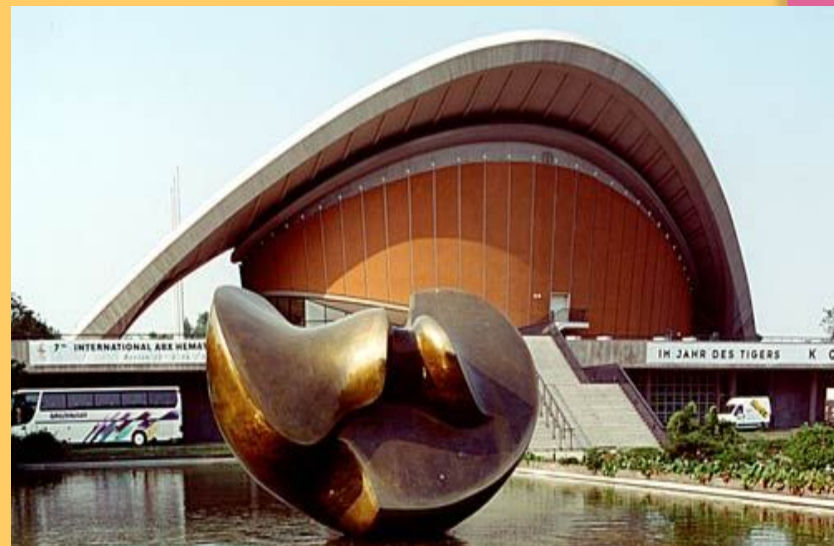

Направления искусства – романский, готический, барокко, классицизм, романтизм, реализм и т.д.

Существует смесь течений – модернизм, экспрессионизм, авангардизм, абстракционизм, сюрреализм, постмодернизм и т.п. различают их по приближенности образов, используемых ими для передачи собственного видения мира, к реальности.

ГОТИКА

МОДЕРНИЗМ

4. *Функции искусства*

Наименование функции	Ее содержание
Общественно-преобразующая	Оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества
Художественно-концептуальная	Анализирует состояние окружающего мира
Воспитательная	Формирует личность, чувства и мысли людей
Эстетическая	Формирует эстетические вкусы и потребности человека
Утешительно-компенсаторная	Восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности

4. *Функции искусства*

Наименование функции	Ее содержание
Предвосхищения	Предвосхищает будущее
Внушающая	Воздействует на подсознание людей, на человеческую психику
Гедонистическая (от греч. наслаждение)	Доставляет людям удовольствие
Познавательно-эвристическая	Отражает и осваивает те стороны жизни, которые труднодоступны науке

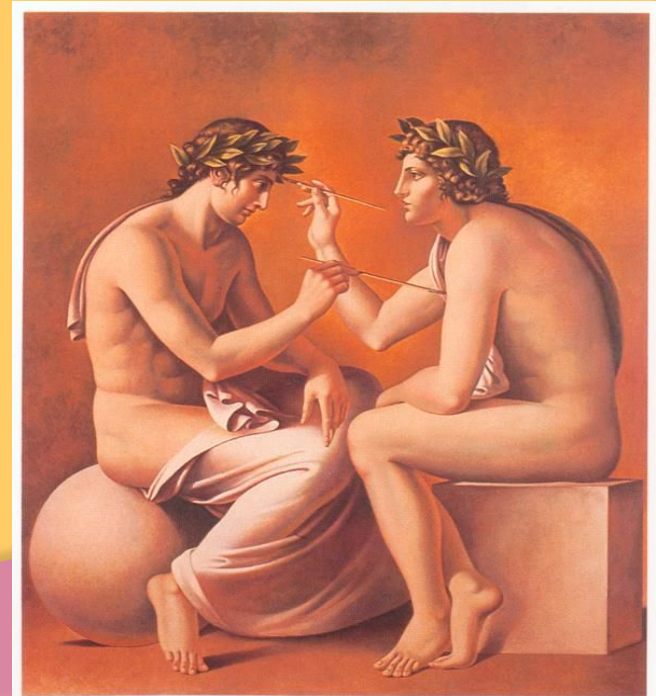
- Искусство служит Красоте, религия – добру, наука – Истине, а техника – Пользе.
- Союз Красоты и Добра дает изящные искусства, а союз Красоты и пользы – прикладные искусства (Кабаре, цирк, спорт, архитектура и т.д.)

- Для того, чтобы ремесло или вид искусства назывался прикладным, надо чтобы его произведение создавалось сначала для пользы, а потом уже выражало бы прекрасное.

Эстетическая культура

Искусство, будучи общедоступным, требует от человека определенного умения, мастерства восприятия прекрасного – эстетической культуры.

Понимание красоты и гармонии не дается с рождения, это необходимо воспитывать.

Вопросы и задания?

- Что такое искусство в широком и узком смысле?
- Чем различается изобразительное искусство и художественное творчество?
- Подумайте над проблемой – существуют ли общие критерии красоты?

Д/З

⦿ п. 21, практикум