

Мировая художественная культура

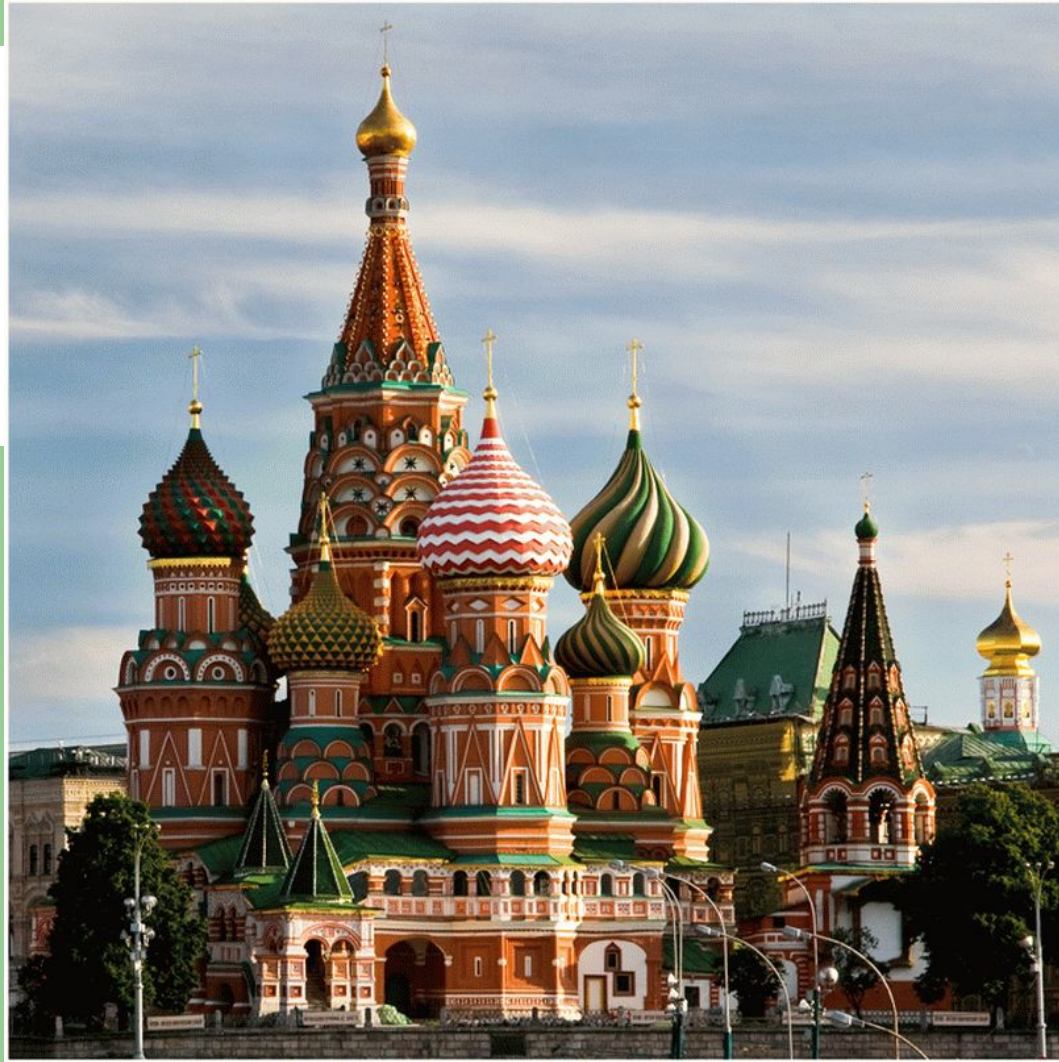

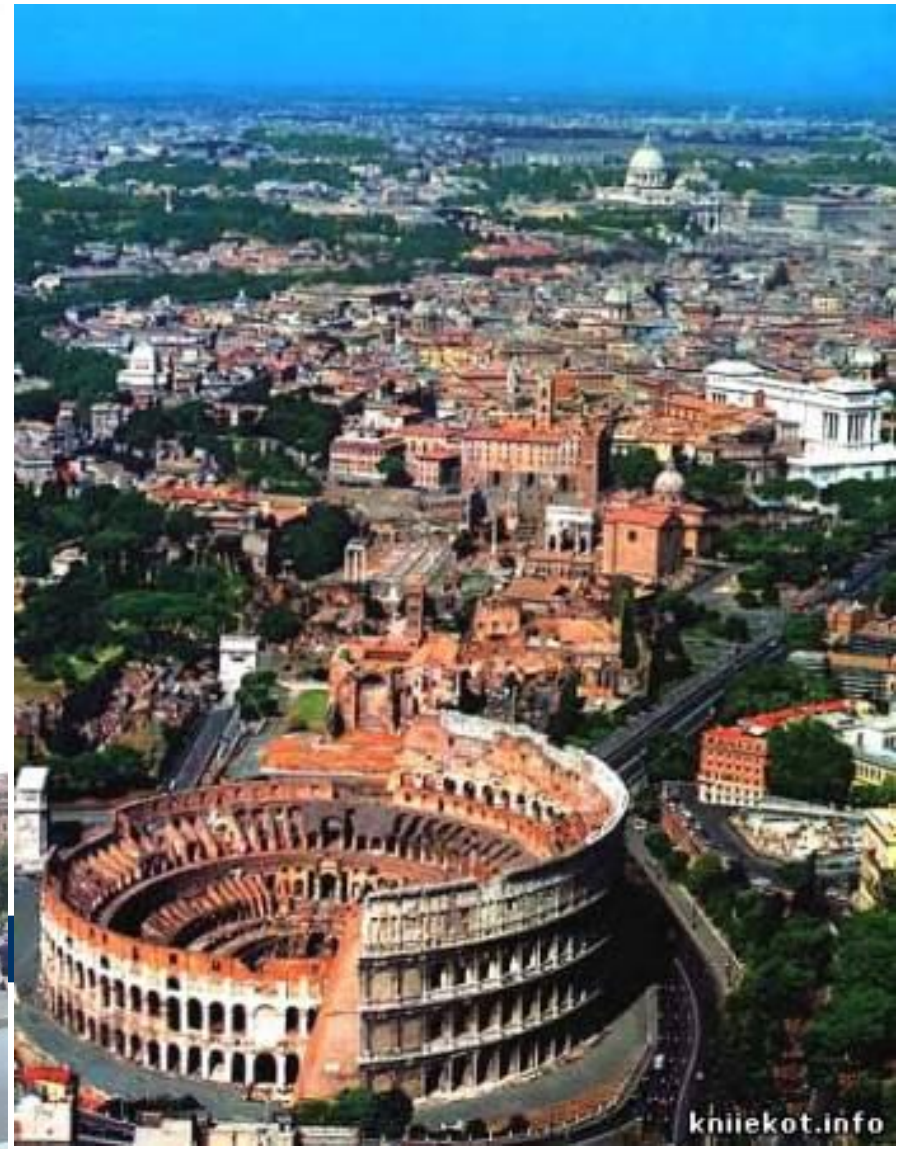

Художественно-эстетическое развитие

Предполагает:

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Эстетическое и художественное воспитание

- *Целенаправленное вовлечение детей в разнообразную творческую художественную деятельность способно оптимально развить их природные силы, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства и красоты действительности.*

Культура - это латинское слово

Древние латиняне его употребляли в сочетании со словом «земледелие», *cultura agricola*, т.е. «культивация», совершенствование почвы.

Затем древние римляне стали использовать слово «культура» в сочетании со словом «душа» - *animi* – совершенствование души.

Можно сказать – культура – возделывание духа.

Культура -

в широком смысле, есть совокупность материальных и духовных ценностей, выражает достигнутый человечеством уровень исторического развития, а культурный процесс включает в себя способы и методы создания орудий труда, предметов и вещей, потребных человеку

Культура -это

- **творческая деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания, направленная на преобразование действительности, на превращение богатств человеческой истории во внутреннее богатство личности.**

(философский словарь)

- **то, что мы создаем, чем мы владеем, и в то же время, она создает нас, и нами владеет.**

(академик Н.И.Конрад)

- **образование умственное и нравственное**

(словарь Даля)

Творчество

- Процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые (не имеющие аналогов в культурной деятельности человека) материальные и духовные ценности

Культура

***«Два мира есть у человека
Один – который нас творил,
Другой – который мы от века
Творим по мере наших сил».***

(Н. Заболоцкий)

Культура – это многофункциональная система

Функции культуры:

Познавательная (знания о мире)

Информационная (накопление информации)

Гуманистическая (человекотворческая)

Социализации (трансляции социального опыта)

Регулятивная (нормативная)

Аксиологическая (ценностная)

Коммуникативная (общение людей)

Интегративная (объединяет народы, государства)

Структура культуры

Материальная (сфера производства, создание условий для жизни человека)

предметы быта, одежда, здания, постройки, жилища, орудия труда, техника, культура человеческого тела

Духовная (духовные ценности)

наука, искусства, мораль, право, воспитание и просвещение, религия, политика, культура поведения

Художественная культура -

Совокупность накопленных человечеством ценностей искусства, величайших достижений творцов искусства.

Включает всю систему искусств в целом и каждый его вид в отдельности, сам процесс создания произведений искусства на протяжении многих веков, процесс восприятия искусства, специализированные институты культуры (театры, музеи, концертные залы), в которых осуществляется хранение и трансляция художественных ценностей.

ИСКУССТВО -

Форма общественного сознания, способ осознания мира и средство духовного развития людей.

Неотъемлемая составная часть духовной культуры человечества, специфический род духовного освоения действительности человеком, формирующий и развивающий способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя.

Цель искусства – социализация и индивидуализация человека, утверждение его самоценности.

Цепь воздействия искусства на человека:

Искусство – развитие творческого и художественного потенциала личности – формирование познавательного, созидательного, ценностно-ориентационного, коммуникативного потенциалов – становление «образа человека» - реализация этого образа в социальных ролях.

ИСКУССТВО -

Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах; умение, мастерство.

(словарь Ожегова).

«Искусство – есть мышление в образах».

Белинский

Характерные черты искусства

- *Субъективное восприятие действительности*
- *Связано с переживаниями и эмоциями*
- *Преимущественно чувственное восприятие*
- *Коммуникативность*
- *Образность*
- *Творческий характер*

Дисциплины, изучающие систему бытия искусства

- *Искусствоведение*
- *Эстетика*
- *История искусств*
- *Теория искусств*
- *Художественная критика*
- *Психология искусства*
- *Социология искусства*

Термин «эстетика»

Термин «эстетика» происходит от греч. слова «эстезис» - ощущение, чувственное восприятие; *aisthetikos* — чувствующий, чувственный.

Эстетика. Предмет эстетики.

- Эстетика - наука о прекрасном в нашей жизни, в человеке, в деятельности, в природе; о деятельности (творчестве) по законам красоты, о сущности и законах искусства.
- Изучает искусство как важнейшую форму эстетического (художественного) освоения действительности, как особую форму общественного сознания.

Эстетика как наука

- Эстетическое отношение к миру привлекало внимание мыслителей всех времен и стало объектом их исследований. А искусство, в котором эмоциональная сторона получает наиболее яркое выражение, оказалось в центре этих исследований. Они еще в древности обратили внимание на то, что в процессе чувственного восприятия многих явлений действительности у людей возникает непосредственно-эмоциональное отношение к ним. Оно выражено в определенных переживаниях (восхищении, отвращении, сочувствии, сострадании, гневе, юморе и т.п.) и существенно отличается от научного познания, предполагающего теоретическое осмысление действительности.

Эстетика как наука

Эстетика рассматривает искусство как форму общественного сознания, специфический род духовно-практического освоения мира, как органическое единство созидания, познания, оценки и человеческого общения.

Категории эстетики: **прекрасное (красивое, изящное), безобразное, возвышенное низменное, трагическое, комическое, ужасное, чудесное.**

Эстетическое

С понятием «эстетического» связано прекрасное в природе, человеческой жизни, художественном творчестве – многообразнейший круг предметов и явлений жизни материальной и духовной. Подобно этому, понятие «эстетического» обнимает предметы и явления нравственного мира, например доброе и их противоположности – низкое, злое, безнравственное. В это понятие входят все категории эстетики. Эстетическое вызывает в нас духовные чувства, заключающиеся в себе восхищение, осуждение, радость или сочувствие, страдание или страх, т.е. эмоциональное отношение к тому, что вызывает эти чувства. Также с помощью этой категории характеризуют вкусы, переживания, взгляды людей, которые в свою очередь зависят от воспитания, деятельности, общения и т.д.

Художественное

Это понятие приложимо только к произведениям рук человеческих, и в первую очередь к произведениям искусства, но неприложимо к предметам и явлениям природы. Самый красивый солнечный закат или вид моря мы не назовем художественным, но назовем прекрасным.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

- Обобщенное художественное отражение действительности
- Специфическая для искусства форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств художника.
- Художественный образ – сплав действительности и творческой фантазии

Социальные функции искусства

- *Познавательная*
- *Аксиологическая*
- *Коммуникативная*
- *Воспитательная*
- *Социализирующая*
- *Эстетическая*
- *Гедонистическая*
- *Эвристическая*
- *Прогностическая (предвосхищения, предсказания)*
- *Развлекательная*

Ф.С. Рокотов
Портрет
А.П. Струйской.
1772.

Холст, масло.
Государственная
Третьяковская
галерея.
Москва.

Катарсис – с греч. очищение

- Термин античной эстетики, служивший для обозначения одного из сущностных моментов эстетического воздействия искусства на человека – очищение через страдания и сострадание
- Это очищение этическое и эстетическое, оздоравливающее душу и тело, психику, внутренний мир личности посредством искусства через эстетические переживания.

documentary.3dn.ru

Художественность

- Мера эстетической ценности произведения искусства, степень его совершенства

ШЕДЕВР

- Произведение искусства, являющееся высшим достижением художественной культуры; в средневековых цехах – образцовое изделие, которое должен был представить ремесленник для получения звания мастера

Искусство –зеркало,

И отразится в нем все то,
Что нынешним у нас зовется днем,
С его заботами, исканьями, трудами
И зреющими в нем грядущими годами.
Мазок на полотне, слова стихотворений,
Волненье скульптора,
Певучий взлет смычка –
Так охраняет наш день для сотен поколений
Картина, музыка и точная строка.

Куба

Произведение искусства

**«Творенье может пережить века:
Творец уйдет, природой побежденный,
Но образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца»**

Микеланджело

Высказывания об искусстве

- **«Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова... Искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни, воспроизведение жизни – общий, характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение – объяснение жизни, часто имеют они значение приговора о явлениях жизни».**

Чернышевский

«Человек прежде всего ищет в искусстве ответа на вопросы, которые поставила жизнь, которые мучают...и от решения которых он приобретает социальный опыт, постигает мудрость жизни...»

Рябов

Высказывания об искусстве

- «Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству жить на земле». **Б. Брехт**
- «Покуда есть на свете человечество, до тех пор будет и искусство» **В.Стасов**
- «Искусство – это опыт личной жизни, рассказанный в образах, в ощущениях, личный опыт, претендующий стать обобщением». **Л.Толстой**
- «Искусство существует не для небольшого замкнутого круга немногих образованных людей, а для всей нации в целом» **Гегель**
- «Искусство будит мысли... Искусство рождает порывы, а порывы рождают святые дела...» **Д.Фурманов**

Высказывания об искусстве

- «Искусство очищает от нравственных недостатков». Лосев
- «Искусство – есть одно из средств единения людей». Л. Толстой
- «Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу». К. Паустовский
- «Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком» К. Маркс
- «Наука – лестница. Поэзия – взмах крыльев... Шедевр искусства рождается навеки. Данте не перечеркивает Гомера». В. Гюго
- «В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно, полезно». Ф. Достоевский

Высказывания об искусстве

- «Что такое искусство? Это концентрированная природа». Бальзак
- «Поистине искусство заключено в природе: кто умеет обнаружить его, тот владеет им». А. Дюрер
- «В основе всякого искусства лежит ремесло, и только тот, кому не стать мастером, не хочет этого признать и не хочет ремеслу учиться» Парандовский
- «Искусству угрожали два чудовища: художник, который не является мастером, и мастер, который не является художником» А.Франс

Высказывания об искусстве

- «Искусство есть скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперед»
Л.С. Выгодский
- «К тому и служат искусства, чтобы дать возможность познания добра и зла».
А. Дюрер
- «Искусство указывает человеку, для чего он живет. Оно открывает ему смысл бытия, освещает жизненные цели, помогает ему уяснить свое призвание».
О. Роден

Высказывания об искусстве

- «Благо, даруемое нам искусством не в том, чему мы от него научимся, а в том, какими мы благодаря ему становимся»

О. Уальд

- «Искусство – могучее средство исправления человеческого несовершенства»

Т. Драйзер

«Задача искусства – тревожить совесть, обращаться к умам и сердцам».

Е. Моисеенко

ВИДЫ ИСКУССТВА

Музы – спутницы бога искусств Аполлона и покровительницы различных видов творческой деятельности

- **Музы (Μοῦσαι), в древнегреческом мифотворчестве богини и покровительницы искусств и наук. Музы считались дочерьми Зевса и богини памяти Мнемосины. Слово "муза" происходит от греческого "муса" ("мыслящие"). Всего было девять сестер.**
- **Богини обычно выступали под водительством покровителя искусств Аполлона, получившего от богов второе имя Мусагет.**
- **Их имена, кроме Урании ("небесной") и Клио ("дарующей славу"), связаны с пением, танцами, музыкой, наслаждением. Этим богиням поклонялись ученые мужи и деятели искусства Древней Греции.**
- **Музей – от слова «мусейон» (в Древней Греции жилище муз), храм, посвященный музам.**

Музы – спутницы бога искусств Аполлона и покровительницы различных видов творческой деятельности

- Каллиопа - муза эпической поэзии и научных знаний со свитком и палочкой для письма
- Евтерпа - муза лирической поэзии и музыки, с флейтой
- Мельпомена - муза трагедии, с трагической маской, в венке из плюща, ведала пением и похоронной музыкой
- Талия - муза комедии, с комической маской
- Эрато - муза любовной поэзии, любовных и свадебных песен
- Полигимния - муза священных гимнов, песнопениями в честь богов и героев, пантомимы, красноречия и мифологии, закутана в покрывало, опирается о скалу
- Терпсихора - муза танцев и хорового пения, с лирой и плектром
- Клио - муза истории, со свитком и палочкой для письма
- Урания - муза астрономии, с небесным сводом и циркулем

Музы – спутницы бога искусств Аполлона и покровительницы различных видов творческой деятельности

- Музы были женщинами небесной красоты, и это их качество не осталось незамеченным другими богами. Многие из муз производили потомство от богов: например, Талия родила от Зевса-коршуна сицилийских близнецов - Паликов; Мельпомена и бог Ахелой произвели на свет чудовищных существ сирен, привлекающих своим пением путников и пожирающих их.
- Олимпийские музы классической мифологии - дочери Зевса, они обитают на Геликоне, воспевая все поколения богов - Гею, Кроноса, Океана, Ночь, Гелиоса, самого Зевса и его потомство, то есть они связывают прошлое и настоящее. Им ведомо прошлое, настоящее и будущее. Они покровители певцов и музыкантов, передают им свой дар.

Музы – спутницы бога искусств Аполлона и покровительницы различных видов творческой деятельности

Музы наставляют и утешают людей, наделяют их убедительным словом, воспевают законы и славят добрые нравы богов. Классические музы неотделимы от упорядоченности и гармонии олимпийского мира (Гесиод, Теогония, 1-103).

У древних римлян богинями-покровительницами творческой деятельности, соответствовавшими греческим музам, были камены.

И хотя Аполлон обычно именуется предводителем муз или Аполлоном Мусагетом, как явствует из мифологии, музы проявили себя в искусстве звуков все же раньше, чем Аполлон.

АПОЛЛОН (ФЕБ) и МУЗЫ

МУЗЫ

Мельпомена – муза трагедии

Талия – муза комедии

АПОЛЛОН и МУЗЫ

АПОЛЛОН и МУЗЫ

КЛИО

КЛИО, ЭВТЕРПА, ТАЛИЯ

МЕЛЬПОМЕНА, ЭРАТО, ПОЛИГИМНИЯ

ТЕРПСИХОРА

МУЗЫ

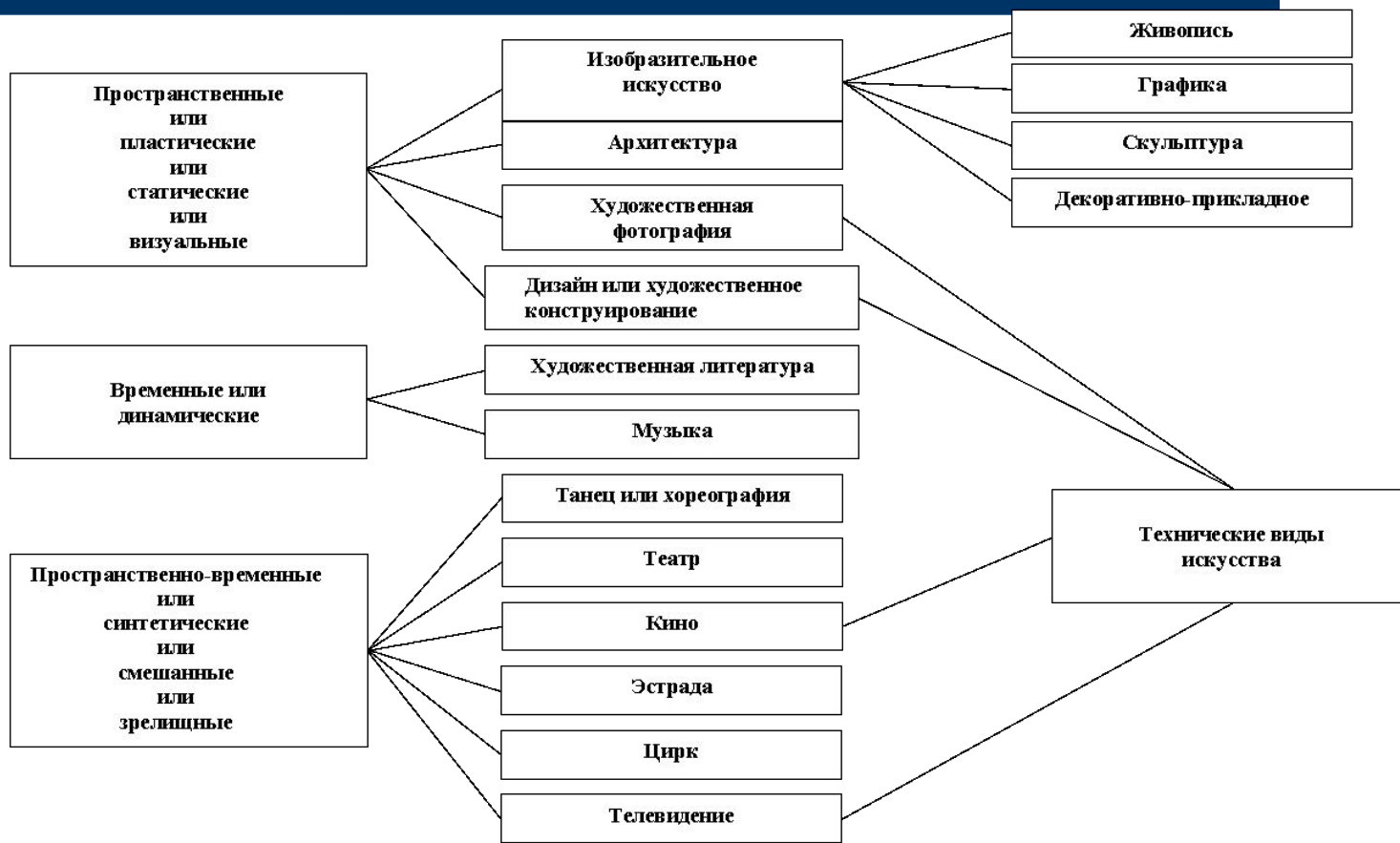

Виды искусств

- это исторически сложившиеся особые области художественной деятельности человека, различающиеся между собой по средствам воспроизведения действительности и по законам создания художественных образов средствами данного вида искусства.

Классификация видов искусств

Классификация видов искусства

Художественный язык искусств

- это система средств, предназначенная для выражения и передачи определенного художественного содержания, воплощенного в конкретной материальной форме.

Художественный стиль

- **Устойчивое единство (совокупность, общность) образной системы (т.е. художественно-образных средств и приемов) художественной выразительности в определенный исторический период**

ЖАНР

- Исторически сложившаяся, устойчивая разновидность художественного произведения (например, в живописи – портрет, пейзаж и др.)