

Направление «Искусство и ремесло»

Пояснения по направлению «Искусство и ремесло» от ФИПИ

Темы данного направления актуализируют представления выпускников о предназначении произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается искусство.

Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению созидательного труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к искусству и ремеслу.

Темы сочинения:

1. Как отличить настоящее искусство от ремесла?
2. Какими качествами должен обладать человек, чтобы овладеть искусством?
3. Как связано понятие «талант» с искусством и ремеслом?
4. Чем отличается истинное искусство от фальшивого?
5. Всегда ли ремеслу предстоит стать настоящим искусством?
6. Как вы понимаете высказыванием Г. Гебелля: «Искусство – это совесть человечества»?
7. Чем настоящее искусство привлекает человека?

ИСКУССТВО :

1. Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.
  2. Умение, мастерство, знание дела.
  3. Самое дело, требующее такого умения, мастерства.
- .

К искусству относятся разные виды деятельности человека:

**В.
Боровиковский.
Портрет сестер
Гагариных**

- живопись,
- архитектура,
- скульптура,
- музыка,
- художественная литература,
- театр,
- танец,
- кино,
- дизайн,
- декоративно-прикладное искусство.

**А. Гауди Собор
Святого Семейства
Испания
(Барселона)**

Синонимические ряды:

Искусство:

умение, мастерство, художество; изящные искусства: музыка, живопись, ваяние (скульптура), зодчество (архитектура), мозаика, поэзия, пляска, мимика, пение, лицедейство; занятие, знание, фокус; минерва, артистизм, андерграунд, аполлон, квалифицированность, умелость, оригами, эллинизм, хореография, высокая квалификация, сноровка, искусность, артистичность, вокал, виртуозность, мастеровитость, техника, навык, дело, квалификация

РЕМЕСЛО

Дело, которому человек посвятил всю свою жизнь, сегодня называют профессией, а раньше называли ремеслом.

Синонимические ряды:

Ремесло:

дело, занятие, искусность, кузнечество, мастерство, призвание, промысел, профессия, работа, рукоделие, ремесло, специальность

Устойчивые выражения и словоупотребление:

обучить ремеслу, осваивать ремесло, постигать ремесло, зарабатывать ремеслом, кормиться ремеслом, ремесло процветает, заниматься ремеслом, перенять ремесло, преуспеть в ремесле, учиться ремеслу, владеть ремеслом, избрать ремесло.

Цитаты

- 1. «Великие таланты чужды мелочности». О. Бальзак
- 2. «Дело художника — рождать радость». Константин Георгиевич Паустовский
- 3. «Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни!» Ф. Ницше
- 4. «Есть ремесло, вознесённое до искусства, и искусство, низведённое до ремесла». Леонид Зорин
- 5. «Серьезность — это ремесло. Легкомыслие — искусство». Дон-Аминадо
- 6. «По заказу можно делать только произведения искусства, пониженные до ремесла». Лев Толстой
- 7. «Искусство живо природой откровения, ремесло — освоенной точностью». Борис Андреев
-

Проблемы:

- → Что есть истинное искусство?
- → Искусство и ремесло: в чем разница?
- → Где заканчивается искусство и начинается ремесло?
- → Можно ли растратить талант?
- → Почему люди предают свой талант?
- → Какова роль искусства?
- → Почему гении зачастую остаются непризнанными?
- → Почему люди не могут оценить настоящее искусство по достоинству?

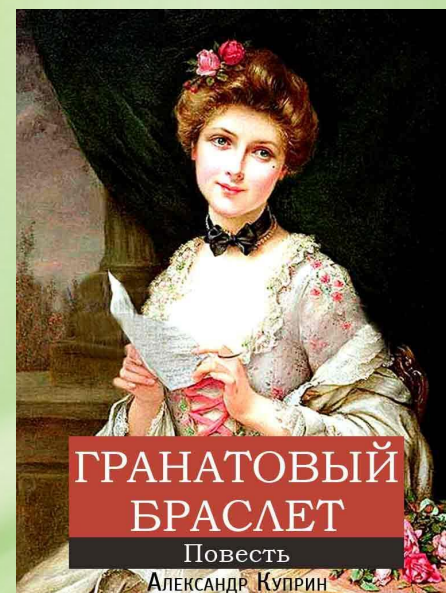
Тезисы по направлению «Искусство и ремесло»

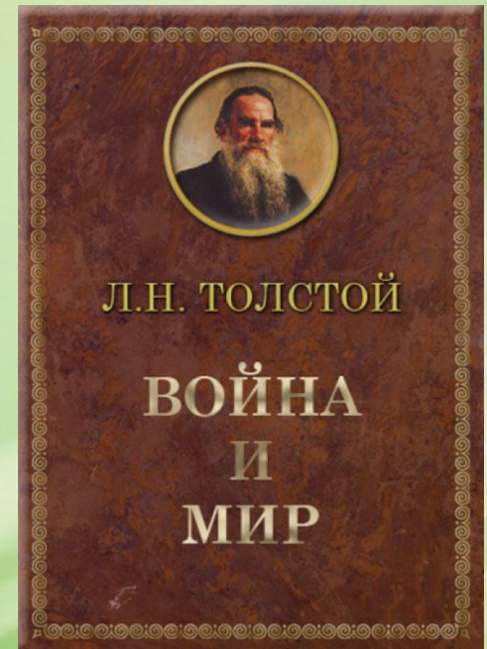
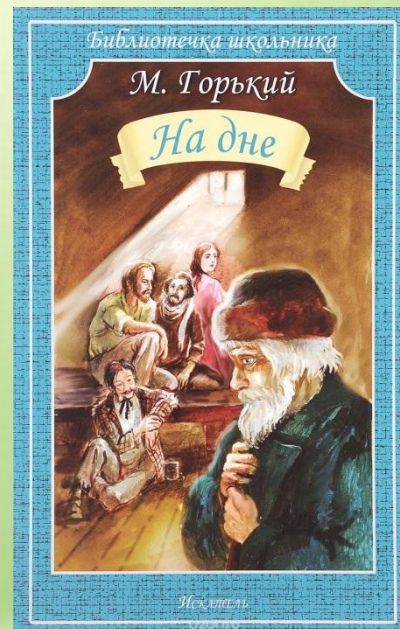
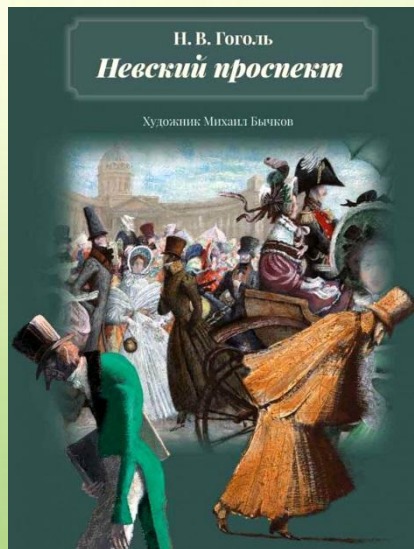
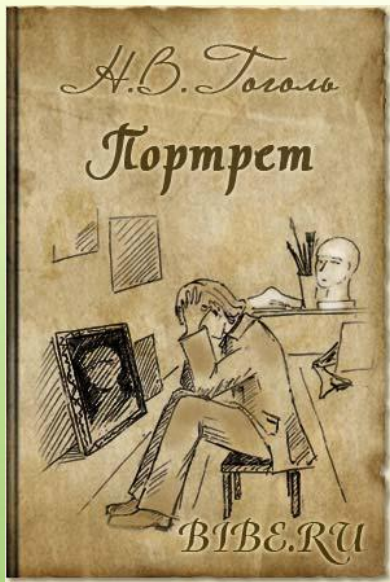
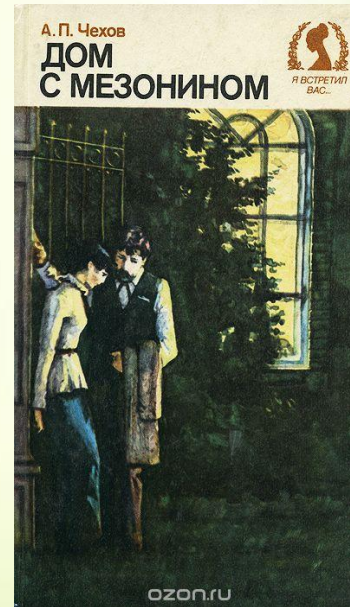
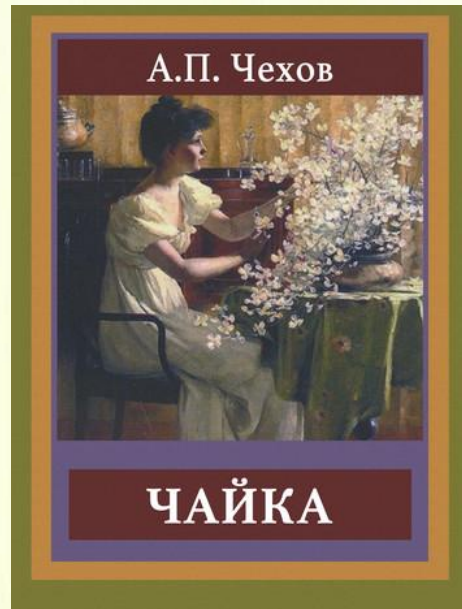
Искусство, деятели искусства. Их роль в жизни общества. **Влияние искусства на жизнь человека, предназначение художника.**

- Талант/бесталанность.
Истинный/мнимый талант.
- **Ремесло/искусство.** Общее и различия в целях и т. д. Граница между ремеслом и искусством. Ремесленники/художники.
- **Феномен творчества, роль труда, созидания в жизни человека.**

«Искусство и ремесло» в литературе: список произведений

1. М. А. Булгаков: «Мастер и Маргарита»;
2. А. П. Чехов: «Чайка», «Дом с мезонином»;
3. Н. В. Гоголь: «Портрет», «Невский проспект»;
4. М. Горький: «На дне»;
5. А. Островский: «Лес», «Бесприданница»;
6. Л. Н. Толстой: «Война и мир»;
7. А. Куприн: «Гранатовый браслет».
8. Н.С. Лесков «Левша»
9. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»

А. С. Пушкин.
«Моцарт и Сальери»
**«Что в глубине души
моей лежит?»**

*Есть три непобедимые
вещи:
гений, доблесть, рождение.*

Чаадаев.

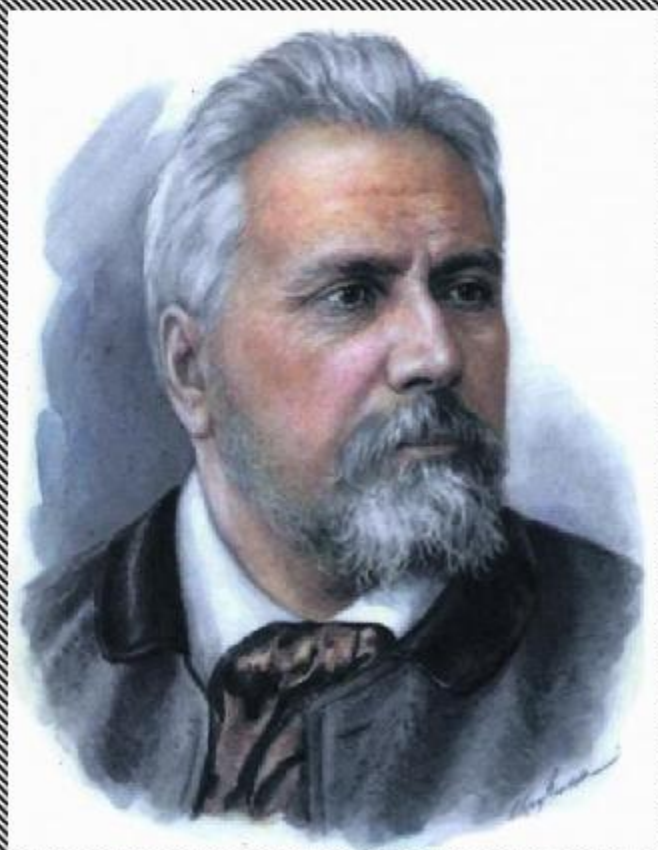
В чем разница между истинным и ложным искусством? А. С Пушкин «Моцарт и Сальери»

Пьеса А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» повествует о двух композиторах, взгляды которых на создание музыки кардинально расходились. Веселый, беспечный, глубоко человеческий Моцарт создает свои произведения легко, словно они возникают сами собой. Он талантлив, и у него получается творить где угодно и когда угодно, главное – вдохновение. Сальери тоже принадлежит к миру искусства, он тоже известный композитор. Служа искусству, Сальери поставил целью добиться славы, он любит искусство и не любит жизнь, он отгородился от нее, стал заниматься только музыкой. В его музыке «гармония» поверялась «алгеброй», умерщвленная музыка препарировалась, как труп. Иными словами, она создавалась на основе владения техническими приемами. Сальери не понимал, что подлинное художественное произведение невозможно сконструировать чисто технически, оно всегда плод вдохновения, даруемого свыше.

Сальери понял, что Моцарт наделен Божьим даром, и не может принять того, что этот дар дан обыкновенному человеку, «гуляке праздному», а не ему, неустанному труженику. Он завидует гениальности друга. Старый Сальери уверен, что искусство подобно ремеслу, и только упорным трудом можно добиться хорошего результата. Он завидует гениальному Моцарту и отравляет его, но тайну великого таланта все равно не узнает, ведь дар дается человеку свыше.

Николай Семёнович Лесков.

«Левша»

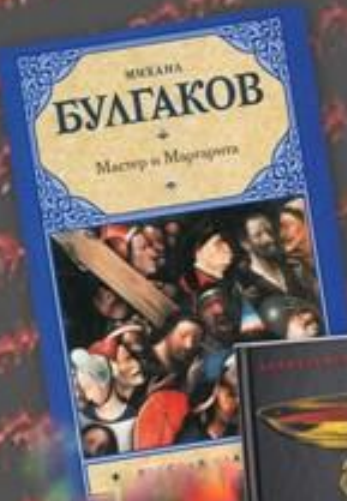

Судьба талантливого человека

В сказе Н. С. Лескова «Левша» описывается непростая судьба творца. Тульский мастер получает важный заказ от самого императора: нужно показать английским умельцам, что русские коллеги лучше. Доставить поручение берется казак Платов. Он же жестоко контролирует деятельность работников. Левша и его команда долго трудились над непосильной задачей, но сделали невероятное достижение: подковали английскую блоху, которой так поразился император. Одна беда: раньше блоха танцевала, а после работы над ней перестала двигаться. Тут расsvирепел Платов, так и не поняв того, что сделали мастера. Он сильно избил Левшу. Но когда при дворе поняли, чего он добился, все единодушно решили отправить умельца в Англию, чтобы похвастаться его работой.

За границей одаренного мастера сразу же оценили по достоинству. Там и жену ему подобрали, и денег обещали, и всяческими почестями задабривали, но он упрямо рвался на родину. В конце концов, сел он на судно и поехал домой. Больше всего хотел он вовремя донести до императора важный секрет: нельзя ружейные дула кирпичной крошкой чистить, оружие портится. Но в родной стране пьяного Левшу бросили умирать, никто не прислушался к его словам, никто не помог ему. Так и умер талантливый человек, которого важные господа всего лишь использовали, но не оценили. Таким образом, судьба редко балует гениев, ведь люди слишком поздно понимают их значимость.

Рукописи

не горят

Истинный и мнимый талант. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

В романе М.А.Булгакова одной из главных тем является тема искусства. С образом Мастера связан мотив истинного творца, которому противопоставлено литературное общество Москвы. Заглянув в Дом Грибоедова, мы можем составить полное представление, чем живут члены МАССОЛИТа. Их хлопоты относительно дачи для отдыха, путёвки в Ялту и пресловутый «квартирный вопрос» откровенно свидетельствуют о ремесленничестве в сфере искусства. . Писатель ни разу не показал представителей этого общества в творческом процессе, они только и делают, что сидят в ресторане Дома Грибоедова или бессмысленно проводят время в пустых разговорах. Мастер другой - он живёт своим романом. Его судьба неразделима с судьбой его творения. . Когда роман о Понтии Пилате не опубликовали и даже не опубликованный забили «критикой», Мастер сам был уничтожен. Этим и объясняется его попытка сжечь рукопись. Эта связь является главной особенностью истинного творчества, так как настоящий художник вкладывает в своё произведение душу, чего никак не скажешь о ремесленниках

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

ТАПЁР

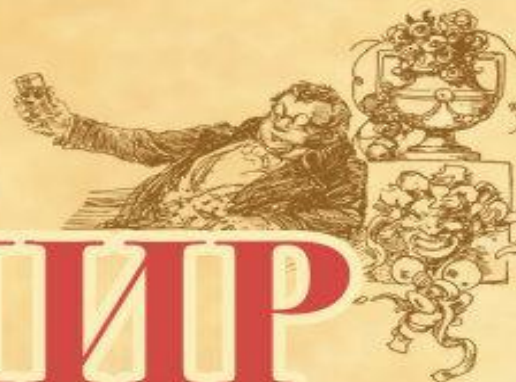
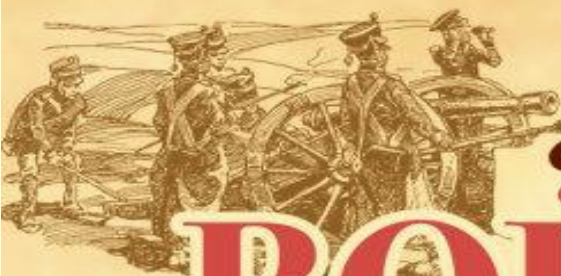

ЧИТАЕТ АРКАДИЙ БУХМИН

2016

Ремесло и искусство. А.Куприн «Тапер»

В рассказе Куприна «Тапер» изложена история о том, как бедный юноша-пианист, зарабатывал на праздниках в богатых домах и на одном новогоднем празднике встретился со знаменитым композитором, проявившим интерес к его игре и обеспечившим юному таланту блестящее будущее. Проблема искусства и ремесла раскрывается в этом произведении в явном несоответствии ремесла тапера манере игры талантливого музыканта. Слово «тапер» в одном из своих значений называет бесчувственно играющего исполнителя, а Юрий Азагаров играл вдохновенно, воодушевлённо и очень артистично. Такая игра не могла оставить равнодушным никого, поэтому знаменитый Рубинштейн обратил на него своё внимание. Это проблема решена в рассказе в пользу истинного искусства: сколь бы ни был мал и скромн человек, его заметят, если он вкладывает душу в своё творчество. Именно такой одухотворённостью отличается искусство от ремесла.

Л. Н. Толстой

ВОЙНА И МИР

6
mp3

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОКУДЫШЕВЪ И СЫНОВЬЯ

Какое влияние музыка оказывает на людей?

Часто в трудные и тягостные минуты жизни искусство приходит на помощь, спасает от необдуманного поступка, наполняет смыслом существование. Пример подобного влияния музыки мы находим на страницах романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Николай Ростов находился в удрученном и подавленном состоянии, его даже посещали мысли о самоубийстве. Все дело в том, что молодой человек проиграл в карты огромную сумму денег. Семья на тот момент находилась в бедственном финансовом положении, и такие деньги достать было просто неоткуда. Николай боялся признаться отцу и хотел свести счеты с жизнью. Но в эти тягостные минуты горьких раздумий Николай вдруг слышит пение своей юной сестры Наташи. Эти необычайной красоты звуки глубоко проникают в душу молодому человеку. Они переполняют его всего. Николай понимает, что вот оно, то самое важное, что есть в жизни. Сила музыки помогает герою побороть свои страхи и признаться во всем отцу.

Николай Васильевич Гоголь

ПОРТРЕТ

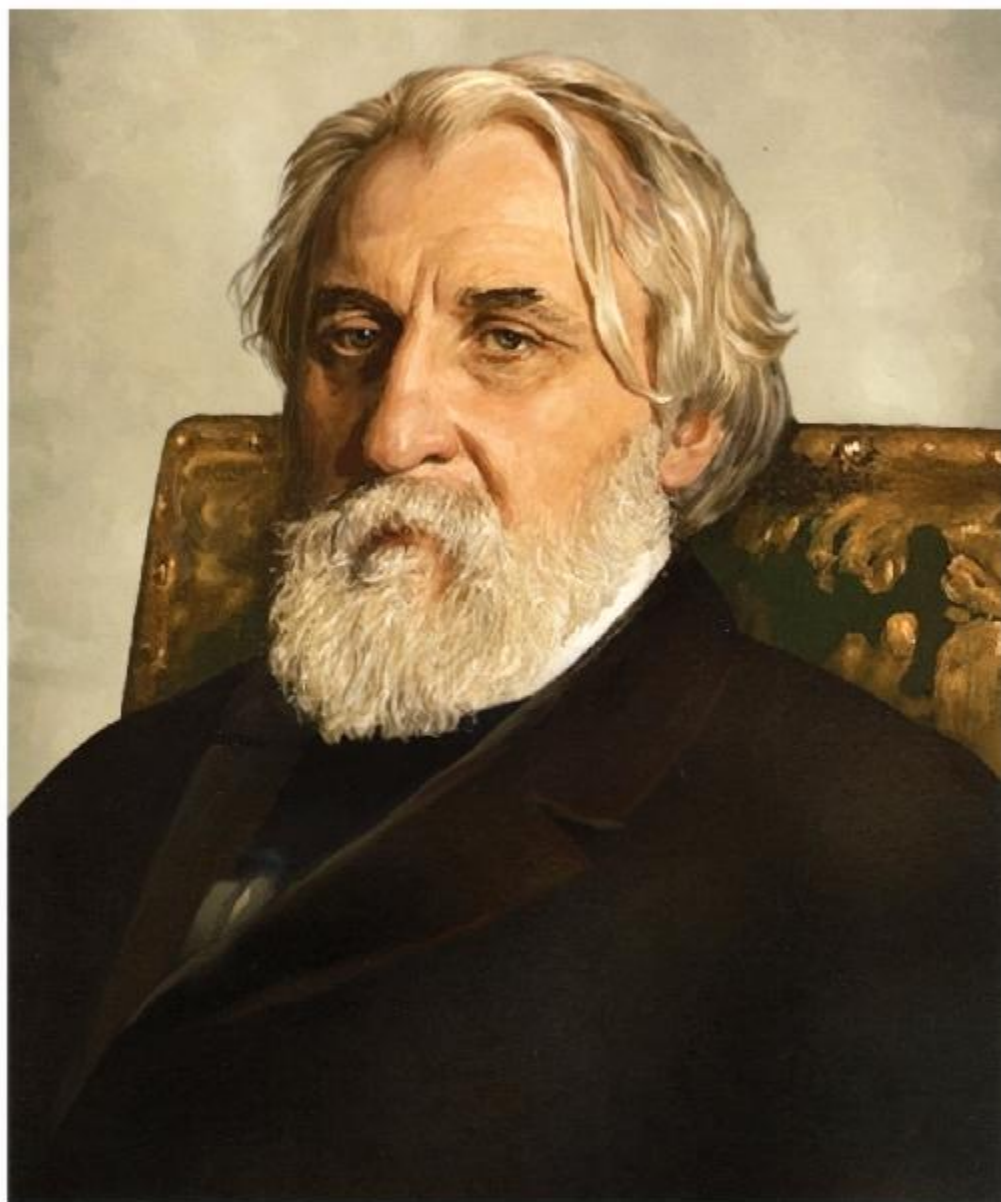
Отношение к своему таланту, реализация. Н. В. Гоголь «Портрет»

Николай Васильевич изображает судьбу молодого художника Чарткова, который трудится над своими этюдами и рисунками в бедности, если не сказать, в нищете. Он талантлив, скромн, честен, добр, неизвестен. Талант, как известно, нужно развивать. Чартков же выбрал другой путь. В раме случайно купленного портрета художник нашел крупную сумму денег, которая спасла его от нищеты. Получив тысячу червонцев и возможность материально устроить свою жизнь, он принимает решение – жить на широкую ногу. Молодой художник мог бы, не заботясь о хлебе насущном, сосредоточиться на «хлебе духовном», но, увы... он мечтает «получить от жизни всё». Чартков модно одевается, вкусно ужинает, переезжает в новую квартиру на Невском проспекте, даёт рекламу своих услуг как портретиста. Появились заказчики, у которых были определенные требования: портрет, написанный за деньги, не должен был изображать их такими, какие он есть.

Стремясь заработать, Чартков стал приукрашивать реальность. Рисуя однотипные портреты на заказ, он постепенно растерял свой талант, растратив даже те способности, какие у него были. Спустя годы богатый Чартков увидел работы своего бывшего приятеля, который тоже нищенствовал в молодости, но продолжал учиться и развивать свои таланты.

После чего, главный герой понимает, что стал бездарностью и ничего талантливого создать больше не может, приходит осознание того, что он сам убил в себе талант, который восстановить уже не удастся. Главный герой начинает завидовать всем художникам, скупая понравившиеся ему картины, и уничтожает их. В конце Чартков сходит с ума и погибает.

В повести Н.В. Гоголя «Портрет» рассказывается история художника. Известный своей жестокостью ростовщик хотел перед смертью получить идеальный портрет самого себя. Для этой цели он и нанял этого лучшего живописца. Тот приступил к долгой и сложной работе. Чем дальше он работал, пытаясь пронизательным взглядом проникнуть в душу ростовщика, тем хуже себя чувствовал. Мастер так и не закончил полотно, его обуяли порочные мысли и желания. И вот он решил, что очиститься от скверны ему поможет только жизнь в монастыре. Он ушел в святую обитель и излечился, восстановив мир в душе. Таким образом, искусство может нести не только свет, но и тьму, поэтому каждый творец должен нести ответственность за то, что он делает. Его творческая свобода не должна превращаться во вседозволенность.

Иван Сергеевич Тургенев

ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ
ТУРГЕНЕВ

Роман
«Отцы и дети»

Отношение к искусству как характеристика человека . Роль искусства в жизни человека.

Главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров совершенно лишен интереса к искусству. Он его отрицает, признавая только «искусство наживать деньги». Порядочного химика считает важнее любого поэта, стихи называет «ерундой». Живописец Рафаэль, по его мнению, «не стоит и медного гроша». Даже музыка для Базарова – «несерьезное» занятие. Евгений гордится «отсутствием художественного смысла» в его натуре, хотя сам неплохо знаком с произведениями искусства. Отрицание общепринятых ценностей для него важнее всего. Если он не видит практической выгоды в чем-то, значит, это не очень важно. Следует принять во внимание его профессию.

Он врач, и потому рьяный материалист. Все, что подвластно разуму, для Базарова представляет интерес, но то, что находится в сфере чувств и не имеет рационального обоснования, для него равносильно опасности. То, чего он не может понять, пугает его больше всего. А как мы знаем, искусство - это то, что нельзя объяснить терминами, это можно только почувствовать сердцем. Потому Базаров и проявляет нарочитое равнодушие к искусству, он просто не понимает его. Потому что если поймет, то придется отказаться от всего, во что он верит. Это значит признать свою неправоту, «изменить принципам», предстать перед всеми непоследовательным человеком, который говорит одно, а делает другое. Да и как он мог отказаться от своих идей после того, как он отстаивал их.

Его профессия тоже сыграла немаловажную роль. Человеку, который хорошо знает анатомическое строение тела, сложно поверить в существование души. Врачу, который видит смерть, отрицает чудо и верит в силу медицины, сложно представить, что душе тоже необходимо лекарство – и это искусство.

А. И. КУПРИН

**ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ**

Какое влияние музыка оказывает на людей?

Искусство способно затронуть самые тонкие струны души человека. Музыка же лучше всего передает настроение и заставляет нас испытывать самые сильные эмоции. Рассуждая о влиянии музыки на чувства человека, невозможно не вспомнить повесть Куприна «Гранатовый браслет». Эта трагичная история о безответной любви, которая в итоге приводит к смерти главного героя – Желткова. Он всю жизнь любил Веру Николаевну, однако она не замечала этого, не могла испытывать столь же глубокие чувства. Она узнает о том, что герой завещал послушать после своей смерти сонату Бетховена. Вера, под влиянием музыки, осознает, как сильно любил ее герой, соната помогает передать все чувства и переживания. Именно музыка помогла Вере изменить свое отношение к поклоннику и осознать, что мимо неё прошла настоящая любовь. Слезы, вызванные музыкой, выражали ее неудовлетворенность жизнью, а также боль о потере человека, в гибели которого была частица ее вины.