

***ИСКУССТВО И
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ***

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.

Эстетическая культура

- Умение воспринимать прекрасное
- Воспитывается в человеке
- Необходимый компонент развитой личности

Функции искусства

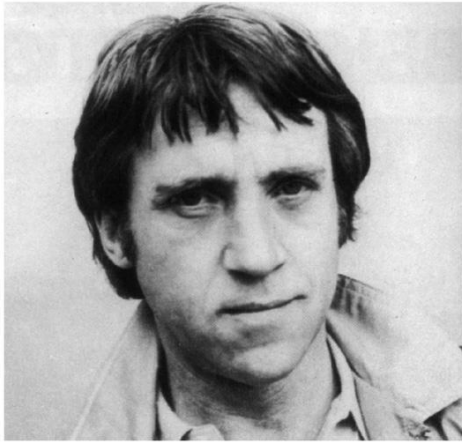
- **Воспитательная** - Формирует личность, чувства и мысли людей
- **Эстетическая** - Формирует эстетические вкусы и потребности человека
- **Утешительно-компенсаторная** - Восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности
- **Предвосхищения** - Предвосхищает будущее
- **Гедонистическая (наслаждение)** - Доставляет людям удовольствие
- **Познавательно-эвристическая** - Отражает и осваивает те стороны жизни, которые труднодоступны науке

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.
- *Законченность авторских произведений*, иными словами живописные полотна, скульптуры, литературные произведения на века остаются такими, какими их представил на суд публики автор, а поскольку они продолжают нести отпечаток личности создателя, связь с автором произведения искусства особенно важна.

5. **Индивидуальность восприятия**, т.е. «на вкус и цвет товарища нет». У каждого человека и поколения, народа существует свой собственный эстетический опыт, на основе которого формируются суждения.

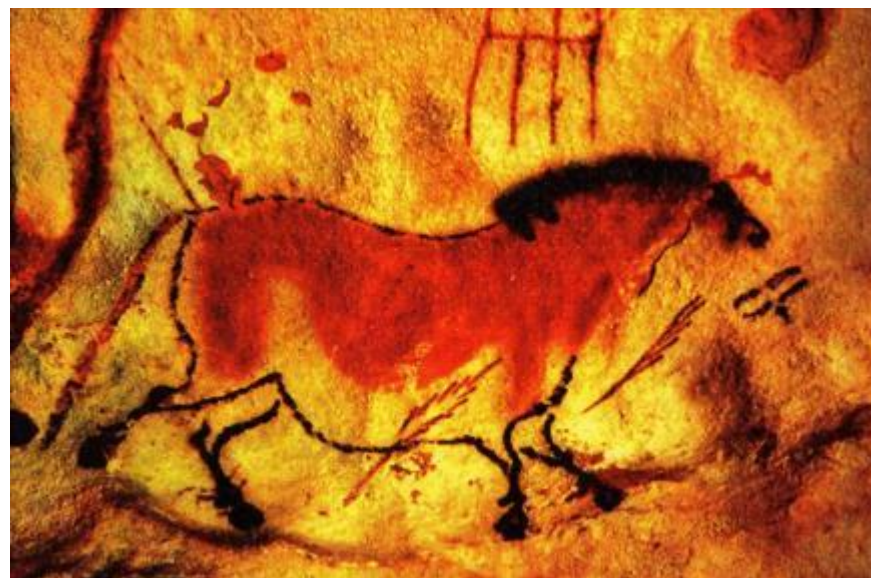
б) Процессы в искусстве напрямую не зависят от опытного знания и материальных потребностей общества.

Часто в неблагоприятных социальных условиях рождаются шедевры. «Золотой век русской культуры» (период крепостничества, реакции).

О. Кипренский. Портрет А.
С. Пушкина

Искусство зарождается в первобытном обществе и тесно связано с магией.

Театр

музыка

архитектура

**ВИДЫ
ИСКУССТВА**

литература

скульптура

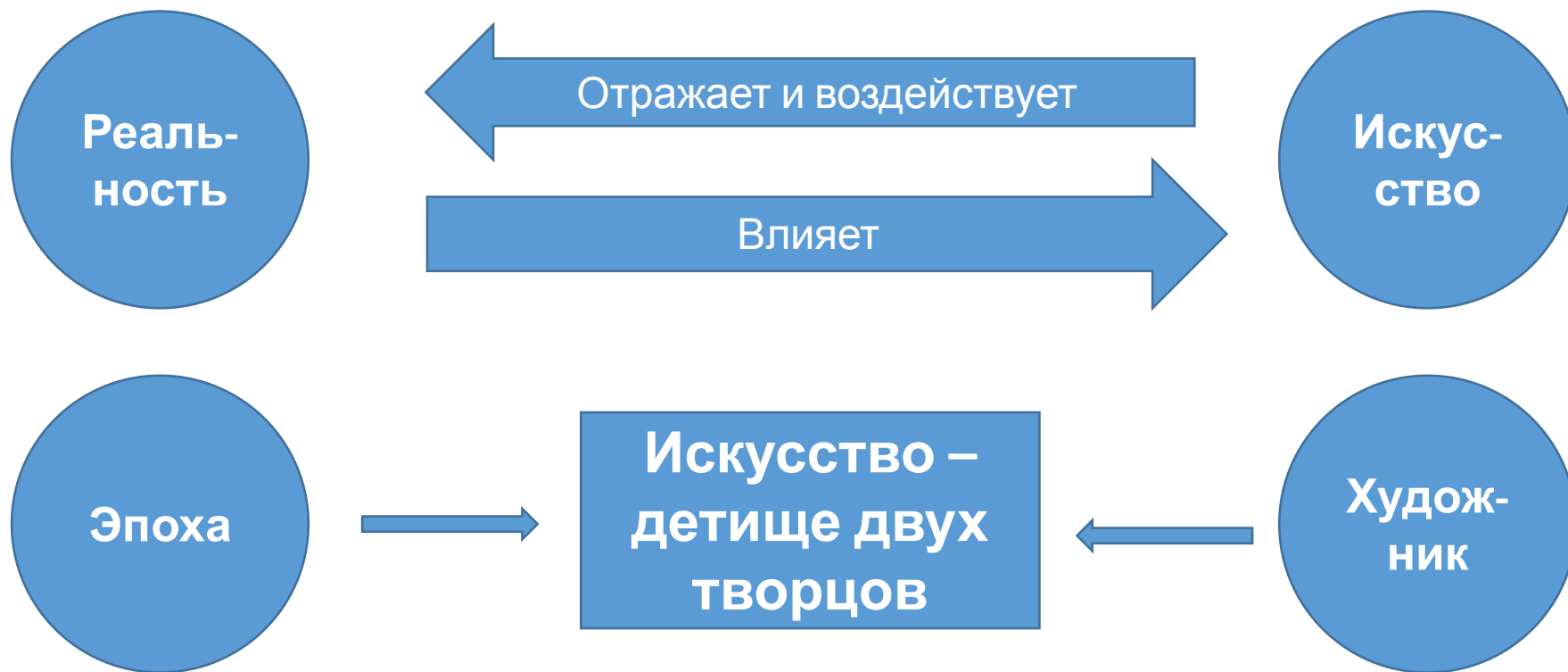

Танцы

живопись

Связь искусства и реальности

Искусство всегда опирается на бытующие в культуре данного общества эстетические представления, каноны и идеалы.

Представления, идеалы общества преобразуются творческими усилиями конкретного художника в неповторимое, уникальное произведение искусства.

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 не 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.

По способу реального существования
художественного образа (по человеческим
чувствам)

Пространственн

ые - те, что
видим

Архитектура,
скульптура,
живопись,
Графика,
фотография,
декоративно-
прикладное

искусство

Временные –
те, которые
слышим

___ Устное
народное
творчество,
музыка

Пространственн
о-временные
(синтетические)

Литература,
театр, опера,
балет, цирк,
эстрада, кино,
телевидение

- **Различные виды искусств взаимосвязаны между собой**

3. Виды искусства (каждый обладает специфическим языком, своей знаковой системой).

Музыка – вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах.

Бенджамин Бриттен. Современный английский композитор

Архитектура

Зодчество - вид искусства, представляющий собой систему зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни человека.

Оскар Нимейер. Собор в городе Бразилиа

Живопись

Вид искусства, произведения которого представляют собой отображение жизни на определённой поверхности при помощи цвета.

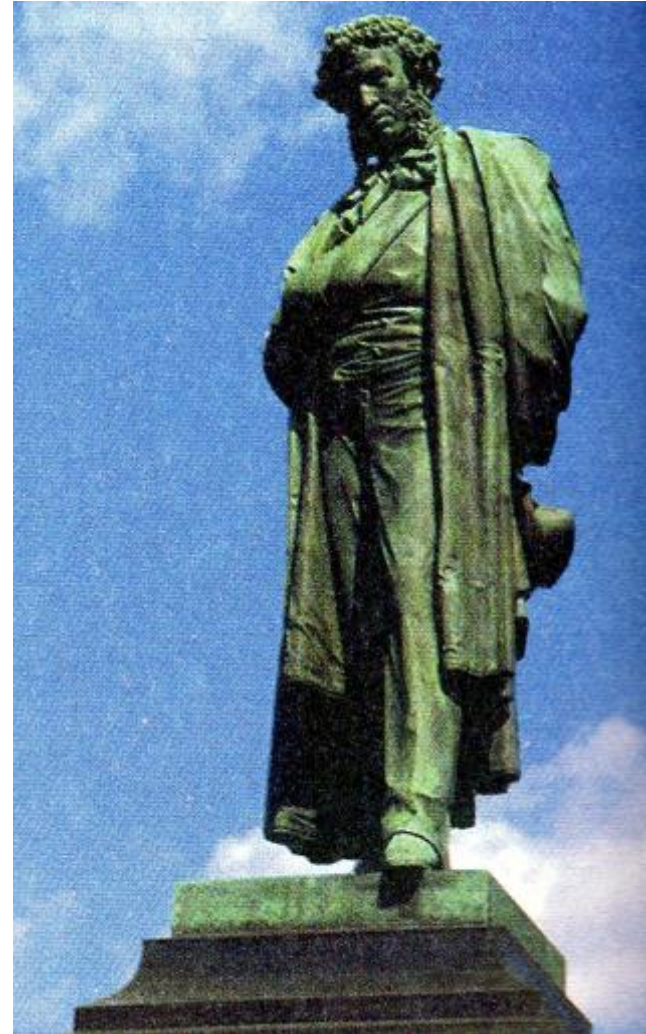
Жанры в живописи:

портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анималистический жанр, исторический жанр и др.

Сальвадор Дали. Мягкие часы

Скульптура

Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объём и трёхмерную форму, размещённую в реальном пространстве.

А. Опекушин. Памятник Пушкину в
Москве

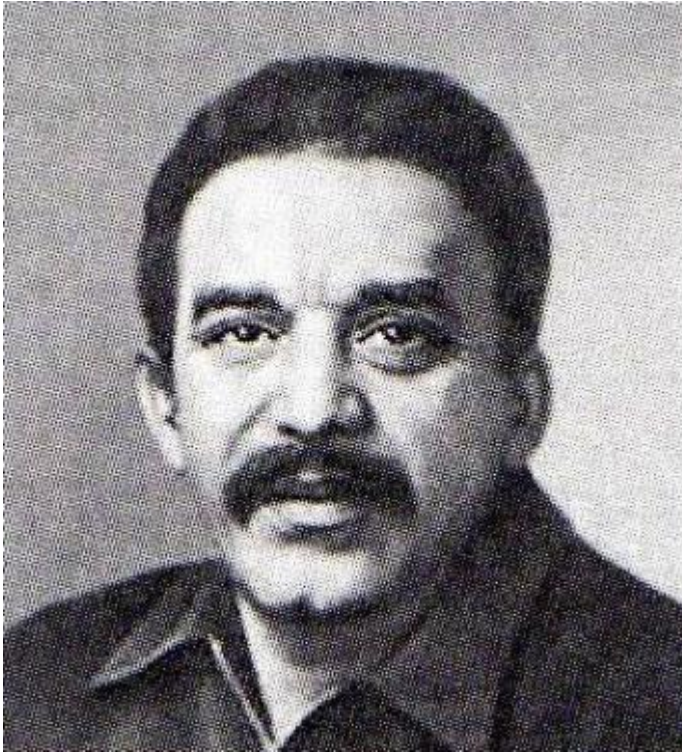
Кино

Вид искусства, произведения которого создаются с помощью киносъёмок реальных, специально инсценированных или воссозданных средствами мультипликации событий.

Чаплин в фильме
«Золотая лихорадка»

Литература

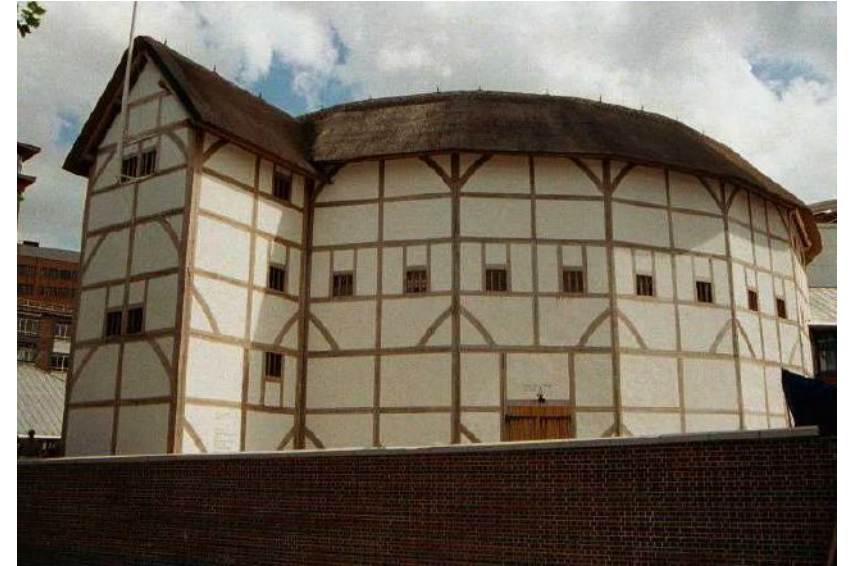

Вид искусства,
отражающий
действительнос
ть в словесно-
письменных
образах.

Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа
Маркес

Театр

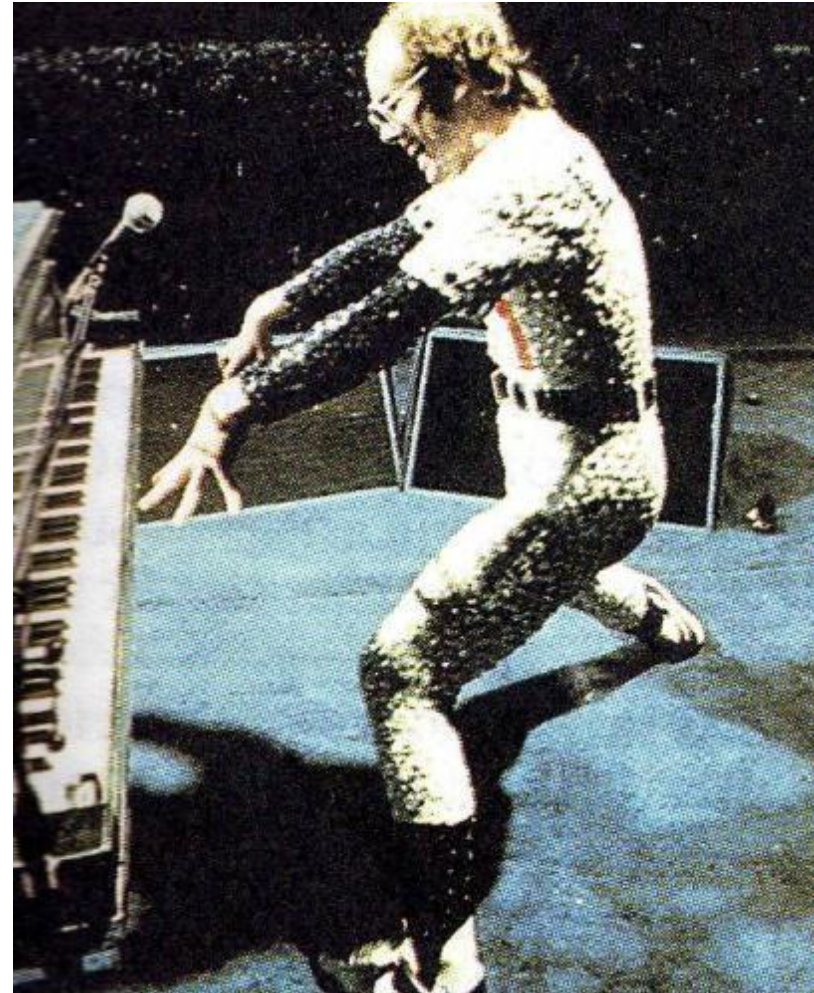
Вид искусства, средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актёра перед публикой.

Театр «Глобус»

Эстрада

Вид искусства, включающий в себя малые формы драматургии, музыки и хореографии, основные произведения которого представляют собой отдельные законченные номера.

Элтон Джонс

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

ГОТИК
а

модерниз

М

Стили в искусстве Запада

**Романский, X-XIII
вв.**

В архитектуре простота, строгость и массивность. Церковная романская архитектура находилась под сильным влиянием местных условий, а также под влиянием античного, сирийского и арабского искусств

**Готический,
XIII-XVI вв.**

Зодчество характеризуется стрельчатыми сводами на ребрах, обилием каменной резьбы и скульптурных украшений, применением витражей, а также подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму

**Барокко, кон. XVI
– сер. XVIII вв.**

В архитектуре роскошная причудливая пластика, динамизм и слитность текучих, криволинейных форм; в парадных интерьерах она сливается с многоцветной скульптурой, сочетается с зеркалами и росписями, иллюзорно расширяющими пространство, и плафонной живописью, несущей ощущение разверзшихся сводов

**Рококо, пер.пол.
XVIII в.**

В архитектуре преимущественно орнаментальная, декоративная направленность – пышно оформленные интерьеры с относительной строгостью внешнего облика, изысканность отделки; сложнейшие, изогнутые поверхности, узоры, завитки, изысканные обрамления, а также многочисленные зеркала, усиливающие эффект легкого

Стили в искусстве Запада

**Классицизм, XVII –
нач. XIX вв.**

Обращение к образам и формам античной литературы и искусства как к эталону; характеризуется рационализмом, нормативностью творчества, тяготеет к завершенным формам, к монументальности в простоте, уравновешенности композиции

**Сентиментализм,
втор. Пол. XVIII-
нач. XIX вв.**

В литературе, музыке, изобразительном искусстве; противопоставление разуму культа чувств как главного в познании и творчестве; проявлялся в искусстве как особое умонастроение: мечтательность, склонность к уединению, размышлению, чувствительности

**Романтизм, кон.
XVIII – нач. XIX вв.**

Характеризуется возвышенными устремлениями и идеалами, мечтательностью, острым желанием создать совершенный мир и резким выступлением против будничности и серости действительности

**Ампир, три пер.
десятилетия XIX в.**

Ориентировался на античные и древнеегипетские образы, воплощавшие величественную мощь и воинскую силу, поиск изящной простоты и предельной выразительности

Стили в искусстве Запада

**Реализм, XIX – XX
вв.**

Достоверность в воспроизведении действительности без искажений и приукрашиваний, внимательное исследование действительности, утверждение эстетической ценности повседневной жизни

**Импрессионизм,
втор.пол. XIX в.
(1874-1876)**

В живописи и скульптуре; стремление передать непосредственное впечатление от окружающей среды живописными средствами (через иллюзию света и воздуха, растворение цвета в свете и воздухе, использование чистых цветов и оптического восприятия глаза, лишение предмета материальности формы) и охватить лишь ее внешнюю видимую сторону

**Модерн, 1892-1914
гг. (арт-нуво)**

Стремление к внешней декоративности с обилием кривых линий и нагромождением декоративных элементов; художественное взаимодействие разных искусств, смешение техник и жанров, стремление к крупной монументальной форме

**Авангардизм, или
авангард**

Художественное направление, объединяющее все новейшие, экспериментальные взгляды, концепции, течения,

Стили в искусстве Запада

**Символизм, кон.
XIX – нач. XX вв.**

Таинственность, необычность, мистицизм, стремление открыть новые высшие ценности с помощью символов, иносказаний. Уединение в мире собственных изображений, видений, созданных силой фантазии

Фовизм, нач. XX в.

Условность формы и пространства, четкий силуэт и лаконизм линий. Создание художественных образов исключительно с помощью яркого открытого цвета

**Экспрессионизм,
перв. четв. XX в.**

Единственная реальность для художника – субъективный духовный мир человека. Внешняя повышенная экспрессивность, эмоциональность, почти отталкивающая деформация. Стремление выразить драматическую подавленность, отчужденность человека во враждебном ему мире

**Конструктивизм,
рубеж XIX – XX вв.**

Основная установка: сближение искусства с практикой индустриального быта по линии формы, геометризация контуров и обнажение технической основы строительства в архитектуре, функционально оправданное конструирование в прикладном искусстве, стилизация документов и

Стили в искусстве Запада

**Дадаизм , нач. XX
в.**

Ставка в художественном творчестве на случайные процессы, психический автоматизм действий, на импровизацию, фотомонтаж. Композиции нарочито аналогичные, иногда абстрактные, иногда составленные из реальных бытовых предметов

**Футуризм, нач. XX
в.**

Отрицание художественного наследия и достижений прошлого, разрушение условных форм искусства. Чрезмерное восхваление техники, урбанизма, промышленного духа, культ силы и личности художника

**Абстракционизм,
XX в.**

Беспредметное искусство, предельный отказ от сознательности, от воспроизведения форм реальных объектов, крайняя формализация композиций. Стремление выразить бегство личности от банальной и иллюзорной действительности

Оп-арт, сер. XX в.

Использование зрительных иллюзий, создаваемых с помощью эффекта пространственного перемещения, слияния, резких цветовых контрастов, извивающихся линий, пересечение решетчатых и спиралевидных контрастов.

Стили в искусстве Запада

**Супрематизм, нач.
XX в.**

Поиск рационально организованных форм, создание логически упорядоченных конструкций из объемов, линий; комбинации простейших геометрических элементов (квадрата, прямоугольника, креста, круга), среди которых квадрат – наиболее частый элемент, т.е. полностью очищенный от всех содержательных ассоциаций.

Ташизм, сер. XX в.

Стремление выразить стихийность, бессознательность творчества в порывистости, импульсивности действий должника, в динамике пятен, объемов, линий

**Сюрреализм, пер.
пол. XX в.**

Восприятие современного мира как абсурдного, парадоксального, безумного. Отражение «сверхреальных» аналогичных связей объектов реального мира, проявляющихся лишь в подсознании человека либо в состоянии сна, гипноза, болезни. Иррациональное сочетание сугубо предметных фрагментов реальности, в натуральном виде или парадоксальным образом деформированных. Стремление изобразить смятенного человека в таинственном и непознаваемом мире

Стили в искусстве Запада

- Поп-арт, сер. XX в.** Это популярное, общедоступное искусство. Изображение грубого мира материальных вещей. Намеренно случайное сочетание готовых бытовых предметов, механических копий, фрагментов массовых печатных изданий. Стремление изобразить деидеологизированную личность общества «массового потребления»
- Гиперреализм, втор. пол. XX в.** Точное воспроизведение отдельных фрагментов действительности (цветная фотография, муляж) ради достижения иллюзионистических эффектов, останавливающих внимание зрителя. Имитация документальной точности. Стремление изобразить обезличенную живую систему в жестком и грубом мире
- Неореализм, сер. XX в.
(модификация критического реализма)** Показ жизни естественной, «разгримированной». Стремление к социальной справедливости, демократизм, протест против жестокости буржуазного общества. В центре произведения – неизменно судьба простого человека, народная жизнь без прикрас. Стремление личности и преодоление эгоцентризма

Домашнее задание

- П.11.