

ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Кафедра организации, экономики, управления
ветеринарным делом

Презентация на тему: «Понятие и виды искусства»

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 19 ГРУППЫ 1 КУРСА ФВМ
ДЕМЬЯНОВА Д.Д.

ПРОВЕРИЛ: К.И.Н., ДОЦЕНТ
ИГУМНОВ Е.В.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

Содержание:

- ▶ 1) Введение
- ▶ 2) Характеристика видов искусств. Архитектура
- ▶ 3) Живопись
- ▶ 4) Скульптура
- ▶ 5) Декоративно-прикладное искусство
- ▶ 6) Литература
- ▶ 7) Музыкальное искусство
- ▶ 8) Театр
- ▶ 9) Киноискусство
- ▶ 10) Вывод
- ▶ 11) Список литературы

Введение

Искусство по определению - одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества, специфический род практически-духовного освоения мира. Искусство является особым способом познания и отражения действительности посредством художественных образов. Оно представлено в художественной деятельности человека, призванной удовлетворять потребности людей в наслаждении красотой. Создание совершенного, эстетически выразительного произведения искусства в решающей мере зависит от творческих дарований его автора. Главная специфика искусства заключается в том, что оно образно и наглядно.

Процесс исторического развития общественного разделения труда привел к тому, что из первоначальной слитной, синкретической человеческой жизнедеятельности выделились и получили самостоятельное существование многообразные отрасли материального и духовного производства, а также различные формы общения людей. В отличие от науки, языка и других форм специализированной общественной деятельности, призванных удовлетворять различные потребности людей, искусство оказалось нужным человечеству как способ целостного общественного воспитания индивида, его эмоционального и интеллектуального развития, его приобщения к накопленному человечеством коллективному опыту, к вековой мудрости, к конкретным общественно-историческим интересам, устремлениям, идеалам.

К важнейшим социальным функциям искусства относят развитие интеллектуального, нравственного и эстетического потенциала человека, сохранение его психологического равновесия, а также познание бытия и прогнозирование его будущего.

Также искусство имеет разные направления, которые мы сегодня рассмотрим.

ВИДЫ ИСКУССТВА

Искусство является сложным образованием и может быть представлено различными видами, каждый из которых обладает своими художественно-выразительными средствами (художественным языком). Оно воплощает свои образы в определенном материале (в слове, звуке, камне, металле, телодвижениях и т.п.). Виды искусства дополняют друг друга, и ни один из них не обладает преимуществом перед другим. К основным видам искусства относят литературу, живопись, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, музыку, театр, кино и т.д.

Обычно виды искусства делят на простые и сложные (синтетические). В основе простого вида искусств лежит одно средство художественного выражения (живопись, поэзия, скульптура и т.п.). Для сложного вида характерно использование нескольких художественно-выразительных средств (театр, кино, балет и т.п.).

Различают изобразительные и выразительные виды искусства. К изобразительным относятся те виды искусства, которые стремятся художественному отражению действительности, образной фиксации в созданном произведении. Они воспроизводят действительность в формах самой действительности, используя в этих целях изобразительный язык (реалистическая живопись, графика, скульптура). В выразительных видах искусства художественный образ не аналогичен действительности, можно сказать, что это продукт человеческого воображения (например, орнамент, музыкальное произведение, танец, архитектурное сооружение).

Образный язык искусства доступен каждому человеку, к какой бы возрастной, социальной, культурной категории он ни относился, поэтому искусство играет важную роль в процессе формирования личности, ее приобщения к общечеловеческим ценностям; с другой стороны, потребность в образцах художественного творчества возрастает пропорционально уровню развития личности, повышая его. Таким образом, искусство - это явление культуры, без которого не может существовать человечество.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИСКУССТВ

АРХИТЕКТУРА

Архитектура - монументальный вид искусства, целью которого является создание сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, отвечая утилитарным и духовным потребностям людей.

Формы архитектурных сооружений зависят от географических и климатических условий, от характера ландшафта, интенсивности солнечного света, сейсмической безопасности и т. д.

Архитектура теснее, чем другие искусства, связана с развитием производительных сил, с развитием техники. Архитектура способна объединяться с монументальной живописью, скульптурой, декоративным и другими видами искусства. Основа архитектурной композиции - объемно-пространственная структура, органическая взаимосвязь элементов здания или ансамбля зданий. Масштаб сооружения во многом определяет характер художественного образа, его монументальность или интимность.

Архитектура не воспроизводит действительность непосредственно, она носит не изобразительный, а выразительный характер.

Живопись

Живопись - плоскостное изобразительное искусство, специфика которого заключается в представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность изображение реального мира, преобразованных творческим воображением художника.

Живопись подразделяется на:

- монументальную - фреска - живопись по сырой штукатурке красками разведенными на воде и мозаика изображение из цветных камней, смальты (Смальта - цветное прозрачное стекло.), керамических плиток.

- станковую (от слова "станок") - полотно которое создается на мольберте.

Живопись представлена разнообразными - художественное, исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства.

- Портрет - основная задача передать представление о внешнем облике человека, раскрыть внутренний мир человека, подчеркнуть его индивидуальность, психолого-эмоциональный образ.

- Пейзаж - воспроизводит окружающий мир во всем многообразии его форм. Изображение морского пейзажа определяется термином маринизм.

- Натюрморт - изображение предметов быта, орудий труда, цветов, фруктов. Помогает понять мировоззрение и уклад определенной эпохи.

- Исторический жанр - рассказывает об исторически важных моментах жизни общества.

- Бытовой жанр - отражает повседневную жизнь людей, нрав, обычаи, традиции того или иного этноса.

- Иконопись - основная цель направить человека на путь преображения.

- Анимализм - изображение животного, как главного героя художественного произведения.

В XX в. характер живописи меняется под влиянием средств технического прогресса (появление фото- и видео аппаратуры), что приводит к появлению новых форм искусства - Мультимедийное искусство.

Скульптура

Скульптура - пространственно - изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах.

Основными материалами, применяемыми в скульптуре, являются камень, бронза, мрамор, дерево. На современном этапе развития общества, техногенного прогресса расширилось количество материалов, используемых для создания скульптуры: сталь, пластик, бетон и другие.

Существует две основные разновидности скульптуры: объемная трехмерная (круговая) и рельеф:

- горельеф - высокий рельеф,
- барельеф - низкий рельеф,
- контррельеф - врезной рельеф.

По определению скульптура бывает монументальная, декоративная, станковая.

Монументальная - используется для украшения улиц и площадей города, обозначения исторически важных мест, событий и т.п. К монументальной скульптуре относятся:

- памятники,
- монументы,
- мемориалы.

Станковая - рассчитана на осмотр с близко расстояния и предназначена для украшения внутренних помещений.

Декоративная - используется для украшения быта (предметы мелкой пластики).

Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство - вид творческой деятельности по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения утилитарных и художественно-эстетических потребностей людей. К этому виду искусства относятся изделия, выполняемые из разнообразных материалов и с помощью различных технологий. Материалом для предмета ДПИ может служить металл, дерево, глина, камень, кость. Весьма разнообразны технические и художественные приемы изготовления изделий: резьба, вышивка, роспись, чеканка и др. Основная характерная особенность предмета ДПИ - декоративность, заключающаяся в образности и стремлении украсить, сделать лучше, красивее.

Декоративно-прикладное искусство имеет национальный характер. Так как происходит из обычаев, привычек, верований определенного этноса, приближено к укладу его быта.

Важной составляющей декоративно - прикладного искусства являются народно-художественные промыслы - форма организации художественного труда, основанного на коллективном творчестве, развивающем культурную местную традицию и ориентированном на продажу промысловых изделий.

Ключевая творческая идея традиционных промыслов - утверждение единства природного и человеческого мира.

Основными народными промыслами России являются:

- Резьба по дереву - Богородская, Абрамцево-кудринская;
- Роспись по дереву - Хохломская, Городецкая, Полхов-Майданская, Мезенская;
- Декорирование изделий из бересты - тиснение по бересте, роспись;
- Художественная обработка камня - обработка камня твердой и мягкой породы;
- Резьба по кости - Холмогорская, Тобольская, Хотьковская
- Миниатюрная живопись на папье-маше - Федоскинская миниатюра, Палехская миниатюра, Мстерская миниатюра, Холуйская миниатюра
- Художественная обработка металла - Великоустюжское черневое серебро, Ростовская финифть, Жостовская роспись по металлу;
- Народная керамика - Гжельская керамика, Скопинская керамика, Дымковская игрушка, Каргопольская игрушка;
- Кружевоплетение - Вологодское кружево, Михайловское кружево,
- Роспись по ткани - Павловские платки и шали
- Вышивка - Владимирская, Цветная перевить, Золотошвейная вышивка.

Литература

Литература - вид искусства, в котором материальным носителем образности является слово.

В сферу литературы входят природные и общественные явления, различные социальные катаклизмы, духовная жизнь личности, ее чувства. В разных своих жанрах литература охватывает этот материал или через драматическое воспроизведение действия, или через эпическое повествование о событиях, или через лирическое самораскрытие внутреннего мира человека.

Литература подразделяется на: художественную, учебную, историческую, научную, справочную.

Основными жанрами литературы являются:

- Лирика - один из трех основных родов художественной литературы, отражает жизнь путем изображения разнообразных человеческих переживаний, особенность лирики стихотворная форма.

- Драма - один из трех основных родов художественной литературы, сюжетное произведение написанное в разговорной форме и без авторской речи.

- Эпос - повествовательная литература, один из трех основных родов художественной литературы, включает в себя:

- Эпопея - крупное произведение эпического жанра.

- Новелла - повествовательный прозаический (гораздо реже - стихотворный) жанр литературы, представляющий малую повествовательную форму.

- Повесть (рассказ) - литературный жанр, который отличается менее значительным объемом, меньшим количеством фигур, жизненным содержанием и широтой

- Рассказ - Эпическое произведение небольших размеров, которое отличается от новеллы большей распространенностью и произвольностью композиции.

- Роман - большое повествовательное произведение в прозе, иногда в стихах.

- Баллада - лирико-эпическое стихотворное сюжетное произведение, написанное строфами.

- Поэма - сюжетное литературное произведение лирико-эпического характера в стихах.

Специфика литературы есть явление историческое, все элементы и составные части литературного произведения и литературного процесса, все особенности литературы находятся в постоянном изменении. Литература - живая, подвижная идейно-художественная система, чутко реагирующая на изменения жизни. Предшественником литературы является устное народное творчество.

Музыкальное искусство

Музыка - вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. Основные элементы и выразительные средства музыки - лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения.

Принято разделение музыки на светскую и духовную. Основная область духовной музыки - культовая. С европейской культовой музыкой (обычно называемой церковной) связано развитие европейской музыкальной теории нотного письма, музыкальной педагогики. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка нередко соединяется с хореографией, театральным искусством, кино. Различают музыку одноголосную (монодия) и многоголосную (гомофония, полифония). Музыка подразделяется:

- на роды и виды - театральная (опера, и т. п.), симфоническая, камерная и др.;
- на жанры - песня, хорал, танец, марш, симфония, сюита, соната и др.

Музыкальным произведениям свойственны определенные, относительно устойчивые типичные структуры. Музыка использует, в качестве средства воплощения действительности и человеческих чувств, звуковые образы.

Музыка в звуковых образах обобщенно выражает существенные процессы жизни. Эмоциональное переживание и окрашенная чувством идея, выражаемые через звуки особого рода, в основе которых лежат интонации человеческой речи, - такова природа музыкального образа.

Театр

Театр - форма общественного сознания, он неотделим от жизни народа, его национальной истории и культуры. Художественного подъёма театр достигает обычно тогда, когда он, проникаясь передовыми идеями эпохи, борется за гуманистические идеалы, глубоко и правдиво раскрывает сложность внутреннего мира человека, его устремления.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - произведение, обладающее художественным единством, гармонией всех элементов. Он создаётся под руководством режиссёра и в соответствии с режиссёрским замыслом совместными усилиями актёров, художника-сценографа, композитора, хореографа и многих других. В основе спектакля лежит режиссёрская интерпретация пьесы, её жанровое, стилистическое решение. Действие спектакля организовано во времени (темп, ритм, нарастания и спады эмоционального напряжения) и в пространстве (разработка сценические площадки, принцип её использования, мизансцены, декорации, движение и пр.).

Театральные постановки подразделяются по жанрам: драма, трагедия, комедия, мюзикл и т.д.

Главный носитель театрального действия - актёр, в творчестве которого воплощена суть театра.: способность захватывать зрителей художеств. зрелищем непосредственно протекающей у них на глазах жизни, творческим процессом её воплощения. Актёрский образ создаётся на основе пьесы и её толкования режиссёром - постановщиком спектакля. Но и в системе строго организованного спектакля актёр остаётся самостоятельным художником, способным лишь ему одному доступными средствами воссоздать на сцене живой человеческий образ, передать сложность и богатство человеческой психологии.

КИНОИСКУССТВО

Киноискусство, род искусства, произведения которого создаются с помощью киносъёмки реальных, специально инсценированных или воссозданных средствами мультипликации событий действительности.

Создание произведения киноискусства, как правило, сложный творческий и производственный процесс, в котором объединяется работа деятелей искусства разных специальностей: киносценариста (автора сценария); режиссёра, определяющего истолкование и реализацию замысла и руководящего работой остальных участников постановки; актёров, воплощающих образы действующих лиц; оператора, характеризующего действие средствами композиционной, светотональной и цветовой трактовки кадров; художника, находящего изобразительную характеристику среды действия и костюмов действующих лиц (а в мультипликации и внешнюю характеристику персонажей); композитора и др.

За время развития киноискусства сформировались 4 основных его вида: художественная (игровая) кинематография, воплощающая средствами исполнительского творчества произведения киносценариста или адаптированные произведения прозы, драматургии, поэзии; документальная кинематография, являющаяся особым видом образной публицистики, основывающаяся по преимуществу на непосредственной фиксации на плёнку реальной действительности; мультипликационная кинематография, «одушевляющая» графические или кукольные персонажи; научно-популярная кинематография, использующая средства этих 3 видов для пропаганды научных знаний.

Вывод:

Культура играет особую роль в совершенствовании личности, в формировании её индивидуальной картины мира, ибо в ней аккумулирован весь эмоционально-нравственный и оценочный опыт Человечества.

Искусство всегда созвучно своему времени, оно современно и отражает мировоззрение общества в целом. В свою очередь, искусство оказывает сильное влияние на массы, поэтому так важно, отношение самого художника к жизни. Развитие многообразных искаженных направлений в искусстве, так называемого псевдоискусства, созвучно своей эпохе.

Однако при всей изменчивости форм искусства в пределах того или иного периода всегда имелись относительно устойчивые художественные признаки – композиционные, пластические, колористические, ритмические и другие, определяющие стиль того или иного времени.

Лучшие представители культуры: художники, графики, скульпторы, архитекторы, кинематографисты, актеры, писатели вчера и сегодня стремятся в своем творчестве отражать лучшие мысли и чувства человечества, бережно относиться к шедеврам мировой культуры.

Список литературы:

- 1) Кремлев Ю.: Очерки по эстетике музыки 2 изд. - М., 1972.
- 2) История западноевропейского театра т. 1-6 - М., 1974.
- 3) Прохоров А.М., Гиляров М.С. и др. Советский энциклопедический словарь. - М.: «Советская энциклопедия», 1991
- 4) Шитов Л.А., Алехин А.Д., Антонова И.А., Коржев Г.М., Мильников А.А. и другие. Юный художник. – М.: «Молодая гвардия», 1999
- 5) Мир искусства. – М.: «Молодая гвардия», 2006
- 6) Всеобщая история искусств т. 1—6 М., 1956—66.