

Место искусства в духовной культуре

Искусство существует уже многие тысячелетия и активно изучается исследователями — философами, культурологами, искусствоведами, историками искусства, даже в вопросе его происхождения отсутствует ясность.

Ученые выводят искусство:

Из потребности всех живых существ с помощью каких-либо украшений привлекать внимание противоположного пола с целью продолжения рода

Из необходимости использовать энергию подсознательных влечений для других целей

Искусство позволяет увидеть мир сквозь призму *образности*, где реальность сочетается с вымыслом, давая человеку возможность творить эти образы и облекать их в рациональную форму.

Понятие «искусство» многозначно

Мастерство,
умение,
ЛОВКОСТЬ

*Специфический вид
духовно-практического
освоения
действительности и
эстетического
отношения к ней.*

Что такое искусство?

- **искусство** - это специфический вид духовного отражения и освоения действительности, имеющий целью формирование и развитие способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты.
- **искусство** - это один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-эстетические ценности.
- **искусство** - это форма чувственного познания мира.
- **искусство** - вид творческой деятельности человека.
- **искусство** - процесс освоения человеком художественных ценностей, доставляющий ему удовольствие, наслаждение (проблема восприятия и понимания искусства).

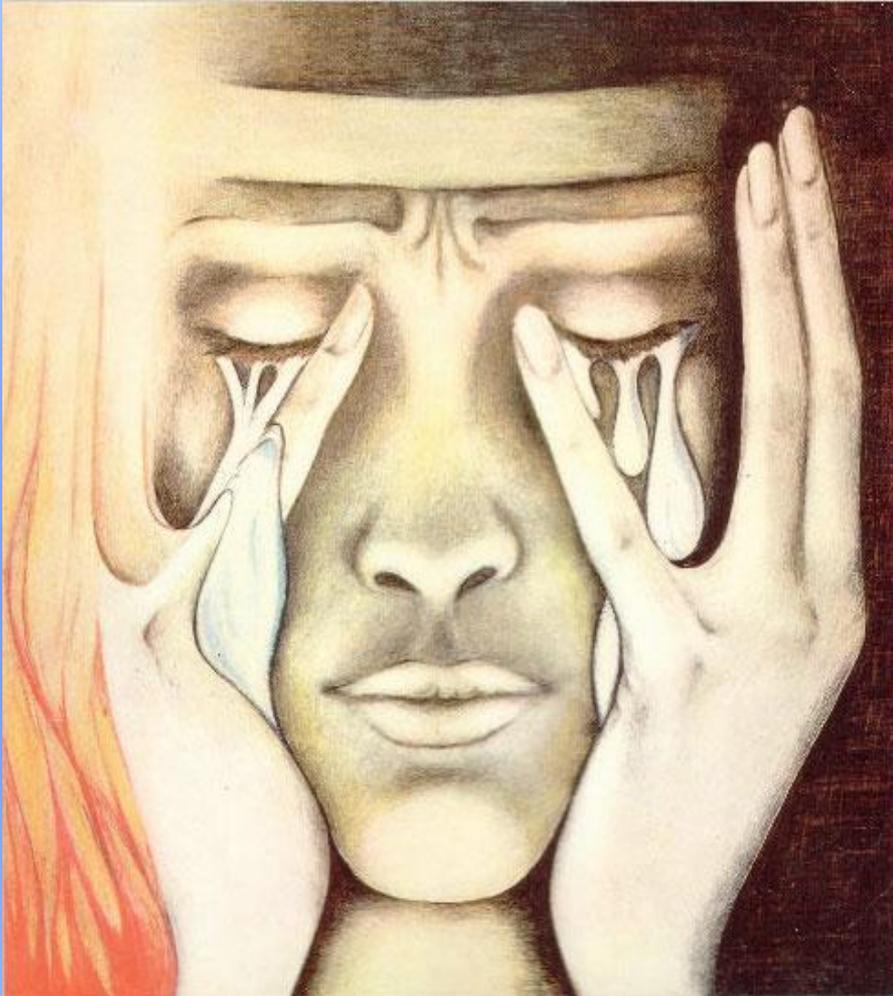
Споры о сущности искусства

- *«Как учитель детей наставляет на ум, так людей уже взрослых — поэты».*

- *эстетическая деятельность - низшее звено познавательной. **Искусство** — это подражание миру чувственных предметов, каждый из которых представляет собой копию идеи, т. е. художник, по сути, создает копию копии — «тени теней».*
(Платон)

Споры о сущности искусства

- понятие **катарсиса** (ввел Аристотель) — очищения человеческой души от низменных страстей посредством созерцания.
- искусству непременно присущ элемент удовольствия, основная задача – воспитание ума

Отражение природы
и величайшего ее
творения человека
— основная задача
искусства
(эпоха Возрождения).

- *Возрожденческий гуманизм — это утверждение безграничности творческого потенциала человека.*

Эпоха Просвещения

Вольтер -
Voltaire

- *В эпоху классицизма на первый план выдвигается отражение человеческих типов. Особенно актуальной становится воспитательная составляющая искусства.*
- *В век Просвещения и позднее сторонники концепции отражения рассматривают искусство как «школу нравственности».*

Изменение оценки социальной значимости искусства

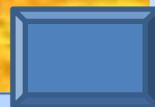
*слепое копирование
отдельных объектов
окружающего мира*

Совесть общества

Мунк

© Reuters

Знаково-символическая концепция искусства.

Любой элемент, включенный иконописцем в живописный образ, несет определенную смысловую нагрузку. Так, **крест** символизирует мученичество, **копье** в руках святого – победу над темными силами, а **указующий перст**, традиционно изображаемый в правом верхнем углу, означает Божественный промысел. **Лестница**, изображение которой можно увидеть на некоторых старинных иконах, символизирует духовное возвышение и стремление к Богу, а **пещера** является аллегорией преисподней.

ФУНКЦИИ ИСКУССТВА:

- ✓ познавательная,
- ✓ информационная,
- ✓ коммуникативная,
- ✓ ценностно-ориентирующая,
- ✓ воспитательная,
- ✓ компенсаторная,
- ✓ эстетическая и др.

СТРУКТУРА ИСКУССТВА:

Реальные виды:

- музыка,
- живопись,
- пластика (архитектура и скульптура).

Идеальные виды:

- литература,
- поэзия.

Фридрих Шеллинг
(1775-1854)

1. Пространственные (пластические) виды:

- архитектура,
- все виды изобразительного искусства,
- художественная фотография.

2. Временные (динамические):

- литература ,
- музыка.

3. пространственно-динамические (синтетические) виды: театр, киноискусство, хореография, цирк.

Классификация искусства по социологическому принципу:

- Ориентировано на небольшую группу людей, обладающих особой художественной восприимчивостью, в силу которой они должны оцениваться как элита.

элитарное

- воплощает в себе традиции (то есть устойчивые формы жизни народа, отражающие особенности его национального характера и национальных образов мира).

народное

- рассчитано на самый широкий круг зрителей, общедоступное, простое по форме, не требующее специальной подготовки для понимания.

массовое

В каждом виде искусства исторически сложилась своя система жанров

- *«Жанр» обобщает специфические свойства художественной формы и содержания значительной группы произведений искусства какой-либо исторической эпохи, народа или мира в целом.*

Какие бывают жанры?

В литературе по способу отражения

действительности выделяются: эпос, лирика и драма...

В изобразительном искусстве выделение жанров может основываться на специфических чертах предмета изображения: портрет, натюрморт, пейзаж, батальная или историческая картина.

В музыке жанры различаются по способу исполнения — вокальные и инструментальные;

- **по содержанию** — лирические, эпические и драматические;
- **по месту и условиям исполнения:** театральные, концертные, камерные.

Роды литературы:

ДРАМА — один из четырех родов литературы. В узком смысле слова — жанр произведения, изображающего конфликт между персонажами, в широком — все произведения без авторской речи. Виды (жанры) драматургических произведений: **трагедия, драма, комедия.**

ЛИРИКА — род литературы, отображающий жизнь через личные переживания человека. Виды лирики: **песня, элегия, ода, дума, послание, эпиграмма.**

ЛИРОЭПИКА — в произведениях художественный мир читатель наблюдает и оценивает со стороны как сюжетное повествование, но одновременно события и персонажи получают определенную эмоциональную оценку повествователя.

ЭПОС — один из четырех родов литературы, отражающий жизнь через рассказ о человеке и происходящих с ним событиях. Основные виды (жанры) эпической литературы: **эпопея, роман, повесть, рассказ, новелла, художественный очерк.**

Виды (жанры) литературы:

КОМЕДИЯ — вид драматургического произведения. Отображает нелепое, смешное и несуразное, высмеивает пороки общества.

ЛИРИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ (в прозе) — вид художественной литературы поэтически выражающий чувства автора.

МЕЛОДРАМА — вид драмы, действующие лица которой резко делятся на положительных и отрицательных.

ОЧЕРК — самый достоверный вид повествовательной, эпической литературы, отображающий факты из реальной жизни.

ПЕСНЯ, или **ПЕСНЬ** — самый древний вид лирической поэзии; стихотворение, состоящее из нескольких куплетов и припева.

ПОВЕСТЬ — произведение, в котором освещается ряд событий в жизни главного героя.

ПОЭМА — стихотворное сюжетное повествование.

РАССКАЗ — произведение об одном событии в жизни персонажа.

РОМАН — произведение, в событиях которого обычно принимает участие много действующих лиц, чьи судьбы переплетаются.

ТРАГЕДИЯ — вид драматургического произведения, рассказывающего о несчастной судьбе главного героя, часто обреченного на смерть.

ЭПОПЕЯ — произведение или цикл произведений, изображающих значительную историческую эпоху либо большое историческое событие.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

- Современное искусство весьма разнообразно, в нем отсутствуют какие-либо строгие каноны и правила.
- Развитие искусства идет по пути «дегуманизации», т. е. преодоления стремления творца к безграничному самовыражению, выплескиванию своих эмоциональных состояний.
- Хэппенинг — действие, разыгрываемое художником на публике без определенного сценария.
- **Перформанс** - представление, ориентированное на аудио-визуальное восприятие. Один из видов современного искусства.