

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум»



Преподаватель
Меньшенин С.А.

2018/2019 учебный год



*Искусство и духовная
ЖИЗНЬ*

ПЛАН

1. *Понятие искусства и художественного образа.*
2. *Особенности искусства.*
3. *Функции искусства.*
4. *Структура искусства.*
5. *Современное искусство.*

Искусство

Узкое значение – это одна из форм общественного сознания и специфическая духовно-практическая деятельность по освоению мира



Широкое значение – это высокий уровень мастерства в любой сфере деятельности, указывает на красоту и совершенства ее продукта

Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить.



Ф.М. Достоевский

1. Искусство

Искусство - центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного сознания

Существует ряд теорий происхождения искусства

Биологизаторская - происхождение искусства из потребности привлечения внимания противоположного пола

Игровая - причины возникновения искусства в потребности расходования человеком неистраченной в трудовой деятельности энергии

Магическая - искусство - форма различных видов магии, внедренной в повседневную деятельность еще первобытного человека

Трудовая - искусство - результат труда: полезные качества произведенных предметов становятся объектом художественного наслаждения

Искусство как компонент культуры

Искусство- это сфера духовно-практической деятельности, которая направлена на художественное постижение и освоение мира



Мастерство

**Творческая
деятельность**

**Произведения
искусства**

Как и наука, искусство стремится выявить значимые свойства предметов и явлений, но представляет эти характеристики в виде конкретных **чувственно-наглядных образах**. Художественный образ –это чувственное воссоздание жизни автором

3. Специфика искусства

Искусство как форма художественного познания обладает **спецификой**

1. является **образным** и **наглядным**

2. использует **особые способы воспроизведения окружающей действительности**, средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (**слово; звук; цвет** и т. д.)

3. играет большую роль в процессе познания, воображения и фантазии познающего субъекта

Искусство - образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира творца в художественном образе

Специфика искусства как формы художественного познания

- 1. Оно является образным и наглядным
- Художественный образ выполняет в искусстве те же функции, что и понятие в науке:
- с помощью него происходит процесс художественного обобщения, выделения существенных признаков познаваемых предметов.
- 2. Для художественного познания характерны специфические способы воспроизведения окружающей действительности,
- а также средства, при помощи которых происходит создание художественных образов – слово, цвет, форма и т.д.
- 3. Огромную роль в процессе познавания мира с помощью искусства играют воображение и фантазия познающего субъекта.
- Художественный вымысел, допускаемый в искусстве, является совершенно не допустимым, например в процессе научного познания.

Художественный образ — это обобщенное представление о действительности, выраженное языком искусства отношении к жизни, к окружающему миру.



Художественные образы



- В изобразительном искусстве этого периода преобладали сюжеты, в основе которых был заповен драматический конфликт, – религиозного, мифологического или аллегорического характера.
- Создаются парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров. Это были изображения напыщенных вельмож и дам с горделивой осанкой, утопающих в роскошных одеяниях и драгоценностях



СТРУКТУРА ИСКУССТВА.

ВИДЫ ИСКУССТВА МОЖНО РАЗЛИЧАТЬ ПО **СРЕДЕ, МАТЕРИАЛУ, В КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ.** ЗВУК В МУЗЫКЕ, ЛИНИЯ И ПАЛИТРА В ЖИВОПИСИ

НЕМЕЦКИЙ ФИЛОСОФ Ф.ШЕЛЛИНГ-КЛАССИФИКАЦИЯ- НА ИДЕАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА. РЕАЛЬНЫЕ- МУЗЫКА, ЖИВОПИСЬ, ИДЕАЛЬНЫЕ- ПОЭЗИЯ, ЛИТЕРАТУРА. ПОЭЗИЯ- ВЫСШАЯ ФОРМА ТВОРЧЕСТВА.

КЛАССИФИКАЦИИ: 1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЛИ ПЛАСТИЧНЫЕ- АРХИТЕКТУРА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
2. ВРЕМЕННЫЕ ИЛИ ДИНАМИЧНЫЕ- ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА.
3. ПРОСТРАНСТВЕННО- ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЗРЕЛИЩНЫЕ- ТЕАТР, ЦИРК И Т. Д.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ- ЭЛИТАРНОЕ, НАРОДНОЕ, МАССОВОЕ.

Основные функции искусства:

- **Гедонистическая** – связана с доставлением человеку радости, удовольствия, наслаждения и душевного отдыха.
- **Компенсаторная** – восполняет неудовлетворенность реальной жизнью.
- **Коммуникативная** – является средством общения в пространстве культуры различных людей.
- **Эстетическая** – направлена на преобразование мира на основе красоты.
- **Воспитательная** – через примеры и идеалы морально влияет на человека, через сопереживание побуждает к определенным поступкам.
- **Познавательная** – способствует получению нового знания об окружающем мире посредством художественных образов.

Виды искусства делятся на группы:

- **1. пластические виды искусств.** (пространственное построение в раскрытии художественного образа - Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография, Цифровая живопись, Компьютерная графика.)
- **2. временные виды искусств.** (Музыка, Литература).
- **3. синтетические искусствами –(пространственно-временные)(Хореография(Танец), Театральное искусство, Киноискусство).**
- Каждый из видов искусства имеет свои особые роды и жанры, есть внутренние разновидности. Видовые свойства искусства проявляются в **конкретную историческую эпоху и в различных художественных культурах по-разному**, ибо само деление искусства на виды связано прежде всего с особенностями человеческого восприятия мира.

Виды искусства по способу изображения жизни

Пространственные
или пластические
(воспринимаются
зрением и находятся
вне реального
времени)

Изобразительные
(графика, живо-пись,
скульптура)

Тектонические
(архитектура,
ДПИ и дизайн)

Пространственно-
временные
(смешанные) или
синтетические

Зрелищно-игровые
(театр, балет,
эстрада, цирк, кино)

Технические (фото-
графия, цветому-зыка,
TV, дизайн).

Временные
(воспринимаю-
тся на слух и
длятся во
времени)

Музыка

Литература

Виды изобразительного искусства

Живопись (работа выполненная в цвете, красками, на плоскости)

Скульптура (работа выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки)

Графика (работа, выполненная линиями, штрихами. на плоскости без красок)

Архитектура (искусство создавать здания, сооружения, комплекс сооружений)

Декоративно-прикладное искусство (искусство украшать)

Элитарное искусство



Элитарное искусство — искусство для немногих, для избранных, для эстетической и духовной элиты, непонятное для широкой публики, народных масс.

Народное искусство

- Народное искусство изначально связано с трудовой деятельностью человека.
- Народное искусство составляет единую художественную культуру, т. е. результат коллективного народного творчества на всем протяжении истории народа.
- Народное искусство развивается на основе традиций и преемственности
- В основе народного искусства лежат декоративно-прикладное искусство



Декоративно – прикладное искусство

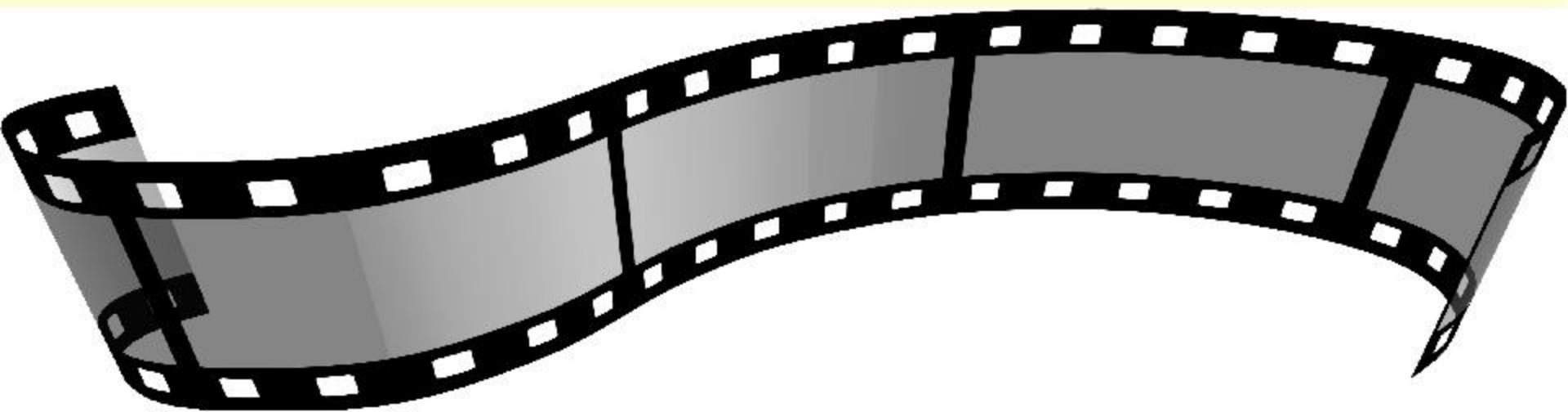
Декоративно – прикладное искусство - это художественное оформление предметов, которые человек использует в быту. Оно получило название от латинского – украшаю. Все предметы, окружающие человека, должны быть не только удобными, но и красивыми. Это искусство называется прикладным еще и потому, что необходимо приложить руки, чтобы получилась эта красота. Польза и красота всегда рядом.



Понятие массового искусства

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

К массовому искусству относят произведения, распространяемые через *средства массовой коммуникации* (кино, телевидение), *печатную графику, популярную музыку, продукты художественной индустрии*, рассчитанные на вкус широкого потребителя.



НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И СТИЛИ ИСКУССТВА.

НАПРАВЛЕНИЯ
ИСКУССТВА




МНОГИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИСКУССТВА НАМ ИЗВЕСТНЫ:
РОМАНСКИЙ И ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛИ,
БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, РОМАНТИЗМ,
РЕАЛИЗМ

ТЕЧЕНИЯ ИСКУССТВА



МОДЕРНИЗМ, ЭКСПРЕССИОНИЗМ,
АВАНГАРДИЗМ, АБСТРАКЦИОНИЗМ,
СЮРРЕАЛИЗМ, ПОСТМОДЕРНИЗМ.
РАЗНИЦА МЕЖДУ НИМИ В РЕАЛЬНОСТИ
ОБРАЗА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕНИЯ МИРА.



Барокко- одно из главных направлений в искусстве, отличающееся Торжественностью и фундаментальностью, многообразием и сложностью форм рисунка

Классицизм- стиль и направление в литературе и искусстве, отличающиеся обращением к античному наследию как образцу

Сентиментализм- течение в литературе и искусстве, отличающееся повышенным вниманием к раскрытию душевного состояния, переживаний героя

СИСТЕМА ЖАНРОВ ИСКУССТВА.

ПОНЯТИЕ «ЖАНР» ОБОБЩАЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА КАКОЙ- ЛИБО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ, НАРОДА ИЛИ МИРА В ЦЕЛОМ:

В КУРСЕ ЛИТЕРАТУРЫ- ПО СПОСОБУ ОТРАЖЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ-
ЭПОС, ЛИРИКА, И ДРАМА.

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ЖАНРОВ –
1.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДМЕТА.-
**ПОРТРЕТ, НАТЮРМОРТ, ПЕЙЗАЖ, БАТАЛЬНАЯ И
ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА.**
ИНОГДА ЖАНРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРОМ
ИЗОБРАЖЕНИЯ: **КАРИКАТУРА, ШАРЖ.**

В МУЗЫКЕ ЖАНРЫ: 1. ПО СПОСОБУ ИСПОЛНЕНИЯ- **ВОКАЛЬНЫЕ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ,**
2.ПО СОДЕРЖАНИЮ- **ЛИРИЧЕСКИЕ, ЭПИЧЕСКИЕ И ДРАМАТИЧЕСКИЕ**
3.ПО МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ИСПОЛНЕНИЯ- **ТЕАТРАЛЬНЫЕ,
КОНЦЕРТНЫЕ, КАМЕРНЫЕ.**

Жанры искусства

В каждом из искусств это деление происходит на основе собственных принципов.

Так, например, в живописи жанры отличаются друг от друга предметом и темой изображения:

- **портрет** (конкретный человек),
- **пейзаж** (окружающая среда),
- **натюрморт** (предметный мир и мир мертвой природы), **историческая живопись** (значительные события),
- **бытовая живопись** (обыденная жизнь)...



Роды и жанры литературы

эпос	лирика	драма
<ul style="list-style-type: none">• Рассказ о чем-либо, находящемся вне автора: повествование о героях, событиях. Например, былины, которые написаны стихами и в которых рассказывается про богатырей.• Рассказы, повести, романы	<ul style="list-style-type: none">• Лирические произведения – это передача чувств, мыслей, переживаний, то есть того, что находится внутри автора.• стихотворения	<ul style="list-style-type: none">• Произведения, предназначенные для исполнения на сцене, написаны чередующимися репликами с пометками и замечаниями автора.• пьесы, сценки

Жанры литературы

- *роман* – большое эпическое произведение, в котором изображается всесторонняя картина жизни множества людей в определенный период времени или целой человеческой жизни;
- *роман-эпопея* – самый крупный повествовательный жанр литературы, изображающий большой период исторического времени или значительное историческое событие в его масштабности и противоречивости;
- *притча* – небольшой рассказ нравоучительного характера, родственной басне.

Жанры музыки

- Музыкальный жанр — многозначное понятие, характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их происхождением, условиями исполнения и восприятием.
- по способу исполнения: вокальные, вокально-инструментальные, сольные;
- по назначению: прикладные и др;
- по содержанию: лирические, эпические, драматические;
- по месту и условиям исполнения: театральные, концертные, камерные, киномузыка и др.

•Краткая история современного искусства

Современное искусство (англ. contemporary art, иногда в качестве синонима используют определение актуальное искусство), — искусство, созданное в недавнем прошлом и в настоящее время. С течением времени современное когда-то искусство становится достоянием истории.

На данный момент времени современным искусством считают произведения, созданные в период с 1970-х по нынешний день.

В России 90-х использовался также термин «**актуальное искусство**», который во многом схож, но не тождественен по смыслу термину «современное искусство». Под актуальным искусством участники художественного процесса в России подразумевали новаторское современное искусство (в плане идеи и/или технических средств).

4. Самые СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (вне классификации)

К данным видам искусства относят:

Боди арт – искусство росписи тела

Автоарт – искусство росписи автомобилей

Искусство инсталляции

Компьютерная графика: [3D-графика](#) [Веб-графика](#)

Пинап (PinUp) - от англ. pin-up приколоть, крикрепить к стене.

Фотография красотки, кинозвезды, эстрадной певицы, вырезанная из журнала и прикрепленная на стену.

Почтовое искусство - изготовление почтовых открыток





Хай-тек - эстетическое течение в архитектуре, сложившееся в 70-е гг. представляет собой современную модификацию техницизма, исповедующего радикальное обновление языка архитектуры под влиянием технического прогресса. Хай-тек - символическое отражение века "высоких технологий" ракетно-космических объектов в архитектуре крупных общественных зданий. В известной мере хай-тек является последним в XX в. этапом эстетического освоения новых технических форм, начатого конструктивистами 20-х гг. и продолженного структуралистами в 60-х.



Современная роспись – боди арт.



- Начиная с 1960-х годов роспись по телу начала развиваться и на Западе, как часть изменения общественной морали в сторону больших свобод. Возродившийся на Западе, боди пейнтинг ошибочно считается молодым искусством. Известные художники использовали боди арт для своих выставок и перформансов. Постепенно боди арт стал использоваться и в коммерческих целях - для промо акций, рекламы.





Домашнее задание

*Подготовка к контрольной
работе №2.*