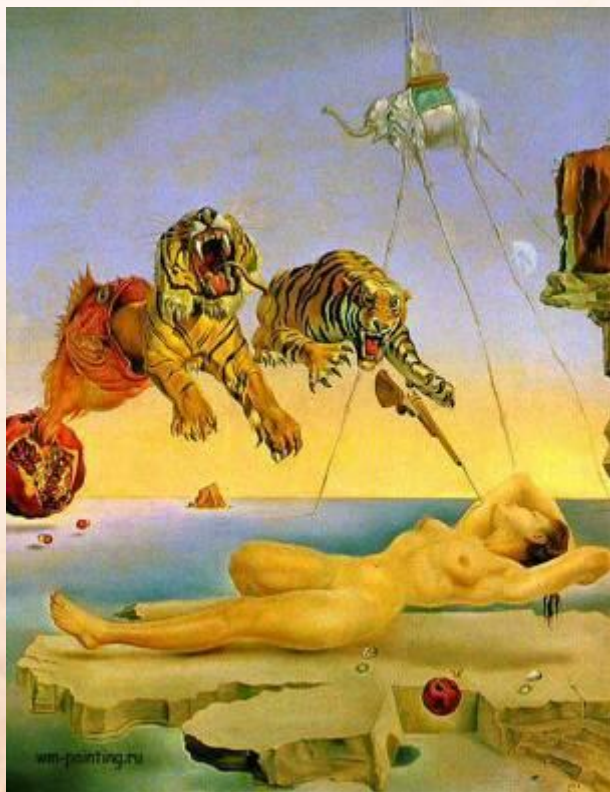

**Место искусства в
духовной культуре**

Что такое искусство?

«Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения»

- **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).

Что такое искусство?

- **Предмет искусства** – человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях.
- **Форма бытия искусства** – художественное произведение.

Специфика искусства как формы художественного познания.

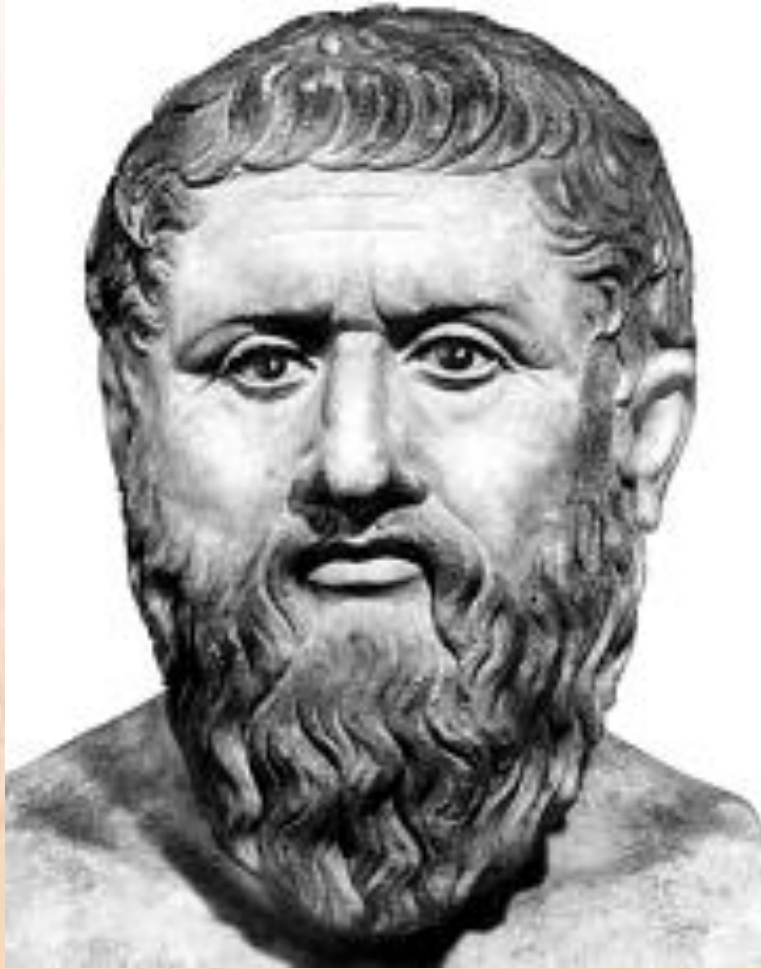
**Образное
и наглядное**

**Большая роль
в процессе познания
воображения и фантазии
познающего субъекта**

**Специфические способности
воспроизведения
окружающей
действительности.
Средства, при помощи которых
происходит создание
художественных образов
(слово, звук, цвет и т.п.)**

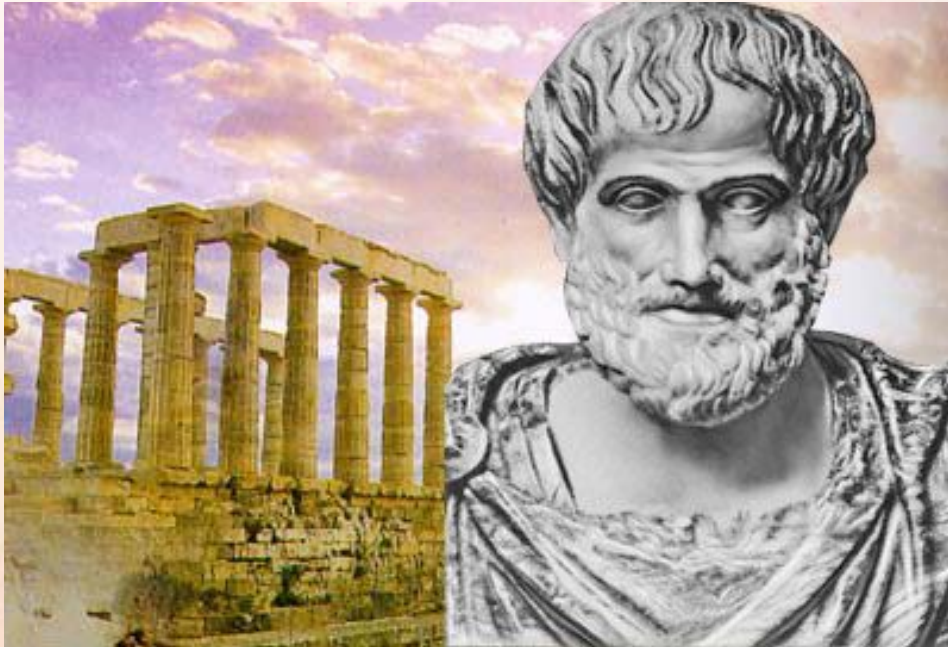
Споры о сущности искусства?

- 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)

Платон (477-347 до н.э.)- древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Евклида

Споры о сущности искусства?

Аристотель. Древнегреческий философ. Ученик Платона. С 343 до н. э. - воспитатель Александра Македонского. В 335/334 г. до н. э. основал Ликей.

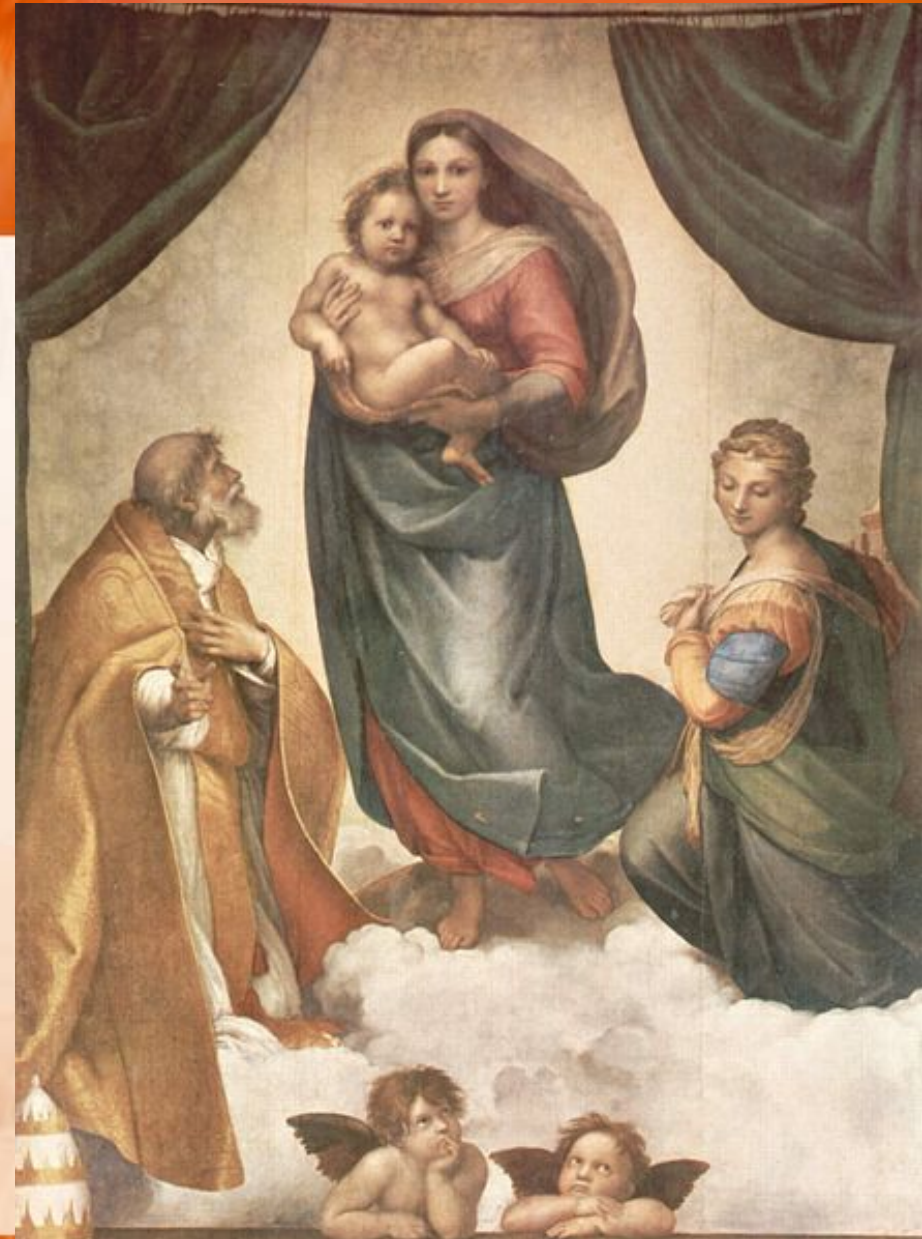
- Аристотель основывал искусство на подражательной способности, полагал, что подражание — познавательная способность.
- понятие **катарсиса** (ввёл Аристотель) — очищения человеческой души от низменных страстей посредством созерцания.
- искусству непременно присущ элемент удовольствия.

Воспитание ума: «Как учитель детей наставляет на ум, так людей уже взрослых — поэты».

Споры о сущности искусства?

- Отношение к искусству как подражанию природе свойственно и эпохе **Возрождения**. Отражение природы и величайшего её творения — человека — основная задача искусства.
- Достижение идеального внешнего правдоподобия обеспечивалось точными знаниями анатомии, математики.
- С другой стороны, **возрожденческий гуманизм** — это утверждение безграничности творческого потенциала человека.

Рафаэль. Секстинская мадонна.

Споры о сущности искусства?

Век Просвещения

Вольтер -
Voltaire

- **В эпоху классицизма** на первый план выдвигается не натуралистическое воспроизведение природы и человека, но отражение человеческих типов.
- Особенно актуальной становится воспитательная составляющая искусства. **В век Просвещения** и позднее сторонники концепции отражения рассматривают искусство как своеобразную **«школу нравственности»**.
- **Беспристрастное отражение жизни** несёт в себе огромный воспитательный потенциал, оно может выступить и в качестве приговора определенным социальным реалиям.

Споры о сущности искусства?

концепция отражения (подражания) действительности	концепция теории самовыражения	знаково-символическая концепция искусства
<i>оценка социальной значимости искусства существенно менялась с течением времени — от вторичного образования, слепо копирующего отдельные объекты окружающего мира, до своеобразной совести общества</i>	искусство является безграничной сферой проявления творческого потенциала личности, представляется своеобразным шифром душевных переживаний художника, который выплескивает свои эмоции, желания, комплексы, любит ими, оправдывает и компенсирует их в созданном им мире иллюзий.	рассматривает искусство не как открытую систему взаимодействия человека с окружающим миром, а как замкнутую или автономную сферу деятельности, а также как способ связи человека с иным, потусторонним миром.

Знаково- символическая концепция искусства

- Любой элемент, включенный иконописцем в живописный образ, несёт 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.

Искусство – замкнутая, автономная сфера деятельности, а также способ связи человека с иным, потусторонним миром.

- только в знаково-символическом контексте может быть понята иконопись — система символов, с помощью которых творцы пытались отразить объект своего религиозного почитания.*

Функции искусства

Общественно-преобразующая – оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества

Внушающая – воздействие на подсознание людей, на человеческую психику

Художественно-концептуальная – способность анализировать состояние окружающего мира

Эстетическая – способность формировать эстетические вкусы и потребности человека

Познавательно-эвристическая – отражает познавательную роль искусства и выражается в его способности к отражению и освоению тех сторон жизни, которые труднодоступны науке

Утешительно-компенсаторная – восстановление в сфере духа гармонии, утраченной человеком в реальной действительности. Своей гармонией искусство способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности

Воспитательная – формирование личности, чувств и мыслей людей

Предвосхищения – способность предвосхищать будущее

Гедоническая – особый, духовный характер искусства, оно призвано доставлять людям удовольствие

Структура искусства

Искусство – это специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах.

Предмет
искусства

Человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, жизнь людей в определенных исторических условиях

Форма бытия
искусства

Художественное
произведение

Структура искусства

1) *пространственные, или пластические, виды:* архитектура, ИЗО, художественная фотография

3) *пространственно-динамические, синтетические или зрелищные, — театр, киноискусство, хореография, цирк*

2) *временные или динамические виды — литература и музыка*

Структура искусства

Специфика искусства как формы художественного познания

Образность
и
наглядность

Специфические способности воспроизведения окружающей действительности, средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово, звук, цвет и т.д.)

Большая роль в процессе познания, воображения и фантазии познающего субъекта

Структура искусства

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

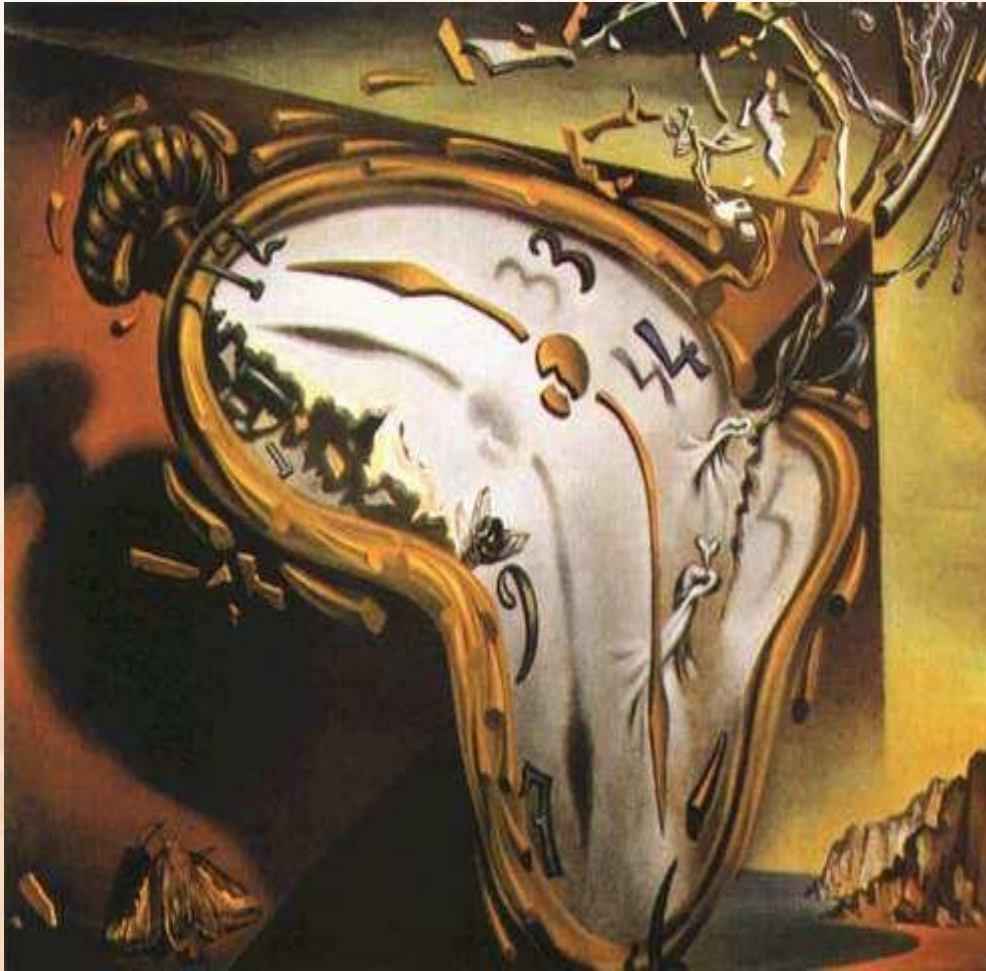

Структура искусства

В каждом виде искусства исторически сложилась своя **система жанров**. Понятие «**жанр**» обобщает специфические свойства художественной формы и содержания значительной группы произведений искусства какой-либо исторической эпохи, народа или мира в целом.

В литературе	В изобразительном искусстве	В музыке
по способу отражения действительности выделяются, например, эпос, лирика и драма	- по специфическим чертам предмета изображения: портрет, натюрморт, пейзаж, батальная или историческая картина; - по характеру изображения: карикатура или шарж.	- по способу исполнения — вокальные и инструментальные; - по содержанию — лирические, эпические и драматические; - по месту и условиям исполнения — театральные, концертные, камерные и др.

Миф и реальность современного искусства

- ❑ Нет высших и низших видов, форм и жанров искусства.
- ❑ Стирание различий между создателем и аудиторией, реальностью и фантазией.
- ❑ Одна из главных форм – **коллаж**.
- ❑ **Хэппенинг** — действие, разыгрываемое художником на публике без определенного сценария.
- ❑ **Перформанс** - представление, ориентированное на аудио-визуальное восприятие. Один из видов современного искусства.