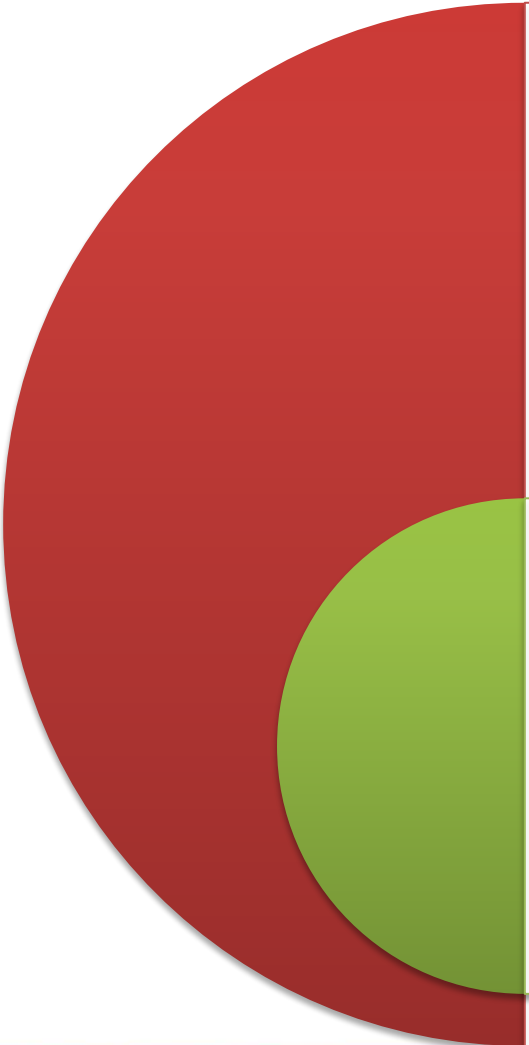

ИСКУССТВО

Искусство

Широкое значение: это высокий уровень мастерства в любой сфере деятельности, указывает на красоту и совершенство ее продукта.

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

ИСКУССТВО

важнейшая сфера духовной культуры человечества, содержащая результаты образно-художественного отражения человеком внешнего и внутреннего мира

практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей

- специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, которая представляет собой отражение окружающей действительности в художественных образах

форма человеческой деятельности, художественное творчество, проявляющееся в различных его видах

ЧТО ЧЕЛОВЕК ВЫРАЖАЕТ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО?

• **ЧЕЛОВЕК**

Искусство

• **Отображает символы и образы**

• **Ищет ответы на философские вопросы**

• **Осмысляет данные о себе**

• **Осмысляет данные о мире**

Составляющие искусства

1

совокупность художественных **субъектов** (индивидов, общностей, институтов, организаций), их художественного сознания, навыков и приемов художественной деятельности

2

художественная **деятельность и отношения** между художниками

3

художественные **блага** (ценности - живописные, музыкальные и т.п.)

Теории происхождения искусства

. Биологизаторская

. Игровая

. Магическая

. Трудовая

–
Искусство – результат труда: полезные качества произведенных предметов становятся объектом художественного наслаждения

преобразования и переключения энергии элементарных влечений на цели высокой творческой деятельности

ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА

ЧЕЛОВЕК,
его отношения
с окружающим миром
и другими индивидами,
а также жизнь людей
в определенных исторических условиях

Любое произведение искусства имеет форму и содержание

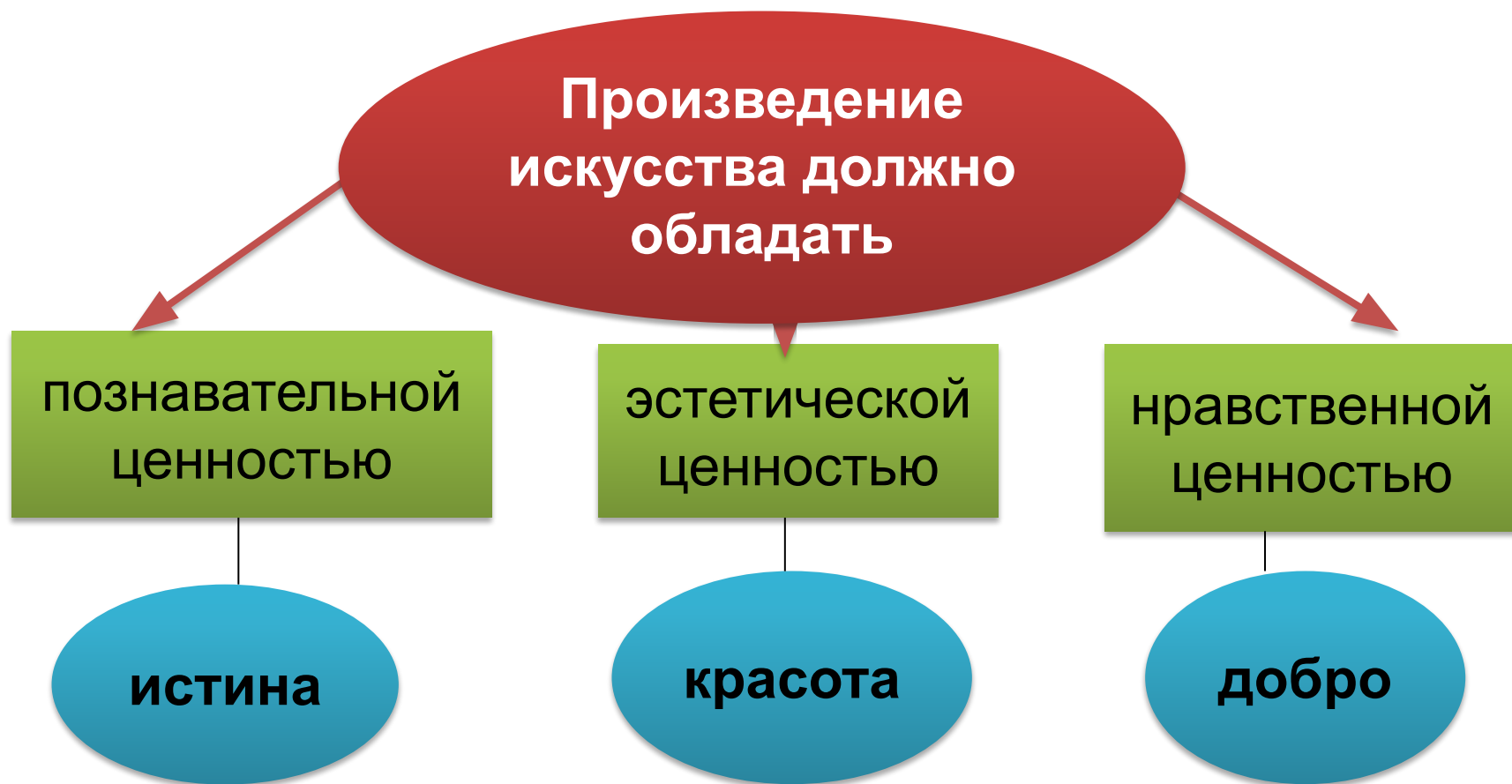
Содержание — это те идеи, мысли, чувства, которые автор стремится донести до читателя и зрителя.

Форма — это все то, в чем воплощается содержание: слово, звук и т.д.

Форма — еще не произведение искусства. Она становится таковой, если несет в себе эстетическое содержание

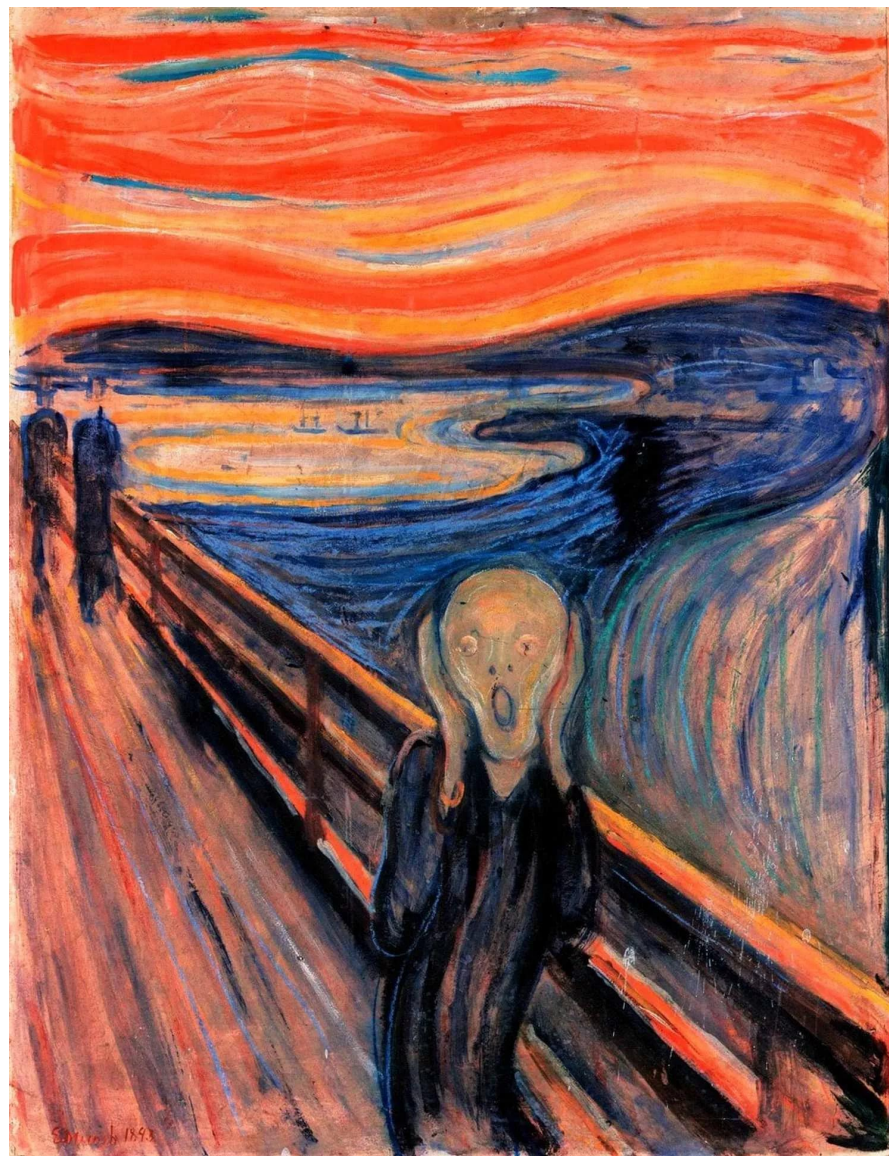
Критерии произведений искусства

три кита, на которых покоится духовная сфера общества

Искусство

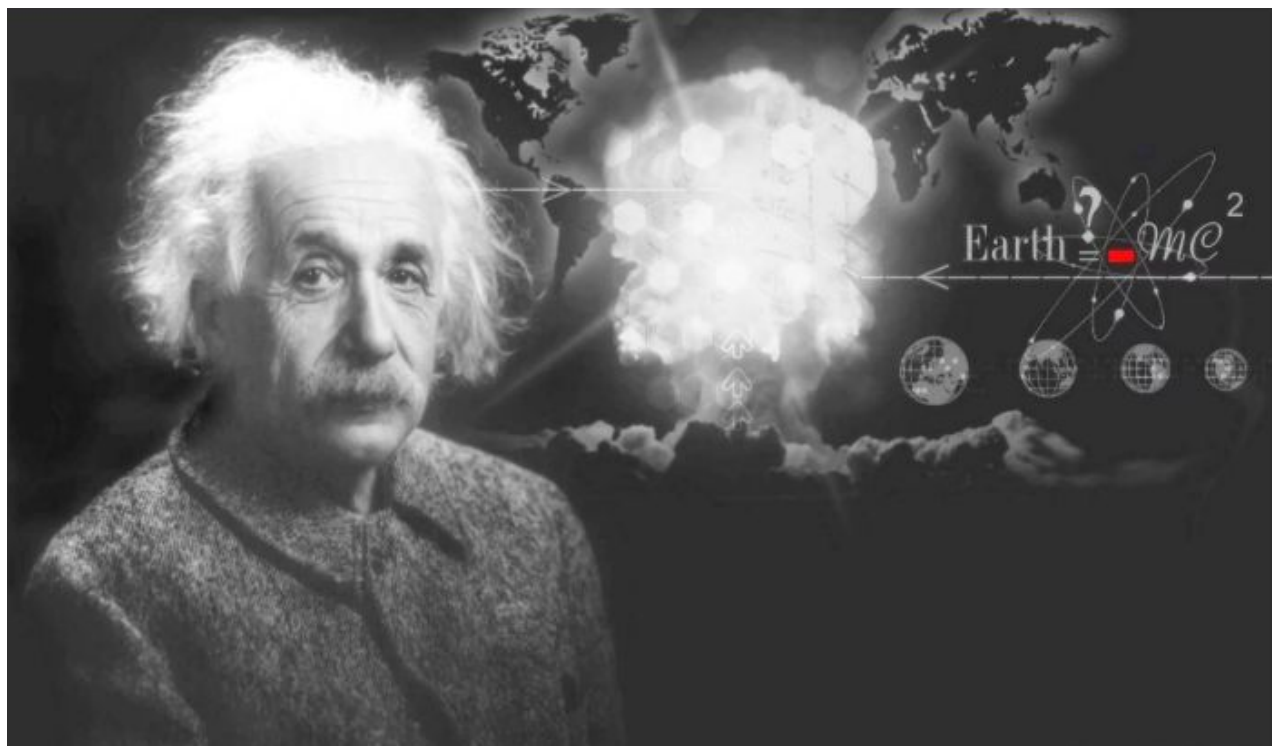
Создавая художественные образы, которые, экспериментируя с ними при помощи собственного воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в котором они живут.

Искусство

При помощи искусства художники, писатели, скульпторы воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные стороны окружающей действительности.

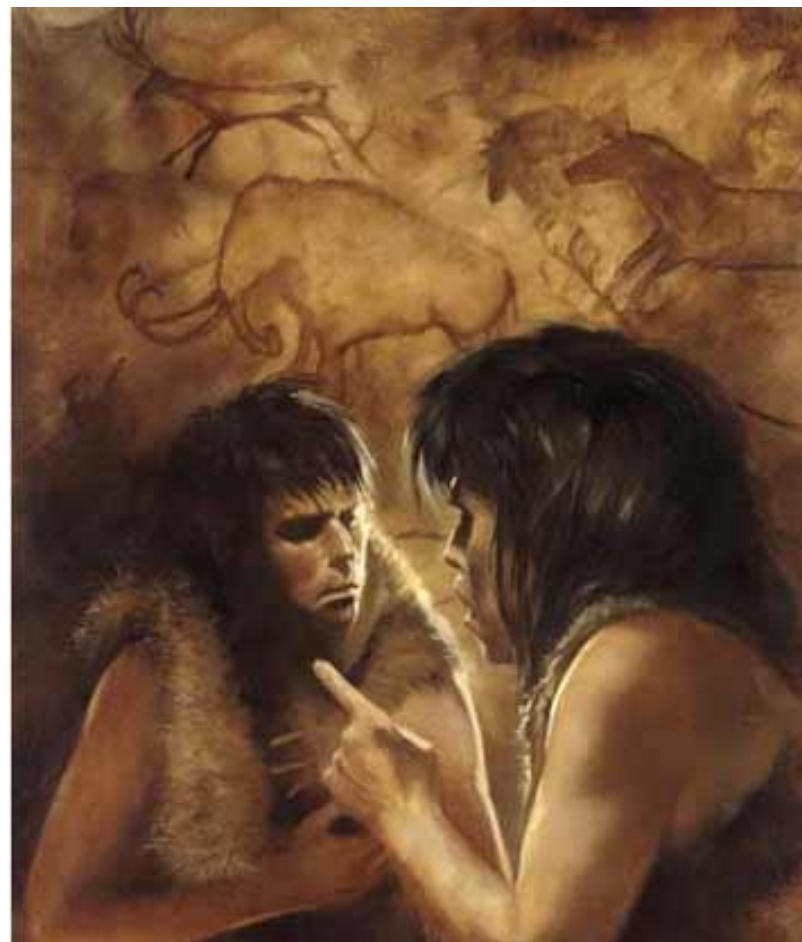

«Я думаю, что где нет поэзии, так не будет и науки... Могу сослаться на слова Эйнштейна о том, что одним из импульсов к теории относительности были романы Достоевского»

Ю.Лотман

Искусство зародилось в первобытном обществе.

У человека появилось
понятие о себе
и об
окружающем мире
У человека появилось
абстрактное
мышление

Особенностью
искусства
первобытных людей
была тесная связь с
магией

Живопись и скульптура первобытных людей

Особенности искусства:

- Чувственное и эмоциональное восприятие мира

Особенности искусства:

- Субъективность (авторское отношение к миру)

Особенности искусства:

- Авторство (т.е есть создатель)

Особенности искусства:

- Образность (т.е создание художественного образа рожденного воображением автора)

Особенности искусства:

- Индивидуальное восприятие потребителем

Особенности искусства:

- Искусство не развивается поступательно (от низшего к высшему);
- Нельзя доказать правильность или неправильность искусства прошлых поколений;
- Искусство рождается из борьбы традиций и новаторства;

Функции искусства

- **Общественно-преобразующая**
- **Художественно-концептуальная**
- **Воспитательная**
- **Эстетическая**
- **Утешительно-компенсаторная**
- **Предвосхищения (предсказания)**
- **Внушающая**
- **Гедонистическая (от греч. наслаждение)**
- **Познавательно-эвристическая**

Функции искусства

- **Общественно-преобразующая**

Оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества

Функции искусства

- **Художественно-концептуальная**

Анализирует состояние окружающего мира

- **Воспитательная**

Формирует личность,
чувства и мысли людей

Функции искусства

- **Эстетическая**

Формирует эстетические вкусы и потребности человека

- **Утешительно-компенсаторная**

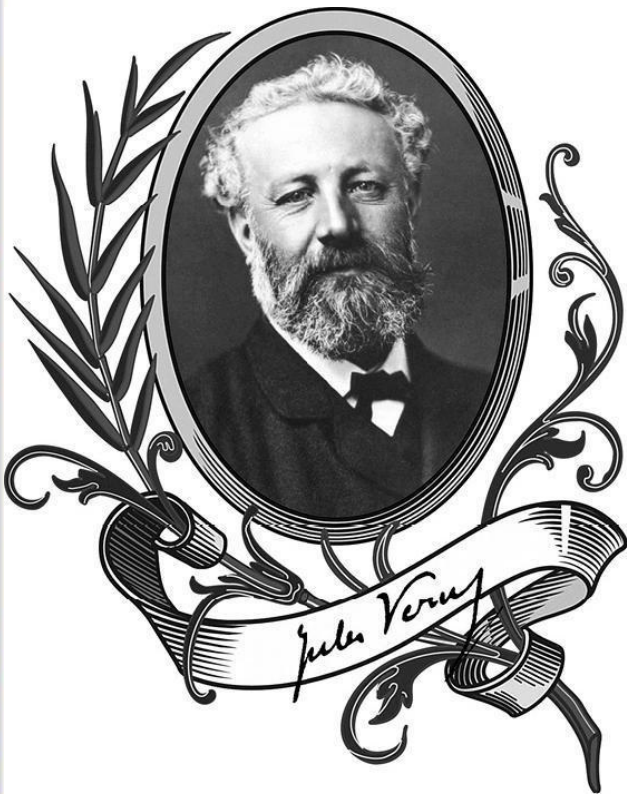
Восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности

Функции искусства

- **Предвосхищения (предсказания)**

Предвосхищает будущее

- **Внушающая**

Воздействует на подсознание людей,
на челове

Функции искусства

- ***Гедонистическая***

Доставляет людям
удовольствие

- ***Познавательно-эвристическая***

Отражает и осваивает те стороны жизни, которые
труднодоступны науке

ЭСТЕТИКА (от греч. чувствующий, чувственный)

- наука о прекрасном, исследует сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, общие законы искусства, проявляющиеся в различных разновидностях

Эстетика как наука о прекрасном сформировалась в XVIII в. Она является составной частью философии.

На протяжении истории человечества существовали различные *эстетические взгляды*. Кратко их можно сформулировать следующим образом.

- Прекрасное — воплощение Бога (Платон, Фома Аквинский, Гегель и др.).
- Прекрасное — результат соотнесения свойств жизни с человеком как мерой красоты (Аристотель, Сократ, Чернышевский и др.).
- Прекрасное — естественное свойство явлений природы (Дидро и др.).
- Действительность эстетически нейтральна. Ее источник в душе человека.
- Прекрасное есть объективные явления с их естественными качествами, вовлеченные общественным производством, практикой в сферу интересов человека как рода; «одухотворенные», очеловеченные трудом и ставшие сферой свободы, т. е. сферой овладения действительностью со стороны человека.

A collage of various art forms including a winged figure, a golden bust, a vase, and a classical building. The background is a vibrant, abstract pattern of orange and red. The central text is in a white box.

ВИДЫ ИСКУССТВА

Приготовить сообщение до 2-3 минут об одном из видов современного искусства. Привести примеры интересных произведений искусства

Агеенко	<i>Перформанс</i>
Гульчак	<i>Анаморфоз</i>
Ефимов	<i>Монстрация</i>
Киселева	<i>Аэрография</i>
Кунис	<i>Коллаж</i>
Михеев	<i>Хэппенинг</i>
Суровицкая	<i>Боди-арт</i>
Шахов	<i>Мани-арт</i>

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 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.

**Прикладные (трудовые)
искусства**

**Искусство слова-
литература**

**Декоративно-прикладное
искусство**

**Искусство звука -
музыка**

Архитектура

**Виды
искусства**

**Изобразительные
искусства**

**Зрелищные (игровые)
искусства**

Скульптура

Живопись

Хореография

Театр

**Художественная
фотография**

Графика

Телевидение

Кино

ВИДЫ ИСКУССТВА

Живопись

Скульптура

Музыка

Фотография

НЕИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

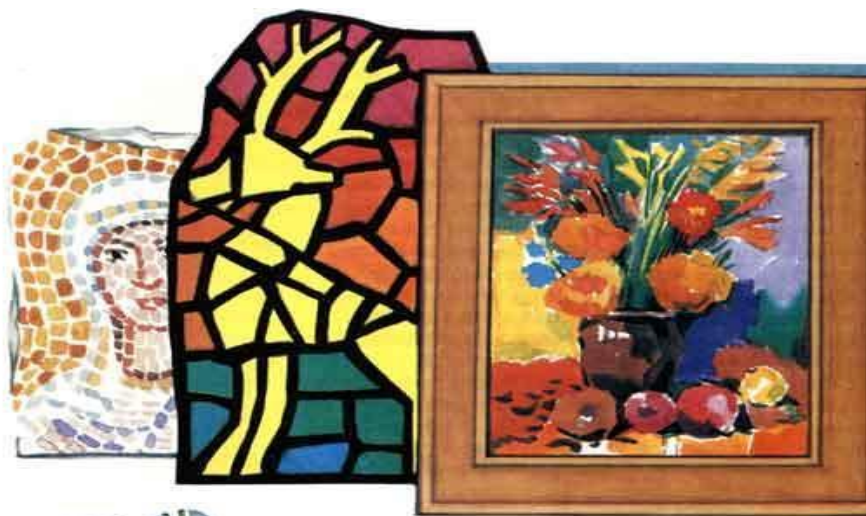
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

Театр

Цирк

Пение

Хореография

ЖИВОПИСЬ

Это изображение художественных образов в цвете. Слово «живопись» **значит живописать, то есть писать жизнь** Искусство живописи было известно ещё в древности.

В живописи используют масляные и акварельные краски, темперу, гуашь.

Живописные произведения создаются на плоскости (бумаге, холсте, дереве, стекле, стене).

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

- **Станковая живопись** предназначена только для комнат и залов.
- Это картины, создаваемые на мольберте (т.е. на «станке»).
- Эти произведения можно свободно переносить с места на место.

В. Серов. Девочка с персиками.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

- Монументальная живопись связана с архитектурой.
- Это большие картины, украшающие строение изнутри и снаружи на стенах, потолках.
- Это *росписи, фрески, мозаики, витражи.*

Богоматерь Владимирская.

МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ

- **Миниатюрная живопись** украшает изделия прикладного искусства, в том числе ювелирные.
- Это маленькие картины, украшающие рукописные книги, медальоны, часы, вазы, браслеты.

Н. Сулоева. Людмила в саду Черномора.

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

Театрально – декоративная живопись связана с оформлением сцены, с изготовлением декораций

Декоративная живопись для украшения зданий в виде красочных панно, а также предметов быта (ларцов, шкатулок, сундуков, посуды).

**Особыми видами живописи являются:
иконопись, фреска, диорама, панорама и т.д.**

« Скулно» (лат.)-
«вырезаю»,
«высекаю».
Это **объёмные**
изображения
человека,
животного,
выполненное в
каком – либо
материале
(дереве, глине,
гипсе, камне,
металле).

СКУЛЬПТУРА

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА

- **Монументальная** - имеет крупные размеры и формы, потому что размещается на улицах ,в парках, на фасадах домов и в просторных залах (памятники, декоративная скульптура, рельефы).

СТАНКОВАЯ СКУЛЬПТУРА

- **Станковая** по своим размерам не превышает изображаемый предмет.
- Располагается внутри помещений, в жилых домах, музеях, скверах, парках.
- Это статуи, портреты, жанровые сцены.

Голова мальчика. Древний Рим. 1 в. н. э.

Её название происходит от «графо» (греч.) – «пишу», «рисую», «черчу».

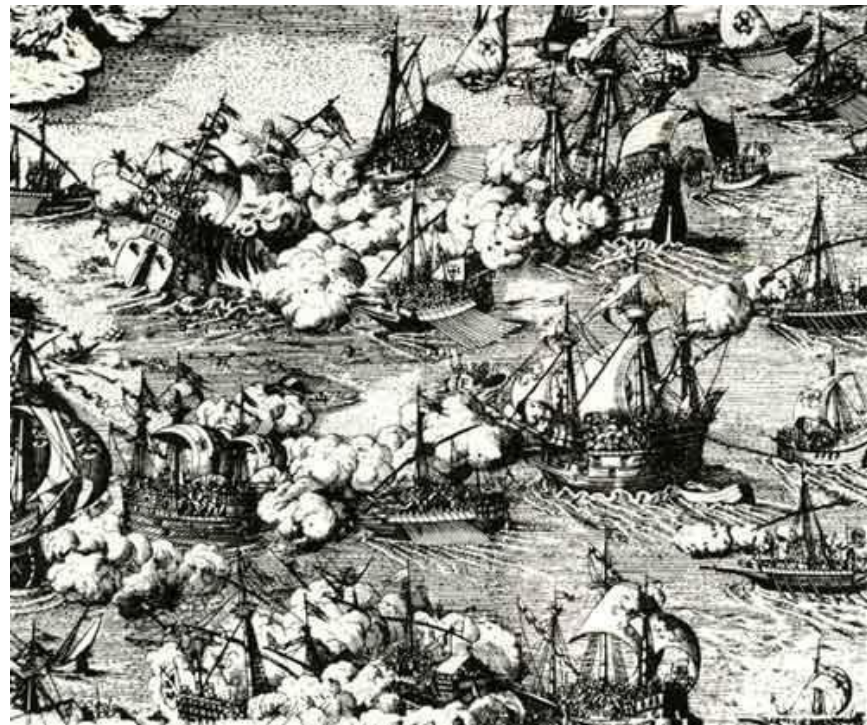
Это изображение (рисунок), выполненный на бумаге или картоне пером, карандашом, углём, тушью, фломастерами с помощью линий, чёрточек, точек, штрихов. Графика бывает чёрно – белой и цветной. Произведения графики – это рисунки, наброски, зарисовки, книжные иллюстрации, этикетки, газетные и журнальные карикатуры, плакаты, афиши, шрифты для книг.

ГРАФИКА

СТАНКОВАЯ ГРАФИКА

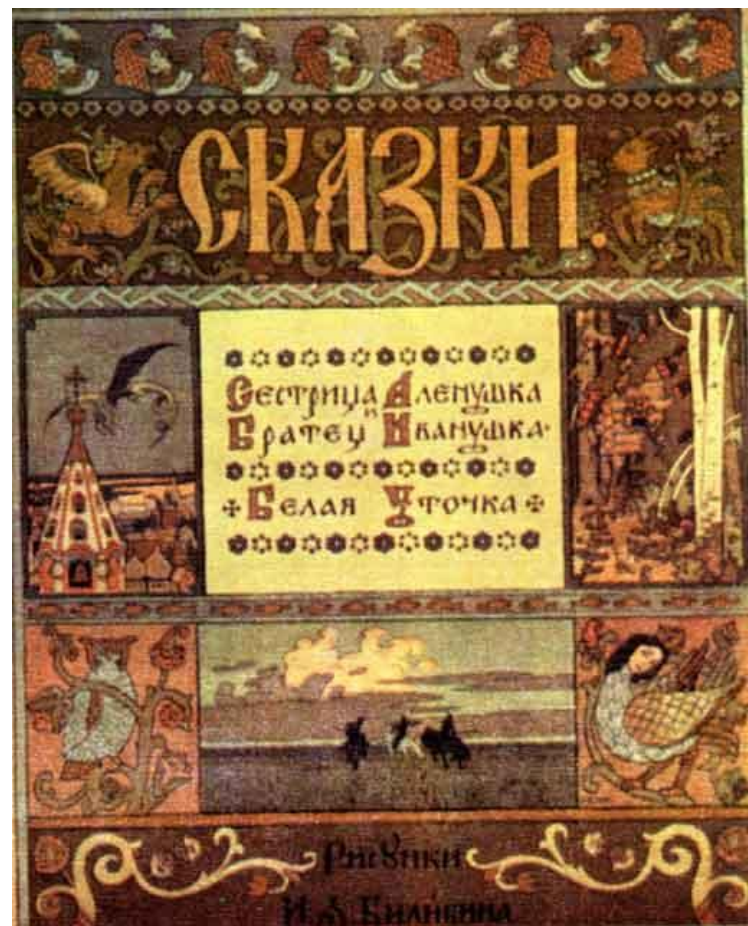
- Станковая графика украшает кабинеты, галереи, стены квартир.
- Виды графики – гравюра, офорт (на меди), литография (на камне), ксилография (на дереве)

Голландская гравюра.

КНИЖНАЯ ГРАФИКА

- Книжная графика связана с книгой.
- Это не только иллюстрации, но и шрифтовое оформление.

И. Билибин.

ПЛАКАТНАЯ ГРАФИКА

- Плакатная графика – художественное средство информации, агитации (надписи, призывы, плакаты, рекламы).

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА

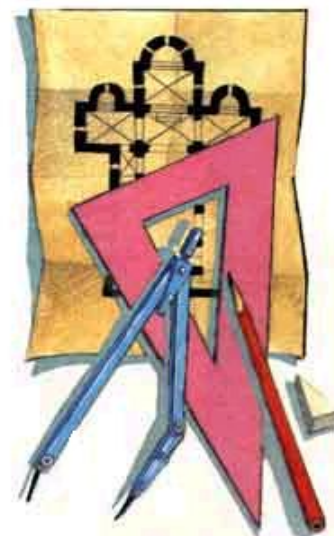
- Промышленная графика связана с промышленными изделиями (оформление упаковок, марок, открыток, грамот, этикеток, буклетов и т. д.).

Это искусство
создания для
людей красивой и
удобной среды
обитания (зданий,
улиц, площадей,
парков, стадионов,
поселков, городов).

АРХИТЕКТУРА

ОБЪЁМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Гражданские сооружения

– жилые дома,
правительственные,
деловые здания

Культурные сооружения

– храмы, церкви, мечети,
синогоги.

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

- **Ландшафтная архитектура**
планировка
скверов,
бульваров, парков,
беседок, мостов,
фонтанов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

- Градостроительство – это создание новых городов и посёлков, а также реконструкция (обновление) постаревших населённых пунктов.

ДЕКОРАТИВНО– ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

«Декор» (лат.) означает «украшать», а «прикладное» указывает на то, что вещи можно использовать в повседневной жизни. Это художественно оформленные предметы, которые человек использует в быту (посуда, мебель, ткани, орудия труда, оружие, одежда, ювелирные изделия, ковры).

Издавна декоративно – прикладным искусством (ДПИ) занимались народные умельцы – поодиночке, объединившись в ремесленные артели, мастерские, цеха или образовав **народные промыслы.**

ДИЗАЙН - художественное конструирование предметного мира; разработка образцов рационального построения предметной среды.
- творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий

Фотография

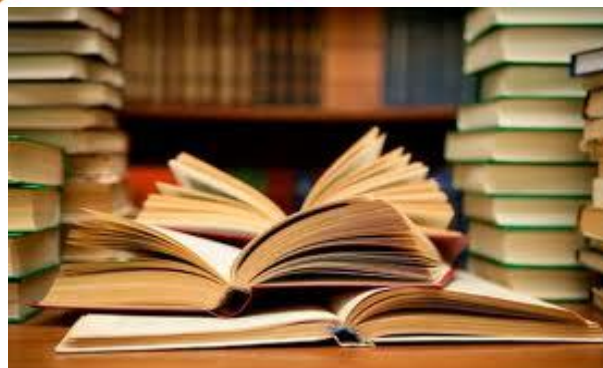
(от др.-греч. — свет и пишу; светопись — техника рисования светом) — получение и сохранение неподвижного изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотокамере

Литература

— вид искусства, в котором материальным носителем образности является речь.

Ее именуют порой «изящной словесностью» или «искусством слова».

Различают художественную, научную, публицистическую, справочную, критическую, куртуазную, эпистолярную и др. литературу

Литература

(фольклор, проза, поэзия)

Агния Барто

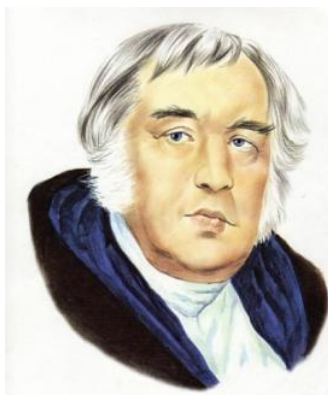
Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954)

Михалков Сергей Владимирович (род. 1913)

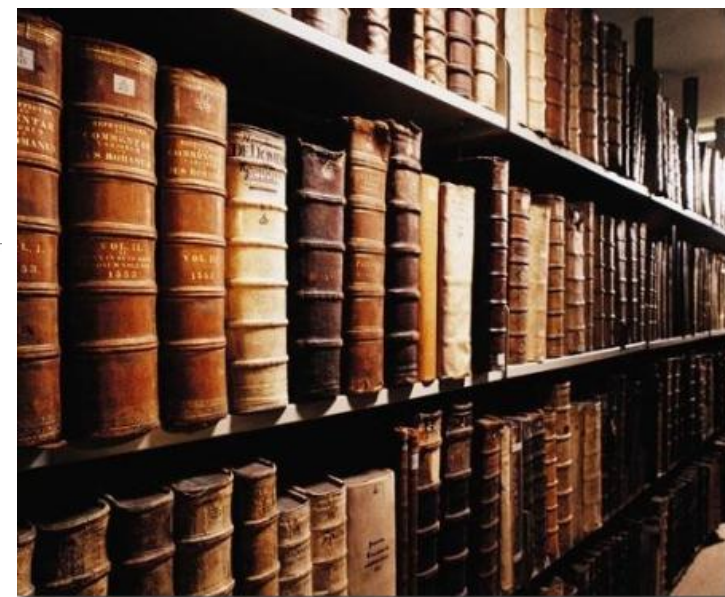
Михалков Сергей Владимирович (род. 1913)

Крылов Иван Андреевич (1769-1844)

Бизниз Виталий Валентинович (1894-1959)

**(от греч. - пляска)
первоначально -
запись танца, затем -
искусство сочинения
танца, балета, с
конца 19 века
танцевальное
искусство в целом.**

Хореография

Музыка

вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах.

Музыка может передавать эмоции, чувства людей, что выражается в ритме, интонации, мелодии.

По способу исполнения она делится на **ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ** и **ВОКАЛЬНУЮ**.

Музыка делится также на:

-народную и классическую

- современную

-джазовую

-военную

-духовную

Музыка характеризуется воздействием на эмоциональное состояние людей, соотношением частот (высот), громкостью, длительностью, тембром, переходными процессами.

Музыка

Театр

(греч. основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от — смотрю, вижу) —
форма исполнительского искусства.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

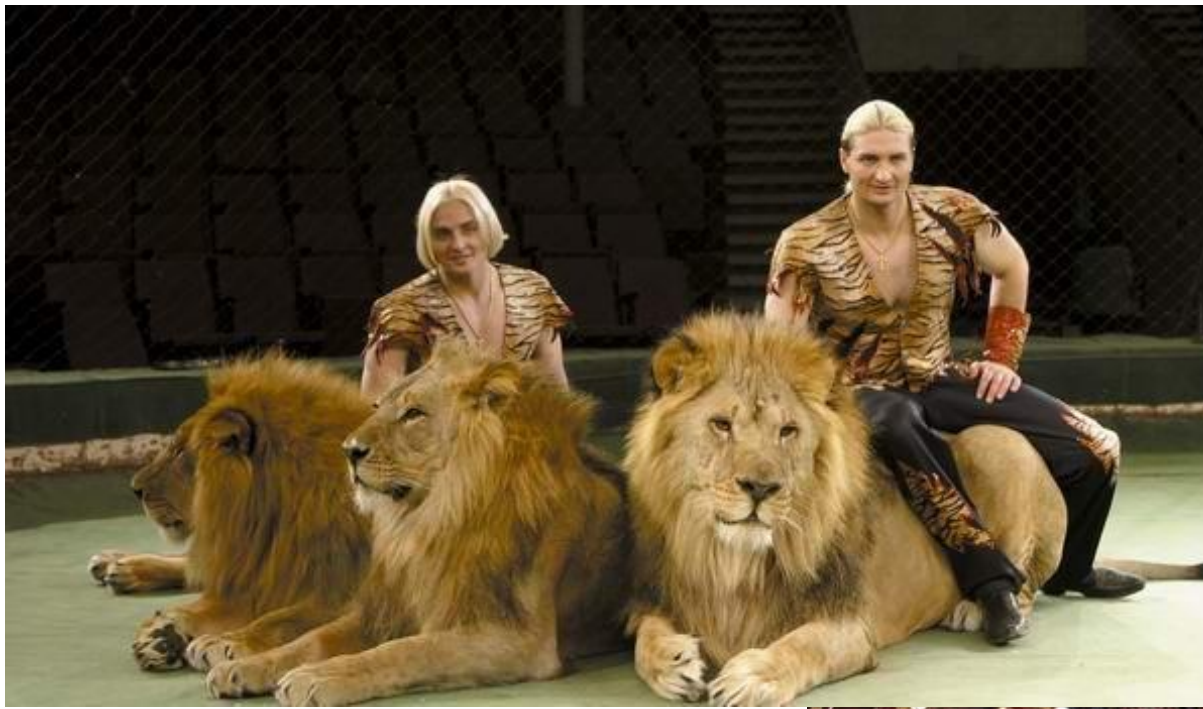
**(от теле... и слова "видение"),
область науки, техники и
культуры, связанная с
передачей на расстояние
изображений подвижных
объектов при
помощи радиоэлектронных
устройств.**

Кино и мультипликация

Цирк

НАПРАВЛЕНИЯ (СТИЛИ) ИСКУССТВА

Романский
X-XIII в.

Готический
XIII-XVI в.

Барокко
кон. XVI-
сер. XVIII в.

Рококо
пер. пол. XVIII в.

Классицизм
XVII-
нач. XIX в.

Сентиментализм
2 пол. XVIII-
нач. XIX в.

Романтизм
кон. XVIII-
нач. XIX в.

Ампир
три пер.
десятилетия
XIX в.

Реализм
XIX-XX в.

Импрессионизм
втор. пол.
XIX в.

Модерн
1892-
1914 г.
(арт-нуво)

Авангардизм
(модернизм)
XX в.

Основные направления искусства XX в.

Авангардизм

Символизм
(символ – «знак»)

Фовизм
(фовисты – «дикие»)

Экспрессионизм

Конструктивизм
(в архитектуре –
функционализм)

Примитивизм
(наивизм)

Кубизм

Орфизм

Пуризм

Дадаизм

Футуризм

Сюрреализм

Поп-арт
(абстракционизм +
натурализм)

Гиперреализм
(фотореализм)

Абстракционизм

Геометрический
абстракционизм

Оп-арт,
(неоавангардизм,
«оптическое искусство»)

Абстрактный
экспрессионизм

Супрематизм

Неопластицизм

Районизм
(лучизм)

Ташизм
(таш – «пятно»)