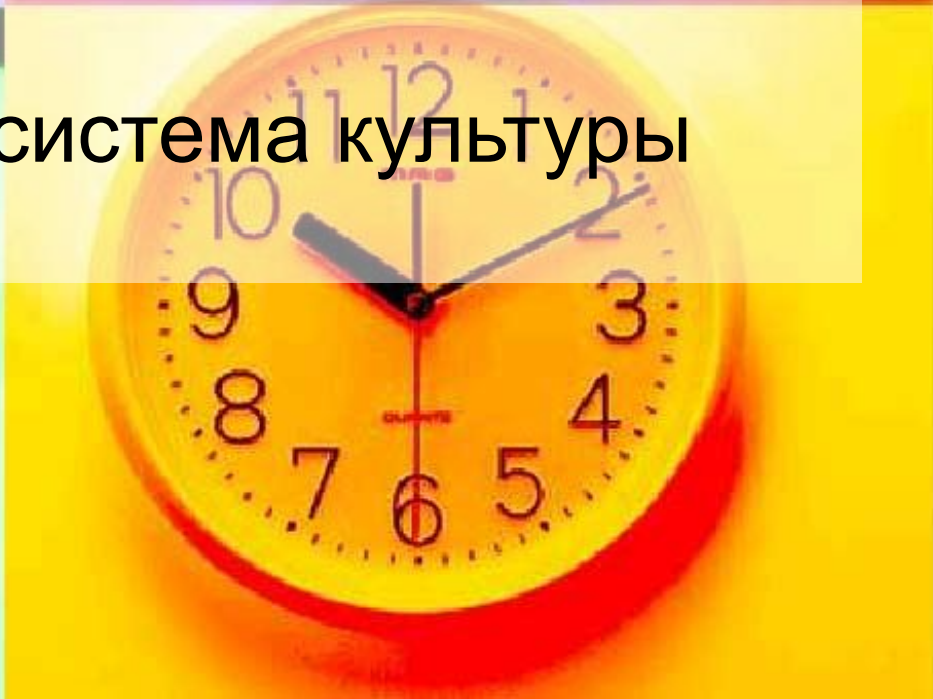

ИСКУССТВО

Как подсистема культуры

СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА

- Искусство - самостоятельная форма общественного сознания, способ осознания мира и средство духовного развития людей, предполагающее не чисто интеллектуальное, а чувственно-эмоциональное восприятие действительности и ее субъективное отражение и воспроизведение (призвано «заражать» нас чужими чувствами и эмоциями)

Характеристики искусства:

- 1. В отличие от религиозных норм и ценностей, которые создаются часто коллективно, и со временем могут подвергаться изменениям, произведения искусства имеют конкретных авторов и создаются единожды «раз и навсегда» (кроме исполнительского творчества). И религия и искусство относятся к чувственной сфере культуры. На первоначальных этапах развития культуры они были частями одного целого. Художественные переживания человека, так же как и религиозные глубоко индивидуальны и интимны.

Характеристики искусства:

- 2. В отличии от науки, искусство тем прекраснее, чем более оно лично окрашено, чем ярче в нем проявилась индивидуальность его создателя. Произведение искусства - это не объективная истина, но видение окружающего мира глазами конкретного человека.

Характеристики искусства:

- 3. Искусство динамично, так как в каком-то смысле каждый творец, создавая что-то новое, тем самым бросает вызов уже созданному ранее. Прогресс в искусстве в отличие от научно-технического прогресса, не носит прямолинейно поступательного характера. Художественные шедевры, в отличие от научных теорий, не устаревают и не подвергаются изменениям, не теряют своей первоначальной значимости и продолжают оказывать могучее воздействие на сердца и души новых поколений.

Характеристики искусства:

- 4. Творец не только тот, кто создал произведение искусства, но и тот, кто его читает (смотрит, слушает). Большую роль при восприятии произведений искусства играют связанные с опытом понятия «индивидуальный и общественный вкус».

Характеристики искусства:

- 5. Доступность и понятность языка искусства многим определяет такую его характеристику как демократизм. При этом, будучи всеми признаваемыми и всем понятными, мировые шедевры сохранили специфику места и времени создания. Все мировые шедевры искусства глубоко национальны.

Социальные функции искусства:

- Познавательная;
 - Рекреационно-гедонистическая;
 - Эстетическая;
 - Воспитательная;
 - Коммуникативная
-
- В разные периоды и в разных видах искусства соотношение функций неодинаково!!!! (Цирк и филармония)
 - Проблема «Творец и время»

Искусство и ВРЕМЯ

- Изменения в искусстве в целом и пространственных искусствах в частности всегда были связаны с изменением доминант социокультурной жизни людей в тот или иной исторический период.

АНТИЧНОСТЬ

В античном полисе, с его незыблемой ценностью демократического начала, неизменно центральным местом была площадь (агора), в материальном аспекте представляющая собой пространство, способное вместить достаточно большое количество людей, а в сакральном, выступающая символом полисной демократии. Римляне старались воплотить в городских пространствах, прежде всего, жесткий порядок. Геометричность пронизывает планы римских городов и формирует линейность восприятия.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

- Центр средневекового европейского города включает храм, замок, ратушу и рынок.
- Для средневековой культуры в целом был характерен дуализм: единство и противопоставление сакрального (храм) и профанного (рынок).
- В западно-европейском средневековом городе большое значение имела граница – городская стена. воспринималось как пространство закона и порядка.

НОВОЕ ВРЕМЯ

- При переходе от средневекового общества к раннебуржуазному можно отметить появление новых типов пространств (прежде всего интерьерных: выставок, концертов, кофеен и т.п.), что фиксирует окончательный переход от полисного коллективного начала к индивидуалистическому.

Виды искусства

- - это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.).

Виды искусства:

- **Пространственные** (существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа) - Архитектура; Изобразительное и декоративно-прикладное искусство (в т.ч. скульптура, живопись, графика, художественная фотография).
- **Временные** (композиция разворачивается во времени) - Литература, Музыка.
- **Пространственно-временные** - Хореография; Театр, кино, телевидение, эстрада, цирк.

Виды искусств

- Визуальные (архитектура, скульптура, живопись, графика, художественная фотография)
- Акустические (музыка)
- Синтетические (кино, театр)

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).

АРХИТЕКТУРА

- Архитектура (греч. "architecton" - "мастер, строитель") - 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.
- Архитектура не воспроизводит действительность непосредственно, она носит не изобразительный, а выразительный характер.

Изобразительное искусство

- Изобразительное искусство – группа видов художественного творчества, воспроизводящих визуально воспринятую действительность. Произведения искусства имеют предметную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве. К изобразительному искусству относятся: живопись, графика, скульптура.

ГРАФИКА

- Графика (в переводе с греческого - "пишу, рисую") - это, прежде всего рисунок и художественные печатные произведения (гравюра, литография). Она основана на возможностях создания выразительной художественной формы путем использования разных по окраске линий, штрихов и пятен, наносимых на поверхность листа.
- Графика предшествовала живописи. Вначале человек научился запечатлевать очертания и пластические формы предметов, потом различать и воспроизводить их цвета и оттенки.
- Специфика графики - линейные соотношения. Она, воспроизводя формы предметов, передает их освещенность, соотношение света и тени и т. д. Живопись запечатлеывает реальные соотношения красок.
- В процессе исторического развития в рисунок и в печатную графику стал проникать цвет, и теперь уже к графике относят и рисунок цветными мелками - пастель, и цветную гравюру, и живопись водяными красками - акварель и гуашь.

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** (от итал. Fresco) - живопись по сырой штукатурке красками разведенными на воде и **мозаика** (от французского mosaïque) изображение из цветных камней, смальты (Смальта - цветное прозрачное стекло.), керамических плиток.
 - - **станковую** (от слова "станок") - полотно которое создается на мольберте.

ЖАНР ИСКУССТВА

- Жанр - исторически сложившийся тип художественного произведения, объединяющий обширную группу явлений внутри того или иного вида искусства на основании устойчивых черт

Основные жанры изобразительного искусства

- Автопортрет
- Аллегория
- Анималистический жанр
- Батальный жанр
- Бытовой жанр
- Галантный жанр
- Исторический жанр
- Карикатура
- Мифологический жанр
- Натюрморт
- Нью
- Пастораль
- Пейзаж
- Портрет
- Сюжетно-тематическая картина
- Шарж

СТИЛЬ

- **Стиль** – совокупность основных черт и признаков искусства данного времени и данного народа.
- Каждый стиль порождается определенной эпохой, вместе с ней эволюционирует и отмирает или же переходит в иной стиль, во многом от него отличающийся и складывающийся ещё в его пределах.

СТИЛЬ

- В другом смысле
- Стиль – стиль определенного мастера.
- В первом смысле понятие стиля близко к понятию канона, во втором к понятию манеры
- Канон – система правил, господствующих в искусстве в тот или иной исторический период

Основные исторические стили в искусстве

- Доисторический период (Палеолит; Неолит; Медный век;
Бронзовый век; Железный век)
- Культурные области Древнего мира (Египет; Передняя Азия;
Дальний Восток; Америка)
- Античное искусство (Крито-Микенское искусство; Античная Греция; Этрусское искусство; Древний Рим)
- Византия
- Романский период
- Готика
- Эпоха Возрождения (Ренессанс)
- Барокко и Рококо
- Классицизм
- Романтизм
- Эклектика
- Модерн
- Искусство XX века
- Современное искусство

Художественное направление

- Содержательная и стилистическая общность творчества ряда художников, сохраняющаяся в течении определенного исторического периода

