

Итоговое сочинение.
Тематическое направление
«Искусство и ремесло»

*Искусство – это особый способ
познания и отражения мира*

Темы данного направления актуализируют представления выпускников о предназначении произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается искусство.

Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению созидательного труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к искусству и ремеслу.

Искусство – отражение в художественных образах представлений об окружающем мире.

- **Художественный образ**

картина мира, созданная автором, наполненная его мыслями, чувствами, переживаниями.

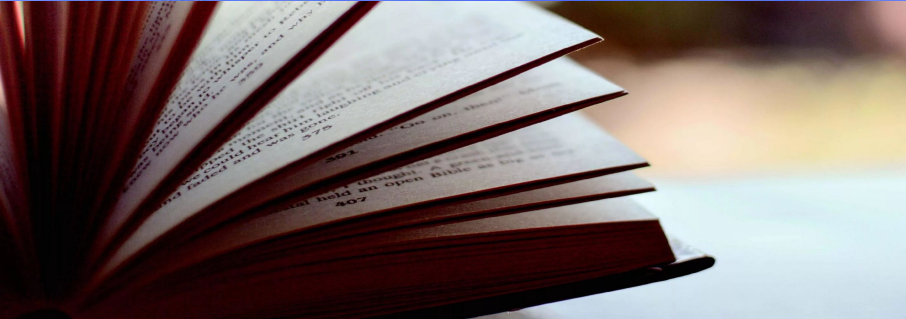
Искусство

Искусство – это форма человеческой деятельности, художественное творчество, проявляющееся в различных видах – живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, музыке, танцах, театре, кино, дизайнерской деятельности.

Это особый способ познания и отражения мира. С его помощью и с помощью науки, человек пытается осмыслить, отразить и преобразить мир.

Искусство – вид духовного освоения действительности

- *Искусство* – важное средство формирования нравственных и личностных качеств человека его духовного мира
- *Искусство* формирует эмоциональную сферу, совершенствует мышление, развивает творческое воображение.

К искусству относятся разные виды деятельности человека:

- живопись,
- архитектура,
- скульптура,
- музыка,
- художественная литература,
- театр,
- танец,
- кино,
- дизайн,
- декоративно-прикладное искусство.

**А. Гауди Собор
Святого Семейства
Испания
(Барселона)**

Роль искусства в жизни человека

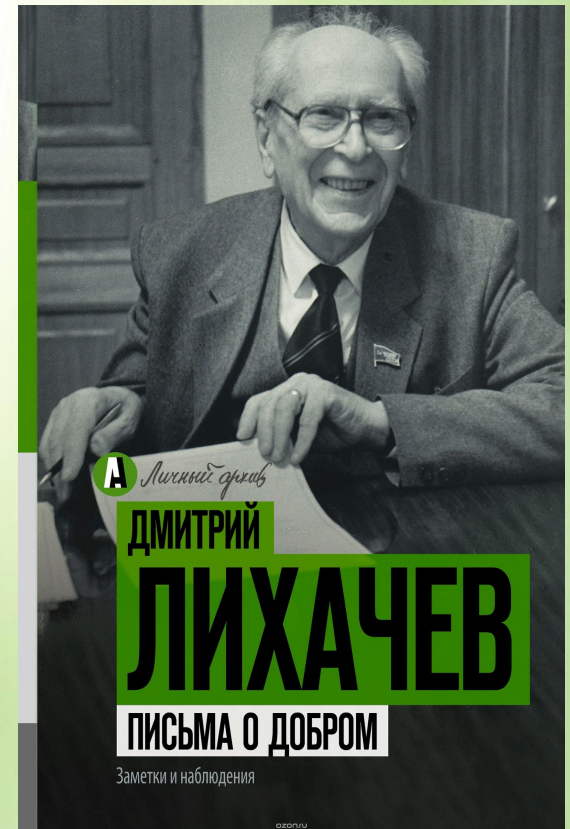
Сейчас невозможно представить себе, что нашу жизнь не сопровождало бы искусство, творчество. Где и когда бы ни жил человек, даже на заре своего развития, он пытался осмыслить окружающий его мир, а значит, стремился понять и образно передать полученные знания следующим поколениям. Так появились настенные рисунки в пещерах. И это рождено не только желанием защитить своих потомков от ошибок, но и передачей красоты и гармонии мира, восхищением перед совершенными творениями природы.

Искусство вокруг нас

Искусство — часть духовной культуры человечества, специфический род духовно-практического освоения мира.

К искусству относят разновидности человеческой деятельности, объединяемые художественно-образными формами воспроизведения действительности, — живопись, архитектуру, скульптуру, музыку, художественную литературу, театр, танец, кино.

В более широком значении слово «искусство» относят к любой форме деятельности человека, если она совершается умело, мастерски, искусно.

« Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно делает его добрее, а следовательно счастливее».

РЕМЕСЛО

Дело, которому человек посвятил всю свою жизнь, сегодня называют профессией, а раньше называли ремеслом.

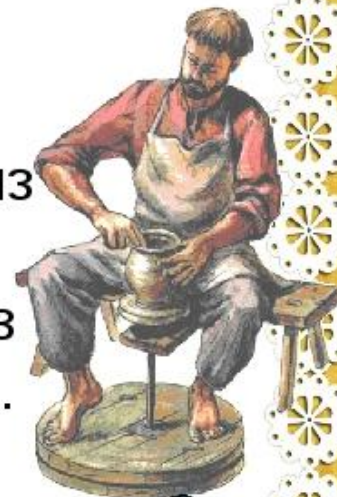

Как появились ремесленники и их ремёсла?

• Со временем человек научился строить жилища из брёвен и камня. В домах появилась плетёная и деревянная мебель. Люди стали носить одежду из тканей, дублёных шкур, валяную и кожаную обувь. Землю пахали деревянной сохой а затем и металлическим плугом. Из зерна мололи муку и пекли хлеб.

• Сначала семьи всё необходимое создавали сами. Но постепенно люди разделили дела. Каждая семья занималась тем делом, которое ей лучше всего удавалось. Так появились **ремёсла и ремесленники**: кузнецы, сапожники, портные, гончары, бондари и другие.

Художественное ремесло

Русь славилась своими искусными **ремесленниками**. Воины многих стран высоко ценили оружие и доспехи, изготовленные русскими мастерами-оружейниками, — **копья, мечи, щиты**, защитные рубахи из металлических колец — **кольчуги**.

Высоким уровнем отличалось искусство русских **ювелиров** — мастеров по тонкой обработке драгоценных металлов и камней, делавших дорогие украшения, золотую и серебряную посуду. Для изготовления украшений — **серёжек, браслетов, подвесок, колец, ожерелий** — использовалась очень сложная техника. Например, **зернь**, когда на изделие напаивался узор, состоящий из множества мельчайших шариков-зёрнышек.

Темы сочинений «Искусство и

ремесло»
Что такое настоящее искусство?

Как отличить настоящее искусство от ремесла?

Почему люди путают искусство и ремесло?

В чём ценность искусства?

Можно ли без любви к своему делу стать профессионалом?

Над каким искусством время невластно?

Верите ли вы, что можно стать хорошим ремесленником за короткое время?

Какими качествами должен обладать человек, чтобы овладеть искусством?

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться. - Демокрит

В тот момент, когда художник думает о деньгах, он теряет чувство прекрасного. – Дени Дидро

Каждый художник обладает смелостью, без которой талант не мыслим. – Иоганн Вольфганг Гёте

Кого можно назвать ремесленником в искусстве?

Что такое талант?

Чем отличается истинное искусство от фальшивого?

Почему искусство называют вечным?

Можно ли научиться искусству?

Кого можно назвать истинным творцом?

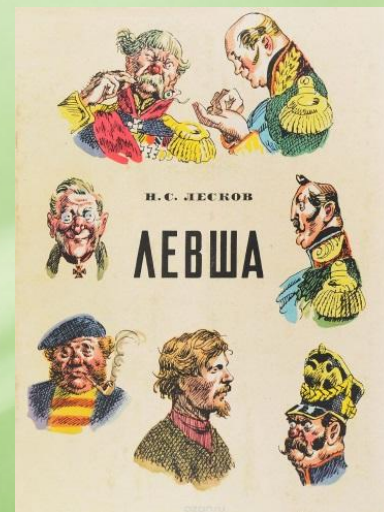
Как Вы понимаете фразу: «Не боги горшки обжигают»?

Как взаимосвязаны между собой ремесло и искусство?

Всегда ли ремеслу предстоит стать настоящим искусством?

Каким должно быть ремесло, чтобы оно стало искусством?

Что значит для человека ремесло и искусство, как они отражаются в его жизни, на что влияют?

«Искусство и ремесло» в литературе

список произведений

1. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
2. Н. В. Гоголь «Портрет»
3. А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери»
4. В.П. Астафьев «Гимн жизни», «Далекая и близкая сказка»
5. К.Г. Паустовский «Акварельные краски»
6. Л. Н. Толстой «Война и мир»
7. А. Куприн: «Гранатовый браслет»
8. Н.С. Лесков «Левша»
9. О.Генри «Последний лист»
10. Г. Успенский «Выпрямила»
11. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»
12. А.Твардовский «Василий Теркин»

Г.Успенский «Выпрямила»

Глеб Успенский глубоко и
незабываемо показывает
общечеловеческий смысл и
значение прекрасного...

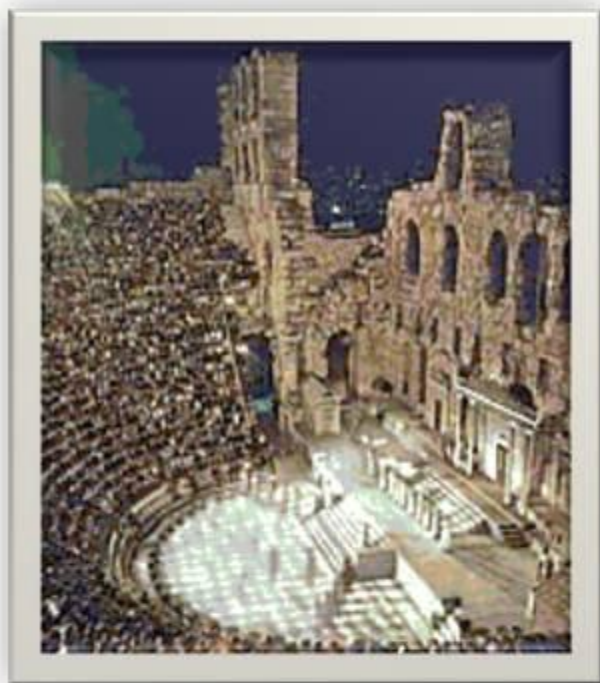
Автор очерка вместе с героем,
сельским учителем

Тяпушкиным, задается
вопросом: отчего так действует
на многих людей знаменитая
статуя древнегреческого
скульптора Венера Милосская?

Чем она так поражает
человека?

Театр

- Театр- род искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

Александр Иванович Куприн

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

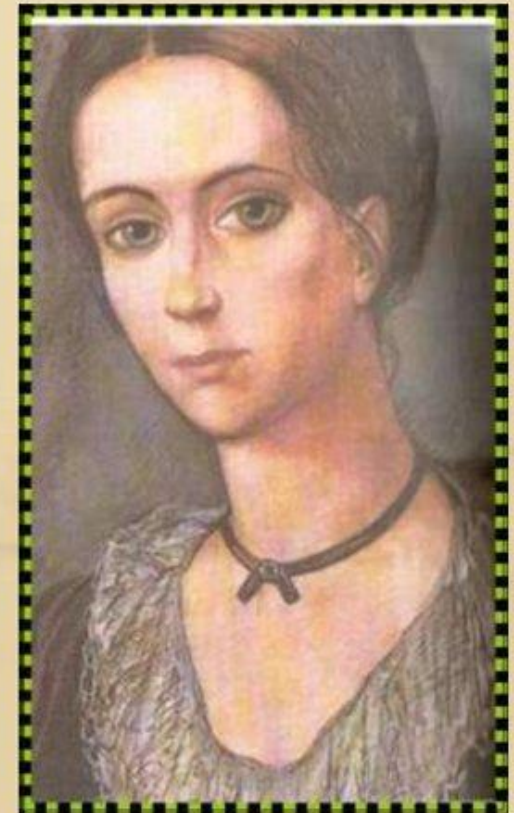

1910 год

Гранатовый браслет (1910)

- *Рассказ автобиографичен: мать писателя получала письма от анонимного влюбленного. Он писал, что разница в социальном положении не позволяет ему рассчитывать на взаимность.*
- *«... прислал моей матери гранатовый браслет. Мой дядя и отец отправились к нему. Тот обещал не писать больше и принял браслет. Этим все и кончилось».*

«Гранатовый браслет», 1910 год

- Рассказ посвящен одной из главных тем творчества Куприна – теме любви.
- В основе рассказа лежит реальный факт – история любви скромного чиновника к светской даме – матери писателя Л. Любимова.
- Куприн опозитизировал частный случай, несколько изменил финал рассказа, придав ему трагическое звучание.
- В эпиграфе рассказа стояла первая нотная строка из Второй сонаты Бетховена.

Гранатовый браслет

- *Внешне браслет выглядел безвкусной безделушкой: «золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами». Но по старинному преданию, сохранившемуся в его семье, «браслет имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти».*

Гранатовый браслет:

«...Вера... и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет... Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густокрасные живые огни.

«Точно кровь!» - подумала с неожиданной тревогой Вера...»

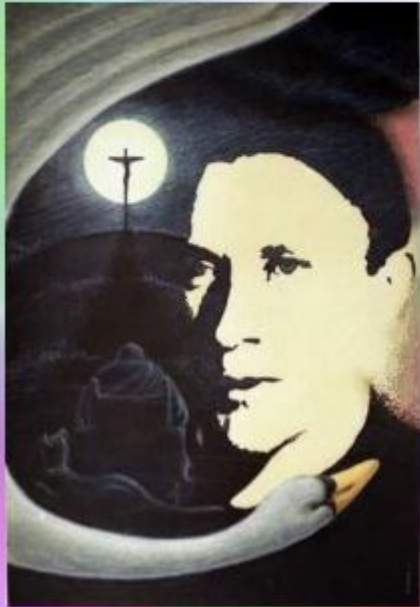

Аргумент

Осознание духовного богатства ранее чужого ей человека и понимание того, что что-то самое важное в жизни прошло мимо, приходит к Вере Николаевне уже после смерти героя. Его переживания и поступки заставили светскую даму по-новому взглянуть на себя и на мир вокруг. Так любовь в «Гранатовом браслете», пусть даже безответная и трагическая, пробуждает душу человека, наполняет ее новыми эмоциями и чувствами.

Мастер и Маргарита

«Любовь выскочила» перед нами, «как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила ... сразу обоих!»

Аргументы

Мастер – это воплощение идеи Булгакова о настоящем творчестве, которое всегда есть преодоление бесчеловечности, порыв к свету и добру. В реальной жизни Мастер, человек редкого таланта, безукоризненной честности и душевной чистоты. Он получает вечный покой вместе с Маргаритой и восставшей из пепла рукописью сожженного им романа. «Рукописи не горят» - утверждает Воланд.

Бережно и умиротворенно ведется рассказ о настоящей любви, которая способна превратить женщину в ведьму. Ведьма просыпается в Маргарите с появлением надежды вновь увидеть Мастера, пусть даже совершенно невероятной ценой. «Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!» - думает она. Силой своей любви Маргарита спасает Мастера, и их ожидает вечный покой.

Аргумент

В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» один герой противопоставлен всему писательскому сообществу. Мастер – подлинно одаренный литератор, его роман написан мастерски и отражает вечные проблемы, отвечая на глобальные исторические и религиозные вопросы. А вот его коллеги – бездарные конформисты, образование и кругозор которых не сравнится с тем, чем располагает автор романа о Понтии Пилате. Все члены МОССОЛИТА служат одной цели – распространению пропаганды советского режима. За это им и платят. Их единодушно хвалит пресса, им открыты все двери редакций. А вот реальному таланту они закрыты, ведь он говорит о том, что не вяжется с политической необходимостью, с информационной повесткой дня. Поэтому Мастера сначала освистали рецензенты, затем и вовсе уперли в сумасшедший дом услужливые стражи порядка. Настоящее искусство часто подвергается гонениям власти и толпы, так как оно говорит о важном, а не о том, что люди хотят слышать.

Аргумент

В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» мы видим пример ремесленника в искусстве. Это поэт Иван Бездомный, который и сам признает, что пишет плохие стихи. Иван не отличается начитанностью и образованностью, но легко рассуждает о религии и отрицает существование Бога. Он пишет такую ерунду, что редактору даже приходится просвещать молодого человека, чтобы тот хотя бы не опозорился из-за своего откровенного невежества. Но Иван упорно слагает целые поэмы, ежедневно, как на работу, идет к столу и начинает «творить». Разумеется, бездарного человека, который угоден власти, обласкали журналы и критики. И он так и остался бы при своей конформистской литературной карьере, если бы не судьбоносная встреча с Воландом, который убедительно доказал герою, что он понятия не имел о том, что так насмешливо описывал. Таким образом, люди без таланта часто пытаются доказать, что он у них есть, поэтому они штампуют копии копий, не ведая ни истинного назначения искусства, ни художественного вкуса, чтобы определить собственную бездарность.

А. С. Пушкин.
«Моцарт и Сальери»
**«Что в глубине души
моей лежит?»**

*Есть три непобедимые
вещи:
гений, доблесть, рождение.*

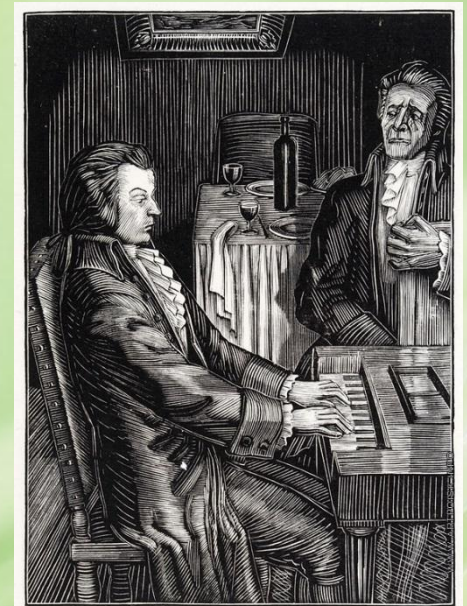
Чаадаев.

Аргумент

Разницу между искусством и ремеслом подсказал нам А.С. Пушкин в произведении «Моцарт и Сальери». Герои всегда состязались в музыке, но первенство неизменно получал Моцарт, хотя его оппонент усерднее готовился и лучше учился. Он часами просиживал, пытаясь выдумать мелодию, что по силе и страсти превзойдет композицию коллеги. Но все напрасно. Гений сочинял шедевр за минуты, не прикладывая, казалось бы, никаких усилий. Тогда отчаявшийся композитор решил расправиться с удачливым соперником и подмешал тому яд. Но талант мертвеца не озарил убийцу, его смерть не помогла Сальери завоевать музыкальный Олимп. Дело было не в Моцарте, а в том, что кому-то свыше суждено проявить непревзойдённое дарование, а другим этого просто не дано. Возможно, они найдут свое призвание, но в другом деле. Таким образом, искусство – это дитя вдохновения, это дар свыше. Оно призвано созидать то, чего раньше не было. А ремесло – это, как правило, коммерческое воспроизведение того, что уже есть. Это не озарение, а рутинный процесс, цель которого – удовлетворение потребностей заказчика. Искусство же всегда направлено в вечность, оно не имеет ориентации на потребителя.

Аргумент

Я считаю, что прав бы публицист Ромен Роллан, когда сказал, что «Творить — значит убивать смерть». Пример, подтверждающий эту мысль, можно найти в произведении А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Главный герой был гением в мире музыки, его творения поражали современников. Мелодии его авторства ознаменовали новую эру в искусстве звука. Однако сам творец прожил недолго, по сюжету книги его отравил коллега, позавидовавший его славе. Забыли ли Моцарта после смерти? Нет. Его музыка победила саму смерть, ведь имя композитора живет до сих пор, а его мелодии поют громогласную песню о том, что их создатель бессмертен.

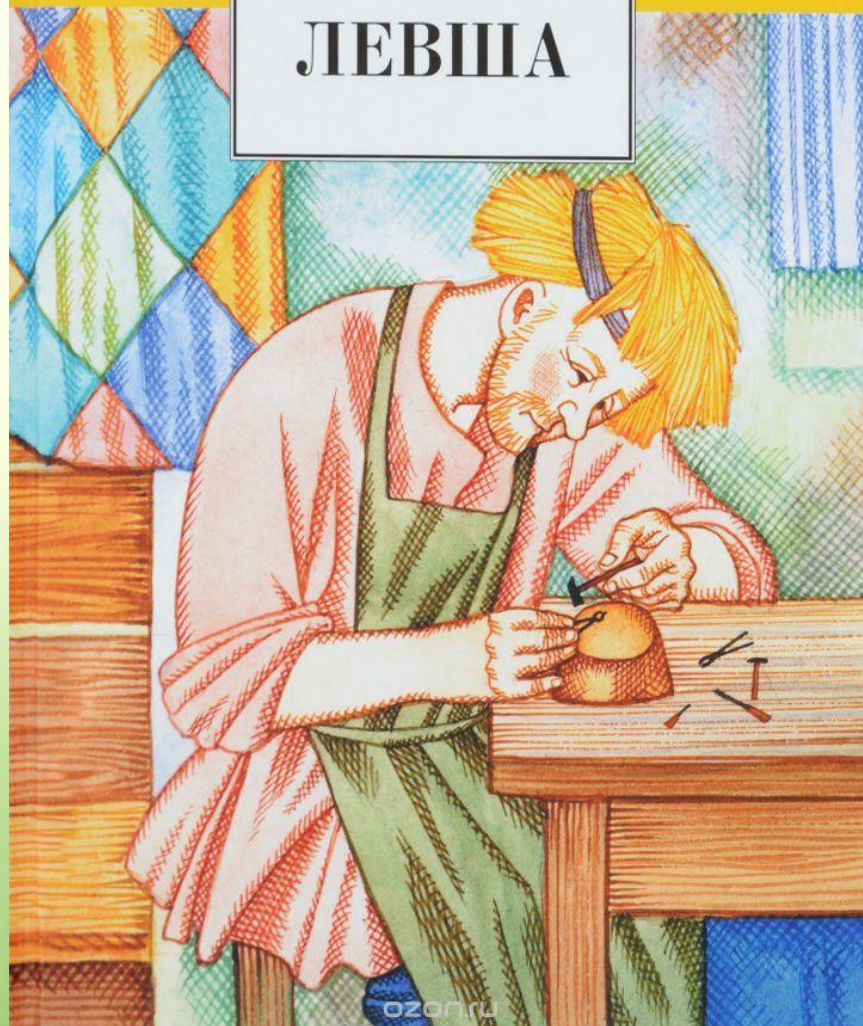

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

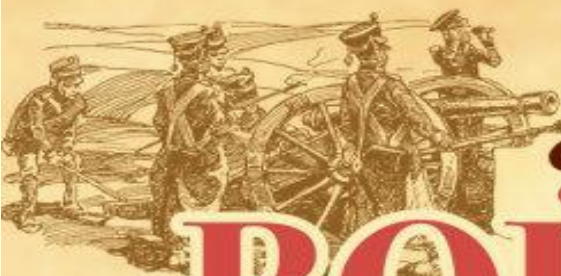

Н. С. Лесков

ЛЕВША

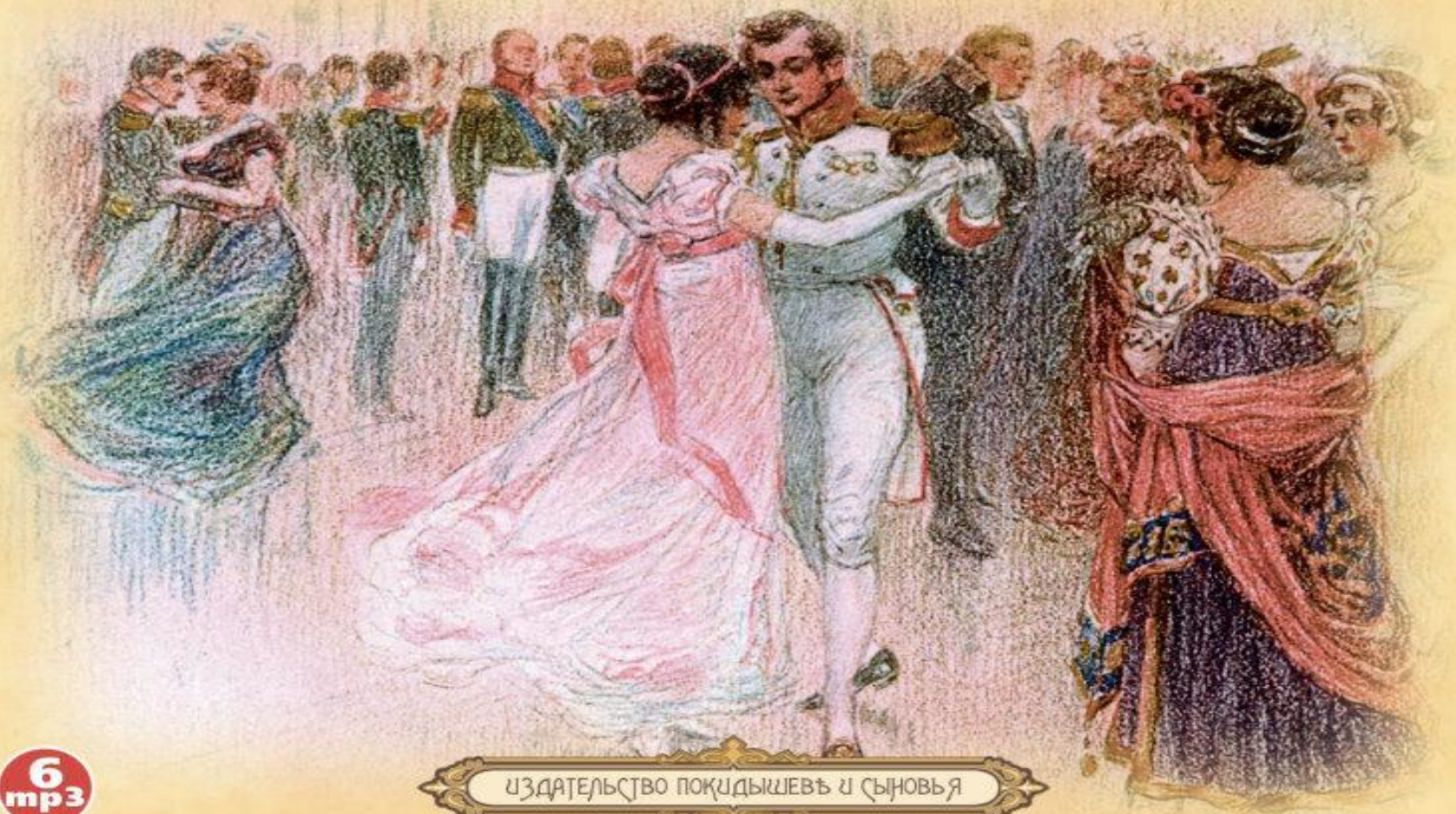

В сказе Н. С. Лескова «Левша» рассказывается о жертве, которую искусство, мастерство требует от того, кто им владеет. При знакомстве с тульским мастером мы обращаем внимание на то, что волосы у него выдраны еще во время обучения. Также мы видим, что он беден и живет очень скромно. Интересен и тот факт, что герой рабски покорен судьбе и не спорит с Платовым, когда тот несправедливо нападает на умельцев. Все это говорит о том, как на самом деле выглядит жизнь настоящего творца. Это не слава и почести, богатство и признание, нет! Это нищета, тяжелый труд, напряженное и трудное постижение тонкостей мастерства. Все это человек должен вытерпеть без ропота. Иначе его дар не получит развития и не станет настоящим талантом. Такова цена таланта!

Л. Н. Толстой

ВОЙНА И МИР

6
mp3

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОКУДЫШЕВЪ И СЫНОВЬЯ

Аргумент

Настоящее искусство может исцелить душу. Например, такой эпизод описывает Л. Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир». Наташа была очень весела и приветлива, ей очень нравилось то, что Денисов влюблен в нее и внимательно наблюдает за ней, восхищаясь красотой девушки. Но рядом с ними сидел ее огорченный и разочарованный в себе брат, который накануне проиграл в карты очень большие деньги. А ведь их семья так бедна! Николай сгорал от стыда и не знал, как выйти из проблемной ситуации. Вначале он искренне сердится на сестру за ее радость, ему она кажется несвоевременной. Но во время ее чарующего пения молодой человек позабыл обо всех своих несчастьях. Ему казалось, что этой чистотой красивого голоса он стер все то, чем был встревожен. «Вот оно, настоящее» — думал он о музыке, в которой растворялись все переживания и невзгоды. Таково действие искусства на душу человека, и это влияние нельзя недооценивать.

Аргумент

В Наташе изначально заложен русский национальный характер. В сцене после охоты она с удовольствием слушает игру и пение дядюшки, который “пел так, как поет народ”, а затем танцует “Барыню”. Все окружающие поражаются ее умению понять все то, что было во всяком русском человеке.

Аргумент

В романе-эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстой с любовью отзывается о народном танце, где человек свободно выражает себя. В противовес ему он изображает светские балы, где все движения рассчитаны и расписаны, где люди танцуют для того, чтобы достичь своих меркантильных целей: выгодно выйти замуж, познакомиться с нужным человеком, устроить родственника и т.д. Народные же танцы отражают характер человека и его чувства. Они раскрепощают и высвобождают душу, а не заковывают ее в определенную последовательность жестов и движений. Настоящее искусство, например, автор видит в беспорядочном танце Наташи Ростовской, а не в безупречной грации Элен с мраморными плечами. Настоящее искусство всегда обнажает душу.

Аргумент

Влияние искусства на восприятие мира человеком показано в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Крупно проигравшись в карты, Николай Ростов не знает, как сообщить об этом семье, переживающей финансовые трудности. Но его переживания развеивает пение сестры Наташи. Услышав великолепное исполнение композиции, он успокаивается и понимает несущественность своих душевных терзаний в сравнении с величием искусства.

Наташа Ростова не только обладала великолепным голосом, но и тонко чувствовала музыку. Восторг у девушки вызывали не только композиции, звучащие на приемах и балах, ей не чуждо было пуститься в пляс под гитару, зазывающую задорными мотивами. Этим автор показывает, что подлинное искусство не подчиняется временам и нравам.

А. Твардовский. «Василий Теркин»

Аргумент

Простой парень Василий Теркин предстает перед читателем мужественным солдатом и одновременно большим оптимистом. Его задор не раз поднимает боевой дух у сослуживцев. Однажды среди зимы его подбирает проезжающий грузовик с солдатами. Веселый по нраву парень играет им на гармонии, от чего бойцам становится теплее, и они пускаются в пляс. Таким образом, музыка помогла людям отвлечься от тяжелых мыслей о происходящем и на время забыть на войне.

Н. В. Гоголь «Портрет»

В повести «Портрет» Н. В. Гоголь рассказывает о двух художниках, один из которых трудился над картинами вдохновенно, бескорыстно, оттачивая и совершенствуя свой талант, второй же растратил данный ему дар, превратив в источник дохода. Такая проблема выбора встает перед каждой творческой личностью на пути ее становления. Но, как известно, истинные шедевры искусства живут и прославляют их авторов в веках, а созданные ради обогащения приносят лишь материальные блага.

