

Раздел: Духовная жизнь общества

- Культура
- Образование
- Искусство
- Искусство в структуре культурного пространства общества личности
- Религия
- Мораль
- Наука

Искусство

Искусство – это разновидность духовной деятельности людей, вид духовного освоения действительности человеком, имеющий целью формирование и развитие его способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты и гармонии.

В отличие от других сфер общественной деятельности (науки, политики и т.д.) искусство удовлетворяет потребность человека в восприятии окружающей действительности в развитых формах человеческой чувственности. Речь идет о специфической человеческой способности эстетического восприятия явлений, фактов, событий объективного мира, предполагающей развитое творческое воображение.

Понятие «искусство» имеет несколько значений. В широком смысле это совокупность всех разновидностей художественного творчества — литературы, скульптуры, театра, кино и др. В узком смысле это только изобразительное искусство. Кроме того, искусством называют высшую степень мастерства в какой-либо сфере деятельности.

Решающую роль в возникновении и развитии искусства сыграл *труд*. Исторически искусство развивается как система конкретных видов искусства (музыка, литературы, архитектуры, изобразительного искусства и др.), в которых многообразие реального мира предстает во всем своем богатстве. Произведения искусства формируют человека, понимающего искусство и способного наслаждаться красотой. Благодаря многообразию своей видовой сущности искусство объединяет в себе все те формы общественной деятельности и познания, где проявляется отношение индивида к действительности и к самому себе. Именно этим определяется специфика искусства, его уникальность как особого способа духовного производства. Поскольку искусство включает в себя отражение всех форм социальной деятельности, сфера его воздействия на жизнь практически безгранична. В связи с этим искусство приобретает *социальный характер*.

Искусство — форма духовной культуры, отражающая действительность в разнообразных художественных образах (музыкальных, живописных, словесных и т.д.). Художественный образ — своеобразная единица искусства, художественной культуры. Он обладает свойствами человеческой жизни: способностью рождаться, жить, умирать или быть вечным (правда, последнее не дано человеку и человеческой жизни). Почему живут и сегодня герои произведений Гомера, Шекспира, Гёте, Пушкина, Толстого?

Потому, что эти персонажи, художественные образы отражают общечеловеческие ценности различных социальных эпох, они не подвластны ни времени, ни изменяющимся социально-политическим условиям.

Жизнь человека разнообразна и многогранна. В один прекрасный момент своего развития в процессе разнообразной деятельности человек выходит за рамки физических, материальных, практически-утилитарных потребностей, удовлетворение которых необходимо для поддержания жизни, но, как правило, не вызывает чувств восторга, восхищения, необъяснимой душевной радости. Тогда возникает потребность в активности, связанной с миром чувств и эмоций. Такого рода потребность может удовлетворяться либо общением с прекрасным (в современных условиях — посещение театров, музеев, филармоний, художественных выставок), либо непосредственной практической деятельностью по созданию художественных произведений (деятельность скульптора, художника, писателя, композитора и т.д.). Нужно отметить, что первая потребность реально осуществляется в жизни множества людей, а вторая потребность нуждается в существовании первой. Но и в том и в другом случае деятельность доставляет человеку удовлетворение, наслаждение, радость (правда, во втором случае радость сопровождается муками творчества).

Искусство, существуя в структуре культурного пространства общества и личности, осваивает мир духовно-практическим способом и пробивается к постижению истины особыми средствами (литературы, живописи, музыки и т.д.). Произведения искусства всегда имеют дело с личностным осмыслением исторических событий, современных коллизий, ситуаций, интересующих и волнующих человека. Оставаясь верным фактам истории, современности, искусство реализует общественную цель, побуждая человека к размышлениям о себе, об окружающем мире, о своей эпохе.

Являясь своеобразной формой общественного сознания, произведения искусства в образах выражают мировоззрение человека или группы людей, характер их общественных идеалов, традиции данного общества и т. д.

Происхождение искусства

Зародившись в глубокой древности, на заре человеческой истории, искусство первоначально было представлено изображением различных сторон жизни наших далеких предков: труда, войны, охоты, различных ритуалов и др. Это нашло отражение в наскальных росписях, явившихся первым свидетельством того, в каких художественных формах воспринимался первобытным человеком окружающий его мир.

Как форма художественного освоения личностью окружающего мира искусство развивалось в античную эпоху, но древние философы еще не выделяли его в особый вид деятельности. Словом «искусство» древние греки называли все виды разнообразной деятельности, связанные с использованием специальных знаний: управление государством, лечение, строительство зданий, приготовление пищи и т. п.

С изменением исторической действительности, общественного бытия, экономических условий развития общества шел процесс становления искусства как специфической формы общественного сознания, как особого вида человеческой деятельности, хотя прямого совпадения уровней экономического и культурного развития общества история не отмечает (взлет шекспировского гения не совпадает с эпохой высокого уровня развития экономики Англии, гениальные творения русских художников-передвижников конца XIX в. не являются прямым показателем экономического расцвета России и др.).

Искусство создается личностью, обращается к личности и личностью потребляется. Содержанием произведения искусства может стать все, что представляет интерес для человека в его жизни.

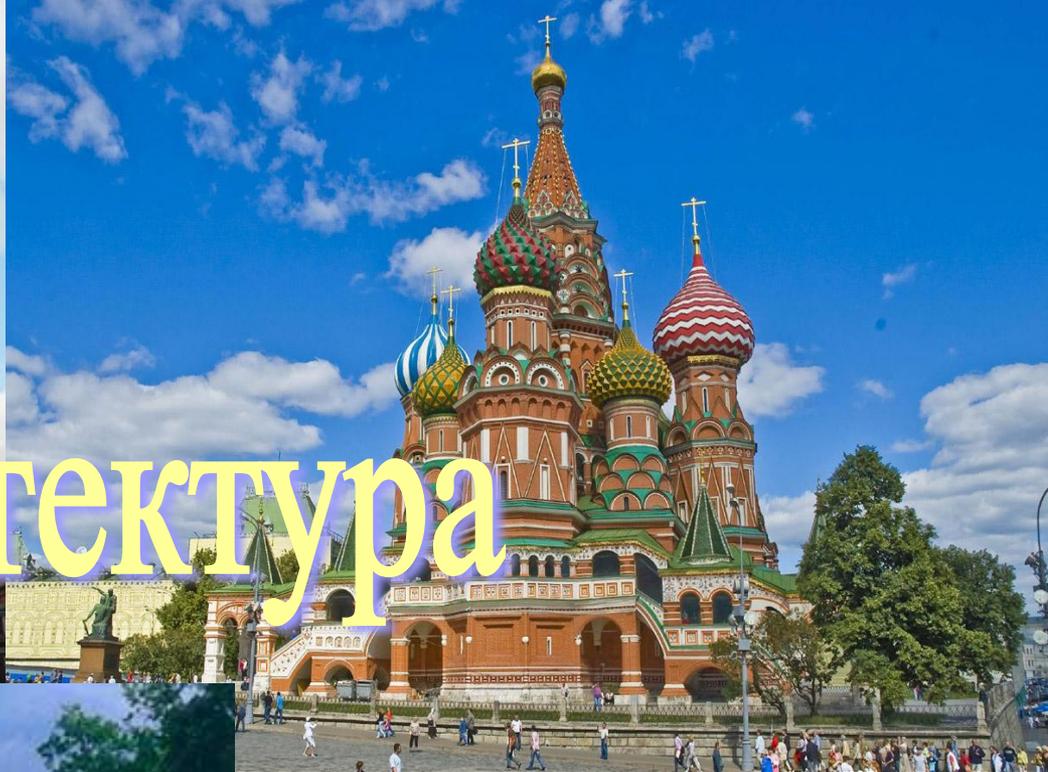
«Искусство — это опыт личной жизни, рассказанный в образах, ощущениях, личный опыт, претендующий стать обобщением» (А.Н. Толстой, 1882—1945, русский советский писатель).

Основная задача искусства состоит в том, чтобы пробуждать и развивать в человеке творческое отношение к действительности и к самому себе, умение видеть, чувствовать красоту и творить собственную жизнь по законам красоты.

Для сохранения, приумножения, распространения произведений искусства необходимы специальные учреждения культуры (музеи, театры, концертные залы, картинные галереи и др.), которые представляют собой форму жизни произведений искусства. Трудно переоценить значение Большого и Малого театров России в сохранении и обогащении лучших традиций русского оперного, балетного, драматического искусства. Третьяковская галерея является олицетворением духовной мощи русского изобразительного искусства.

Виды искусства

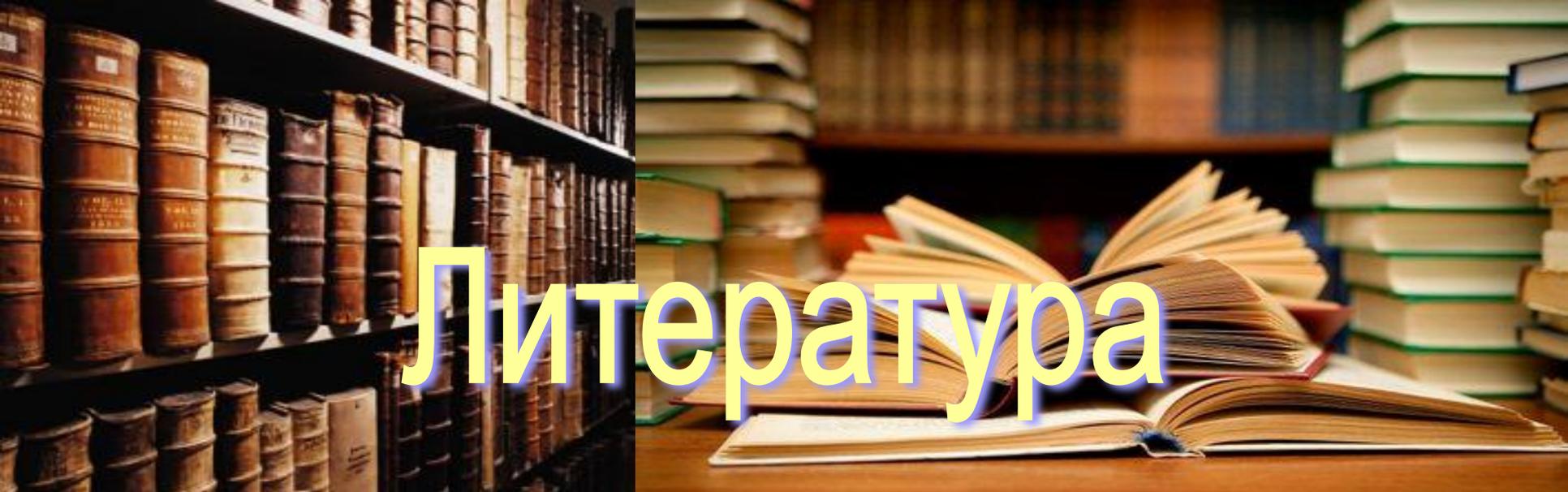
Искусство существует как система различных *видов*, каждый из которых имеет специфические особенности и вместе с тем действует по общим законам художественного творчества. Между различными видами искусства (живопись, литература, скульптура, архитектура и т.д.) существует внутренняя связь, которая в предметно-практической деятельности человека реализуется в идеалах красоты, добра, человечности.

Архитектура

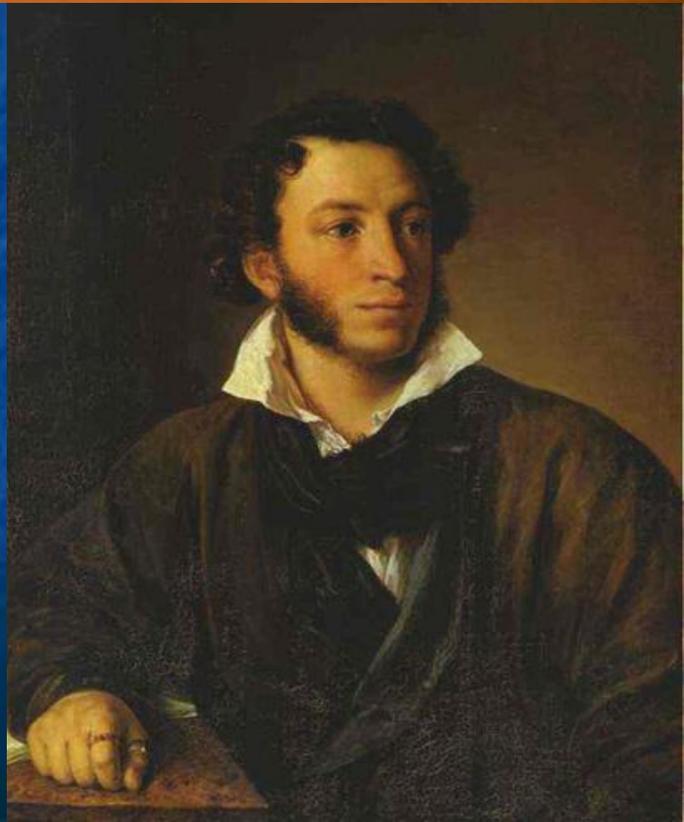

Архитектура (от лат. *architectura* — зодчество) — вид искусства, представляющий собой проектирование и строительство зданий и сооружений, создающих материально-организованное пространство для жизни и деятельности людей. Занимая особое место среди видов искусства, архитектура не изображает предметы, в отличие, например, от живописи, а создает их в целях практического использования.

Литература

Литература (от лат. *littera*— буква) — искусство слова, отражающее жизнь людей, события, природу в словесно-письменных образах. Художественная литература — сложный вид искусства, представляющий систему литературных родов (эпос, лирика, драма), жанров (роман, поэма, повесть, рассказ и др.). Древнейшие произведения литературы создавались в стихах. Проза — относительно поздняя форма художественной литературы.

Живопись

Живопись — вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность.

Живопись — важное средство художественного отражения и объяснения действительности специфическим способом с помощью цвета. В живописи выделяются многочисленные жанры: портрет, пейзаж, бытовой жанр и др.

«*Живопись* — это поэзия, которую видят, а поэзия — это живопись, которую слышат» (Леонардо да Винчи, 1452—1519, итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый).

Музыка

Музыка (от греч. *musike* — искусство муз) — вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат звуки, активно воздействующие на эмоциональную сферу человека. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную (оркестр) и вокально-инструментальную (пение в сопровождении оркестра).

Театр

Театр (от греч. *theatron* — вид искусства, специфическим средством отражения действительности которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актеров перед публикой. Произведение театрального искусства спектакль является результатом совместной деятельности драматурга, режиссера, актеров, художника, гримера, костюмера и др.

Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *decoro* — украшаю) — вид изобразительного искусства, произведения которого наряду с архитектурой художественно оформляют окружающую человека материальную среду и вносят в нее художественно-образное начало. Этот вид искусства имеет своей целью создание художественных изделий, имеющих практическое применение в жизни общества и отдельных людей. В декоративно-прикладном искусстве используются стекло, дерево, металл, керамика и др. Способы обработки этих материалов различные: литье, ковка, чеканка, резьба, роспись и др. Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества.

К видам искусства относятся балет, кино, скульптура. Существовая как система различных видов, каждый из которых обладает специфическими особенностями отражения действительности, искусство решает задачи формирования культурного пространства личности и общества.

