Духовная сфера. Искусство

План:

* **Понятие искусства.**
* **Особенности искусства.**
* **Функции искусства.**
* **Виды искусства.**
* **Направления искусства.**
* **Стили искусства.**
* **Роль искусства в обществе.**

Искусство – это особый способ познания действительности, осмысления, восприятия мира через систему образов, то есть через субъективное восприятие мира автора произведения.

Искусство — это особый вид духовно-практического освоения действительности и эстетического отношения к ней.

Искусство в широком смысле – художественное творчество в целом.

Искусство в узком смысле – изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика), высокая степень умения, мастерства.

Искусство – специализированная профессиональная деятельность, построенная на способности человека выражать свои ощущения в художественно-образных средствах.

Предмет искусства – человек, его отношение к окружающему миру, жизнь людей в определённых исторических условиях.

Художественный образ — это авторское осмысление реальности, выраженное в художественном произведении; отражение действительности через искусство.

Особенности искусства.

* **Образность, наглядность.** Мир, жизнь людей отражаются в искусстве при помощи образов — а это результат вымысла или личного восприятия окружающего мира.
* **Специфические способы и средства воспроизведения окружающей действительности.** В литературе таким средством является слово, в живописи — цвет, в музыке — звук, в скульптуре — объёмно-пространственные формы.
* **Большую роль в искусстве играет воображение и фантазия автора.**Это совершенно недопустимо в процессе научного познания.

Эстетика – наука о красоте.

Эстетика – это философское учение о таких категориях искусства, как прекрасное и безобразное.

Функции искусства:

* **Гедонистическая**– доставление человеку радости, удовольствия.
* **Компенсаторная –** восполнение неудовлетворённости реальной жизнью.
* **Коммуникативная** – средство общения в мире искусства
* **Эстетическая** – преобразование мира на основе красоты
* **Воспитательная** – влияние через примеры, идеалы на человека, обучение его жизни.
* **Познавательная** – получение знаний через образное восприятие мира.
* **Прогностическая** – приобщение общества к идеальному, находить путей к его достижению или стремление к лучшему.
* **Ценностно-ориентирующая**– формирование нравственных ценностей, идеалов.

Виды искусства.

Вид искусства – конкретный способ художественного освоения мира, воплощающий образы в определённом материале (литература, живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, балет, кино, цирк, фотоискусство, компьютерная графика, дизайн, реклама).

По свойствам:

* **Изобразительное** (живопись, скульптура)
* **Неизобразительное** архитектура, музыка).

По родам:

* **Пластические виды** (пантомима, балет). Основаны на пластике человеческого тела.
* **Пространственные виды** (архитектура, скульптура, живопись, графика). В них художественный образ статичен, не изменяется во времени и пространстве.
* **Временные виды искусства**(музыка, поэзия, драма, эстрада) Художественный образ изменчив, развивается в пространстве и времени.
* **Технические или синтетические**виды (телевидение, кино, дизайн, компьютерная графика, художественная фотография). Образ создаётся при помощи технических средств

Виды искусства.

Архитектура– это формирование действительности по законам красоты при создании зданий и сооружений, призванных удовлетворять потребность человека в жилье и общественных помещениях.

Скульптура – это пространственно-изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах, которые запечатлеваются в материалах, способных предать жизненный облик предметов.

Виды скульптуры:

* **Станковая** – предназначена для близкого рассмотрения.
* **Монументальная** – воспринимается издали, имеет более обобщённые формы.
* **Монументально-декоративная** – связана с архитектурными ансамблями, например, атланты и кариатиды)
* **Декоративно**-прикладная – рельефы, орнаменты.

Живопись– изображение на плоскости картин реального мира, преобразованного творческим воображением художника.

Музыка – отражение сложного духовного мира человека, его чувств, страстей, борения мыслей посредством звука.

Хореография– это создание образов в танце с помощью музыки, раскрытие характеров людей, их чувств.

Литература – художественное отражение мира посредством слова.

Театр— вид искусства, который художественно осваивает мир через драматическое или комическое действие, производимое актёрами на глазах у зрителей.

Кино — создание зрительных подвижных образов, способных широко охватить жизнь во всём её многообразии.

Жанр искусства — специфические свойства художественной формы и содержания произведений искусства какой-либо эпохи, народа или мира в целом (эпос, драма в литературе, пейзаж, натюрморт в живописи, вокал, инструментальная в музыке).

Направления в искусстве.

Направление– определённые принципы в творчестве деятелей искусства.

Основные направления в искусстве XX века.

Реализм – правдивое изображение действительности через восприятие её автором.

Сюрреализм– изображение человека в таинственном и непознанном мире

Экспрессионизм – изображение отчуждённого человека во враждебном ему мире.

Экзистенциализм – изображение одинокого человека в мире абсурда.

Абстракционизм – изображение бегства личности от банальной и иллюзорной действительности.

Поп-арт – изображение деидеологизированной личности общества «массового потребления»

Гиперреализм – изображение обезличенной живой системы в жёстком и грубом мире.

Стиль искусства.

Стиль – это совокупность признаков, черт, создающих целостный образ искусства определённого времени, направления, индивидуальной манерой художника.

Стили искусства:

* **Романский или готический**. Признаки: остроконечные сооружения, стрельчатые своды, обилие витражей, скульптур, резьбы.
* **Барокко**. Признаки: декоративная пышность, живописность, причудливость форм.
* **Рококо**. Признаки: изысканность форм, причудливость орнамента.
* **Классицизм**. Признаки: ясность, гармония, чёткость, простота. Обращение к образам и формам античности как наиболее совершенным.
* **Сентиментализм**. Признаки: внимание к душевному миру человека, чувственность, идеализация людей, природы, жизненных ситуаций, мечтательность, меланхоличность.
* **Романтизм**. Признаки: утверждение национального и индивидуального своеобразия, изображение идеальных чувств и героев, стремящихся к свободе, вольность, индивидуализм, драматизм.
* **Реализм.** Признаки: правдивое, объективное отражение действительности.

Модернизм в искусстве – использование новых технологических решений и конструкций.

Эклектика – это сочетание элементов различных стилей.

Роль искусства в обществе:

* искусство — помогает познавать и оценивать мир;
* формирует духовный облик людей, их чувства и мысли, их мировоззрение;
* воспитывает человека;
* расширяет его кругозор;
* пробуждает творческие способности человека;