

ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ

2.4. Искусство

ПЛАН.1. Искусство, его основные функции.

2. Особенности искусства как формы духовной культуры.
3. Достижения современного российского искусства

ПОНЯТИЕ ИСКУССТВА

Искусство – это форма (область) культуры, которая представляет собой творческое воспроизведение окружающей действительности в художественных образах и эстетическое отношение к ней

ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА КАК ФОРМЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Особенность	Характеристика
Образность и наглядность	средством познания мира служит художественный образ – рожденное воображением художника и индивидуальное восприятие действительности
Использование особых способов отражения окружающей действительности	слово, звук, цвет, форма, движение и т.п.
Чувственное восприятие окружающего мира	<ul style="list-style-type: none">• произведения искусства, отражая окружающий мир, обращены к чувствам, эмоциям человека• отражает мир в художественных образах, в которых реальность переплетается с вымыслом
Ярко выраженный субъективный характер	огромную роль играет воображение и фантазия художника и зрителя

ФУНКЦИИ ИСКУССТВА

Функция	Характеристика
Эстетическая	<ul style="list-style-type: none">• формирует эстетические вкусы и потребности• пробуждает в человеке стремление к прекрасному
Познавательная	<ul style="list-style-type: none">• отражает действительность в образно-символической форме• дает целостное представление о народе, стране, эпохе
Воспитательная	<ul style="list-style-type: none">• способствует развитию личности и ее успешной социализации (приучает к социальным ролям, обучает социальным нормам и системе знаний)• помогает реализовать творческий потенциал
Психологическая	<ul style="list-style-type: none">• влияет на внутреннюю (душевную) гармонию личности• способствует сохранению и восстановлению ее психологического равновесия
Гедонистическая	доставляет эстетическое наслаждение от соприкосновения с прекрасным
Социально-преобразовательная	<ul style="list-style-type: none">• обращает внимание на социальные и нравственные проблемы• включает направленную, ценностно-ориентированную деятельность людей по преобразованию общества
Ценностно-ориентирующая	содержание произведений искусства ориентирует людей в существующей системе социальных норм и ценностей
Коммуникативная	общение людей по поводу произведений искусства, контакт автора и зрителя посредством художественного образа

ВИДЫ ИСКУССТВА

Вид	Содержание	Пример	Характеристика
Пространственные (пластические)	пространственное построение образ ов	архитектура	система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду жизни человека (особенность: не изображает, а создает предметы)
		живопись	отображение жизни на определенной поверхности при помощи света и жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой, анималистический и др.
		скульптура	произведения имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве
		дизайн	связан с бытовыми нуждами людей произведения из дерева, глины, стекла и т. п.
		фотоискусство	создание техническими средствами изобразительного образа, достоверно передающего момент действительности в статичном изображении
Временные (динамические)	действие развивается во времени	литература	отражение действительности в словесно-письменных формах использует словесно-письменные средства для построения образов
		музыка	отражение действительности в звуковых образах: вокальная (пение) и инструментальная
Пространственно-временные (зрелищные)	сочетаются различные средства выражения художественных образов (действие развивается во времени и в пространстве)	театр	отражение действительности с помощью сценического действия, возникающего в процессе игры актера перед публикой
		цирк	искусство акробатики, гимнастики, пантомимы, жонглирования, иллюзии, клоунады, дрессировки животных и т. п.
		балет	вид искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах
		киноискусство	произведения создаются с помощью кино съемки реальных, специально инсценированных или воссозданных событий
		эстрада	включает все малые формы драматургии, музыки и хореографии

ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА

Автор	Вид искусства	Достижение
Андрей Звягинцев	киноискусство	режиссер, который за фильм «Левиафан» (2014 год) удостоился «Золотого глобуса» и приза за лучший сценарий на Каннском фестивале
Мстислав Ростропович	музыка	виолончелист, который в 2003 году на 45-й церемонии вручения премий «Грэмми» был награжден в номинации «за выдающуюся карьеру виолончелиста и дирижера»
Людмила Улицкая	литература	писательница, автор таких книг, как «Медея и ее дети», «Священный мусор» и др., которая в 2022 году получила международную литературную премию «Форmentor»; при этом члены жюри отметили «мощное повествовательное мужество», а также умение фиксировать самые тонкие эмоции человеческой души
Эрик Булатов	живопись	художник, автор таких работ, как «Слава КПСС II», «Лувр. Джоконда», «Дверь» и др., чьи работы находятся в коллекции крупнейших музеев мира
Сергей Чобан	архитектура	архитектор, автор одного из самых высоких зданий мира, башни «Федерация» в Москва-Сити (374 метра), а также городских пространств в Германии (Еврейский культурный центр, Музей архитектурной графики)