

Что такое искусство. Виды искусств

У одной отвесной скалы поселилось племя людей. Они жили в мире и сытости, рожали детей, стоили жилища.

Однажды один человек из племени нарисовал углём и мелом на скале цветок, настолько необычный, что он не походил ни на один цветок, который бы был схож с ним по реальности и красоте.

Люди племени, увидевшие столь необычный для них цветок, стали судачить и спорить. Одни восхищались и говорили, что цветок красивый и заслуживает похвалы художнику, другие, что цветок не настоящий, следовательно он не может быть красивым, а является только фантазией и мыслью художника.

В спорах своих они так разделились, что в племени начался раскол. Одни люди заставляли художника стереть цветок, другие встали на защиту художника и настаивали на его сохранении.

Чтобы решить дело миром, люди пришли к мудрецу за советом.

Мудрец выслушал их доводы и предложения и ответил им:

- Никто из вас не может утверждать, что такого цветка нет на свете, ведь вы уже видите его образ на скале, а значит он уже есть и существует также, как и другие цветы. Но цветок этот не обладает реальностью, он не может увянуть, не может дать семена, потому, как является следствием человеческого искусства созидания.

Искусство же всегда будет порождать спор о его существовании, таков мир.

Но вы можете сделать так, чтобы покончить с этим спором, оставив цветок в целостности. Перестаньте смотреть и замечать его и он исчезнет сам, как и исчезнет спор о нем в нашем племени.

Придав забвению искусство, вы навсегда избавитесь от него.

Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете.

Федор Михайлович Достоевский

Для меня искусство — это никак не забава одинокого творца. Для меня это способ тронуть как можно больше людей, создав наиболее емкую картину общих страданий и радостей.

Альбер Камю

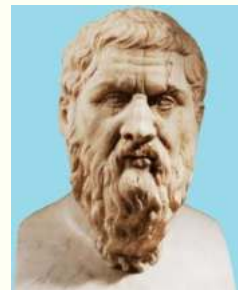
Творить — значит убивать смерть.

Роллан Ромен

На протяжении столетий люди вели множество споров о том, что же такое искусство на самом деле, в чём его сущность.

Древнегреческий философ Платон считал, что **искусство** — это подражание нашему миру, который, в свою очередь, подражает идеальному миру идей. То есть произведение искусства для Платона — это копия копии.

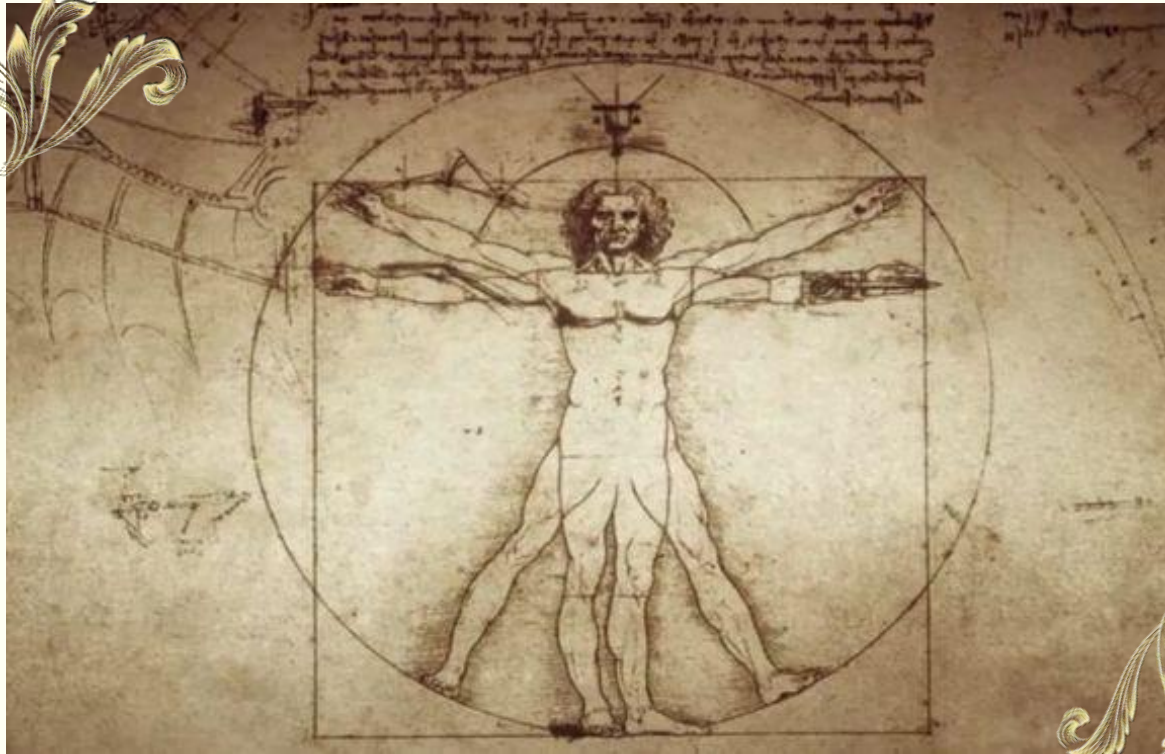
Ученик Платона Аристотель тоже говорил об искусстве как о подражании, но наделял искусство в том числе и познавательной функцией.

Древние греки подчёркивали, что искусство — в особенности музыка и трагедия — может помочь очистить человеческую душу от земных страстей, облагородить её.

Искусство **Средних веков** очень многообразно и интересно: это рисунки на полях книг, архитектурные сооружения и литературные памятники. Чаще всего искусство было сопряжено с религиозной жизнью человека, но мы можем встретить и шутливые песни на разные темы.

Особенно важным искусство стало в **эпоху Возрождения**. Философия этого периода придавала большое значение человеку как самому совершенному творению. А в искусстве творить может уже сам человек. Картины эпохи Возрождения отличаются удивительным правдоподобием и точностью изображения. Это стало возможным благодаря достижениям и открытиям в точных науках: математике и анатомии.

«Витрувианский человек» — рисунок из серии графических штудий Леонардо да Винчи на тему пропорций и устройства человеческого тела

О кризисе искусства начали говорить в XX веке: классическое искусство ушло на второй план, зрителей всё больше увлекают новые формы осмысления реальности. Начало XX века — сложный период для всего человечества: Первая мировая война, научно-техническая революция — всё это требует новых способов осмысления реальности.

В изобразительном искусстве XX века появляются новые течения: кубизм (Пабло Пикассо), абстракция (Василий Кандинский), сюрреализм (Сальвадор Дали), концептуализм (Илья Кабаков). В литературе можно выделить такие течения, как символизм (Александр Блок) и акмеизм (Анна Ахматова).

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

Искусство — это разновидность духовной деятельности людей и вид духовного освоения действительности человеком в общественном сознании.

Искусство

```
graph TD; A[Искусство] --> B[В широком смысле – совокупность всех разновидностей художественного творчества: литературы, скульптуры, кино...]; A --> C[В узком смысле – только изобразительное искусство];
```

В широком смысле –
совокупность всех
разновидностей
художественного
творчества: литературы,
скульптуры, кино...

В узком смысле –
только
изобразительное
искусство

Признаки искусства

- ✓ образность, наглядность;
- ✓ эстетическая
интерпретация реальности;
- ✓ эмоциональность;
- ✓ аллегоричность.

Предмет искусства -

человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определённых исторических условиях.

Цель искусства —
сформировать и развить
способности людей
преобразовывать
окружающий мир и
самих себя по канонам
гармонии и красоты.

Причины появления искусства

Вплоть до конца XIX в. учёные не знали, что у древних людей существовало искусство. Однако сделанные чуть более ста лет назад открытия показали, что наши первобытные предки умели рисовать, причём не только для собственного удовольствия, но и для практических целей.

Памятники искусства древних людей представляют собой, прежде всего, **пещерную живопись**.

Учёные относят возраст самых древних произведений изобразительного искусства к **сороковому тысячелетию до нашей эры**.

Пещерная живопись из Альтамиры

Причины появления искусства

- ✓ **Подражание природе.** Первобытный человек был погружён в природу и находился в зависимости от неё.
- ✓ **Вера в магическую силу изображения.** Доисторический человек верил, что изображения способствуют удачной охоте при жизни и оказывают помощь умершим в их загробной жизни.
- ✓ **Защита (обереги) от внешних отрицательных сил.** Древние люди создавали различные знаки, которые выступали в качестве оберегов и защиты как самих людей, так и их жилища.
- ✓ **Стремление украсить свою жизнь.** Желание украсить себя и показать своё превосходство, сделать себе приятное заставило человека начать создавать произведения искусства.
- ✓ **Необходимость сохранить и передать культурную информацию.** Следы, которые оставлял человек на песке или мягкой земле, служили средством общения.

Причины появления

искусства

- ✓ **Демонстрация охотничьих, военных и других успехов.** Предполагалось, что первобытная живопись возникла как способ продемонстрировать свою силу и ловкость.
- ✓ **Развитие общественной жизни и её основы — труда.** Первобытному человеку пришлось сотни лет трудиться, чтобы вместо грубого рубила можно было пользоваться острым резцом и выгравировать им первые изображения на камне. Эта же деятельность помогла развить подвижность руки и способность к художественному творчеству.
- ✓ **Богословская (религиозная) теория.** Зарождение искусства связано с божественным началом: красота — это имя Божье, а искусство — выражение любви и восхищения к Богу и всему, что он создал.

Художественный образ-

рождённое воображением человека, который творчески работает в какой-либо области искусства (живописца, поэта, писателя и т. д.), выражение его мыслей и чувств, вызванных индивидуальным восприятием действительности.

Портрет Адели Блох-Бауэр I
(1907) — Густав Климт

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой
Картина ван Гога

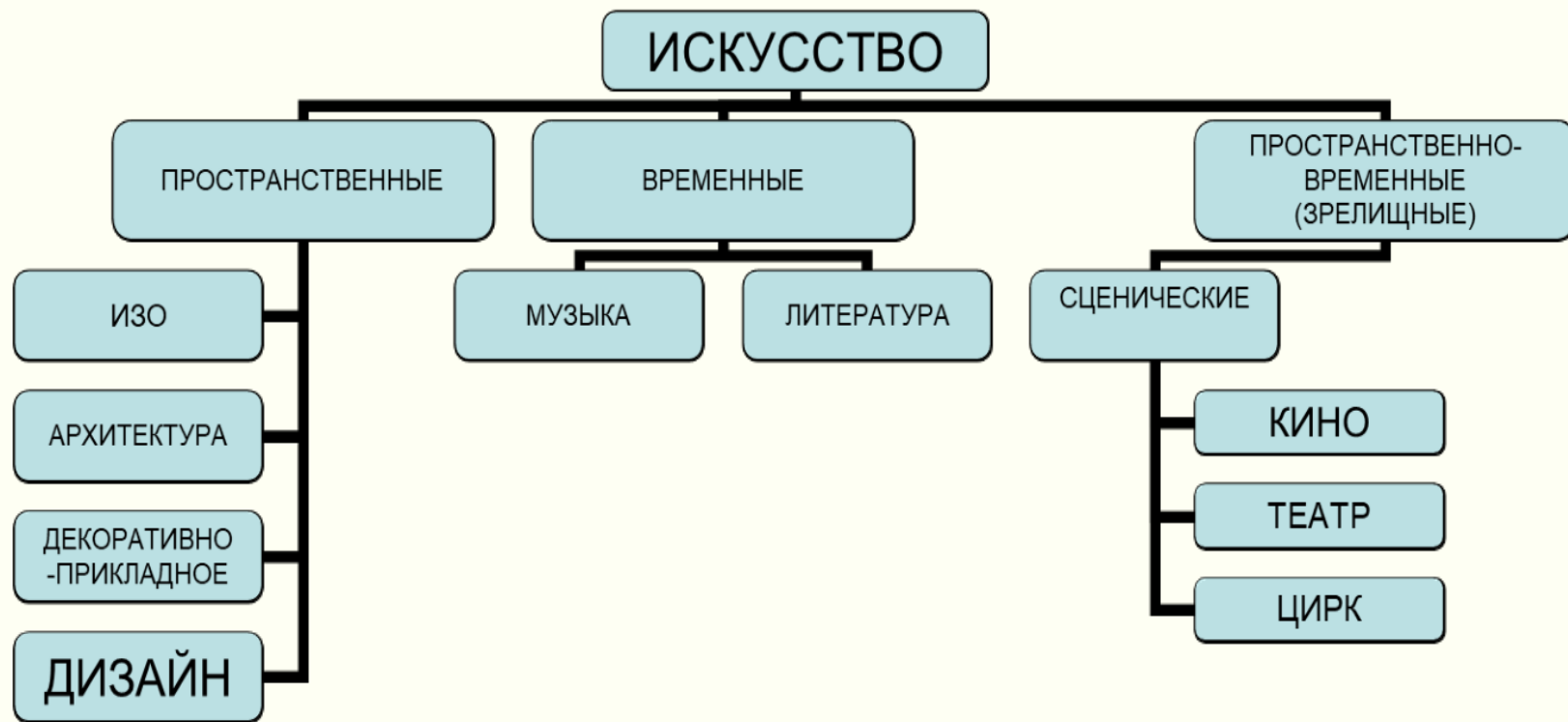
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВА

Искусство (творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.) существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого (реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества).

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.).

В современной искусствоведческой литературе сложились определенная схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все они относительны. Наиболее распространенной схемой является его деление на три группы.

Виды искусства

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

Пространственные искусства – виды искусства, произведения которых

- ✓ существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени; имеют предметный характер; выполняются путем обработки вещественного материала;
- ✓ воспринимаются зрителями непосредственно и визуально.

Пространственные искусства подразделяются:
изобразительные искусства: живопись, скульптура, графика, фотоискусство;
неизобразительные искусства: архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование (дизайн).

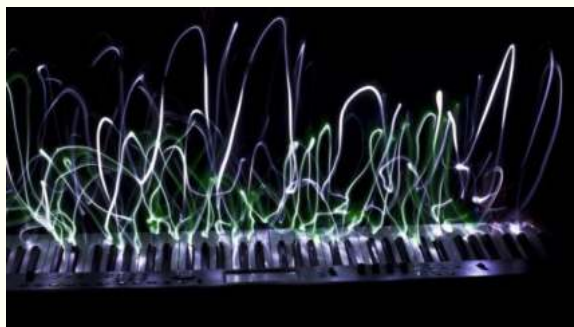

ВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

Виды искусства , где композиция разворачивается во времени. К ним относятся музыка, литература.

Художественная литература— вид искусства, в котором материальным носителем образности является речь. Ее именуют порой «изящной словесностью» или «искусством слова».

Музыка — вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах. Музыка характеризуется воздействием на эмоциональное состояние людей.

Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) виды

Виды искусства, в которых сочетается время и пространство в раскрытии художественного образа.

К ним относятся:

- ✓ Театр.
- ✓ Балет.
- ✓ Танец.
- ✓ Цирк.
- ✓ Кино.
- ✓ Телевидение.
- ✓ Эстрада.

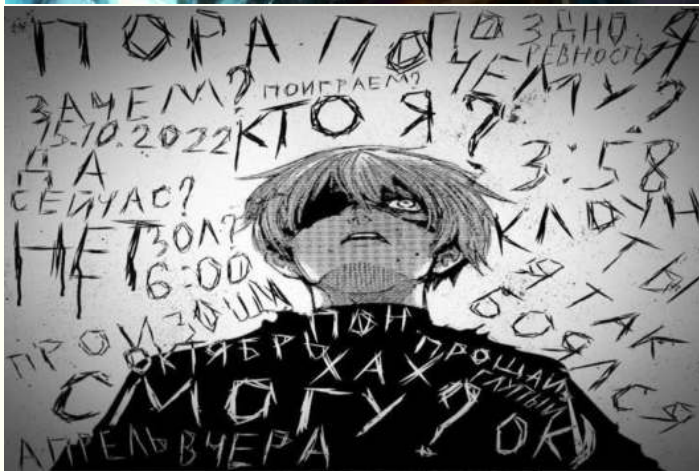
Самые СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (вне классификации)

- ✓ **Боди арт** – искусство росписи тела.
- ✓ **Автоарт** – искусство росписи автомобилей.
- ✓ **Искусство инсталляции** – пространственная композиция, созданная из различных готовых материалов и форм, являющая собой художественное целое.
- ✓ **Компьютерная графика**: 3D-графика, Веб-графика.
- ✓ **Пинап** (PinUp) – от англ. pin-up приколоть, прикрепить к стене. Фотография красотки, кинозвезды, эстрадной певицы, вырезанная из журнала и прикрепленная на стену.

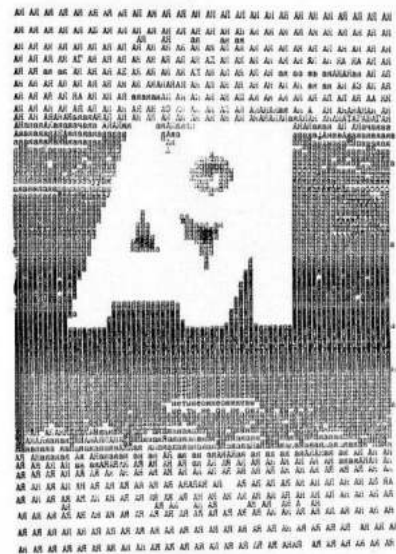
Самые СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (вне классификации)

- ✓ **Манга** – это современные японские комиксы и мультипликационные фильмы. Обычно манга печатается в еженедельных и ежемесячных журналах, часто полностью посвященных манге. Манга совсем не похожа на известные нам американские и российские комиксы:
 - Она обычно черно-белая, с цветной обложкой и несколькими цветными разворотами.
 - В Японии мангу читают не только маленькие дети, но и подростки и взрослые.
 - Диапазон возможных тем и стилей графики варьируется очень широко, от детских сказок до сложных философских произведений.
- ✓ **Аниме** - это современная японская анимация.

Самые СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (вне классификации)

Визуальная поэзия – это вид искусства, соединяющий в себе словесное и зрительное творчество стихотворения, чьи строки образуют декоративные или наделенные эмблематическим смыслом фигуры и знаки.

Значение искусства

Значение искусства в современном обществе многогранно и включает следующие аспекты:

- ✓ **Отражение социокультурных реалий.** Произведения искусства отражают идеологии, нравы, обычаи общества и их изменения. Это даёт возможность лучше понимать происходящие вокруг события и изменения в окружающей среде.
- ✓ **Формирование общественного сознания.** Искусство воздействует на общественное сознание, формируя и корректируя общественные убеждения и ценности. Произведения искусства вызывают эмоции, побуждают обсуждение социальных вопросов и осознание общественных проблем.
- ✓ **Создание и поддержка культурных традиций.** Искусство помогает сохранять и передавать культурные традиции, народные обычаи, мифы и легенды, которые являются базой для идентичности всего народа.

Значение искусства

- ✓ **Развитие образования.** Произведения искусства могут использоваться в качестве учебных материалов, помогая развивать критическое мышление, аналитические способности и понимание различных культур.
- ✓ **Влияние на политику и общественную активность.** Искусство используется как средство выражения социальных и политических взглядов. Художники часто используют свои произведения, чтобы поднять вопросы, связанные с правами человека, экологией, социальным неравенством и другими социальными проблемами.
- ✓ **Развлечения.** Искусство предоставляет разнообразные формы развлечений и культурных событий, которые способствуют укреплению социальных связей и созданию общих интересов у людей.
- ✓ **Экономическое развитие.** Искусство помогает создавать рабочие места, развивать туризм, что влияет на уровень развития общества.

