

Содержание

Введение.....	3
1 Понятие "искусство"	4
1.1 Искусство, как часть культуры.....	4- 6
1.2 Многообразие видов искусства.....	6-10
2. Роль искусства в жизни человека и общества.....	11-12
Заключение.....	12-13
Список литературы.....	14

1. Понятие "искусство"

Искусство — процесс или итог выражения внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание элементов таким способом, который отражает идеи, чувства или эмоции.

Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание выразительных форм в соответствии с эстетическими идеалами.

В масштабах всего общества искусство — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений.

Искусство, как плод художественной деятельности, запечатлевает общий характер культуры, в которой оно создается и к которой принадлежит и целостно представляет.

1.1 Искусство, как часть культуры

Сущность художественной культуры заключается в том, что творец (профессионал, любитель, народный умелец) благодаря своим развитым чувствам образно познает и образно же моделирует какой-то фрагмент реальности, а затем передает это зрителю или слушателю в эстетически выразительной форме. Художественная культура охватывает все население. Так, многие люди в молодости пишут стихи и музыку, рисуют, некоторые продолжают делать это на протяжении всей жизни. Но только то, что создано выдающимися мастерами своего дела в сфере художественной деятельности, хранится в веках как имеющее наивысшую ценность для общества и

составляет искусство. Искусство - часть художественной культуры, ее вершина.

В художественном творчестве духовное и материальное проникают друг в друга, образуют нечто третье, они не просто соединяются, как в сферах материального и духовного производства, а взаимно отождествляются: так, стол как утилитарный, материальный предмет может быть выполнен из дерева, металла, пластика. Однако невозможно представить "Рабочего и колхозницу" В. Мухиной выполненной из дерева или собор святого Михаила Архангела в Нижегородском кремле созданным из бетона. Эту духовно-материальную целостность, нерасчлененность и называют художественностью. Это мышление в материале, посредством цвета, слова, звука, движения. Содержание, заключенное в произведении искусства, нельзя без потерь передать средствами другого вида искусства или просто по-другому "пересказать".

Необходимость и важность изучения искусства и его роли в жизни общества объясняется тем, что искусство как плод художественной деятельности запечатлевает общий характер культуры (скажем, первобытной, средневековой и т.д.), в которой оно создается, к которой принадлежит и которую целостно представляет. Искусство имеет аналогичную культуре структуру, так как образно раскрывает то, что связывает культуру с природой, обществом и человеком. Таким образом, изучение искусства разных народов и разных эпох позволяет понять общий характер соответствующих культур.

Слово "искусство" многозначно. В качестве художественного творчества оно отграничено от искусства в более широком смысле этого слова (умение, мастерство, ремесло - мастерство плотника, врача и т.д.). Вернее было бы назвать искусством художественную деятельность и то, что является ее результатом - произведение.

Искусство имеет творческий характер. Творчество - это инициативная одухотворенная деятельность людей и их групп во имя сохранения и упрочения имеющихся ценностей, главное же - во имя их обогащения.

Творческое начало присутствует едва ли не во всех формах деятельности людей - вплоть до повседневного общения. Но наиболее полно реализуются творческие импульсы и способности людей в сферах общественно значимой деятельности: научной, производственной, государственно-политической, философской и, конечно же, художественной. Не случайно искусство принято называть художественным творчеством.

1.2 Многообразие видов искусства

Определение отличительных признаков искусства и его роли в жизни людей вызывало острые разногласия на протяжении всей истории культуры. Оно объявлялось "подражанием природе" - и "свободным формотворчеством"; "воспроизведением действительности" - и "самопознанием Абсолюта", "самовыражением художника" - и "языком чувств"; особого рода игрой - и особого рода молитвой. Такие разногласия объясняются многими причинами: различием философских позиций теоретиков, их идеологических установок, опорой на различные виды искусства и творческие методы (например, на литературу или на архитектуру, на классицизм или реализм), наконец, объективной сложностью строения самого искусства.

В отличие от науки, языка и других форм специализированной общественной деятельности, призванных удовлетворять различные потребности людей, искусство оказалось нужным человечеству как способ целостного общественного воспитания индивида, его эмоционального и интеллектуального развития, его приобщения к накопленному человечеством коллективному опыту, к вековой мудрости, к конкретным общественно-историческим интересам, устремлениям, идеалам. Но для того чтобы играть эту роль могущественного инструмента социализации индивидуума, искусство должно быть подобно реальной человеческой жизни, т. е. должно воссоздавать (моделировать) жизнь в её реальной целостности и структурной

сложности. Оно должно "удваивать" реальную жизнедеятельность человека, быть её воображаемым продолжением и дополнением и тем самым расширять жизненный опыт личности, позволяя ей "прожить" много иллюзорных "жизней" в "мирах", созданных писателями, музыкантами, живописцами и т.д.

Вместе с тем искусство выступает одновременно и как подобное реальной жизни, и как отличное от неё - выдуманное, иллюзорное, как игра воображения, как творение человеческих рук. Художественное произведение возбуждает в одно и то же время глубочайшие переживания, подобные переживаниям реальных событий, и эстетическое наслаждение, проистекающее из его восприятия именно как произведения искусства, как созданной человеком модели жизни.

Искусство как специфическое общественное явление представляет собой сложную систему качеств, структура которой характеризуется сопряжением познавательной, оценочной, созидательной (духовно и материально) и знаково-коммуникативной граней (или подсистем). Благодаря этому оно выступает и как средство общения людей, и как орудие их просвещения, обогащения их знаний о мире и о самих себе, и как способ воспитания человека на основе той или иной системы ценностей, и как источник высоких эстетических радостей.

Гегель выделил и охарактеризовал пять так называемых великих искусств. Это архитектура, скульптура, живопись, музыка, поэзия. Наряду с ними существуют танец и пантомима (искусства телодвижения), а также постановочная режиссура - искусство создания цепи мизансцен (в театре) и кадров (в кино): здесь материальным носителем образности являются сменяющие друг друга во времени пространственные композиции.

Архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись и графика относятся к искусствам пространственным. Все они оперируют объемно-пластическими материалами в трехмерном или

двухмерном пространстве. Их также называют пластическими искусствами. Между собой они различаются знаковой природой.

Архитектонические искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн) ничего конкретно не изображают; художественный образ строится в них неизобразительным путем. Мысли, чувства, настроения людей, следовательно, они передают косвенным, ассоциативным путем.

Скульптура, живопись и графика являются изобразительными искусствами, в них принцип создания художественной формы строится на изображении (с помощью линий, красочного пятна, объема и т.д.) Важно: они изображают не впечатления от предметов (как, например, литература), а подобия самих предметов в их зримом бытии.

Архитектура в большей степени, чем другие искусства, связана с утилитарными формами деятельности людей. Хорошо известно определение сущности зодчества: прочность, польза и красота. Эта истина остается незыблемой по сей день.

Скульптура- вид изобразительного искусства, произведения которого объемны, имеют трехмерную форму. С древних времен сама деятельность скульптора осознавалась как акт творения, подобный библейскому. В творчестве скульптора мысль не разобщается с материалом, порождая образ как сотворенную пространственную реальность.

Живопись - один из основных и древнейших видов изобразительного искусства. Наиболее полное развитие она получила с распространением техники масляной живописи (XV в). Сфера живописи по сравнению со скульптурой, несомненно, более широка. Она не ограничена только художественным изображением живых существ, в ее силах передать почти любые явления, почти весь видимый мир. На холсте можно запечатлеть и масштабное сражение, и закат над озером, и взгляд, полный радости.

Графика из всех видов изобразительного искусства наиболее парадоксальна. С одной стороны, этот вид искусства очень демократичен. С произведениями графического искусства мы встречаемся буквально на

каждом шагу (книги, афиши, газеты, объявления, упаковки и пр) Но в то же время это наиболее массовое искусство является элитарным, так как очень немногие знатоки понимают графику, разбираются в ней и умеют ценить ее.

Обычно, говоря о графике, указывают на то, что это искусство черного и белого (черная линия на белой поверхности). Но в то же время можно сказать о том, что в какой-то книге яркие, многоцветные иллюстрации.

Временные искусства в системе художественной культуры - литература и музыка, те виды искусства, произведения которых развертываются во времени.

Искусство слова - практически всемогуще по своим изобразительным и выразительным возможностям, тогда как живопись и музыка односторонне отражают зримый и слышимый аспект бытия. Поскольку язык является основным средством общения людей, литература кажется самым простым и общедоступным видом искусства.

Слово не исчерпывает образа, оно служит лишь материальным основанием, за которым скрывается словесно-образный смысл. При помощи слова можно воссоздать не только зрительно воспринимаемую реальность, но и то, что доступно другим органам чувств - слуху, осязанию, обонянию. С помощью слова можно передать эмоциональное, интеллектуальное состояние человека.

Традиционно в литературе выделяют три рода: эпический, лирический и драматический.

Музыка - вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных звуковых проследований. Музыка - специфическая разновидность звуковой деятельности людей. С другими разновидностями, например с речью, ее объединяет способность выражать мысли, эмоции и волевые процессы человека в слышимой форме и служить средством общения людей и управления их поведением.

Кроме перечисленных видов искусства, выделяют также зрелищные искусства в системе художественной культуры. Это пантомима и танец, цирк и театр, кино и эстрада. Их художественный материал предметен, включен в пространственную среду и работает только в этой среде. Но при этом он не статичен, а живет во времени, развивается, трансформируется, видоизменяется. Существовая в пространстве сцены, арены, экрана, эти искусства, в то же время, представлены на обозрение публики, ориентированы на визуальное восприятие, что позволяет их назвать также зрелищными искусствами.

Зрелищные искусства - синтетичные по своей природе. В них соединяются как противоположные, так и близкие по своим характеристикам искусства. Так, например, театр объединяет на сцене искусство слова и пантомиму; кроме того, актерское мастерство на сцене окружено и поддержано архитектурой, музыкой, живописью.

2. Роль искусства в жизни человека и общества

2.1 Эстетические ценности, их роль в жизни человека и общества

Искусство выполняет целый ряд функций, разные исследователи насчитывают их до десяти-двадцати. И все же важнейшей, специфической функцией искусства является художественная, которая заключается в его способности целостного конкретно-чувственного отображения жизни и целостного же влияния на духовный мир человека. Искусство - прежде всего явление эстетическое. Его сфера - создание творческим усилием человека произведения, предназначенного для эстетического восприятия, для восприятия прекрасного.

Искусство имеет непосредственное отношение к созданию, накоплению, передаче ценностей, ценностей не материальных, но духовных. Ценность - нечто обладающее позитивной значимостью. Это может быть реально существующий предмет либо метафизическое начало, мыслимое и воображаемое.

Ценности играют в жизни людей роль ориентиров. Представления о ценностях исторически изменчивы. В европейской античности, например, высшими благами почитались красота, соразмерность, истина, в христианском мире - вера, надежда, любовь. В эпоху рационализма статус высшей ценности приобретает разум.

Мы учимся у искусства вечным ценностям, благодаря чему искусство воспитывает нашу нравственность. Оно ориентируется и ориентирует на них, постигает и освещает реальность в соотнесении с ними. Художественные ценности - способны оказывать возвышающее воздействие на чувства, волю и разум людей. Это совершенные творения искусства, необходимые каждому из нас для полноценного духовного бытия, успешной деятельности людей в разных сферах.

Духовное освоение произведений искусства - одна из высших человеческих потребностей. Художественная потребность присуща всем людям, достигшим уровня сознательного бытия. Однако художник в высшей степени одарен такой потребностью.

Эстетический опыт человечества, богатый и разнообразный на сегодня, формировался на протяжении тысячелетий.

Значение эстетического в жизни и каждого человека, и человечества в целом огромно. Эстетические эмоции в состоянии приобретать масштабность и знаменовать некие взлеты духа, звездные миги в истории человечества.

Благодаря эстетическим переживаниям упрочивается единение людей с благами и универсальными началами бытия. Эстетические эмоции дают человеку возможность обретения духовной свободы. Ф. Шиллер утверждал, что красота открывает человеку путь к совершенству и гармонии, к согласию чувственных и духовных сил.

Заключение

Таким образом, искусство нельзя считать необязательным приложением к более насущным благам и потребностям людей. Оно играет огромную роль в жизни человеческого общества, обеспечивая создание, накопление и трансляцию духовного опыта и эстетических ценностей от поколения к поколению, от человека к человеку, от культуры к культуре. Искусство является своеобразным зеркалом и самосознанием любой культуры, в котором отражаются ее сущностные черты. Осваивая произведения искусства, человек социализируется, познает мир, его прошлое, настоящее и будущее, научается постигать эмоционально-интеллектуальный мир другого. Потребность в искусстве никогда не покидает человека; даже в самые тяжелые исторические моменты он испытывает ее. Отказ от художественной деятельности способен вернуть человека в первобытное состояние, пренебрежение к высокой культуре и ее ценностям может привести и

приводит к падению нравственности и, как следствие, разгулу преступности, наркомании и т.п. явлениям.

Список литературы

1. М.Г. Балонина. Искусство и его роль в жизни общества, (учебное пособие), Нижний Новгород, 2007
2. Е.Г. Борисова. Культура, ее значение в жизни человека и общества, Ульяновск, 2004
3. Советский энциклопедический словарь, изд.3, М. 1985
4. Материал из Википедии — свободной энциклопедии
5. Кремлев Ю. Очерки по эстетике музыки, 2 изд., М., 1972
6. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве, М., 1970