

Введение.

Работу над темой «Роль искусства в жизни человека» я выбрал потому, что хотел углубить и обобщить знания об искусстве. Мне было интересно расширить свой кругозор и узнать, что такое искусство, какие функции выполняет искусство, какова роль искусства в жизни человека, чтобы в дальнейшем рассуждать об этом с точки зрения осведомленного человека. Кто-то может сказать, что искусство не имеет такой уж большой важности в жизни человека, что гораздо важнее научные разработки, изобретения в естественных науках. Все это дает нам знания об окружающем мире, помогает в нем выживать и даже управлять определенными процессами. А что, если бы музыки, театра, кино, литературы, картин никогда не существовало? Какой тогда была бы наша жизнь? Она была бы тусклой и серой, безрадостной, а люди были бы больше похожи на роботов, нацеленных на технический прогресс или животных, которых интересуют только естественные потребности организма. А как же прекрасные чувства, отдых, проявление эмоций? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Основная часть.

Что такое искусство? Когда, как и почему возникло искусство?

Сложно сформулировать однозначное определение. Сколько существует словарей, столько и человеку известно определений искусства. Посмотрев несколько словарей, я пришел к выводу, что у искусства есть три понятия: - это уникальная система духовной жизни личности и социума, которая является творческим отображением реальности с помощью уникальных художественных образов. - это особенная форма духовного и практического освоения мира. - это наивысший уровень мастерства человека в любом деле (это может быть повар, врач, столяр и т.п.).

Искусство возникло в первобытном обществе, как способ человеческой деятельности для решения практических задач. Наши предки рисовали на стенах в пещерах углём и соками растений, силуэты животных. Благодаря сохранившимся фрагментам их творчества мы теперь представляем, как древние добывали пропитание, получили огонь и каков был их быт. Возникнув в эпоху среднего

палеолита, первобытное искусство достигло расцвета около 40 тыс. лет назад, и было социальным продуктом общества, воплощавшим новую ступень освоения действительности. Древнейшие произведения искусства, такие как ожерелье из раковин, найденное в Южной Африке, датируются 75 тысячелетием до н. э. и более. В каменном веке искусство было представлено первобытными обрядами, музыкой, танцами, всевозможными украшениями тела, геоглифами — изображениями на земле, дендрографами — изображениями на коре деревьев, изображениями на шкурах животных, пещерной живописью, наскальными рисунками, петроглифами и скульптурой.

Появление искусства связывают с играми, ритуалами и обрядами, в том числе обусловленными мифологически-магическими представлениями.

В первобытном, доклассовом обществе искусство как особенная разновидность общественного сознания еще не существовало самостоятельно. Оно находилось в единстве с мифологией, магией, религией, с легендами о прошлой жизни, с примитивными географическими представлениями, с нравственными требованиями.

А затем искусство выделилось среди них в особенную специфическую его разновидность. Оно стало одной из форм развития общественного сознания различных народов. Так его и следует рассматривать.

Таким образом, искусство - это разновидность сознания общества, это - художественное содержание, а не научное.

Роль искусства в жизни человека

Сейчас невозможно представить себе, что нашу жизнь не сопровождало бы искусство, творчество. Где и когда бы ни жил человек, он пытался осмыслить окружающий его мир, а значит, стремился понять и образно, доходчиво передать полученные знания следующим поколениям. Так появились настенные рисунки в пещерах - древних становищах человека. И это рождено не только желанием защитить своих потомков от пройденных уже предками ошибок, а передача красоты и гармонии мира, восхищение перед совершенными творениями природы.

Человечество не стояло на месте, оно двигалось вперед, так же развивалось и искусство. Обратимся к эпохе Возрождения. Мы восхищаемся теми высотами, которых достигли художники и поэты, музыканты и архитекторы того времени. Творения Рафаэля и Леонардо да Винчи до сих пор завораживают своим

совершенством и глубоким осознанием роли человека в мире, где ему суждено пройти свой недолгий, но прекрасный, порой трагический путь.

С каждой эпохой, с каждым столетием искусство все более и более совершенствуется человеком. Во все времена искусство помогало человеку развивать свои способности, улучшать абстрактное мышление. Человек старался изменять искусство, улучшать его, углублять свои познания. Это одна из главных ролей искусства в жизни человека. Искусство — это наша история. В картинах, музыке, устном творчестве мы можем найти ответы на вопросы, на которые не могут ответить даже самые древние манускрипты.

Сегодня человек уже не может вообразить себе жизнь без прочитанного романа, без нового кинофильма, без премьеры в театре, без модного шлагера и любимой музыкальной группы, без художественных выставок...

Многие произведения искусства мотивируют, поднимают настроения, помогают решить дилемму. Благодаря искусству человек вдохновляется, раскрывается духовно, может передать свои чувства и мысли другим людям. Например, сейчас стали модными современные картины в стиле «абстракционизм». Многие не понимают это направление искусства. Действительно, что красивого в непонятных пятнах? Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что яркие пятна передают настроение: радость, веселье или даже страсть. Именно за эти ощущения ценители платят баснословные деньги художнику, которому удалось «изобразить чувство цветом». Картины бывают и поистине невероятной красоты, когда захватывает дух глядя на них, и не верится, что это не фотография. Очаровательные пейзажи, животные, портреты людей.

Не только живопись можно назвать искусством. Люди ваяют из камней и глины статуи различных форм, украшают фасады зданий лепниной.

Искусством смело можно назвать кинематограф и писательство. Эти две великолепные вещи способны полностью оторвать читателя или зрителя от реальности и погрузить в удивительный мир.

В искусстве человек находит и новые знания, и ответы на жизненно важные вопросы, и успокоение, и наслаждение. Настоящее произведение искусства всегда созвучно с мыслями читателей, зрителей, слушателей.

Картины, музыка, театр, книги, фильмы дают человеку ни с чем несравнимую радость и удовлетворение, заставляют его сочувствовать. Богатства искусства неисчерпаемы. Во всех музеях мира побывать невозможно, все симфонии, сонаты,

оперы не прослушать, все шедевры архитектуры не пересмотреть, все романы, поэмы, стихи не перечитать. Из всего многообразия человек выбирает для души то, что ему наиболее близко, что дает почву для умственного и творческого развития.

Возможности искусства многогранны. Искусство формирует интеллектуальные и нравственные качества, стимулирует творческие способности, содействует успешной социализации.

Группа исследователей под руководством профессора Марины де Томмазо из университета города Бари Италия, установила, что красивые картины могут снижать боль.

Ученые надеются, что новые результаты убедят больницы и госпитали больше заботиться об украшении помещений, в которых находятся больные.

Нейробиологи определили, что искусство положительно воздействует на работу мозга, готового в следующий момент заняться точными науками. В основном такое влияние производит выступление на сцене. Во время рассматривания картин, вне зависимости от жанра, в человеческом мозге активизируется часть, находящаяся в затылочной части. Другим влиянием на людей является прослушивание музыки, когда стимулируются височные доли. Ученые определили, что если человек исполняет, сочиняет или просто прослушивает музыку, то в мозгу задействованы все когнитивные механизмы. Всякие виды искусства, в особенности предназначенные для работы на сцене, стимулируют познавательное внимание.

Действие средств искусства на человека может быть вызвано долговременным или перспективным. Это подчеркивает большие возможности для использования искусства в целях получения стойкого и длительно действующего эффекта, применяя его в воспитательных целях, а также в целях общего оздоровления и профилактики. Искусство действует не на одну какую-либо человеческую способность и силу, будь то эмоция или интеллект, а на человека в целом. Оно формирует, подчас безотчетно, саму систему человеческих установок.

Почему говорят, «что жизнь коротка, а искусство - вечно»?

Искусство вечно и прекрасно, потому что несет красоту и добро в мир.

Искусство не устаревает. Философ И.Т. Фролова писал: « Причина этого - в неповторимой оригинальности произведений искусства, их глубоко индивидуализированном характере, обусловленном в конечном счете постоянной

обращенностью к человеку. Уникальное единство человека и мира в произведении искусства, «человеческая действительность».

В искусстве часто освещаются вечные проблемы: что есть добро и зло, свобода, достоинство человека. Меняющиеся условия каждой эпохи заставляют заново решать эти вопросы.

Искусство многолико, вечно, но к сожалению не может влиять на людей без их воли, работы мысли. Человек должен захотеть научиться видеть и понимать прекрасное, тогда искусство будет благотворно влиять на него.

3. Заключение.

Искусство играет важнейшую роль в нашей жизни, помогая морально расти будущим поколениям. Каждое поколение вносит свой вклад в развитие человечества, культурно обогащая его. Не будь искусства, мы вряд ли бы смогли посмотреть на мир с разных точек зрения, по-другому, заглянуть за рамки обыденного, чувствовать немного острее. Искусство, как и человек, имеет много маленьких прожилок, кровеносных сосудов, органов.

Страсти, стремления, мечты, образы, опасения - все то, чем живет каждый человек - приобретают в творчестве особую окраску и силу.

Всем быть творцами невозможно, но стараться проникнуть в суть творения гения, приблизиться к пониманию прекрасного — в наших силах. И чем чаще мы становимся созерцателями картин, архитектурных шедевров, слушателями прекрасной музыки, тем лучше для нас и окружающих.

Искусство помогает нам осваивать науки и постепенно углублять свои знания. И как уже упоминалось выше, оно является важнейшей частью человеческого развития:

- формирует у человека способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве,
- формирует навыки использования средств искусства для познания жизни людей, самой природы;

- развивает глубокое понимание красоты природы, окружающего мира. способности беречь эту красоту;
- вооружает людей знаниями, а также прививает умения и навыки в области доступных видов искусств - музыки, живописи, театра, художественного слова, архитектуры;
- развивает творческие способности, умения и навыки чувствовать и создавать красоту в окружающей жизни, дома, в быту;
- развивает понимание красоты в человеческих отношениях, желание и умение вносить красоту в быт.

Итак, искусство влияет на нашу жизнь со всех сторон, делает ее разнообразной и яркой, живой и интересной, насыщенной, помогая человеку все лучше и лучше понимать свое предназначение в этом мире. Наш земной мир соткан из совершенства и несовершенства. И только от самого человека зависит, каким он сделает свое будущее, что читать будет он, что слушать, как говорить.