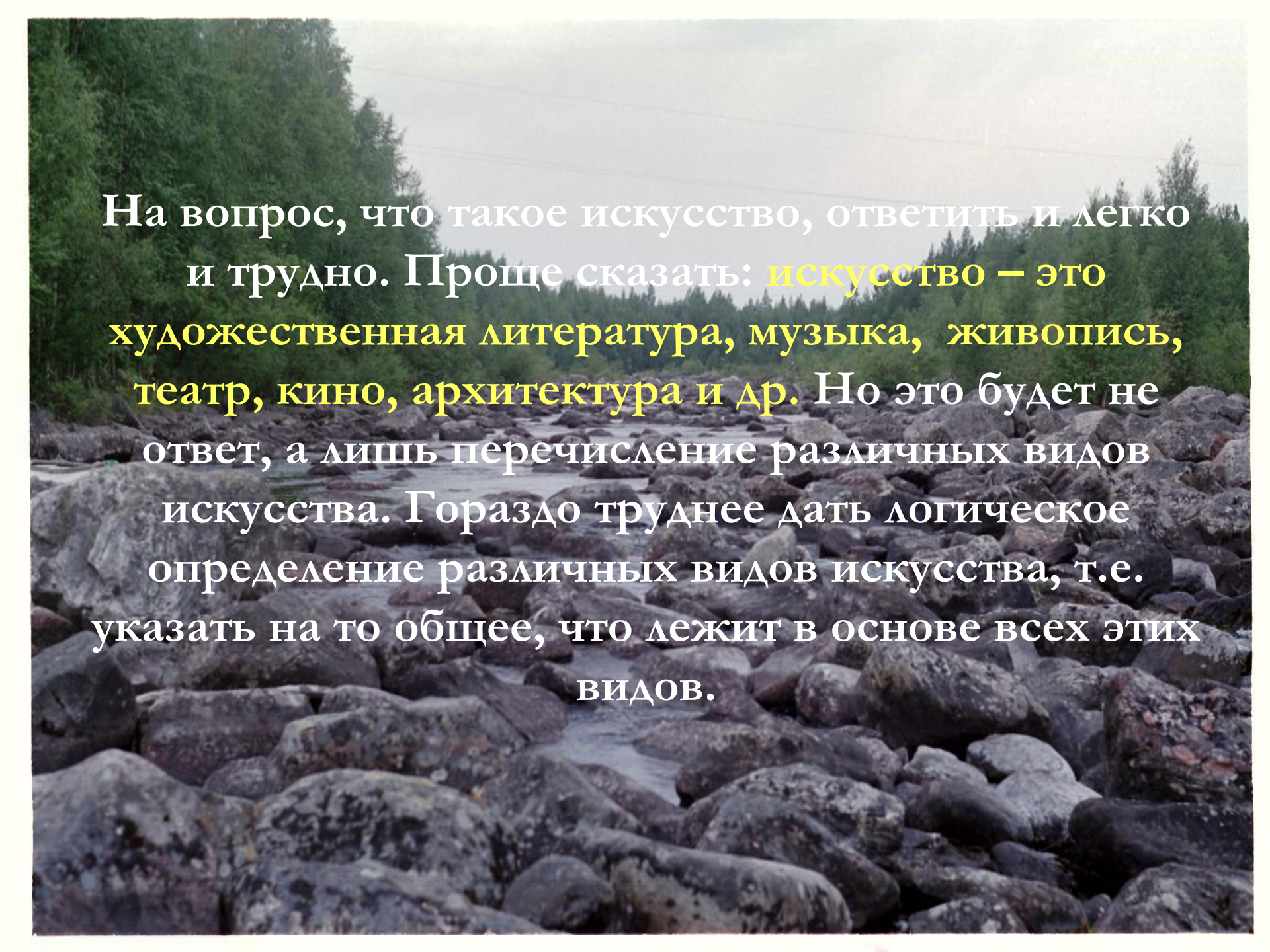

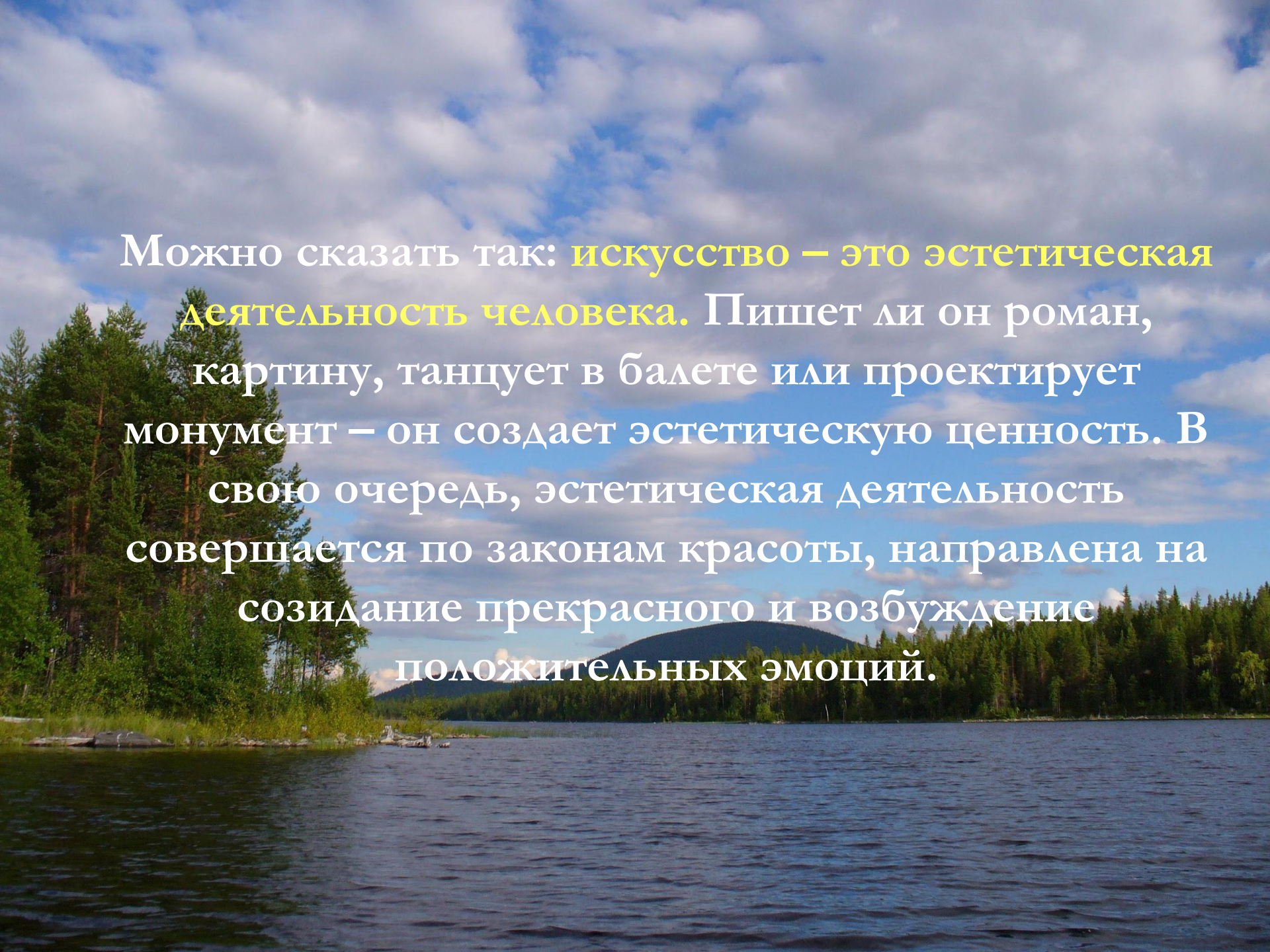

Виды искусства

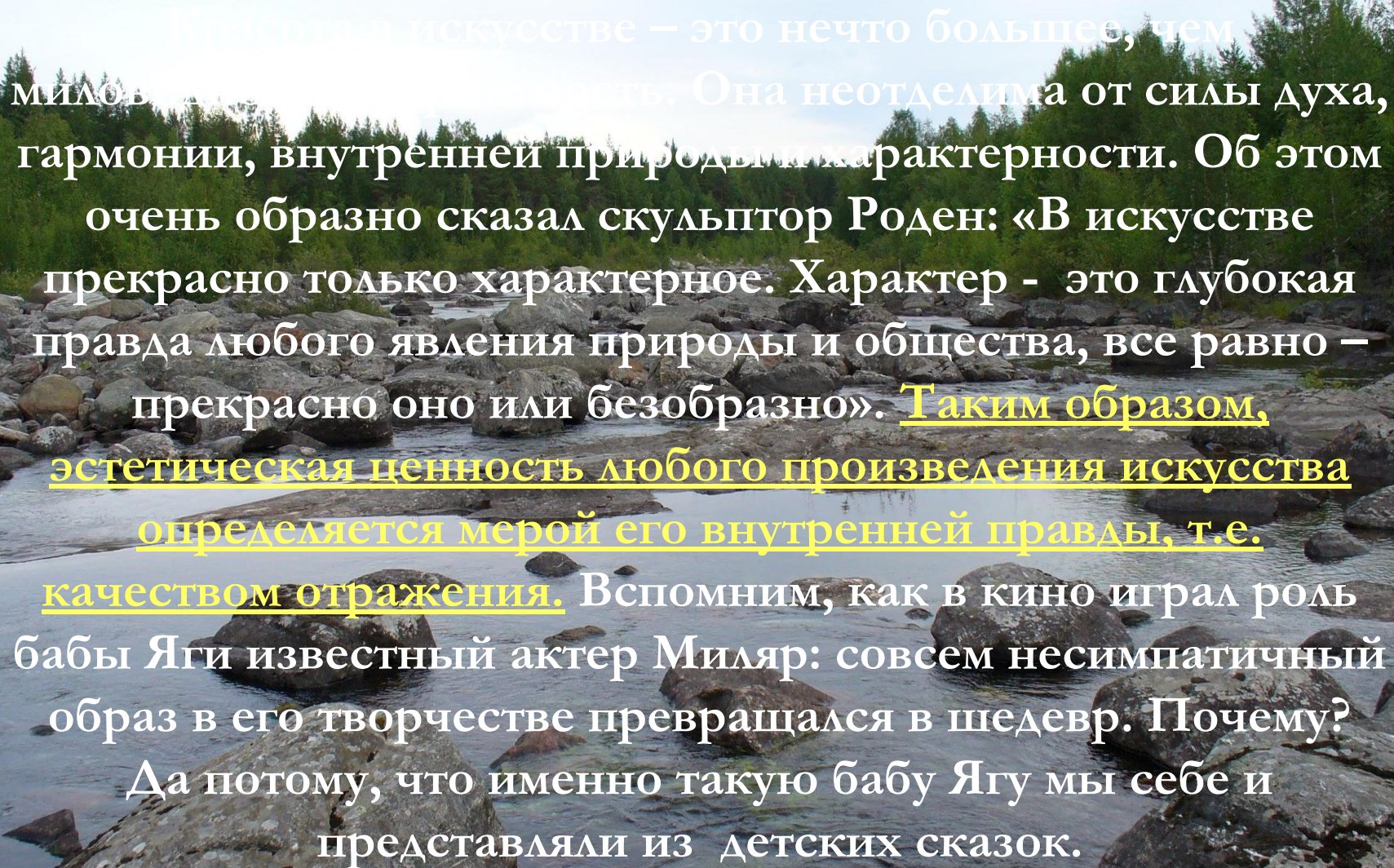
Искусство — это эстетическая
деятельность людей по законам
красоты

На вопрос, что такое искусство, ответить и легко и трудно. Проще сказать: **искусство – это художественная литература, музыка, живопись, театр, кино, архитектура и др.** Но это будет не ответ, а лишь перечисление различных видов искусства. Гораздо труднее дать логическое определение различных видов искусства, т.е. указать на то общее, что лежит в основе всех этих **ВИДОВ.**

A scenic landscape featuring a calm lake in the foreground, a dense forest of evergreen trees along the shoreline, and a range of mountains in the background under a bright blue sky with scattered white clouds. The text is overlaid on the upper half of the image.

Можно сказать так: **искусство – это эстетическая деятельность человека.** Пишет ли он роман, картину, танцует в балете или проектирует монумент – он создает эстетическую ценность. В свою очередь, эстетическая деятельность совершается по законам красоты, направлена на созидание прекрасного и возбуждение **положительных эмоций.**

Красота в искусстве – это нечто большее, чем милость и доброта. Она неотделима от силы духа, гармонии, внутренней природы и характерности. Об этом очень образно сказал скульптор Роден: «В искусстве прекрасно только характерное. Характер - это глубокая правда любого явления природы и общества, все равно – прекрасно оно или безобразно». Таким образом, эстетическая ценность любого произведения искусства определяется мерой его внутренней правды, т.е. качеством отражения. Вспомним, как в кино играл роль бабы Яги известный актер Миляр: совсем несимпатичный образ в его творчестве превращался в шедевр. Почему? Да потому, что именно такую бабу Ягу мы себе и представляли из детских сказок.

Художественный образ

Сущность этого явления заключается в том, что он в ограниченной форме выражает безграничное содержание, в немногом выражает многое, в отдельном – всеобщее. Поэтому и чувства, выражаемые искусством – особые, не совсем такие как в обычной жизни. Они велики, масштабны, они снимают границы между отдельным человеком и целым человечеством .

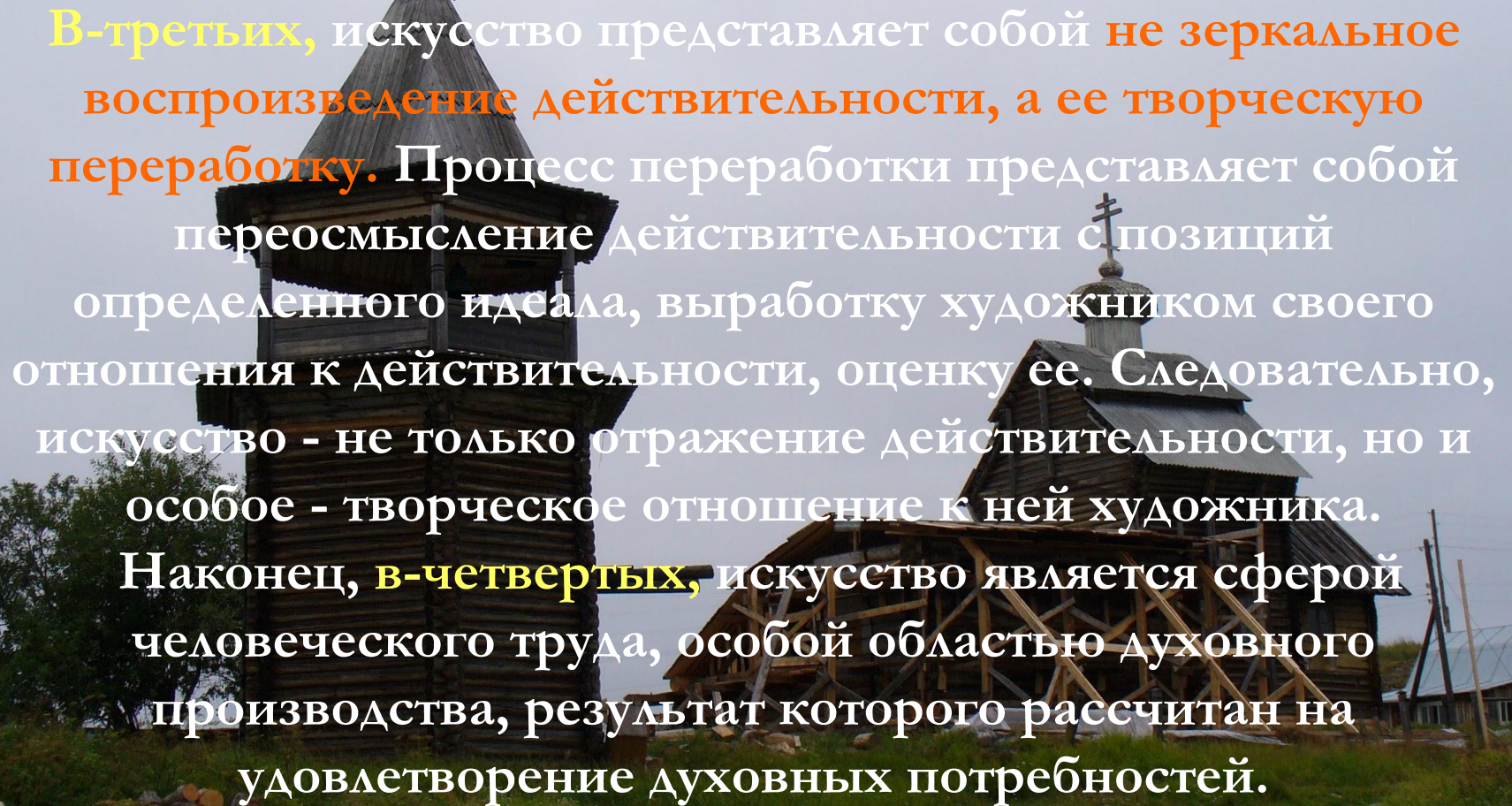
A close-up photograph of a pond. The water is dark blue, reflecting the sky. Large, round, green lily pads float on the surface. Two white water lilies with yellow centers are in bloom, their petals delicate and layered. The text is overlaid on the image, centered horizontally and vertically.

Эстетическое отражение действительности есть тем самым и ее познание. Но искусство не только познает, но и творит, созидает. Ведь каждое произведение искусства – поэма, фильм, картина – представляет собой уникальный прекрасный предмет, созданный неподражаемым мастером. Может быть самое главное в искусстве то, что оно сближает людей, создает духовно-нравственное общество, которое обладает колоссальной силой формирования и воспитания личности.

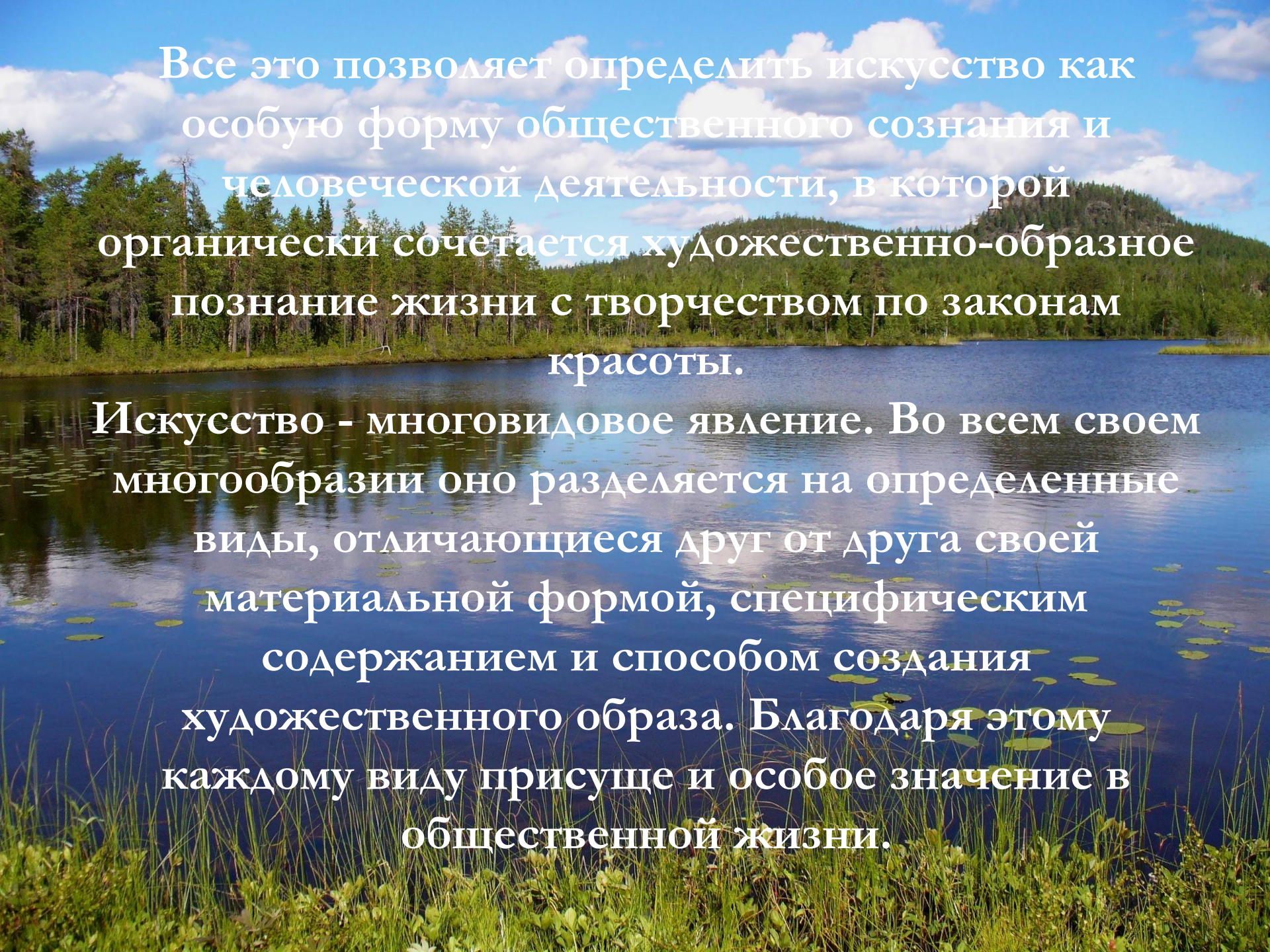
Подведем некоторые **итоги**:

Во-первых, искусство есть элемент духовной культуры. Определяющим в нем является **идейное содержание**. Поэтому памятники искусства, хотя их идейное содержание и не существует вне материального воплощения, не могут быть отождествлены с памятниками материальной культуры.

Во-вторых, искусство является формой общественного сознания, специфически отражающее действительность. Специфика искусства как формы отражения реальной жизни заключается в том, что оно познает мир в форме художественных образов.

В-третьих, искусство представляет собой **не зеркальное воспроизведение действительности, а ее творческую переработку.** Процесс переработки представляет собой переосмысление действительности с позиций определенного идеала, выработку художником своего отношения к действительности, оценку ее. Следовательно, искусство - не только отражение действительности, но и особое - творческое отношение к ней художника. **Наконец, в-четвертых,** искусство является сферой человеческого труда, особой областью духовного производства, результат которого рассчитан на удовлетворение духовных потребностей.

Все это позволяет определить искусство как особую форму общественного сознания и человеческой деятельности, в которой органически сочетается художественно-образное познание жизни с творчеством по законам красоты.

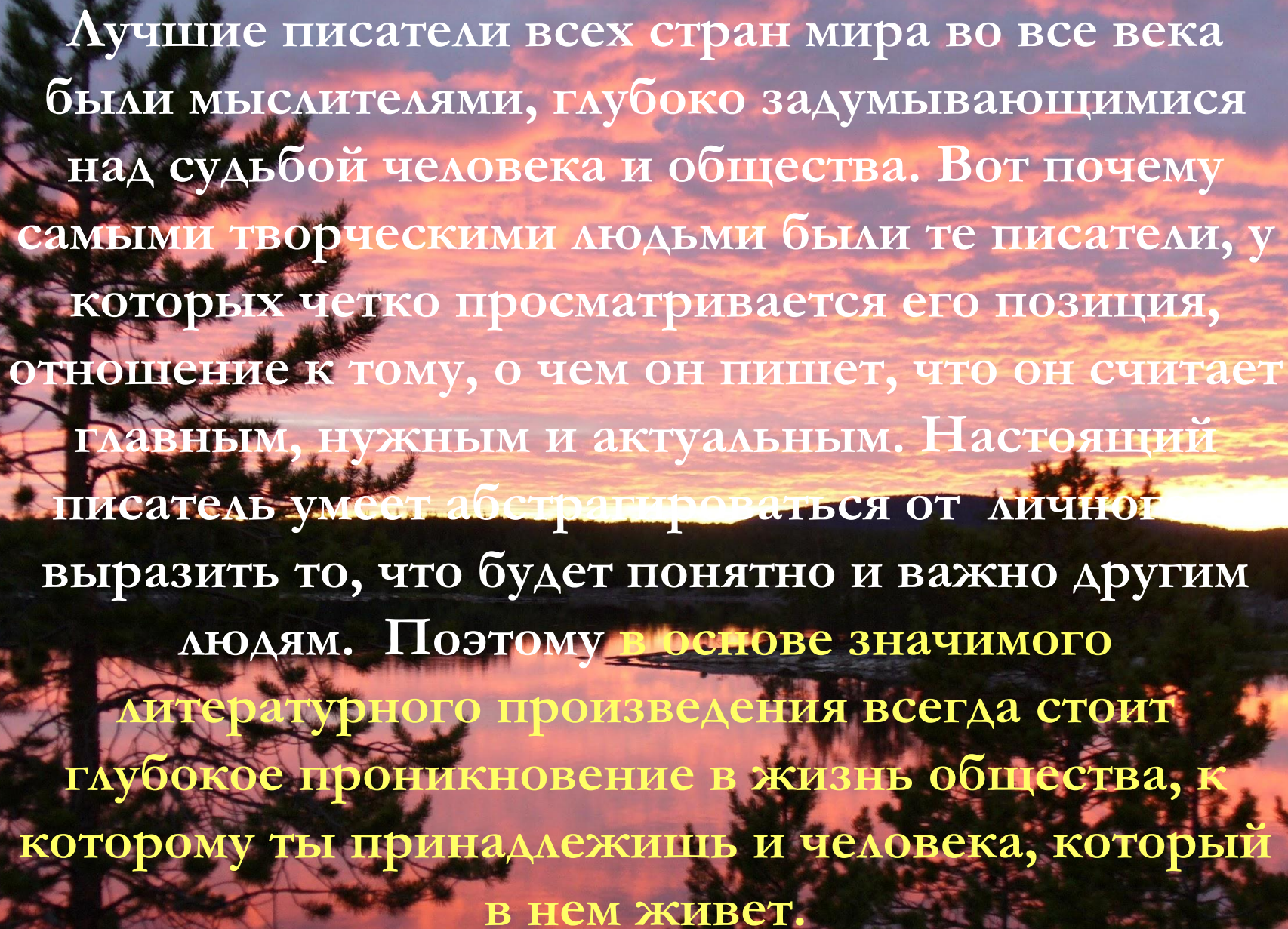
Искусство - многовидовое явление. Во всем своем многообразии оно разделяется на определенные виды, отличающиеся друг от друга своей материальной формой, специфическим содержанием и способом создания художественного образа. Благодаря этому каждому виду присуще и особое значение в общественной жизни.

Родившись на заре человеческого общества, искусство не только не утратило своей роли в жизни человека, но поднялось еще на более высокую ступень по лестнице духовных ценностей.

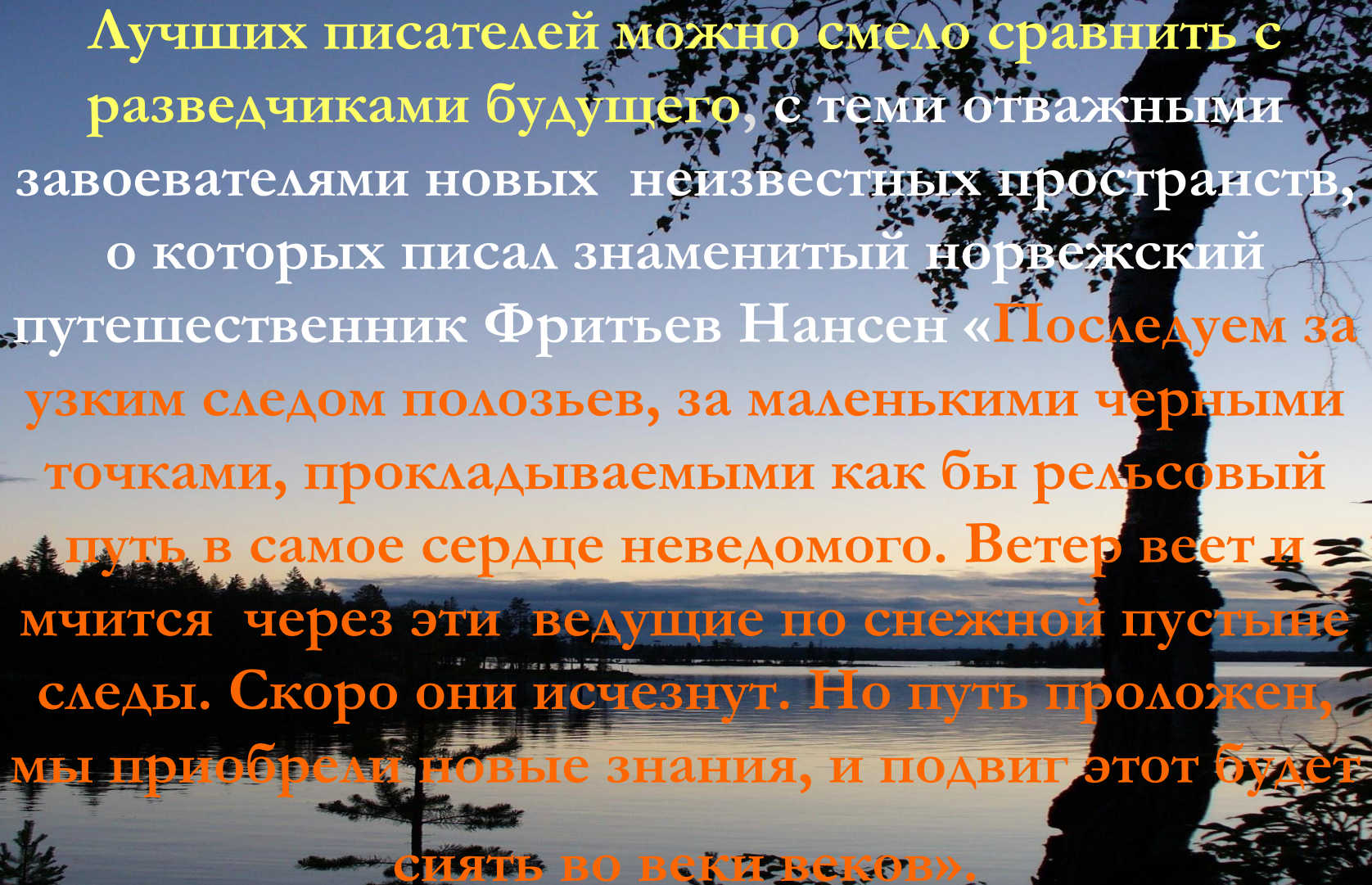
Таким образом, искусство не только познает, но и создает общество. Его роль и значение невозможно переоценить в истории: на ярких примерах своих шедевров оно показывало людям чего может достичь человек, который сочетает свой талант с трудолюбием и мужеством.

Литература, как вид искусства

Слово литература происходит от латинского **литера** – буква, т.е. то, что написано, **письменность**. Естественно, что и до изобретения письменности, у разных народов, в различные периоды их деятельности было устное народное творчество (фольклор). Поэтому мы вправе сказать, что это искусство зародилось вместе с зарождением культуры.

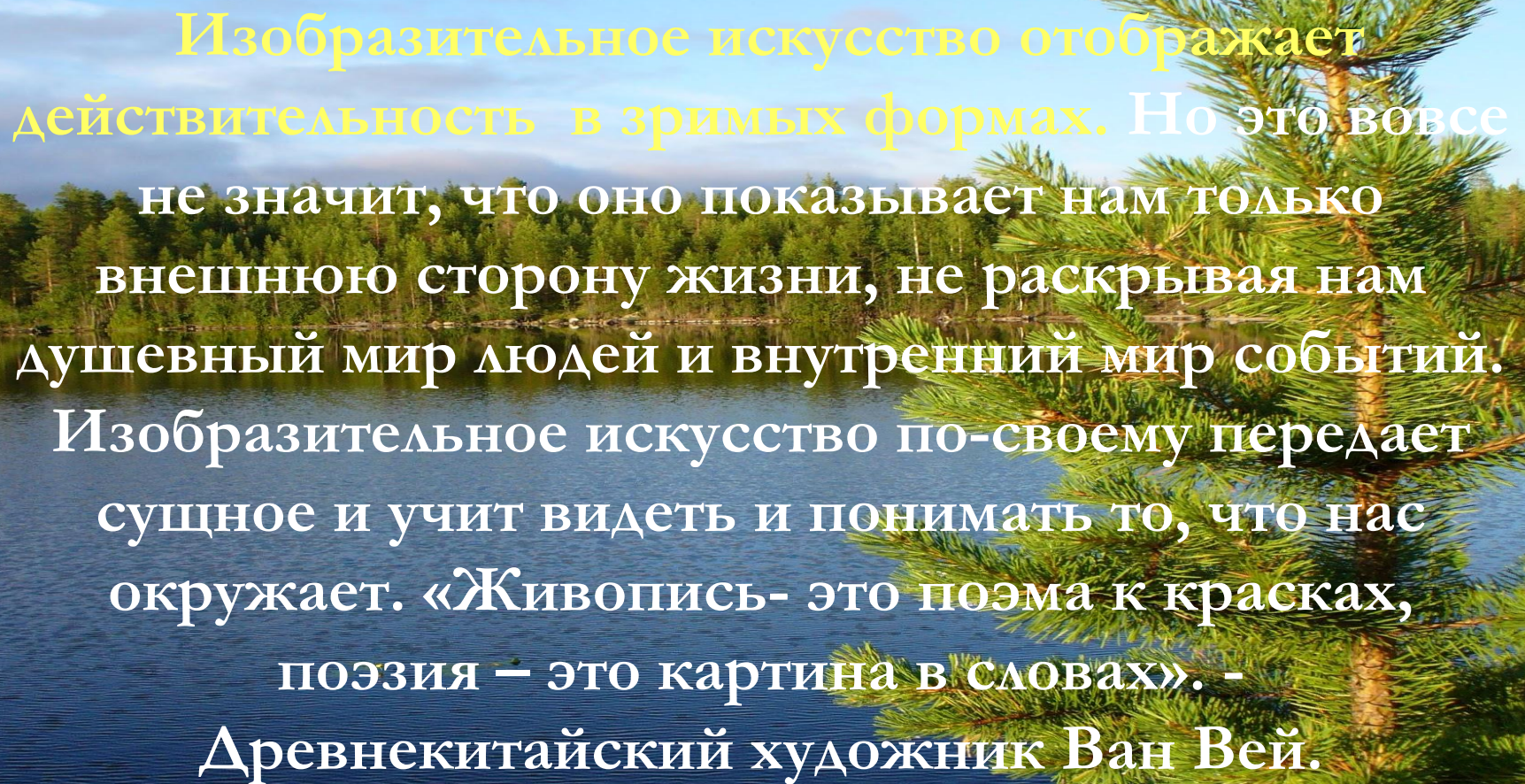
Лучшие писатели всех стран мира во все века были мыслителями, глубоко задумывающимися над судьбой человека и общества. Вот почему самыми творческими людьми были те писатели, у которых четко просматривается его позиция, отношение к тому, о чем он пишет, что он считает главным, нужным и актуальным. Настоящий писатель умеет абстрагироваться от личного и выразить то, что будет понятно и важно другим людям. Поэтому **в основе значимого литературного произведения всегда стоит глубокое проникновение в жизнь общества, к которому ты принадлежишь и человека, который в нем живет.**

Лучших писателей можно смело сравнить с разведчиками будущего, с теми отважными завоевателями новых неизвестных пространств, о которых писал знаменитый норвежский путешественник Фритъев Нансен «**Последуем за узким следом полозьев, за маленькими черными точками, прокладываемыми как бы рельсовый путь в самое сердце неведомого. Ветер веет и мчится через эти ведущие по снежной пустыне следы. Скоро они исчезнут. Но путь проложен, мы приобрели новые знания, и подвиг этот будет сиять во веки веков.**».

Изобразительное искусство

Живопись, графика, скульптура и архитектура называются изобразительным искусством потому, что их образы существуют в реальных зримых формах. В отличие от литературы, музыки, театра, кино и др. изобразительные искусства не способны передавать мир во времени, в движении, в развитии. Они ограничены только одним мгновением. Образы изобразительного искусства существуют не во времени, а в пространстве.

A scenic landscape featuring a calm lake in the foreground, a dense forest of green trees in the middle ground, and a clear blue sky with light clouds. A large, vibrant green pine tree is prominently featured in the right foreground, its branches extending towards the center. The water of the lake reflects the surrounding greenery and the sky. The overall atmosphere is peaceful and natural.

Изобразительное искусство отображает
действительность в зримых формах. Но это вовсе
не значит, что оно показывает нам только
внешнюю сторону жизни, не раскрывая нам
душевный мир людей и внутренний мир событий.
Изобразительное искусство по-своему передает
сущное и учит видеть и понимать то, что нас
окружает. «Живопись- это поэма к краскам,
поэзия – это картина в словах». -
Древнекитайский художник Ван Вей.

Мона Лиза

с 1503 по 1506г.

«Мона Лиза», пожалуй, самое известное произведение живописи в мире. Леонардо писал знаменитый портрет с 1503 по 1506г. Джоконда стала самой мистической картиной всех эпох. Она стала предметом исследований художественной техники для мастеров 15в. В эпоху романтизма художники и критики восхищались ее загадочностью. Кстати, именно деятелям этой эпохи мы обязаны таким великолепным ореолом таинственности, сопровождающим Мону Лизу. Эпоха романтизма в искусстве просто не могла обойтись без мистического антуража, присущего всем гениальным мастерам и их произведениям.

Одухотворенные руки Моны Лизы так же прекрасны, как легкая улыбка на ее лице и первобытный скалистый пейзаж в туманной дали. Джоконда известна как образ загадочной, даже роковой женщины, однако эта интерпретация принадлежит 19 веку. Более вероятно, что для Леонардо эта картина была наиболее сложным и удачным упражнением в использовании sfumato, а фон картины – результат его исследований в области геологии. Вне зависимости от того, был ли сюжет светским или религиозным, пейзаж, обнажающий «кости земли», постоянно встречается в творчестве Леонардо.

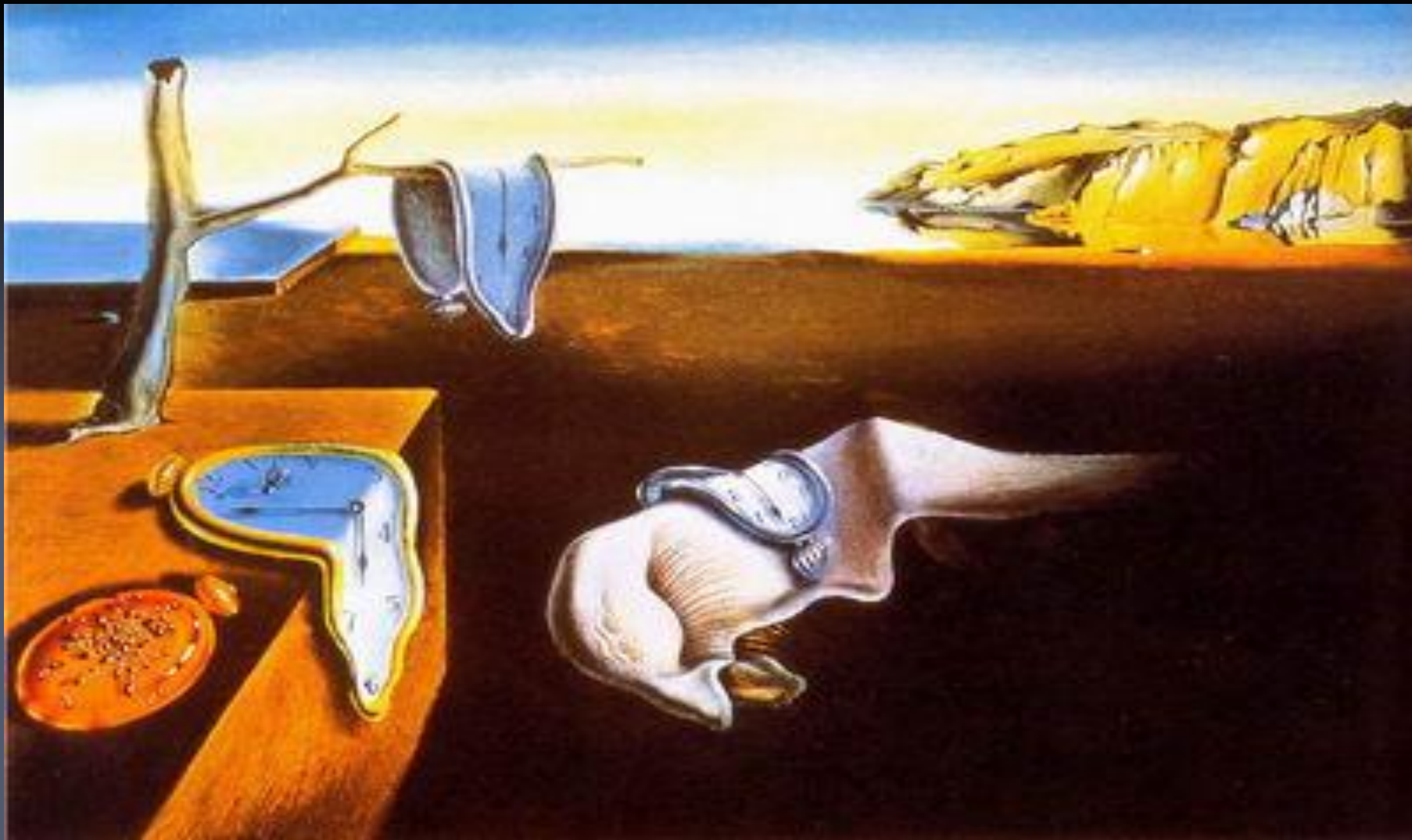

Портрет Марии Ивановны Лопухиной
Владимир Лукич Боровиковский

Пейзаж в окрестностях Петербурга
Сильвестр Федорович Щедрин

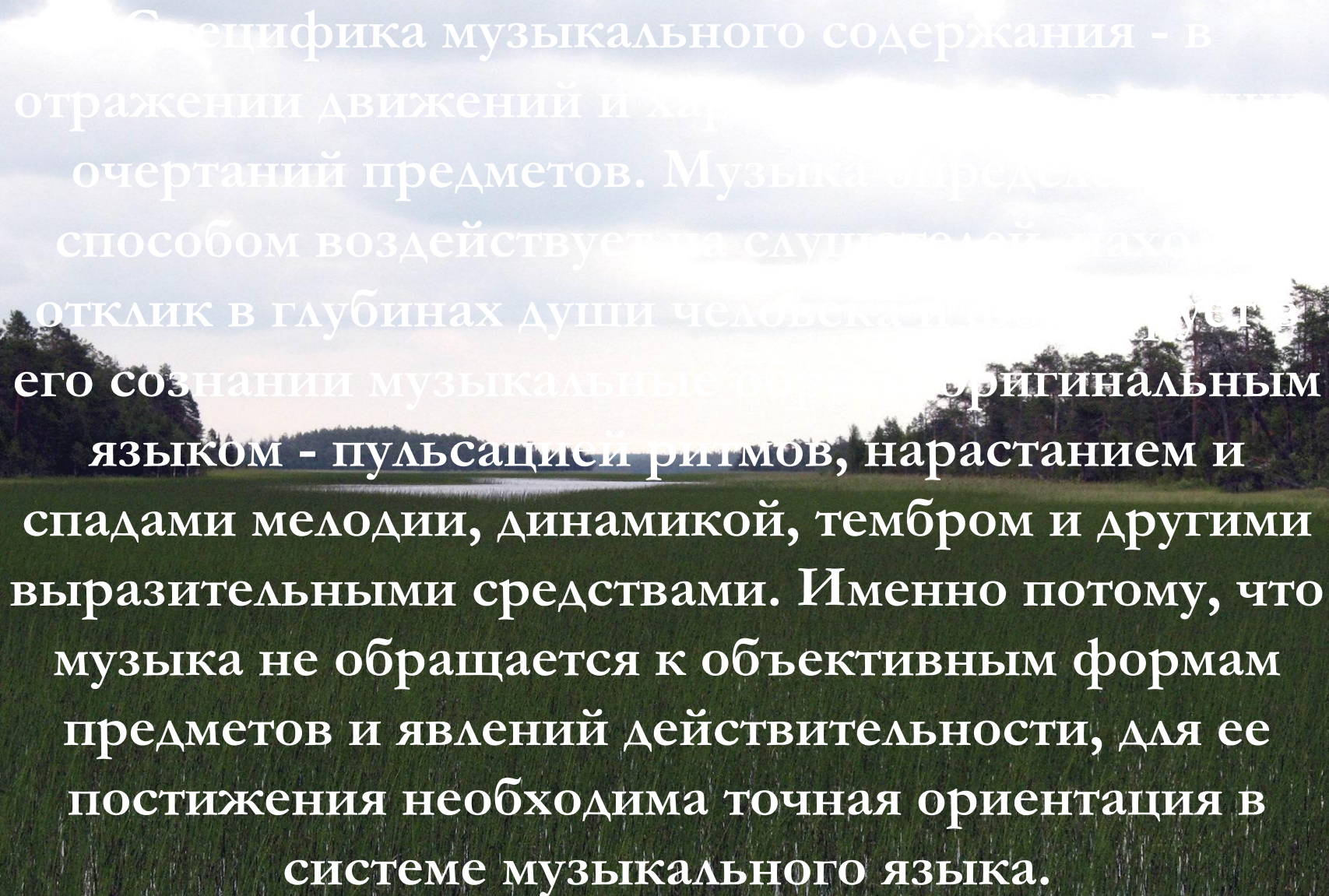

"Мягкие часы" ("Постоянство памяти").

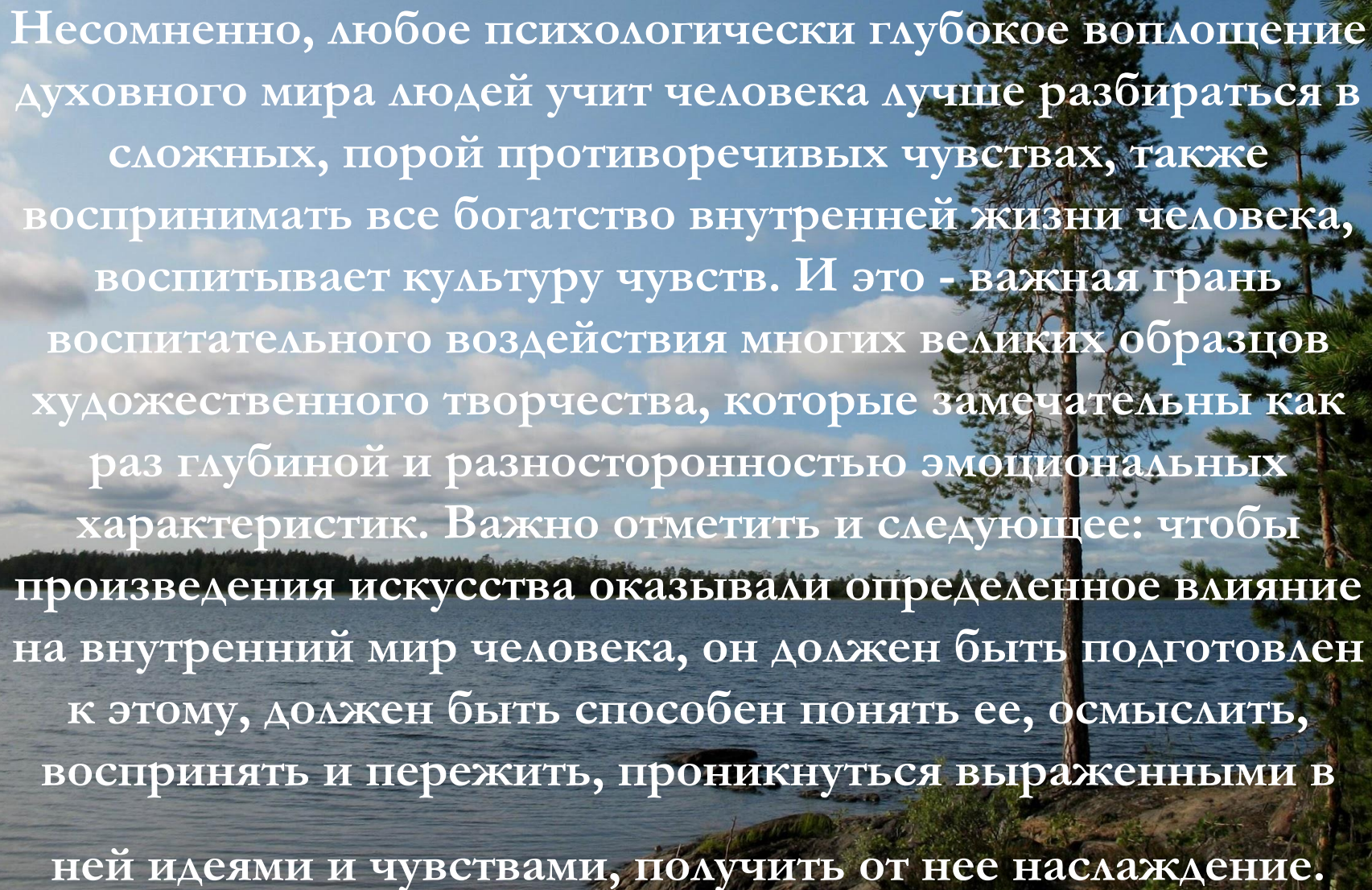
*"-Почему у вас часы растекаются?-Спрашивают меня.
-Но суть не в том, что растекаются! Суть в том, что мои часы
показывают точное время."*

Музыка

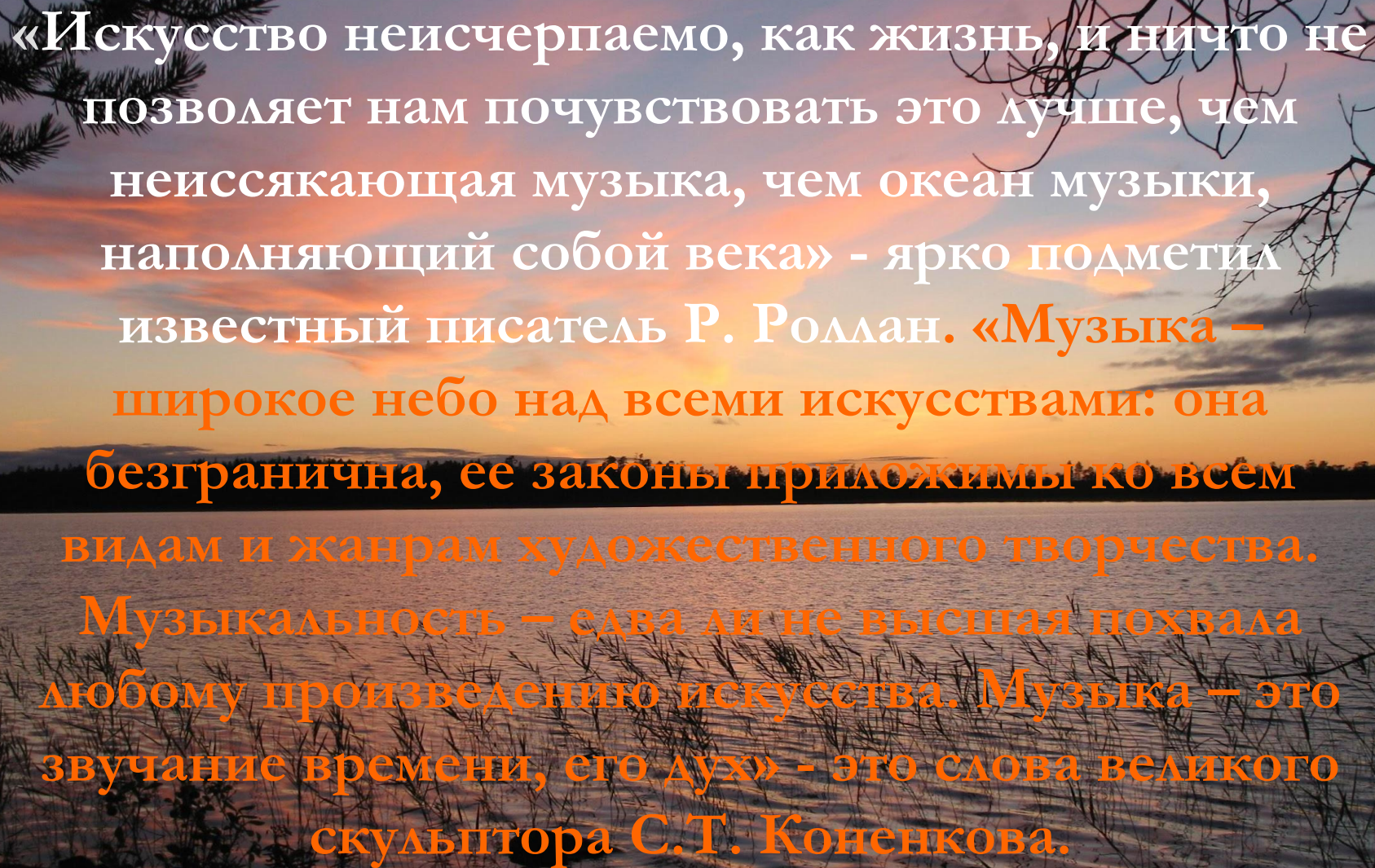
Музыка представляет сложную структуру звучащих форм и смыслов. Прежде всего - это сам музыкальный звук с его особенностями, отсутствием внешней предметности в звуковом выражении и даже изображении; это и временный характер течения звукового потока, и обращение к слуховому (субъективному) чувству человека. **Ее важнейшими средствами выразительности являются мелодия, ритм, темп, тембр, интонация.**

Специфика музыкального содержания - в отражении движений и характеристик предметов очертаний предметов. Музыка определенным способом воздействует на слушателя, вызывает отклик в глубинах души человека, воздействует на его сознании музыкальные образы оригинальным языком - пульсацией ритмов, нарастанием и спадами мелодии, динамикой, тембром и другими выразительными средствами. Именно потому, что музыка не обращается к объективным формам предметов и явлений действительности, для ее постижения необходима точная ориентация в системе музыкального языка.

Несомненно, любое психологически глубокое воплощение духовного мира людей учит человека лучше разбираться в сложных, порой противоречивых чувствах, также воспринимать все богатство внутренней жизни человека, воспитывает культуру чувств. И это - важная грань воспитательного воздействия многих великих образцов художественного творчества, которые замечательны как раз глубиной и разносторонностью эмоциональных характеристик. Важно отметить и следующее: чтобы произведения искусства оказывали определенное влияние на внутренний мир человека, он должен быть подготовлен к этому, должен быть способен понять ее, осмыслить, воспринять и пережить, проникнуться выраженными в ней идеями и чувствами, получить от нее наслаждение.

«Искусство неисчерпаемо, как жизнь, и ничто не позволяет нам почувствовать это лучше, чем неиссякающая музыка, чем океан музыки, наполняющий собой века» - ярко подметил известный писатель Р. Роллан. «Музыка – широкое небо над всеми искусствами: она безгранична, ее законы приложимы ко всем видам и жанрам художественного творчества. Музыкальность – едва ли не высшая похвала любому произведению искусства. Музыка – это звучание времени, его дух» - это слова великого скульптора С.Т. Коненкова.

Театр как ВИД ИСКУССТВА.

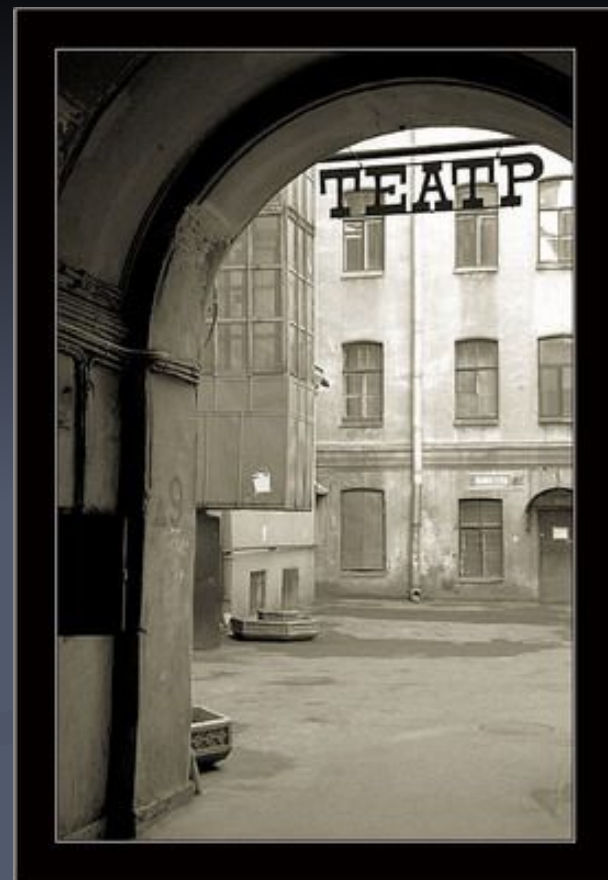

Каждое искусство, располагая особыми средствами воздействия, может и должно внести свой вклад в общую систему эстетического воспитания человека.

Театр как никакой другой из видов искусства обладает наибольшей «емкостью». Он вбирает в себя способность литературы словом воссоздать жизнь в ее внешних и внутренних проявлениях, но слово это не повествовательное, а живо-звучащее, непосредственно действенное. При этом в отличие от литературы, театр воссоздает действительность не в сознании читателя, а как объективно существующие, расположенные в пространстве картины жизни (спектакля). И в этом отношении театр сближается с живописью. Но театральное действо находится в непрерывном движении, оно развивается во времени - и этим оно близко музыке. Погруженность в мир переживаний зрителя сродни тому состоянию, какое испытывает слушатель музыки, погруженный в свой мир субъективного восприятия звуков.

Конечно, театр никоим образом не подменяет собой другие виды искусства.

Специфика театра в том, что он «свойства» литературы, живописи и музыки несет через образ живого действующего человека. Этот непосредственный человеческий материал для других видов искусства является лишь исходным моментом творчества. Для театра же «натура» служит не только материалом, но и сохраняется в своей непосредственной живости. Как отмечал философ Г. Г. Шпет: «Актер творит из себя в двояком смысле: как всякий художник, из своего творческого воображения и специфически имея в своем собственном лице материал, из которого создается художественный образ»

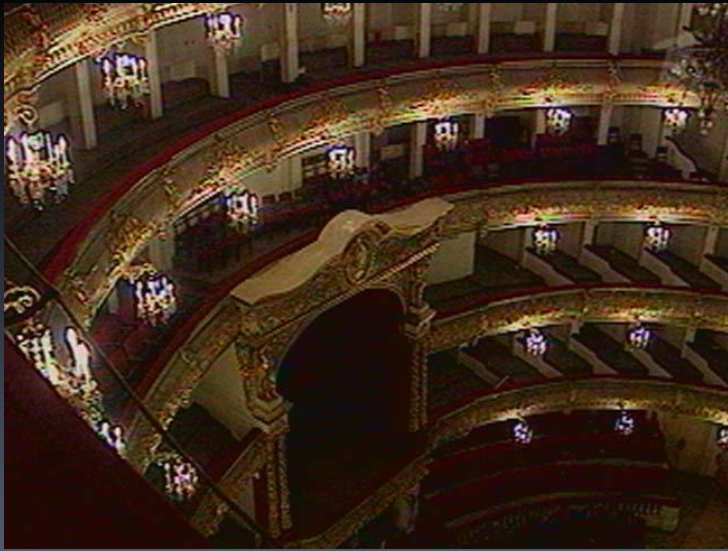

Искусство театра владеет поразительной способностью сливаться с жизнью. Сценическое представление хоть и происходит по ту сторону рампы, в моменты высшего напряжения стирает грань между искусством и жизнью и воспринимается зрителями как сама реальность. Притягательная сила театра и заключается в том, что «жизнь на сцене» свободно утверждает себя в воображении зрителя.

Основной закон театра – внутреннее соучастие зрителей в происходящих на сцене событиях – предполагает возбуждение воображения, самостоятельного, внутреннего творчества у каждого из зрителей. Этой захваченностью действием зритель отличается от равнодушного наблюдателя. Зритель в отличие от актера, активного художника, является созерцающим художником.

Сознание художественной действительности в процессе восприятия тем глубже, чем полнее погружается зритель в сферу переживания, чем многослойней входит искусство в душу человека. Вот на этом стыке двух сфер - бессознательного переживания и сознательного восприятия искусства и существует воображение. Оно заложено в человеческой психике изначально, органически, доступно каждому человеку и может быть значительно развито в ходе накопления эстетического опыта.

Эстетическое восприятие есть творчество зрителя, и оно может достигать большой интенсивности. Чем богаче натура самого зрителя, чем более развито его эстетическое чувство, чем полней его художественный опыт, тем активнее его воображение и богаче его театральные впечатления.

Зрительская культура в большой мере зависит от характера того искусства, которое зрителю предлагается. Чем сложнее будет поставленная перед ним задача – эстетическая, этическая, философская, тем больше напрягается мысль, острее переживания, тоньше проявление вкуса зрителя. Ибо то, что мы называем культурой читателя, слушателя, зрителя, непосредственно связано с

развитием самой личности человека, зависит от его духовного роста и воздействует на его дальнейший духовный рост.

Значительность задачи, которую театр ставит перед зрителем в психологическом плане, заключается в том, что художественный образ, данный во всей его сложности и противоречивости, зритель воспринимает поначалу как реальный, объективно существующий характер, а затем, по мере вживания в образ и раздумий над его действиями, раскрывает (как бы самостоятельно) его внутреннюю суть, его обобщающий смысл. В плане эстетическом сложность задачи заключается в том, чтобы зритель воспринимал сценическую образность не только по критериям правды, но и умел (научился) расшифровывать ее поэтический метафорический смысл.

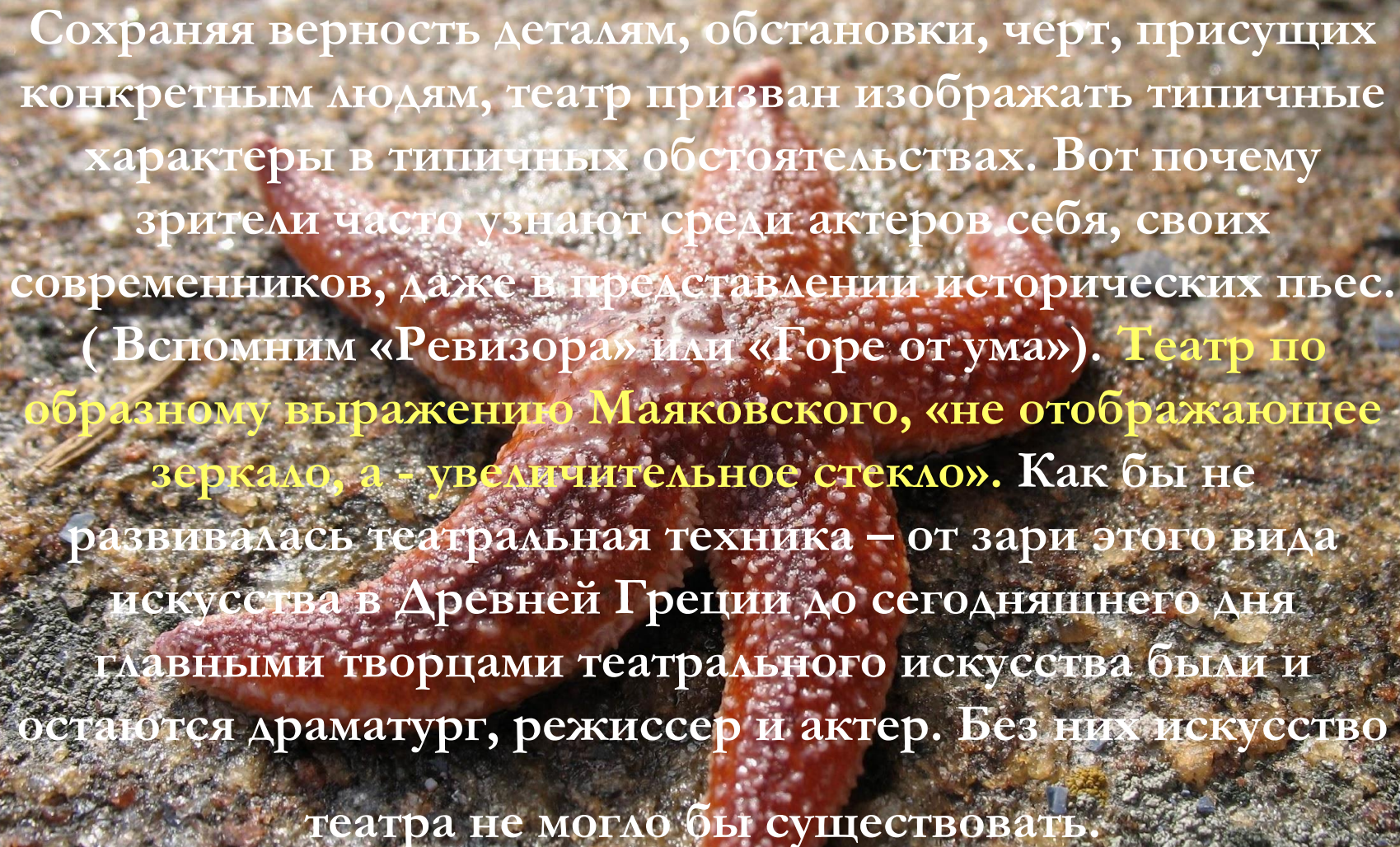
Итак, специфика театрального искусства - живой человек, как непосредственно переживающий герой и как непосредственно творящий артист-художник, а важнейший закон театра - непосредственное воздействие на зрителя.

«Эффект театра», его доходчивость определяются не только достоинством самого творчества, но и достоинством, эстетической культурой зрительного зала. О зрителе как обязательном сотворце спектакля пишут и говорят чаще всего сами практики театра (режиссеры и актеры).

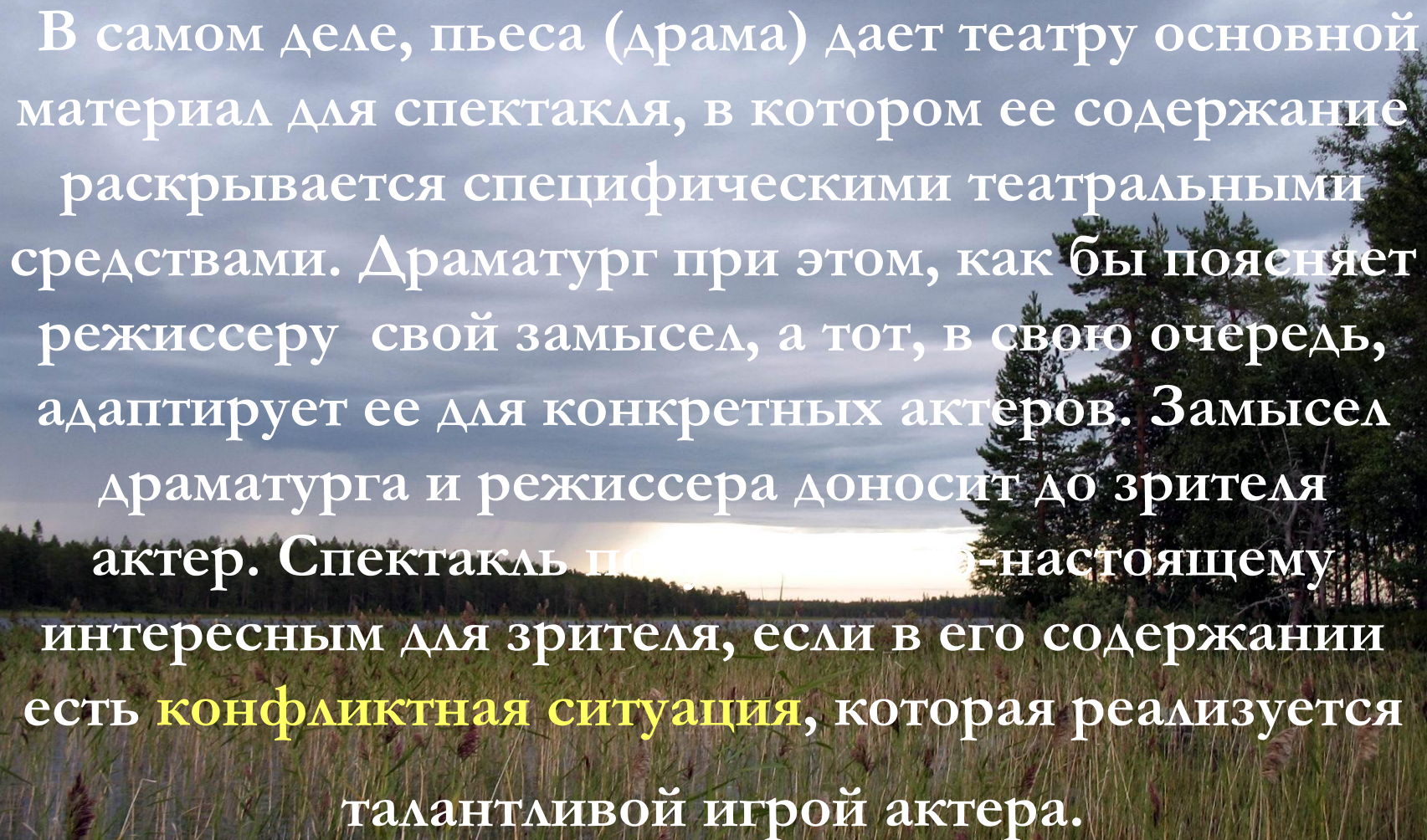
«Не существует театрального представления без участия публики, и пьеса имеет шансы на успех, только если зритель сам «проигрывает» игру, т. е. принимает ее правила и исполняет роль лица сопереживающего или самоустраняющегося» Патрис Пави «Словарь театра»

Театр

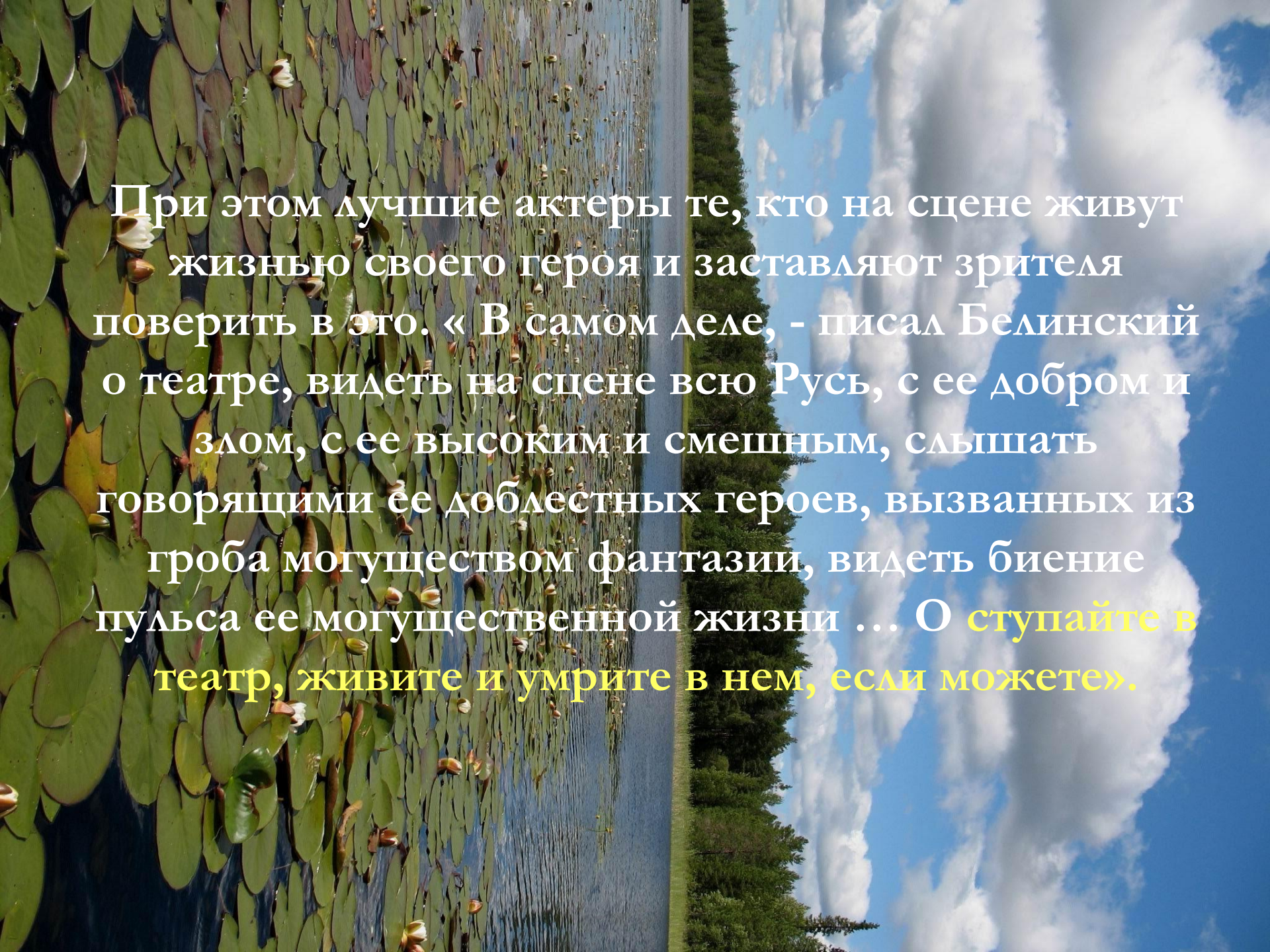
У театра, как вида искусства, есть особое качество, присущее только ему одному. На каждом спектакле актер как бы заново создает свою роль. Любой новый спектакль по-другому раскрывает судьбы, по-своему говорит о жизни людей. Театральный зритель видит на сцене характер человека с его радостями и страданиями, мыслями и поступками и сочувствует или негодует тому, что происходит на его глазах. В этом живом и непосредственном взаимодействии, сопереживании актера и зрителя таится огромная сила искусства театра.

A close-up photograph of a red starfish resting on a sandy beach. The starfish is the central focus, with its five arms spread out. The sand is a mix of light and dark grains, creating a textured background. The lighting is natural, highlighting the texture of the starfish and the sand.

Сохраняя верность деталям, обстановки, черт, присущих конкретным людям, театр призван изображать типичные характеры в типичных обстоятельствах. Вот почему зрители часто узнают среди актеров себя, своих современников, даже в представлении исторических пьес. (Вспомним «Ревизора» или «Горе от ума»). Театр по образному выражению Маяковского, «не отображающее зеркало, а - увеличительное стекло». Как бы не развивалась театральная техника – от зари этого вида искусства в Древней Греции до сегодняшнего дня главными творцами театрального искусства были и остаются драматург, режиссер и актер. Без них искусство театра не могло бы существовать.

В самом деле, пьеса (драма) дает театру основной материал для спектакля, в котором ее содержание раскрывается специфическими театральными средствами. Драматург при этом, как бы поясняет режиссеру свой замысел, а тот, в свою очередь, адаптирует ее для конкретных актеров. Замысел драматурга и режиссера доносит до зрителя актер. Спектакль по-настоящему интересным для зрителя, если в его содержании есть **конфликтная ситуация**, которая реализуется талантливой игрой актера.

При этом лучшие актеры те, кто на сцене живут жизнью своего героя и заставляют зрителя поверить в это. « В самом деле, - писал Белинский о театре, видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть биение пульса ее могущественной жизни ... **О ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете**».

Электронный научный журнал
«Педагогика искусства»
Некрасова Л.М.

Кино

Кино – самое молодое из искусств- появилось на рубеже XIX и XX вв. Главное средство кино – изображение (снятые на пленку люди, события, предметы, пейзажи и звуки.) Благодаря этому кино объединяет в себе элементы других искусств: литературы, живописи, театра, музыки и др. Поэтому оно так богато по своим выразительным средствам и художественным возможностям. В нем неразрывны пространство, время и движение, его произведения доступны, наглядны, впечатляющи.

Кино и культура

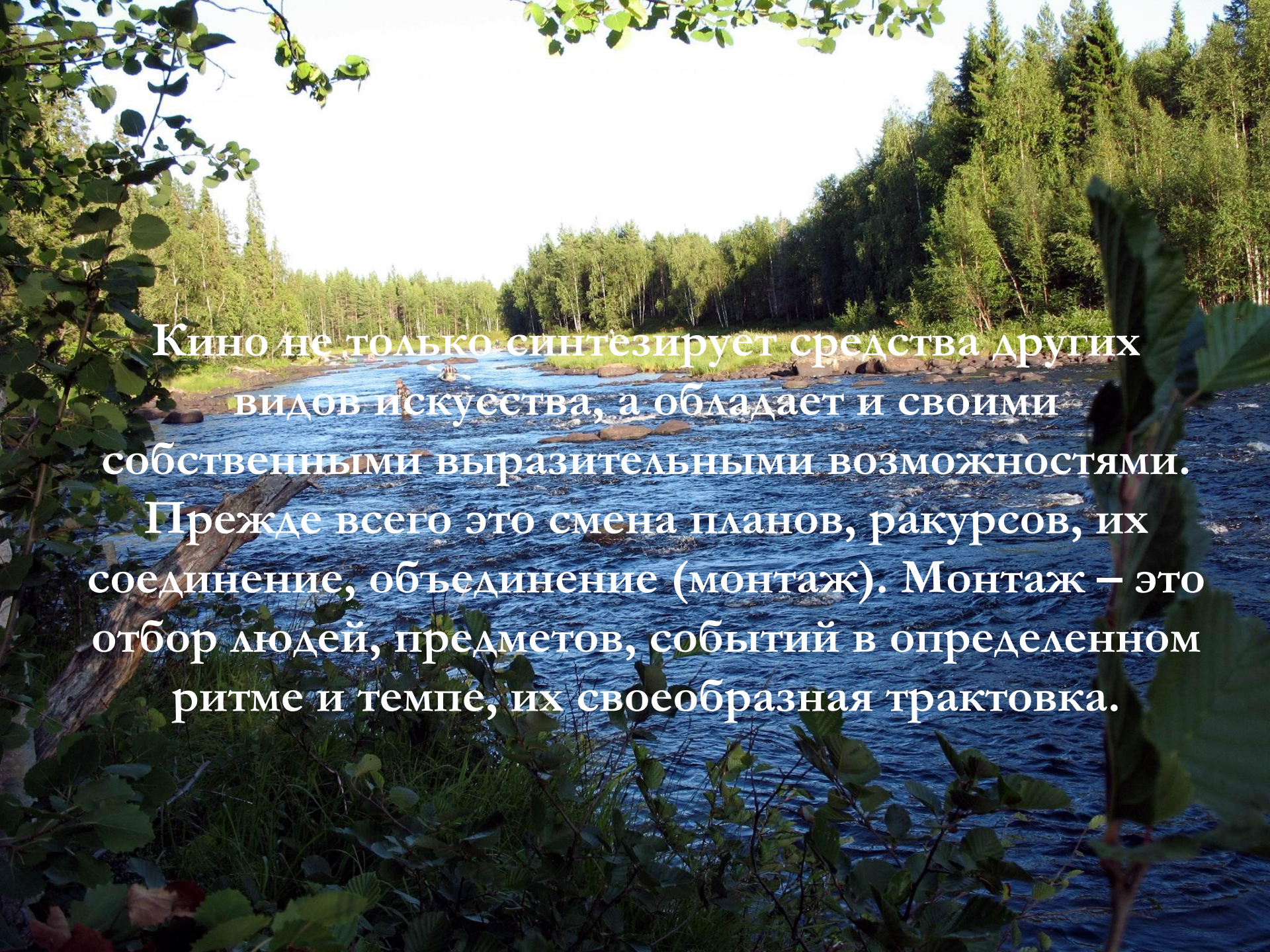
- Прежде всего, кино отличается от других видов искусства (в частности, от театра) тем, что оно занимает гораздо больше социокультурного пространства, выходит далеко за пределы художественного круга. Если театр, условно говоря, собран вокруг искусства, то кино охватывает своим влиянием буквально все, от духовных идеалов до этикета и моды.
- Но вдаваясь в споры о культуре, скажем, что культура есть, прежде всего, мера организации, порядка, “чина” человеческой деятельности, отражающая собой ее фундаментальные социально-исторические характеристики. Реализовать культурологический подход к кинематографу — значит рассмотреть его как способ и форму организации идейно-художественной жизни своего времени, в которой, как в зеркале, отражается вся эта жизнь и которая, вместе с тем, является одной из существенных сторон этой жизни.

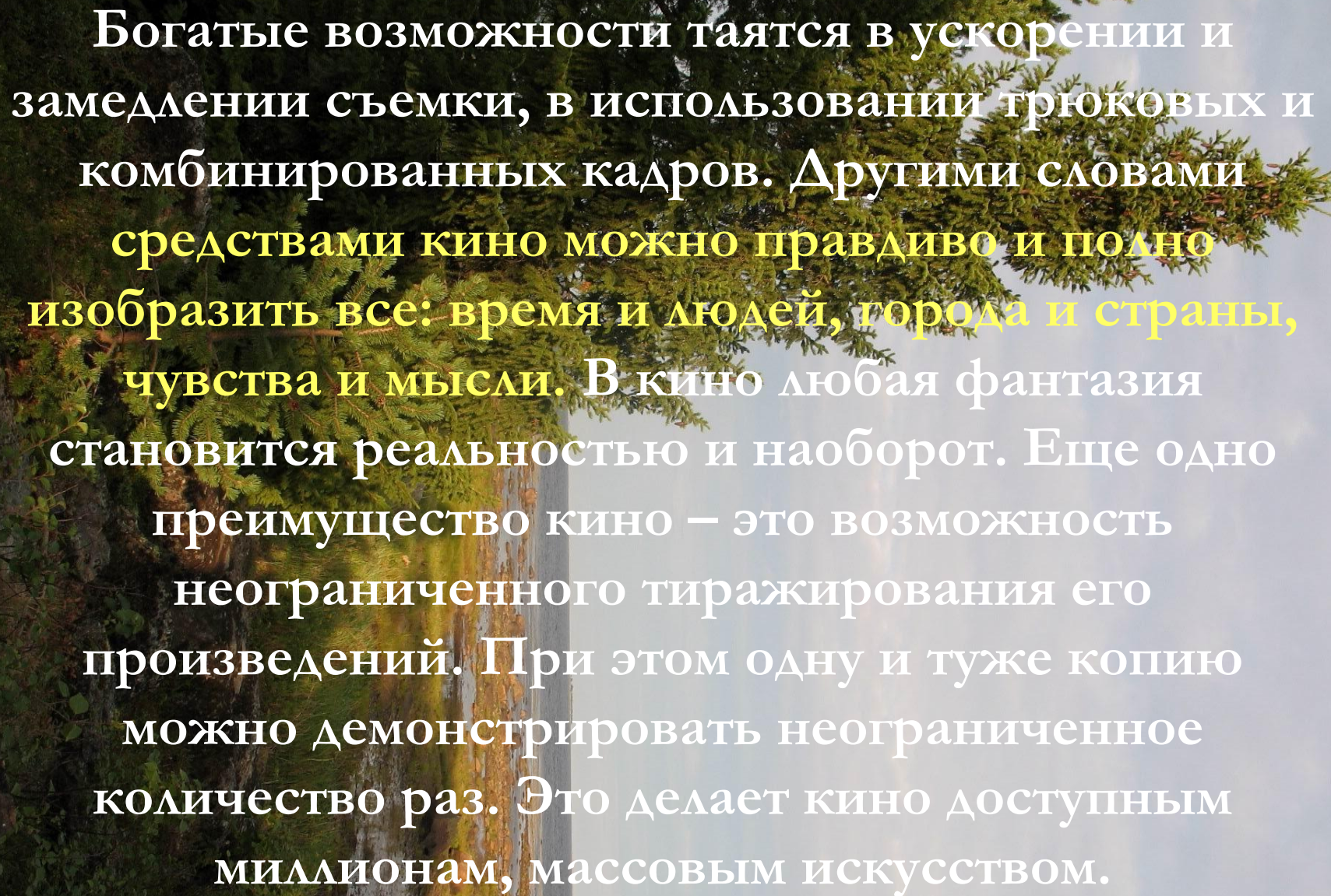
Общая роль

- Общая роль массовой коммуникации лучше всего рассматривается через анализ функций, реализуемых СМК:
- 1. функция информирования, совпадающая с увеличением и (или) изменением состава знаний представителей аудитории;
- 2. функция воспитания, совпадающая с формированием или изменением интенсивности направленности определенного типа установок;
- 3. функция организации поведения, совпадающая с прекращением, изменением или инсценированием какого-либо действия;
- 4. функция развлечения, совпадающая с изменением комплекса психологических, физиологических (усталость, раздражение) и тому подобное характеристик с помощью эффектов отвлечения, переключения внимания, создается ситуация для выхода чувств;
- 5. функция коммуникации, совпадающая с усилением, поддержанием или ослаблением связей между представителями аудитории.

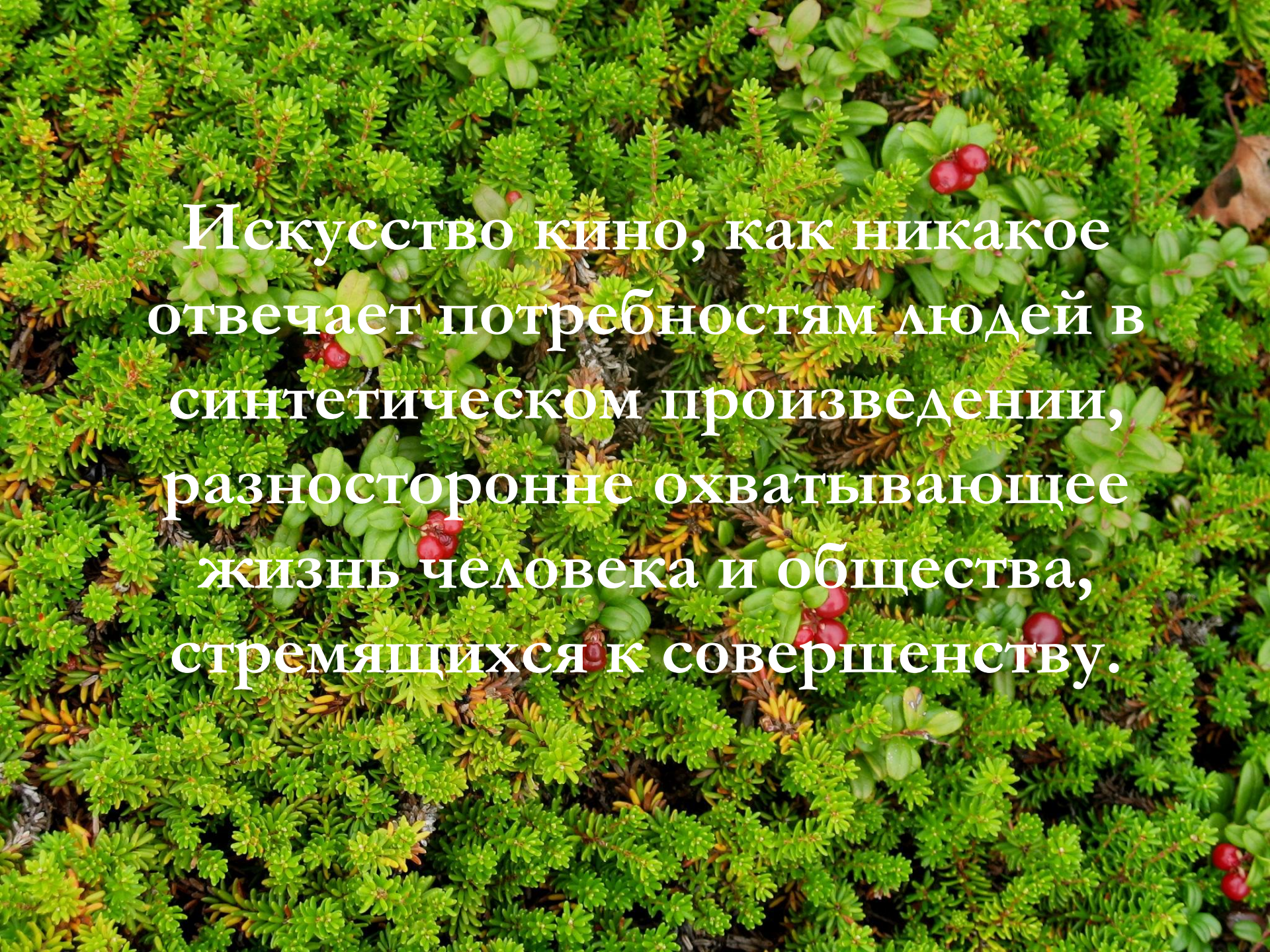

Кино не только синтезирует средства других видов искусства, а обладает и своими собственными выразительными возможностями. Прежде всего это смена планов, ракурсов, их соединение, объединение (монтаж). Монтаж – это отбор людей, предметов, событий в определенном ритме и темпе, их своеобразная трактовка.

Богатые возможности таятся в ускорении и замедлении съемки, в использовании трюковых и комбинированных кадров. Другими словами **средствами кино можно правдиво и полно изобразить все: время и людей, города и страны, чувства и мысли.** В кино любая фантазия становится реальностью и наоборот. Еще одно преимущество кино – это возможность неограниченного тиражирования его произведений. При этом одну и ту же копию можно демонстрировать неограниченное количество раз. Это делает кино доступным миллионам, массовым искусством.

Искусство кино, как никакое
отвечает потребностям людей в
синтетическом произведении,
разносторонне охватывающее
жизнь человека и общества,
стремящихся к совершенству.