

ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ

ДУХОВНАЯ

МАТЕРИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

```
graph TD; A[ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА] --> B[РЕЛИГИЯ]; A --> C[МОРАЛЬ]; A --> D[ЭТИКА]; C --> E[ИСКУССТВО]; C --> F[НАУКА];
```

РЕЛИГИЯ

МОРАЛЬ

ЭТИКА

ИСКУССТВО

НАУКА

- **Искусство – это образ мира и человека, переработанный в сознании художника и выраженный им в звуках, красках, формах.**
- **Трансформация образа в разные исторические эпохи – социальные, идеологические, политические, экономические причины (любовь, детство, природа, животные и т.д.)**
- **В разные исторические эпохи лидирующую роль исполняет попеременно то один, то другой вид искусства. В античные времена, например, таким искусством-лидером была скульптура как самый пластический вид искусства.**

● В средние века тон задает архитектура, в эпоху Возрождения — живопись, XVII—XVIII вв. — эпоха безраздельного господства театра. В XIX в. также безусловно превалирует литература. Наконец, в XX в. настоящими триумфаторами стали кинематограф и телевидение. Соответственно:

● античный поэтический образ отличался скульптурностью,

● средневековый — монументальностью,

● ренессансный — тонкостью психологической нюансировки,

● классицистический — театральностью,

● просветительский — публицистичностью и дидактизмом,

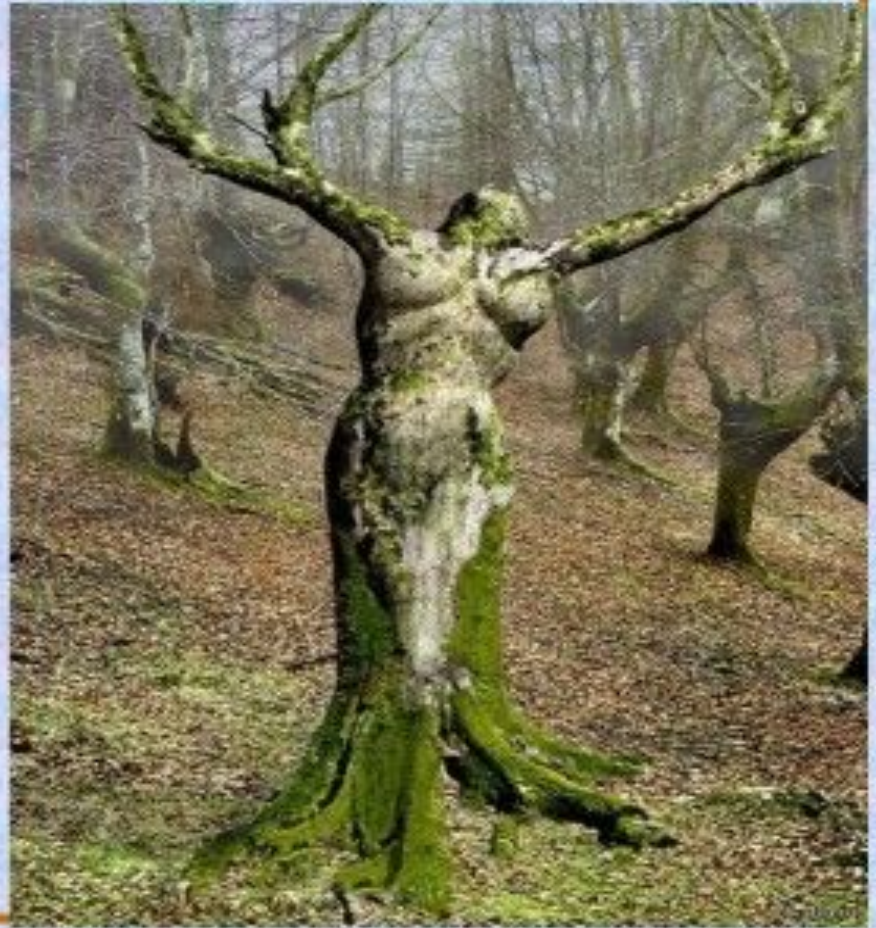
● модернистский и постмодернистский — динамикой стремительно меняющихся планов, их прихотливым «МОНТАЖОМ».

ОБРАЗ И ПРООБРАЗ: МАТЬ

- Айтматов Ч. Материнское поле: повесть.
- Бунин И. Мать: стихотворение.
- Воскресенская З. Сердце матери
- Георгиевская С. Галина мама:
- Гончаров И. Подвигнут я тобою. Слово о матери.
- Горький М. Мать.
- Дементьев А. Баллада о матери; Памяти мамы.
- Евтушенко Е. Уходят матери: стихотворение.
- Емельянов Б. Мамины руки. Мамино горе:
- Есенин С. Письмо матери.
- Закруткин В. Матерь человеческая: повесть.
- Звягинцева В. К портрету матери: стихотворение.
- Исаковский М. Матери. Памяти матери. Русской женщине:
- Корнилов Б. Мама.
- Луконин М. Мама.
- Львов М. Стихи о матери..
- Распутин В. Последний срок.
- Рубцов Н. Памяти матери
- Смеляков Я. Вот опять ты мне вспомнилась, мама...
- Хаустов Л. Матери
- Шукшин В. Боря; Материнское сердце; Сны матери.
- Яшин А. С матерью наедине. Молитва матери: стихотворения.

Мать - Природа

Мать Природа

Мать - Природа

Лицо
матушки природы

Мать - Природа

Мать - Природа

рисунок

«Мать - женщина»

Прообраз - мать,
женщина

Образ - картина
художника Эмиля Мунье
«Мать и дитя»

«Мать и дитя»

**Прообраз – мать,
женщина**

Образ – картина
русского художника,
мастера живописи и
графики Фешина
Николая Ивановича
(1881-1955)

Мать Скорбящая

Картина

**Мать
Скорбящая**

Тициан Вечеллио

1550

Из серии «Не забудем, не простим!»

Рисунок

Шмаринов Д.А. Мать.

Мёртвая мать

Картина Эгона Шиле

«Родина - мать»

Прообраз – мать

Образ – плакат

Великой

Отечественной

войны

«Мать - Земля»

Мать - земля

«Мать земля»

Картина «Мать земля»
олицетворяет доверие
и принятие Вселенной

Автор картины Вера Нижник

« Божья Матерь »

Прообраз – мать

Образ - **Икона**
Смоленской
Божьей Матери
(Одигитрия)

«Икона Богородицы»

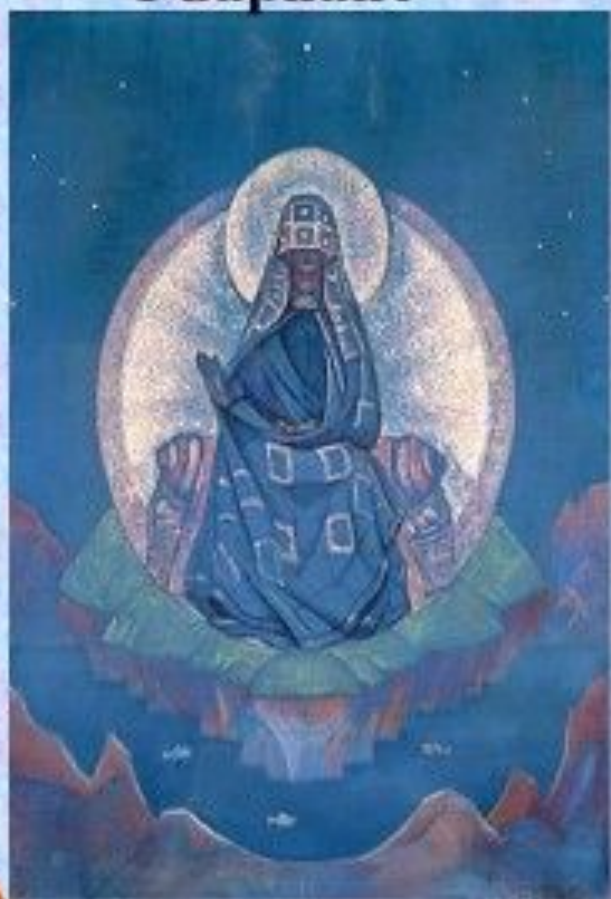
Прообраз – мать

Образ – **икона**
Богородицы
непорочной Девы
Марии,
родившей Спасителя
человечества Иисуса
Христа

Картина Николая Рериха «Матерь Мира»

1 вариант

Москва, Россия

2 вариант

Нью - Йорк

Николай
РЕРИХ.
Матерь
Мира.

1924

- Евгения Мальцева.
- Апофатическая икона. Богородица. 2012.
- <http://ivan-murga.livejournal.com/15789.html>

ОБРАЗ И ПРООБРАЗ В ЛИТЕРАТУРЕ

Прообраз – Любовь прошла

- Я вас любил... А. Пушкин, И. Бродский, В. Соснора
- М. Лермонтов. Прости, мы не встретимся боле
- И. Тургенев. Я вас знавал
- А. Блок. О доблестях, о подвигах, о славе
- З. Гиппиус. Конец
- К. Бальмонт. Я больше ее не люблю
- Н. Гумилев. Я больше ее не люблю
- И. Северянин. Любви возврата нет, и мне как будто жаль
- С. Есенин. Письмо к женщине, Я положил к твоей постели
- Б. Пастернак. Марбург

ИСКУССТВО КАК ФОРМА КУЛЬТУРЫ

- Основная задача искусства – художественное освоение мира.
- Предмет искусства - жизнь во всем своем многообразии, которое перерабатывается и отражается художником в специфической форме – в **художественных образах**.
- Искусство – **явление социальное**: участвует в социальном преобразовании общества, оказывая эстетическое воздействие на личность.
- **Художественный образ** – это суть искусства, это чувственное воссоздание жизни, сделанное с субъективных, авторских позиций. Художественный образ может быть воплощен в глине, краске, камне, звуках, фотографии, слове и реализовать себя как музыкальное произведение, картина, роман, фильм и спектакль в целом.
- Главная цель искусства - социализация личности и утверждение ее самоценности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСКУССТВА

- Искусство **полифункционально** - оно познает, воспитывает, предсказывает будущее, оказывает смысловое, почти гипнотическое воздействие на людей. Функции искусства:
- **Эстетическая** - эстетическое удовлетворение и наслаждение, строит ценностное сознание человека, учит его видеть жизнь через образность.
- **Общественно-преобразующая** - создание художественной реальности и преобразование реального мира в соответствии с идеалами художника.
- **Познавательная** - понять смысл жизненных явлений,
- **Воспитательная** - формирование эстетического идеала путем анализа положительных и отрицательных образов.
- **Информационная** - в специфичности канала связи. Художественная информация всегда оригинальна, эмоционально насыщена, парадоксальна, эстетически богата, ее язык аллегоричен и более выразителен, чем естественный язык.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСКУССТВА

- **Коммуникативная** - средство художественного общения. Восприятие произведения происходит по законам коммуникации. Художественное общение позволяет людям обмениваться мыслями, приобщает человека к историческому и национальному опыту.
- **Художественно-концептуальная** (искусство как анализ состояния мира) - в стремлении к глобальному мышлению, к решению общемировых проблем.
- **Компенсаторная** (искусство как утешение) - Искусство своей гармонией влияет на внутреннюю гармонию личности, способствуя сохранению и восстановлению психического равновесия.
- **Предвосхищения** - ученый способен делать умозаключения о будущем, а художник – его образно представить.
- **Внушающая** - в формировании определенного строя мыслей и чувств, воздействии на подсознание и на всю человеческую психику.
- **Гедонистическая** - Помимо наслаждения искусство создает глаз, способный наслаждаться красотой красок и форм, ухо, улавливающее гармонию звуков.

ВИДЫ ИСКУССТВА

Виды искусства (от лат. «species») – это исторически сложившиеся, устойчивые формы творческой деятельности, художественно реализующие жизненное содержание и различающиеся по способам его материального воплощения.

АРХИТЕКТУРА

СКУЛЬПТУРА

МУЗЫКА

ЖИВОПИСЬ

ПОЭЗИЯ

Виды искусства – разделяются на основе материального носителя образности, т.е. на основе формальных признаков;

первые 5 выделил Гегель:

- **архитектура – строительный материал**
- **скульптура – камень, глина, мрамор**
- **живопись – краски**
- **музыка – звук**
- **ПОЭЗИЯ – СЛОВО**

ГРУППЫ ИСКУССТВ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ)

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Архитектура

Фотография

Пантомима

ВРЕМЕННЫЕ (ДИНАМИЧЕСКИЕ)

Музыка

Литература

ПРОСТРАНСТВЕННО- ВРЕМЕННЫЕ (СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ЗРЕЛИЩНЫЕ)

Хореография

Театральное искусство

Киноискусство

ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

УЧЕБНА
Я

ИСТОРИЧЕСКА
Я

НАУЧНАЯ

СПРАВОЧНА
Я

Определение термина

- До 1800 года термин «литература» и его аналоги в различных европейских языках означали «письменные труды» или «книжность».
- Бытующее в наши дни представление о литературном произведении как о порождении творческого воображения восходит к немецким романтикам конца XVIII века.
- литература может быть как инструментом идеологии, так и инструментом разрушения последней

**Современное
искусство**

Кризис стиля

**Новое
время**

**Средневе-
ковье**

**Древний
мир**

**ЛИТЕРАТУРА
XXI в.**

**ЛИТЕРАТУРА
XX в.**

**ЛИТЕРАТУРА
XIX в.**

**ЛИТЕРАТУРА
XVIII в.**

**ДРЕВНЕРУССКА
Я ЛИТЕРАТУРА
X-XVII вв.**

ФОЛЬКЛОР

**ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ**

ОСНОВНЫЕ

- ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
- ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
- ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

- БИБЛИОГРАФИЯ
- ИСТОРИОГРАФИЯ
- ТЕКСТОЛОГИЯ
- ПАЛЕОГРАФИЯ