Искусство

Искусство 1) в узком смысле – это специфическая форма практически-духовного освоения мира; 2) в широком – высший уровень мастерства, умения, независимо от того, в какой сфере жизни общества они проявляются (искусство печника, врача, пекаря и др.).

Искусство – особая подсистема духовной сферы жизни общества, представляющая собой творческое воспроизведение действительности в художественных образах; одна из форм общественного сознания, важнейшая составная часть духовной культуры; художественно-образная форма познавательной деятельности человека, способ эстетического выражения своего внутреннего состояния.

Теории происхождения искусства

1. ***Биологизаторская*** – происхождение искусства из потребности привлечения внимания противоположного пола. Искусство возникает из душевного волнения, психики, находящейся в состоянии конфликта, в моменты преобразования и переключения энергии элементарных влечений на цели высокой творческой деятельности.

2. ***Игровая*** – причины возникновения искусства в потребности расходования человеком нерастраченной в трудовой деятельности энергии, в необходимости тренировки для усвоения социальных ролей.

3. ***Магическая:*** искусство – форма различных видов магии, внедренной в повседневную деятельность еще первобытного человека.

4. ***Трудовая****:* искусство – результат труда (полезные качества произведенных предметов становятся объектом художественного наслаждения).

Отличия искусства от других форм общественного сознания

– Искусство познает мир посредством образного мышления (если действительность предстает в искусстве целостно, то сущность выступает в богатстве своих чувственных проявлений, единичных и уникальных).

– Искусство не ставит целью давать какую-либо специальную информацию о частных отраслях общественной практики и выявлять их закономерности, такие, как физические, экономические и другие. Искусство как особая специфическая отрасль духовного производства осваивает действительность эстетически, с позиций основных эстетических категорий: «прекрасного», «возвышенного», «трагического» и «комического».

– Целостно-образный и эстетический принципы художественного сознания отличают искусство от морали.

Функции искусства

1) ***общественно-преобразующая*** – оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества;

2**) *художественно-концептуальная*** – анализирует состояние окружающего мира;

3**) *воспитательная*** – формирует личность, чувства и мысли людей; воспитывает гуманистические качества человеческой личности;

4**) *эстетическая*** – формирует эстетические вкусы и потребности человека;

5**) *утешительно-компенсаторная*** – восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности;

6) ***предвосхищения*** – предвосхищает будущее;

7**) *внушающая*** – воздействует на подсознание людей, на человеческую психику;

8**) *гедонистическая*** (от греч. наслаждение) – доставляет людям удовольствие; учит людей относиться к миру позитивно, смотреть в будущее с оптимизмом;

9) ***познавательно-эвристическая*** – отражает и осваивает те стороны жизни, которые труднодоступны науке;

10**) *синтезирующая*** – является сокровищницей образов и символов, в которых выражаются значимые для человека ценности;

11**) *коммуникативная*** – связывает людей вместе, служит средством общения и коммуникации;

12) ***рекреационная*** – служит средством отдыха, освобождением от повседневных трудов и забот.

Основной категорией искусства является **художественный образ**. Художественный образ – часть или компонент произведения искусства; способ бытия произведения искусства, взятого в целом. Неразрывная связь художественного смысла с материальным, чувственным воплощением отличает художественный образ от научного понятия, абстрактной мысли. Смысл, составляющий содержание художественного образа, создается художником в расчете на то, что он будет передан, доступен другим. Материальная чувственно воспринимаемая форма (зрительная и звуковая) предоставляет такую возможность и выступает в функции знака.

Под **знаком** понимается любое материальное явление, создаваемое или используемое с целью передать с его помощью какую-либо информацию. Это *изобразительные, выразительные, словесные* и *условные знаки.* Особенностью художественных знаков является то, что независимо от того, что они изображают, выражают или обозначают, они сами по себе всегда должны вызывать эстетическое наслаждение. Духовное содержание художественного образа может быть трагичным, комичным и т. п., но впечатление от его знаковой материальной формы представляет переживание прекрасного, красоты. Знаковая форма художественного образа подчиняется не только коммуникативному и эстетическому принципу, но и психологическому требованию привлекать, удерживать и переключать внимание зрителя и слушателя.

Классификация

1) *по количеству использованных средств:* а) простые (живопись, скульптура, поэзия, музыка); б) сложные, или синтетические (балет, театр, кино);

2) *по соотношению произведения искусства и реальности:* а) изобразительные, изображающие действительность, копируя ее (реалистическая живопись, скульптура, фотография); б) выразительные, где фантазия и воображение художника творят новую действительность (орнамент, музыка);

3) *по отношению к пространству и времени:* а) пространственные (изобразительное искусство, скульптура, архитектура); б) временные (литература, музыка); в) пространственно-временные (театр, кино);

4) *по времени возникновения:* а) традиционные (поэзия, танец, музыка); б) новые (фотография, кино, телевидение, видео), обычно использующие для построения образа достаточно сложные технические средства;

5) *по степени применимости в быту:* а) прикладные (декоративно-прикладное искусство); б) изящные (музыка, танец).

В словесно-временных искусствах различают три рода: **эпос** (роман, поэма и др.), **лирика** (стихотворения и др.) и **драма** (различные пьесы и др.).

Виды искусства – это исторически сложившиеся формы художественного отражения мира, использующие для построения образа особые средства – звук, цвет, телодвижение, слово и т. д. В каждом из видов искусства имеются свои особые разновидности – роды и жанры, которые вместе обеспечивают многообразие художественного отношения к действительности. Коротко рассмотрим основные виды искусства и некоторые их разновидности.

* Первичной формой искусства был особый синкретический (нерасчлененный) комплекс творческой деятельности. Для первобытного человека не существовало отдельно музыки, или литературы, или театра. Все было слито вместе в едином ритуальном действе. Позднее из этого синкретического действа стали выделяться отдельные виды искусства.

* Литература использует словесно-письменные средства для построения образов. Основные роды литературы: драма, эпос и лирика. Жанры: трагедия, комедия, роман, повесть, поэма, элегия, рассказ, очерк, фельетон и т. д.

* Музыка использует звуковые средства. Музыку делят на вокальную (предназначенную для пения) и инструментальную. Жанры: опера, симфония, увертюра, сюита, романс, соната и т. п.

* Танец использует для построения образов средства пластических движений. Выделяют ритуальные, народные, бальные, современные танцы, балет. Направления и стили танца: вальс, танго, фокстрот, самба, полонез и др.

* Живопись отображает реальность на плоскости средствами цвета. Жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой, анималистический (изображение животных), исторический.

* Архитектура формирует пространственную среду в виде сооружений и зданий для жизни человека. Ее делят на жилую, общественную, садово-парковую, промышленную и т. д. Архитектурные стили: готика, барокко, рококо, модерн, классицизм и т. п.

* Скульптура создает художественные произведения, имеющие объем и трехмерную форму. Скульптура бывает круглой (бюст, статуя) и рельефной (выпуклое изображение); по размеру: станковая, декоративная, монументальная.

* Декоративно-прикладное искусство связано с прикладными нуждами. Сюда относят художественные предметы, которые могут применяться в быту, – посуду, ткани, орудия труда, мебель, одежду, украшения и др.

* Театр организует особое сценическое действо посредством игры актеров. Театр может быть драматическим, оперным, кукольным и т. д.

* Цирк – зрелищно-развлекательное действо с необычными, рискованными и смешными номерами на специальной арене: акробатика, эквилибристика, гимнастика, джигитовка, жонглирование, фокусы, пантомима, клоунада, дрессировка животных и пр.

* Кино является развитием театрального действа на основе современных технических аудиовизуальных средств. К видам киноискусства относят игровое, документальное кино, анимацию. По жанрам: кинокомедия, драма, мелодрама, приключенческий фильм, детектив, триллер и т. п.

* Фотография фиксирует документальные зрительные образы с помощью технических средств – оптических и химических или цифровых. Жанры фотографии соответствуют жанрам живописи.

* Эстрада включает в себя малые формы сценического искусства – драматургию, музыку, хореографию, иллюзии, цирковые номера, оригинальные выступления и т. д.

К перечисленным видам искусства можно добавить графику, радиоискусство и т. д.

В разные эпохи и в разных художественных направлениях границы между жанрами бывают более строгими (например, в классицизме), в других – менее (романтизм) или даже условными (реализм). В современном искусстве наблюдается тенденция отрицания жанра как устойчивой формы художественного творчества (постмодернизм).

Истинное искусство всегда элитарно. Истинное искусство, как сущность религии и философии, открыто для всех и создается для всех.

Духовное – это творчество во всем, а *философия* и *вера* – поэзия духа. Бердяев определяет философию как «искусство познания в свободе через творчество идей…». Творчество не является служебным по отношению к метафизике и этике, но пронизывает их, наполняет жизнью. Красота столь же важна для целостного духовного развития человека, как истина и добро: гармонию создает их единство в любви. Именно поэтому великий русский писатель и мыслитель Ф. М. Достоевский, повторив мысль Платона, сказал, что «красота спасет мир».