Тема: Искусство как вид духовного производства. Литература как вид искусства.(10 кл.)

Задачи: 1. Повторить и обобщить знания об искусстве. 2. Записать основные понятия. 3. Выделить основное в литературе как искусстве. 3. Выявить значение искусства.

Ход урока

1. **Орг момент**

* **Знакомство**
* **Требования (тетради, рчки, ведение тетради, САЙТ, самостоятельные работы, список литературы)**

1. Смотрим отрывки красивых танцев, балета, живопись, скульптура, архитектура, театр, цирк, кино (видеоотрывки)

Учитель: Подберите ко всему увиденному понятия, названия, ассоциации

Ученики: театр, спектакль, душа, радость, танец, любовь, кино, скульптура и т.д.

Учитель: много знаете слов. Каким можно объединить словом?

Ученики: ИСКУССТВО

Учитель: Верно

3**. Лекция с записями с опорой на презентацию**

А)Понятие искусства

Слово «**искусство»** и в русском, и во многих других языках употребляется в двух смыслах:

* в **узком** смысле это специфическая форма практически-духовного освоения мира;
* в **широком** — высший уровень мастерства, умения, независимо от того, в какой [сфере жизни общества](http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sfera-obshchestva.html) они проявляются (искусство печника, врача, пекаря и др.).

Искусство — особая подсистема духовной сферы жизни общества, представляющая собой творческое воспроизведение действительности в художественных образах.

Первоначально искусством называли высокую степень мастерства в каком-либо деле. Это значение слова присутствует в языке до сих пор, когда мы говорим об искусстве врача или учителя, о боевом искусстве или ораторском. Позже понятие «искусство» стали все чаще использовать для описания особой деятельности, направленной на отражение и преобразование мира в соответствии с **эстетическими нормами**, т.е. по законам прекрасного. При этом первоначальное значение слова сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного требуется высочайшее **мастерство**.

Предметом искусства являются мир и человек в совокупности их отношений друг с другом.

Форма существования искусства — художественное произведение (поэма, картина, спектакль, кинофильм и т.д.).

Искусство также использует особые **средства для** воспроизведения реальной действительности: для литературы это слово, для музыки — звук, для изобразительного искусства — цвет, для скульптуры — объем.

Цель искусства двойственна: для творца — это художественное самовыражение, для зрителя — наслаждение красотой. Вообще красота так же тесно связана с искусством, как истина с наукой и добро — с моралью.

Искусство — важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство — [художественные образы](http://www.grandars.ru/college/filosofiya/hudozhestvennyy-obraz.html).

[Человек](http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html) по натуре художник, и он всюду так или иначе стремится вносить красоту. Эстетическая деятельность человека постоянно проявляется в [труде](http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoe-pravo.html), быту, общественной жизни, а не только в искусстве. Происходит **эстетическое освоение мира** человеком общественным.

Б) Функции искусства

Искусство выполняет ряд **общественных функций.**

Функции искусства можно выделить, обобщая сказанное:

* **эстетическая функция** позволяет воспроизводить действительность по законам красоты, формирует эстетический вкус;
* **социальная функция** проявляется в том, что искусство оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя тем самым социальную реальность;
* **компенсаторная функции** позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни;
* **гедонистическая функция** отражает способность искусства приносить удовольствие человеку;
* **познавательная функция** позволяет познавать действительность и анализировать ее при помощи художественных образов;
* **прогностическая функция** отражает способность искусства строить прогнозы и предугадывать будущее;
* **воспитательная функция** проявляется в способности произведений искусства формировать личность человека.

----- Познавательная функция

Прежде всего это **познавательная** функция. Произведения искусства являются ценными источниками информации о сложных общественных процессах.

Разумеется, не все в окружающем мире интересует искусство, а если и интересует, то в разной степени, да и сам подход искусства к объекту своего познания, ракурс его видения весьма специфичны по сравнению с другими формами общественного сознания. Главным объектом познания в искусстве всегда был и остается [человек](http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html). Вот почему искусство в целом и, в частности, художественную литературу именуют **человековедением.**

----- Воспитательная функция

Воспитательная функция — способность оказывать важное воздействие на идейное и нравственное становление человека, ею самосовершенствование или падение.

И все-таки познавательная и воспитательная функции не являются специфическими для искусства: другие формы общественного сознания тоже выполняют эти функции.

----- **Эстетическая функция**

Специфической функцией искусства, делающей его искусством в подлинном смысле слова, является его **эстетическая** функция.

Воспринимая и постигая художественное произведение, мы не просто усваиваем его содержание (подобно содержанию физики, биологии, математики), но пропускаем это содержание через сердце, эмоции, даем чувственно-конкретным образам, созданным художником, эстетическую оценку как прекрасных или безобразных, возвышенных или низменных, трагических или комических. Искусство формирует в нас способность давать подобные эстетические оценки, отличать подлинно прекрасное и возвышенное.

----- Гедонистическая функция

Познавательное, воспитательное и эстетическое слито в искусстве воедино. Благодаря эстетическому моменту мы наслаждаемся содержанием художественного произведения и именно в процессе наслаждения просвещаемся и воспитываемся. В связи с этим говорят о **гедонистической** (в переводе с греческого — удовольствие) **функции** искусства.

Много веков в социально-философской и эстетической литературе продолжается спор о соотношении прекрасного в искусстве и действительности. При этом обнаруживаются две основные позиции. Согласно одной из них (в России ее поддерживал Н. Г. Чернышевский) прекрасное в жизни всегда и во всех отношениях выше прекрасного в искусстве. В гаком случае искусство предстает копией с типических характеров и предметов самой действительности и суррогатом действительности.

Предпочтительнее, очевидно, альтернативная концепция (Г. В. Ф. Гегель, А. И. Герцен и др.): прекрасное в искусстве выше прекрасного в жизни, поскольку художник видит точнее и глубже, чувствует сильнее и ярче и именно поэтому может вдохновить своим искусством других. В противном случае (будучи суррогатом или даже дубликатом) искусство было бы не нужно обществу.

В) Произведения искусства, являясь предметным воплощением человеческого гения, становятся важнейшими духовным и ценностями, передающимися из поколение в поколение, достоянием эстетической [культуры](http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html) общества. Овладение культурой, эстетическое воспитание невозможны без приобщения к искусству. В произведениях искусства прошлых веков запечатлен духовный мир тысяч поколений, без освоения которого человек не может стать человеком в подлинном значении этого слова. Каждый человек — это своеобразный мост между прошлым и будущим. Он должен освоить то, что оставило ему прошлое поколение, творчески осмыслить его духовный опыт, понять его мысли, чувства, радости и страдания, взлеты и падения и передать все это потомкам. Только так движется история, и в этом движении огромная рать принадлежит искусству, выражающему сложность и богатство духовного мира человека.

Г) Виды искусства

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.

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.

Литература использует словесно-письменные средства для построения образов. Имеются три основных рода литературы — драма, эпос и лирика и многочисленные 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 музыки — 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 живописи — портрет, натюрморт, пейзаж, а также бытовой, анималистический (изображение животных), исторический жанры.

Архитектура формирует пространственную среду в виде сооружений и зданий для жизни человека. Ее делят на жилую, общественную, садово-парковую, промышленную и т.д. Выделяют также архитектурные стили — готику, 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 делится на станковую, декоративную и монументальную.

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 представляет зрелищно-развлекательное действо с необычными, рискованными и смешными номерами на спе- циальной арене. Это акробатика, эквилибристика, гимнастика, джигитовка, жонглирование, фокусы, пантомима, клоунада, дрессировка животных и проч.

Кино является развитием театрального действа на основе современных технических аудиовизуальных средств. К видам киноискусства относят игровое, документальное кино, анимацию. По жанрам выделяют кинокомедии, драмы, мелодрамы, приключенческие фильмы, детективы, триллеры 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.

Для того чтобы показать общие черты разных видов искусства и их различия, предложены различные основания для их классификации. Так, выделяют виды искусства:

* по количеству использованных средств — простые (живопись, скульптура, поэзия, музыка) и сложные, или синтетические (балет, театр, кино);
* по соотношению произведения искусства и реальности — изобразительные, изображающие действительность, копируя се, (реалистическая живопись, скульптура, фотография), и выразительные, где фантазия и воображение художника творят новую действительность (орнамент, музыка);
* по отношению к пространству и времени — пространственные (изобразительное искусство, скульптура, архитектура), временные (литература, музыка) и пространственно-временные (театр, кино);
* по времени возникновения — традиционные (поэзия, танец, музыка) и новые (фотография, кино, телевидение, видео), обычно использующие для построения образа достаточно сложные технические средства;
* по степени применимости в быту — прикладные (декоративно-прикладное искусство) и изящные (музыка, танец).

Каждый вид, род или жанр отображает особую сторону или грань человеческой жизни, но собранные вместе, эти составляющие искусства дают всеобъемлющую художественную картину мира.

Потребность в художественном творчестве или наслаждении произведениями искусства увеличивается вместе с ростом культурного уровня человека. Искусство становится тем нужнее, чем дальше человек отстоит от животного состояния.

4.Рефлексия

Подготовьте вопросы по этой теме, опираясь на память об услышанном или материал, расположенный на сайте.

5. Д/з пересказ лекции, с опорой на план.