

Что вы видите?

Ника Самофракийская.

Начало 2 в. до н.э. Лувр, Париж

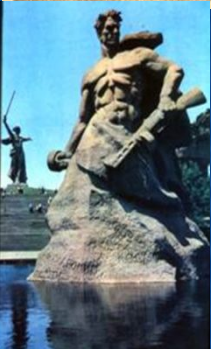
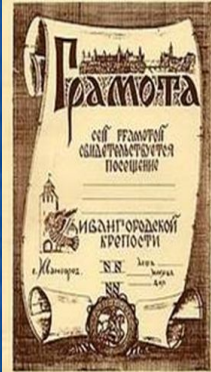
В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами –
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твоё крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье.

В твоём безумно-светлом
взгляде

Смеётся что-то, пламенея,
И наши тени мчатся сзади,
Поспеть за ними не умея.

Что такое «культура» и «цивилизация»? Как они связаны ?
Как соотносятся культура и искусство?
Искусство и его виды.

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА?

- Древний Рим – откуда пришло это слово: (culture) *возделанные, вспаханные земли.*
- Европа, XVIII век, культура приобрела духовный, аристократический оттенок: совершенствование человеческих качеств.
- XX век антропологи придали слову новое значение: система убеждений и ценностей, выраженных через язык, песни, танцы, обычаи, традиции, материальные памятники.

КУЛЬТУРА

- Культура - совокупность материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, способов и приемов человеческой деятельности:
 - отражающая определенный уровень исторического развития общества и человека;
 - воплощенная в предметных, материальных носителях;
 - - передаваемая последующим поколениям.

Цивилизация

- Цивилизация (от лат. civilis — гражданский) как понятие имеет два основных значения: стадияльное и локальное.
- Современное и наиболее точное понятие «цивилизация» — качественная специфика (своеобразие материальной, духовной и социальной жизни) той или иной группы стран, народов на определенном этапе развития.

ЧТО ТАКОЕ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

- Появилось во Франции в середине XIX века от латинского *civilis*- *гражданский, государственный*. Означало делать благовоспитанным, вежливым, общительным, любезным.
- И. Кант разграничил понятия культуры и цивилизации.
- Современное понимание:
 1. Вершина технических достижений человечества, его материальные успехи .
 2. Городская культура.

Социология понимает под цивилизацией степень культурного развития. Самый важный показатель – наличие письменности.

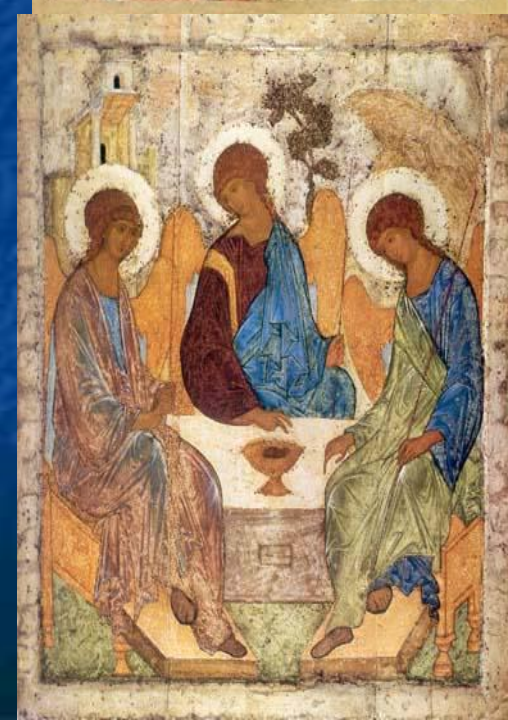
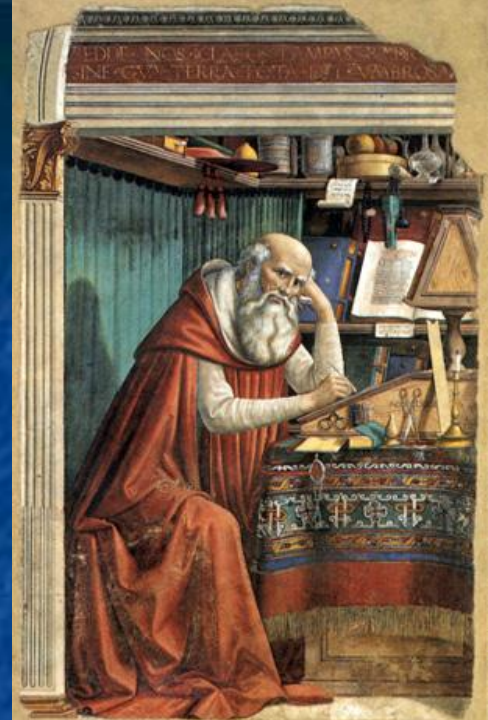
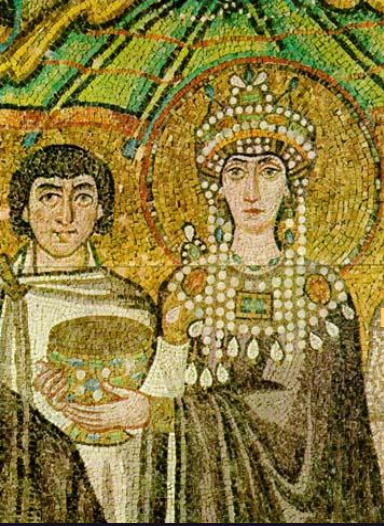
Теория А. Фергюссона

- четкое разграничение понятий «культура» и «цивилизация»;
- представление цивилизации как идеала прогрессивного, прежде всего технического развития человечества;
- три периода в истории человечества : дикости, варварства и цивилизации
- при оценке цивилизованности в данном подходе оцениваются, прежде всего, **материальные блага** (степень технической оснащённости, уровень развития прикладных отраслей науки и т.д.), а не духовное развитие общества.

Цивилизация как стадия общественного развития

- Н. Я. Данилевский сформулировал Теорию общей типологии культур, или, Цивилизаций согласно которой не существует всемирной истории, а есть лишь история данных Цивилизаций, имеющих индивидуальный замкнутый характер.

- Т.е.
КУЛЬТУРА=ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Цивилизация как стадия общественного развития

- В концепции О. Шпенглера **Цивилизация — это *определённая заключительная стадия развития любой культуры.***
- Её основные признаки: развитие индустрии и техники, деградация искусства и литературы, возникновение огромного скопления людей в больших городах, превращение народов в безликие «массы».
- При таком понимании, цивилизация как эпоха упадка, противопоставляется целостности и органичности культуры.

Шпенглер и цивилизация

• *Все цивилизации подчинены жесткому биологическому ритму: рождение, детство, молодость, зрелость, старость, «закат».*

Химера , украшающая
собор Парижской
Богоматери

Культура

Широкое значение – это все, что создано человеком (обществом) в результате физического и умственного труда.

Узкое значение – это нравственное состояние человека (общества), определяемое материальными условиями жизни и выражаемое в его быте, воспитании, в достижениях науки, искусства, литературы.

☞ **Культура** – это духовные и материальные ценности, созданные человеком.

Культура

Духовная

Это духовная деятельность и ее результаты

Материальная

Это материальное производство и его результаты

КУЛЬТУРА

МАТЕРИАЛЬНАЯ

орудия труда,
средства производства,
одежда,
быт, жилище,
средства общения
– всё то,
что получило название
искусственной среды обитания
человечества и

ДУХОВНАЯ

идеология,
мораль,
духовное
общение,
художественное
творчество,
религия

КУЛЬТУРА

духовная

материальна

я

НАУКА

ИСКУССТВО

НРАВСТВЕННОСТЬ

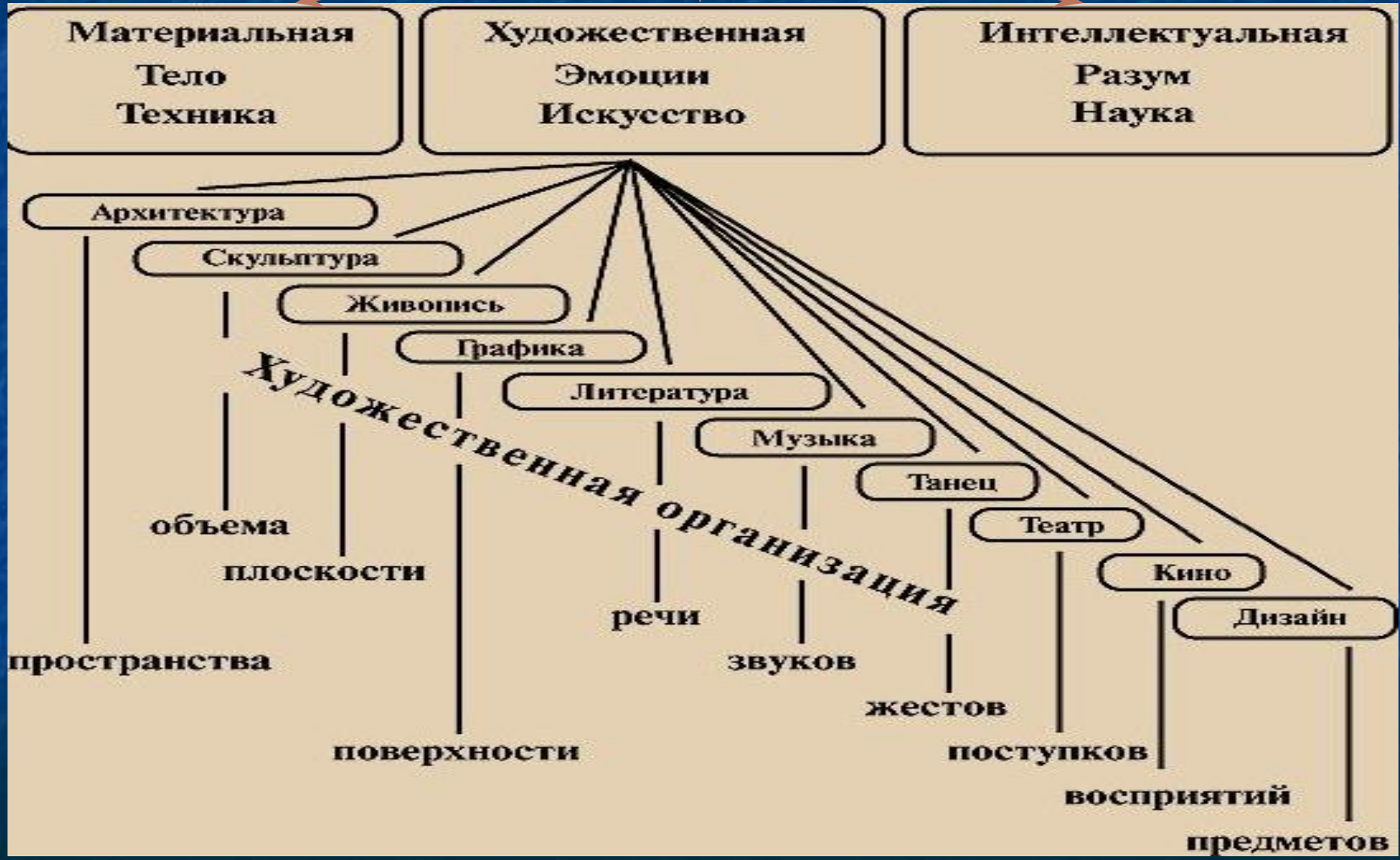
духовная

*Традиции, обычаи,
знания о природе
и самом себе*

материальна я

***Вещи, предметы,
созданные практической
деятельностью человека***

КУЛЬТУРА

Художественная культура

- **Интеллектуально - чувственное отображение бытия в художественных образах**

Художественная деятельность

- **Процесс создания, сохранения, восприятия, оценки произведений искусства. «Зеркалом» этой деятельности являются произведения музыки и поэзии, зодчества и живописи, театра и скульптуры...**

Искусство есть
извечный символ
стремления
человечества к добру,
истине, совершенству.

Т. Манн

ВИДЫ

ИСКУССТВ

МУЗЫКА

ИЗО

МУЗЫКА

ЛИТЕРАТУРА

СЦЕНИЧЕСКИЕ

АРХИТЕКТУ

Изобразительное
искусство(ИЗО)

ЦИРК

Искусство - специфический вид отражения и формирования действительности человеком в процессе художественного творчества в соответствии с определенными эстетическими идеалами.

Искусство есть одновременно и сознание, и познание, и общение между людьми.

Виды искусства разделяются на 3 основных вида:

- 1) пространственные (пластические),** которые существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени, и воспринимающиеся зрением;
- 2) временные;**
- 3) пространственно-временные.**

Внутри каждого вида искусств различают жанры.

1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ пластические ВИДЫ ИСКУССТВА

**Пространственные искусства - виды искусства,
произведения которых**

- существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;
- имеют предметный характер;
- выполняются путем обработки вещественного материала;
- воспринимаются зрителями непосредственно и визуально.

Пространственные искусства подразделяются:

- на изобразительные искусства:

живопись, скульптура, графика, фотоискусство;

-неизобразительные искусства:

-архитектура,

-декоративно-прикладное искусство и

-художественное конструирование (дизайн).

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ Изобразительные искусства

Изобразительное искусство — вид искусства, главной особенностью которого является отражение действительности в наглядных, зрительно воспринимаемых образах.

живопись,

графика,

скульптура,

печать

фотография

К изобразительным искусствам относятся:

ЖИВОПИСЬ - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются на плоскости посредством цветных материалов.

Живопись подразделяют на:

станковую

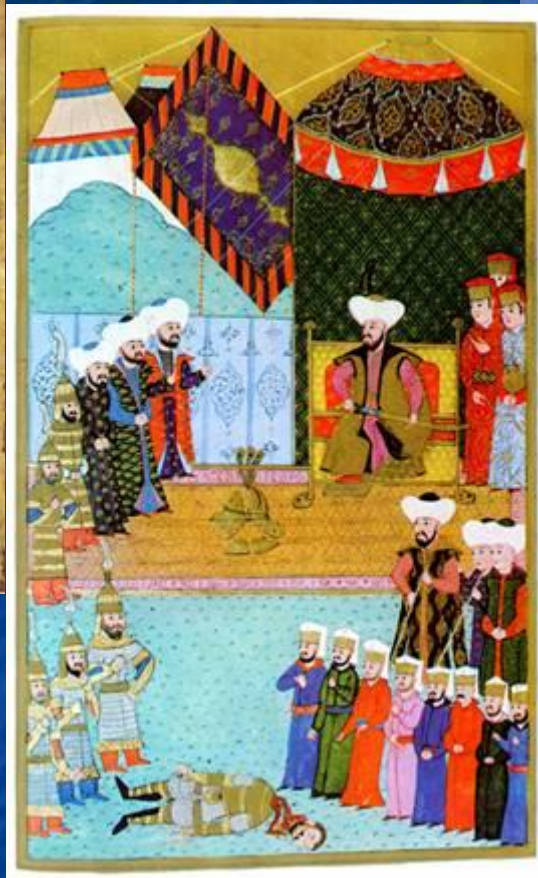

монументальную

декоративную

Собыми видами живописи являются: иконопись, миниатюра, мозаика, театрально-декорационная живопись, диорама и панорама.

М
Х
К

Общий
ИСК
nd.ru

От н

ГРАФИКА – искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами. Иногда в графике допускается применение цветных пятен.

Графику подразделяют на:
станковую,
подготовительную (эскиз, набросок),
Прикладную и промышленную графику
(грамоты, марки, этикетки, реклама)

К графике относятся рисунок и различные виды его печатных воспроизведений: **гравюра, литография, монотипия, книжная иллюстрация, плакаты, а также компьютерная графика.**

СКУЛЬПТУРА - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве.

Главными объектами скульптуры являются человек и изображения животного мира. Основными разновидностями скульптуры являются круглая скульптура и рельеф.

скульптура подразделяется:

- на монументальную;
- на монументально-декоративную;
- станковую; и
- скульптуру малых форм.

1. Виссарион Филаретович Жданов. Скульптура. Ленинград. 1980.

ФОТОИСКУССТВО - пластическое искусство, произведения которого создаются средствами фотографии.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ Неизобразительные искусства

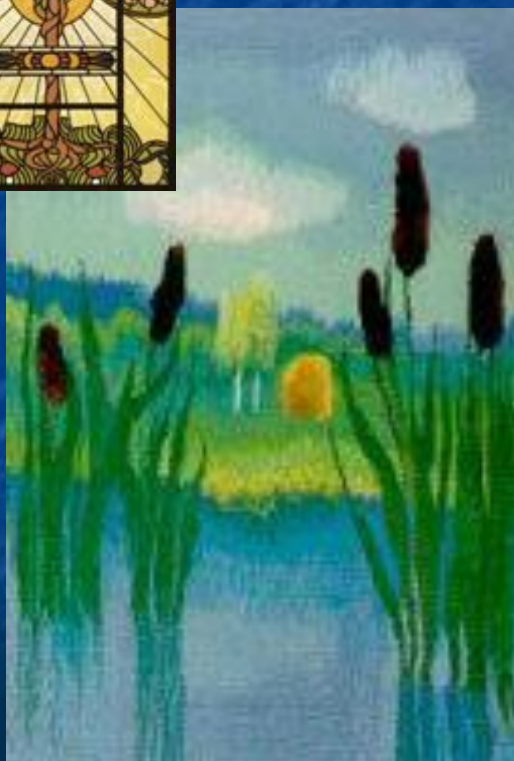
декоративно-
прикладное,

дизайн

(художественное
конструирование)

архитектура

АРХИТЕКТУРА - искусство:

- проектирования и строительства зданий; и
- создания художественно выразительных ансамблей.

Основная цель архитектуры состоит в формировании среды для труда, быта и отдыха населения.

▲ Voici l'Arc de triomphe du côté des Champs-Élysées.
Tu découvriras l'autre côté à la fin de l'article.

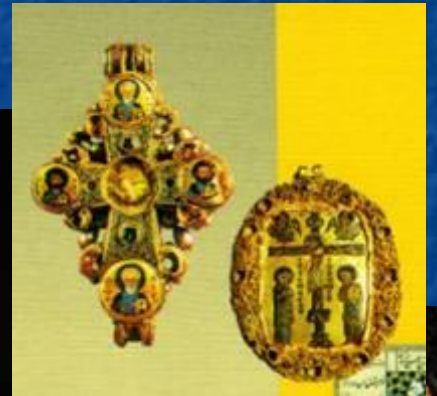

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО -

область пластических искусств, произведения которой наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду.

Декоративное искусство разделяется на :

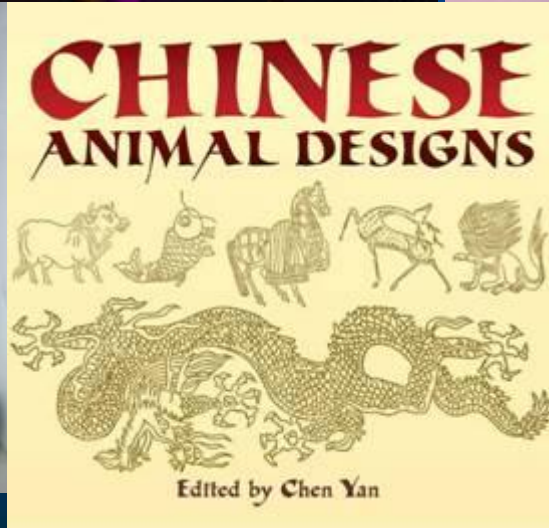
- монументально-декоративное искусство;
- декоративно-прикладное искусство; и
- оформительское искусство.

ДИЗАЙН

- художественное конструирование предметного мира; разработка образцов рационального строения предметной среды.

Творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий

М
Х
К

ВЫИ
МСК
nd.ru

От н

2. ВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

К временным видам искусства относят:

- 1) музыку;**
- 2) художественную литературу.**

Музыка — вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах.

Музыка может передавать эмоции, чувства людей, что выражается в ритме, интонации, мелодии. По способу исполнения она делится на инструментальную и вокальную.

Музыка характеризуется воздействием на эмоциональное состояние людей, соотношением частот (высот), громкостью, длительностью, тембром, переходными процессами.

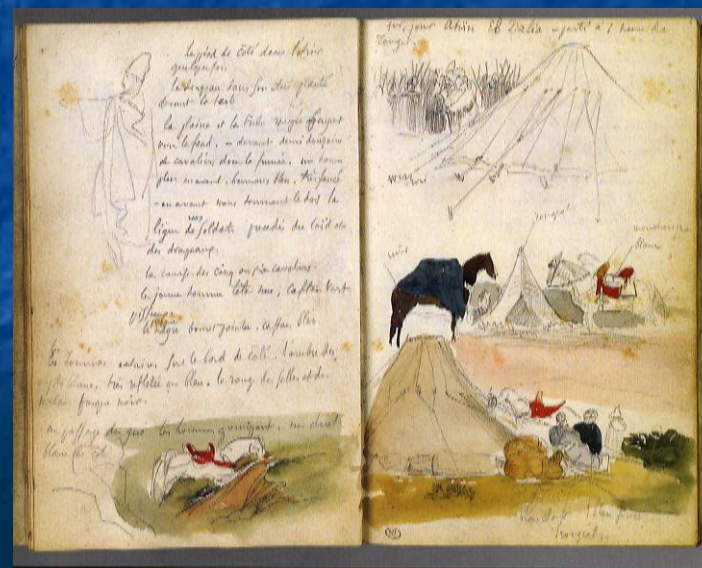
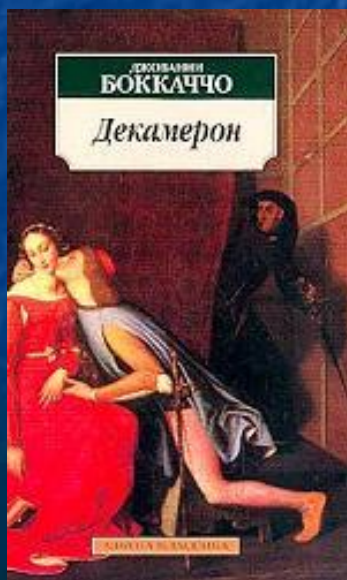
Музыка делится также на:

- народную и классическую
- современную
- джазовую
- военную
- духовную

Художественная литература — вид искусства, в котором материальным носителем образности является речь.

Ее именуют порой «изящной словесностью» или «искусством слова».

Литература - письменная форма искусства слова. Различают художественную, научную, публицистическую, справочную, критическую, куртуазную, эпистолярную и др. литературу.

3. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ (зрелищные) ВИДЫ ИСКУССТВА

К данным видам искусства относят:

- 1) танец;**
- 2) театр;**
- 3) киноискусство;**
- 4) эстрадно-цирковое искусство.**

КИНОИСКУССТВО - вид искусства, произведения которого (фильмы или кинокартины) создаются с помощью киносъемки реальных, или специально инсценированных, или с привлечением средств мультипликации событий, фактов, явлений действительности. Это синтетический вид искусства, соединяющий в себе литературу, театр, изобразительные искусства и музыку.

ТАНЕЦ - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела.

Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах

Народный танец - танец определенной национальности, народности или региона. **Сценический танец** - один из основных видов танца:

- предназначенный для зрителей; и предполагающий создание хореографического образа на сцене.

ТЕАТР - род искусства, отражающий действительность, характеры, события, конфликты, их трактовки и оценки посредством драматического действия, возникающего в процессе игры актера перед публикой.

В ходе исторического развития определились три основные вида театра, отличающиеся специфическими признаками и средствами художественной выразительности: **драматический, оперный и балетный** театры.

ЦИРК - вид искусства:

- предусматривающий демонстрацию силы, ловкости и смелости;
- включающий: акробатику, эквилибристику, жонглирование, клоунаду, дрессировку животных и т.п.

4. Самые СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (вне классификации)

К данным видам искусства относят:

Боди арт – искусство росписи тела

Автоарт – искусство росписи автомобилей

Искусство инсталляции

Компьютерная графика: 3D-графика 3D-графика Веб-графика

Пинап (PinUp) - от англ. pin-up приколоть, крикрепить к стене.

Фотография красотки, кинозвезды, эстрадной певицы, вырезанная из журнала и прикрепленная на стену.

Почтовое искусство - изготовление почтовых открыток

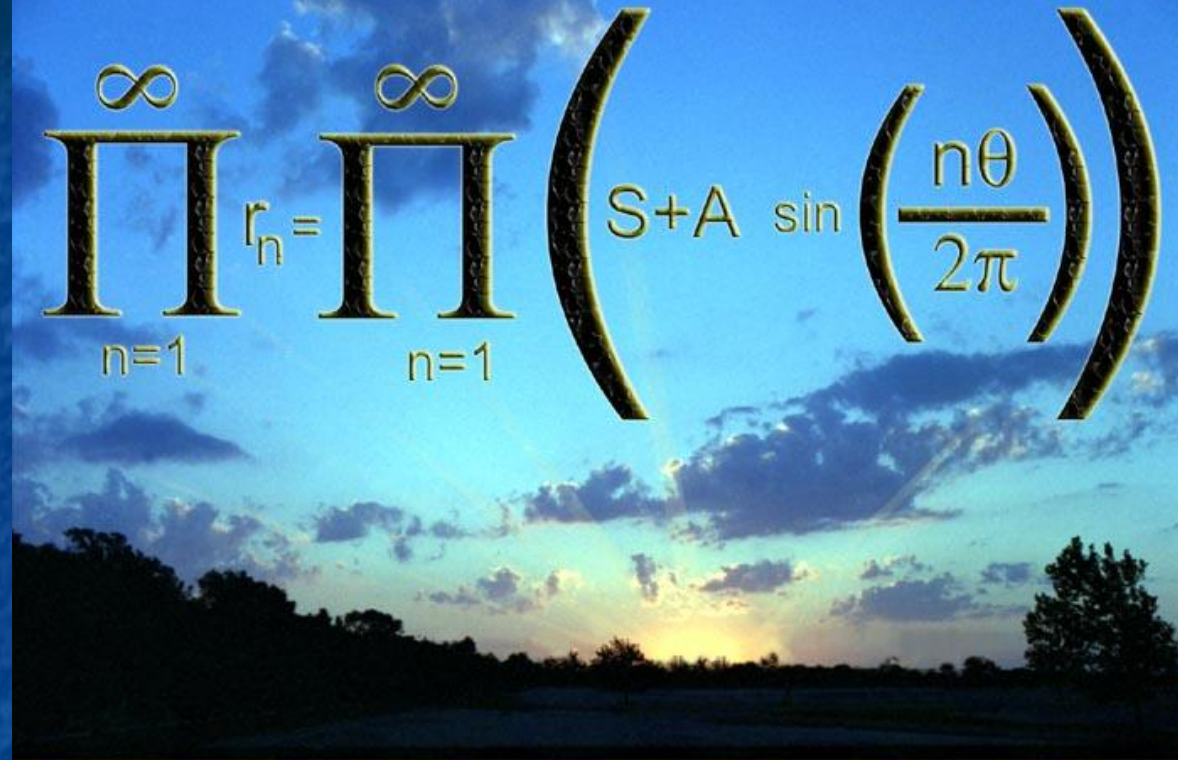
Анимэ и манга

Манга - это современные японские комиксы и мультипликационные фильмы. Обычно манга печатается в еженедельных и ежемесячных журналах, часто полностью посвященных манге. Манга совсем не похожа на известные нам американские и российские комиксы:

1. Она обычно черно-белая, с цветной обложкой и несколькими цветными разворотами.
2. В Японии мангу читают не только маленькие дети, но и подростки и взрослые.
3. Диапазон возможных тем и стилей графики варьируется очень широко, от детских сказок до сложных философских произведений.

Аниме - это современная японская анимация.

MASK OF GOD

KAZ MASLANKA - 1990

Визуальная поэзия - это вид искусства, соединяющий в себе словесное и зрительное творчество стихотворения, чьи строки образуют декоративные или наделенные эмблематическим смыслом фигуры и знаки.

Храм искусств

А теперь, зная различные виды искусства, их классификации, подумаем, как может выглядеть ХРАМ ИСКУССТВ.

Каждый человек представляет его по-своему. Попробуй и ты вообразить свой ХРАМ ИСКУССТВ.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
ХРАМ ИСКУССТВ

ТЕАТР | БАЛЕТ | ЭСТРАДА | ЦИРК | КИНО | ФОТО | ЦВЕТОВАЯ МУЗЫКА | TV | ДИЗАЙН

ЗРЕЛИЩНО-ИГРОВЫЕ ИСКУССТВА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ, или СМЕШАННЫЕ, или СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА

ПЛАСТИЧЕСКИЕ, или
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА
ИСКУССТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА
ИСКУССТВО
СЛОВА

МУЗЫКА
ИСКУССТВО
ЗВУКА

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВ:
ЗРЕНИЯ | РЕЧИ | СЛУХА

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСК-Я | ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА

ОСНОВНЫЕ, или ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА