

Искусство

**Урок обществознания в 11
классе**

Подготовила:

учитель истории и обществознания

Юричева О.Е.

МБОУ средняя школа №3 г. о. Тольятти

Искусством принято называть специфическую форму общественного сознания и человеческой деятельности, которая представляет собой отражение окружающей действительности в художественных образах. посредством создания произведений искусства происходит реализация такого вида познавательной деятельности людей как художественное познание.

Предмет искусства

Человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, жизнь людей в определенных исторических условиях

Специфика искусства

во-первых, оно является образным и наглядным. Предмет искусства - жизнь людей — чрезвычайно разнообразна и отражается в искусстве во всем своем многообразии в форме художественных образов. Последние, будучи результатом вымысла, тем не менее, являются отражением действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений.

Художественный образ выполняет в искусстве те же функции, что и понятие в науке: с помощью него происходит процесс художественного обобщения, выделения существенных признаков познаваемых предметов. Созданные образы составляют культурное наследие общества и способны, став символами своего общества, оказывать серьезное влияние на общественное сознание

Специфика искусства

Во-вторых, для художественного познания характерны специфические способы воспроизведения окружающей действительности, а также средства, при помощи которых происходит создание художественных образов. В литературе таким средством является слово, в живописи – цвет, в музыке - звук, в скульптуре - объемно-пространственные формы и т.д.

Специфика искусства

В-третьих, огромную роль в процессе познания мира с помощью искусства играет воображение и фантазия познающего субъекта. Художественный вымысел, допускаемый в искусстве, является совершенно недопустимым, например, в процессе научного познания.

В отличие от различных общественных наук, с другими формами познавательной деятельности является особой формой познания окружающей действительности.

Функции искусства

Гедонистическая

Компенсаторная

Коммуникативная

Эстетическая

Воспитательная

Познавательная

Прогностическая

Особенности искусства.

Чувственное восприятие

для искусства важны такие качества как *искренность, эмоциональность, глубина переживаний*, а не точность, взвешенность и обоснованность.

Особенности искусства.

Субъективность

искусство не стремится к объективности; лишь пропустив окружающий мир через призму своих чувств, человек может претендовать на звание творца.

Пабло Пикассо. Портрет Жаклин Рок 1955-1964 г.г

Особенности искусства

Образность

создание художественного образа более всего отличает искусство от других видов человеческой деятельности.

Особенности искусства

Индивидуальность восприятия

«На вкус и цвет товарища нет». У каждого человека и поколения, народа существует свой собственный эстетический опыт, на основе которого формируются суждения.

Особенности искусства

Законченность авторских произведений

живописные полотна, скульптуры, литературные произведения на века остаются такими, какими их представил на суд публики автор.

Виды искусства

- Живопись
- Архитектура
- Скульптура
- Литература
- Музыка
- Эстрада
- Балет
- Театральные постановки
- Кинофильмы
- Цирк
- Декоративно-прикладное творчество

Стили в искусстве Запада

Романский, X-XIII вв.	В архитектуре простота, строгость и массивность. Церковная романская архитектура находилась под сильным влиянием местных условий, а также под влиянием античного, сирийского и арабского искусств
Готический, XIII-XVI вв.	Зодчество характеризуется стрельчатыми сводами на ребрах, обилием каменной резьбы и скульптурных украшений, применением витражей, а также подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму
Барокко, кон. XVI – сер. XVIII вв.	В архитектуре роскошная причудливая пластика, динамизм и слитность текучих, криволинейных форм; в парадных интерьерах она сливается с многоцветной скульптурой, сочетается с зеркалами и росписями, иллюзорно расширяющими пространство, и плафонной живописью, несущей ощущение разверзшихся сводов
Рококо, пер.пол. XVIII в.	В архитектуре преимущественно орнаментальная, декоративная направленность – пышно оформленные интерьеры с относительной строгостью внешнего облика, изысканность отделки; сложнейшие, изогнутые поверхности, узоры, завитки, изысканные обрамления, а также многочисленные зеркала, усиливающие эффект легкого движения

Стили в искусстве Запада

Классицизм, XVII – нач. XIX вв.	Обращение к образам и формам античной литературы и искусства как к эталону; характеризуется рационализмом, нормативностью творчества, тяготеет к завершенным формам, к монументальности в простоте, уравновешенности композиции
Сентиментализм, втор. Пол. XVIII-нач. XIX вв.	В литературе, музыке, изобразительном искусстве; противопоставление разуму культа чувств как главного в познании и творчестве; проявлялся в искусстве как особое умонастроение: мечтательность, склонность к уединению, размышлению, чувствительности
Романтизм, кон. XVIII – нач. XIX вв.	Характеризуется возвышенными устремлениями и идеалами, мечтательностью, острым желанием создать совершенный мир и резким выступлением против будничности и серости действительности
Ампир, три пер. десятилетия XIX в.	Ориентировался на античные и древнеегипетские образы, воплощавшие величественную мощь и воинскую силу, поиск изящной простоты и предельной выразительности

Стили в искусстве Запада

Реализм, XIX – XX вв.	Достоверность в воспроизведении действительности без искажений и приукрашиваний, внимательное исследование действительности, утверждение эстетической ценности повседневной жизни
Импрессионизм, втор.пол. XIX в. (1874-1876)	В живописи и скульптуре; стремление передать непосредственное впечатление от окружающей среды живописными средствами (через иллюзию света и воздуха, растворение цвета в свете и воздухе, использование чистых цветов и оптического восприятия глаза, лишение предмета материальности формы) и охватить лишь ее внешнюю видимую сторону
Модерн, 1892-1914 гг. (арт-нуво)	Стремление к внешней декоративности с обилием кривых линий и нагромождением декоративных элементов; художественное взаимодействие разных искусств, смешение техник и жанров, стремление к крупной монументальной форме
Авангардизм, или авангард (модернизм), XX в.	Художественное направление, объединяющее все новейшие, экспериментальные взгляды, концепции, течения, школы, порывающие с существующими традициями. Поиск новых форм и путей творчества превращается в самоцель

Стили в искусстве Запада

Символизм, кон. XIX – нач. XX вв.	Таинственность, необычность, мистицизм, стремление открыть новые высшие ценности с помощью символов, иносказаний. Уединение в мире собственных изображений, видений, созданных силой фантазии
Фовизм, нач. XX в.	Условность формы и пространства, четкий силуэт и лаконизм линий. Создание художественных образов исключительно с помощью яркого открытого цвета
Экспрессионизм, перв. четв. XX в.	Единственная реальность для художника – субъективный духовный мир человека. Внешняя повышенная экспрессивность, эмоциональность, почти отталкивающая деформация. Стремление выразить драматическую подавленность, отчужденность человека во враждебном ему мире
Конструктивизм, рубеж XIX – XX вв.	Основная установка: сближение искусства с практикой индустриального быта по линии формы, геометризация контуров и обнажение технической основы строительства в архитектуре, функционально оправданное конструирование в прикладном искусстве, стилизация документов и воспроизведение производственных ритмов в поэзии

Стили в искусстве Запада

Примитивизм, кон. XIX – нач. XX в.	Следование нормам искусства «примитивов» (первобытное и народное искусство, «традиционное» искусство культурно отсталых народов). Плоскостность, графичность, локальность цветовых отношений, определяющая роль симметрии и ритма, «открытость», юмор, повествовательность композиции
Кубизм, нач. XX в.	Упрощение предметов до геометрических форм – шара, цилиндра, конуса, призмы, куба. Расчленение реальных предметов и существ на части в соответствии с их внутренним строением и укладывание их в другом порядке, изображение одного и того же предмета с разных сторон одновременно, во многих ракурсах и разрезах, что приводило к ритмической игре форм, плоскостей, объемов
Орфизм, нач. XX в.	Выражение динамики движения и музыкальных ритмов с помощью закономерностей и взаимопроникновения основных цветов спектра и взаимопересечения криволинейных поверхностей
Пуризм, нач. XX в.	Предельное «очищение» предметных форм от чувственной конкретности. Подчеркнутый лаконизм выразительных средств

Стили в искусстве Запада

Дадаизм , нач. XX в.	Ставка в художественном творчестве на случайные процессы, психический автоматизм действий, на импровизацию, фотомонтаж. Композиции нарочито аналогичные, иногда абстрактные, иногда составленные из реальных бытовых предметов
Футуризм, нач. XX в.	Отрицание художественного наследия и достижений прошлого, разрушение условных форм искусства. Чрезмерное восхваление техники, урбанизма, промышленного духа, культ силы и личности художника
Абстракционизм, XX в.	Беспредметное искусство, предельный отказ от сознательности, от воспроизведения форм реальных объектов, крайняя формализация композиций. Стремление выразить бегство личности от банальной и иллюзорной действительности
Оп-арт, сер. XX в.	Использование зрительных иллюзий, создаваемых с помощью эффекта пространственного перемещения, слияния, резких цветовых контрастов, извивающихся линий, пересечение решетчатых и спиралевидных контрастов. Создание на плоскости впечатления удаления и приближения планов, динамика

Стили в искусстве Запада

<p>Супрематизм, нач. XX в.</p>	<p>Поиск рационально организованных форм, создание логически упорядоченных конструкций из объемов, линий; комбинации простейших геометрических элементов (квадрата, прямоугольника, креста, круга), среди которых квадрат – наиболее частый элемент, т.е. полностью очищенный от всех содержательных ассоциаций.</p>
<p>Ташизм, сер. XX в.</p>	<p>Стремление выразить стихийность, бессознательность творчества в порывистости, импульсивности действий должника, в динамике пятен, объемов, линий</p>
<p>Сюрреализм, пер. пол. XX в.</p>	<p>Восприятие современного мира как абсурдного, парадоксального, безумного. Отражение «сверхреальных» аналогичных связей объектов реального мира, проявляющихся лишь в подсознании человека либо в состоянии сна, гипноза, болезни. Иррациональное сочетание сугубо предметных фрагментов реальности, в натуральном виде или парадоксальным образом деформированных. Стремление изобразить смятенного человека в таинственном и непознаваемом мире</p>

Стили в искусстве Запада

<p>Поп-арт, сер. XX в.</p>	<p>Это популярное, общедоступное искусство. Изображение грубого мира материальных вещей. Намеренно случайное сочетание готовых бытовых предметов, механических копий, фрагментов массовых печатных изданий. Стремление изобразить деидеологизированную личность общества «массового потребления»</p>
<p>Гиперреализм, втор. пол. XX в.</p>	<p>Точное воспроизведение отдельных фрагментов действительности (цветная фотография, муляж) ради достижения иллюзионистических эффектов, останавливающих внимание зрителя. Имитация документальной точности. Стремление изобразить обезличенную живую систему в жестком и грубом мире</p>
<p>Неореализм, сер. XX в. (модификация критического реализма)</p>	<p>Показ жизни естественной, «разгримированной». Стремление к социальной справедливости, демократизм, протест против жестокости буржуазного общества. В центре произведения – неизменно судьба простого человека, народная жизнь без прикрас. Стремление личности и преодоление эгоцентризма</p>

