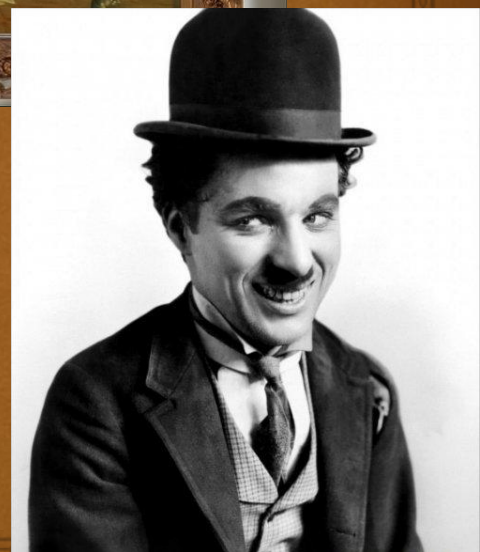
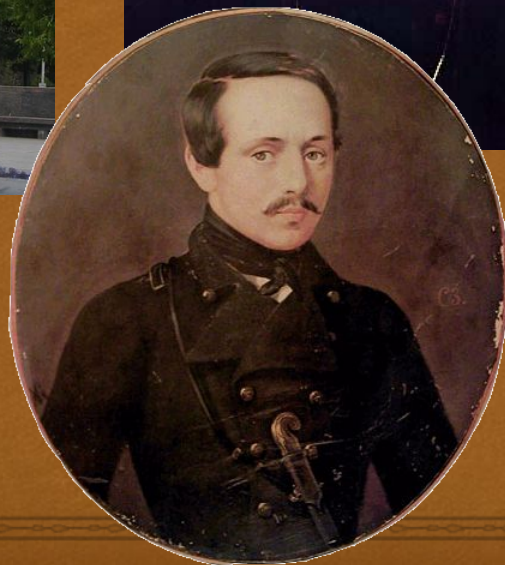

Художник и окружающий мир

Задание на урок

- Осознать прочитанное. Написать 3-5 предложений-суждений(субъективных) по материалам презентации.
- Домашняя работа на последнем слайде

Реальный мир — основа для художественного творчества.

- Художественное и научное постижение действительности.

Классификация по результатам мышления

- творческое;
- репродуктивное.

Операции мышления

- Анализ — разделение предмета/явления на составляющие компоненты. Может быть мысленный и ручной.
- Синтез — объединение разделённых анализом с выявлением при этом существенных связей.
- Сравнение — сопоставление предметов и явлений, при этом обнаруживаются их сходства и различия.
- Классификация — группировка предметов по признакам.
- Обобщение — объединение предметов по общим существенным признакам.
- Конкретизация — выделение частного из общего.
- Абстрагирование — выделение какой-либо одной стороны, аспекта предмета или явления с игнорированием других.

Законы художественного творчества

- **Создавая произведение, художник подчиняется определенным законам художественного творчества.**
- **Один из них – индивидуально неповторимое отношение к миру.**
- **В художественном творчестве огромное значение имеют врожденные качества: музыкальный слух, способность чувствовать гармонию цветов, ритмику стиха, эстетическую значимость объектов и форм и т. д.**
- **Другой отличительной особенностью художественного творчества является то, что в нем преобладают эмоциональные реакции и эмоциональное отражение мира. Фантазия является результатом неудовлетворенности и побудительной причиной действия.**
- **Другой существенной чертой художественного мышления является ассоциативность, то есть такая связь представлений и понятий, в которой одна из них, возникнув в сознании, вызывает (по сходству, противоположности, смежности или контрастности) другое представление, или понятие, или же цепь таковых.**
- **Анализ всеобщих законов художественного творчества позволяет выделить несколько основных стадий, состояний, через которые проходит художник в процессе создания произведения искусства.**

Художественный образ

Как возникает художественный мир, новая реальность, которая не может быть целиком объяснена из уже существующего мира?

Художественный образ - особый способ отражения жизни, в котором преломляется собственный мир чувств и переживаний художника.

Художественный образ — «знакомый незнакомец» (В. Г. Белинский).

Художественный образ - единство изображения и выражения.

Проблема правды и правдоподобия в художественном творчестве.

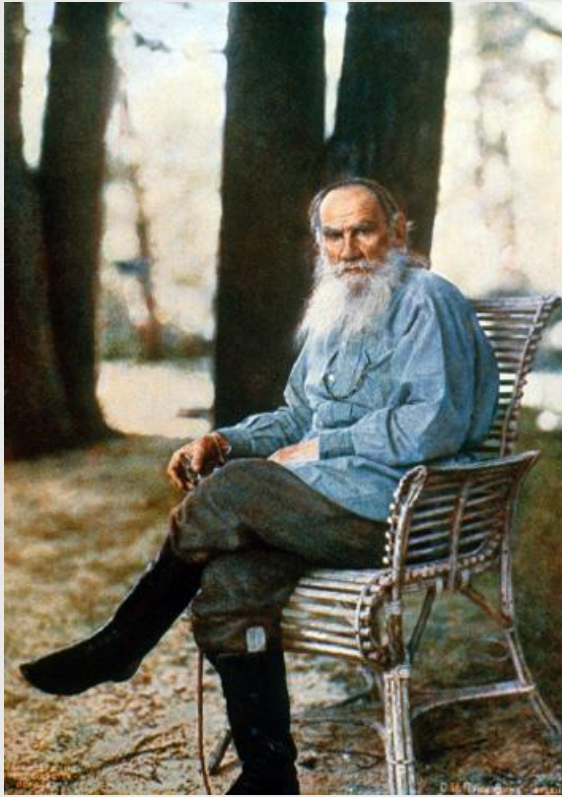
- Как соотносится вымысел и действительность в художественном произведении?
- В чем правда искусства?

□ Чем больше зрелищ на историческую тему нам предлагается, тем чаще хочется задать вопрос: мы уверены, что живем в государстве, у которого было прошлое? Уж больно по-разному трактуют это прошлое составители учебников истории и авторы бестселлеров, создатели блокбастеров и ведущие рейтинговых телепрограмм.

-
- ⊙ Если давать какой-то общий методологический посыл, то, конечно, **правда истории и правда искусства – это разные правды**. Потому что **правда истории – это точный исторический факт, доказанное историческими методами явление или процесс**. То есть **правда истории апеллирует к разуму человеческому**. Ну а **в искусстве апеллируют к душе человека, к сердцу**. Таким образом, мы наблюдаем расходящиеся линии. Хотя нельзя утверждать, что методами искусства не удавалось и не удастся проникнуть в историческую суть эпохи.

◎ А как быть с романом Льва Николаевича Толстого «Война и мир»? Там Кутузов вовсе не прозорливый полководец, а влекомый волею событий старик. И что – не читать Толстого?

◎ Есть разница между авторским прочтением и фактом, между искусством и наукой историей. Давайте вспомним довоенный еще фильм «Александр Невский». Это отнюдь не исторически точный портрет великого князя, а исторические события трактовались режиссером весьма свободно. Однако у фильма была задача – воспитание патриотизма и формирование простейших представлений об истории страны и народа. И он эту задачу выполнил. Есть разные уровни знаний. Есть арифметика истории, а есть высшая математика истории. От простого к сложному. Иной дороги нет.

□ Право выбора за художником. Он волен идти дорогой исторической точности, или психологического анализа, или философского поиска.

Как их совместить? Точного ответа еще никто не сформулировал.

Велика роль личной ответственности каждого гражданина: в том числе и историка, и художника.

Кто же он «художник»?

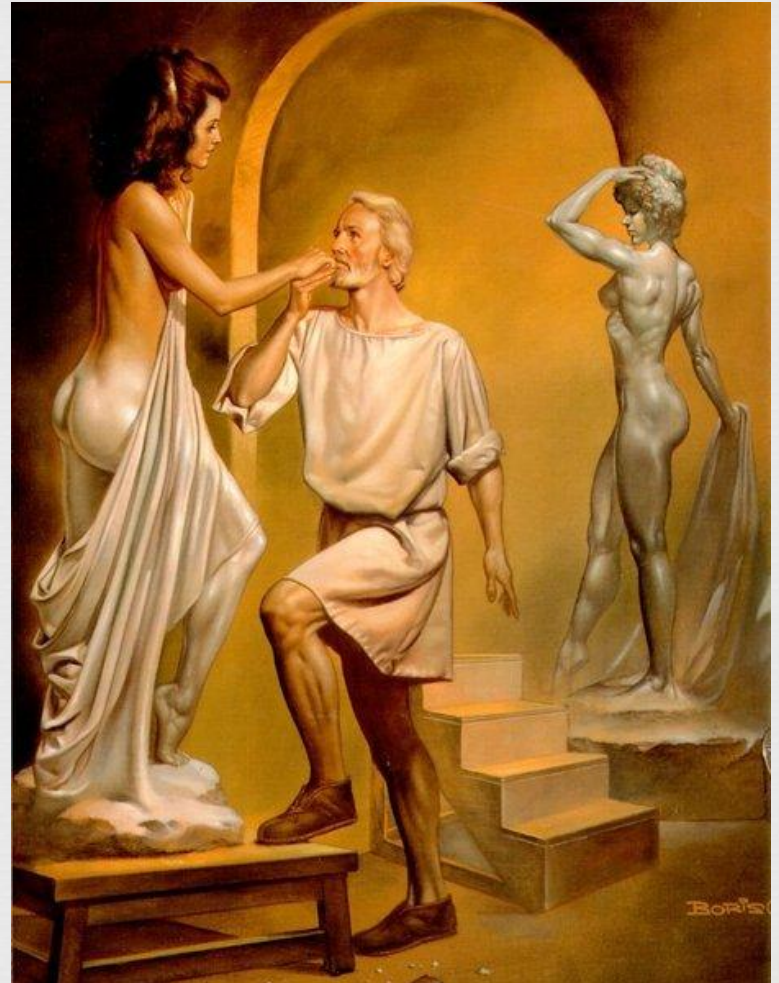

Слово **художник** имеет следующие значения:

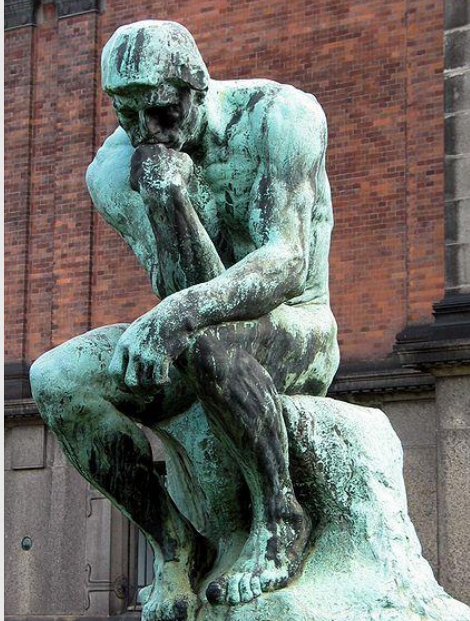
- ⊙ Человек, занимающийся **изобразительным искусством** (**художник** в узком смысле слова) — прежде всего живописью (**живописец**), но также графикой (художник-график), фотоискусством (фотохудожник) и т. д.
- ⊙ **Деятель искусств** (*художник* в широком смысле слова).
- ⊙ Человек, который выполняет что-нибудь с большим художественным вкусом, мастерством (*художник* в переносном смысле слова).

Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством ВИДИМОГО».

- Как рождается художник и что питает его вдохновение?

Франсуа Огюст Рене Роден (фр. *François-Auguste-René Rodin*) (12 ноября 1840 — 17 ноября 1917) — знаменитый французский скульптор, один из основоположников импрессионизма в скульптуре.

Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению.

Как можно воспринять окружающий мир?

- через зрительные и звуковые образы.
- Художник стремится к точному воспроизведению окружающего мира, попытки увидеть в нем **рациональное** начало (реализм).
- **Но** всегда есть возможность посмотреть на окружающий мир сквозь призму **фантастического** и **ирреального**.

Возвышенное и
низменное в
искусстве

Что есть красота?

Эстетика – это наука о прекрасном в искусстве и жизни. Эстетика **изучает** законы и особенности художественного восприятия окружающего мира.

Эстетика (греч.: «ощущаю», «воспринимаю») связана с восприятием прекрасного человеком. В качестве науки сформировалась в **18 веке**. Но основы заложены ещё в эпоху Античности философами Сократом, Платоном, Аристотелем и др.

Возвышенное в искусстве

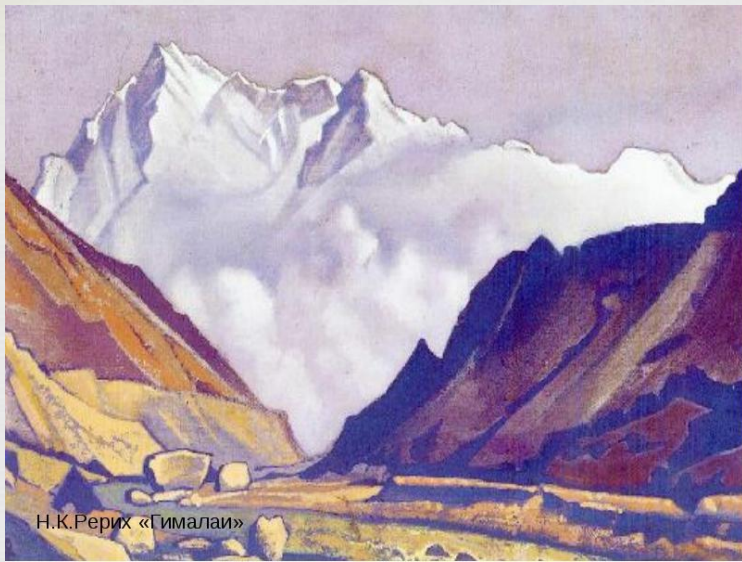

«Возвышенное» – одна из
интереснейших категорий
эстетики.

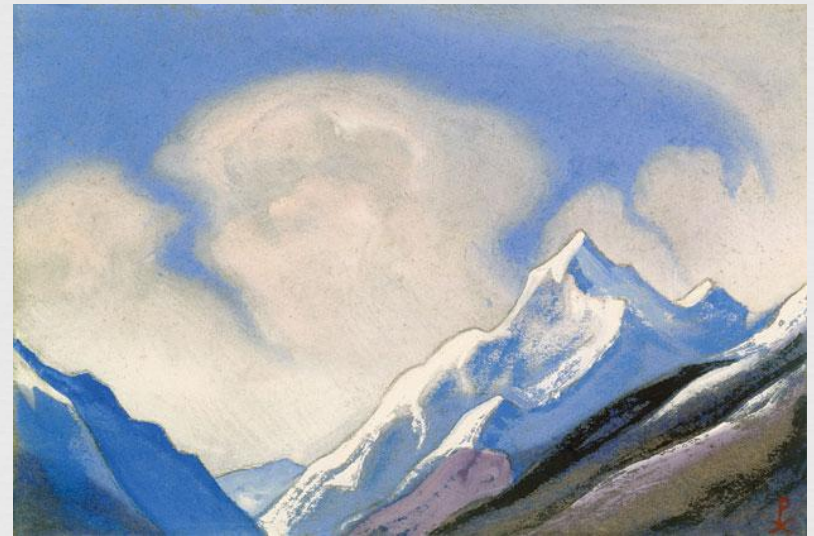
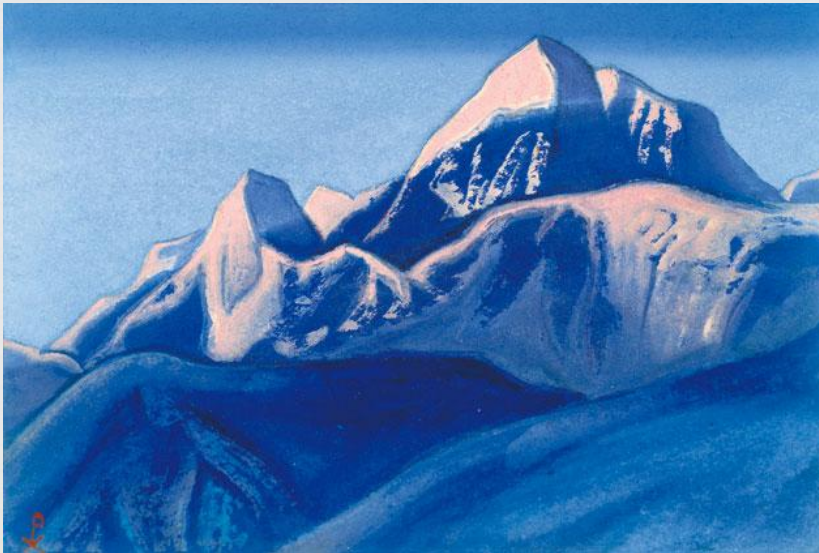
**С какими словами эта категория
имеет общий корень?**

В.М.Васнецов. Ковёр-самолёт. 1880г.
Нижегородский государственный художественный музей.

Н. К. Рерих. Гималаи.

А.А. Рылов "В голубом просторе" 1915г

В феномене **возвышенного** могут переплетаться гордость и смирение, мужество и страх.

Преодоление страха, как считает немецкий поэт и философ Ф. Шиллер, способно рождать в душе человека высокие чувства.

«Всё скрытое , всё таинственное
может быть источником страха и
потому способно стать
ВОЗВЫШЕННЫМ».

Карл Брюллов "Последний день Помпеи" 1830-1833гг.

Высота 146 м.
Длина каждой
границы 230 м.

**Пирамиды в Гизе. 2800-2250 гг до н. э.
Каир. Египет**

Король Лир - М.И. Царёв.
Спектакль малого театра.

Д. Маклиз. Король Лир и
Корделия. 1853г.

**Людвиг ван
Бетховен**
1770-1827гг

«Титаник»
режиссёр
Дж. Кэмерон

**Л. Каравак. Пётр I.
Фрагмент "Полтавская битва" 1717-1718гг**

Низменное в искусстве

Какие чувства может пробуждать в человеке низменное?

отвращение презрение эгоизм грубость своеволие

Низменное оскорбляет человека и принижает
человеческое достоинство.

Французский поэт и теоретик искусства Н. Буало
писал о сущности низменного :

«Чуждайтесь низкого - оно всегда уродливо»

П.П. Рубенс. Битва при Ангиари. 1605г.
Копия с картона Леонардо да Винчи.

*В искусстве воплотясь, и чудовище, и
гад*

*Нам всё же радует насторожённый
взгляд:*

*Нам кисть художника являет
превращенье*

*Предметов мерзостных в предметы
восхищенья...*

Н. Буало

Ф. Гойя. Сон разума порождает чудовищ. Серия «Капричос»

Ф.Гойя. Шабаш ведьм.

Домашнее задание:

*Найти и **пояснить** 3 произведения любого искусства (любого времени и направления), где художественное прочтение мастера разнится с общепринятой действительностью.*

P.S. Не забываем о цензуре.

Прислать итог Вашего поиска ЛС удобным способом.