

## **Вопрос 2. Искусство как способ познания и эстетического освоения мира. Основные виды искусств.**

### **1. Сущность и функции искусства в структуре культуры**

Слово искусство имеет славянские корни: в церк.-слав. «искусство» (лат. experimentum) — опыт, проба; в ст.-слав. «искоусь» — опыт, реже — истязание, пытка.

И в русском, и во многих других языках, это слово употребляется в двух смыслах:

1) в узком смысле это специфическая форма практически-духовного освоения мира в виде художественного творчества (литература, архитектура, живопись и т.д.)

2) в широком — высший уровень мастерства, умения, независимо от того, в какой сфере жизни общества они проявляются (искусство печника, врача, пекаря и др.).

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.

**Искусство** — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений. Это отдельная подсистема духовной сферы жизни общества, представляющая собой творческое воспроизведение действительности в художественных образах.

**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.).

**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.

Разумеется, не все в окружающем мире интересует искусство, а если и интересуется, 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. Вот почему искусство в целом и, в частности, художественную литературу именуют человековедением.

Искусство как самостоятельная форма общественного сознания и как отрасль духовного производства выросло из производства материального, было первоначально вплетено в него в качестве хотя и эстетического, но сугубо утилитарного момента. Человек по натуре художник, и он всюду так или иначе стремится вносить красоту. Эстетическая

деятельность человека постоянно проявляется в труде, быту, общественной жизни, а не только в искусстве. Происходит эстетическое освоение мира человеком общественным.

**Искусство выполняет ряд общественных функций:**

1. Эстетическая функция позволяет воспроизводить действительность по законам красоты, формирует эстетический вкус.

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 от всевозможных эрзацев.

2. Аксиологическая (социальная) функция проявляется в том, что искусство оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя тем самым социальную реальность. Удивительной особенностью искусства является его способность вырабатывать и распространять ценности любого порядка: эстетические, бытовые, идеологические, религиозные.

*Художественная культура (и прежде всего литература) особенно часто и охотно вступает в диалог с этикой, философией, религией, политикой. При этом становится очевиден синтетический характер художественных произведений: кроме откровенно дидактических сочинений (которые, строго говоря, к сфере искусства не относятся) автор произведения не ставит своей задачей утвердить какую-то заранее заданную идею; смысл целого рождается в процессе его создания и часто резко расходится с первоначальным замыслом.*

Художественная культура может порой даже «поднимать» бытовые ценности до статуса идеологических, то есть закреплять их в более или менее нетленном материале.

3. Компенсаторная функция позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни.

Красота очень близка к гармонии, поэтому она в сильнейшей степени напоминает человеку о существовании «точки ноль» и тем самым стабилизирует любую позицию, на которой располагаются эмоционально-ценностные ориентации.

Существуют, правда, и принципиально дисгармонические виды искусств, чья роль не совсем сегодня ясна. Вообще же нет человека, который был бы абсолютно эстетически глух и слеп — самому неразвитому сознанию что-то в сфере искусства будет нравиться, будет давать ощущение душевного комфорта, повышая тем самым степень стабильности личностной культуры.

4. Гедонистическая функция (в переводе с греческого — удовольствие) связана с компенсаторной, она отражает способность искусства приносить удовольствие человеку.

Познавательное, воспитательное и эстетическое слито в искусстве воедино. Благодаря эстетическому моменту мы наслаждаемся содержанием художественного произведения и именно в процессе наслаждения просвещаемся и воспитываемся. 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.

5. Познавательная функция. Произведения искусства являются ценными источниками информации о сложных общественных процессах. Человек познает и анализирует действительность при помощи художественных образов.

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

В результате воздействия искусства включается механизм рационального и эмоционального восприятия, сознания и подсознания, логического и ассоциативного мышления и т.п. Поэтому воздействие художественной культуры оказывается очень глубоким. Это обстоятельство делает искусство незаменимым для многих культурных процессов и, в частности, для процесса воспитания.

Однако в то же время искусство в качестве средства воспитания — вещь довольно коварная, поскольку в систему художественного произведения могут быть вложены самые различные ценности, и иногда совсем не те, что требуются воспитателю. Поэтому правящим культурным структурам зачастую приходится бороться против тех или иных проявлений искусства, не согласных с общей культурной политикой «верхов».

*Массовые запреты на различные группы художественных произведений, «бульдозерные выставки» в социалистических странах, «книжные» аутодафе в гитлеровской Германии и позднее в Китае замалчивание критикой произведений художественной культуры — явления, безусловно, трагические, но в то же время вполне естественные.*

*История, однако, показывает, что указанные выше меры культурной самозащиты почти всегда оказываются недостаточными, а настоящее искусство все равно пробивает себе дорогу сквозь любые запреты.*

7. Прогностическая функция отражает способность искусства строить прогнозы и предугадывать будущее.

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 таком случае искусство предстает копией с типических характеров и предметов самой действительности и является, по сути, ее суррогатом.

- 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.

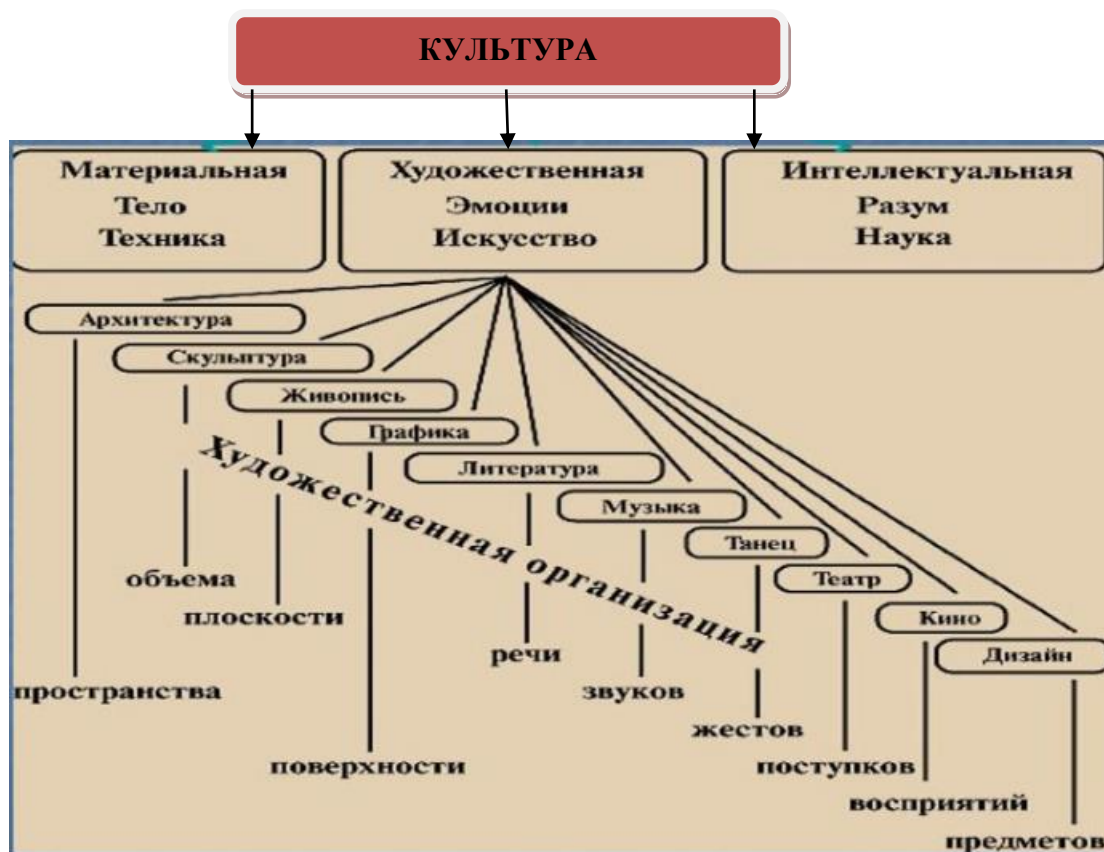
Произведения искусства, являясь предметным воплощением человеческого гения, становятся важнейшими духовным и ценностями, передающимися из поколения в поколение, достоянием эстетической культуры общества. Овладение культурой, эстетическое воспитание невозможны без приобщения к искусству.

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.

## 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. Каждый вид искусства использует свои особые средства для воспроизведения реальной действительности: для литературы это слово, для музыки — звук, для изобразительного искусства — цвет, для скульптуры — объем.



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.

**Выделяют 3 основных вида искусств:**

1) Пространственные (пластические), которые существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени.

Они имеют предметный характер, выполняются путем обработки вещественного материала и воспринимаются зрителями непосредственно и визуально.

Среди них выделяют изобразительные искусства: живопись, скульптура, графика, фотоискусство и неизобразительные искусства: архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование (дизайн).

2) Временные или динамические виды искусств: в них ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени композиция для раскрытия образа.

3) Пространственно-временные искусства исповедуют одновременно как пространственные так и временные приоритеты в раскрытии образа. Иногда их называют зрелищными или синтетическими.

Существенное различие видов искусств и необходимость их существования вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира.

Такую картину мира может создать только, веками сформировавшаяся, вся художественная культура человека, как творца подлинного искусства – искусства, которое состоит в свою очередь из отдельных видов искусств.



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.

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

**ЖИВОПИСЬ** — вид изобразительного искусства, произведения которого создаются на плоскости посредством цветных материалов. Живопись подразделяют на: станковую, монументальную и декоративную.

Особыми видами живописи являются: иконопись, миниатюра, фреска, театрально-декорационная живопись, диорама и панорама. Жанры живописи — портрет, натюрморт, пейзаж, а также бытовой, анималистический (изображение животных), исторический жанры.

**ГРАФИКА** — искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами. Иногда в графике допускается применение цветных пятен. К графике относятся рисунок и различные виды его печатных воспроизведений: гравюра, литография, монотипия, книжная иллюстрация, плакаты, а также компьютерная графика. Графику подразделяют на: станковую, подготовительную (эскиз, набросок), прикладную и промышленную графику (граммоты, марки, этикетки, реклама)



**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 (бюст, статуя) и рельеф (выпуклое изображение). Скульптура подразделяется на монументальную, монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм.

**ФОТОИСКУССТВО** — пластическое искусство, которое фиксирует документальные зрительные образы с помощью технических средств — оптических и химических или цифровых. Жанры фотографии соответствуют жанрам живописи.

**Неизобразительные искусства** (выразительные) не дают наглядного изображения жизни, они непосредственно выражают внутренний мир художника, прямо рисуют его чувства, ценностные переживания, устремления, мысли. Таким образом художник демонстрирует собственное видение мира, которое может быть далеким от объективной реальности.

**АРХИТЕКТУРА** это искусство проектирования и строительства зданий и создания художественно выразительных ансамблей. Основная цель архитектуры состоит в формировании пространственной среды для труда, быта и отдыха населения. Продуктами архитектуры являются сооружения и здания 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.

**ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО** — область пластических искусств, произведения которой наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду. Декоративное искусство разделяется на монументально-декоративное, декоративно-прикладное и оформительское искусство.

Декоративно-прикладное искусство создает художественные предметы, которые могут применяться в быту, — посуду, ткани, орудия труда, мебель, одежду, украшения и др.

**ДИЗАЙН** — художественное конструирование предметного мира, разработка образцов рационального построения предметной среды, творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий.

**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, классическую, современную, джазовую, военную, духовную.

Жанры музыки: опера, симфония, увертюра, сюита, романс, соната и т.п.

**ЛИТЕРАТУРА** — для выражения образов использует речь в письменной форме искусства слова. Ее именуют порой «изящной словесностью» или «искусством слова». Различают художественную, научную, публицистическую, справочную, критическую, куртуазную, эпистолярную и др. литературу.

Имеются три основных рода литературы — драма, эпос и лирика, а также многочисленные жанры: трагедия, комедия, роман, повесть, поэма, элегия, рассказ, очерк, фельетон и т.д.

**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.

Выделяют ритуальные, народные, балльные, современные танцы, балет. 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.

Направления и стили танца — вальс, танго, фокстрот, самба, полонез и др.

**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 основные виды театра, отличающиеся специфическими признаками и средствами художественной выразительности: драматический, оперный, балетный, кукольный театры.

**КИНОИСКУССТВО** - вид искусства, произведения которого (фильмы или кинокартины) создаются с помощью киносъемки реальных, или специально инсценированных событий, фактов, явлений действительности. Это синтетический вид искусства, соединяющий в себе литературу, театр, изобразительные искусства и музыку. Кино является развитием театрального действия 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.

**ЦИРК** представляет зрелищно-развлекательное действо с необычными, рискованными и смешными номерами на специальной арене. Это акробатика, эквилибристика, гимнастика, джигитовка, жонглирование, фокусы, пантомима, клоунада, дрессировка животных и прочее.

Отличительная черта цирка это демонстрация силы, ловкости и смелости.

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

#### **СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (вне классификации):**

- Боди арт – искусство росписи тела.
- Автоарт – искусство росписи автомобилей.
- Искусство инсталляции (выставочная культура).
- Компьютерная 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.
- Комиксы и Манга.
- Мультипликация и Аниме.

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

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

В заключение можно сказать и о том, что искусство — одно из самых загадочных и до сих пор неразгаданных до конца культурных явлений.

Литература:

1. Есин А.Б. Введение в культурологию: Основные понятия культурологии в систематическом изложении: М,1999..
2. МХК Онлайн-презентация / <https://present5.com/mirovaya-xudozhestvennaya-kultura-mirovaya-xudozhestvennaya-kultura-eto/>
3. Искусство как вид духовного производства / <https://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html>
4. Введение в мировую художественную культуру: Онлайн-презентация / <http://www.myshared.ru/slide/144583/>
5. Алчедаревская М. Классификация видов искусства или путеводитель по видам искусств / [http://myza.com.ua/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=50:klassifikacija-vidov-iskusstva-ili-putevoditel-po-vidam-iskusstv&Itemid=38](http://myza.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=50:klassifikacija-vidov-iskusstva-ili-putevoditel-po-vidam-iskusstv&Itemid=38)