**Практическая работа № 5.**

**Тема: «Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры».**

**Работа с текстом.**

1. ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Вы знаете, что в рамках культуры человек формирует разностороннюю картину окружающего мира: наука познает мир посредством достижения истины, мораль отражает его в категориях добра и зла, а искусство представляет объекты в художественно-образной форме. Оно позволяет увидеть мир сквозь призму образности, где реальность причудливо сочетается с вымыслом, давая человеку возможность творить эти образы и облекать их в рациональную форму.

Искусство не ставит себе целью выявлять закономерности развития природы и общества или решать материально-практические проблемы. Как и наука, искусство стремится выявить значимые свойства предметов и явлений, но, в отличие от науки, представляет эти характеристики в виде конкретных чувственно-наглядных образов.

Понятие «искусство» многозначно.

Во-первых, искусство как мастерство, умение, ловкость, например, на уроках истории вы не раз говорили об искусстве, т. е. мастерстве, ремесленников Древней Руси.

Во-вторых, искусство понимается как специфический вид духовно-практического освоения действительности и эстетического отношения к ней. Именно во втором значении оно является одним из компонентов духовной культуры общества.

2. СПОРЫ О СУЩНОСТИ ИСКУССТВА

Многие века теоретики культуры пытаются выработать

понимание сущности искусства.

С Античности до наших дней прослеживается понимание искусства как подражания, отражения природы. Его сторонники рассматривают искусство в связи с познанием, зачастую представляя эстетическую деятельность как низшее звено познавательной деятельности человека. Так, для философа Платона искусство — это подражание миру чувственных предметов, каждый из которых представляет собой копию идеи, т. е. художник, по сути, создает копию копии — «тени теней». Аристотель также основывал искусство на подражательной способности, по полагал, что подражание — познавательная способность. Аристотель ввел понятие катарсиса — очищения человеческой души от низменных страстей посредством созерцания. Искусству, по мысли античных авторов, непременно присущ элемент удовольствия. Основная же его задача — воспитание ума: «Как учитель детей наставляет на ум, так людей уже взрослых - поэты».

Отношение к искусству как подражанию природе свойственно и эпохе Возрождения. Отражение природы и величайшего ее творения — человека — основная задача искусства.

Достижение идеального внешнего правдоподобия обеспечивалось точными знаниями анатомии, математики. С другой стороны, возрожденческий гуманизм — это утверждение безграничности творческого потенциала человека. В эпоху классицизма на первый план выдвигается не натуралистическое воспроизведение природы и человека, но отражение человеческих типов. Особенно актуальной становится воспитательная составляющая искусства. В век Просвещения и позднее сторонники концепции отражения рассматривают искусство как своеобразную «школу нравственности». Художник обладает более тонким, нежели обычный человек, восприятием действительности, поэтому он способен увидеть и достоверно отобразить реальность. Беспристрастное отражение жизни несет в себе огромный воспитательный потенциал, оно может выступить и в качестве приговора определенным социальным реалиям.

Таким образом, даже в рамках концепции отражения (подражания) действительности оценка социальной значимости искусства существенно менялась с течением времени — от вторичного образования, слепо копирующего отдельные объекты окружающего мира, до своеобразной совести общества. По мысли сторонников теории самовыражения, искусство является безграничной сферой проявления творческого потенциала личности. Оно представляется своеобразным шифром душевных переживаний художника, который выплескивает свои эмоции, желания, комплексы, любуется ими, оправдывает и компенсирует их в созданном им мире иллюзий. Можно сказать, что искусство с этой точки зрения — своеобразная исповедь художника, опирающаяся на единство духовного опыта людей. Неудивительно, что читатель, зритель «заражается» эмоциями автора. При таком понимании сущности искусства на первый план выдвигаются неэстетические, зачастую житейские переживания человека, творца или зрителя, а художественные образы представляют собой лишь средство их выражения.

Знаково-символическая концепция искусства рассматривает его не как открытую систему взаимодействия человека с окружающим миром, а как замкнутую или автономную сферу деятельности, а также как способ связи человека с иным, потусторонним миром. По мысли сторонников этой точки зрения, произведение искусства является своеобразным шифром, несущим в себе «закодированную» творцом информацию. Например, только в знаково-символическом контексте может быть понята иконопись — система символов, с помощью которых творцы пытались отразить объект своего религиозного почитания. «Прочтение» иконы требует освобождения от стереотипов восприятия — в ее пространстве отсутствует прямая перспектива, привычная нам глубина, изменены пропорции, нарушены временные отношения событий.

2. ФУНКЦИИ ИСКУССТВА.

Многообразие форм эстетического освоения действительности порождает разнообразие функций искусства, к которым можно отнести познавательную, информационную, коммуникативную, ценностно-ориентирующую, воспитательную, компенсаторную, эстетическую и др. Проблема соотношения функций искусства друг с другом в полной мере не решена до сих пор. Если говорить о моделировании творцом особой художественной реальности как основе искусства, то основополагающей становится эстетическая функция. Существует также точка зрения, согласно которой искусство, поскольку оно отображает действительность, в равной мере выполняет все названные функции. Искусство является неотъемлемым элементом познавательной деятельности, предлагая неожиданные повороты событий, сочетая несовместимое, стимулируя воображение.

Остановимся подробнее на содержании некоторых функций искусства. Познавательная функция искусства теснейшим образом связана с информационной. Искусство весьма информативно. В творениях отражаются культурно-исторические, национальные, религиозные и другие черты эпохи, народа, а также особенности мировосприятия самого творца. Коммуникативная функция искусства не может быть сведена только к общению людей по поводу конкретного произведения или к контакту автора и зрителя посредством художественного образа. Художественное произведение всегда неоднозначно, оно несет в себе избыточную информацию, смысл которой требует поэтапного истолкования.

Парадоксально, но искусство в некоторой мере затрудняет повседневный процесс общения людей, заставляя задуматься об общечеловеческих ценностях. Но этим оно помогает ощутить непреходящую ценность человеческого взаимодействия, общения в самом широком смысле.

Ценностно-ориентирующая функция проявляется двояко: с одной стороны, произведения искусства являются культурными ценностями, т. е. приобретают особую общественную и личностную значимость; с другой стороны, содержание конкретных произведений ориентирует людей в существующей системе социальных норм и ценностей, способствует выбору жизненных ориентиров. Ценностно-ориентирующей является воспитательная функция. Искусство всегда предполагает воздействие на мировоззрение и деятельность людей. Участие человека в процессе художественного творчества, соприкосновение с произведениями искусства также позволяет в некоторой мере, как правило, иллюзорно компенсировать социальные и духовные проблемы, негативные переживания человека. Эстетической функции искусства еще древние мыслители придавали первостепенное значение. Искусство очищает нашу душу, просветляет, влияет на наши эмоции, расширяя их предмет. Оно стимулирует поиск деятельности, соответствующей этим эмоциям, обращает нас к самопознанию.

3. СТРУКТУРА ИСКУССТВА.

Виды искусства можно различать по среде, материалу, в котором реализуются художественные образы. Это звук в музыке, линии и цветовая палитра в графике и живописи, камень (металл) и форма в скульптуре и архитектуре, движение в танце. Каждая среда, материал требует специфических выразительных и технологических средств, своего «языка». Об этом свидетельствует, например, то, что содержание произведений одного вида искусства невозможно

адекватно передать средствами другого вида.

Известный немецкий философ Ф. Шеллинг в начале XIX в. предложил классификацию основных видов искусства, которая сохраняет значение и в наши дни. Он делил искусства на реальные и идеальные. Реальные — музыка, живопись, пластика (архитектура и скульптура). Идеальные — литература и поэзия, причем эти виды, пользующиеся словом как наиболее свободным и богатым средством выражения художественных идей, он ставил впереди реальных искусств, а поэзию вообще признавал высшей формой художественного творчества, выражающей самую суть искусства.

Существуют и иные классификации видов искусства, например, выделяются пространственные, или пластические, виды, к которым относятся архитектура, все виды изобразительного искусства, художественная фотография. Для этих видов искусства существенным в раскрытии художественного замысла является пространственное построение объектов. Ко второй группе относятся временные или динамические виды — литература и музыка, основой которых является разворачивающаяся во времени композиция. Третью группу составляют пространственно-динамические виды, которые также называют синтетическими или зрелищными, — театр, киноискусство, хореография, цирк и др.

Очевидно, что создание универсальной классификации видов искусства невозможно не только из-за значительного количества оснований, но и потому, что искусство динамично развивается — появляются все новые виды. Однако каждая историческая эпоха выдвигает на первый план те виды искусства, которые в наибольшей мере способны выразить дух времени.

Искусство можно также классифицировать по социологическому принципу, выделив элитарное, народное и массовое. Мы рассмотрим их в следующем параграфе.

В каждом виде искусства исторически сложилась своя система жанров. Понятие «жанр» обобщает специфические свойства художественной формы и содержания значительной группы произведений искусства какой-либо исторической эпохи, народа или мира в целом. Основания для выделения жанров весьма многочисленны, поэтому мы вспомним лишь некоторые из них. Так, из курса литературы вы знаете, что по способу отражения действительности выделяются, например, эпос, лирика и драма. В изобразительном искусстве выделение жанров может основываться на специфических чертах предмета изображения: портрет, натюрморт, пейзаж, батальная или историческая картина.

Иногда жанры определяются характером изображения: карикатура или шарж. В музыке жанры различаются, во-первых, по способу исполнения — вокальные и инструментальные; во-вторых, по содержанию — лирические, эпические и драматические; в-третьих, по месту и условиям исполнения — театральные, концертные, камерные и др. Система жанров искусства динамически развивается - появляются новые жанры, меняется удельный вес традиционных. Несомненна современная тенденция к стиранию границ, синтезу различных видов и жанров искусства.

**Вопросы и задания:**

1) Что такое искусство? Каковы его отличительные черты?

2) Какие предположения о причинах возникновения искусства выдвигают исследователи?

3) Как понимали сущность искусства мыслители различных исторических эпох?

4) Назовите и кратко охарактеризуйте основные функции искусства.

5) Перечислите основные виды и жанры искусства.

6) Известно высказывание выдающегося деятеля французской культуры XX в. Ж. Кокто: «Я знаю, что искусство совершенно необходимо, только не знаю зачем». Приведите несколько объяснений того, зачем нужно искусство.

**(Работу выполнить письменно на отдельных листах)**