

« Роль искусства в жизни человека».

Подготовила Канистратенко Л. В. учитель изобразительного искусства.

Работу над темой «Роль искусства в жизни человека» я выбрала потому, что хотела углубить и обобщить знания об искусстве. Мне было интересно расширить свой кругозор и узнать, какие функции выполняет искусство, какова роль искусства в жизни человека, чтобы в дальнейшем рассуждать об этом с точки зрения знающего человека.

Считаю выбранную тему работы актуальной, так как определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование направлено на преодоление этого пробела. Она побуждает меня проявить интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества. Моя работа имеет и практическую значимость, потому что материалы могут быть использованы для подготовки к сочинению по литературе, для устных выступлений на уроках по ИЗО, МХК, а в дальнейшем для подготовки к экзаменам.

Цель работы: доказать значимость различных видов искусства в жизни человека; показать, как искусство влияет на формирование духовной культуры личности человека; вызвать интерес людей к миру искусства.

Задачи - раскрыть сущность искусства, рассмотреть соотношение человека и искусства в обществе, рассмотреть основные функции искусства в обществе, их значение и роль для человека.

Проблемные вопросы: Как искусство выражает чувства человека и окружающий мир?

Почему говорят, «что жизнь коротка, а искусство – вечно»?

Что такое искусство? Когда, как и почему возникло искусство?

Какую роль играет искусство в жизни человека и в моей жизни?

Ожидаемый результат

После ознакомления с моей работой предполагается более высокий уровень развития эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; понимания места и роли искусства в жизни людей.

Основная часть.

Искусство - это творческое осмысление окружающего мира талантливым человеком. Плоды этого осмысления принадлежат не только его создателям, а всему человечеству, живущему на планете Земля.

Бессмертны прекрасные творения древнегреческих скульпторов и архитекторов, флорентийских мозаичных мастеров, Рафаэля и Микеланджело... Данте, Петрарки, Моцарта, Баха, Чайковского. Дух захватывает, когда стараешься разумом охватить все, сотворенное гениями, сохраненное и продолженное их потомками и последователями.

ВИДЫ ИСКУССТВ

В зависимости от материальных средств, с помощью которых конструируются художественные произведения, объективно возникают три группы видов искусств.:

- 1) пространственные, или пластические (живопись, скульптура, графика, художественная фотография, архитектура, декоративно-прикладное и дизайн), т. е. такие, которые развёртывают свои образы в пространстве;
- 2) временные (словесные и музыкальные), т. е. такие, где образы строятся во времени, а не в реальном пространстве;
- 3) пространственно-временные (танец; актёрское искусство и все базирующиеся на нём; синтетическое - театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое и т. д.), т. е. такие, образы которых обладают одновременно протяжённостью и длительностью, телесностью и динамизмом. Каждый вид искусств непосредственно характеризуется способом материального бытия его произведений и применяемым типом образных знаков. В этих пределах все его виды имеют разновидности, определяющиеся особенностями того или иного материала и вытекающим отсюда своеобразием художественного языка.

Так, разновидностями словесного искусства являются устное творчество и письменная литература; разновидностями музыки - вокальная и разные типы инструментальной музыки; разновидностями сценического искусства - драматический, музыкальный, кукольный, теневой театр, а также эстрада и цирк; разновидностями танца - бытовой танец, классический, акробатический, гимнастический, танец на льду и т. д.

С другой стороны, каждый вид искусства имеет родовое и жанровое деления. Критерии этих делений определяются по-разному, но очевидно само наличие таких родов литературы, как эпос, лирика, драма, таких родов изобразительного искусства, как станковый, монументально-декоративный, миниатюрный, таких жанров живописи, как портрет, пейзаж, натюрморт...

Таким образом, искусство, взятое в целом, есть исторически сложившаяся система различных конкретных способов художественного освоения мира,

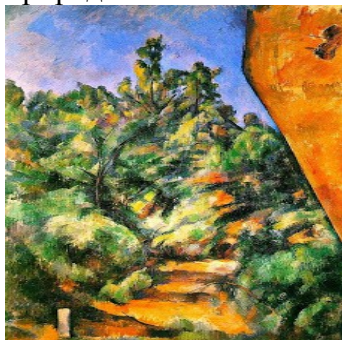
каждый из которых обладает чертами, общими для всех и индивидуально-своеобразными.

РОЛЬ ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Все виды искусств служат величайшему из искусств — искусству жить на земле.

Сейчас невозможно представить себе, что нашу жизнь не сопровождало бы искусство,

творчество. Где и когда бы ни жил человек, даже на заре своего развития, он пытался осмыслить окружающий его мир, а значит, стремился понять и образно, доходчиво передать полученные знания следующим поколениям. Так появились настенные рисунки в пещерах - древних становищах человека. И это рождено не только желанием защитить своих потомков от пройденных уже предками ошибок, а передача красоты и гармонии мира, восхищение перед совершенными творениями природы.

Человечество не топталось на месте, оно поступательно двигалось вперед и выше, так же развивалось и искусство, сопровождающее человека на всех этапах этого долгого и мучительного пути. Если обратиться к эпохе Возрождения, восхищаешься теми высотами, которых достигли художники и поэты, музыканты и архитекторы. Бессмертные творения Рафаэля и Леонардо да Винчи до сих пор завораживают своим совершенством и глубоким осознанием роли человека в мире, где ему суждено пройти свой недолгий, но прекрасный, порой трагический путь.

Искусство — это одна из важнейших ступеней в эволюции человека. Искусство помогает человеку смотреть на мир с разных точек зрения. С каждой эпохой, с каждым столетием оно все более и более совершенствуется человеком. Во все времена искусство помогало человеку развивать свои способности, улучшать абстрактное мышление. На протяжении столетий человек старался все сильнее изменять искусство, улучшать его, углублять свои познания. Искусство — это великая тайна мира, в которой скрыты секреты истории нашей жизни. Искусство — это наша история. Порой в нем можно найти ответы на те вопросы, на которые не могут ответить даже самые древние манускрипты.

Сегодня человек уже не может вообразить себе жизнь без прочитанного романа, без нового кинофильма, без премьеры в театре, без модного шлягера и

любимой музыкальной группы, без художественных выставок... В искусстве человек находит и новые знания, и ответы на жизненно важные вопросы, и успокоение от повседневной суеты, и наслаждение. Настоящее произведение искусства всегда созвучно с мыслями читателей, зрителей, слушателей. Роман может рассказывать о далекой исторической эпохе, о людях, совсем, кажется, другого способа и стиля жизни, но чувства, которыми проникались люди во все времена, понятны нынешнему читателю, созвучны ему, если роман написан настоящим мастером. Пусть Ромео и Джульетта жили в Вероне в далекие времена. Не время и не место действия определяет мое восприятие великой любви и верной дружбы, описанных гениальным Шекспиром.

Россия не стала далекой провинцией искусства. Еще на заре своего возникновения она заявила громко и смело о своем праве встать рядом с величайшими творцами Европы: «Слово о полку Игореве», иконы и росписи Андрея Рублева и Феофана Грека, соборы Владимира, Киева и Москвы. Мы не только гордимся изумительными пропорциями храма Покрова на Нерли и московским Покровским собором, более известным под именем храма Василия Блаженного, но и свято чтим имена создателей.

Не только древние творения привлекают наше внимание. Мы постоянно сталкиваемся с произведениями искусства в повседневной жизни. Посещая музеи и выставочные залы, мы хотим приобщиться к тому прекрасному миру, который доступен вначале только гениям, а потом остальным, учимся понимать, видеть, впитывать в себя красоту, ставшую уже частью и нашей обычной жизни.

Картины, музыка, театр, книги, фильмы дают человеку ни с чем несравнимую радость и удовлетворение, заставляют его сочувствовать. Исключите это все из жизни цивилизованного человека, и он превратится если не в животное, то в робота или зомби. Богатства искусства неисчерпаемы. Во всех музеях мира побывать невозможно, все симфонии, сонаты, оперы не прослушать, все шедевры архитектуры не пересмотреть, все романы, поэмы, стихи не перечитать. Да и ни к чему. Всезнайки на самом деле оказываются поверхностными людьми. Из всего многообразия человек выбирает для души то, что ему наиболее близко, что дает почву его уму и чувствам.

Заключение.

Искусство играет важнейшую роль в нашей жизни, помогая морально расти будущим поколениям. Каждое поколение вносит свой вклад в развитие человечества, культурно обогащая его. Не будь искусства, мы вряд ли бы смогли посмотреть на мир с разных точек зрения, по-другому, заглянуть за рамки обыденного, чувствовать немного острее. Искусство, как и человек, имеет много маленьких прожилок, кровеносных сосудов, органов.

Страсти, стремления, мечты, образы, опасения - все то, чем живет каждый человек - приобретают в творчестве особую окраску и силу.

Всем быть творцами невозможно, но стараться проникнуть в суть творения гения, приблизиться к пониманию прекрасного — в наших силах. И чем чаще мы становимся созерцателями картин, архитектурных шедевров, слушателями прекрасной музыки, тем лучше для нас и окружающих.

Искусство помогает нам осваивать науки и постепенно углублять свои знания. И как уже упоминалось выше, оно является важнейшей частью человеческого развития:

- формирует у человека способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве,
- формирует навыки использования средств искусства для познания жизни людей, самой природы;

- развивает глубокое понимание красоты природы, окружающего мира. способности беречь эту красоту;
- вооружает людей знаниями, а также прививает умения и навыки в области доступных видов искусств - музыки, живописи, театра, художественного слова, архитектуры;
- развивает творческие способности, умения и навыки чувствовать и создавать красоту в окружающей жизни, дома, в быту;
- развивает понимание красоты в человеческих отношениях, желание и умение вносить красоту в быт.

Итак, искусство влияет на нашу жизнь со всех сторон, делает ее разнообразной и яркой, живой и интересной, насыщенной, помогая человеку все лучше и лучше понимать свое предназначение в этом мире. Наш земной мир соткан из совершенства и несовершенства. И только от самого человека зависит, каким он сделает свое будущее, что читать будет он, что слушать, как говорить.

«Лучшим средством для воспитания чувств вообще, для пробуждения чувств красоты, для развития творческого воображения, является само искусство», – указывал ученый-психолог Н.Е. Румянцев.