Тема: Искусство –

Обучающая: сформировать представление об искусстве и его роли в жизни человека и общества

Задачи:

1. Раскрыть сущность и особенности искусства

2. Раскрыть содержание основных видов искусства

3. Раскрыть основные функции искусства

Развивающая: продолжить развитие информационной, коммуникативной компетенций обучающихся.

Задачи:

1) развивать навыки деятельностной коммуникации (умения работы в группах, умения работать с различными видами информации)

2) развивать навыки устной коммуникации (развивать умения работы с различными видами информации, развивать опыт публичных выступлений, развивать умения доказывать свою точку зрения, давать собственную оценку изучаемым вопросам, объяснять их)

***Воспитательная*:**

-воспитывать такие качества, как внимательность, толерантность, уважения мнения других,

-воспитывать эстетическую культуру.

План занятия

1. Организационный. Мотивационный.
2. Изучение нового материала (составление схемы, таблицы) – репродуктивный уровень.
3. Защита проектов – творческий уровень.
4. Подведение итогов.
5. **Картины Пикассо**

Историческая притча

Работы Пикассо уже приобретали известность. Он ехал первым классом из Ниццы в Париж. Его попутчиком был известный американский коллекционер произведений искусства. Американец узнал его.

— Вы случайно не Пабло Пикассо? — спросил коллекционер по-английски.

— Да, — ответил тот по-испански.

— Послушайте, а почему вы не рисуете людей так, как они выглядят на самом деле? — спросил коллекционер.

— Что? — переспросил Пикассо.

— Почему вы не рисуете людей так, как они выглядят? Я имею в виду, что, если бы вы нарисовали меня, это было бы нереально. Вы бы нарисовали глаз посреди лба, нос там, где должно быть ухо. Это нелепо. Это неправильно. Это не имеет ничего общего с реальностью. Это не искусство.

— Я всё ещё не понимаю, — сказал Пикассо уже по-английски.

— Ну, ладно, умник. Я покажу тебе, что имею в виду, — пробормотал рассерженный коллекционер.

Он достал из кармашка жакета свой бумажник, открыл его и достал фотографию.

— Смотри, — сказал американец, — это моя жена; вот как она выглядит.

— О, я понял, — сказал Пикассо с абсолютно серьёзным выражением лица. — Ваша жена очень худенькая и примерно десять сантиметров ростом.

По одной из теорий, впервые человек начал заниматься творчеством во время первобытного общества. Тому свидетели - наскальные надписи. Это были первые массовые виды искусства. Наносились они в основном для практического применения. Около 40 тысяч лет назад искусство стало независимым способом для познания мира. Представлялось оно различными обрядами, музыкальными композициями, хореографией, нательными украшениями, изображениями на скалах, деревьях и шкурах убитых животных.

Одной из основных задач нашего общества, встающих перед системой современного образования, является формирование культуры личности. Актуальность этой задачи связана с пересмотром системы жизненных и художественно-эстетических ценностей. Формирование культуры подрастающего поколения невозможно без обращения к художественным ценностям накопленных обществом в процессе своего существования. Таким образом, становится очевидна необходимость изучения основ истории искусств.

Искусство (творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.) существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого (реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества. Виды искусства - это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.). В современной искусствоведческой литературе сложились определенная схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все они относительны. Наиболее распространенной схемой является его деление на три группы. В первую - входят пространственные или пластические виды искусств. Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа - Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография. Ко второй группе относятся временные или динамические виды искусств. В них ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени композиция - Музыка, Литература. Третью группу представляют пространственно-временные виды, которые называются также синтетическими или зрелищными искусствами - Хореография, Литература, Театральное искусство, Киноискусство. Существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира. Такую картину может создать только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из отдельных видов искусства.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИСКУССТВ

Архитектура (греч. "architecton" - "мастер, строитель") - монументальный вид искусства, целью которого является создание сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, отвечая утилитарным и духовным потребностям людей. Формы архитектурных сооружений зависят от географических и климатических условий, от характера ландшафта, интенсивности солнечного света, сейсмической безопасности и т. д.Архитектура теснее, чем другие искусства, связана с развитием производительных сил, с развитием техники. Архитектура способна объединяться с монументальной живописью, скульптурой, декоративным и другими видами искусства. Основа архитектурной композиции - объемно-пространственная структура, органическая взаимосвязь элементов здания или ансамбля зданий. Масштаб сооружения во многом определяет характер художественного образа, его монументальность или интимность. Архитектура не воспроизводит действительность непосредственно, она носит не изобразительный, а выразительный характер.

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Изобразительное искусство-группа видов художественного творчества, воспроизводящих визуально воспринятую действительность. Произведения искусства имеют предметную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве. К изобразительному искусству относятся: живопись, графика, скульптура.

Графика (в переводе с греческого - "пишу, рисую") - это, прежде всего рисунок и художественные печатные произведения (гравюра, литография). Она основана на возможностях создания выразительной художественной формы путем использования разных по окраске линий, штрихов и пятен, наносимых на поверхность листа. Графика предшествовала живописи. Вначале человек научился запечатлевать очертания и пластические формы предметов, потом различать и воспроизводить их цвета и оттенки. Овладение цветом было историческим процессом: не все цвета были освоены сразу. Специфика графики - линейные соотношения. Она, воспроизводя формы предметов, передает их освещенность, соотношение света и тени и т. д. Живопись запечатлевает реальные соотношения красок мира, в цвете и через цвет она выражает существо предметов, их эстетическую ценность, выверяет их общественное назначение, их соответствие или противоречие окружающему. В процессе исторического развития в рисунок и в печатную графику стал проникать цвет, и теперь уже к графике относят и рисунок цветными мелками - пастель, и цветную гравюру, и живопись водяными красками -акварель и гуашь. В различной литературе по искусствознанию существуют различные точки мнения по поводу графики. В одних источниках: графика - это вид живописи, а в других - это отдельный подвид изобразительного искусства. Живопись - плоскостное изобразительное искусство, специфика которого заключается в представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность изображение реального мира, преобразованных творческим воображением художника. В XX в. характер живописи меняется под влиянием средств технического прогресса (появление фото- и видео аппаратуры), что приводит к появлению новых форм искусства - Мультимедийное искусство. Скульптура - пространственно - изобразительное искусство, ос-ваивающее мир в пластических образах.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО.

Декоративно-прикладное искусство - вид творческой деятельности по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения утилитарных и художественно-эстетических потребностей людей.

К декоративно-прикладному искусству относятся изделия, выполняемые из разнообразных материалов и с помощью различных технологий. Материалом для предмета ДПИ может служить металл, дерево, глина, камень, кость. Весьма разнообразны технические и художественные приемы изготовления изделий: резьба, вышивка, роспись, чеканка и др. Основная характерная особенность предмета ДПИ - декоративность, заключающаяся в образности и стремлении украсить, сделать лучше, красивее. Декоративно-прикладное искусство имеет национальный характер. Так как происходит из обычаев, привычек, верований определенного этноса, приближено к укладу его быта. Важной составляющей декоративно - прикладного искусства являются народно-художественные промыслы - форма организации художественного труда, основанного на коллективном творчестве, развивающем культурную местную традицию и ориентированном на продажу промысловых изделий. Ключевая творческая идея традиционных промыслов - утверждение единства природного и человеческого мира.

ЛИТЕРАТУРА

Литература - вид искусства, в котором материальным носителем образности является слово.

В сферу литературы входят природные и общественные явления, различные социальные катаклизмы, духовная жизнь личности, ее чувства. В разных своих жанрах литература охватывает этот материал или через драматическое воспроизведение действия, или через эпическое повествование о событиях, или через лирическое самораскрытие внутреннего мира человека.

Литература подразделяется на: - Художественную, Учебную, Историческую, Научную, Справочную

Специфика литературы есть явление историческое, все элементы и составные части литературного произведения и литературного процесса, все особенности литературы находятся в постоянном изменении. Литература - живая, подвижная идейно-художественная система, чутко реагирующая на изменения жизни. Предшественником литературы является устное народное творчество.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Музыка - (от греч. musike - букв. - искусство муз), вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. Основные элементы и выразительные средства музыки - лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения.

Принято разделение музыки на светскую и духовную. Основная область духовной музыки - культовая. С европейской культовой музыкой (обычно называемой церковной) связано развитие европейской музыкальной теории нотного письма, музыкальной педагогики. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка нередко соединяется с хореографией, театральным искусством, кино. Различают музыку одноголосную (монодия) и многоголосную (гомофония, полифония). Музыка подразделяется:

Музыка в звуковых образах обобщенно выражает существенные процессы жизни. Эмоциональное переживание и окрашенная чувством идея, выражаемые через звуки особого рода, в основе которых лежат интонации человеческой речи, - такова природа музыкального образа.

ХОРЕОГРАФИЯ

Хореография (гр. Choreia - пляска+ grapho - пишу) - вид искусства, материалом которого являются движения и позы человеческого тела, поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве, составляющие художественную систему. Танец взаимодействует с музыкой, вместе с ней образуя музыкально-хореографический образ. В этом союзе каждый компонент зависит от другого: музыка диктует танцу собственные закономерности и одновременно испытывает воздействие со стороны танца. В ряде случаев танец может исполняться без музыки - в сопровождении хлопков, выстукивание каблуками и т. п.Истоками танца стали: имитация трудовых процессов; ритуальные торжества и обряды, пластическая сторона которых имела определенную регламентацию и семантику; пляска стихийно выражающая в движениях в движениях кульминацию эмоционального состояния человека. Танец всегда, во все времена, был связан с жизнью и бытом людей. Поэтом каждый танец отвечает характеру, духу того народа, у которого он зародился.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Театр - вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое творческим коллективом.

Основа театра - драматургия. Синтетичность театрального искусства определяет его коллективный характер: в спектакле объединяются творческие усилия драматурга, режиссера, художника, композитора, хореографа, актера.

ФОТОИСКУССТВО

Фотография (гр. Phos (photos) свет+ grafo пишу) - искусство, воспроизводящее на плоскости, посредством линий и теней, самым совершенным образом и без возможностей ошибки, контур и форму передаваемого ею предмета. Специфическая особенность фотоискусства органическое взаимодействие в нем творческого и технологического процессов. Фотоискусство сложилось на рубеже ХIХ-ХХ веков в результате взаимодействия художественной мысли и прогресса фотографической науки и техники. Его возникновение было исторически подготовлено развитием живописи, ориентировавшейся на зеркальное точное изображение видимого мира и использовавшей для достижения этой цели открытия геометрической оптики (перспектива) и оптические приборы (камера - обскура). Специфика фотоискусства состоит в том, что оно дает изобра-зительный образ документального значения. Фотография дает образ художественно выразительный и с достоверностью запечатляющий в застывшем изображении существенный момент действительности. Жизненные факты в фотографии почти без дополнительной обработки переносятся из сферы действительности в сферу художественную.

КИНОИСКУССТВО

Кино - искусство воспроизведения на экране запечатленных на пленку движущихся изображений, создающих впечатление живой действительности. Кино изобретение XX в. Его появление определено достижениями науки и техники в области оптики, электротехники и фототехники, химии, и т. д. Кино передает динамику эпохи; работая временем как средством выразительности, кино способно передать смену различных событий в их внутренней логике. Кино это синтетическое искусство в него включены органические элементы такие как, литература (сценарий, песни), живопись (мультфильм, декорации в художественном фильме), театральное искусство (игра актеров), музыка, которая служит средством дополнения зрительного образа. Кино можно условно подразделить на научно-документальное и художественное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культура играет особую роль в совершенствовании личности, в формировании её индивидуальной картины мира, ибо в ней аккумулирован весь эмоционально-нравственный и оценочный опыт Человечества. Проблема художественно-эстетического воспитания в формировании ценностных ориентаций подрастающего поколения стала объектом внимания социологов, философов, теоретиков культуры, искусствоведов. Данное учебно-справочное пособие является небольшим дополнением к огромному пласту учебного материала касаемого сферы искусства. Автор выражает надежду, что он послужит хорошим подспорьем для студентов, учащихся и всех кому небезразлично искусство.

Настоящее искусство всегда делается от чистого сердца. Неважно, что это будет – книга, картина, музыка, пьеса. Зритель почувствует. Обязательно почувствует то, что хотел передать создатель. Почувствует его эмоции, поймет его мысли, вместе с ним отправится на поиски ответов. Настоящее искусство – неслышный разговор автора с человеком, после которого слушатель/читатель/зритель уже не станет прежним. Вот что такое настоящее искусство. Настоящий концентрированный сгусток чувств. Как писал Пушкин, оно должно жечь сердца людей, и неважно чем - глаголом, кистью или музыкальным инструментом. Такое искусство должно служить людям и вдохновлять их на перемены, развлекать, когда грустно, и вселять надежду, особенно тогда, когда кажется что выхода нет. Только так, по-другому и быть не может. Источник: <https://pritchi.ru/id_3439>

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИСКУССТВ

Вид	Характеристика
АРХИТЕКТУРААрхитектура (греч. "architecton" - "мастер, строитель") -.	монументальный вид искусства, целью которого является создание сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, отвечая утилитарным и духовным потребностям людей
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО	группа видов художественного творчества, воспроизводящих визуально воспринятую действительность (живопись, графика, скульптура)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО	вид творческой деятельности по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения утилитарных и художественно-эстетических потребностей людей.
ЛИТЕРАТУРА	вид искусства, в котором материальным носителем образности является слово. В сферу литературы входят природные и общественные явления, различные социальные катаклизмы, духовная жизнь личности, ее чувства.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВОМузыка - (от греч. musike - букв. - искусство муз)	вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.
ХОРЕОГРАФИЯ (гр. Choreia - пляска+ grapho - пишу) -.	вид искусства, материалом которого являются движения и позы человеческого тела, поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве, составляющие художественную систему
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО	вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое творческим коллективом. Основа театра - драматургия
ФОТОГРАФИЯ (гр. Phos (photos) свет+ grafo пишу).	искусство, воспроизводящее на плоскости, посредством линий и теней, самым совершенным образом и без возможностей ошибки, контур и форму передаваемого ею предмета
КИНОИСКУССТВО	искусство воспроизведения на экране запечатленных на пленку движущихся изображений, создающих впечатление живой действительности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИСКУССТВ

Вид	Характеристика	Пример
АРХИТЕКТУРААрхитектура (греч. "architecton" - "мастер, строитель") -.	монументальный вид искусства, целью которого является создание сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, отвечая утилитарным и духовным потребностям людей	Собор Успения Пресвятой Богородицы (Смоленск)
…	…	…