

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Учебник

Допущено
Министерством просвещения
Российской Федерации

Москва
«Просвещение»
2023

§ 8. ИСКУССТВО

ЗАДУМАЕМСЯ

Известно, что у многих солдат во время Великой Отечественной войны в вещмешках рядом с запасными гранатами и патронами хранились книги со стихами А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. Что этот пример говорит о силе искусства? Как оно поддерживает людей даже в сложные времена?

ВСПОМНИМ

Что представляет собой духовная жизнь общества? Каковы результаты духовной деятельности людей?

Изучив параграф, вы узнаете:

- Чем искусство отличается от других форм культуры
- Насколько многообразны виды искусства
- Как искусство влияет на развитие человека как личности

Искусство — форма духовной культуры

Вряд ли можно найти человека, который никогда ничего не слышал ни об одном из произведений искусства. Каждый может вспомнить стихотворение или поэму, картину или спектакль, кинофильм или книгу, с которыми он знаком. А кто-то, возможно, привык слушать музыку, бывать на концертах, рассматривать альбомы с репродукциями, посещать музеи и выставки. Искусство — одна из сторон нашей жизни. Или, как говорят учёные, одна из форм культуры. И, как любая другая форма культуры, искусство характеризуется особым способом отражения жизни. Науку, например, отличают обоснованность, системность, достоверность. Эти особенности мы увидим в любом научном описании. А каковы особенности искусства?

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Буря у мыса Айя. И. К. Айвазовский

Чёрное море. И. К. Айвазовский

Камни в лесу. Валаам. И. И. Шишкин

Пейзаж с охотником. Валаам.
И. И. Шишкин

В чём вы видите особенность отображения художниками природных объектов?

Как авторы художественных произведений отражают окружающий мир? Ответить на этот вопрос можно одним словом: творчески. Художник (композитор, артист и др.) привносит в работы собственный взгляд, чувство, воображение, отношение к тому, что изображает. И поэтому каждое произведение искусства оригинально, неповторимо. И каждое говорит нам об индивидуальности восприятия и отражения мира его автором. Можно, например, представить, что два художника нарисуют две одинаковые картины, а разные композиторы напишут одинаковую музыку? Конечно, нет. Даже один и тот же автор, изображая один и тот же объект, каждый раз создаёт разные творения.

К примеру, И. К. Айвазовский — один из известнейших русских живописцев. На многих его полотнах изображено море, и на каждом оно разное. На одних полотнах оно спокойно, на других потрясает величием, силой. Или другой пример — лес на полотнах И. И. Шишкина. В каждой картине он особенный и каждый раз отражает особое, неповторимое настроение художника.

Искусство обладает *образной выразительностью*. Авторы произведений создают особые, рождённые творческим воображением художественные образы. Образ моря у Айвазовского, образ леса у Шишкина — примеры художественных образов. С их помощью творцы вызывают чувственный эмоциональный отклик у зрителя, читателя, слушателя. Не случайно у многих из нас есть любимые образы, к которым мы то и дело возвращаемся — смотрим, слушаем, читаем, исполняем.

Обратимся к примеру. «Картинки с выставки» — музыкальное произведение М. П. Мусоргского. Одна из музыкальных картинок называется «Баба-яга». Послушаешь и изумишься, как натурально, почти зримо композитор изображает лесную колдунью, её полёт в ступе. Слышатся броски, толчки, удары. Ступа раскручивается, разгоняется, летит, мчится, сокрушая всё на своём пути. Пролетает — и лес успокаивается, затихает.

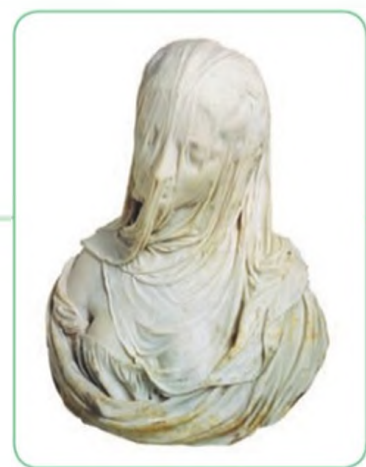
Другой пример образной выразительности — скульптура, изображающая женщину под вуалью, выполненная из мрамора венецианским скульптором XVIII в. А. Коррадини. Кажется, дева вот-вот откроет глаза, а если подует ветер, прозрачная ткань начнёт колыхаться. Рассматривая скульптуру, не сразу понимаешь, что прозрачная вуаль создана мастером из мрамора.

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Женщина под вуалью. А. Коррадини

Приведите собственные примеры образной выразительности в искусстве.

Чувственное восприятие окружающего мира и чувственное отношение к нему — ещё одна особенность искусства. Художественные произведения доносят до нас эмоции, ощущения, настроения их создателей. Они будят в нас особые чувства, которые называют *эстетическими*. В основе этих

чувств лежит человеческая потребность в переживаниях, вызываемых искусством. Это самые разные переживания (радость, восхищение, умиление, гнев, страдание и др.), связанные с приятием художественных образов как прекрасных или безобразных, возвышенных или низменных, трагических или комических. Произведения искусства притягивают, завораживают, дают возможность наслаждаться, переживать восторг от творчества художника и позволяют сбросить внутреннее напряжение, отключиться от насущных проблем.

Наконец, ещё одна особенность искусства — способность предсказывать явления будущего. Летательные аппараты, подводные лодки, корабли, способные покорять космос, изначально существовали в произведениях искусства, а достоянием науки стали много позже. Ж. Верн, Г. Уэллс, А. Кларк, С. Лем, А. Азимов — большинство прогнозов писателей-фантастов спустя годы воплотились в жизнь.

Приведите пример воплотившегося в жизнь прогноза любого писателя-фантаста.

ОБРАТИМСЯ К ФАКТАМ

В годы серьёзных испытаний произведения искусства объединяют людей, придают им силы, вселяют надежду и веру. Невероятной силой, например, обладала песня «Вставай, страна огромная», написанная через два дня после начала Великой Отечественной войны и ставшая своеобразным гимном защитников нашей Родины. Она звучала по радио каждое утро после боя кремлёвских курантов, исполнялась на фронтах Великой Отечественной войны и поддерживала боевой дух в войсках, особенно во время тяжёлых оборонительных боёв. Идеи и мысли, важные для миллионов людей, разлучённых войной, выразили другие песни времён Великой Отечественной войны («Синий платочек», «Тёмная ночь», «Катюша» и др.) и стихи поэтов военных лет. Например, стихотворение К. М. Симонова «Жди меня» солдаты отправляли в письмах домой и носили у сердца в кармане гимнастёрки, с ним шли в бой.

С какими особенностями искусства связана его роль в мобилизации духовных сил людей в годы войны?

Многообразие видов искусства

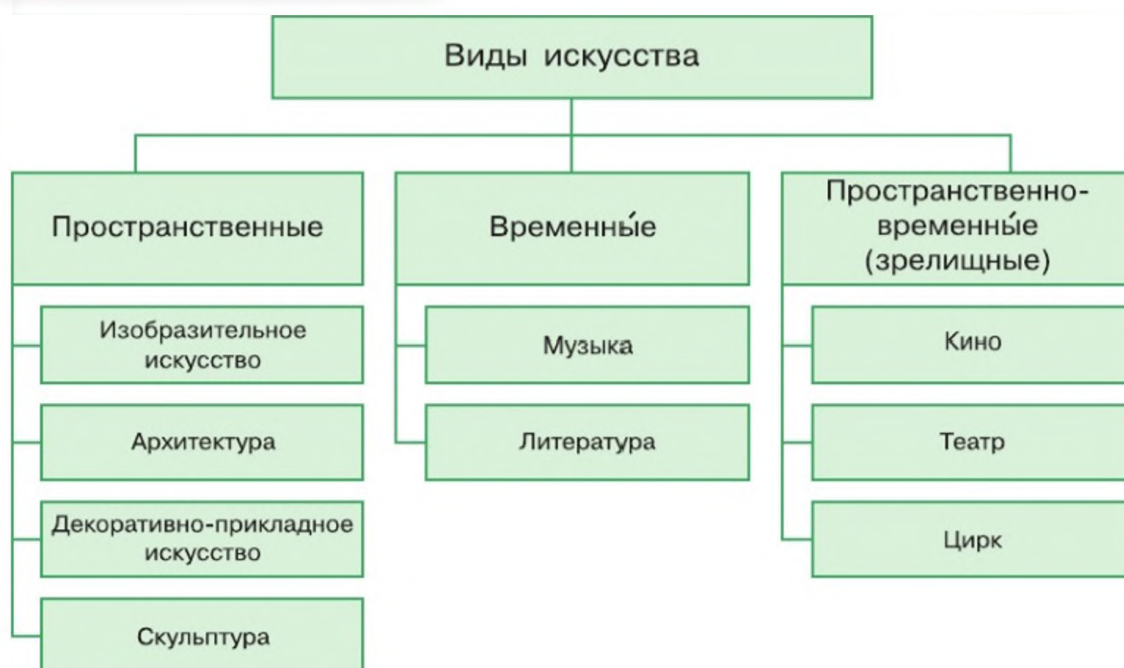
Искусство зародилось на самых ранних стадиях развития общества. Уже в период каменного века существовали музыка, танцы, всевозможные украшения тела. Древние люди создавали наскальные изображения, рисовали на коре деревьев, шкурах животных. Исторически сложившиеся формы творческой деятельности людей, отражающие окружающий мир в художественных образах, называются **видами искусства**.

В различных видах искусства окружающая человека реальность отражается по-разному. Так, композитор воспринимает мир слухом, живописец — зрением. Первый наслаждается звуками, второй — красотой форм, игрой линий, цветом, объёмом, переливами света и тени.

Для создания художественного образа каждый вид искусства использует особые средства. Для *литературы* основным средством является слово, для *музыки* — звук, для *живописи* — цвет, для *скульптуры* — объёмно-пространственные формы. *Архитектура* создаёт сооружения и здания, пригодные для жизни человека, с помощью особого соотношения объёмов и линий. *Театр* организует сценическое действие посредством игры актёров. *Танец* использует для построения образов пластические движения. *Фотография* фиксирует документальные зрительные образы с помощью технических средств. *Киноискусство* развивается на основе современных аудиовизуальных средств.

Специалисты, изучающие и развивающие различные виды искусства, используют детальные классификации его разновидностей.

РАССМОТРИМ СХЕМУ

По каким основаниям сгруппированы на схеме различные виды искусства? Какие иные классификации возможны?

Виды искусства не обособлены друг от друга, они имеют тесную связь. Например, танец во взаимодействии с музыкой рождает музыкально-хореографический образ, при этом музыка диктует танцу определённые условия. В театральном спектакле объединяются творческие усилия драматурга, режиссёра, художника, композитора, хореографа, актёра. Эстрадное представление включает драматургию, музыку, хореографию, цирковые номера.

С целью показать общие черты разных видов искусства и их особенности виды искусства объединяют в группы, выделяя тот или иной признак. Одним из признаков является *отношение к пространству и времени*. По этому признаку в одну группу объединяют искусства, которые существуют в пространстве и не меняются с течением времени, — живопись, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, фотографию. В другую группу объединяют виды искусства, которые раскрывают себя во времени, — литературу, музыку. Ещё одну группу составляют пространственно-временные виды искусства — театр, кино, цирк. Есть и другие признаки объединения видов искусств в группы. Например, в связи со временем возникновения выделяют *традиционные и новые* виды искусства. К традиционным относят живопись, литературу, танец, музыку. К новым — фотографию, кино, телевидение, радиоискусство, эстрадное искусство. Новые виды искусства обычно используют для создания образов достаточно сложные технические средства. Количество видов искусства со временем увеличивается.

Влияние искусства на развитие личности

Искусство, начиная с детских сказок и колыбельных песен, вносит значительный вклад в развитие личности.

Целостно, глубоко, правдиво отражая действительность, произведения искусства помогают человеку познавать мир, людей, самого себя. Художественные образы уносят нас в давно ушедшие исторические эпохи, в другие страны, в подводные глубины, на ледники, в космос или погружают во внутренний мир ребёнка или взрослого, раскрывают его переживания, мысли. Благодаря искусству мы узнаём что-то новое о человеке, его мыслях и чувствах, стремлениях и ошибках. Актриса Ф. Г. Раневская вспоминала, что она «поняла всё о человеческом одиночестве» ещё в детстве, прочтя «Скучную историю» А. П. Чехова.

Искусство формирует отношение человека к самому себе, собственной уникальности и неповторимости, потому что знакомит каждый раз с конкретным человеком, его особенным миром, свойственными ему проблемами, будь то Спящая царевна или Робинзон Крузо, Дон Кихот или Фауст. Искусство учит понимать внутренний мир другого человека, воспринимать его ощущения, оценивать их и сравнивать с собственными. Тем самым произведения искусства побуждают нас думать, пытаться разобраться в людях, жизненных ситуациях, в которых они оказываются, учат жить в обществе.

Искусство помогает человеку восстанавливать душевное равновесие, преодолевать стрессы, внутренние кризисы. Произведения искусства умеют вдохновлять, ободрять, уравнивать. В армии, например, командир, замечая, что солдаты устали, приказывает: «Запевай!» Больным нередко предлагают слушать любимую музыку — так они быстрее идут на поправку. Во многих лечебных учреждениях в медицинские программы включаются занятия по рисованию. Произведения живописи могут экспонироваться в крупных реабилита-

ционных центрах (например, картины Н. К. Рериха). Замечено, что они обладают исцеляющей силой, благодатной энергией.

Ещё одна сторона влияния искусства на человека — помощь в развитии творческих способностей, возможностей самовыражения. В наше время практически каждый может попробовать свои силы в искусстве. В музыкальных, театральных, художественных, танцевальных кружках, школах и студиях все желающие обучаются музыке, живописи, искусству танца и театра.

РАССМОТРИМ СХЕМУ

Знаете ли вы, что музыка:

развивает интуицию

развивает скорость и образность мышления

развивает коммуникативные способности

помогает разрешать внутриличностные и межличностные конфликты

возвышает эстетические потребности человека

развивает навыки межличностного общения

Каково влияние музыки на человека? Что можно сказать о влиянии других видов искусств на человека?

А ещё искусство — хороший воспитатель. Пробуждая в нас чувственный отклик, оно воспитывает отзывчивость, доброту, любовь, сострадание. И формирует чувство, которое никому из нас не дается от рождения, — чувство прекрасного. Оно может возникнуть, например, при взгляде на завораживающий пейзаж или на созданные руками человека архитектурные сооружения либо при мысли о человеке, его нравственной красоте, подлинно человеческих поступках.

ОБРАТИМСЯ К ФАКТАМ

Согласно исследованиям, ещё не родившиеся малыши с четвёртого-пятого месяца внутриутробной жизни могут воспринимать звуки. Они ощущают их всем своим маленьким тельцем и при этом предпочитают классические спокойные произведения в исполнении симфонического оркестра. Замечено, что после рождения младенец узнаёт знакомую мелодию — ту, которую не раз слышал ещё до появления на свет. С по-

мощью знакомых мелодий мамы с лёгкостью могут успокаивать малышей. А чтобы дети лучше развивались, рекомендуют давать им слушать звучание разных музыкальных инструментов.

С помощью ресурсов Интернета и с опорой на личный опыт подберите факты, говорящие о влиянии музыки на развитие детей.

О людях, у которых не развито умение чувствовать красоту окружающего мира, говорят: «У них нет чувства прекрасного». Воспитанию этого чувства помогает посещение музеев, театров, выставок, концертов. Умение видеть и ощущать прекрасное вокруг себя рождается прежде всего именно в процессе соприкосновения с искусством.

ОБРАТИМСЯ К ИСТОЧНИКУ

Фрагмент из работы Л. Н. Толстого «Что такое искусство?»

«Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства. Чувство... восторга влюблённых, описываемое в романе; ...или бодрости, передаваемой торжественным маршем в музыке; или веселья, вызываемого пляской; или комизма, вызываемого смешным анекдотом; или чувство тишины, передаваемое вечерним пейзажем или убаюкивающей песней, — всё это искусство.

Зрители, слушатели заражаются тем же чувством, которое испытывал сочинитель, это и есть искусство.

Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передаёт другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

Какое определение искусства даёт писатель? Что, с его точки зрения, самое главное в искусстве?

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Искусство представляет собой одну из форм культуры, отличающуюся обильной выразительностью и творческой уникальностью отражения объективного мира. Произведения искусства вызывают особые переживания — эстетические чувства. В различных видах искусства окружающая человека реальность отражается по-разному. Виды искусства не обособлены, а тесно связаны друг с другом. Искусство оказывает разностороннее развивающее воздействие на человека.

ПРОВЕРЯЕМ НАШИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

1. Какие особенности искусства как формы культуры вы можете назвать?
2. Опишите любой художественный образ. На его примере покажите, в чём заключаются особенности отражения окружающей действительности художником.
3. Перечислите основные виды искусства.
4. Приведите 3—4 примера произведений искусства разных видов.
5. Какие чувства называют эстетическими? Чем они отличаются от других чувств человека?
6. Как искусство влияет на развитие личности?

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ

1. Приведите собственные примеры художественных образов, составляющих сущность различных произведений искусства. Выделите те из них, которые вызывают у человека эстетическое чувство прекрасного.
2. Сформулируйте несколько доказательств того, что искусство играет значительную роль в жизни человека.
3. «Илиада» — поэма, повествующая о Троянской войне. Это древнейший из сохранившихся памятников древнегреческой литературы. Ему около 2000 лет. Поэма переведена на многие языки мира, в том числе существует несколько переводов на русский язык. Как вы думаете, почему подлинные произведения искусства неподвластны времени?
4. Опираясь на знания, полученные в курсах истории, литературы или на специальных занятиях по интересам (например, в музыкальной или художественной школе), подготовьте сообщение об одном из направлений в развитии искусства.

УЧАСТВУЕМ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Соберите информацию о том, кто из известных художников, скульпторов, архитекторов, других деятелей искусства жил или живёт в вашем регионе. Подготовьте сообщение.
2. Проведите мини-исследование: узнайте у одноклассников, какие виды и произведения искусства их привлекают, что представляется самым интересным. По полученным материалам подготовьте презентацию «Мы и искусство».