Волгоградский Государственный Педагогический Университет

РЕФЕРАТ

по культурологи на тему:

Искусство в контексте культуры.

Выполнила:

студентка 1 курса

историко-экономического факультета

отделения «менеджмент организации»

Горина Ольга.

Проверила:

Суродина Н.Р.

Волгоград

2002

Содержание:

1. Искусство как форма культуры…………………………………………..3

2. Первобытная культура и первобытное искусство………………………6

3. Взгляды на происхождение искусства…………………………………...8

4. Искусство и действительность………………………………………….10

5. Список использованной литературы…………………………………...14

Искусство как форма культуры

“В искусстве как средстве выражения царит атмосфера очарования, неестественности, чего-то искусственного, я бы сказал, чего-то почти магического, в чем для нас , по-видимому, только и должна проявляться красота.”

/А. Банфи. Философия искусства/

Искусство — это сфера духовно-практической деятельности людей, которая направлена на художественное постижение и освоение мира. Оно призвано удовлетворять универсальную потребность человека, воссоздавать окружающую действительность в развитых формах человеческой чувственности.

Выделяются различные значения понятия «искусство», тесно связанные между собой. В самом широком смысле категория «искусство» отождествляется с мастерством. Другими словами, речь идет об искусно исполненной профессиональной деятельности, будь то работа врача, актера, ученого или рабочего.

В процессе дальнейшего разделения и усовершенствования труда под искусством стали понимать творческую деятельность, направленную на преобразование окружающего мира и человека «по законам красоты». Здесь также решающее значение имеет мастерство, но направленное на реализацию внутренних закономерностей структуры создаваемых произведений.

Особым видом социальной практики является собственно художественное творчество, в процессе функционирования которого создаются произведения искусства, имеющие общественно значимый смысл и отличающиеся оригинальностью и новизной. Это третий и самый «узкий» смысл в понимании искусства.

Специфика искусства, позволяющая отличать его от всех других форм человеческой деятельности, заключается в том, что искусство осваивает и выражает действительность в художественно-образной форме. Она является результатом конкретной художественно-творческой деятельности и одновременно — реализацией культурного исторического опыта человечества. Художественный образ выступает не просто как внешнее сходство с действительностью, а проявляется в виде творческого отношения к этой действительности, как способ домыслить, дополнить реальную жизнь.

Художественный образ — это суть искусства, это чувственное воссоздание жизни, сделанное с субъективных, авторских позиций. Художественный образ концентрирует в самом себе духовную энергию создавшей его культуры и человека, проявляя себя в сюжете, композиции, цвете, звуке, в том или ином зрительном толковании. Иными словами, художественный образ может быть воплощен в глине, краске, камне, звуках, фотографии, слове и в то же время реализовать себя как музыкальное произведение, картина, роман, а также фильм и спектакль в целом.

Как всякая развивающаяся система, искусство отличается гибкостью и подвижностью, что позволяет ему реализовывать себя в различных видах, жанрах, направлениях, стилях. Создание и функционирование произведений искусства происходит в рамках художественной культуры, которая объединяет в исторически изменяющееся целое художественное творчество, искусствознание, художественную критику и эстетику.

Виды искусства — это исторически сложившиеся, устойчивые формы творческой деятельности, художественно реализующие жизненное содержание и различающиеся по способам его материального воплощения:

- **изобразительное искусство** раскрывает многообразие мира с помощью красок, мрамора, глины и т. д. (т. е. с помощью пластических и колористических материалов);
- **литература** включает в себя все оттенки творчества, реализуемые в слове;
- **музыка** имеет дело не только со звучанием человеческого голоса, но и с разнообразными тембрами, созданными природными и техническими приспособлениями (речь идет о музыкальных инструментах);
- **архитектура и прикладное искусство** — через существующие в пространстве материальные конструкции и вещи, удовлетворяющие практические и духовные нужды людей, — сложно и многообразно выражают свою видовую определенность.

Каждый из видов искусства имеет свои особые роды и жанры, есть внутренние разновидности. Видовые свойства искусства проявляются в конкретную историческую эпоху и в различных художественных культурах по-разному, ибо само деление искусства на виды связано, прежде всего, с особенностями человеческого восприятия мира. Язык красок, форм, звуков возник в силу того, что краски, звуки, формы получили выразительный смысл и определенное значение в жизни людей.

В ходе функционирования мировой художественной культуры система видов искусства постоянно изменялась, проявляя при этом различные, порой взаимоисключающие тенденции:

— из древнего синкретического искусства произошла дифференциация всех его видов,
— в процессе исторического развития образовались синтетические виды искусства (театр, архитектура),
— влияние научно-технического прогресса стимулировало появление новых видов искусства (кинематограф, телевидение, видео).

В современном развитии взаимодействия видов искусства четко обозначились тенденции:

— сохранения суверенности каждого отдельного его вида искусства;
— тяготения к синтезу искусств.

Обе тенденции на сегодняшний день актуальны и плодотворны, ибо существующее между ними противоречие ведет не к поглощению одних видов искусства другими, а к взаимовлиянию и взаимообогащению, но в то же время еще раз подчеркивая их право на самостоятельное функционирование в системе художественной культуры.

Взаимоотношение различных видов искусства — явление весьма полезное, прежде всего для самого развития искусства. Не оно имеет свои пределы, его грани исторически подвижны и изменчивы. Существование различных видов искусства вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать всеобъемлющую художественную картину мира. Такую картину может создать только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из отдельных видов искусства.

Искусство — явление социальное. Оно участвует в социальном преобразовании общества, оказывая эстетическое воздействие на личность. Сам процесс творчества в искусстве аккумулирует в себе впечатления, события и факты, взятые из действительности. Автор перерабатывает весь этот жизненный материал, воспроизводя новую реальность — художественный мир.

Искусство полифункционально. Оно познает, воспитывает, предсказывает будущее, оказывает смысловое, почти гипнотическое воздействие на людей, а также имеет и другие функции. В этом и заключается общественная значимость искусства.

Многогранна и практика искусства. Но главной его целью является социализация личности и утверждение ее самоценности. Искусство вовлекает человека в круг социальной жизни, влияя на самые личные стороны человеческого существа.

Первобытная культура

1) самый древний тип культуры, определявший бытие людей на протяжении почти всей их истории;
2) первобытной, архаичной может быть культура живущих "рядом" с нами народов, высокомерно называемой некоторыми примитивной;
3) древнейшая культура остается органичной и весьма существенной частью современной культуры, которая заслуженно гордится своим рационализмом и техническим могуществом.
Отношение к первобытной культуре может быть различным. Еще в древности родилась традиция отождествлять первобытность с некультурностью. Афинский оратор Изократ, живший в V-VI вв. до н.э., полагал, что само слово "эллин" является обозначением культуры, а не происхождения. С тех пор эта традиция не исчезла, а слово "первобытный" часто употребляют для обозначения неразвитости, отсталости и т.д.
Однако не нужно забывать, что высокие достижения мировой культуры существуют на основе первобытной культуры. Цивилизация стала возможной потому, что параллельно с ней шел процесс разрушения первобытной культуры. Поэтому можно сказать, что деление культур на планете на развитые и неразвитые означает деление человечества в целом на "эксплуататоров" и "эксплуатируемых".
Первобытность - это первое бытие. Разложение первобытной культуры - это разложение основ культуры, которое распространяется и на всю культуру. Сохранить ее может только культурное, т.е. почтительное и бережное, отношение к ее основам.
Известный культуролог и антрополог Дж. Фрэзер писал:
...в числе благодетелей человечества, которых мы обязаны с благодарностью чтить, многие, если не большинство, были первобытными людьми. В конечном счете мы не так уж отличаемся от этих людей, и многим из того истинного и полезного, что так бережно сохраняем, мы обязаны нашим грубым предкам, накопившим и передавшим нам по наследству фундаментальные представления, которые мы склонны рассматривать как нечто самобытное и интуитивно данное .

Первобытное искусство - искусство эпохи первобытнообщинного строя. Возникло в позднем палеолите (около 30 тыс. лет до н. э.) и отражало образ жизни и воззрения первобытных охотников (примитивные жилища, полные жизни и движений пещерные изображения животных, женские статуэтки). У земледельцев и скотоводов неолита и энеолита появились общинные поселения, мегалиты, свайные постройки, изображения стали передавать отвлеченные понятия, развилось искусство орнамента. В эпоху неолита, энеолита, бронзового века у племен Египта, Индии, Передней, Средней и Малой Азии, Китая, Южной и Юго-Восточной Европы сложилось искусство, связанное с земледельческой мифологией, орнаментированная керамика, скульптура). У северных лесных охотников и рыболовов бытовали наскальные изображения, реалистические фигурки животных. Скотоводческие степные племена Восточной Европы и Азии на рубеже бронзового и железного веков создали звериный стиль. Поздние этапы П. и. связаны с разложением первобытного строя.
Особенностью первобытной культуры является прежде всего то, что она, образно говоря, скроена по мерке самого человека. У истоков материальной культуры вещами командовал человек, а не наоборот. Конечно, круг вещей был ограничен, человек мог их непосредственно обозревать и чувствовать, они служили продолжением его собственных органов, в определенном смысле были их вещественными копиями. Но в центре этого крута стоял человек - их создатель. Первобытная история, как и культура, имела еще одну особенность - примитивный коллективизм.

Взгляды на происхождение искусства

Общепринятого объяснения причин возникновения искусства нет. В марксистском учении происхождение искусства объясняется трудовой деятельностью. Г.В. Плеханов писал по этому поводу, что искусство - дитя труда, а не игры.
Согласно иным взглядам, искусство связано с религией. Магия охоты и магия плодородия находили отражение в деятельности первобытных художников, где образам искусства придавалось значение заклинания, а не наслаждения. Такая точка зрения во многом основана на том, что первобытные художники делали изображения в потаенных местах пещер, в темных камерах и коридорах, на значительном отдалении от входа, где и два человека не могли разойтись. Это объясняют желанием создать вокруг настенных изображений атмосферу тайны, естественную для магических действий.
Существуют также традиция связывать происхождение искусства с игровой деятельностью. Давно было замечено, что первобытные изображения постепенно становились менее реалистичными, более условными. Но для игры как раз и характерно создание человеком в условном пространстве и времени порядка, который определяется им самим. Играющий человек выражает себя в условно независимом, свободном состоянии, в состоянии незаинтересованности по отношению ко всему, что не связано с игрой. Отсутствие внешней, посторонней цели, когда целью становится сама деятельность, роднит искусство и игру. В книге "Утро искусства" академик А.П. Окладников писал, что у первобытных художников была лишь потребность в материализованном выражении внутренних переживаний, чувств и идей, творческой фантазии.
Не исключено, что первобытные художники, проникавшие в потаенные места пещер, делали это не для магии, а чтобы избежать свидетелей своего творчества, которое могло казаться со стороны пустым, непонятным и из-за этого, может быть, вредным занятием. Некоторые ученые связывают с игрой не только искусство, но и всю первобытную культуру, видят в ее истоках игру. Такой подход характерен для философской герменевтики. Г. Гадамер, рассматривал историю и культуру как своего рода игру в стихии языка.
Еще более показательны в этом отношении взгляды голландского историка культуры И. Хойзинги (иногда пишется Хейзинга). В своей книге "Человек играющий. Попытка определения игрового элемента в культуре" (1938) он универсализировал понятие игры, к которой свел все многообразие человеческой деятельности и рассматривал ее как основной источник и высшее проявление человеческой культуры. Чем ближе культура к архетипам, т.е. чем более она первобытна, тем более она игра; но отдаляясь от своих истоков, подобно тому как человек отдаляется от своего детства, культура утрачивает игровое начало.
Конечно, любая теория, в которой происхождение искусства, равно как и культуры, сводится к трудовой или игровой деятельности, к магии, не бесспорна. Естественно, что создание любой культурной ценности - это труд. Но разве игра - не труд? Что может быть серьезнее для ребенка, чем игра? Но и труд вполне взрослого человека, когда он сам по себе доставляет ему радость и удовлетворение, мало чем отличается от игры. Наконец, разве культура и искусство не оказывают магического воздействия, внушая нам мысли и чувства или пробуждая желания, которые без них у нас бы просто не возникли?
В вопросе о происхождении искусства важно понять не столько причину, сколько цели, которые преследовал первобытный художник, создавая изображения. Ясно, что они могли быть разными, что сами изображения потом использовались с различными целями. Но если художник, как писал А.П. Окладников, удовлетворял свою потребность в материализованном выражении внутренних переживаний, которые для него были идеальны, то целью его творчества служило изображение идеала. Если для культуры в целом характерно постоянное несовпадение целей и идеалов, то в начальной стадии культуры это совпадение все же происходило в силу синкретического характера первобытной культурной деятельности.

В современных условиях значительно вырос интерес к феномену культуры, что обусловлено поиском ценностного гуманитарного содержания и смысла жизни. Современной наукой установлено, что человек конца XX века подчиняется законам   культурной коммуникации. Осмысление и реконструкция прошлого помогает человеку найти опору в тех культурных ценностях, которые лежат в основе будущего развития и совершенствования культуры.
Культура понимается нами как совокупный способ и продукт человеческой деятельности, реализующейся в процессах опредмечивания и распредмечивания, и предстающей в связывающей эти предметы форме, а изобразительное искусство как особый тип освоения человеком мира, образная модель мироздания и самосознание культуры.
Изучение изобразительного искусства в контексте культуры проводится нами с позиций влияния типа культуры на общее развитие искусства. Общетеоретическая концепция типологического развития культуры по отношению к кубанской культуре и изобразительному позволяет выделить характерное преобладание канонической культуры в конце XVIII   середине XIX в., а динамической   во второй половине XIX   начале XX в. Отсюда, в каждый из указанных периодов, господствовал определенный тип художественной деятельности: в начале   народное искусство, а затем   профессиональное.

Искусство и действительность.

Художник создаёт произведение искусства не потому, что он отражает в определённом образе свой внутренний мир, а потому, что его помощью выражает потребность возвысить какую-то форму жизни до уровня всеобщей ценности, типичной для духовности . Произведение искусства действительно является символом, и его красота проявляется входе бесконечных поисков, которые совершаются в нем и вне его души, обретающие духовность в её чистой форме. Ни одно произведение искусства, как ни одно из субъективных состояний, не реализует в себе красоту в чистом виде , абсолютно чистую идеальность, свободную от каких либо форм реального, которые необходимы для её гармоничности .

“Значит и эстетической жизни никогда не удаётся достичь окончательной конкретной объективизации , собственно ценности. Последняя, кстати, является ценностью лишь поскольку в каждом творении вскрывает наличие идеального смысла, выходящего за пределы определённой формы.”

/А. Банфи. Философия искусства стр. 35/

Через совокупную сферу культуры общественная структура нацеливает искусство на то содержание, которое искусство должно разработать и насытить значением собственно исторической обстановки. Тем самым структура эта оказывает воздействие на весь комплекс художественной реальности, на её внутреннее строение, определяя попутно формальные проблемы, вытекающие из обновления содержания. Очевидно, к примеру, что в конце эпохи Возрождения усиление самостоятельности буржуазии, вызванные в этой связи изменения во взглядах на городскую и семейную жизнь, на отношение между городом и деревней, повышение одних ценностей жизни и обесценивание других привели к появлению в искусстве реалистических тенденций. Вспомним в этой связи об интерьерах, пейзаже, жанровых сценах, портрете, натюрморте. Эти жанры в свою очередь вызвали к жизни новые композиционные схемы , новые формальные проблеме, связанные с перспективой, светом, цветовой гаммой, от которых зависело и появление новых ценностей в живописи .

Другой “идеальной сферой” отношений субъекта-объекта является ценность или, скорее, ценности. Сведения их- в том, что касается искусства- к чистой эстетической ценности, хотя и может показаться правомерным лишь при поверхностном исследовании. В самом деле, по своей сути произведение искусства основывается на ряде ценностей, более или менее способных к гармоничному синтезу. Это и внимание к окружающему миру, и традиция, и жизненность. Это и этические, технические, и собственно эстетические ценности. Эти последние относящиеся к сложной и многогранной общественной роли искусства, не только сами по себе являются важным аспектом, моментом, художественной убедительности, но и лежат в основе других ценностей, определяя проникновение в ткань произведение искусства. Общественные ценности приобретают очевидное своеобразие в некоторых видах искусства. Вспомним, например, архитектуру и градостроительство, театральное искусство и малые декоративные формы. В целом присущи всем художественным сферам и характеризуют важные качественные различия. Сопоставим наглядную “публичность” фресковой живописи и интимность картины, вспомним, как отличаются друг от друга социальное содержание , являющееся неотъемлемой частью вокальной и инструментальной музыки и присущее самим инструментам.

“Не следует также забывать о том, что усиление выразительных форм и отношений, воздействующих на наши ощущения, подчеркивание эмоциональной и образной стороны содержание в произведении искусства ведёт к концентрации на них внимания и оказывает влияние на основы их социальных структур и выразительности.”

/А. Банфи. Философия искусства стр.186/

Искусство является реализацией прекрасного в произведении человека. Эта реализация может происходить в чисто формальном плане осуществлении тех канонов чистой красоты, которые вкус уже “опробовал ” на опыте . Но в этом случае произведение искусства может быть искусным, но бездушным построением, чья красота остаётся внешней по отношению к реальности предмета, который в свою очередь, вводит её в определённые рамки. Таков случай с декоративным искусством.

“Произведение искусства должно быть эстетически самостоятельным, должно выглядеть как результат абсолютной – спонтанности, словно несущей в самой себе собственную целесообразность, определяющую все её аспекты- спонтанности, словно несущей в самой себе собственную целесообразность, определяющую все её аспекты.”

/А. Банфи. Философия искусства стр.189/

Такой абсолютной спонтанностью является творческая деятельность гения. Но гений может творить лишь постольку, поскольку у него образуется в связи с определённым понятием представление (эстетическая идея), которое не допускает саморастворения в этом понятии, а даёт толчок к неограниченному развитию мыслей, сопровождающийся неограниченной сменой образов, так что обе способности души- воображение и рассудок- приходит в бесконечно свободное движение в условиях взаимной согласованности разнообразных мотивов, из которых тот или мной находит наибольший отзвук у зрителей. Чистый эстетический образ не может быть создан в искусстве без всякой увязки с идеалом, и его ценность заключена не в статическом созерцании, а в многообразии и глубине воображения и мыслей, которые вызывает.

Список использованной литературы:

1. Пархоменко И.Т., Радугин А.А. Культурология в вопросах и ответах.- М.:Центр, 2001.
2. Энциклопедический словарь искусства под ред. Мишеля Лаклотта и Жан-Пьера Кюзена. – М: «ТЕРРА», 1997.
3. Банфи А. Философия искусства . М.:”искусство”1989г. –384с.
4. Вопросы философии 1994 №7 / 8 Сурио Э. Искусство и философия.