МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

при МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИЙ РФ

реферат

ПО ПРЕДМЕТУ: **«КУЛЬТУРОЛОГИЯ».**

НА ТЕМУ: **«ИГРОВОЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА».**

Выполнила:

Проверил:

Астрахань 2003г.

План:

Введение.

1. Искусство в контексте культуры

2. Игровая природа искусства.

Заключение.

Список использованной литературы.

Введение.

Культура как качественная характеристика жизнедеятельности человека и создаваемой им расы («второй природы»), где приоритетными являются духовные ценности. духовность — проявление внутренней свободы личности, разделяющей высшие идеалы добра, красоты, истины. Духовность как онтологическое понятие и только духовность в себе и для себя (Гуссерль,У. Духовяое — внутреннее бытие, что связанное с внешним (Вундт). Культура — поток продуктов духовного опыта (Кребера), духовность как нравственно-этическая аллегория. Ориентация на человека конечная цель культуры. Сферы проявления культуры, духовная и материальная культура. Соотношение эстетического и утилитарного в культуре. Морфология культуры: язык, мифология, этническое, эстетическое, религиозное, гуманитарное знание. Полифонизм культуры. Культура — центральное теоретическое понятие культурологи. Его отличительной особенностью является чрезвычайная многозначность интерпретаций и трактовок.

1. Искусство в контексте культуры

Искусство в контексте культуры. Нетрадиционный взгляд на искусство. Потребность в искусстве и мотивация художественного творчества. Способ обретения духовной свободы. (*Реализация возможностей воображения и экзистирования — понимание себя (Кьеркегор)*). Антитеза действительности, ее преодоление личностной картиной мира. Преодоление конфликта между здравым смыслом и духом [*«Зеркало, отражающее внутренний мир человека»* (Брук)].

Осуществление идеальных представлений. *(«Искусство — царство прекрасной видимости» (Шиллер)*). Самовыражение, самопроизводство, удвоение себя. Искусство — мастерская культуры.

Эстетическая и игровая природа искусства. Художественная форма отражения и самовыражения; автопортрет общества. Основные функции искусства: эстетическая, компенсаторная, познавательная, коммуникативная, воспитательная. Имплицитное (внутреннее) выражение нравственной оценки. *(«Что художественно, то уже нравственно» (Белинский)*). Диалогичность, исповедальность, эзотеричность искусства. Чувственно-эмоциональная насыщенность. Художественно-образная природа. Художественность — основной критерий искусства. Гений и талант. Философия и психология искусства. Кант о бескорыстности и незаинтересованности искусства. Прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное, ужасное в искусстве.

Процесс художественного творчества, жизненный опыт и личностный смысл художника — источник и цель творчества. [*Творческий акт художника есть «непослушание миру сему и его уродству» (Бердяев)*]. Художественный метод. Двуединая направленность сознания художника: на себя и вовне. Роль психологической установки. Персонификация в процессе творчества. Снятие противоположности объективного и субъективного. Замысел и воплощение. Символико-метафорическое мышление. [*Художественное творчество — «преодоление материала действительности художественной формой» (Выготский)*]. Вымысел как обман и как правда. *[«Добыть зерно истины на глазах у зрителя» (Товстоногов)*]. «Самоконструирующее» развитие сюжета и характеров. Действие закона отрицания. Художественная мотивировка. Непреднамеренность целесообразности в произведении искусства (Кант). Опосредованность выражения причинно-следственных связей, сущности через явление, общего через единичное, необходимости через случайность. *[«Чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше для произведения» (Энгельс); «Искусство подражает природе и в том, как она скрывает свои явления» (Плеханов)].*

Художественное обобщение: типизация, идеализация, символизация. Сознательное, бессознательное, интуитивное в художественном творчестве. Принципы «остранения», «отчуждения», «антитезы». *[«Творческие акты нарушение правил и канонов» (Рунин)].*

Произведение искусства - художественная условность. Текст, контекст, подтекст. Оригинальность произведения. Приоритет субъективного, особенного, единичного, случайного. *[«Богаче всего самое конкретное и субъективное» (Гегель)]*. Определяющее значение художественной формы. Выразительность формы: акцентирование и комбинирование. Художественный алогизм. Эффект противочувствия. *(«Произведение искусства — аппарат тяжелее воздуха» (Выготский))*.

Видимость случайности в произведении искусства. *(«Чтобы в книге можно было бы жить — она как хороший дом, должна быть немного неприбранной» (Дж. К. Честертон))*. Случайность — неотьемлемое свойство художественности, форма проявления смысловых значений. Художественный синтез и полистилистика.

Виды искусства — исторически сложившиеся художественные формы. Принципы классификации видов искусства. Литература, театр, кино, телевидение, музыка, живопись, скульптура, графика, архитектура — специфический язык, предмет и характер эстетического воздействия. Взаимовлияние видов искусства. Жанровые формы, полижанровость.

Художественное восприятие. Специфика предмета восприятия. Проблема понимания и интерпретации. Плюрализм художественных вкусов. Эффект узнавания, чувствования, сопереживания. Катарсис — эмоционально-психологическая разрядка, эстетическое «очищение» в процессе художественного сопереживания. Идентификация и эстетическая дистанция. Отчуждение своего «Я» его проецирование на художественную картину произведения. Раздвоение «Я» на субъект и объект. Реконструкция процесса творчества.

Реализм, натурализм, формализм. [*«Правдивый формализм является молчанием» (Камю)*]. Авангардизм, модернизм, постмодернизм в культуре и искусстве. Концепции искусства ХХ в. Современная ситуация в культуре и искусстве.

2. Искусство в контексте культуры.

Эстетическое отношение и постижение мира наряду с моралью, религией, наукой и другими формами общественного сознания занимает одно из важных мест в иерархии духовных ценностей.

Центральным звеном эстетического освоения действительности справедливо принято считать искусство. Искусство, являясь частью духовной культуры, сосредотачивает в себе главные смысловые идеи времени, которые находят свое воплощение в оригинальных, художественно-выразительных формах, созданных людьми, наделенными уникальной природной способностью, умением творить в форме художественных образов с помощью особых средств выразительности: словом в литературе, цветом в живописи, интонацией в музыке, игрой актеров в театре и т.д.

Искусство — это результат индивидуально-неповторимого творческого процесса, основанного на принципе художественной интерпретации действительности.

Искусство — это нерасторжимое единство мимистического (подражательного) начала и самовыражения художника.

Искусство — это совокупность всех видов искусств и реально существующих (художественных) произведений.

Искусство не может существовать вне культуры; являясь социальным явлением, оно должно быть осмыслено в ее контексте. Время выдвигает выдающихся мастеров искусства. С именем Пушкина, например, отождествляют «золотой век отечественного искусства вообще и литературы в частности; с поэтами начала ХХ в. — век серебряный. Именно в их творчестве наиболее ярко отразилось соответствующее историческое время со всеми ему присущими проблемами и противоречиями. Художник чуток к тем изменениям, тенденциям, которые только зарождаются в обществе, он посвоему осмысливает то, что не замечается большинством или оценивается иначе. Художник многое ощущает, переживает и выражает острее, чем обычные люди.

Искусство — явление в культуре не изолированное. Оно находится в гуще других духовно-ценностных форм и испытывает на себе их активное влияние. Искусство не только ассимилирует в себе ценности морали, религии, науки, политики, права, переводя их в художественные формы, а затем экстраполируя на общественное сознание, но и специфическим образом воздействует на в их, и приводя к некоторой трансформации. Активное воздействие искусства на общественное мнение возможно потому, что искусство направлено на эмоционально-чувственную сферу человека, более восприимчивую и отзывчивую, чем абстрактно-логические структуры.

Общеизвестны, к примеру, взаимоотношения морали и искусства. Их можно проследить со времен становления человеческой культуры. Укоренившись в общественном сознании, моральные нормы всегда искали себе закрепление и в художественных формах. Все мифологии мира пропитаны моральными принципами, оценками, установка свойственными определенному времени, месту и этносу. Моральные императивы средневековья нашли свое воплощение в печатных сводах религиозной литературы: Библии, Коране, Талмуде, житиях святых, патериках, других клерикальных жанрах.

Светское искусство также неотделимо от использования моральных установок как общечеловеческого, так и национального характера, классового, сословного, возрастного характера.

Вспомним недавнее прошлое. Мы все не раз обращались к детским стихам В. Маяковского или К. Чуковского. У первого читаем:

Крошка сын

к отцу пришел,

и спросила кроха:

— Что такое хорошо

и что такое плохо?

Центральный нравственный вопрос поставлен четко. А дальше поэт разворачивает панораму действий, поступков, событий, оценивая их с позиций хорошего и плохого. Весь мир предстает как антитеза, где есть мир света и добра, с одной стороны, а с другой — темных сил и зла.

У Чуковского в «Мойдодыре» декларируется одна очень простая и понятная для детей мысль:

Надо, надо умываться по утрам и вечерам,

А Нечистым трубочистам — стыд и срам, стыд в срам.

Это примеры того, как искусство воплощает в художественных образах общепринятые моральные установки.

Но Искусство может быть и бунтарским, выступать с критикой общепризнанной, консервативной морали. В связи с этим можно обратиться к творчеству Л. Толстого. Его романы «Анна Каренина», «Воскресение», «Крейцерова соната» есть не что иное, как острая, нелицеприятная критика светской морали с элементами лицемерия и ханжества.

Если говорить о взаимосвязи религии и искусства, то их взаимоотношения особенно ярко проявились в религиозном искусстве. В результате их взаимодействия возникло храмовое зодчество, религиозное изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконопись, ритуальные скульптурные изображения, библейские иллюстрации, клерикальная литература, религиозные мистерии, драмы, кино и телефильмы. Современное искусство в свои религиозные формы приняло авангардные технику, технологии, средства вы разительности. В частности, это весьма наглядно прослеживается в сооружении современных ритуальных строений.

Философия разными способами влияла на искусство. Наиболее отчетливо это сказалось в Возникновении своего рода философского романа. Это связано с масштабностью его формы, аналитичностью, глубиной мысли. Подобными качествами отличалось творчество О. Бальзака, Л. Толстого, Т. Драйзера, Ф. Достоевского, Т. Манна, Г. Гессе.

Определенная мера философствования, наряду с романом, получившим достаточно широкое распространение в ХХ в., свойственно и для такого специфического жанра, как научная фантастика.

Жанр научной фантастики возник на рубеже ХIХ—ХХ вв. Его появлению мы обязаны бурному развитию научного знания. Художественное прогнозирование основано на принципе опережающего отражения. В произведениях этого жанра писатель, опираясь уже на научные достижения, строит мысленный эксперимент, который иногда удачно прорицает картину будущего.

Основоположниками этого жанра в литературе стали: Ж. Верн, Г. Уэллс, К. Чапек, С. Лем, Р. Брэдбери, А. Азимов. В этом случае подчас бывает трудно определить, что в большей степени повлияло — наука на искусство или искусство на науку. Как правило, в научной фантастике искусство предвосхищало научные открытия. Иногда искусство обращается к темам, тесно связанным с научными исследованиями, и на их фоне дает развитие художественных характеров.

В этом плане показательно творчество Д. Гранина, известные его повести и романы, в частности «Иду на грозу», «Зубр». В первом сюжет развивается на фоне деятельности молодых физиков, а во втором — дается художественное жизнеописание отечественно го генетика с драматической судьбой Тимофеева-Ресовского. Здесь, же уместно вспомнить роман В. Дудинцева «Белые одежды», посвященный критике лысенковщины.

Искусство и политика. Проблема сложная и во все времена актуальная. Настоящее искусство редко бывает политически ангажированным. Художники, что называется от Бога, как правило, стараются избежать союза с властью. Темы взаимоотношения художника и власти остро переживались Пушкиным. Не случайно фраза: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» — стала афористической. Власть очень часто стремится превратить искусство в свою служанку.

Но бывает и так, что художник разделяет те или иные политические идеи и идеалы, и они находят свое органическое выражение в художественных формах (Вагнер). Знаменитая французская «Мальсерьеза». Э. Потье, повесть М. Горького «Мать», многие карикатуры Кукрыниксов и другие произведения стали результатом именно таких обстоятельств.

Что касается права, то и оно не избежало взаимосвязи с искусством. Весьма часто в художественных произведениях правовые ценности и отношения становились предметом образного постижения. Судебная практика дала не один побудительный мотив для создания художественного произведения. Общеизвестен анализ написания Л. Толстым романа «Воскресенье».

Интерес к раскрытию совершаемых человеком преступлений привел к возникновению нового художественного жанра — детектива. В английском языке это слово имеет еще одно значение — сыщик. детективный жанр возник как литературный и объединял в себе повести, рассказы, романы, построенные на описании раскрытие совершенного преступления. Классическими представителями этого жанра принято считать Э. По, А. Конан Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона.

В современном искусстве детективный жанр расширил свои видовые формы.

Потребность в искусстве — это потребность духовного порядка, отличная от потребностей материально-бытовых.

Потребность в искусстве — потребность в узнавании мира через осознание его иллюзорно-художественной картины, не требующей, по меткому выражению Фейербаха, признания ее за действительность. На протяжении всей истории существования культуры неотъемлемой ее частью была художественная составляющая. Творцом искусства является человек, наделенный художественным талантом, другими словами — художник.

Побудительные мотивы творчества могут быть различными. Стремление художника к обретению духовной свободы, к реализации им возможностей воображении и понимания себя, к созданию антитезы действительности через представление собственной картины мира, к преодолению конфликта между здравым смыслом и духом, к осуществлению идеальных представлений, наконец, что подчас наиболее существенно, к самовыражению и самопроизводству или удвоению себя.

3. Игровая природа искусства.

В чем назначение искусства? Искусство, как уже отмечалось, вызвано к жизни духовной потребностью человека удовлетворять эстетические запросы Человек так устроен, что он всегда стремится к красоте, совершенству, гармонии, а искусство одна из наиболее ярких форм их воплощения. Поэтому, воспринимая искусство, человек удовлетворяет важнейшую из насущных духовных запросов своего бытия.

Отличительной чертой искусства является не только его эстетическая, но и игровая природа Игра издавна понималась как способ деятельности, связанный с развлечением, получением удовольствия. Игра — свободно организованный процесс. Игры бывают разные: детские, азартные, спортивные. детские игры наиболее свободны от правил. дети входят и выходят из игры практически без подготовки. для них жизнь в игре органична и естественна. Их игры отличаются бескорыстностью, импровизационностью, стремлением примерить на себя мир взрослых, стать мамой, играл в дочки-матери выбрать себе профессию — врача, продавца, милиционера, артиста и сымитировать их деятельность или, разделив мир на своих и чужих, играть в казаки-разбойники.

Ребенок без проблем может перевоплотиться в любой неодушевленный предмет или представителя флоры и фауны. Игра детей разнообразит, расцвечивает их жизнь, делает ее интересней и привлекательней, поэтому дети так любят играть.

В детстве игра — способ существования, она занимает достаточно много времени и не всегда требует партнеров и зрителей. Ребенок очень часто играет себе в удовольствие, один на один со своими мыслями, он «сам с собой ведет беседу».

Как известно, потребность в игре существует и у взрослых. Шиллер высоко ценил игровые способности человека, независимо от его профессии. По его убеждению, «счастлив человек играющий т.е. способный уйти на некоторое время из реальности в обстоятельства вымышленного мира. В игре такой человек получает возможность освободиться от общепризнанных норм поведения, он раскрепощается и тем самым сбрасывает с себя груз повседневных забот и тревог. По мнению Шиллера, человек счастлив в игре, потому что может позволить себе не слишком серьезно относиться к миру. Этот элемент несерьезности переносится из игры в реальность с помощью чувства юмора. В этом смысле юмор — защитная реакция человека, способ сохранения душевного равновесия, оберег. В юморе всегда присутствует игровое начало.

Психологи справедливо подчеркивают, что, по большому счету, степень выраженности игрового начала является неотъемлемой частью творческого процесса во всех без исключения сферах человеческой деятельности.

А. Бахтин писал: «Этот «другой» мир — мир игры — реальный феномен человеческой цивилизации на всех этапах». Другими словами, нет и не будет такого времени в истории человеческой культуры, когда не будет игры.

Не удивительно, что игровой момент в известном смысле характерен и природе, в особенности всему живому в ней.

Мы часто говорим об игре солнечных лучей на различных зеркальных поверхностях, об игре света и тени в лесной чаще. Мы завороженно можем наблюдать за игрой домашних любимцев котят и щенят, которые с упоением играют друг с другом или каким-либо пришедшимся им по нраву предметом, здесь же будет уместно вспомнить знаменитые брачные игры животных.

Игра сюжетов, игра случая, обстоятельств, игра цвета и на строения, игра в воспоминание, спортивные игры. Игра слов: «Мне нравится ставить слова в глупое положение, сочетать их шутовской свадьбой каламбура, выворачивать наизнанку, заставать их врасплох. Что делает ветер в слове ветеринар? Откуда томат в авто мате? Как из зубра сделать арбуз?»

Известный голландский культуролог Й. Хейзинга написал книгу — «Человек играющий». Поставив в названии слово «Играющий» с большой буквы, автор особым образом подчеркнул, что для человека игра является важной формой его бытия, атрибутивным свойством его жизни. Игра, по Хейзингу: «Действие, протекающее в определенных рамках места, времени и смысла в обозримом порядке по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы или необходимости. Настроение игры есть отрешенность и восторг — священный или просто праздничный, смотря по тому, является ли игра сакральным действием или забавой. Само действие сопровождается чувствами подъема и напряжения и несет с собой радость и разрядку».

Важно еще одно замечание Хейзинга, касающееся игры, о том, что существенным ее признаком, будь то культ, представление, состязание, празднество, является то, что они к определенному моменту кончаются.

Игровой момент проявляется и в социальных ролях, которыё призван исполнять человек в обществе. Каждый олицетворяет ту или иную родственную роль: ребенок, родитель, сестра, брат. На ряду с этим он занимает место в иерархической лестнице на службе. Подобное осмысление ролевого начала трансформирует игровой мотив в несколько другое качество. Здесь в меньшей степени выражен момент притворства, лицедейства. В жизни взрослых людей момент игры наиболее ярко и выразительно проявляется на праздниках, когда человек имеет полное основание отдыхать, вести себя иначе, чем обычно, повалять дурака, раскрепоститься, повеселиться, но об этом более подробно мы говорили несколько ранее.

Игровой момент наиболее полно реализуется в искусстве вследствие того, что для искусства чрезвычайно важными моментами являются свобода фантазии и воображения.

Искусство это божественная игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вымысел, что актеров на сцене не убивают, пока ужас и отвращение не мешают нам верить, что мы, читатели или зрители, участвуем в искусной и захватывающей игре; как только равновесие нарушается, мы видим, что на сцене начинает разворачиваться нелепая мелодрама

Правомерно говорить о правовом своеобразии, характерном для художественных жанров, направлений в искусстве. Так, совершен но очевидны дионисийские истоки античной комедии; через гиперболу и деформацию «выигрывается» карикатура; остросюжетные построения и невероятные события присущи детективному и фантастическому жанрам; алогизм, безрассудство диалогов и по ведения персонажей являются неотьемлемой чертой громко заявившего о себе художественно направления второй половины ХХ в. — «театра абсурда».

Под углом зрения игрового начала может быть рассмотрена история художественных стилей, начиная с античности и завершая современным искусством. Обстоятельнее всего эта особенность прослеживается в книге И. Хейзинга «Человек Играющий», где природа и основные принципы игры в искусстве барокко, классицизма, рококо, романтизма и сентиментализма тесно сопряжены с культурными кодами соответствующих исторических эпох (Возрождение, Просвещение).

Искусство, будучи игрой, преодолевает материал действительности (Л.С. Выготский); преобразует объективно данные формы, порой существенно видоизменяя их. В этом глубоко субъективном процессе интерпретации окружающего мира и самовыражения художника искусство весьма часто пренебрегает так называемым «здравым смыслом и логикой жизни. Человек приходит в мир искусства, отдаляясь и вновь возвращаясь к реальности, но уже с дистанции вымысла, идеала, «игры воображения» (И, Кант). Что бы это, как и всякая игра, состоялось, «необходима доля творческого простодушия» (А. Довженко).

Игровое начало в искусстве проявляется во всем: в игре смыслов, намеков, подтекстов, интриг, загадочности и неожиданности сюжетных построений, в том, как могут перемежаться и сосуществовать шутовское, развлекательное, фривольное и грустное, лирическое, серьезное.

В различных видах и жанрах искусства есть свои специфические правила игры, изначально обусловленные языком, изобразительно-выразительными средствами, особенностями формообразования. Поэт играет словами, рифмой, ритмом, живописец красками, цветовыми контрастами, колористической палитрой, кинематографист — монтажом, планами и ракурсами подвижного изображения, музыкант — звуком, мелодическим рисунком, тоном. Игра ритма, рефрена и гармонии части и целого особенно характерны музыке, танцу, поэзии, архитектуре. В литературе, изобразительных искусствах весьма распространены метафоры, аллегории, гиперболы, ассоциации, сравнения.

Но, пожалуй, ярче всего игровая природа Искусства проявляется в театре, творчестве актера. Здесь господствует принцип маски, подражания, перевоплощения, лицедейства, притворства. Все это знакомо каждому человеку с самого раннего детства. Едва ли будет преувеличением считать театральный спектакль наиболее наглядной художественной моделью игры не только в искусстве, но и в жизни. Вёдь с подражания начинаются и наши детские игры, и взрослые «забавы», шутка, пародия, Практически все искусства, за небольшим исключением, в той или иной мере являются раз личными формами подражания кому- или чему-либо.

Но есть и другая — состязательная форма художественной игры. Это сложившиеся еще в древности поединки сказителей и певцов, современные Конкурсы музыкантов, танцоров, вокалистов.

Заключение.

Безусловно, любая наука антропология, аксиология, социология, этнология, филология и многие другие включает в себя как неотъемлемую составную часть историческую ретроспективу. Тогда, видимо, необходимо договориться о трактовке основного понятия и принять за отправную точку единство теоретического и исторического аспектов осмысления культуры.

Искусство — это мастерская культуры. Результаты художественного творчества являются не только произведениями искусства, но и фактами культуры, так как они концентрируют в себе черты своего времени, культурно-исторической эпохи, часто национальной принадлежности, вбирают в себя черты господствующего мировоззрения, религиозных верований, нравственных установок и оценок. Искусство выражает и закрепляет в художественных фор мах общественные идеалы, центральные проблемы мировоззренческого характера, поэтому можно сказать искусство создает авто портрет общества.

Список использованной литературы:

1. А.А. Органов Теория культуры. М., 2003г.
2. Шпенглер О. Закат Европы.
3. Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры.
4. «Введение в культурологию» под редакцией Е. В. Попова, М.: ВЛАДОС, 1995
5. Гердер И. Г. «Идеи к философии истории человечества», М., 1977
6. Л. И. Бондаренко «Моя жизнь – история реализации бессознательного», “Человек” № 2, 1995
7. К. Г. Юнг «Эпилог», “Человек” № 2, 1995