

Кафедра: Сервиса и моды

Преподаватель: Кочеткова Ирина Степановна, канд.ист. наук, доцент.

Тема 1. Сущность и структура культуры. Искусство и его функции.

Учебный материал

Культура как объект познания.

- Культура - искусственные объекты (искусственный мир) созданные людьми, формы человеческого поведения и деятельности, символические обозначения окружающего мира.

Учебный материал

Многозначность понятия "культура".

- Слово "культура" появилось в латинском языке в Древнем Риме. Оно обозначало действие по возделыванию, обработке чего-либо.
- Как самостоятельное понятие - в трудах немецкого философа Самюэля Пуффендорфа в XVII веке для обозначения результатов деятельности человека.
- Культура противопоставлялась природному или естественному состоянию человека.

Учебный материал

Современный подход.

- все чаще употребляется в значении просвещенности, образованности, воспитанности человека.
- в самом общем смысле под *культурой* чаще всего понимают *духовную жизнь общества в целом*:
  - достижения науки и искусства, уровень развития чего-нибудь (культура труда, быта, речи),
  - духовный мир личности,
  - усвоенный в процессе обучения и воспитания способ поведения,
  - совокупность традиционно передаваемых норм деятельности и поведения.

Учебный материал

Специальные значения термина.

- в этнографии обозначает определенную групповую общность людей (славянская культура)
- в археологии - совокупность сходных ископаемых памятников одного времени (культура раковинных куч).

Учебный материал

Физическая культура.

- Область культуры, регулирующая деятельность человека (ее направленность, способы, результаты), связанную с формированием, развитием и использованием телесно – двигательных способностей человека в соответствии с принятыми в культуре нормами, ценностями и образцами.(И.М.Быховская)
- Культурное содержание деятельности, связанной с телесностью, формируется в рамках отдельных исторических эпох в зависимости от признаваемой «модели человека», включающей смыслы, ценности, эталоны внешних физических качеств человека.

Учебный материал

Структура культуры.

1. Материальная культура.

- Это средства производства, продукты труда, практическая деятельность человека (машины, технические средства, постройки, предметы быта, одежда, вооружение военная техника).

2. Духовная культура.

- Деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а также результаты этой деятельности - новые идеи и новые знания, духовные ценности.

Материальная и духовная культура существуют в тесном единстве. Материальные и духовные компоненты культуры неразрывно связаны друг с другом.

Учебный материал

Смысл культурного творчества человека.

- Человек *изменяет и преобразует* окружающий его мир. Культура - это пересозданная человеком природа.
- *Культура* есть продукт человеческого творчества: именно человек через культуру открывает и изменяет мир и самого себя. Человек - творец и в то же время творение культуры.
- *Культура формирует человека* настолько существенно и глубоко, что можно утверждать, что она создает новый вид человека.

Учебный материал

Природа и культура

- Природа - среда инстинктивного обитания человека, вне природы человек не способен существовать как биологический вид.
- Культура - не менее существенная и реальная среда обитания человека. Она создает над - инстинктивную систему поведения. Поведения сознательного.
- Человек выполняет роль *соединительного звена двух типов эволюции* - природной и культурной. Человек обладает внутренней принадлежностью к природе и культуре, к естественной и творческой эволюции.

Учебный материал

Физическая культура. Типы соматического сознания

- Утверждение изначального телесно-духовного единства человека: рассмотрение телесности просто как иной (внешней) формы внутреннего мира человека (принцип неразделимости, единства тела и духа).
- Рассмотрение человека как целостности, объединяющей разнохарактерные, но связанные между собой фундаментальные начала: достижение согласия между телесностью и духовностью (принцип гармонизации через возвышение телесности).
- «Раздвоение» человека на природную форму (телесность) и разумную божественную сущность: признание телесности как необходимого средства для достижения целей, преследуемых разумом (принцип соматического позитивного утилитаризма).
- Противопоставление телесного и духовного. Абсолютизация духовного начала; отрицание позитивного смысла телесности (принцип аскетизма).
- Утверждение приоритета естественного, природного, телесно-чувственного в человеке над социальным, культурным: ориентация на следование «голосу тела» (соматизация человека).

Учебный материал

Значимость физической культуры.

Взаимодействие природного и социального, естественного и «рукотворного» лежит в основе любой человеческой деятельности, а сам человек прежде всего «человек телесный», поэтому телесная культура выступает как базовый, фундаментальный слой культуры, интегрирующий встраивание природного начала в социокультурную среду.

- Несформированность телесной культуры – одно из проявлений «ущербности» культурного развития личности, когда нарушается принцип воспроизводства целостности человека.

Учебный материал

Передача культурной информации.

- Ни одна культура не существует изолированно, всегда так или иначе взаимодействует с другими культурами, воспринимая опыт других людей, других поколений и культур, находящихся в других областях пространства и в будущем времени.

Учебный материал

Виды языков

- Вербально-письменный (словесный) язык устного и письменного общения, коммуникации, фиксации текстов (русский, английский, французский, китайский и т.д.).
- Языки художественные (живописи, танца, музыки, скульптуры и т.п.)
- Языки технических систем (математические, химические, компьютерные, языки дорожных знаков и указателей и т. д.).

Учебный материал

Культура и символ.

- В основе любого языка лежит символ. Symbol (греч.) - знак, примета.
- Изначально язык рассматривался как система магических знаков - символов.
- Символы бывают простыми и сложными. Способность человека к символизации явилась главным условием создания культуры. Вытекающая из этого проблема - проблема понимания.

Учебный материал

Виды египетской письменности

	иероглифы		иератика	
	полная форма	краткая форма	полная форма	краткая форма
У Т К А				
Ж У К				
П Ч Е Л А				

Учебный материал

Специфика художественной культуры.

- Художественная культура это:
  - уровень овладения способами художественной деятельности (творчества и восприятия)
  - система средств, обеспечивающих творчество, сохранение произведений и функционирование искусства.

Учебный материал

Составляющие художественной культуры

- сфера творчества (художники с их инструментами, материалами и сам процесс творчества);
- сфера сохранения произведений искусства (библиотеки, фонотеки, видеотеки, музеи, художественные галереи, выставочные залы, архитектурные заповедники и т.п.);
- сфера художественного потребления(библиотеки, выставочные залы, а также публика, зрители, слушатели, читатели).

Учебный материал

Искусство.

- Часть духовной культуры (наряду с другими духовно-ценностными формами: наукой, мифологией, религией, моралью)
- В истории культуры существовало и действовало параллельно с мифом и религией
- Продуцирует свои ценности за счет художественной деятельности, художественного освоения действительности.
- Его задача сводится к познанию эстетического, к художественной интерпретации автором явлений окружающего мира.

Учебный материал

Роль искусства в развитии культуры.

- Противоречива. Искусство одновременно конструктивно и деструктивно, оно может воспитывать в духе возвышенных идеалов и наоборот.
- В целом искусство способно поддерживать открытость системы ценностей, открытость поиска и выбора ориентации в культуре, что в конечном счете воспитывает духовную независимость человека, свободу духа.

Учебный материал

Предпосылка художественной деятельности: эстетическое отношение к миру

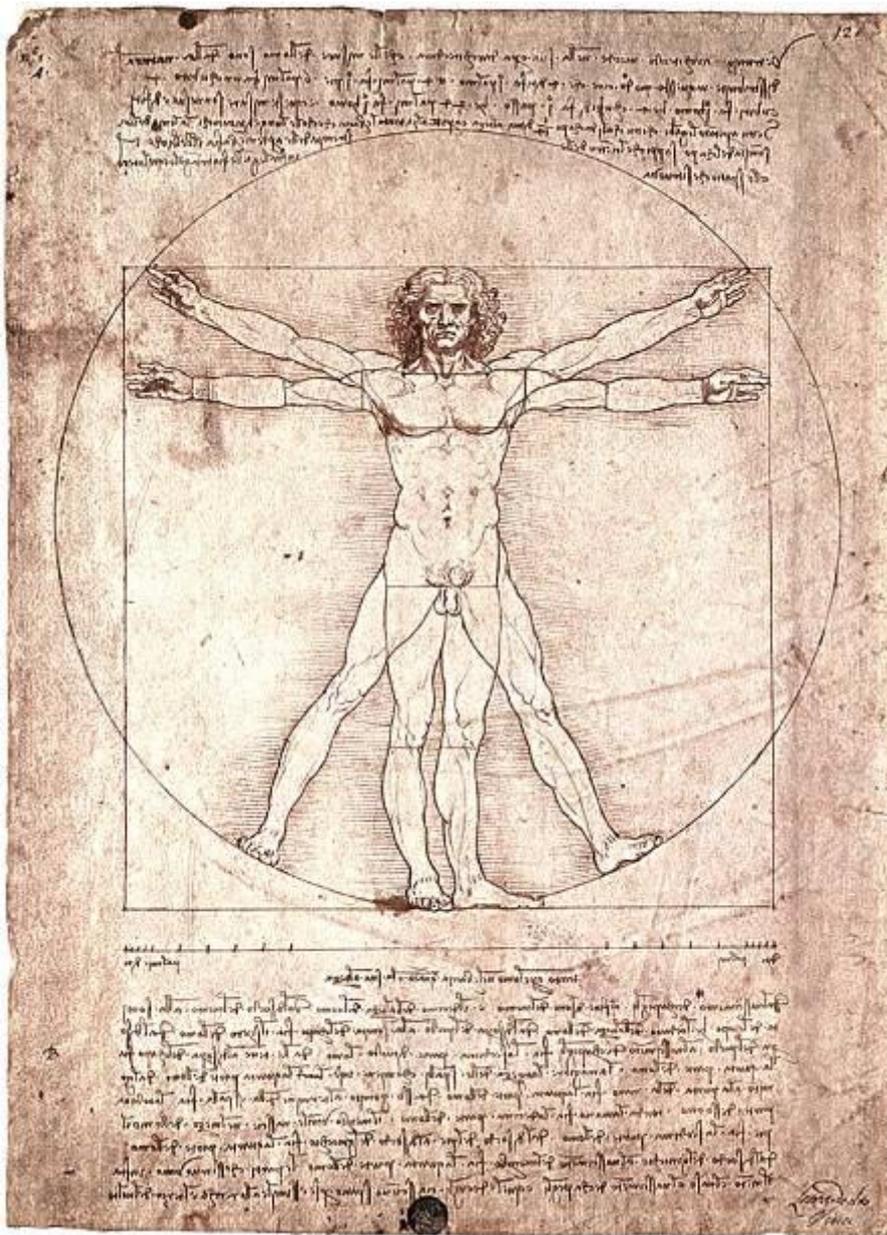
Учебный материал

Объективные основания эстетического отношения:

- ритм, пропорция, симметрия, единство разнообразие.
- Пример объективно эстетического - "золотое сечение" (целое относится к большей части как эта большая к меньшей части и равно примерно 1,618)

Учебный материал

Витрувианский человек

- рисунок, сделанный Леонардо Да Винчи в 1490-92 годах, как иллюстрация для книги, посвященной трудам Витрувия.
- Изображена фигура обнаженного мужчины в двух наложенных одна на другую позициях с разведенными в стороны руками, описывающими круг и квадрат.
- Комбинация рук и ног в действительности составляет четыре различных позы.
- Рисунок называют каноническими пропорциями.

Учебный материал

Эстетическая оценка

- Установление эстетической ценности:
прекрасное - безобразное,
возвышенное - низменное,
гармония - дисгармония,
трагическое - комическое,
патетическое – ирония.
- Понимание красоты относительно, изменчиво.

Агесандр

Венера Милосская

II век до н. э., мрамор.

Лувр, Париж.

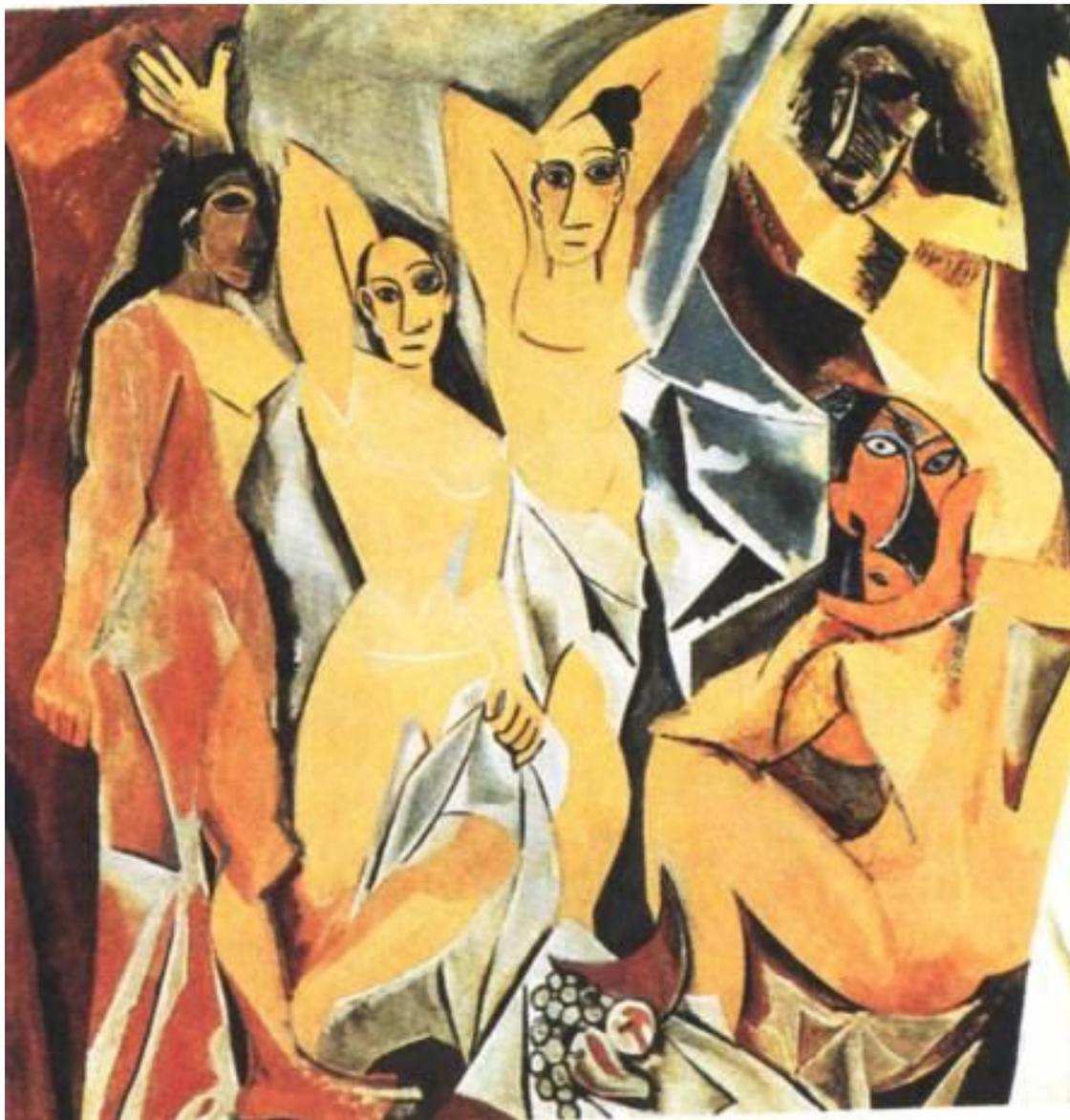
Учебный материал

Критерии ценности художественного произведения

- достоверность (правдоподобие);
- глубина осмысления и выражения опыта жизни;
- актуальность и общезначимость выраженных идей;
- эстетический характер выражения;
- творческая новизна видения мира.

Критерии изменчивы во времени, противоречивы.

Кубизм

Пабло
Пикассо.
Авиньонские
девицы.

1907 г.

Учебный материал

Пространственные искусства:

- Живопись, графика, скульптура, архитектура, прикладное искусство

Временные искусства:

- Музыка, литература

Пространственно-временные искусства:

- Театр, кино, балет

Учебный материал

Формы искусства:

- религиозное - светское;
- массовое - элитарное;
- мировое - национальное.

Задача искусства:

Художественная интерпретация явлений
окружающего мира

Учебный материал

Полифункциональность искусства.

- Функция в переводе с латинского - исполняю, совершаю. Можно заменить словом "свойство, качество".
- Первоначально назначение искусства понимали довольно узко - как то, что способствует умиротворению, отвлечению от жестокой действительности, располагает к покою.
- Постепенно выработалось понимание того, что искусство выполняет многие функции, оно полифункционально.

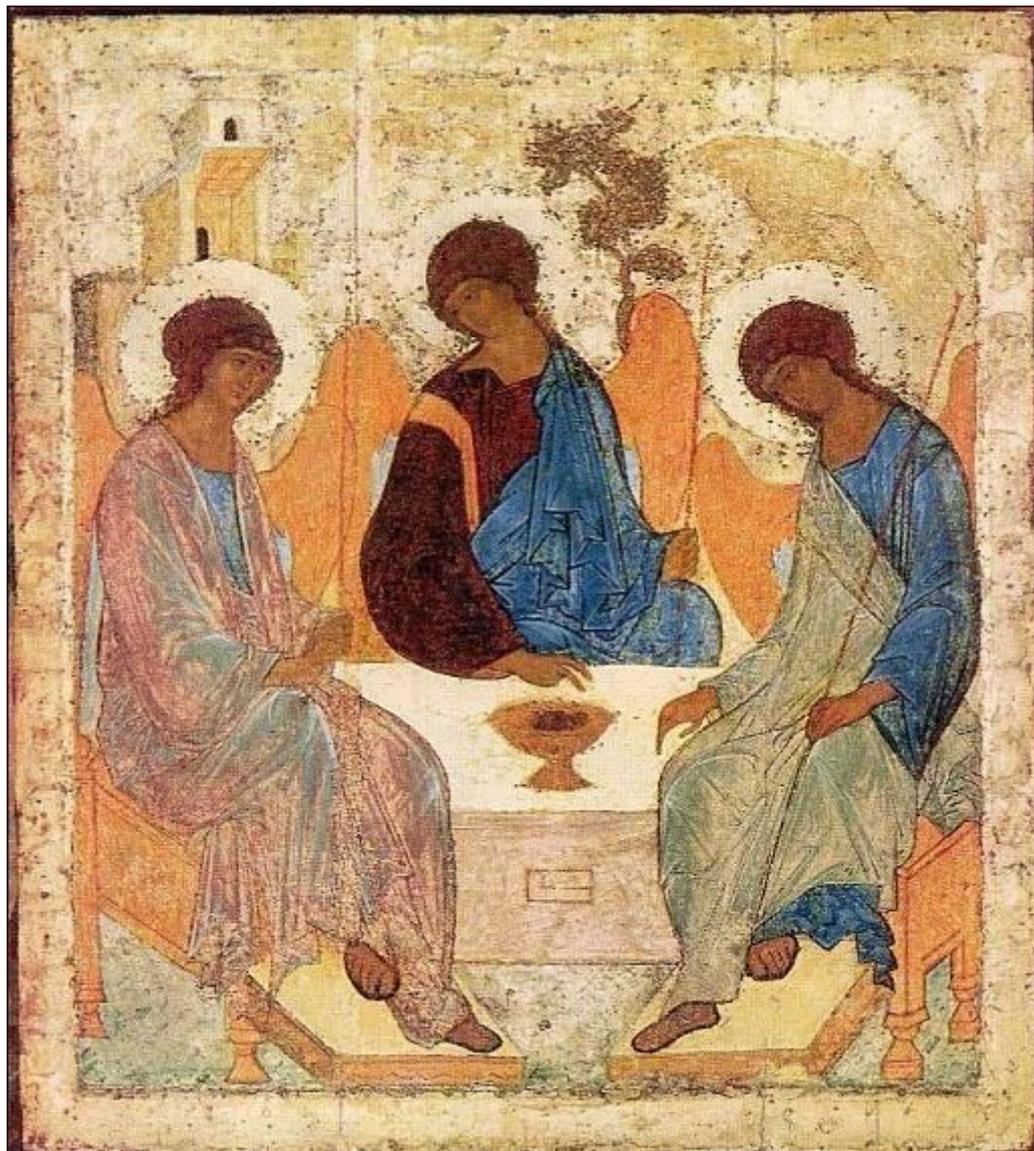
Учебный материал

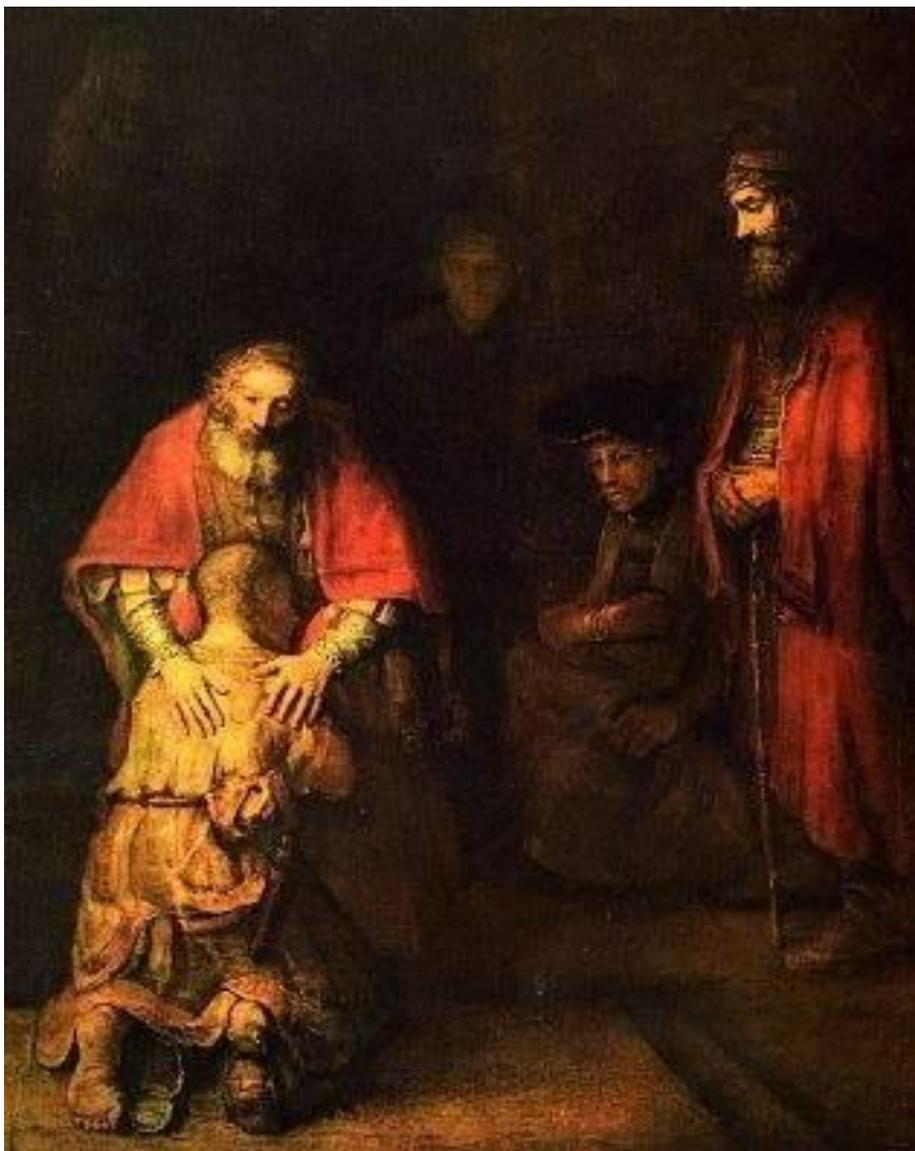
Функции искусства

- **аксиологическая** - ведущая функция - аккумулирует и передает социальные ценности. Выражает общезначимые ценности.
- **коммуникативная** - искусство является полем, объектом и материалом коммуникации (общения) людей.
- **просветительская** - выражается в распространении накопленного ценностного опыта, стандартов и способов жизни. Искусство знакомит с различными вариантами жизненного опыта.

Учебный материал

Андрей Рублев
«Троица»
XV в.

Х.ван Рейн
Рембран
"Возвращение
блудного сына"

Учебный материал

Акведук в Ниме

Учебный материал

Функции искусства

- **гедонистическая** - сосредотачивает внимание на удовольствии, наслаждении, развлечении, которое доставляет восприятие произведения искусства.
- **воспитательная** - одна из важнейших - общество через искусство обеспечивает социализацию, приобщение людей к формам и способам рекомендуемого, позитивного, нравственного поведения и решения жизненных проблем.

Учебный материал

Ф.Буше
"Купание
Дианы".

Учебный материал

И.П. Мартос.
Памятник Минину и
Пожарскому.

Учебный материал

Функции искусства

- **познавательная** - второстепенная - искусство может служить источником информации, познания мира. Но не претендует на полноту и объективность в отличие от научного способа познания мира.
- **мифологическая** - одна из самых важных - так как человек нуждается в удовлетворении своей потребности в иллюзиях, а искусство это один из самых распространенных в современной культуре источник надежд и мифов.

Учебный материал

Питер де Хоох
«Хозяйка и
служанка»

Учебный материал

А.Е.Архипов
«Прачки»

Учебный материал

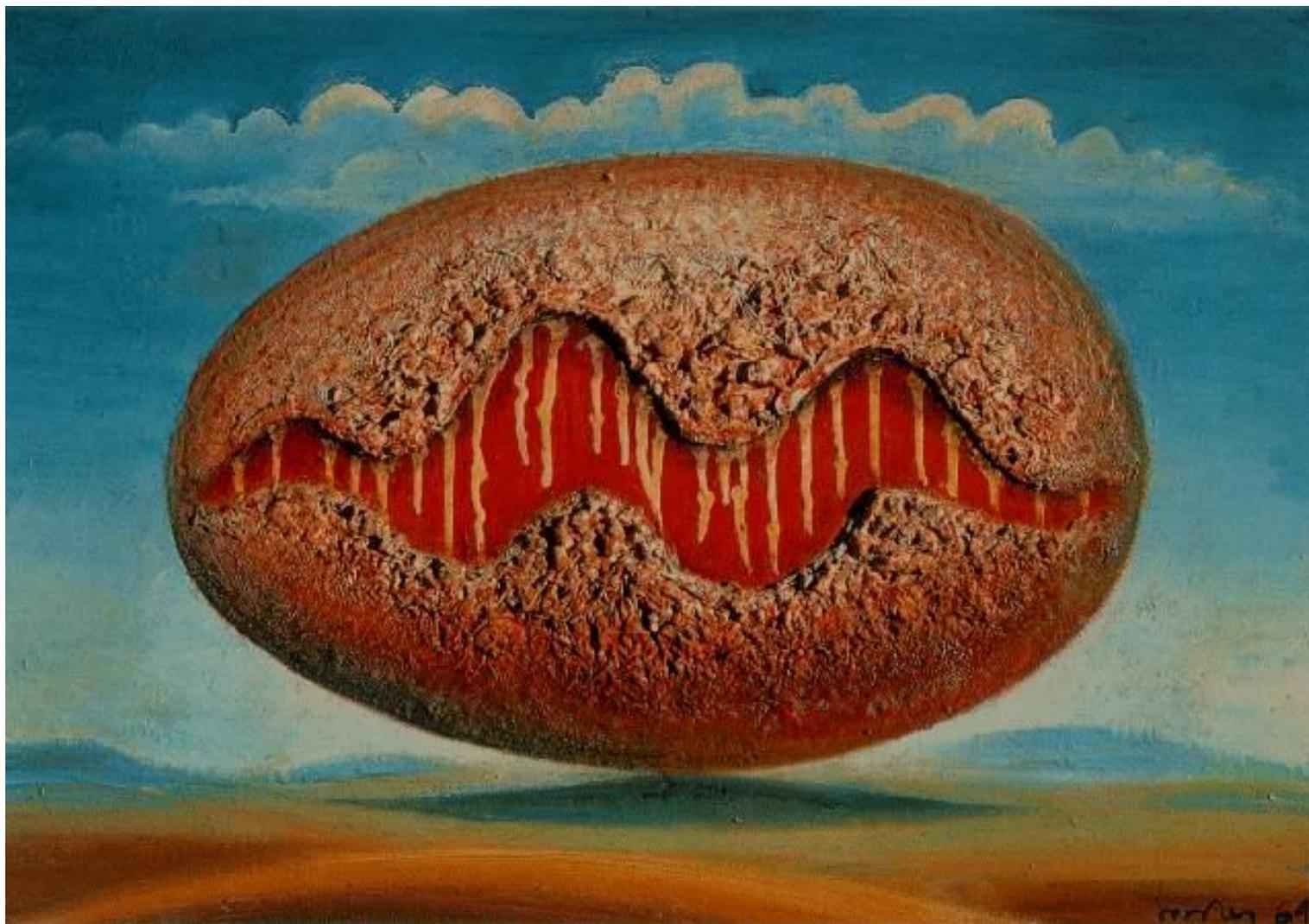

В.И.Мухина
«Рабочий и колхозница»

Учебный материал

Ю.Соостер. «Красное яйцо.» 1964

Учебный материал

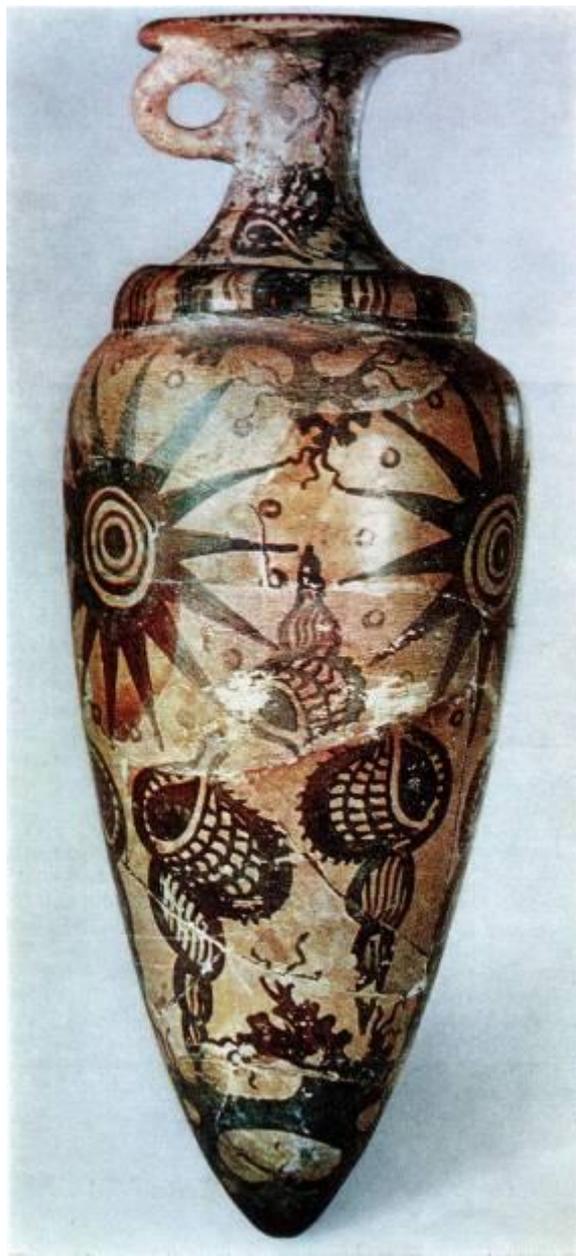

Функции искусства

- **эстетическая** - делает притягательным все, что создает искусство, гармонизирует и оптимизирует наш мир.
- **прогностическая** - искусство помогает осмыслить прошлое и, подобно зеркалу, разглядеть себя и будущее, выстраивает проект завтрашнего дня.
- **суггестивная** - внушающая, заражающая эмоциями и настроениями, системой ценностей.

Учебный материал

Ритон
с морскими
звездами
из Закро
1500 г.до н.э.

Учебный материал

К.А. Тон «Храм Христа Спасителя»

Учебный материал

И. РЕПИН «Иван Грозный и сын его Иван»

Учебный материал

Функции искусства

- **компенсаторная** - если реальная жизнь не поддается преобразовательному воздействию, искусство позволяет пережить воображаемую гармонию социальных отношений, перенося реальное воздействие на мир в область будущего, в область надежд.
- **творческо-преобразовательная** - получив опыт гармонизации человеческих отношений мы преобразуем себя и перестраиваем мир по этому образцу.

Учебный материал

Шенбрун

Учебный материал

Сидней. Оперный театр

Учебный материал

Здание в стиле
космического
дизайна.

Канада,
Монреаль

Письменное задание.

Рабочая тетрадь. Тема № 1 Полифункциональность искусства

Важнейшие функции: аксиологическая, коммуникативная, просветительская, гедонистическая, воспитательная, познавательная, мифологическая, эстетическая, прогностическая, суггестивная, творческо-преобразовательная, компенсаторная.

Задание:

На первое место я ставлю _____
функцию искусства, потому что:

Устное задание.

Семинар. Тема № 1 Сущность и структура культуры. Искусство и его функции.

I. Вопросы для студентов всех специальностей:

1. Культура - многозначность понятия.
2. Природа и сущность искусства.
3. Функции искусства.
4. **Роль искусства в жизни человека и общества.**

II. Для студентов специальности:

«Спортивно-оздоровительный сервис» (СО): Физическая культура как область культуры.

«Социально-культурный сервис и туризм» (СС): Специальные значения термина «Культура» - культура питания.

«Социально-культурный сервис и туризм» (СУ):

1. Миф в современной культуре.
2. Символ в культуре.

«Туризм» (БТУ): Культурная традиция и её место в современной культуре.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.