Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 классе

Как соотноситься красота и польза

Что важнее – красота или польза, форма или содержание? Сколько веков не прекращаются споры по этому поводу. «По-настоящему прекрасным является только то, что ничему не служит»,- считал французский писатель XIX века Теофиль Готье. Может ли существовать «искусство ради искусства» и могут ли быть полезными некрасивые, одежда, обувь, мебель, посуда, автомобили?	Помещение в стиле «хайтек»
Если вспомнить самые истоки искусства, то поймем, что рисунок, танец, пение первобытного охотника появились ради конкретного дела: не бояться зверя, прийти с добычей и прокормить свое племя.	Первобытный ритуал
Мифы, которые в древности, складывала каждая цивилизация, были нужны как источники и хранители информации, были своеобразной картой памяти своего народа. В мифах были зашифрованы знания о звездах и планетах, природных явлениях, географии, истории.	Боги олимпийцы - рисунок
Самый известный архитектор Древнего Рима, Витрувий, вывел известную формулу «Прочность-Польза-Красота», ставшую золотым правилом архитектуры. Но по этой формуле может оказаться, что египетские пирамиды были самыми бесполезными сооружениями, если не были чем – то большим, чем усыпальницы фараонов или хранилищами для запасов зерна.	Пирамида Джоссера
Именно во времена античности уже была найдена формула гармонического соотношения пользы и красоты, которую нашли в симметрии, «золотом сечении». Платон, Пифагор, Аристотель и их современники в теории и на практике обосновали законы эстетики.	Рафаэль «Афинская школа»
Удивительно красивы формы древнегреческих амфор и ваз. Они напоминают о красоте пропорций женской фигуры. Но в каждом виде этих керамических сосудов была определенная функция. В одних носили воду девушки из горных источников, в других хранили вино или зерно. Для удобства применения в быту форма вазы или амфоры предусматривала наличие ручки, форму горлышка, размеры. Рисунки на краснофигурных или чернофигурных изделиях иллюстрировали мифы, рассказывали о событиях современности, то есть выполняли информативную функцию.	Греческие вазы
Жилища, одежда древних греков проста, удобна, соответствует южному климату и кроме того необычайно красива. Струящиеся складки греческой тоги, ноги обутые в легкие сандалии подчеркивали стройность совершенных форм атлетов и простых жителей Эллады. Близость Олимпийских богов и простых смертных в сознании представителей этой культуры привела к той формуле, которую позднее Чехов определит, как: «В человеке должно быть все прекрасно». Прекрасны статую богов и изображения на барельефах: *Зевс ли на землю сошел и явил тебе, Фидий, свой образ,* *Или на небо ты сам бога узреть восходил?*	Фидий – барельефы на фризах Парфенона
В другие времена, как будто вырывалось наружу желание окружить себя красивыми предметами, жить в роскошных жилищах. Иногда, как в Древнем Риме или в эпоху Барокко все было немного чересчур, но именно тогда людям приходило в голову подумать об отоплении, водопроводе, банях. А уж насколько они были удобны и красивы, мы знаем из учебников истории.	Римские термы
Конечно, были периоды, когда людям было не до красоты, народы стремились к одному – выжить. Но независимо от трудностей, идеологии аскетизма простой крестьянин даже в средние века стремился сделать уютной свой дом, свою кухню, красиво одеть жену. Оружие средневекового рыцаря представляло самое важное в его жизни и поэтому красота отделки меча, щита и прочих доспехов составляла имидж его среди прочих. Ну а церковь должна была быть самой высокой, самой нарядной!	Средневековый вооруженный рыцарь
Стремление к поэтизации простого быта, поисков красоты в любом ее проявлении можно увидеть в работах художников XVIII века Хогарта и Шардена, у которого женщины красиво стирают белье, готовят пищу. Медный бак, темная бутылка оливкового масла и старый ковшик как - то удивительно сочетаются друг с другом, находятся в такой же гармонии, как мольберт, книги, кисти в его «Атрибутах искусства».	Шарден «Медный бак»
Промежуток мирной жизни Европы на рубеже XIX и XX веков привел к появлению того. Что мы сейчас называем дизайном. В России группа художников создала творческий проект под названием «Мир искусства». Они создали журнала, устраивали выставки, свои взгляды наглядно демонстрировали в художественных произведениях. По мысли «мирискусников» окружающая человека бытовая среда должна быть организована по законам большого искусства и все ее элементы должны быть в одном стиле, сочетаться по форме, цвету, декору. От штор, обоев до мебели вазы и женской шляпки представляло собой законченное художественное целое.	В. Серов – портрет Орловой
В довоенной Германии теорию и практику функционализма воплотили в архитектурной школе Ба́ухауз. Утверждая, что утилитарно, удобно, то и красиво молодые архитекторы и художники искали новые зримые формы зданий, интерьеров, предметов. В выпущенном школой «Манифесте» 1919 года архитектура была названа ведущим направлением в дизайне, провозглашались принципы равенства между прикладными и изящными искусствами, декларировались идеи повышения качества промышленной продукции. Основатели движения стремились сделать промышленные товары красивыми, доступными и максимально удобными. Те изделия, что создавались в Баухаузе, были настолько особенны, настолько отличались от всех предшествующих разработок в сфере предметного дизайна своей эстетической смелостью и одновременно практичностью, что сразу становились знаковыми и узнаваемыми. Их тиражировали, им подражали.	Ба́ухауз - фото
Возьмем, к примеру, такой привычный для офиса предмет как стул. Вы знаете, сколько стульев спроектировали в Баухаузе? Огромное количество! Были среди них и созданный студентами разборной табурет, который отличался закругленным сидением и подпоркой для отдыха ног, и «кубически-парящий» стул из дерева и текстиля и экземпляр с опорой из металлических трубок, подлокотниками и сетчатым сидением.	Дизайнерский стул
Никто из нас не согласится с мнением, что одежда для человека появилась для того, чтобы он мог крыться от непогоды холода, жары, дождя. Через эстетику костюма каждый человек и каждый народ, эпоха рассказывают о себе. Польза, красота, осмысленность составляют основу любого периода моды. XX век показал, как высота прически, длина женской юбки, косметика зависели от развития техники, транспорта, политической жизни. Так распространение автомобиля заставило женщин забыть об изысканной моде модерна.	Айседора Дункан в автомобиле
В современном мире автомобиль уже не только средство передвижения. Дизайн его служит удобству и безопасности в эксплуатации, а такая модная деталь, как аэрография не только украшают, но и выражают характер владельца. Кроме того, такие автомобили редко угоняют.	Дизайн автомобиля
Политические волнения в молодежной среде 60 – х годов прошлого столетия не только породили движение хиппи, другие субкультуры, но и привели к изменениям в моде, которые постепенно переодели в современный «прикид» тысячи юношей и девушек во всем мире. Сейчас рокер, рэпер, панк выглядят по – разному, их одежда – это форма внутреннего самовыражения.	Хиппи - фото
Покупая телефон,ipad, ifone или планшет мы, конечно, оцениваем и его функции и дизайн. Такую же оценку дают и веб – сайтам, цена которых зависит от сочетания логики, функциональности и красоты. Оформление сайтов становится очень престижным и высокооплачиваемым направлением на стыке компьютерных технологий и высокого искусства.	Красивый и продвинутый гаджет
Интересно видеть, как в кино и на телевидении художники выстраивают «картинку» с учетом заднего и переднего плана, цветового решения интерьера, одежды участников передачи или героев фильма. Подобрано все вплоть до цвета галстука.	Кадр шоу КВН, модный приговор или «Голос»<http://news.21.by/culture/2011/04/23/291316.html>
Для чего многие в современном мире приобретают предметы искусства? Книги, чтобы читать или чтобы они красиво смотрелись на полках. Есть даже вид услуги – подобрать клиенту собрания литературы по цвету и размеру книжных переплетов. Музыка на ходу становится музыкальным «фастфудом». Картина, которую вешают, чтобы «прикрыть дырку на обоях» выполняет ли свою функцию?	«Простоквашино» - мама вешает картину
Для кого и для чего творит художник? Есть ли в красоте какая-то польза? Конечно, ведь красота радует взгляд, поднимает настроение, раскрывает ценность природы, жизненных явлений. В чем отличие красивого от красивенького и пошлого? Красивое всегда гармонично, ему присуще чувство меры. Не случайно даже математики говорят, что истинная формула всегда лаконична и красива по начертанию. А формулу красоты никто не отменял, и Природа - вечный ее эталон.	Леонардо да Винчи «Витрувианский человек»
Живёт повсюду красота: *Живёт в закатах и рассветах,* *В лугах, туманами одетых,* *В звезде, манящей как мечта.* *Живёт повсюду красота,* *Сердца нам радуя и грея,* *И всех нас делает добрее* *Она наверно неспроста.*	Живёт повсюду красота - картинка