ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ДИАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

DEVELOPMENT OF PERFORMING AND APPLIED ARTS IN THE WORLD SPACE

Ань Лэй, С. М. Кобачевская, кандидат педагогических наук, доцент An Lei, S. Kobachevskaya БГПУ (Китай, Беларусь)

Аннотация. Исполнительские искусства варьируются от вокальной и инструментальной музыки, танца и театра до пантомимы, пения стихов и за их пределами. Они включают в себя многочисленные формы культурного самовыражения, которые отражают творчество человека и которые также встречаются, некоторой степени, многих других областях в 60 нематериального культурного наследия. В то время как произведения исполнительского искусства не имеют никакой другой функции, кроме обеспечения эстетической или интеллектуальной стимуляции зрителя, произведения прикладного искусства обычно являются функциональными объектами, которые были "приукрашены" или творчески спроектированы с учетом как эстетики, так и функции. В данной статье будет рассмотрено современное состояние, а также развитие исполнительского и прикладного искусства в мировом пространстве.

Annotation. The performing arts range from vocal and instrumental music, dance, and theater to pantomime, verse singing, and beyond. They include numerous forms of cultural expression that reflect human creativity and that are also found, to some extent, in many other areas of intangible cultural heritage. This article will consider the current state, as well as the development of performing and applied arts in the world space.

Ключевые слова: исполнительское искусство, прикладное искусство, искусство в мировом пространстве, развитие искусства

Keywords: performing arts, applied arts, art in the world space, art development.

Начать данную статью мы решили с рассмотрения развития именно исполнительского искусства.

Музыка, пожалуй, является самым универсальным из исполнительских искусств и встречается в каждом обществе, чаще всего как неотъемлемая часть других форм исполнительского искусства и других областей нематериального культурного наследия, включая ритуалы, праздничные мероприятия или устные традиции. Его можно найти в самых разнообразных контекстах: сакральных или профанных, классических или популярных, тесно связанных с работой или развлечениями. Музыка также может иметь политическое или экономическое измерение: она может рассказывать историю сообщества, воспевать влиятельного человека и играть ключевую роль в экономических сделках. Случаи, по которым исполняется музыка, столь же разнообразны: браки, похороны, ритуалы и посвящения, празднества, всевозможные развлечения, а также многие другие социальные функции [1].

Танец, хотя и очень сложный, можно описать просто как упорядоченные телесные движения, обычно исполняемые под музыку. Помимо физического аспекта, ритмические движения, шаги и жесты танца часто выражают чувство или настроение, или иллюстрируют конкретное событие или повседневный акт, такие как религиозные танцы и те, которые представляют охоту, войну или сексуальную активность [4].

Традиционные театральные представления обычно сочетают актерское мастерство, пение, танец и музыку, диалог, повествование или декламацию, но могут также включать кукольное искусство или пантомиму. Эти искусства, однако, больше, чем просто "представления" для аудитории; они также могут играть решающую роль в культуре и обществе, такие как песни, исполняемые во время выполнения сельскохозяйственных работ, или музыка, являющаяся частью ритуала. В более интимной обстановке часто поют колыбельные, чтобы помочь ребенку уснуть.

Инструменты, предметы, артефакты и пространства, связанные с выражением культуры и практикой, — все это включено в определение нематериального культурного наследия, содержащееся в Конвенции. В исполнительском искусстве это включает музыкальные инструменты, маски, костюмы и другие украшения тела, используемые в танце, а также декорации и реквизит театра. Исполнительские искусства часто исполняются в определенных местах; когда эти пространства тесно связаны с представлением, они считаются культурными пространствами по Конвенции [1].

Многие формы исполнительского искусства сегодня находятся под угрозой. По мере того как культурные практики становятся стандартизированными, многие традиционные практики отбрасываются. Даже в тех случаях, когда они становятся более популярными, только некоторые выражения могут принести пользу, в то время как другие страдают.

Музыка, пожалуй, один из лучших примеров этого, учитывая недавний взрыв популярности "Мировой музыки". Хотя он играет важную роль в культурном обмене и поощряет творчество, которое обогащает международную художественную сцену, этот феномен также может вызывать проблемы. Многие разнообразные формы музыки могут быть гомогенизированы с целью получения последовательного продукта. В этих ситуациях мало места для определенных музыкальных практик, которые жизненно важны для процесса исполнения и традиции в определенных сообществах.

Музыка, танцы и театр часто являются ключевыми элементами культурного продвижения, предназначенными для привлечения туристов и регулярно фигурирующими в маршрутах туроператоров. Хотя это может принести больше посетителей и увеличить доходы в страну или сообщество и открыть окно в ее культуру, это также может привести к появлению новых способов представления исполнительского искусства, которые были изменены для туристического рынка. В то время как туризм может способствовать исполнительских возрождению традиционных искусств придавать "рыночную ценность" нематериальному культурному наследию, он также может иметь искажающий эффект, поскольку представления часто сводятся к показу адаптированных основных моментов для удовлетворения потребностей туристов. Часто традиционные формы искусства превращаются в товар во имя развлечения, с потерей важных форм общественного выражения [2].

Многие музыкальные традиции были приспособлены к западным формам нотации, чтобы их можно было записать, или для целей образования, но этот процесс может быть разрушительным. Многие формы музыки используют гаммы с тонами и интервалами, которые не соответствуют стандартным западным формам, и тональные тонкости могут быть потеряны в процессе транскрипции. Помимо того, что музыка становится однородной, изменения в традиционных инструментах, чтобы сделать их более знакомыми или более легкими для игры для студентов, такие как добавление ладов к струнным инструментам, коренным образом изменяют сами инструменты [3].

Далее рассмотрим развитие прикладного искусства в мировом пространстве.

Сразу, хотелось бы отметить, что прикладное искусство не является в первую очередь экспрессивным (хотя и включает в себя экспрессивные элементы). Прежде всего, прикладное искусство — это то, что создано для достижения чего-то. В рекламе оно применяется для того, чтобы сделать сообщения более мощными. В ремесле оно применяется, чтобы сделать что-то, что хорошо продается.

Таким образом, мы можем дать следующее определение прикладному искусству: прикладное искусство — это все искусства, которые применяют

дизайн и украшение к повседневным и по существу практическим предметам, чтобы сделать их эстетически приятными. Этот термин используется в отличие от изящных искусств, которые производят предметы, не имеющие практического применения, единственная цель которых — быть красивыми или каким-то образом стимулировать интеллект. На практике они часто пересекаются. Прикладное искусство в значительной степени пересекается с декоративным искусством, и современное создание прикладного искусства обычно называют дизайном.

Термин "прикладное искусство" относится к применению (и полученному продукту) художественного замысла к утилитарным предметам повседневного обихода. Прикладное искусство охватывает огромный спектр изделий и предметов, от чайника или стула до стен и крыши железнодорожного вокзала или концертного зала, авторучки или компьютерной мыши [5].

Для простоты произведения прикладного искусства делятся на два типа: стандартные изделия машинного производства, на которые был нанесен определенный дизайн, чтобы сделать их более привлекательными и простыми в использовании; и индивидуальные, эстетически приятные, но в основном функциональные, ремесленные изделия, изготовленные ремесленниками или квалифицированными рабочими. Художественные дисциплины, классифицируются как прикладное искусство, включают промышленный дизайн, дизайн одежды, дизайн интерьера, а также графическое искусство и дизайн (включая компьютерную графику), а также большинство видов декоративно-прикладного искусства (напр. мебель, ковры, гобелены, вышивка, батик, ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, керамика, ювелирное дело, плетение корзин, мозаика стеклянная посуда). Иллюминированные рукописи и более поздняя книжная иллюстрация также классифицируются как прикладное искусство. Архитектуру тоже лучше всего рассматривать как прикладное искусство [6].

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод — прикладное искусство очень отличается от исполнительского искусства, где целью является создание эстетики, которая прекрасна сама по себе или сознательно помещает себя в художественную традицию или движение. И хотя граница между этими двумя областями часто размыта, ее можно резюмировать следующим образом: исполнительское искусство — это, по сути, интеллектуальное занятие, тогда как прикладное искусство фокусируется на полезности. Мода — прекрасный пример расхождения между двумя видами искусства.

Ш Литература

- 1. Исполнительские искусства [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Исполнительские_искусства. Дата доступа: 18.03.2021.
- 2. Исполнительские искусства сегодня [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://kartaslov.ru/карта-знаний/Исполнительские+искусства. Дата доступа : 18.03.2021.
- 3. Покровский, А. В. Исполнительское искусство [Электронный ресурс] / А. В. Покровский // МНИЖ. 2013. №4-3 (11). Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/ispolnitelskoe-iskusstvo. Дата доступа : 20.03.2021.
- 4. Макарова, В. Г. Значение выразительности в исполнительском искусстве [Электронный ресурс] / В. Г. Макарова // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2012. № 27. Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-vyra. Дата доступа : 20.03.2021.
- 5. Сысоева, Л. С. Искусства «чистые» и прикладные [Электронный ресурс] / Л. С. Сысоева // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstva-chistye-i-prikladnye. Дата доступа: 18.03.2021.
- 6. Кузнецова, Л. А. Декоративно-прикладное искусство как исток изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Л. А. Кузнецова // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. − 2011. − № 6. − Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-istok-izobrazitelnogo-iskusstva. − Дата доступа : 20.03.2021.