

ОСНОВЫ
теории
искусства



Art

- 1) искусство, отражение действительности в художественных образах;
- 2) ремесло, умение, навык, мастерство, творчество.

Эстетика — о сущности искусства

Материалистическая теория

Искусство

Идеалистическая теория

Mimesis(греч.-изображение)

- отражение, имитация действительности.
(Аристотель)

Phantasia(греч.-воображение)

- выражение внутренних чувств вечных истин, сути времени. (Платон)

Функции искусства

1. Эстетическая;
2. Знаково - коммуникативная;
3. Гносеологическая;
4. Ценностно-ориентационная;
5. Преобразовательная или созидательная;
6. Воспитательная;
7. Игровая;
8. Гедонистическая

Искусствоведение

```
graph TD; A[Искусствоведение] --- B[История искусства]; A --- C[Теория искусства]; A --- D[Художественная критика]
```

История
искусства

Теория
искусства

Художественная
критика

История искусства

- Систематизирует и описывает наличный и вновь открываемый материал;
- Познает закономерности развития искусства

Теория искусства

- Обобщает накопленные данные с историософской точки зрения

Художественная критика

- Выражает реакцию на произведение;
- Анализирует тенденции и перспективы развития современного искусства

Платоновская теория искусства

- technē, – это не только "искусство", но и "ремесло" и даже "наука«
- Подлинное искусство для Платона – это сама жизнь, но жизнь – методически устроенная и научно организованная, каким и должно быть искусство
- Искусство ничем существенным не отличается от природы – вот основной тезис и платонической и всей вообще античной эстетики.

Платоновская теория искусства

- искусство у него все же непременно связано с экстазом, вдохновением и энтузиазмом.
- совершенно неразрывны художественное творчество и *философия*, потому что философия есть созерцание идей, а искусство есть их вещественное воплощение. Наиболее яркое проявление искусства есть *диалектика*, — потому что диалектика возникает не в результате только одного логического анализа категорий, но в результате созерцания идей.

Платоновская теория искусства

- исходя из принципа тождества искусства, ремесла и природы, нельзя забывать основную доктрину платонической эстетики – примат идеи над материей.
- Идея и материя связаны в одно неразрывное целое и даны как строго продуманное диалектическое единство противоположностей.
- совмещаются интеллектуализм и свобода в понимании общей теории искусства

Эстетика

- наука об исторически обусловленной сущности общечеловеческих ценностей, их порождении, восприятии, оценке и освоении.
- Философская наука о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве, где оформляются, закрепляются и достигают высшего совершенства результаты освоения мира по законам красоты.

Эстетика

- Основные вопросы этой науки:
- природа эстетического и его многообразие в действительности и в искусстве,
- принципы эстетического отношения человека к миру,
- сущность и закономерности искусства,
- система эстетических взглядов общества, которые накладывают свою печать на весь облик материальной и духовной деятельности людей.

ГНОСЕОЛОГИЯ

АКСИОЛОГИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ

МОРФОЛОГИЯ

СОЦИОЛОГИЯ

Категории ЭСТЕТИКИ

АНТРОПОЛОГИЯ

СЕМИОТИКА

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕОРИЯ

ВОСПРИЯТИЕ

- Категории гносеологии искусства (образ, метод, концепция) — анализ, выявляющий характер соответствия искусства действительности.
- Категории социологии искусства (классовость, народность, идейность, национальное, интернациональное, общечеловеческое) — социологический анализ.

- Категории аксиологии искусства (эстетический идеал, ценность, художественность, шедевр) —ценностный анализ.
- Категории морфологии искусства (виды, жанры, роды) —межвидовой и историко-культурный анализ.
- Категории онтологии искусства (произведение, классика, массовое и элитарное искусство, стиль) — онтологический и стилистический анализы.

- Категории антропологии искусства (художник, этап творчества, творческий путь, художественный быт) — биографический анализ.
- Категории психологии искусства (способность, талант, гений, вдохновение, творческая фантазия, художественное воображение) — творческо-психологический анализ.

- Категории восприятия искусства
(художественное наслаждение,
художественное восприятие, катарсис)
— рецепционный анализ.
- Категории теории и истории искусства
(художественный процесс, направление,
художественные взаимодействия:
традиции, отталкивание, влияние;
художественный прогресс) —
сравнительный анализ.

- Категории семиотики (адресат, адресант, знак, код, художественное сообщение, интонация) — семиотический, коммуникативный и интонационный анализы.
- Категории методологии (интерпретация, оценка, художественный статус произведения; анализы) — художественно-критический анализ.

ГНОСЕОЛОГИЯ

- наука о природе познания, условиях его достоверности и истинности
- Соответствующий раздел эстетики изучает искусство *в аспекте его познавательных возможностей, отношения художественного мира и мира реального.*

ГНОСЕОЛОГИЯ

- окружающий мир выступает важнейшим *образным источником искусства*.
Вместе с тем художественный образ не может быть представлен как копия с реальности.
- предметам и образам реального мира всегда приписывается *безусловность и чувственная реальность*, их художественное воссоздание воспринимается как нечто *условное*, созданное человеческой культурой.

ГНОСЕОЛОГИЯ

- *теория мимезиса* (не обычное воссоздание мира, а такое отражение мира, которое ориентировано не просто на правдоподобие, а на выражение *глубинной сущности мира*, т.е. правды).
- художественная мысль должна фиксировать не всякое содержание, а лишь то, которое она фиксирует *как сущность*.
- произведение искусства оказывается более **ПОДЛИННО**, чем сама жизнь.

ГНОСЕОЛОГИЯ

- Произведение искусства, живущее в веках, — это всегда определенный *тип художественной целостности*, в которой ничего нельзя добавить или исключить.
- для восприятия художественной формы произведения как целостности нужна особая чуткость, вырабатываемая в себе длительным общением с искусством. Массовому сознанию гораздо легче воспринять *«что»*, а не *«как»*. Первое можно воспринять по частям, а для второго нужны труд и известные навыки.

ГНОСЕОЛОГИЯ

- Классическое искусство никогда не порывало с окружающим миром целиком - *предметность, чувственная фактура реальной действительности воспринималась искусством как его жизненно важная «ценность»*, источник смысло-образования, почва для создания художественного произведения.

Семиотика

- Изучение знаковой природы художественного творчества
- Чем выше семантическая (смысловая) плотность содержания художественного образа, тем сильнее его *знаковый характер*.
- Художественный образ никогда не может быть истолкован как *средство* для передачи какого-либо смысла (хотя и обладает этими возможностями).

Семиотика

- *все, выраженное опосредованно, косвенно способно заряжать нас более сильной эстетической энергией, чем то, что излагается прямо, непосредственно.*
- Искусство не просто зависит от субъективного мира художника, но и рассматривает эту субъективность как несомненную *ценность*.
- Искусство, в отличие от науки, не должно быть точным, здесь нет границы между субъектом и объектом.

ОНТОЛОГИЯ

- учение о фундаментальных принципах бытия, о наиболее общих бытийных сущностях.
- Рассматривает проблемы изучения способа бытия художественного произведения как чувственно-материального объекта, объективности его содержания, форм его зависимости (независимости) от воспринимающего субъекта и историко-культурного контекста.

ОНТОЛОГИЯ

- Статус *произведения искусства* приобретает только тогда, когда актуализируется и воспринимается заложенное в нем содержание, до этого – просто физический предмет (*как физическая структура искусство не существует*).
- настоящий *смысл произведения искусства есть совокупность всех исторических смыслов, для которых оно дает повод*. Именно тайна, загадка, метаморфоза, интерпретация художественного текста в каждой новой эпохе позволяют произведению возрождаться.

ОНТОЛОГИЯ

- Продукт труда художника, когда он завершен, перестает быть его духовной собственностью и *начинает выражать смысл, не всегда совпадающий с тем, который вкладывал в него художник.*
- создание художественного образа, помимо основного значения, включает в себя *иное и нечто большее, чем в нем непосредственно заключено. Язык искусства - есть средство не выражать готовую мысль, а создавать ее (сотворчество).*

ОНТОЛОГИЯ

- *содержание произведения искусства не есть нечто раз и навсегда созданное, а нечто, создающееся постоянно. Искусство есть язык художника, с помощью которого можно пробудить в человеке его собственную мысль, но нельзя ее сообщить в авторской непреложности; поэтому содержание произведения искусства после завершения работы над ним развивается уже не в художнике, а в воспринимающих.*

Принципы классификации видов искусства:

1. Особенности художественного языка:

- Интонационные (музыка, поэзия, проза)
- «Немые» (архитектура, скульптура, пантомима, танец, живопись)

Принципы классификации видов искусства:

2. Способ существования:

- Пространственные (архитектура, изобразительное искусство)
- Временные (музыка, поэзия, проза)
- Пространственно-временные (балет, театр, кино)

Принципы классификации видов искусства:

3. Использование художественных средств:

- Прямые, непосредственные
(мимика, поэзия, отчасти - музыка)
- Косвенные, опосредованные
(архитектура, скульптура, живопись)

Принципы классификации ВИДОВ ИСКУССТВА:

4. Знаковые системы:

- Неприкладные (музыка, изображение, танец)
- Прикладные (архитектура, ДПИ, костюм)