

Художественные представления о мире

Понятие о видах искусства

Цель: дать понятие о видах искусства,
их классификации.

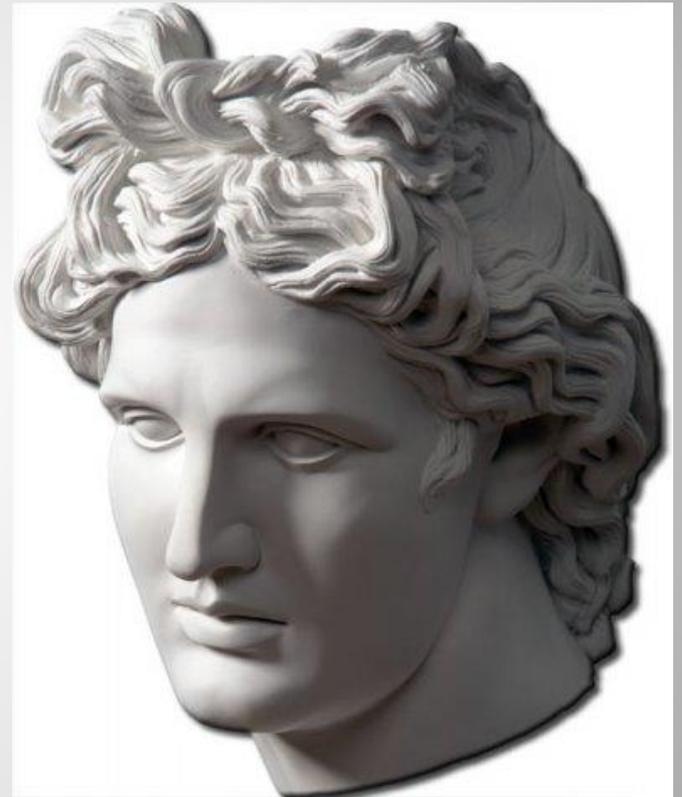
- **Искусство** (творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.) существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого (реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества).
- **Виды искусства** - это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.).

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВА

- В современной искусствоведческой литературе сложились определенная схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все они относительны. Наиболее распространенной схемой является его деление на три группы.
- В первую - входят **пространственные или пластические виды искусств**. Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа - Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография.
- Ко второй группе относятся **временные или динамические виды искусств**. В них ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени композиция - Музыка, Литература.
Третью группу представляют пространственно-временные виды, которые называются также **синтетическими или зрелищными искусствами** - Хореография, Литература, Театральное искусство, Киноискусство.
- Существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира. Такую картину может создать только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из отдельных видов искусства.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВА

Античный бог Аполлон — покровитель искусства.

Апполон и девять муз;
Гюстав Моро, 1856 г.,
холст, масло, 103 x 83
см

В греческой мифологии, **музы** (греч. Μοῦσαι, Mousai – мыслящие, возможно от прото-индо-европейского корня *men – «думать») – дружески настроенные богини или духи; их число девять в классические времена:

- **Клио** - Муза истории, со свитком и палочкой для письма.
 - **Эрато** - Муза любовно-лирической поэзии, с лирой в руках.
 - **Эвтерпа** - Муза лирической поэзии и музыки, флейтой сопровождает лирическую песнь.
 - **Полигимния** - Муза торжественных песнопений и гимнов.
 - **Каллиопа** - Муза эпической поэзии и знания, со свитком и палочкой для письма
 - **Талия** (в мифологии) - Муза комедии, с комической маской
 - **Мельпомена** - Муза трагедии, с трагической маской и венком из плюща
 - **Терпсихора** - Муза танца, с лирой и плектром
 - **Уrania** - Муза астрономии, с небесным сводом и циркулем;
- воплощают искусства и инспирируют творческий процесс своей грацией и изяществом через запоминающиеся импровизационные песни и движения, послания, традиционную музыку и танец; являются также в виде водных нимф; Аполлон – их покровитель; музы явно используются в современном языке, когда авторы обращаются к вдохновению и цитируют свою собственную музу:
- *Я видел вновь приюты скал И темный кров уединенья, Где я на пир воображенья, Бывало, музу призывал. А. Пушкин*

- **Аристотель** (др. греч. Ἀριστοτέλης) (384 до н. э., Стагир — 322 до н. э., Халкида, о. Эвбея) — древнегреческий философ и учёный. Ученик Платона. С 343 до н. э. — воспитатель Александра Македонского. В 335/4 г. до н. э. основал Ликей (Лицей, или перипатетическую школу).
- Аристотель был первым учёным, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития — социологию, философию, политику, логику, физику. Его взгляды на онтологию имели серьёзное влияние на последующее развитие человеческой мысли.

Скульптура головы Аристотеля — копия работы Лисиппа, Лувр.

- Аристотель родился в Стагире, греческой колонии в Халкидиках, недалеко от Афонской горы, в 384 г. до нашей эры. **Отца Аристотеля звали Никомах, он был врачом при дворе Аминты III, царя Македонского.** Никомах происходил из семьи потомственных врачей, в которой врачебное искусство передавалось из поколения в поколение. Отец был первым наставником Аристотеля. Уже в детстве Аристотель познакомился с Филиппом, будущим отцом Александра Македонского, что сыграло не последнюю роль в его будущем назначении **воспитателем Александра.**
- В 369 году до н. э. Аристотель лишился родителей. Опекун юного философа стал Проксен (впоследствии Аристотель тепло отзывался о нём, а когда Проксен умер, усыновил его сына Никанора). Под руководством своего опекуна Аристотель изучал растения и животных, что в будущем развилось в отдельную работу «О возникновении животных».
- Юношеские годы Аристотеля пришлись на время начала расцвета Македонии. Аристотель получил греческое образование и был носителем этого языка, он **симпатизировал демократическому образу правления, но в то же время он был подданным македонского правителя.**

Философское учение Аристотеля

- **Физика** — наука о движении, которое возможно благодаря онтологическому различию между силой и энергией.
- «Первая философия» Аристотеля (позднее названа *метафизикой*) содержит учение о 4 основных принципах бытия.
- Бытие — живая субстанция, характеризующаяся специальными принципами или четырьмя началами (условиями) бытия:
- **Материя** — «то, из чего». Многообразие вещей, существующих объективно; материя вечна, несотворима и неуничтожима; она не может возникнуть из ничего, увеличиться или уменьшиться в своём количестве; она инертна и пассивна. Бесформенная материя представляет собой небытие. Первичнооформленная материя выражена в виде пяти первоэлементов (стихий): воздух, вода, земля, огонь и эфир (небесная субстанция).
- **Форма** — «то, что». Сущность, стимул, цель, а также причина становления многообразных вещей из однообразной материи. Создает формы разнообразных вещей из материи Бог (или ум-перводвигатель). Аристотель подходит к идее единичного бытия вещи, явления: оно представляет собою слияние материи и формы.
- **Действующая причина** (начало) — «то, откуда». Началом всех начал является Бог. Существует причинная зависимость явления сущего: есть действующая причина — это энергийная сила, порождающая нечто в покое универсального взаимодействия явлений сущего, не только материи и формы, акта и потенции, но и порождающей энергии-причины, имеющей наряду с действующим началом и целевой смысл, то есть
- **Цель** — «то, ради чего». Высшей целью является Благо.

- В разъяснении своего учения Аристотель дает небольшой очерк, представляющий «таблицу» добродетелей и пороков в их соотносительности с различными видами деятельности:
- **мужество** — это середина между безрассудной отвагой и трусостью (в отношении к опасности).
благоразумие — это середина между распущенностью и тем, что можно было бы назвать «бесчувственностью» (в отношении к удовольствиям, связанным с чувством осязания и вкуса).
щедрость — это середина между мотовством и скупостью (в отношении к материальным благам).
величавость — это середина между спесью и приниженностью (в отношении к чести и бесчестию).
ровность — середина между гневностью и «безгневливостью».
правдивость — середина между хвастовством и притворством.
остроумие — середина между шутовством и неотёсанностью.
дружелюбие — середина между вздорностью и угодничеством.
стыдливость — середина между бесстыдством и робостью.
- Нравственный человек, по Аристотелю, тот, кто руководит разумом, сопряженным с добродетелью.
- Следует помнить, что названные качества были обозначены в качестве добродетелей и пороков в IV в. до н. э.; они не всегда однозначно совпадают с современными представлениями о должном и предосудительном.

Человек

- Для Аристотеля человек — это прежде всего общественное или политическое существо («политическое животное»), одарённое речью и способное к осознанию таких понятий как добро и зло, справедливость и несправедливость, то есть нравственными качествами.
- В человеке есть два начала: биологическое и общественное. Уже с момента своего рождения человек не остаётся наедине с самим собой; он приобщается ко всем свершениям прошлого и настоящего, к мыслям и чувствам всего человечества. Жизнь человека вне общества невозможна.

- Дошедшие до нас сочинения Аристотеля делятся по содержанию на 7 групп. **Логические трактаты**, объединённые в свод «Органон»: «Категории», «Об истолковании», «Аналитики первая и вторая», «Топика». Физические трактаты: «Физика», «О происхождении и уничтожении», «О небе», «О метеорологических вопросах». Биологические трактаты: «История животных», «О частях животных», «О возникновении животных», «О движении животных», а также трактат «О душе». **Сочинение о «первой философии»**, рассматривающее сущее как таковое и получившее впоследствии название «Метафизика». **Этические сочинения** – так называемые «Никомахова этика» (посвящённая Никомаху, сыну Аристотеля) и «Эвдемова этика» (посвящённая Эвдему, ученику Аристотеля). **Социально-политические и исторические сочинения**: «Политика», «Афинская полития». **Работы об искусстве, поэзии и риторике**: «Риторика» и дошедшая не полностью «Поэтика».

Аристотель - афоризмы, высказывания, цитаты и изречения:

- Более подходит нравственно хорошему человеку выказать свою честность.
- Быть смелым - значит считать далеким все страшное и близким все, внушающее смелость.
- В бедности и других жизненных несчастьях настоящие друзья - это надежное прибежище.
- В большом теле заключена красота, а маленькие могут быть изящными и пропорционально сложенными, но не прекрасными.
- В деле воспитания развитие навыков должно предшествовать развитию ума.
- В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро.
- Везение - это удача, к которым непричастен испытующий разум.
- Великодушного человека отличает то, что он не ищет выгоды для себя, но с готовностью делает добро другим.
- Воспитание - в счастье украшение, а в несчастье прибежище.
- Воспитание - лучший припас к старости.

Этические взгляды

Учение о добродетелях

- Аристотель выделяет 11 этических добродетелей: мужество, умеренность, щедрость, великолепие, великодушие, честолюбие, ровность, правдивость, любезность, дружелюбие, справедливость. Последняя — самая необходимая для совместной жизни.
- разумные (добродетели ума) — развиваются в человеке благодаря обучению — мудрость, сообразительность, рассудительность.
- нравственные (добродетели характера) — рождаются из привычек-нравов: человек действует, приобретает опыт и на основе этого формируются черты его характера.
- Добродетель — представляет собой меру, золотую середину между двумя крайностями: избытком и недостатком.

Добродетель — она есть «способность поступать наилучшим образом во всём, что касается удовольствий и страданий, а порочность — это её противоположность».

Добродетель — это внутренний порядок или склад души; порядок обретается человеком в сознательном и целенаправленном усилии.

● Готхольд-Эфраим Лессинг

Выдающийся писатель, критик, теоретик реализма в литературе и искусстве, неустрашимый борец против политической и церковной реакции своего времени, Лессинг воплотил в себе лучшие черты той гуманистической немецкой культуры.

Лессинг черпает свои идеалы и образцы в античности. Идеалом поэта для него остается Гомер. "Поэтика" Аристотеля остается в его глазах лучшим философским изложением теории драмы, сохранившим все свое значение для его времени. Античность остается везде для Лессинга нормой, выражением неизменных законов человеческой природы и искусства.

- В "Лаокооне" (1766) Лессинг выступил против взгляда теоретиков классицизма на поэзию как на "говорящую живопись".
- Писатели и теоретики классицизма утверждали, что **главная задача поэзии** - пластическая, живописная передача "изящной" природы.
- Поэзия должна "украшать", ее назначение - **изображать** не материальную действительность, а **условный мир** мифологических богов, царей и героев, не знающий изменения и развития, увядания и смерти.
- **Обязанность поэта** - рисовать "благородные" аристократические характеры и "возвышенные" картины, **заботиться не о точности, а об изяществе и живописности стиля.**
- Взгляд на поэзию как на живописание "изящной" природы превращал ее из орудия борьбы и духовного развития в одну из форм декоративного художественного украшения придворной жизни.

- В противовес теоретикам классицизма XVIII в. - англичанам Спенсу и Попу, французу Кэйлюсу - Лессинг выдвинул **учение о различии между законами изобразительных искусств и законами поэзии.**
- И изобразительные искусства и поэзия "подражают природе", доказывает Лессинг: их общее **назначение - воспроизведение действительности.** Но каждый вид искусства выполняет эту задачу по-своему, в соответствии с теми особыми средствами, которыми он располагает.
- Скульптура и живопись принадлежат к **пространственным**, поэзия - к **временным** искусствам. Предметом изображения двух первых являются **тела**, предметом изображения поэзии - **действия.** Уступая живописи и скульптуре в яркости и полноте изображения видимого, телесного облика предметов, поэзия превосходит их в других отношениях. Она может изображать развитие жизни, действия и страсти с такой широтой и всесторонностью, с таким проникновением в их скрытые движущие пружины, какие недоступны скульптуре или живописи.
- "Поэзия есть искусство более широкое... - пишет Лессинг, - ему доступны такие красоты, каких никогда не достигнуть живописи" (гл. VIII).
- Выдвинутый Лессингом взгляд утверждал в литературе необходимость широкого охвата действительности, живую динамику, драматизм, реалистическое богатство изображения.

- **Георг Вильгельм Фридрих Гёгел** (нем. *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*; 27 августа 1770, Штутгарт — 14 ноября 1831, Берлин) — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.

- В философии Гегеля абсолютный дух развивается в трех формах: в виде интуиции в искусстве ("Лекции по эстетике", 1835-1838), представления — в религии ("Лекции по философии религии", 1831), и понятия — в философии ("Лекции по философии истории", 1833-1836). Соответственно этим формам духа Гегель построил свою эстетику, философию религии и историю философии.
- Философию искусства Гегель рассматривает как учение об идеале и его развитии. **Идеал в искусстве** проходит ряд ступеней своего развития, являющихся формами искусства, которые дифференцируются в зависимости от соотношения идеи и ее внешнего образа. Символическая художественная форма дает лишь намек на идею. Это искусство характерно для Востока. Когда идея и ее внешний облик полностью соответствуют друг другу, мы имеем классическое искусство. Если внешняя форма недостаточна для воплощения развивающейся идеи, то возникает романтическое искусство.
- В системе Гегеля **искусство — это первая форма самораскрытия абсолютного духа, второй формой выступает религия**. Религия же «снимается» более высокой формой знания — философией, которая разрабатывает логические категории и является наукой наук.

Домашнее задание

- Приведите примеры, доказывающие подвижность и гибкость границ между искусствами.
- Прочитайте комедию Аристофана «Лягушки».
- Дополнительно: подготовьте сообщения о древнегреческих поэтах Эсхиле, Еврипиде и Аристофане.