

ТЕМА 10.

Философия искусства

План лекции

1 лекция

1. Философия и искусство. Своеобразие искусства как феномена культуры, его личностные и социальные функции. Субъект художественного творчества. Человек в мире искусства.
2. Философия искусства в античной философии (софисты, Сократ, Платон, Аристотель и др.).
3. Философия искусства в традиции философа (Омар Хайям, Аль-Фараби, Ибн-Рушд, Ибн-Араби, Руми).
4. Художественно-эстетический мир христианского средневековья (Августин, Иоанн Дамаскин). Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения (Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрер, М.Монтень, Эразм Роттердамский).

2 лекция

1. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков (Д. Локк, Р. Декарт, Вольтер, Д.Дидро, Ж. Руссо).
2. Основы классической эстетики (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг).
3. Неклассическая философия искусства второй половины XIX - XX века (Ф. Ницше, Дж. Дьюи, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер).
4. Философия искусства казахского народа.

Эстетика (греч. *aisthetikos* —
чувствующий, чувственный) -

**философская наука, изучающая сферу
эстетического как специфического проявления
ценностного отношения между человеком и
миром.**

В конце 18 в. **А.Баумгартен**
вычленил эстетику как особую
дисциплину и предложил термин
"эстетика" для обозначения
"науки о чувственном знании"

Предмет эстетики - законы эстетического освоения действительности

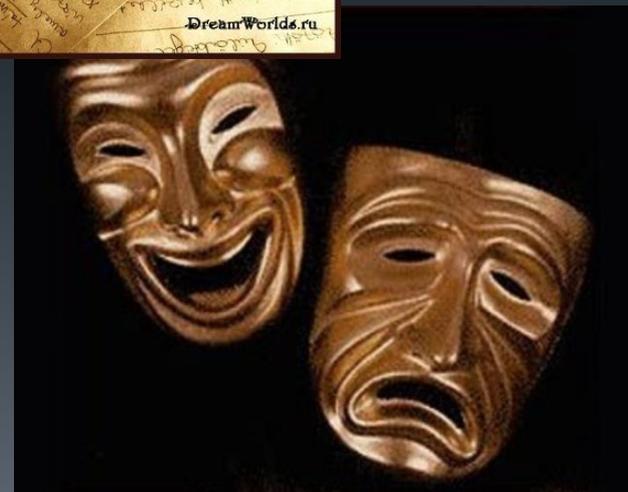
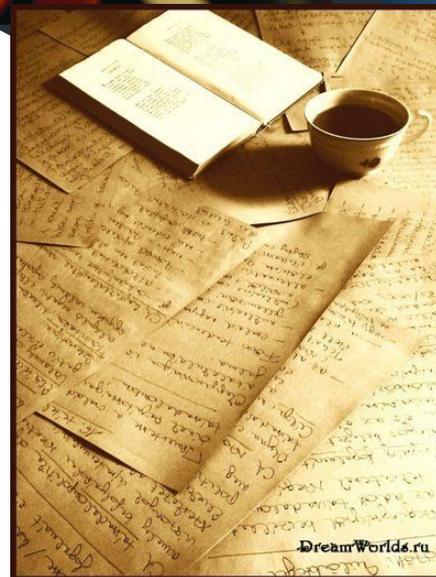
по канонам красоты

Красота - эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

Законы эстетического освоения мира
проявляются наиболее полно,
концентрированно и
непосредственно в
искусстве.

Искусство —

сфера духовной деятельности людей, которая направлена на художественное постижение и освоение мира, и призвана удовлетворять универсальную потребность человека — воссоздать окружающую действительность в различных формах человеческой чувственности.

Специфика искусства -

искусство осваивает и выражает действительность в художественно-образной форме.

Художественный образ - форма отражения объективной действительности в искусстве с позиций определенного эстетического идеала.

Воплощение художественного образа в разных произведениях искусства осуществляется с помощью разных средств и материалов (слово, ритм, рисунок, цвет, пластика, мимика, киноmontаж и др.).

Вопрос о предназначении искусства связан

С
одной
стороны

с вопросом о
его смысле,
конечной цели
в исторической
и (или)
космической
эволюции

3 позиции

С другой
стороны

с вопросом о
функциях
искусства в
жизни
общества и
человека.

3 позиции по 1-ому вопросу

- *1 позиция*

искусство имеет космическое, религиозное или иное высшее, надчеловеческое значение.

Соловьёв В.С. в работе "Общий смысл искусства" обосновал тезис "красота спасёт мир".

3 позиции по 1-ому вопросу

- *2 позиция*

СМЫСЛ ИСКУССТВА В СЛУЖЕНИИ ОБЩЕСТВУ, В ЧАСТНОСТИ, ОН СВЯЗЫВАЕТСЯ С ВОСПИТАНИЕМ ЛЮДЕЙ, ОБЛАГОРАЖИВАНИЕМ НРАВОВ, ПРОПАГАНДОЙ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

(Марксизм: искусство служит пропаганде социалистических или буржуазных идей).

.

3 позиции по 1-ому вопросу

- *3 позиция*

искусство - автономная сфера самореализации человека, ценная сама по себе, не служащая никаким интересам, кроме самовыражения художника

Кандинский В.: «искусства для искусства»,
«чистое искусство».

Роль и значение искусства в жизни человека:

Расширяет реальный жизненный опыт человека, способствует внедрению норм и ценностей необходимых для жизни общества, так и для реализации потенций человека.

Используется как стимулятор различных психических процессов.

Развивает универсальную человеческую способность чувственно воспринимать окружающий мир.

Субъект художественного творчества

- выступает как **творец, художник**, а в высшей степени проявления своих творческих качеств - как **гений**.
- Абсолютной предпосылкой художественной деятельности является художественный **талант, одаренность**.

Предпосылки таланта

биологические качества индивида, природные данные, в первую очередь - нервная система

особенности мышления, волевые качества и т.д.

социальные воздействия на индивида и взаимодействие его с социумом

сознательная деятельность данного индивида по формированию себя как полноценной творческой личности

2. Философия искусства в истории философии

Философия искусства в античной философии (софисты, Сократ, Платон, Аристотель и др.).

- **Софизм.** Основная идея – прекрасное субъективно, а не объективно. Прекрасное существует только в связи с условиями места, времени и цели. То, что прекрасно в одном отношении, безобразно в другом. Прекрасное-это чувственное удовольствие.

Философия искусства в античной философии (софисты, Сократ, Платон, Аристотель и др.).

- **Сократ.** Одна и та же вещь м.б. прекрасна и безобразна, все зависит от того, насколько хорошо она отвечает своему назначению. Прекрасное – это нечто пригодное, целесообразное

Философия искусства в античной философии (софисты, Сократ, Платон, Аристотель и др.).

- **Платон.** Прекрасное - это вечная, неизменная, безотносительная идея красоты
- Искусство как мимесис , т.е. «подражание природе», ставило перед художником задачу воспроизведения совершенной красоты.
- Искусство должно быть высоконравственно и духовно, оно должно учить благу и добродетели, воспитывать человеческую душу и закалять его разум.

Философия искусства в античной философии (софисты, Сократ, Платон, Аристотель и др.).

- **Аристотель.** Искусство как катарсис преследовало цель «очищения от страстей» человеческой души в результате воздействия на нее художественного произведения.

- Представленная зрителю трагедия возбуждает ужас и сочувствие, что способствует выходу страстей и очищает душу, оздоравливает ее.

Эстетика Средневековья

- Главной ценностью этой эпохи виделся Бог, и красота оценивалась исходя из этого, в сопоставлении и в связи с божественным, с путем к Богу или отклонением от него.
- Красота сводилась к понятиям «совершенства», «соразмерности», блеска и сияния (ясности).
- Из видов искусства особенно активно развивались архитектура совместно со скульптурой и иконописью и литература.

Эстетика Ренессанса

- Искусству Ренессанса было свойственно бурное жизне- и человекоутверждение, утверждение активности и ценности человеческого существования.
- Искусство Возрождения знало и об ограниченности, а иногда и беспомощности личности. Поэтому, наряду с реальным жизнеутверждающим мироощущением, ему были свойственны и грусть, и драматизм, и даже трагизм.
- Самым важным в ренессансном искусстве явилась вместо диссонансов Средневековья **тяга к гармонии.**

Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков

- Английская эстетика отстаивала сенсуалистические принципы, развивала идеи о «внутреннем ощущении», чувстве, страсти, интуиции.
 - Основание : учение Дж.Лока (эмпиризм и сенсуализм) о чувственной основе мышления.
- Была обоснована идея о принципиальной тесной связи искусства и нравственности.

Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков

- Связь искусства и нравственности, родство красоты и добра – основная идея «морализующей эстетики» А.Э.К.Шефтсбери в работе *«Характеристики людей, нравов, мнений и времен»* (1711).
- Опора на сенсуализм Локка: идеи добра и красоты имеют чувственную основу, исходят из заложенного в самом человеке нравственного чувства.

Французское Просвещение

- Д.Дидро - автор теории просветительского реализма, которая получила обоснование в его трактате *Философское исследование о происхождении и природе прекрасного* (1751).
- Художественное творчество - сознательная деятельность, имеющая разумную цель и опирающаяся на общие правила искусства.
- Назначение искусства Дидро видел в смягчении и улучшении нравов, в воспитании добродетели.

Основы классической эстетики (И. Кант, Г.Гегель)

- Кант прекрасное связывает с "незаинтересованным", бескорыстным, чистым созерцанием: чувство прекрасного свободно от жажды обладания, от любых помыслов вожделения, и поэтому оно выше всех других чувств.
- Одним из первых Кант дал классификацию видов искусства:
словесное (искусство красноречия и поэзия),
изобразительное (скульптура, архитектура, живопись)
искусство изящной игры ощущений (музыка).

Основы классической эстетики (И. Кант, Г.Гегель)

- Г. Гегель: Эстетика – «теория искусства», «философия искусства».
- Искусство – это проявление идеала, который следует искать в искусстве, а не в природе.
- Прекрасное – это такая вещь, в которой наиболее полно отражена абсолютная идея, где идея и материя, то есть то, что, мы ощущаем, находятся в гармонии

- Гегель определяет искусство как ступень в развитии абсолютного духа наряду с религией и философией.
- Свою теорию искусства Гегель представил в виде системы трех форм искусства:
 - ✓ символической (Восток), ее выражение в архитектуре
 - ✓ классической (античность), ее выражение в скульптуре
 - ✓ романтической (христианство) – живопись, музыка и поэзия.

- **Для Гегеля Прекрасное объективно как «чувственная видимость идеи».**

Поскольку же в природе идея проявляется лишь смутно, то и Прекрасное в ней несовершенно.

- **Только искусство, по Гегелю, способно осуществить полное соответствие идеи и образа; Прекрасное в искусстве и есть идеал.**

- **Ценнейшее достижение гегелевской эстетики - диалектический подход к изучению Прекрасного и понимание исторического развития Прекрасного, хотя и на объективно-идеалистической основе.**

Из опыта классической эстетической мысли

- **Эстетический вкус** — это способность к участию в эстетическом отношении с миром.
- **Эстетический вкус** - особая врожденная способность к эстетическому восприятию или (и) творчеству, эстетическому акту, эстетическому опыту.

Эстетический вкус присущ в большей или меньшей мере любому человеку

Особо эстетически одаренные личности обладают высокоразвитым вкусом от рождения. Они, как правило, выбирают путь творцов искусства.

Большинство же людей рождаются только с зачатками вкуса, которые могут быть развиты до достаточно высокого уровня в процессе эстетического (художественного) воспитания.

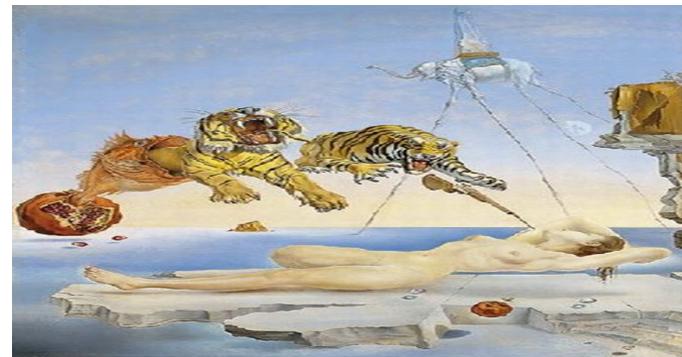
Классическая эстетика

- Эстетическое
- Прекрасное
- Безобразное
- Возвышенное
- Трагическое
- Комическое

Неклассическая эстетика

- Текст
- Интертекст
- Гипертекст
- Симулякр
- Деконструкция
- Ризома
- Вещь
- инстинкт
- Абсурд
- Алогизм
- Парадоксальность
- Релятивизм
- Вседозволенность
- Физиологизм

Истоки неклассической эстетики

- Фридрих Ницше
- Зигмунд Фрейд
- Экзистенциалисты (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер, К. Ясперс)
- Структуралисты (Р. Барт, Ю. Кристева)

Фридрих Ницше

- культура больна, человечество больно, человек болен и вырождается
- «переоценка всех ценностей» традиционной культуры
- аполлоновское и дионисийское

дионисийское - стихийное иррациональное природное начало (музыка, танец)

аполлоновское - упорядоченное, гармоничное, миметичное, иллюзорное (пластические искусства и поэзия)

в новоевропейской культуре - опасное преобладание аполлоновского начала и сознательное вытеснение дионисийского

Фридрих Ницше

- кризис европейской культуры произошел из-за господства разума над инстинктом, гипертрофированного аполлоновского начала над дионисийским; в культе разума, души, духа, духовного; в признании приоритета духовного над телесным
- чтобы «излечить» человечество нужно восстановить дионисийское

Фридрих Ницше

неклассическая эстетика

- отказа от разума в пользу инстинкта
- приоритет абсурда, алогизма, парадоксальности
- релятивизм всех ценностей, вседозволенность, хаосогенные процессы, физиологизм

Зигмунд Фрейд

- главный двигатель жизни человека, общества, культуры - бессознательное
- в психике человека существует три сложно взаимодействующие между собой сферы: бессознательное - Оно (Id), предсознательное - Я (Ego) и сознательное (сознание) - Сверх-Я (Super-Ego).

Зигмунд Фрейд

- Предсознательное отделяет бессознательное от сознания и является мостом между ними и цензором для бессознательного
- Предсознательное регулирует актуализацию бессознательных влечений и вытесняет из сферы сознания те из них, которые не соответствуют данному уровню культуры
- конфликт человека (его бессознательного) с культурой

Зигмунд Фрейд

неклассическая эстетика

- выявление иррациональной природы искусства
- искусство как наиболее полная и адекватная форма сублимации вытесненных влечений художника

Зигмунд Фрейд

неклассическая эстетика

- компенсаторный механизм искусства
- искусство дает эрзац удовлетворения, компенсирующий древнейшие культурные запреты, и тем самым, примиряет с принесенными им жертвами

• вербальное выражение глубинного кризисного положения человека в современном мире

- экзистенция (существование) ощущалась и описывалась как предельно отчужденное, бесцельное и бессмысленное пребывание человека в абсурдном и жестоком мире
- одиночество человека связано с исчезновением Великого Другого

Экзистенциалисты

неклассическая эстетика

- главным результатом художественного творчества является созидание своего Я
- спасение человека в сублимациях нового эстетического опыта, в частности в эстетизации (т.е. снятии в эстетическом опыте) ужасогенных, негативных компонентов и феноменов экзистенции

Структуралисты

неклассическая эстетика

- создание универсальной конвенциональной методологической системы, в которой традиционные эстетические понятия мимесиса, выражения, отображения заменялись рядом таких категорий, как текст, структура, знак, письмо, коннотация

Стратегии исследования искусства в современной философии . Проблемы современной эстетики

- уточнение понятия эстетического видения мира и его связей с другими измерениями человеческого существования;
- формирование новой системы категорий эстетики, соответствующей тем революционным переменам, которые произошли во второй половине XIX в. в искусстве и привели к смене традиционной эстетики современной эстетикой;

Стратегии исследования искусства в современной философии . Проблемы современной эстетики

- определение понятия искусства, отграничение искусства от других способов понятийного и образного представления мира (идеология, философия, религия, наука и т.д.);
- исследование задач, или функций, искусства и его значения для человеческой (индивидуальной и социальной) жизни и деятельности;

Стратегии исследования искусства в современной философии . Проблемы современной эстетики

- обоснование периодизации истории искусства, деления ее на основные этапы, выделения особых, отличающихся внутренним единством стилей в рамках каждого из таких этапов и т.д.;
- изучение своеобразия эстетики как науки, ее двойственного, описательно-оценочного, или дескриптивно-прескриптивного, характера