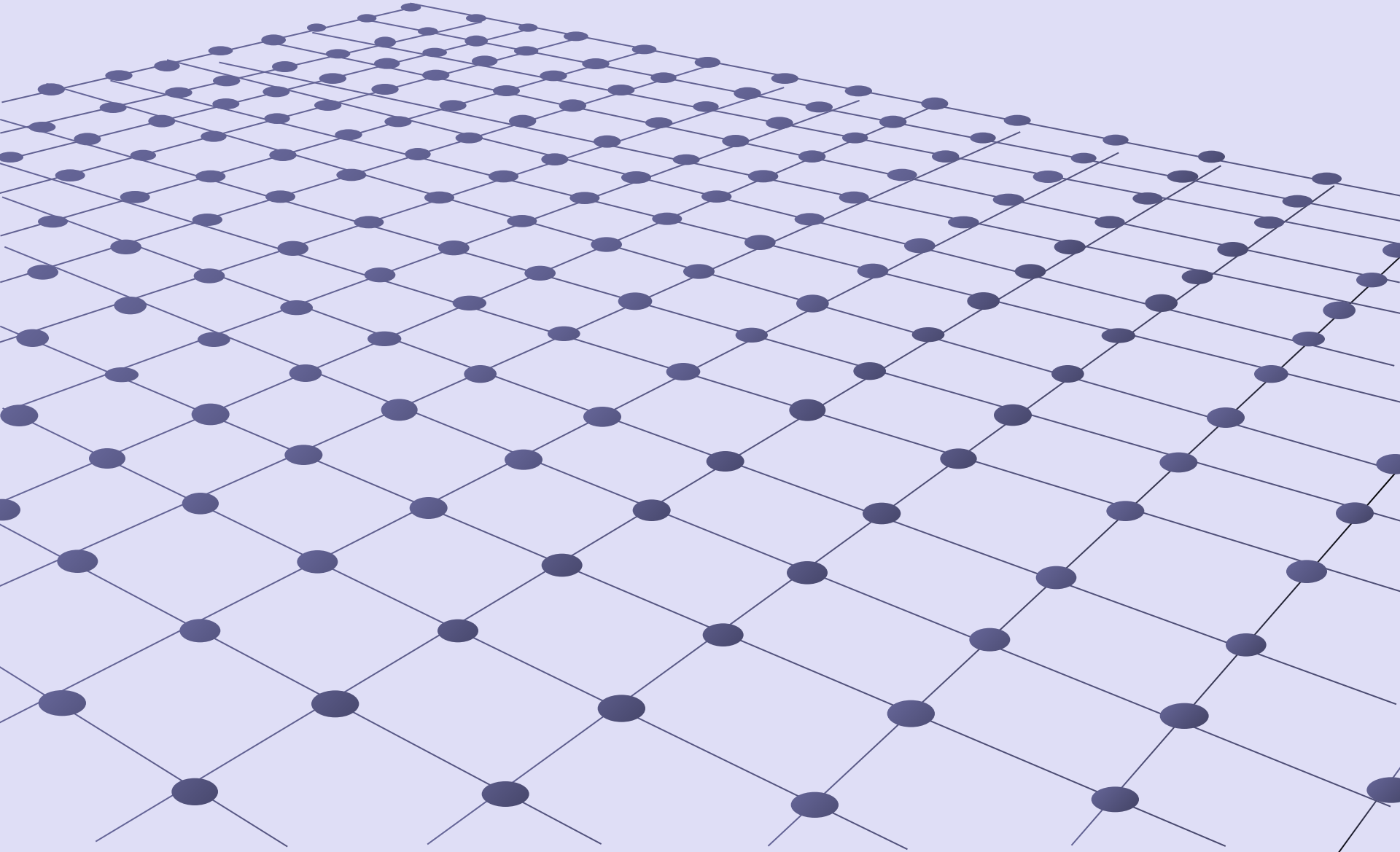
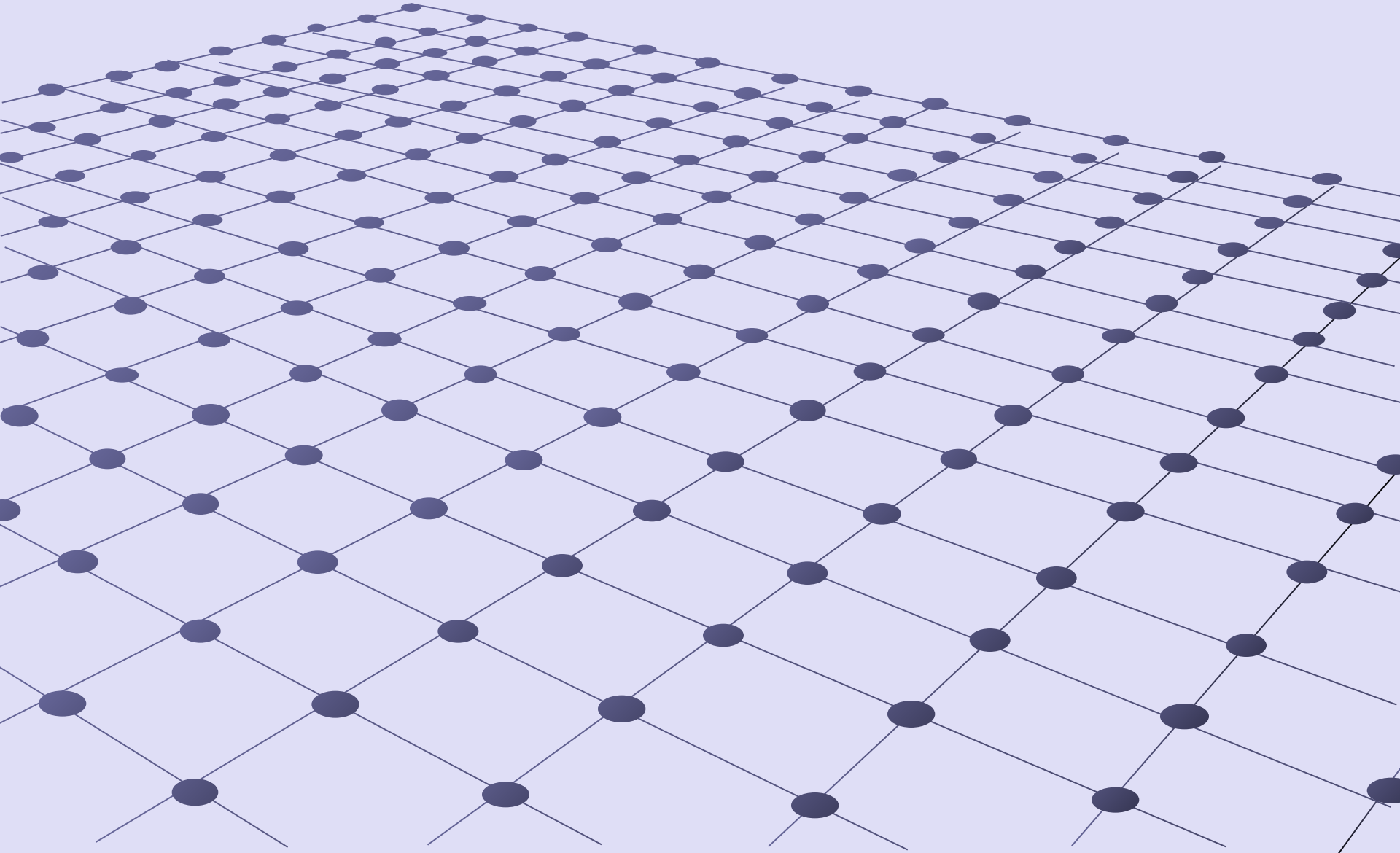


1.Введение в семиотику **2. ЛОГИКА ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ** **3. ДИСКУРСИВНЫЕ И ПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗНАКА** 4.МЕТАТАФОРА 5. СИМВОЛЫ СВЯЩЕННОГО 6. СИМВОЛЫ В МИФОЛОГИИ **7. СИМВОЛИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 8**. СИМВОЛИЗМ МУЗЫКИ

1. Введение в семиотику



- Наиболее общим кратким определением семиотики является «наука о знаках». Она включает изучение любого «медиума» как некоторой «знаковой системы». И термин «наука» является не вполне правильным, здесь следует говорить, скорее, об «изучении, исследовании» знаков, нежели о науке в том смысле, как мы говорим о биологии или физике как «науках».

- Семиотика начала превращаться в главный подход в теории «медиа» во второй половине 60-х годов. Следует заметить, что иногда термин «семиология» указывает на соссюровскую традицию, а термин «семиотика» – на традицию пирсовскую, хотя в настоящее время правильнее говорить о том, что последний термин вполне покрывает все исследовательское пространство.

- Основной структурной единицей языка культуры, с точки зрения семиотики, являются знаковые системы.
- Знак — это материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве объективного заместителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний).

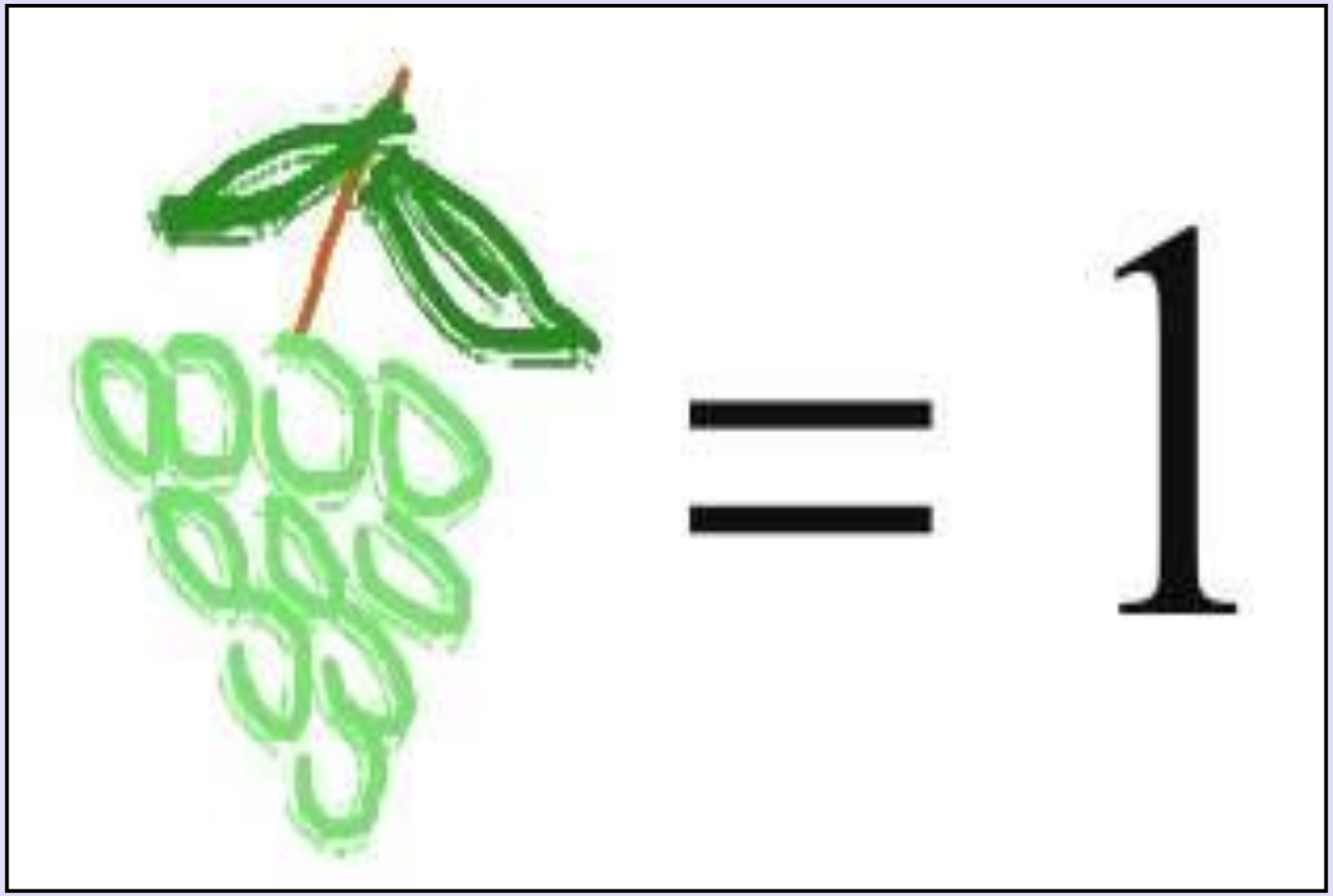
- Знак - это овеществленный носитель образа предмета, ограниченный его функциональным предназначением. Наличие знака делает возможной передачу информации по техническим каналам связи и ее разнообразную — математическую, статистическую, логическую — обработку

В семиотике «знаки» есть все, что угодно, из чего могут быть генерированы значения (такие как слова, образы, звуки, жесты). Для аналитических целей семиотики каждый знак составлен из означающего и означаемого. Лингвистический знак - это неразрывное единство означающего и означаемого, сравнивая их с двумя сторонами одного листа бумаги.

Означаемое это не вещь (означаемое «собака» это не та собака, которую изучает зоология), и означающее это не ряд звучаний, составляющих имя (звукоряд «собака», изучаемый фонетикой и регистрируемый с помощью электромагнитной ленты).

Означающее – это образ этого звукоряда, в то время как означаемое это образ вещи, рождающийся в уме и соотносящийся с другими такими же образами (например, дерево, arbor, tree, baum и т.д.). В настоящее время означающее обычно интерпретируется как материальная форма знака.

Мышление невозможно представить без механизмов интерпретации знаков и символов



Знаки количества, качества и тождества

- Фердинанд де Соссюр (1857 – 1913), основатель не только общей лингвистики, но и того, что теперь привычно обозначать семиотикой. Другими ключевыми фигурами в раннем развитии семиотики были Чарльз Сандерс Пирс (1839 – 1914) и поздний Чарльз Уильям Моррис (1901 – 1979). Ведущими современными теоретиками являются Роланд Барт, Умберто Эко, Кристиан Метц, Юлия Кристева и Альгирдас Греймас. Некоторые лингвисты работали в семиотическом каркасе, особо среди них выделяется Роман Якобсон.

Мы используем определенные «знаки», которые не указывают на что-либо, находящееся в нашем непосредственном окружении. Большая часть наших слов не является знаками в смысле сигналов. Мы используем их для того, чтобы говорить о каких-то вещах, не направляя при этом на них свои глаза, уши или носы. Эти знаки не объявляют о вещах, а напоминают о них. Они называются «знаками-заменителями».

- **- Развитие языка — это история постепенного накопления и разработки вербальных символов. Посредством этого феномена вся модель человеческого поведения испытала огромное изменение, перестав быть простой биологической схемой, и его ментальность расширилась до такой степени, что стала совершенно не сравнимой с разумом животных.**

В изучении разума первостепенное значение все больше приобретает использование символов. Превосходство человека в борьбе за самосохранение прежде всего приписывается более широкому диапазону воспринимаемых им сигналов, большей силе его интегрирующих рефлексов, его более быстрой обучаемости путем проб и ошибок.

- Семиология – это наука о знаках, которая изучает, что происходит, когда человек пытается передать свою мысль с помощью средств, которые неизбежно носят условный характер» (Ф.Соссюр)

- Семиология показывает, каким образом конституируются знаки, какие законы управляют ими. Поскольку такая наука еще не существует, можно лишь говорить, какой она была бы, - но она имеет право на существование. Лингвистика есть только часть общей науки семиологии…

2. ЛОГИКА ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ

- Знак указывает на существование — в прошлом, настоящем или будущем — вещи, события или условия.
- Толкование знаков — это основа животного разума.

Постичь некую вещь или ситуацию — это не то же самое, что «отреагировать» на них очевидным образом или осознать их присутствие. Говоря о вещах, мы обладаем не вещами как таковыми, а представлениями о них; символы же непосредственно «подразумевают» именно понятия, а не предметы. Поведение по отношению к понятиям — это то, к чему обычно побуждают слова; это — типичный процесс мышления.

Символы представляют не сами объекты, а являются носителями определенной концепции об объектах

Мышление кодирует информацию в знаках

Character code bits 4 to 7	Character code bits 0 to 3															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	→	←
A		。	「	」	、	・	ヲ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	ャ	ュ	ョ	ッ
B	ー	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
C	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
D	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	゛	゜
1																

ТОЛКОВАНИЕ ЗНАКОВ

В скором времени планируется ввести в обращение новые дорожные знаки. Чтобы свести до минимума затраты на замену старых столбов с полюбившимися многим картинками, принято простое, но гениальное решение: знаки останутся старые, но означать они будут совершенно другое. Не перепутай.

Опасно! Инопланетяне похищают автомобилистов

Индейцы!

Лифт не работает

Снеговиков не давить!

Был человек — и нету...

Игра на банджо разрешена

Эталон 2,7 метра из Парижской палаты мер и весов

Дальше только вплавь

Параллельные линии не пересекаются. Доказано ГИБДД

Здесь можно снять телку

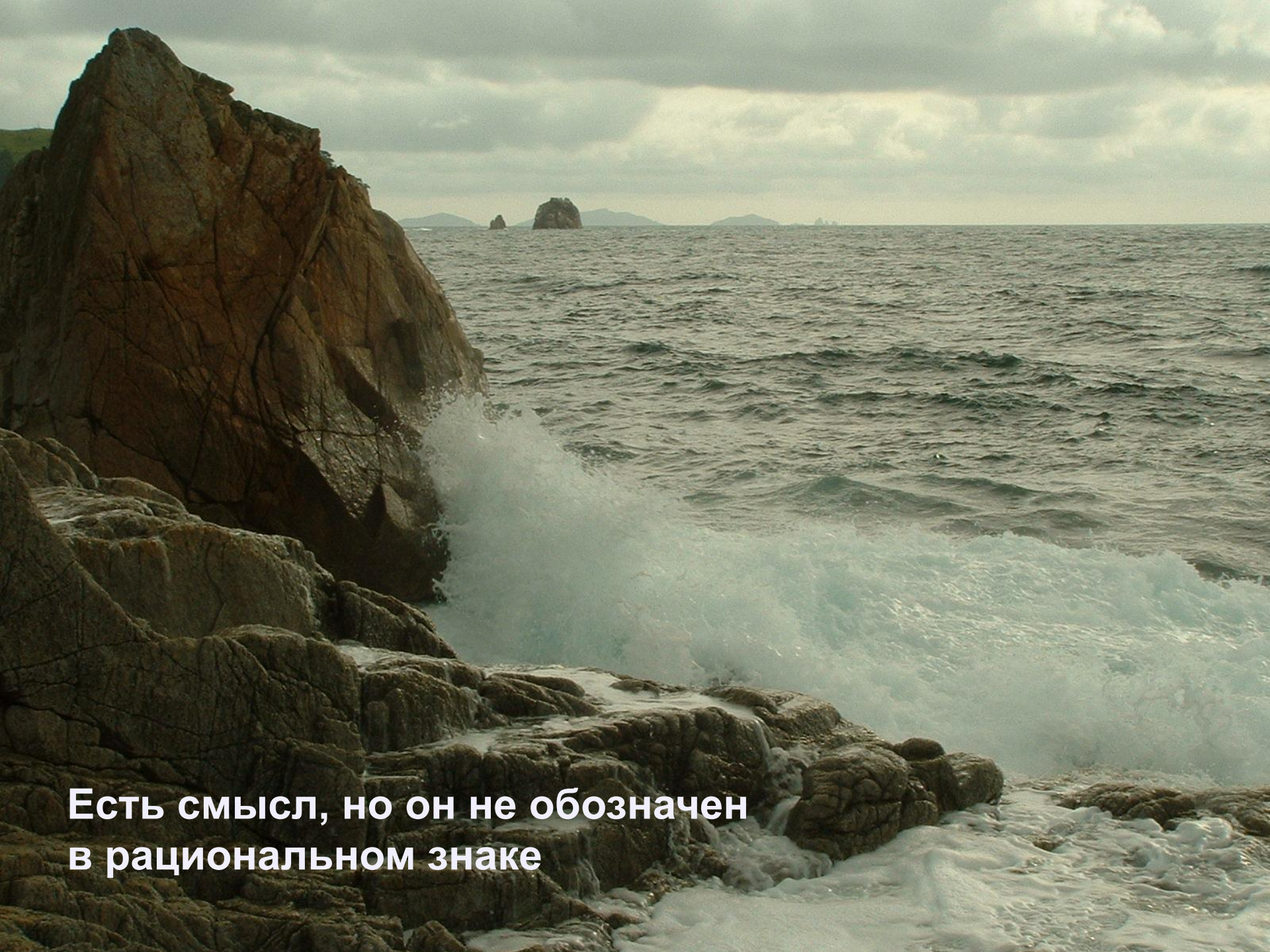
Внимание! Тут воруют педали (а также спицы и цепи)!

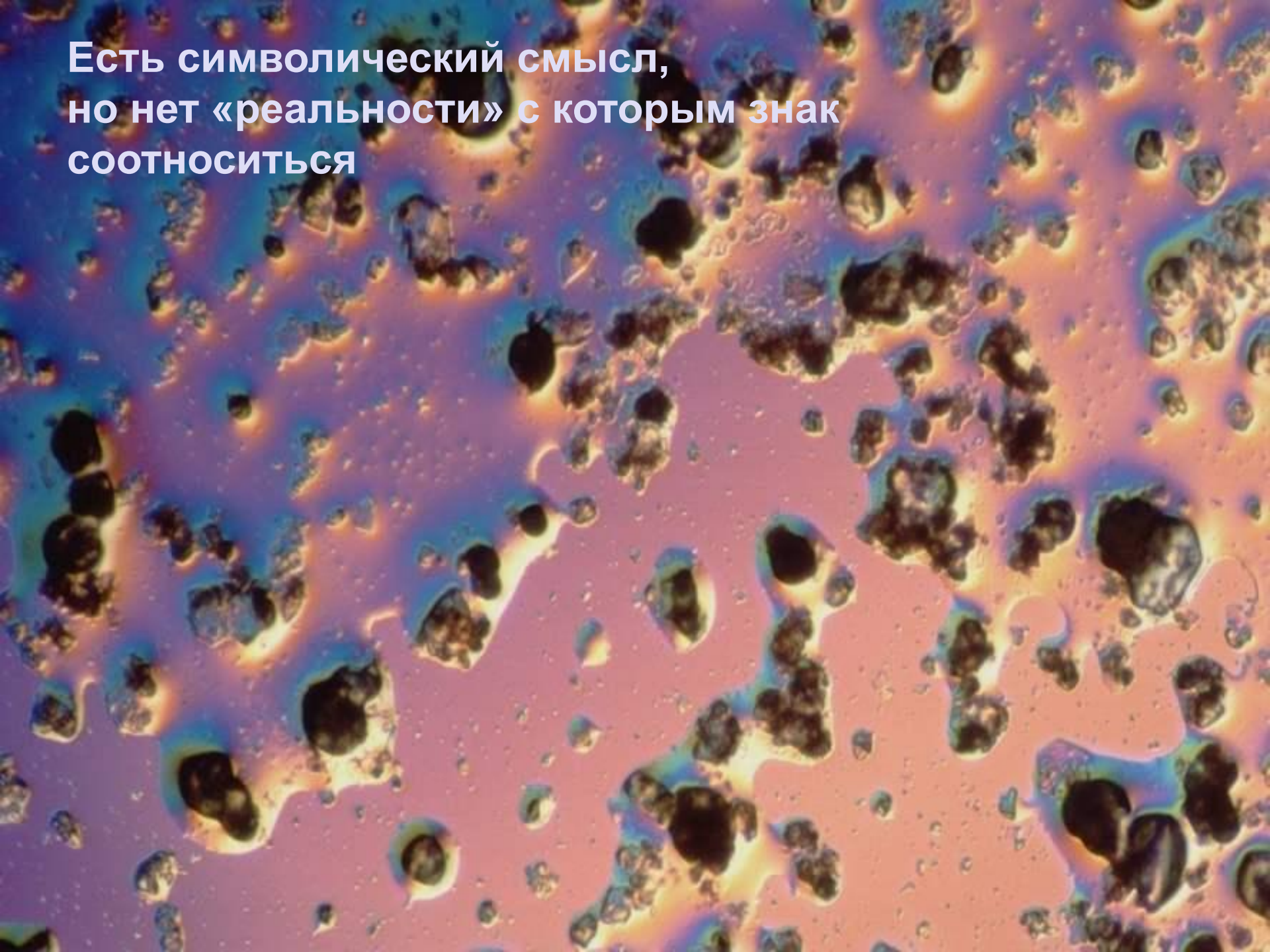
Адидас

Лыжню!

Лыжню одноногому лыжнику!

Тождество смысла - «знак» и реальности - «знак»


Есть смысл, но он не обозначен
в рациональном знаке



Есть символический смысл,
но нет «реальности» с которым знак
соотноситься

3. ДИСКУРСИВНЫЕ И ПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗНАКА

Язык – это система вербального символизма и его менее значительные заменители, иероглифы, язык глухонемых, азбука Морзе или барабанное телеграфирование некоторых племен.

Мир, который не является физическим или не находится в пространстве-времени, также требует своего обозначения. Это мир чувств, желаний, мыслей, представлений.

- Язык культуры — это универсальная форма осмысления реальности, в которую организуются все вновь возникающие или уже существующие представления, восприятия, понятия, образы и другие подобного рода смысловые конструкции (носители смысла).

- Визуальные формы — линии, цвета, пропорции и т. д. — точно так же способны к артикуляции, то есть к сложному сочетанию, как и слова. Но законы, управляющие такого вида артикуляцией, полностью отличаются от тех законов синтаксиса, которые управляют языком. Самое коренное отличие заключается в том, что визуальные формы недискурсивны.

- Языком культуры в широком смысле этого понятия называются те средства, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в пространстве культуры.

- Язык фиксирует значимые для человека представления, его отношения к ним. В сфере социального взаимодействия язык выступает в качестве медиатора, проводника, посредника, средства, позволяющего придавать интерсубъективное, культурное значение субъективному, индивидуальному опыту, транслировать социально-значимые представления, придавать таким представлениям общезначимый, разделяемый смысл.

- Самая серьезная проблема коммуникации заключена в переводе смыслов с одного языка на другой, каждый из которых имеет множество семантических и грамматических особенностей. В культурологии эта проблема эффективности культурного диалога как на «вертикали», т. е. между культурами разных эпох, так и по «горизонтали», т. е. диалога разных культур, существующих одновременно, между собой, осмысливается как проблема понимания.

- Термин «понимание» используется в двух смыслах как фактор интеллектуальный, познавательный, но и как сопереживание, в чувствование. Сложность понимания обусловлена тем, что восприятие и поведение детерминированы стереотипами — идеологическими, национальными, сословными, половыми, сформированными у человека с детства.

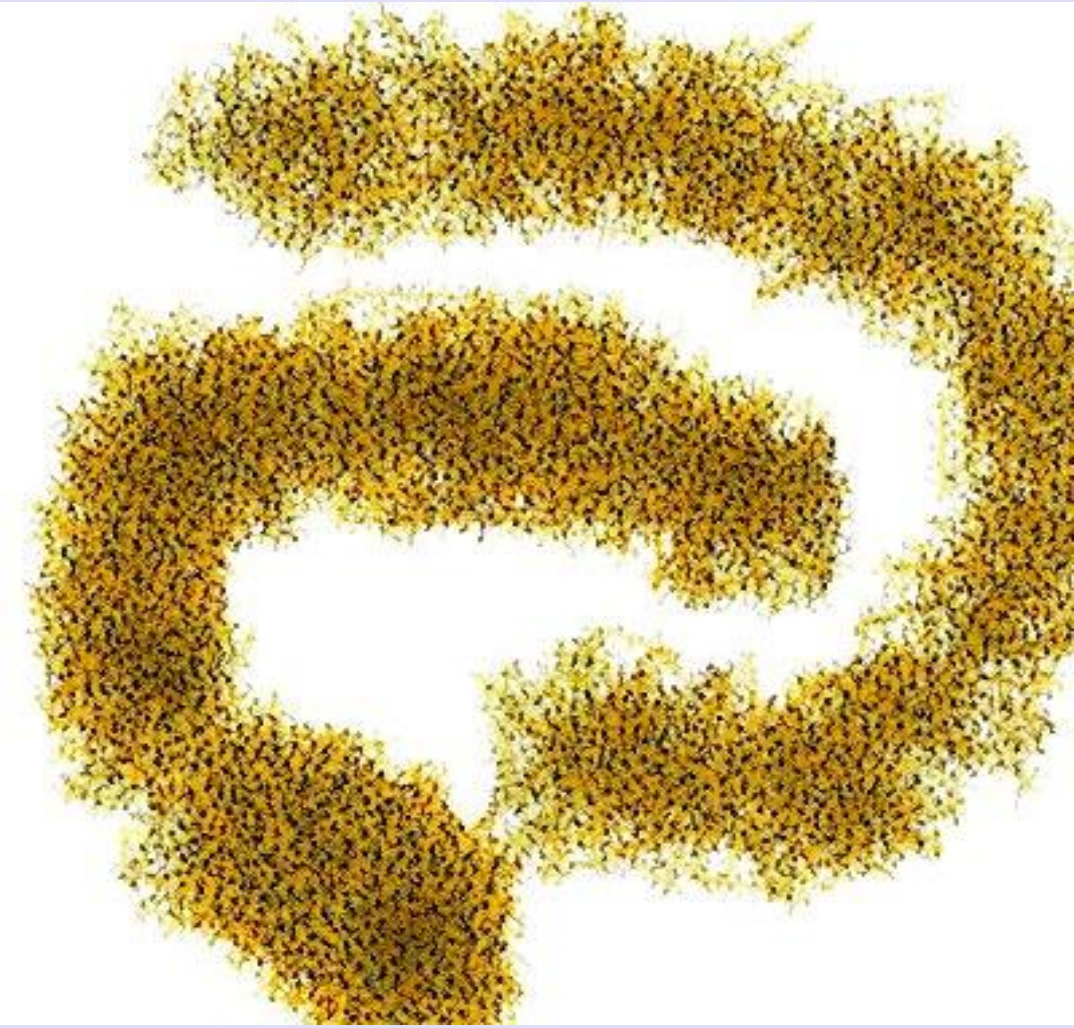
- Понимание как смысла, так и символа апперцептивно, т. е. новая информация ассимилируется путем соотнесения с тем, что уже известно, новое знание и новый опыт включаются в систему знания, уже имеющегося, на этой основе происходит отбор, обогащение и классификация материала.

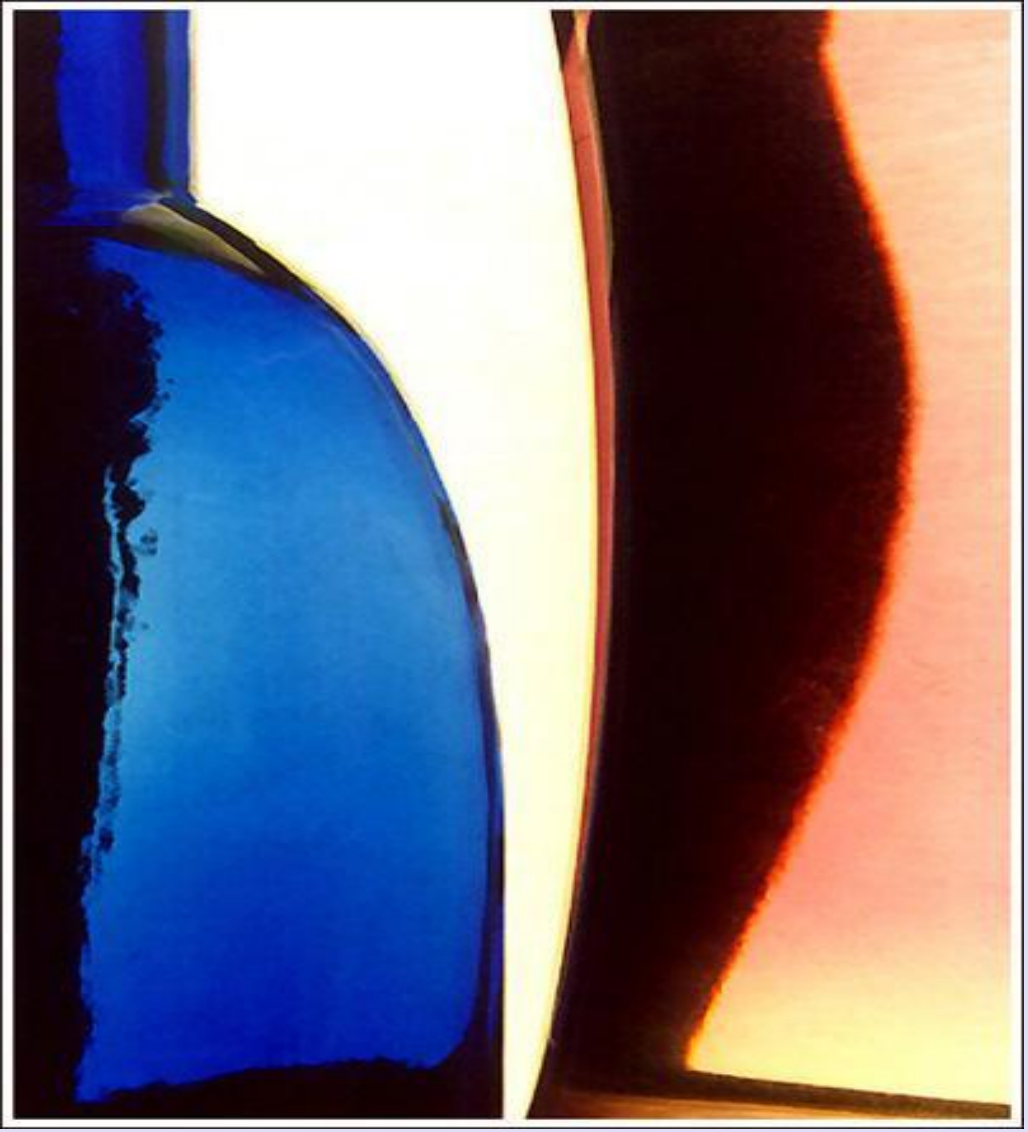
- Базовым знаком письма является не слово, как в разговорном языке, а объективная и более абстрактная единица — буква. Количество базисных знаков в системе существенно уменьшается и становится обозримым. Это ведет к коренному изменению в логике использования знаковой системы. Становятся возможными качественно новые способы обработки, восприятия и передачи информации.

- Запись создает возможность искусственно увеличить словарный состав языка. С возникновением письменности начинают складываться языковые нормы и правила. Это дает возможность создание нормированного литературного языка, обогащения и совершенствования способов выражения мысли, на основе записи снимаются временные и пространственные границы общения. Письменность открыла путь к тиражированию знаков — книгопечатанию.

- Любой язык культуры имеет природные предпосылки формирования, но сам не является природным явлением. Он формируется во взаимодействиях и коммуникациях совместно живущих людей. Он возникает тогда, когда индивидуальные представления не просто обретают внешнее выражение, но когда такие выражения в коммуникативных процессах приобретают статус разделяемых знаковых единиц, а их использование перестает быть произвольным и подчиняется определенным, установленным, конвенциональным, обязательным правилам.

Язык формируется там, где знак осознанно отделяется от представления и начинает функционировать как репрезент (представитель) этого представления, его выразитель.





Любая, даже иррациональная информация имеет для разума символический смысл

- Если для естественных и функциональных знаков знаковая функция является побочной и выполняется ими как бы «по совместительству», то для конвенциональных это функция является основной. Конвенциональные знаки являются знаками в полном смысле этого слова. Их значения задаются не предметами и процессами, о которых они информируют, а соглашениями между людьми.

- Различают 4 типа конвенциональных знаков:

- 1) сигналы, извещающие или предупреждающие людей. Например, цвета светофора, «зебра» на пешеходной дорожке, флажковая сигнализация на флоте;

- 2) индексы — условные обозначения каких-либо предметов или, ситуаций, имеющие компактный легко обозримый вид и применяемый для того, чтобы выделить эти предметы или ситуации из ряда других. Например, показания приборов, картографические знаки, различного рода условные значки в схемах, графиках, профессионально-деловых текстах и т. д.;

壽

Долголетие

福

Удача

和

Гармония

愛

Любовь

囍

Умноженное счастье

祿

Процветание

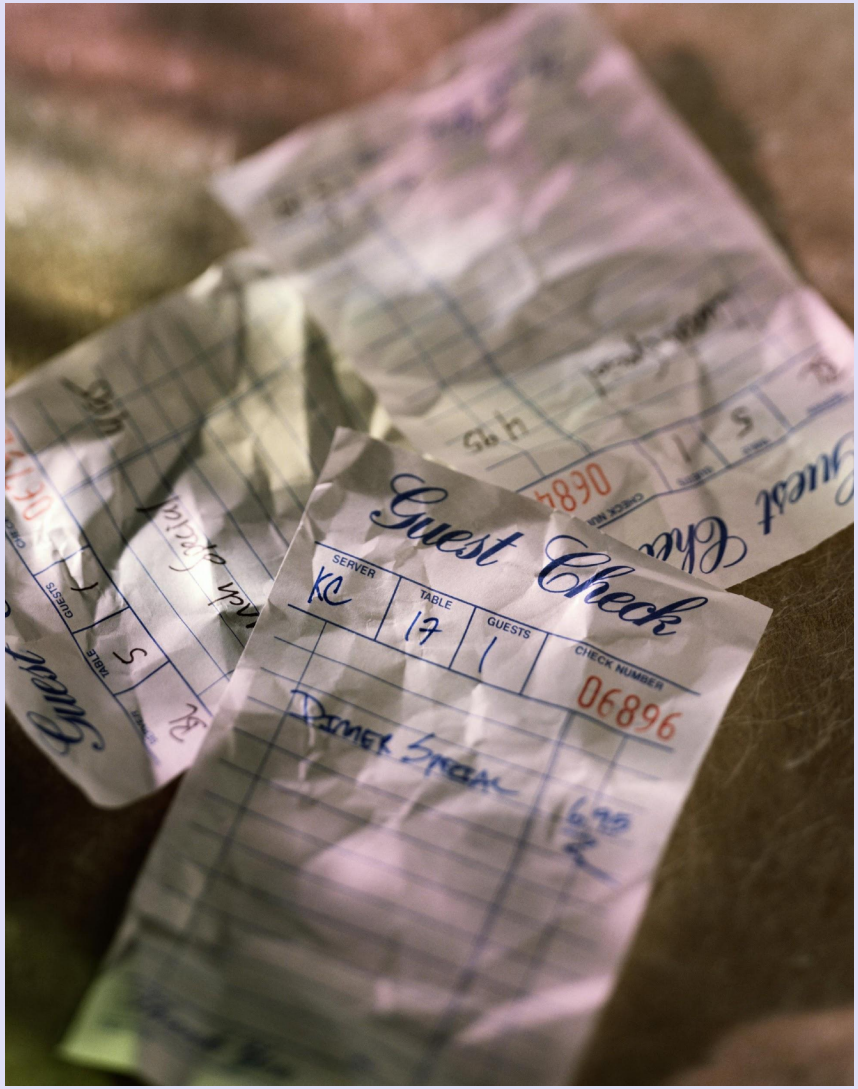
- 3) образы строятся на сходстве, подобии с тем, что они обозначают. Это сходство может носить внешний или внутренний, содержательный характер, полном или частичном совпадении идей и ассоциаций, которые вызывают образ и изображаемое. Например, знаки-рисунки, обозначающие пешеходные переходы, эскалаторы и т. д.;

- 4) символы — материальные или идеальные. Культурные объекты, выступающие в коммуникативном или трансляционном процессе как знаки, которые им просто указывают на обозначаемый объект, но выражают его смысл, т. е. в наглядно-образной форме передают абстрактные идеи или понятия, связанные с этим объектом. Наиболее простыми формами символов являются эмблемы, гербы, ордена, знамена и т. д.

- Естественный язык — это открытая знаковая система. Он, в отличие от искусственных формализованных языков, способен к неограниченному развитию. Эта особенность языка имеет большое значение для изучения культуры. История развития культуры отражается в истории развития языка. Новые явления в жизни людей, открытия в науке и технике запечатлеваются словами, пополняют словарный запас языка — лексику. Вместе с тем уходят из употребления или изменяют значение и стилевую окраску слова, связанные с уходящими в прошлое условиями жизни.

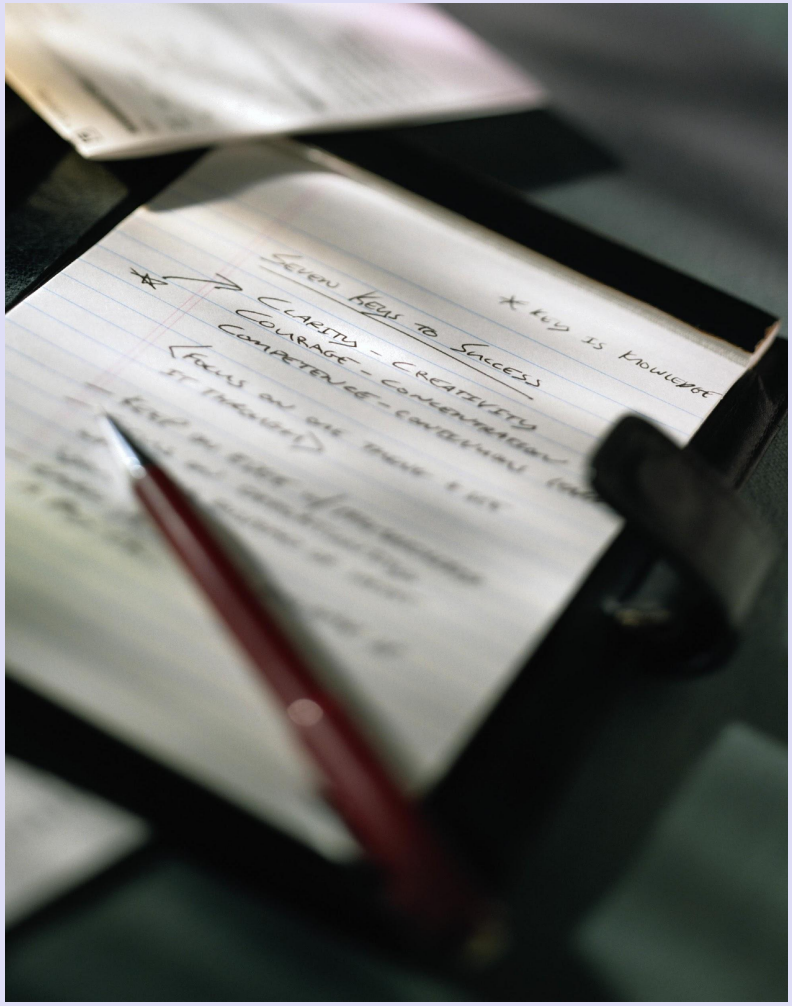
- Особенно сильное влияние на эволюцию естественного языка оказывают общественные преобразования в стране. Однако, несмотря на подвижность, основной словарный фонд — лексическое «ядро» языка — сохраняется веками. Таким образом, язык в своей основе остается одним и тем же в течение столетий, и это является основой взаимопонимания поколений, сохранения опыта прошлого в культуре.

- **Текст многозначен. В нем, помимо объективной, научно фиксируемой информации, заложены тайные субъективные смыслы, выражающие особенности видения мира автора текста, психологические мотивы его создания и т. д. Познание своеобразия культуры, носителем которой является автор текста, невозможно объективными методами. Оно достигается на основе герменевтических процедур «понимания».**



- **Герменевтика исходит из предпосылки, что никакая читательская интерпретация текста в принципе не может совпадать с авторской. И не только потому, что читатель и автор — разные, неповторимые личности, существенное значение здесь имеет различие культурных контекстов, в которых воспроизводится данный текст.**

- Текст, попадая в новый историко-культурный контекст, пополняется новым смыслом, отличным от того, какой он имел во время его создания. Таким образом, понимание произведений культуры меняется от эпохи к эпохе. Оно никогда не может быть окончательным, «единственно верным».



- Тексты живут в истории, и в диалоге с ними новые поколения осмысливают их содержание заново в поисках ответа на вопросы, которые ставит перед ними жизнь. Таким образом, благодаря объективации в текстах, культурные ценности не умирают, потому что они все время обогащаются новым смыслом.

4.МЕТАТАФОРА

- Метафора выражает незнакомое через знакомое, которые обычно не связаны друг с другом, поэтому нам необходимо совершить определенного рода прыжок воображения, чтобы понять свежую метафору.

- Метонимия вызывает идею или некоторый объект через использование ассоциированной детали («корона» вызывает идею, понятие монархии).

- Метафора является нашим самым поразительным свидетельством абстрактного видения, свидетельством способности человеческого ума использовать презентативные символы. Каждый новый опыт или новое понятие о вещах вызывает прежде всего определенное метафорическое выражение.

-Образ розы символизирует женскую красоту так естественно, что в действительности связать розы с растениями труднее, чем с девушками.

-Огонь — это природный символ жизни и страсти, хотя он является единственным элементом, в среде которого на самом деле ничто существовать не может.

- Семиотиками широко используются и некоторые базовые термины из риторики и литературной критики. Богатство значение культурного феномена часто порождено использованием метафоры или метонимии. Зачастую метафора и метонимия используются одновременно: мать, кормящая детей завтраком, есть метонимия всей ее материнской работы по приготовлению пищи, стирке, глажке, но есть метафора для любви и безопасности, которую она дает своим детям.

- **Социальные коды** (в широком смысле все семиотические коды являются социальными)
- Вербальный язык (фонологические, синтаксические, лексические, паралингвистические субкоды)
- Телесные коды (телесный контакт, физическая ориентация, внешность, выражение лица, жесты, движение глаз и т.п.)
- Товарные коды (мода, одежда, автомобили)
- Поведенческие коды (протоколы, ритуалы, ролевые игры, игры)
- Регуляторные коды (правила движения на скоростных шоссе, профессиональные коды деятельности)

- **Текстуальные коды**
- Научные коды, включая математику
- Эстетические коды с различные выразительными средствами (поэзия, драма, рисование, скультура, музыка и т.д.)
- Жанровые, риторические и стилистические коды: нарратив (сюжет, конфликт, действующее лицо, диалог и т.д.), экспозиция, аргумент и т.д.
- Масс-медиа коды, включающие коды фотографии, телевидения, кинематографа, радио, газет и журналов - как технические, так и конвенциональные

- Понимание таких, их взаимоотношений и контекстов, в которых они приемлемы, есть часть того, что значит быть членом какой-то отдельной культуры. Марсель Данези утверждал, что культура может быть определена как некоторый тип «макро-кода», состоящий в определенном количестве кодов, которые привычно использует группа индивидов для интерпретации реальности. Эти конвенции обычно неэксплицитные, т.е. мы обычно не осознаем роли, которые они играют.

- Использование кодов помогает нам двигаться в направлении того, что иногда называют «предпочтительное прочтение»… Недостаточность самих семиотических кодов варьируется от связанного правилами замыкания логических кодов (таких как компьютерные коды) до интерпретативных просторов идеологических кодов.

- **Интерпретативные коды** (здесь гораздо меньше согласия в том, являются ли они семиотическими кодами)
- Перцептуальные коды, например, коды зрительного восприятия
- Коды производства и интерпретации: коды, включенные как в кодирующие, так и в декодирующие тексты
- Идеологические коды: некоторые авторы называют индивидуализм, свободу, расу, класс, материализм, капитализм, сциентизм, но все они могут рассматриваться как идеологические.

5. СИМВОЛЫ СВЯЩЕННОГО

Созерцание священного вызывает определенное интеллектуальное возбуждение (интеллектуальное, потому что оно сосредоточивается на умственной активности), возбуждение реализующейся жизни и силы, мужественности, соперничества и смерти. Таким созерцанием затрагивается весь спектр человеческих эмоций.

- **Один и тоже предмет или изображение может нести бесконечное количество символов, но когда известен код, то при восприятии символа как бы происходит неожиданное разрушение иллюзии: сначала мы думаем, что данный предмет существует сам по себе, затем обнаруживаем, что у него есть также какой-то (вторичный) смысл.**

- **В Троице сосредоточены главные принципы христианского учения. В христианстве была создана целая система символов, обозначающая его самые существенные принципы.**

В изобразительном искусстве Троица сначала изображалась в виде сидящих рядом друг с другом людей, однако изображение Святого Духа как человека в 11 столетии было запрещено. Его заменила фигура голубя; или же Троица, следуя античным прототипам, изображалась в виде тела с трехликой головой, а также с головой, три лица которой переходят друг в друга. Как "престол благодати" Бог-Отец изображался бородатым мужчиной, держащим в руке крест с Иисусом Христом.

Реальность этой
священной тайны выше человеческого понимания. Вера в то, что Бог существует в трёх лицах, или ипостасях, оформлена в виде догмата, принятого на церковном соборе в Константинополе в 381г.
Христианская церковь подчёркивает «непостижимость» догмата для человеческого разума, свидетельствующего о его сверхестественном характере.

Представление о божественности «Троицы» сложились в глубокой древности. «Троица» существовала в религиях древнего Египта, древней Индии, Вавилона и других древних цивилизаций. А возникла она, как связующее звено между многобожием и единобожием в период перехода от политеизма к монотеизму.

- В христианстве была создана целая система символов, обозначающая его самые существенные принципы. Христианский культ состоял из ряда символических действий, слов, проповедей, пения и молитв. Центральную часть христианского ритуала составляло «таинство» причащения, состоявшее из вкушения хлеба и вина, символизировавшее мистическое соединение человека с богом.

- Другим «таинством» было крещение, состоявшее в купании в чистой воде, очищавшей принимаемого в христианскую общину нового члена от первородного греха. Горящие свечи в руках молящихся символизировали рождение, смерть и воскресение. Большая часть символов и обрядов, принятых христианской церковью, связанных с верой в добрых и злых духов, являлась пережитком далекой старины и была заимствована из Греко - восточных религий.

- В «Символах веры» и в православии, и в католицизме были сформулированы основные принципы христианства — его учение о триедином Боге: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух святой. Это учение было зашифровано в символах-знаках, для обозначения которых были созданы изобразительные аналоги: глаз, агнец, голубь. Затем первые два символа трансформируются, приобретая антропоморфный характер, и существуют параллельно с первоначальным вариантом.

- Огромное эстетическое значение в символике христианства имеет «свет лучезарный», божественный свет, являющийся символом божественной благодати. Символ света имеет большие исторические традиции. Они идут еще от античных представлений о двух началах жизни светлом и темном. Светлое начало в античной культуре связывается с образом лучезарного, светоносного, солнцеликого Аполлона носителя знания и разума. Именно лучезарный Аполлон как символ света знания противостоит темному, мрачному дионисическому началу.

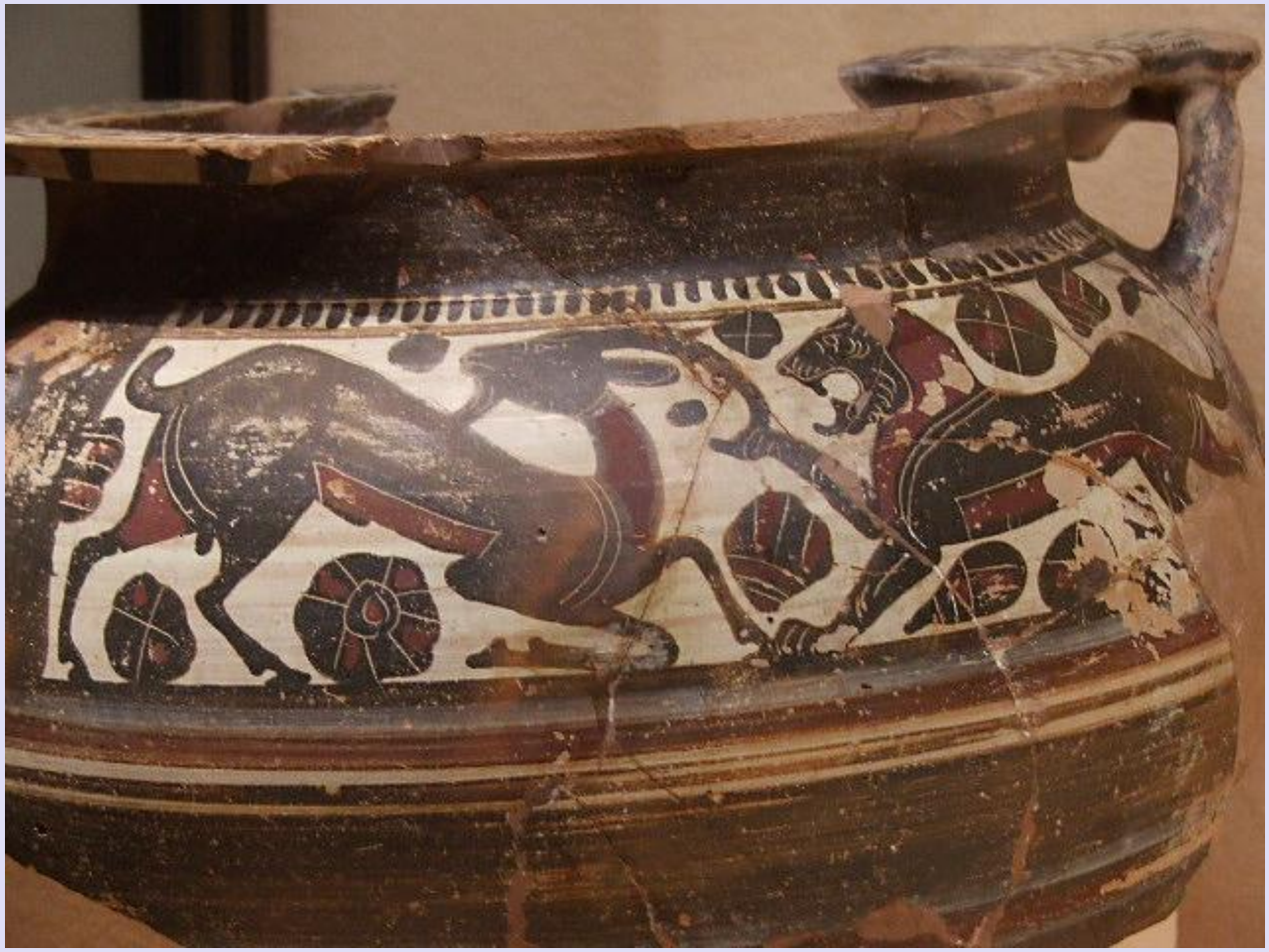
- К произведению старого искусства правомерно подходить как к предмету дешифровки, пытаясь выявить особый **язык** художественных приемов, т. е. специальную систему передачи того или иного содержания на плоскости картины. Трудности подобной дешифровки определяются тем обстоятельством, что нам обычно не известны с достаточной полнотой не только приемы выражения, но и само содержание древнего изображения.

- В отношении плана выражения мы не знаем прежде всего, чт**о** в изображении было релевантным для художника, т.е. тем или иным образом соотносилось с определенным значением, а чт**о** - не релевантно, т. е. вовсе не являлось знаковым (значимым); мы можем предположить, далее, различную степень условности (иначе говоря, разную степень семиотичности) разных знаковых элементов - нам не ясно, в частности, какие элементы изображения должны восприниматься непосредственно, как самостоятельные знаки, а какие играют вспомогательную, синтаксическую роль, участвуя в образовании более сложных знаков; точно так же, отнюдь не всегда ясно, какие элементы являются обычными знаками, а какие - символами; и т. д. и т. п.

- **Размахивание оружием, сопровождающее призыв к великому подвигу, выполняется согласно определенным пунктам повествования, чтобы религиозная община могла в этом объединиться, как она в известные периоды объединяется в возгласах типа «Аллилуйя» или «Аминь».**

- Жест приобретает свой собственный размах и ритм, так что теперь он может выполняться по-настоящему согласованно. В конце своей истории он может быть разработан в длинную демонстрацию, в «танец с саблями».

6. СИМВОЛЫ В МИФОЛОГИИ



- Миф — это постижение естественных конфликтов, человеческого желания, расстроенного нечеловеческими силами, вражеским гнетом или противоположными желаниями; это — история рождения, страсти и поражения, наступающего со смертью, которая является уделом всех людей. Предельная концовка мифа — это не желаемое искажение мира, а серьезное представление о его фундаментальных истинах, моральная ориентация

Элементы мифологии присущи любому, сколь угодно развитому сознанию. Неограниченное господство мифа характерно для ранних, доклассовых обществ, в которых социум оформляется на основе стихийно-коллективистских, родственно-семейных отношений. Неразвитости рациональных, социально-ролевых структур соответствуют слабость отвлеченной мысли, сила непосредственных эмоционально-образных впечатлений и, что особенно важно, господство над умами родовых, передающихся от поколения к поколению, образов-архетипов, имеющих обычно личные имена.

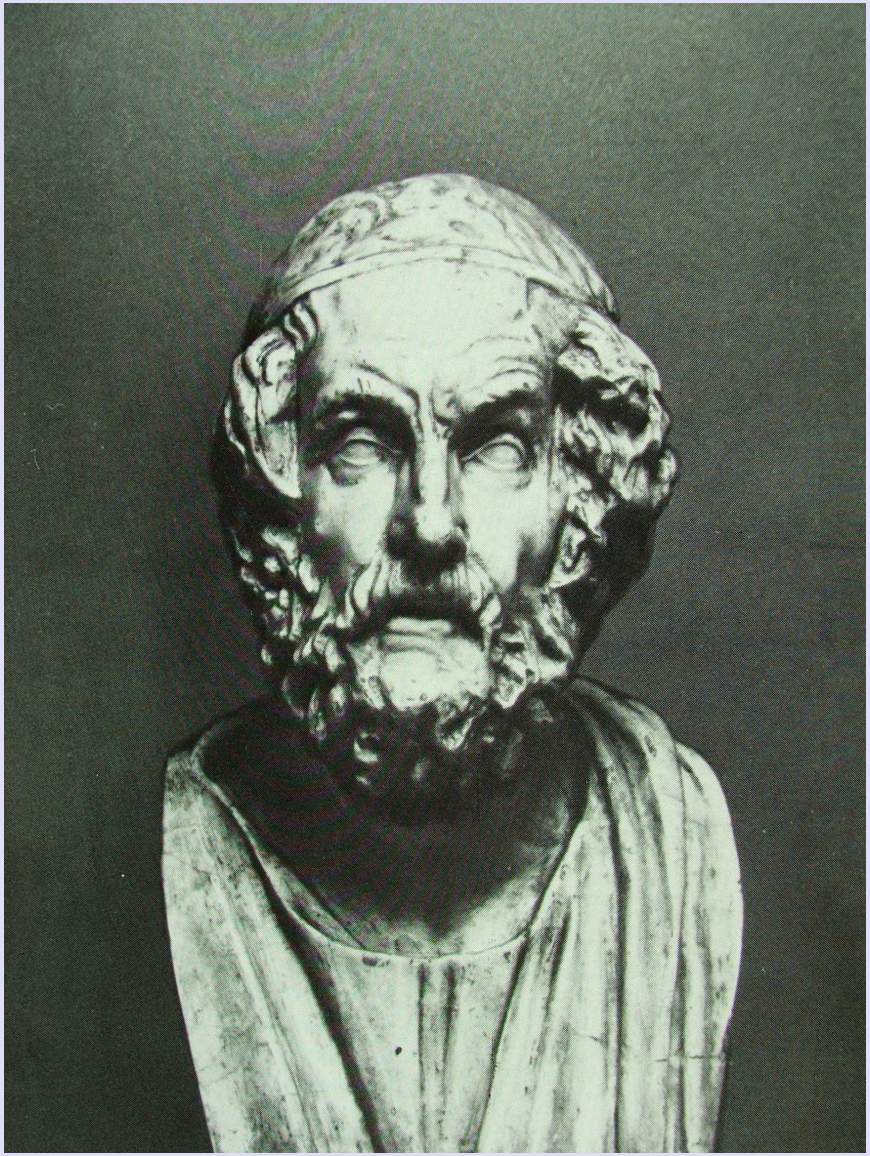
- Миф по гречески значит "слово". Этим словом обозначались образно-смысловая наполненность речи, а также та вневременная реальность, которая служила предметом повествования. Словом "эпос" называлось само повествование, его звуковая оформленность, адресованная той или иной аудитории. Наконец, "логос" - это мысль, понимание, истолкование. Если сказать грубо, миф - область мифологии и религии, эпос - область искусства, логос - область философии и науки.

- Наблюдая течение реки, тихое озеро, водопад, могучие морские волны, греки обобщали эти образы в Посейдоне - владыке вод, приписывая ему такие качества, как богатство, самообладание, способность гневаться, мудрость. Посейдон - супруг Деметры - Матери-Земли, с которой он сотрудничает, спорит и которую оплодотворяет: без воды не появится из земли ни одно растение. Небо, с его бесконечными просторами, где вечно сияют звезды; величественно, не подчиняясь времени, возвышаются над земной суетой горные вершины; древний грек называет Зевсом. Зевс видит все. Он грозный отец-патриарх, громовержец и светодатель, источник власти. От него исходят блага и несчастья.

Миф основан на чувственно-конкретном восприятии мира, одушевлении природы и бессознательных обобщениях, пропущенных через призму привычных представлений о семейно-родственных связях. Миф - предмет неоспоримой веры, но это все же не религия, так как в нем нет догматов, а культ. Миф призван ввести человека в пространство истории и культуры, приобщить к мировой жизни.

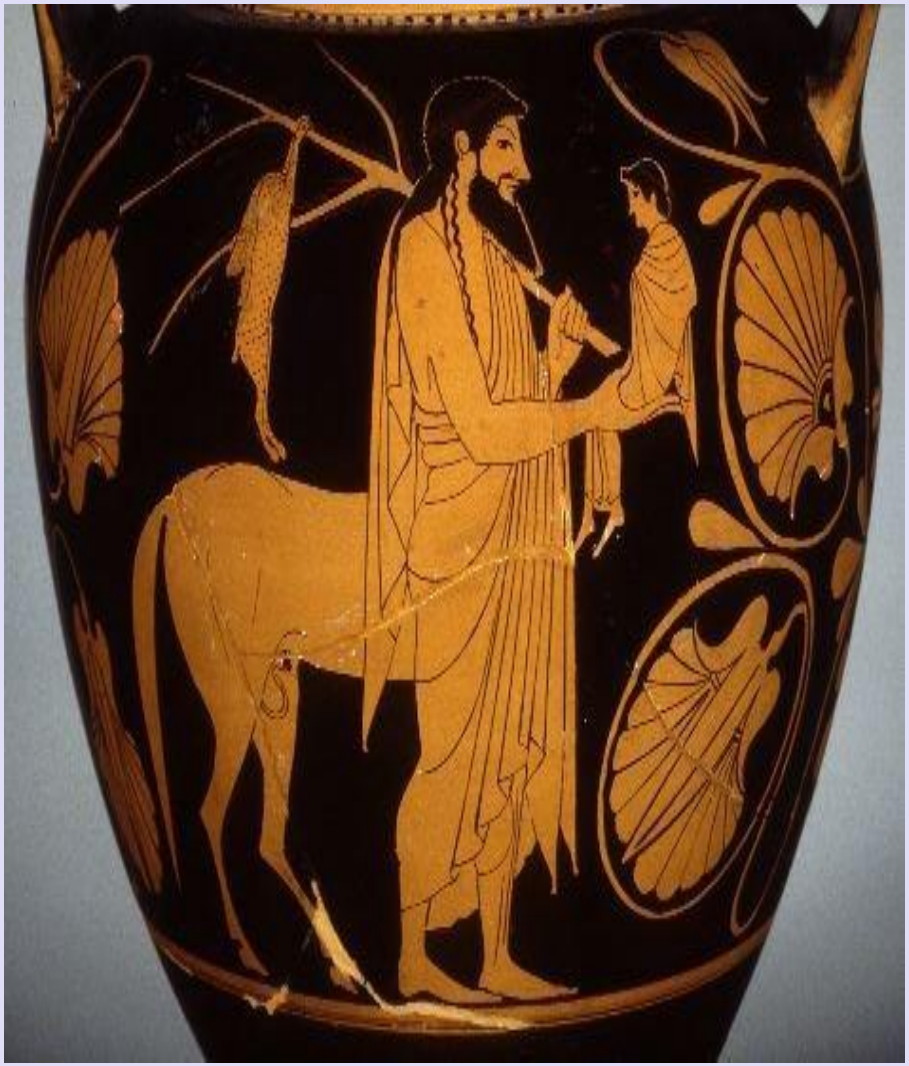
- В мифе дано детальное описание основных элементов культуры, обозначен ее божественный источник, названо основное орудие культурной работы - разум человека, отмечено, что культура завоевана героями в борьбе и вопреки воле богов. В ряде мифов подчеркивается, что Прометей так и не сумел наделить людей законами и мудростью, нужными для того, чтобы жить счастливо и справедливо. Но он предусмотрел возможность какого-то компромисса между людьми и богами. Люди приносят богам жертвы, совершать разного рода гадания.

- Миф есть символическое, образно-чувственно-мыслительное представление о событии или явлении, которое не относится к какому-либо конкретному моменту времени, но существует всегда, заново переживается всякий раз, когда о нем начинают говорить. Миф - нечто объективное и субъективное одновременно; через миф человеческая душа созерцает вечный и бесконечный Космос, удовлетворяя свою глубочайшую потребность в понимании смысла бытия.



Эпическая поэма — это первый цветок новой символической формы, формы искусства.

Мифология Эллады весьма далека от безумных россказней дикарей. Ибо великие эпические поэмы могут развиваться на фоне божественных сил и космических событий, но их герои являются людьми, а не мистическими силами, и самые чудесные их деяния логически мотивированы и последовательны.



- Символизм греческой мифологии: кентавр и Геракл

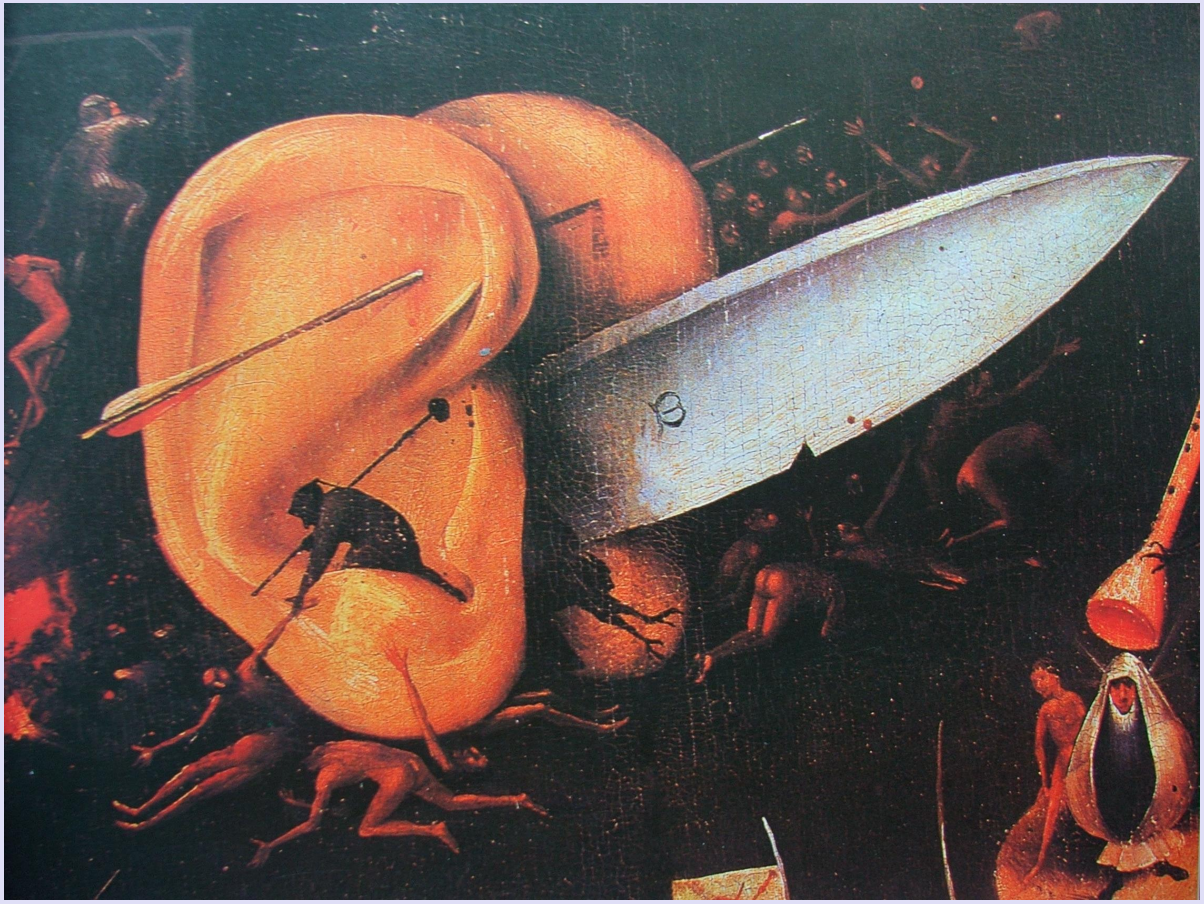
Символизм греческой мифологии : Ахилл и Гектор

7. СИМВОЛИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

- **СРЕДНЕВЕКОВАЯ СИМВОЛИКА**

- **Предметы и явления**
- **Арфа**
  Иногда олицетворяет путь в иной мир, но чаще появление этого символа в картине означает псалмы или музыкальные инструменты, которые используются для прославления Бога.
- **Башня**
  Символ целомудрия, божьего слова и пристанища. Башня с тремя окнами – символ Святой Варвары, которая для своего заточения потребовала построить башню не с двумя, а с тремя (в честь Троицы) окнами.

- **Ваза**
  Пустая – символизирует тело, от которого отделилась душа. Ваза с пьющей из нее птичкой – символ вечного блаженства. Ваза с лилией говорит о чистоте Девы Марии.
- **Веревка**
  Символ предательства. Повесившаяся женщина на картине – символ отчаяния.



Нож

Символ предательства, орудие пыток.

Ухо

Символ предательства и страстей Христовых. В то же время – символ рождения. Ранние христиане полагали, что Иисус был зачат Девой Марией, когда голубь прикоснулся к ее уху. Во многих изображениях Мадонны на плече ее у самого уха сидит голубь.

- **Клевер**
  Символ Троицы и св. Патрика, который использовал лист клевера для того, чтобы объяснить неверующим ирландцам фразу "бог един в трех лицах". Четырехлистник – символ четырех евангелистов.
- **Лилия**
  Символ чистоты и непорочности Девы Марии. Лилия в терниях – символ непорочного зачатия. Геральдическая лилия ("флер де лис") – символ королевской власти.
- **Мак**
  Означает смертельный сон, безразличие и незнание. Иногда красный мак – символ самопожертвования.

- **Гусь**
  Символ бдительности.
- **Дельфин**
  Самая распространенная "рыба" в христианском искусстве, символ воскресения и спасения. Как отличный пловец, может переносить души умерших в мир иной. Вместе с якорем или лодкой означает христианскую душу, которую Христос ведет к спасению. Иногда дельфин изображает самого Христа, так как эти животные часто плывут, сопровождая корабли.

- **Грифон**
  Это существо с львиным телом и орлиными крыльями символизирует тех, кто преследовал христиан. Но с другой стороны грифон – символ Спасителя

- **Одуванчик**
  Символ горя и страстей господних, что связано с горечью листьев растения. Часто можно встретить на картинах распятия.
- **Пальма**
  Пальмовые ветви – символ триумфального вхождения Иисуса в Иерусалим, победы над грехом и смертью.
- **Папоротник**
  Скрывая свою красоту в глубинах леса, это растение символизирует одиночество, искренность и покорность.

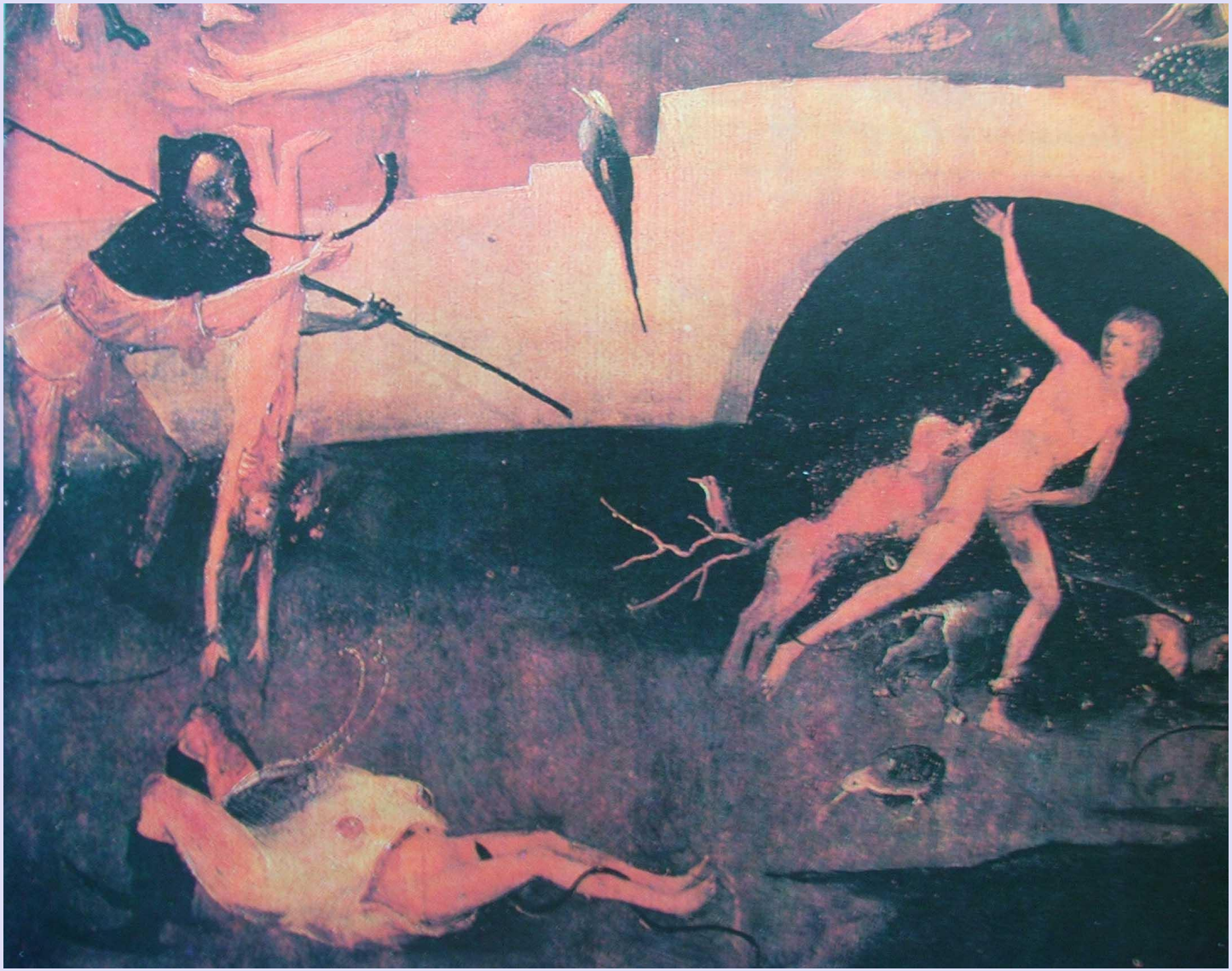
Единорог

Символ чистоты и невинности: единорога не мог поймать ни один охотник, но он сам выходил к девственнице, клал ей голову на колени и засыпал. Аллегория Благовещения, потому часто изображается рядом с Девой Марией.

- **Ангел**
  Само слово означает "посланник", и потому ангел символизирует послание Бога или его присутствие. Голова с крыльями – подчеркивается значение бестелесности, ангел-ребенок – "безгрешности". Иногда обнаженная фигура с крыльями означает время. В этом случае в руке ее могут быть коса, песочные часы или костыль, указывающий на старость.

- **Вол**
  Символ силы, службы и терпения. В искусстве Возрождения иногда представлял израильский народ. Крылатый вол – символ апостола Луки, один из апокалиптических животных.
- **Ворон**
  Символ дьявола из-за черного оперения и привычки питаться падалью. Но иногда – символ уединенной жизни отшельника.
- **Голубь**
  Символ Святого Духа, а также чистоты и мира. Семь голубей вокруг Христа или Богородицы – это семь даров Святого Духа.
- . **Бабочка**
  Появление бабочки из "мертвой" куколки символизирует воскресение. Часто изображается в руке младенца Христа.

- **Святой** Фома вдохновлённый **голубем Святого Духа**



ПРИНЦИПЫ ТРЕУГОЛЬНИКА В ИСКУССТВЕ

На сегодняшний день изобразительное искусство, как один из видов творчества синтезируется с другими видами искусства: музыкой, архитектурой, и даже элементы литературы можно увидеть в произведениях современных художников.
Новые формы современного искусства трудно вписываются в традиционные рамки, но в тоже время нельзя отрицать, что данное явление не искусство. Произведение сделал человек-творец, художник, вложив в него определенный замысел, идею и поэтому на лицо присутствие элементов изобразительного искусства, являющиеся одним из главных критериев искусства. Для того ,чтобы состоялось произведение искусства, художник, как и прежде, должен решить три задачи:

1) передача эмоций, ощущения, иначе говоря – создание энергетики произведеия,
2) мастерство исполнения (оно желательно но, но не обязательно)
3) наличие идеи.

НАЧАЛО К ВЕРТИКАЛИ.

Если представить себе крест, то его горизонтальная часть, думается «вспахана» многими поколениями художников, а вертикальная – непроторенная тропа.
ГОРИЗОНТАЛЬ – это объективная земная реальность, все его внешние атрибуты, накопленные веками, а ВЕРТИКАЛЬ – непознанная вселенная, космос души, которых хочется понять, осмыслить. Вся сложность художника, который готов пойти по вертикали заключается в отсутствии ориентира и поэтому приходится пользоваться «земным» инструментарием, данный, однако, свыше: ТОЧКА, ЛИНИЯ и на этой основе бесчисленное множество различных фигур. В принципе ТОЧКА и ЛИНИЯ одного порядка, они определяют пятно: ТОЧКА – круглое пятно и поэтому имеет определенность, завершенность, а ЛИНИЯ – пятно, имеющие по вертикали границы, а по горизонтали не имеет ни начала, ни конца. Можно утверждать об идентичности ЛИНИИ и ПЯТНА. Пятно - сгусток линий.

Задача художника заключается в замыкании линии, где это нужно, или оставить ее нетронутой, понимая, что все в мироздании относительно. И так, как все живое и не живое на Земле состоит из воображаемой линии, то и произведения появляются в процессе нанесения на какую – либо плоскость материала (бумага, холст и т.п.). Спонтанность линии, которые затем художником воображаются, анализируются и приводятся (если того требуется) к определенному порядку, согласно первоначально заданной идее или идея появляется в процессе нанесения линии и воображения.

7. СИМВОЛИЗМ МУЗЫКИ

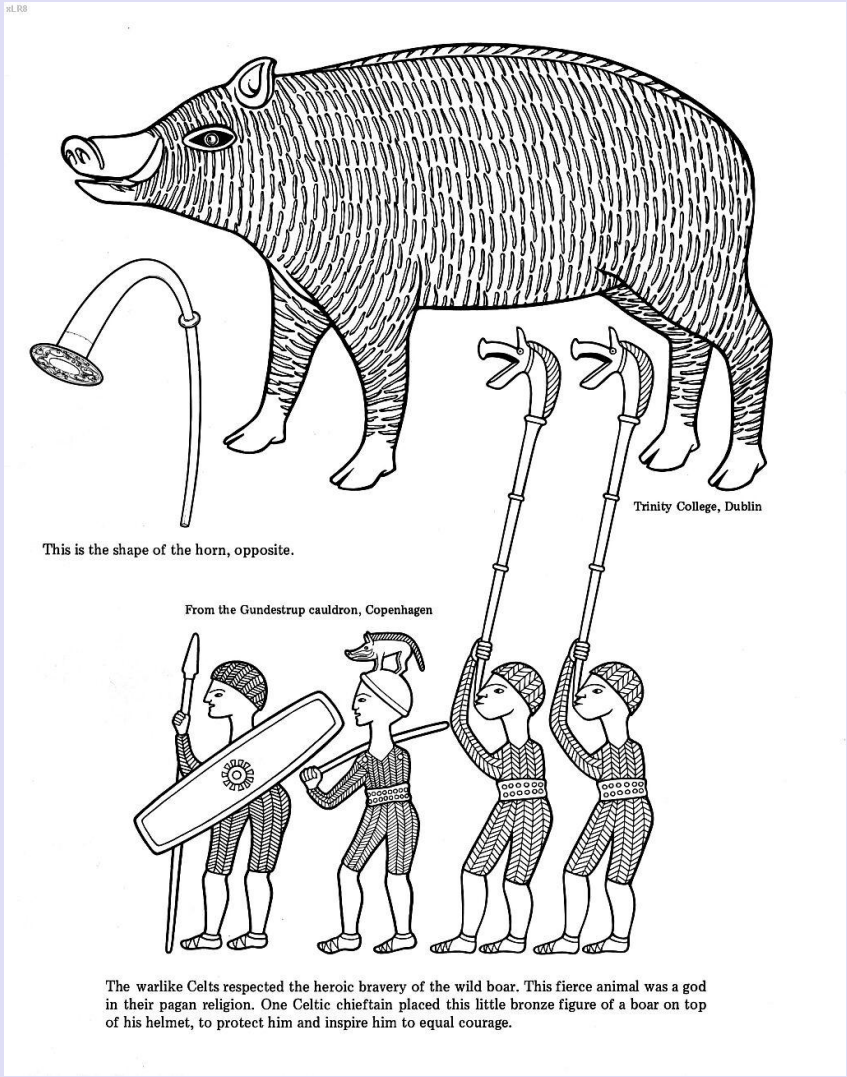


Иллюстрация к опере Г. Перселла «Королева фей»

MUSS ES SEIN?
ES MUSS SEIN!

W.A.Mozart

STRING QUARTET No.17 • STRING QUINTET No.3

MOVEMENT in G

Перечень возможных «воздействий» музыки:

- *Опечаливает Успокаивает*
- *Делает серьезным Развлекает*
- *Действует подобно танцу Порождает сентиментальное настроение*
- *Волнует, возбуждает Вызывает страстное желание*

Вызывает

благочестивое состояние Влияет патриотически

- *Делает веселым, счастливым Раздражает*

Реальная сила музыки заключается в том, что она может быть «правдивой» по отношению к поведению чувства в том смысле, в каком язык не может; потому что значимые формы музыки обладают той двойственностью содержания, которой не могут иметь слова.

Тристан и Изольда, 1944. Холст, масло.