

ЛЕКЦИЯ ПО ЭСТЕТИКЕ

ТЕМА 5. Эстетика как наука. Основные категории эстетики

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

- 1. Эстетика как наука. Предмет и проблемное поле эстетики.**
 - 2. Категория эстетического.**
 - 3. Категории прекрасного и безобразного.**
 - 4. Категории возвышенного и низменного.**
 - 5. Категории трагического и комического.**
-

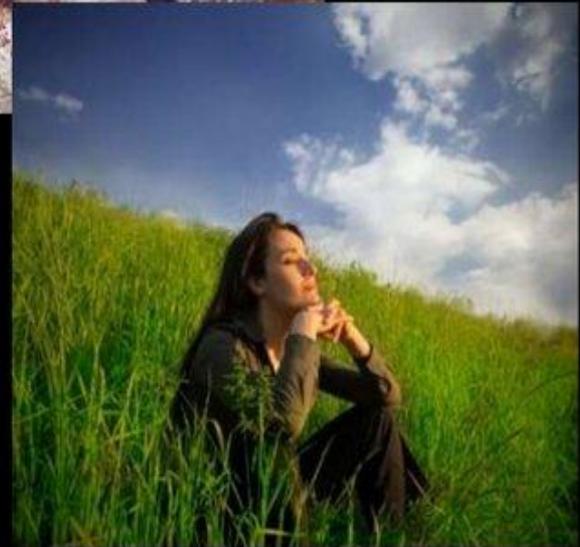
1. Эстетика как наука. Предмет и проблемное поле эстетики

- **Эстетическое восприятие** - это процесс приема и преобразования эстетической информации, предполагающий способность человека чувствовать красоту окружающих предметов, различать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенные и низменные черты в реальной действительности и в произведениях искусства и испытывать при этом чувства наслаждения, удовольствия или неудовольствия.

- **Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение человека к прекрасному в природе, в жизни людей и в искусстве. Наблюдая окружающие нас предметы и явления действительности, человек может испытывать особое чувство восхищения их красотой.**

восхищения их красотой
испытывать особое чувство
восхищения их красотой
наблюдая окружающие нас предметы и явления
жизни людей и в искусстве

Эстетика – это раздел философии изучающий закономерности чувственного освоения действительности, сущность и формы творчества по законам красоты.

Эстетика – это философская наука о формах чувственного выражения общечеловеческих ценностей, в результате взаимодействия с которыми человек получает эстетическое удовольствие.

Слово «эстетика» было образовано от греческого *aisthetikos* (чувствующий, чувственный).

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, ИЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ.

- Его составляет чувство удовольствия, которое нам доставляет восприятие красок, звуков, форм, движений и других особенностей объективных предметов или явлений. В своей самой простой форме это чувство выступает как «чувственный тон», отличающий отдельные ощущения.

Основные подходы к определению понятия «эстетика»

1. Боров Юрий Борисович: эстетика — это философская наука о *сущности общечеловеческих ценностей*, их рождении, бытии, восприятии и оценке, о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в процессе деятельности человека, о природе эстетического и его многообразии, о функционировании и развитии художественной культуры.

2. Алексей Федорович Лосев: эстетика — это философская дисциплина, имеющая своим предметом *область выразительных форм любой сферы действительности* (в том числе художественной), данных как самостоятельная и чувственно непосредственно воспринимаемая ценность.

3. Виктор Васильевич Бычков: эстетика — наука о *неутилитарном взаимоотношении человека с миром, в результате которого человек получает эстетическое удовольствие, духовное наслаждение*. Это сфера отношений, в которых восприятие субъекта сопровождается бескорыстным незаинтересованным удовольствием.

4. Вера Ильинична Самохвалова: эстетика — наука об *общих законах организации выразительных форм*, будь то произведение искусства или мир в целом, если они могут быть чувственно восприняты и оценены со стороны их *ценностного содержания*.

Проблемное поле эстетики включает в себя всю сферу неутилитарных эмоционально-чувственных отношений Человек – Мир, результатом которых является эстетическое удовольствие.

Предметом эстетики как науки являются эстетические ценности.

Понятие «эстетика» в качестве названия самостоятельной философской дисциплины было введено немецким философом *Александром Готлибом Баумгартеном* в 1735 году в работе «Философские размышления о некоторых вопросах, касающихся поэтического произведения».

В 1750 году был опубликован первый том сочинения Баумгартена «Эстетика», в 1758 году появился второй том этого эпохального труда.

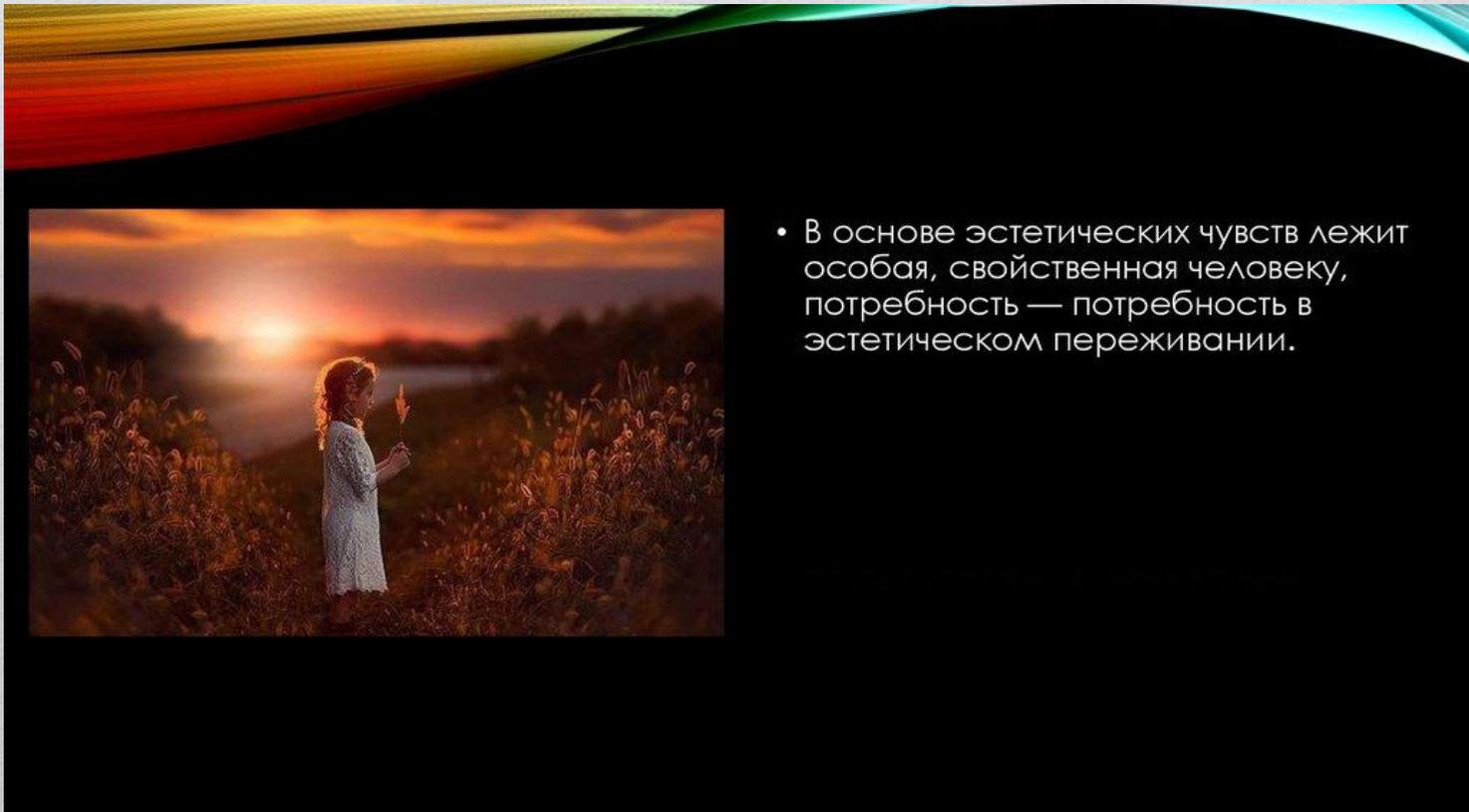
А. Баумгартен, определял *эстетику как философскую науку о чувственном познании*, постигающем и создающем прекрасное и выражающемся в образах искусства. Чувственное познание он понимал как «аналог разума».

Совершенство или красоту он усматривал в согласии трёх основных элементов: *содержания, порядка и выражения*.

Соответственно, эстетика делилась Баумгартеном на три части:

- 1) эвристика – учение «о вещах и предметах мысли»,
- 2) методология – учение об организации художественного произведения,
- 3) семиотика – учение об эстетических знаках.

Баумгартен приходит к признанию эстетического познания как закономерного, а потому обладающего своим «светом», прозрачностью и ясностью.

- В основе эстетических чувств лежит особая, свойственная человеку, потребность — потребность в эстетическом переживании.

Эстетическое – это метакатегория эстетики (появилась лишь в XX в.), которая обозначает особый духовно - материальный опыт человека (эстетический опыт), сводимый к специфической системе неутилитарных эмоциональных взаимоотношений, в результате чего, человек получает эстетическое удовольствие. Отражает то общее, что характерно для всех категорий эстетики.

2. Категория эстетического

Категория прекрасного – это категория эстетики, характеризующая явления и объекты действительности с точки зрения совершенства их формы, как обладающие высшей эстетической ценностью. Искусство не всегда изображает прекрасное, но всегда изображает прекрасно (эстетично).

ЧУВСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО ПРЕКРАСНОГО

- Связано с эстетическим восприятием произведений искусства и с творческой деятельностью в любом из его видов. В связи с этим оно имеет сложный и своеобразный характер. Сущность произведений искусства в их выразительности, в том, что художественные произведения наиболее полно выражают истинную природу явлений, отбрасывая те их особенности, которые не являются существенными.

ЧУВСТВО КРАСИВОГО

- Охватывает нас, когда в своем восприятии мы отражаем объективно прекрасную, реально существующую красоту явлений природы и общества. Мы испытываем это чувство при взгляде на красивый цветок, животное и т.д.

3. Категория прекрасного и безобразного

Прекрасное обозначает соразмерность и гармонию, оформленность и выразительность, это то, что понятно и красиво.

Красота - эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота является одной из важнейших категорий культуры.

Первоначально прекрасное определяли как целесообразность или совершенство формы. Это совершенство всегда имеет идеальную форму.

Аристотель сформулировал универсальные признаки прекрасного:

- 1) Величина соразмерна человеку как мере всего.
- 2) Упорядоченность и соразмерность частей.
- 3) Определенность и четкая оформленность.

Безобразное - категория эстетики, противоположная прекрасному, выражающая негативную эстетическую ценность. Обозначает нечто отталкивающее, вызывающее неудовольствие вследствие дисгармоничности, несоразмерности, неупорядоченности, и отражает невозможность или отсутствие совершенства.

В отличие от уродливого или некрасивого, безобразное представляет собой не простое отрицание красоты, но в негативной форме содержит представление о положительном эстетическом идеале и выражает скрытое требование или желание возрождения этого идеала.

Безобразное – лишённое образа, лика, порядка, меры, формы и гармонии.

Возвышенное – категория эстетики, отображающая совокупность природных, социальных и художественных явлений, исключительных по своим количественно-качественным характеристикам и выступающих благодаря этому источником глубокого эстетического переживания. Это нечто несоизмеримое, трансцендентное человеку.

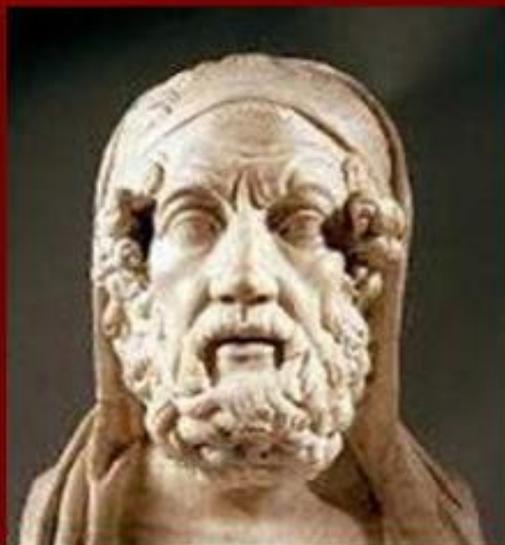

Возвышенное – это превосходная степень прекрасного и противоположность низменному. Отличается своей мощью воздействия на человека, величиной, величием. При его восприятии возникают сложный спектр переживаний: от страха до любования

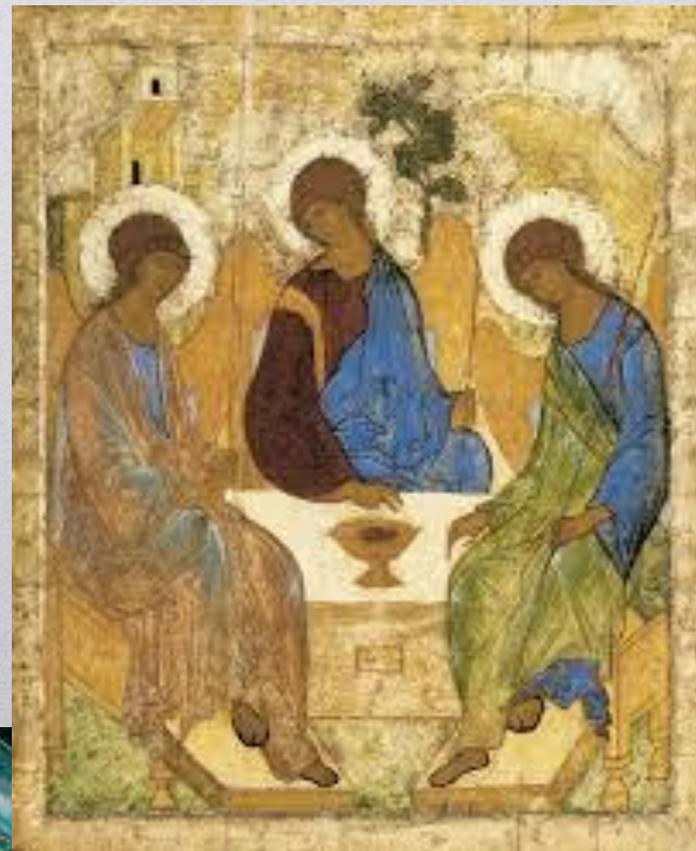

4. Категории возвышенного и низменного

Возвышенное – это все то, что перекрывает масштаб обычных, соразмерных с человеком явлений и предметов, но в то же время не подавляет, а возвеличивает его, рождая в нем стремление к познанию и освоению мира.

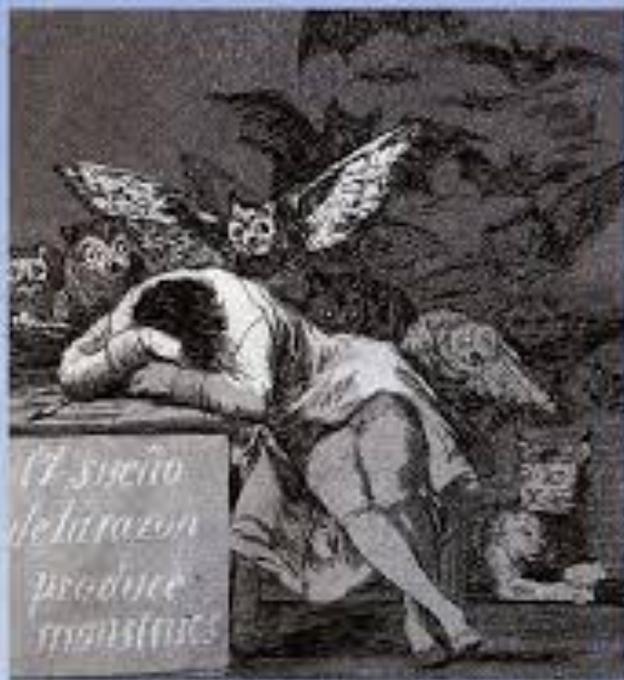
Гомер
(«Илиада», «Одиссея»)

По Канту, основание для возвышенного находится в душе человека и неразрывно связано с нравственной сферой.

Низменное – это категория эстетики, отражающая предельно негативные явления действительности и свойства общественной и индивидуальной жизни, которые вызывают у читателя или зрителя презрение и отвращение. Эстетика низменного характеризует отрицательную ценность предметов и явлений, таящих в себе угрозу для общества и жизни человека.

И. Босх
«Несение креста»

 MyShared

Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари»

Трагическое - одна из основных категорий эстетики, отображающая глубокие объективные противоречия, борьбу человека с природой или с несправедливостью в обществе, катастрофические по своим последствиям для человека, для защищаемых им ценностей, а потому возбуждающих в нас напряженное духовное переживание – трагическое чувство.

Трагическое

- 1. Раскрывает гибель или тяжелые страдания личности
- 2. Невосполнимость утраты личности
- 3. Бессмертие погибшей личности (в памяти семьи, народа...), величие и бессмертие
- 4. Активная борьба с обстоятельствами, не смирение с судьбой
- 5. Философское осмысление смысла жизни человека
- 6. Чувство скорби перемешено с чувством гордости и радости (герой умер, но дело его жизни восторжествовало)
- 7. Катарсис – очищающее воздействие

Аристотель в «Поэтике» говорил: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному ... посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение от подобных аффектов».

5. Категории трагического и комического

ЧУВСТВО ТРАГИЧЕСКОГО

- Носит аффективный характер, сопровождается сильными душевными потрясениями, иногда выражающимися в рыданиях. Созданный писателем, артистом художественный образ человека достигает подчас своей высшей воздейственной силы: мы не просто испытываем эстетическое чувство от восприятия прекрасного произведения искусства, оно заставляет нас страдать, сочувствовать, негодовать.

В. И. Суриков
Утро стрелецкой
казни. 1881

Карл Брюллов

Последний день Помпеи.

Теодор Жерико

Плот «Медузы».

Комическое - одна из основных эстетических категорий, отражающая жизненные явления, характеризующиеся внутренней противоречивостью, несоответствием между тем, чем они являются по существу, и тем, за что они себя выдают.

Это несоответствие Н. Г. Чернышевский определил как выражение «пустоты и ничтожества, прикрывающегося внешностью и имеющего притязание на содержание и реальное значение». Это может быть несоответствие цели и средства, усилий и результата, возможностей и претензий в действиях людей и т. д.

Комическое отражает социально – значимые противоречия действительности под углом зрения эмоционально – критического к ним отношения с позиций эстетического идеала. Сущность комического в противоречии.

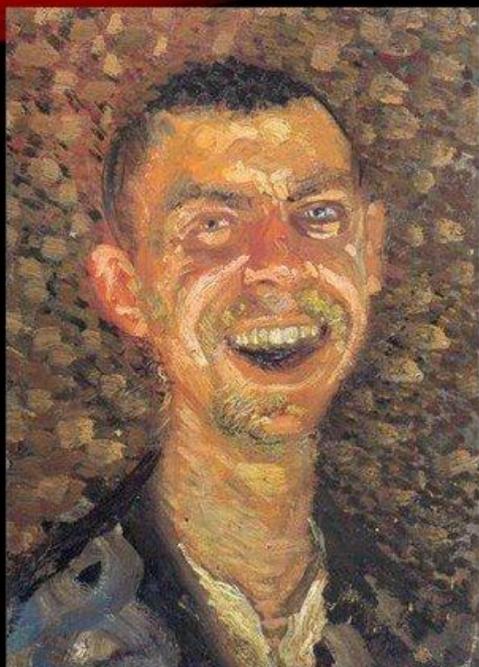
Феномен комизма: Не всё, что смешно – комично, но всё, что комично – смешно». Когда смешное доставляет эстетическое и интеллектуальное удовольствие, оно есть феномен комического.

В основе комизма лежит скрытая интеллектуально-смысловая игра, понимаемая зрителем.

Смех должен быть вызван интеллектуально – смысловой игрой, а не физиологией.

Категория комического – это специфическая сфера эстетического опыта, в которой на интеллектуально-игровой основе осуществляется благожелательное отрицание, осуждение (действия, характера человека, поступка) с позиции идеального.

Комическое – это искусственная оппозиция между идеалом и конкретной попыткой его актуализации, неожиданно разрешающейся в ничто → смеховая реакция.

Рихард Герстль. Смеющийся
автопортрет 1908 г.

ЧУВСТВО КОМИЧЕСКОГО

- Характеризуется состоянием веселого смеха при восприятии противоречивых явлений действительности и особенно сильно при их художественном воплощении в произведениях искусства. В действительности же чувство комического, будучи противоположно чувству трагического, в не меньшей степени побуждает человека задуматься над несовершенствами жизни и направить свои усилия на их исправление.

Образ Чаплина - бродяга, нелепо одетый, нескладный, бедный человек. Он представляет себя джентльменом, который великолепно выглядит и хорошо воспитан. Соответственно своему представлению он и ведет себя, а нам, зрителям, конечно, это смешно. Он спасает утопающего, вступается за обиженного, помогает слепой девушке, наказывает злодея, причем совершает все это с серьезным видом. Однако **противоречие между его внешним видом и характером поведения вызывает смех у зрителя.**

«Засмеяться добрым, светлым смехом может только глубоко добрая душа», – говорил Н.В.Гоголь,

В.М.Васнецов «Царевна Несмеяна»

Чувство юмора

- 1. Опирается на эстетические идеалы, противопоставляя их комическому явлению
- 2. Предполагает способность эмоционально в эстетической форме схватить противоречия действительности
- 3. присуще эстетически развитому уму, способному быстро, эмоционально и критически оценивать явления;
- 4. предполагает склонность к богатым и неожиданным сопоставлениям и ассоциациям;
- 5. рассматривает явления критически с точки зрения его общечеловеческой значимости.

Комическое встречается практически во всех видах искусства, реализуясь в различных жанрах: комедия, сатира, пародия, эпиграмма, фарс, карикатура, шарж.

Формы комического:

Юмор – добродушно-насмешливое отношение к человеку, добрый смех, вызывающий сопереживание.

Сатира – критика, высмеивающая, даже бичующая человеческие пороки и недостатки общественной жизни, смех злой, высмеивающий пороки общества.

Крайняя степень сатиры – *сарказм* – язвительное, жестокое высмеивание, уничтожающая насмешка. Сарказм близок к иронии, но это едкая, злая ирония (Демосфен, Цицерон, Рабле, Гоголь и др.)

Ирония (притворство) – это манера речи, в которой буквальный смысл противоположен скрытому, внутреннему (похвала – порицание, ирония судьбы). Это эстетическое «доказательство от противного», демонстрация полной абсурдности положительной характеристики человека или явления. Так, Грибоедовский Чацкий говорит «про ум Молчалина, про душу Скалозуба».

Гротеск (причудливый) – гипертрофия, преувеличение отдельных негативных качеств человека (Ф.Гойя, Салтыков - Щедрин).

КОГДА ПОЗВОНИЛ В СЛУЖБУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ПОВЕСИТЕ МИНУТУ,
ВАМ СКОРО ОТВЕТЯТ

**На похоронах его
так хвалили, что
вдова два раза
подходила к гробу,
чтобы проверить,
кто там лежит.**

Чёрный юмор — юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими уродствами или иными темами.

Таким образом, комическое имеет множество форм, а сводится к интеллектуально – смысловой игре с целью критики негативных явлений действительности.

...что есть красота,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Н. Заболоцкий

 MyShared

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Проф. Капичина Е.А.