

ЛЕКЦИЯ ПО ЭСТЕТИКЕ

ТЕМА 8. Искусство и его классификация

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

- 1. Основные подходы к определению и классификации искусства в истории эстетики.**
 - 2. Классификация искусства по Ю.Б.Бореву.**
 - 3. Характеристика и специфика внутренней классификации пространственных искусств.**
 - 4. Особенности временных видов искусства.**
 - 5. Синтетические искусства и их разновидности.**
-

1. Основные подходы к определению и классификации искусства в истории эстетики

ИСКУССТВО - это форма творческой деятельности. Это универсальный способ конкретно-чувственного выражения духовного опыта человека. Одна из форм духовной культуры как созидательной – продуктивной человеческой деятельности.

В Античности было понятие «технэ» как *умение, мастерство что-либо создавать*. Искусством для греков была не только труд архитектора, но и труд плотника, ткача. Аристотелю принадлежит определение искусства (др.-греч. *techne* — искусство, мастерство, умение) как «творческой привычки, следующей истинному разуму». Аристотель относил искусство к человеческому разуму, складу души, «истинному суждению», направленному на созидание того, чего еще нет и что не может возникнуть естественным путем.

Ближкий смысл имеет старорусское понятие *рукомесло*. Похожее значение подразумевает лат. *ars*, близкое к англ. *art* в широком смысле, понимаемое как «составление», осмысленный синтез чего-либо.

Еще Гераклит сформулировал основной принцип искусства: *мимесис* как подражание природе. Он же упоминает и о *катарсисе* как результате действия трагедии на человека.

В эпоху Возрождения искусство становится самостоятельной сферой культуры (отделилось от ремесла), в этот период начала разрабатываться теория искусства, изучаться его эстетическая сущность.

В Новое время (к середине 18 в.) закрепляется термин «изящные искусства». С этого времени в эстетике термином «искусство» устойчиво обозначают «изящные» т.е. имеющие главной целью выражение эстетического (акцент на неутилитарности) наслаждения.

В XX веке с развитием НТП появились новые виды искусства на основе достижений техники (кино, фото, дизайн, TV, сетевые арт-проекты). XX век пришёл к идее смерти изящного искусства: «искусства нет, а есть лишь предметы утилитарного потребления».

Поэтому в XX – XXI в.в. искусство все чаще заменяется различными арт-проектами, арт-практиками, артефактами, дизайном и т.п.

Таким образом, искусство - одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной практики, это творческая деятельность человека, отражающая его мировоззрение и интересы, но в то же время и определенной исторической эпохи в которой живет автор. «Общеинтересное в жизни, — писал Чернышевский, — вот содержание искусства».

Первые попытки **классификации искусств** можно обнаружить еще в Античности, но наиболее сложившимися системы классификации искусств становятся к 18 веку, когда эстетическая теория развивается особенно интенсивно.

Готхольд Эфраим Лессинг анализирует изобразительные искусства и сопоставляет их с поэзией и театром.

Пластика воспроизводит предметы и явления в состоянии их тихой гармонии, торжества над сопротивлением материального, без «разрушений, наносимых временем». Это и есть материальная красота - главный предмет пластических искусств.

Предметом поэзии являются действия. Изображение тел здесь осуществляется косвенно, при помощи действий, говорит теоретик.

В конце XVIII века

немецкий мыслитель **Г. Лессинг** предложил **пространственно-временной принцип** в классификации искусств. Лессинг исходил из того, что искусство может «развертывать» себя либо в пространстве, либо во времени.

Шарль Баттё

жил в XVIII веке и был священником, а также занимал должность профессора риторики и гуманитарных наук при королевской коллегии в столице Франции.

Баттё дал *старт философскому осмыслению искусства*. Был последователем Баумгартена в эстетике. Разрабатывает первую системную классификацию искусств:

- 1) утилитарные (для пользы человека - ремесло);
- 2) изящные (для удовольствия человека – музыка, поэзия, живопись, скульптура, танец);
- 3) приносящее и пользу, и удовольствие (ораторское и архитектура).

Принадлежность к изящным искусствам определялась просто: то, что служит бытовым потребностям (например, деревянный табурет) совершенно не подходит под определение «изящные искусства», а вот то, чем можно лишь восторженно любоваться (например, нарисованный на холсте табурет) — причисляется к области изящного.

Мера изящества определяется еще и стоимостью полученного результата: продажа объекта изящного искусства приносит гораздо больше прибыли, чем продажа какого-нибудь табурета.

Баттё сравнивал поэзию и живопись, подчеркивая существующее родство всех изящных искусств.

Приходит к выводу, что необходимо теоретически анализировать и выявлять их общий принцип. Считал, что таким принципом является *„единство теории искусства с теорией красоты и вкуса”*.

Анализируя искусства, **И.Кант** представляет свою систему классификации:

Гегель – систематизатор философского знания и поэтому теорию искусства он представлял в виде системы. В качестве принципа систематизации он использовал исторический метод. Выделял 3 формы искусства:

I Символическое искусство (на Востоке), в котором преобладает архитектура как «предискусство»; отягощена внехудожественной потребностью.

II Классическое искусство (Античное искусство) преобладает скульптура: греческая скульптура.

III Романтическое искусство (период Христианства) преобладает живопись, музыка, поэзия. Искусство уже перестало быть высшей потребностью духа (как в античности). Живопись, музыка, поэзия – более подходят для передачи внутренних переживаний человека, считал Гегель.

2. Классификация искусства по Ю. Б. Бореву.

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.). В современной эстетике сложились система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все они относительны.

Наиболее распространенной *схемой является система Ю.Борева, в которой все искусства делятся на три группы.*

В первую - входят **пространственные** или пластические виды искусств. Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа - Изобразительные искусства, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура.

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, Опера, Балет, Театральное искусство, Киноискусство, телевидение, цирк.

Виды искусства

Пространственн
ые
(пластические)

Изобразительные
(живопись, графика, скульптура)
Конструктивные
(архитектура, дизайн)
Декоративно-прикладное

Временны
е

Музыка
(вокальная, инструментальная)
Литература
(фольклор, проза, поэзия)

Пространственн
о-временные

Театр
Кино
Танец

3. Характеристика и специфика внутренней классификации пространственных искусств

Пространственные виды искусства – это система видов искусства, для которых основным является пространственное построение в раскрытии образа.

В эстетике выделяют разные виды пространственного искусства, все они воспринимаются зрительно и включают в себя:

- изобразительные,
- конструктивные и
- декоративно-прикладные искусства.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ **Изобразительные искусства**

Изобразительное искусство — вид искусства, главной особенностью которого является отражение действительности в наглядных, зрительно воспринимаемых образах.

живопись,

К изобразительным искусствам относятся:

графика,

фотоискусство

скульптура,

Изобразительное искусство – группа видов художественного творчества, которые визуально воспроизводят воспринятую действительность.

Живопись – плоскостное изобразительное искусство, которое при помощи красок, нанесенных на поверхность, изображает реальную картину мира, преломленную через призму творческого воображения художника.

Скульптура – это пространственное изобразительное искусство, которое при помощи пластических образов создает художественную картину мира.

ЖИВОПИСЬ

- Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются на плоскости, выполняются при помощи различных красок.
- темперная
- масляная
- гуашевая
- акварельная

Графика – это линейное изобразительное искусство, которое при помощи разных по окраске линий, пятен, штрихов, света и тени, нанесенных на поверхность листа, создает условные художественные образы.

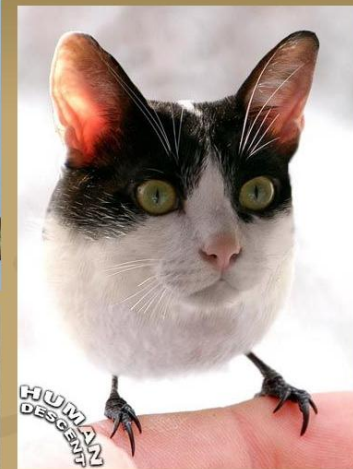
Фотоискусство – это искусства, который создает, при помощи художественной мысли и процесса фотографической науки и техники, изобразительный образ документального значения.

Графика

(греч. graphikḗ, от gráphō — пишу), вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения (гравюра, литография, монотипия и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями...

ФОТОИСКУССТВО - пластическое искусство, произведения которого создаются средствами фотографии.

Визуальные виды искусств

Те искусства, которые мы воспринимаем органами зрения, называются визуальными видами искусства.

К ним относятся: живопись, скульптура, графика, архитектура, дизайн.

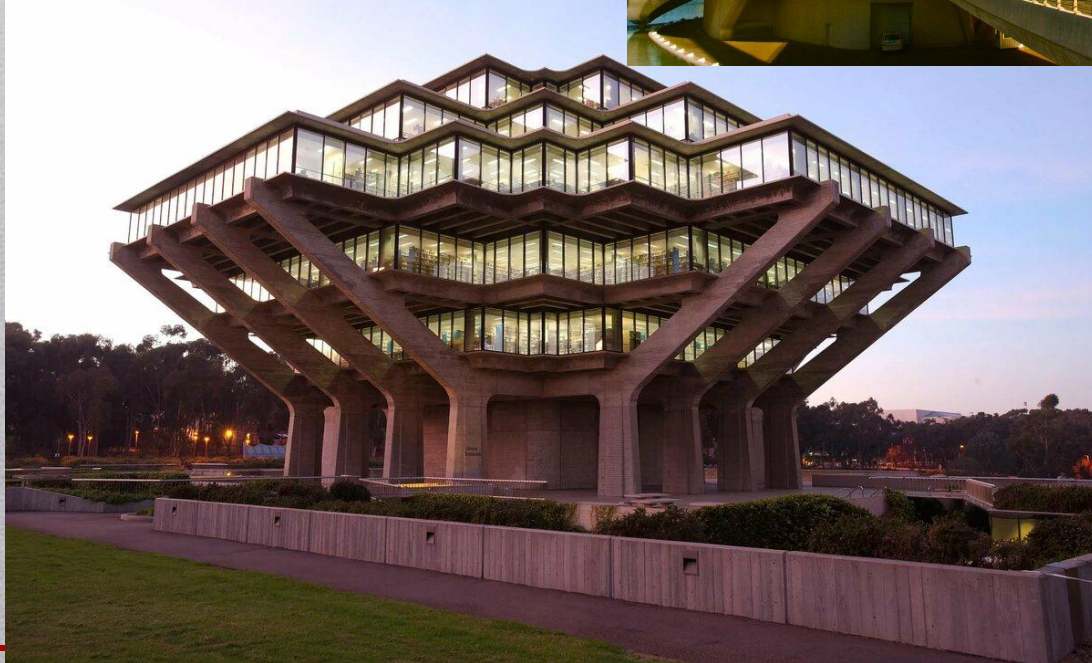

Архитектура – это конструктивный вид пространственного искусства, который имеет выразительный, а не изобразительный характер.

Главная задача архитектуры – организация пространства. Архитектура теснее, чем другие искусства, связана с развитием производительных сил, с развитием техники. Архитектура способна объединяться с монументальной живописью, скульптурой, декоративным и другими видами искусства.

Основа архитектурной композиции - объемно-пространственная структура, органическая взаимосвязь элементов здания или ансамбля зданий. Архитектура не воспроизводит действительность непосредственно, она носит не изобразительный, а выразительный характер.

Дизайн - проектировать.

Дизайн - в широком смысле - художественное конструирование предметного мира; разработка образцов рационального построения предметной среды. Дизайн - в узком смысле - творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных объектов.

ВИДЫ ДИЗАЙНА

- Промышленный дизайн (индустриальный):** орудия труда, механизмы, бытовая техника, мода и аксессуары;
- Дизайн среды:** дизайн городской среды, дизайн интерьеров, световой дизайн, колористика и суперграфика;
- Дизайн процессов:** фирменные стили, дизайн церемоний, дизайн – программы;
- Графический дизайн:** шрифты, полиграфия, веб – дизайн, визуальная идентификация, товарные знаки, визуальные коммуникации;
- Ландшафтный дизайн:** создание искусственных и реконструкция разрушенных ландшафтов, декоративная дендрология;
- Архитектурный дизайн:** проектирование различного вида сооружений.

Дизайн – это художественное проектирование и конструирование эстетических свойств окружающего нас предметного мира.

Декоративно-прикладное искусство

- Создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту (посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки)

Декоративно - прикладное искусство – вид творческой деятельности по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения утилитарных и художественно-эстетических потребностей людей.

К декоративно-прикладному искусству относятся изделия, выполняемые из разнообразных материалов и с помощью различных технологий. Материалом для предмета ДПИ может служить металл, дерево, глина, камень, кость.

4. Особенности временных видов искусства

Временные (динамические) искусства – это те виды искусства, которые делятся во времени, воспринимаются на слух, а именно, это музыка и литература.

Литература - вид искусства, в котором материальным носителем образности является слово. В сферу литературы входят природные и общественные явления, различные социальные катаклизмы, духовная жизнь личности, ее чувства.

В разных своих жанрах литература охватывает этот материал или через драматическое воспроизведение действия, или через эпическое повествование о событиях, или через лирическое самораскрытие внутреннего мира человека.

Музыка - (от греч. *musike* - букв. - искусство муз), вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.

Основные элементы и выразительные средства музыки - лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения.

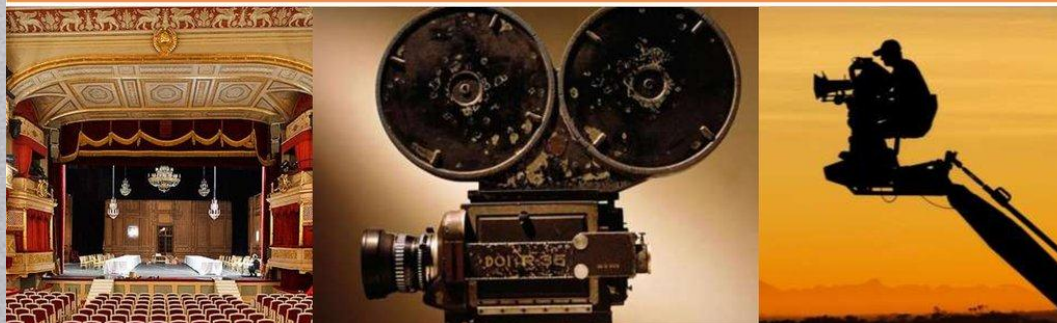
5. Синтетические искусства и их разновидности

Синтетические или пространственно-временные искусства – это художественно-эстетическая деятельность, которая является органичным объединением различных видов искусств.

В результате этого получается новая эстетически целостная творческая идея.

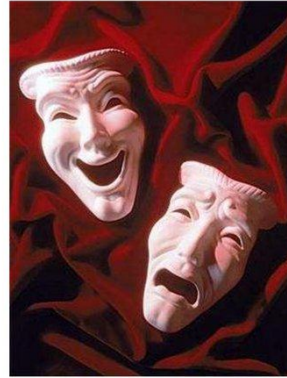

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Театр - вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое творческим коллективом.

Театр – это вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое творческим коллективом. Основа театра - драматургия. Синтетичность театрального искусства определяет его коллективный характер: в спектакле объединяются творческие усилия драматурга, режиссера, художника, композитора, хореографа, актера.

Театр — вид искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой

Здание Большого театра. (ГАБТ), Основан в 1776 в Москве

Балетное действо тоже имеет прямое отношение к категории синтетических искусств. В нем потрясающе «дружат» пластичность тела, выраженная в танцевальных движениях, живопись, музыкальность, скульптура (с налетом приятной эротичности), жанр эстрадного искусства (представленное последовательностью различных жанровых номеров: иллюзионизма, танцев, пения, декламации, акробатических трюков и пр.).

Балет — вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого являются неразрывно связанные между собой музыка и танец.

Балет - вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого являются неразрывно связанные между собой **музыка** и **танец**. В основе балета лежит какой-то сюжет, **драматический** замысел, **либретто**, но бывают и бессюжетные балеты

Хореография (гр. Choreia - пляска+ grapho - пишу) - вид искусства, материалом которого являются движения и позы человеческого тела, поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве, составляющие художественную систему.

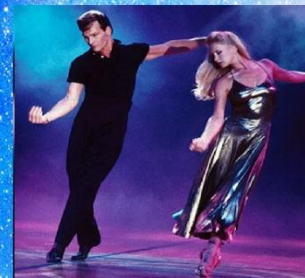
Танец взаимодействует с музыкой, вместе с ней образуя музыкально-хореографический образ.

В этом союзе каждый компонент зависит от другого: музыка диктует танцу собственные закономерности и одновременно испытывает воздействие со стороны танца.

В ряде случаев танец может исполняться без музыки - в сопровождении хлопков, выстукивание каблуками и т. п.

ХОРЕОГРАФИЯ - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела.

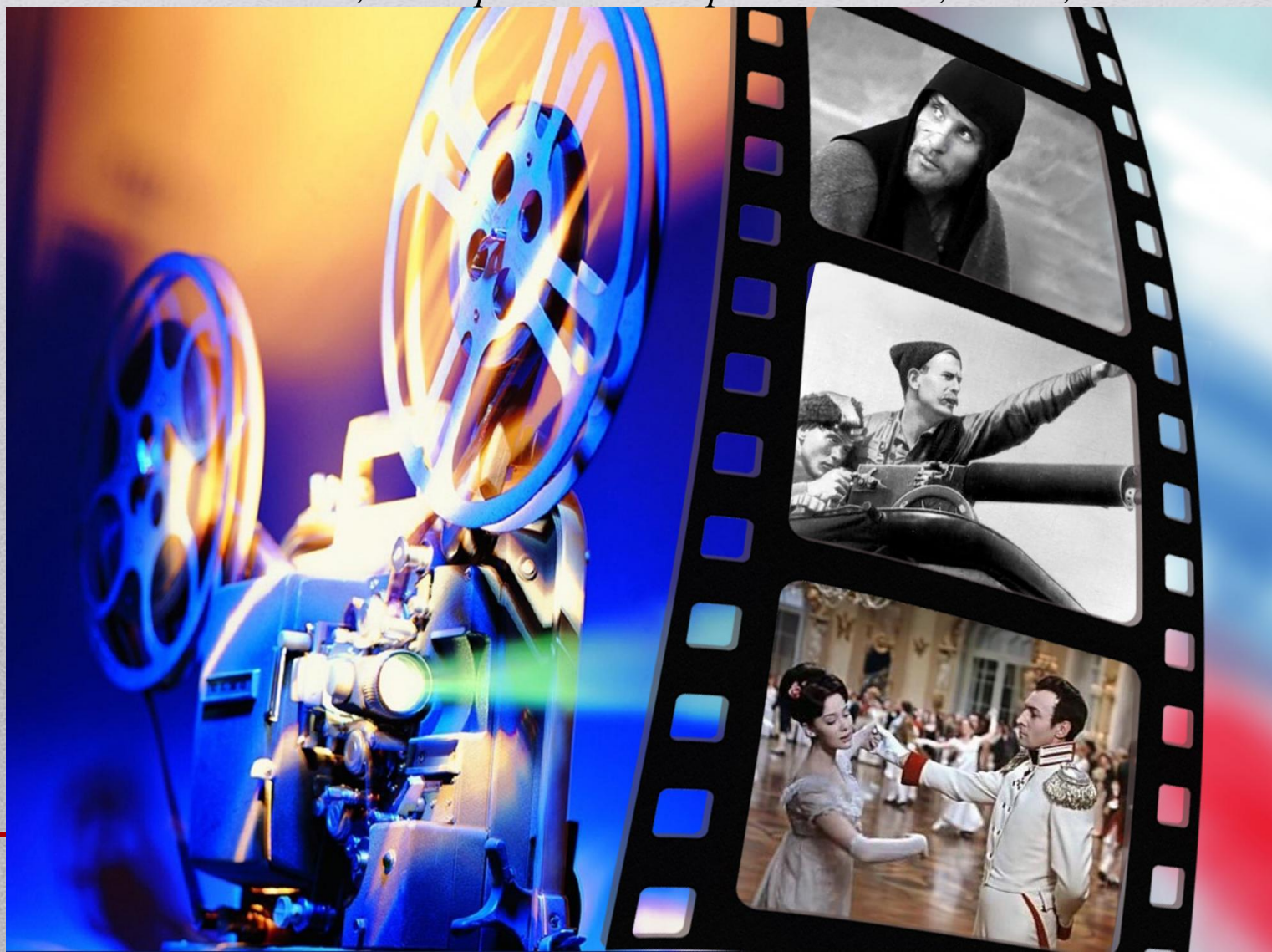
Специфика отражения действительности в танце в том, что отвечает характеру и духу того народа, где он зародился.

Танец

Танец — вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений, ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела.

Кино - искусство воспроизведения на экране запечатленных на пленку движущихся изображений, создающих впечатление живой действительности. Кино изобретение XX в. Его появление определено достижениями науки и техники в области оптики, электротехники и фототехники, химии, и т. д.

Братья Луи Жан и Огюст Люмьер.

Кино как вид искусства появилось в конце XIX в. Изобретение движущихся фотографий принадлежит братьям Люмьерам.

С помощью кадров - отдельных фотоснимков, на киноплёнке происходит фиксация фаз движения объекта, монтаж помогает соединить кадры.

Кино передает динамику эпохи; работая временем как средством выразительности, кино способно передать смену различных событий в их внутренней логике.

Кино это синтетическое искусство в него включены органические элементы такие как, литература (сценарий, песни), живопись (мультифильм, декорации в художественном фильме), театральное искусство (игра актеров), музыка, которая служит средством дополнения зрительного образа.

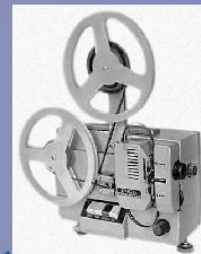
Кино - вид искусства, основанный на технической основе кинематографа. Киноискусство является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки

Кино

видимая
литература

говорящая
живопись

движущаяся
фотография

Цирк тоже относится к категории "синтетические виды искусства". Он сочетает в себе сатирические нотки, зрелищные номера с дрессированными животными и элементы различных видов спорта и силовых упражнений.

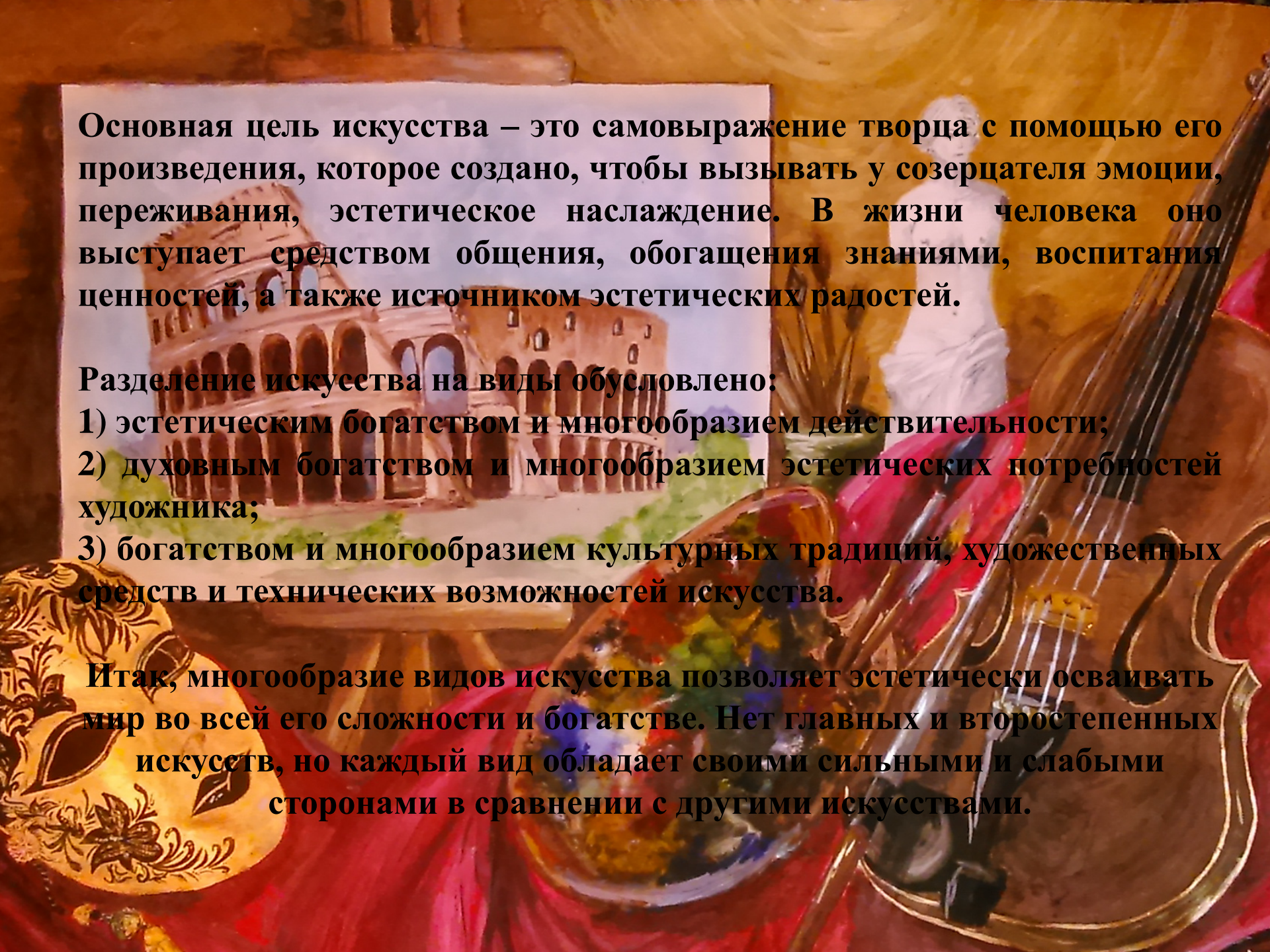
«Цирк современного типа появился впервые лишь в конце XVIII века во Франции. Создателями его явились два английских наездника, отец и сын Астлей. В 1774 г. они выстроили в Париже, в предместье Temple, круглую залу, названную ими цирком, и стали давать здесь представления, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических.

Европейский цирк, как и театр, родился на площади. Артисты давали свои представления прямо на земле, а зрители образовывали круг

В современном цирке основную часть помещения составляет круглая площадка (т.н. «арена», на же на профессиональном языке - «манеж»), диаметр которой всегда составляет 13 метров

Основная цель искусства – это самовыражение творца с помощью его произведения, которое создано, чтобы вызывать у созерцателя эмоции, переживания, эстетическое наслаждение. В жизни человека оно выступает средством общения, обогащения знаниями, воспитания ценностей, а также источником эстетических радостей.

Разделение искусства на виды обусловлено:

- 1) эстетическим богатством и многообразием действительности;**
- 2) духовным богатством и многообразием эстетических потребностей художника;**
- 3) богатством и многообразием культурных традиций, художественных средств и технических возможностей искусства.**

Итак, многообразие видов искусства позволяет эстетически осваивать мир во всей его сложности и богатстве. Нет главных и второстепенных искусств, но каждый вид обладает своими сильными и слабыми сторонами в сравнении с другими искусствами.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Проф. Капичина Е.А.
