

**Эстетика в структуре
философского знания.
Эстетические категории и
концепции**

План

1. Предмет эстетики как отрасли философского знания.
2. Эстетические категории и их содержание.
3. Эстетика в истории философской мысли и культуры.
4. Художественный образ как эстетическая категория.

ЭСТЕТИКА – РАЗДЕЛ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ, УЧЕНИЕ О ПРЕКРАСНОМ В ИСКУССТВЕ И ЖИЗНИ

ЭСТЕТИКА В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФИИ

ОНТОЛОГИЯ

Красота – одна из фундаментальных характеристик бытия

ГНОСЕОЛОГИЯ

Восприятие и создание прекрасного – одна из форм познания мира

ФИЛОСОФСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ

Воспринимает и творит красоту - человек

СОЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Эстетические представления имеют общественную природу

ЭТИКА

Категории красоты и добра издавна взаимосвязаны в истории мысли и культуры

Э
С
Т
Е
Т
И
К
А

1. Предмет эстетики как отрасли философского

Со времен античности мыслители различают в человеке два начала

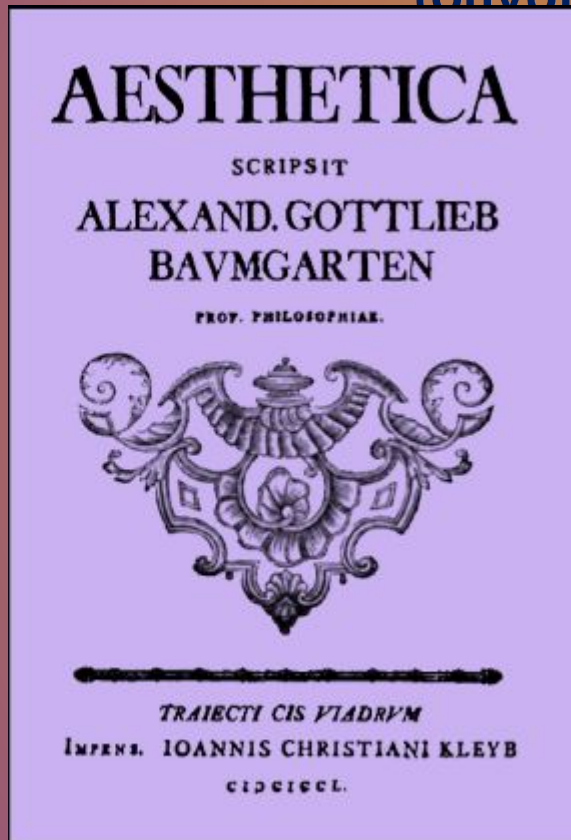
РАЗУМ

ЧУВСТВО

Разумное познание
(*noesis*, ноэсис)

Чувственное познание
(*aisthesis*, эстетис)

Термин «Эстетика» (от греческого слова *aisthesis* – «чувственный») предложил немецкий философ XVIII в. Александр Баумгартен в двухтомной работе «Aesthetica» (опубликована в 1750—1758 г.)

**ОБЛАСТИ ДУХОВНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
(ПО БАУМГАРТЕНУ)**

РАЗУМ

ЛОГИКА

ВОЛЯ

ЭТИКА

ЧУВСТВО

ЭСТЕТИКА –
ТЕОРИЯ
ЧУВСТВЕННОГО
ПОЗНАНИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ

МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ
МИРА

НАУЧНАЯ

МЫШЛЕНИЕ В
ОБРАЗАХ,
ОБРАЩЕНА К
ЧУВСТВАМ

НЕУТИЛИТАРНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К
МИРУ, ДУХОВНОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ

МЫШЛЕНИЕ В
ПОНЯТИЯХ,
ОБРАЩЕНА К
ИНТЕЛЛЕКТУ

НАПРАВЛЕНА НА
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

Уточнённое определение эстетики:

Эстетика – отрасль философского знания о неутилитарном созерцательном и творческом отношении человека к действительности, изучающая специфический опыт ее освоения в процессе (и в результате) которого человек ощущает, чувствует, переживает полную гармонию своего Я с Мирозданием.

2. Эстетические категории и их содержание.

Красота/прекрасное

Выражает одну из основных и наиболее распространенных форм бескорыстных отношений человека к миру, вызывающих в человеке эстетическое наслаждение и переживание совершенства, гармонии идеальной и материальной сфер, идеала.

Возвышенное

Возвышенное – категория обозначающая такое отношение эстетическое отношение человека к миру, в результате которого человек испытывает сложное чувство восхищения, восторга, ликования, благоговения и, одновременно, страха, ужаса, священного трепета перед объектом, превосходящим все возможности его восприятия и понимания.

Трагическ

Трагическое — категория эстетики, отражающая острейшие жизненные противоречия, ситуации и обстоятельства, развертывающиеся в процессе взаимодействия свободы и необходимости и сопровождающиеся человеческими страданиями, смертью и гибелью важных для жизни ценностей.

Катарс

Катарсис (греч. katharsis — очищение) — предельная реализация эстетического опыта, высший, духовно-эмоциональный результат эстетического отношения, эстетического восприятия в целом, эстетического воздействия искусства на человека.

Комическ

Комическое (от гр. komikos — веселый, смешной) — категория эстетики, отражающая противоречия действительности под углом зрения эмоционально-критического к ним отношения с позиций эстетического идеала.

Безобразное, низменное

Категория безобразного возникла в эстетике как оппозиционная категории прекрасного. Ею обозначают ту область эстетических отношений, которая связана с антиценностью, с негативными эмоциями, чувством неудовольствия, отвращения и т.п.

Ужасное

Ужасное — близкая трагическому, но в корне отличная от него категория. Если трагическое имеет разрешение в грядущем, то ужасное безысходно, безнадежно. Это гибель, не несущая в себе ничего просветляющего, не сулящая людям освобождения от несчастий, это бедствие, не контролируемое людьми, неподвластное им, господствующее над ними.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

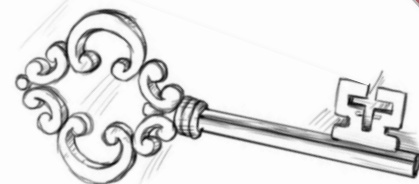
**Красота/прекрасн
ое**

**Безобразн
ое**

**Возвышенн
ое**

**Ужасно
е**

**Трагическ
ое**

**Катарс
ис**

**Комическ
ое**

3. Эстетика в истории философской мысли и культуры.

**ЭКСКУРСИЯ В
МУЗЕЙ АНТИЧНОЙ
ЭСТЕТИКИ**

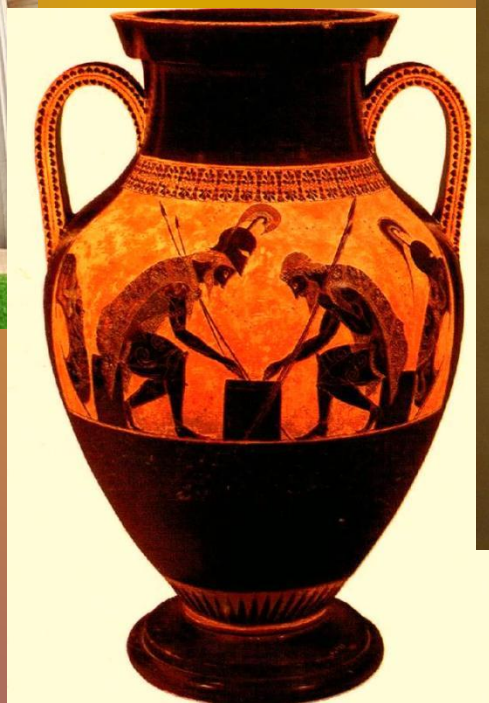
Эстетика в культуре Античности

Словом «космос» древнегреческий философ Пифагор впервые обозначил мироздание. То есть космос для древнего грека – это мир, целостный, гармоничный, упорядоченный. Но присмотримся ещё раз к слову «космос»: греческий корень «косм» означает не только «порядок», однокоренное со словом “космос” слово “косметика” означает буквально “наука об украшении”.

Название «космос» красноречиво свидетельствует о том, что он воспринимается древними греками как прекрасный.

*Античный идеал — это наглядность, осязаемость
(пластичность), пропорциональность
(соразмерность) и мера, лежащая в основе и
элементов, и прекрас*

Мир для древнего грека предстаёт как завершённое в себе и конечное тело. Этим античность отличается от западноевропейской культуры, в которой, начиная со Средневековья, господствует интуиция бесконечного пространства. Для того, чтобы ощутить это различие, достаточно посмотреть на древнегреческий храм и средневековый готический собор

Ни один народ не придавал такого значения красоте тела, как греки. Красота считалась достоинством, дававшим право на бессмертие. Культ телесной красоты обусловил высокий расцвет древнегреческой скульптуры, сохраняющей доныне значение нормы и недостижимого образца. Человек для античности — это прежде всего прекрасное и живое, одушевлённое тело. ”. Этот образ выражает гармоническое и свободное развитие всех духовных сил человека через красоту его естественных пластических форм, соединяя в прекрасном единстве внутреннее и внешнее (калокагатия).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, КЛЮЧЕВАЯ КАТЕГОРИЯ И АНТИЧНОЙ ЭТИКИ, И АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ – ЭТО КАТЕГОРИЯ МЕРЫ.

Теория, согласно которой прекрасное — это пропорциональное (соразмерное), и в основе его лежат математические (количественные) закономерности, возникла и существовала в продолжение всей античности. Начало ей положили пифагорейцы.

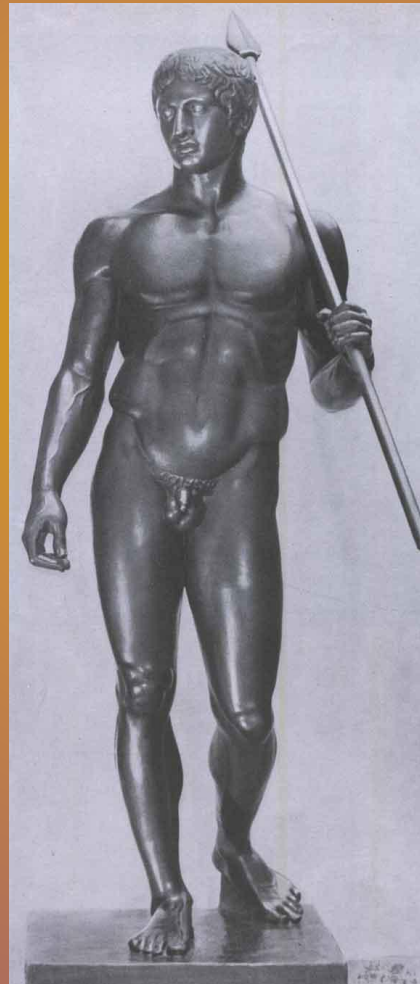
Римский архитектор эпохи Августа Витрувий систематически изложил эту теорию в своем трактате “Об архитектуре”:
“Композиция храмов основана на соразмерности, правила которой должны тщательно соблюдать архитекторы. Она возникает из пропорции.

Пропорция есть соответствие между частями всего произведения и его целым по отношению к части, принятой за исходную, на чем и основана всякая соразмерность. Ибо дело в том, что никакой храм без соразмерности и пропорции не может иметь правильной композиции, если в нем не будет такого же точного членения, как у хорошо сложенного человека.

Эстетический идеал высокой классики, а возможно и всей античности, выражен в словах Перикла:
“Мы любим прекрасное, соединенное с простотою,
и мудрость без изнеженности”

Великий скульптор, пифагореец Поликлет написал трактат “Канон” (греческое слово, которое можно перевести как “правило” или “образец”), в котором рассчитал размеры частей тела, исходя из роста человека как единицы измерения. Разработанную им систему пропорций скульптор воплотил в фигуре Копьеносца.

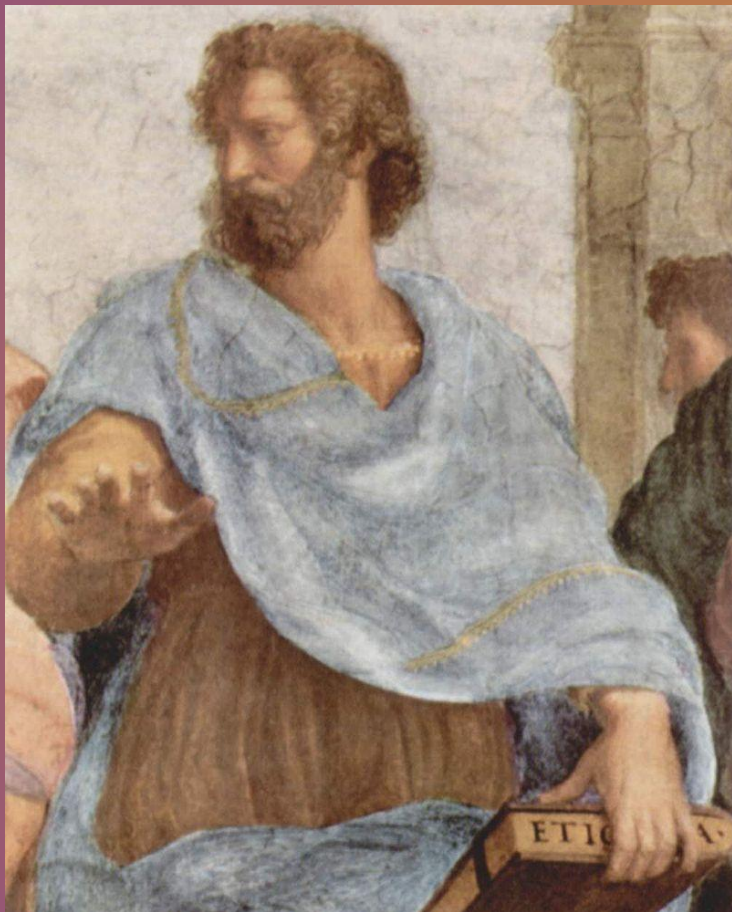
Эстетическая концепция Платона

**РАЗДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ НА ДВА
МИРА — ЧУВСТВЕННО
ВОСПРИНИМАЕМЫЙ,
ИЗМЕНЧИВЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ, И,
СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
НЕПОЗНАВАЕМЫЙ, И
УМОПОСТИГАЕМЫЙ
(ПОЗНАВАЕМЫЙ) МИР
НЕПОДВИЖНЫХ ИДЕЙ —
ФУНДАМЕНТ ПЛАТОНОВСКОЙ
ФИЛОСОФИИ.**

**И ДОБРО, И КРАСОТА
(ПРЕКРАСНОЕ), И
СПРАВЕДЛИВОСТЬ — ЭТО ИДЕИ. В
ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМОМ
МИРЕ СУЩЕСТВУЮТ, НАПРИМЕР,
ДОБРЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ
ПОСТУПКИ И ПРЕКРАСНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА. ЭТО**

Эстетическая концепция Аристотеля

ФИЛОСОФ ГОВОРИТ ОБ ИСКУССТВЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА, ПОНИМАЯ ПОД НИМ ВСЕ ТО, ЧТО СОЗДАНО ЧЕЛОВЕКОМ, А НЕ ПРИРОДОЙ. ИСКУССТВО ДЛЯ АРИСТОТЕЛЯ ЕСТЬ ПОДРАЖАНИЕ (ГРЕЧ. МИМЕСИС). ИСКУССТВО ПОДРАЖАЕТ НЕ ЕДИНИЧНОМУ, А СУЩНОСТНОГО БЫТИЯ. ЭТО СУЩНОСТНОЕ БЫТИЕ ИЗОБРАЖАЕТСЯ В ЕДИНИЧНОМ, В КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ХАРАКТЕРАХ. В «ПОЭТИКЕ» АРИСТОТЕЛЬ ФОРМУЛИРУЕТ ТЕОРИЮ ТРАГЕДИИ.

КНИГА ОТЗЫВОВ

Прочитайте
произведения

фрагмент
Платона «Законы».

1. Какую роль, исходя из приведенного текста, Платон отводит искусству в идеальном государстве?
2. Против какого свойства художественного творчества выступает Платон и почему?
3. Какая сущностная черта искусства Древнего Египта отражена в приведенном фрагменте?

КНИГА ОТЗЫВОВ

После разрушения Афинского акрополя в ходе греко-персидских войн, афиняне восстановили архитектурный ансамбль. При этом поврежденные статуи они не стали ни восстанавливать, ни выставлять напоказ как свидетельства важных исторических событий. Статуи закопали под фундамент вновь возводимых храмов.

Объясните этот факт с точки зрения античной эстетики.

КНИГА

ОТЗЫВОВ

Как мы узнали в ходе экскурсии, ключевыми в древнегреческой эстетике были категории гармонии, меры, пропорции. Какую роль играют эти категории в вашей учебно-творческой и профессиональной деятельности?

Приведите примеры.

4. Художественный образ как эстетическая категория.

***ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ***

Задача: сформулировать определение художественного образа путём исследования его существенных черт на примерах произведений искусства

*Петров-Водкин К. Купание красного
коня.*

Первая характеристика художественного образа – он связан с реальностью жизни, но полностью с ней не отождествляется.

Поленов В. Московский дворик.

В создании художественного образа очень важно обобщение, отбор самого существенного в явлении, которое наблюдает художник.

Серов В. Девочка с персиками.

В художественном образе происходит не простое обобщение. Общее воплощается в конкретном, индивидуальном путем передачи его важнейших свойств. Только на основе органического единства типичного и конкретного возникает художественный образ.

Художник, открывая в жизни неизвестные грани, творит новую реальность. При сопоставлении в искусстве совершенно различных явлений возникает метафора, в которой одно явление раскрывается через другое. Они не теряют при этом самостоятельности, но все же формируют новое целое, отличающееся от исходной реальности.

*Леонардо да Винчи.
Портрет Моны Лизы.*

Художественный образ многозначный. В нём всегда присутствует недосказанность. Художественный образ включает в себя не только глубокий смысл, но и внутреннее отношение автора.

*Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком.*

*Рафаэль Санти.
Сикстинская Мадонна .*

Художественный образ уникален, принципиально оригинален, так как в его основе – неповторимая индивидуальность творца.

ИТОГИ РАБОТЫ «ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ»

Художественный образ – это действительность, преобразованная в искусстве, которая стала новой реальностью – реальностью художественного произведения, обогатившись индивидуальным видением художника и средствами того вида искусства, в котором она воплотилась.

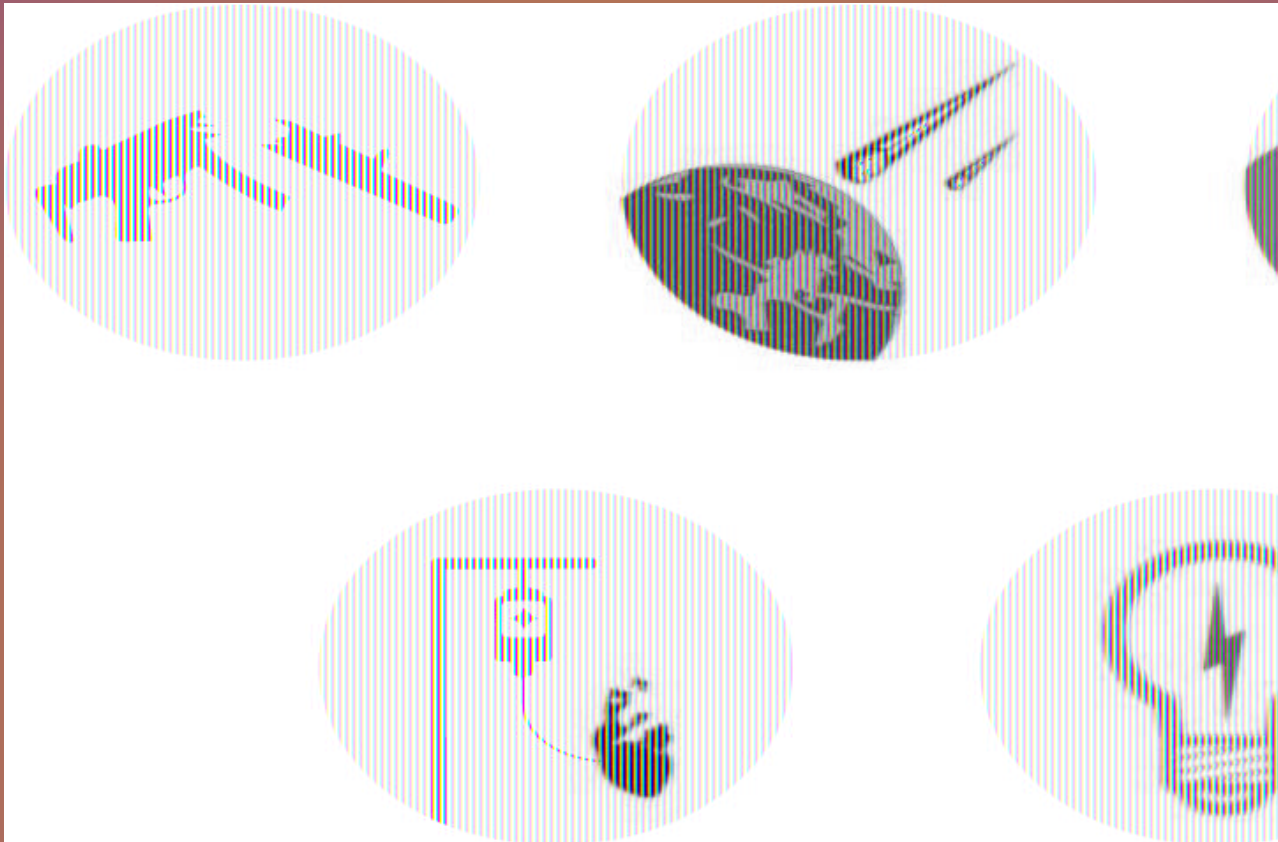
Свойства художественного образа:

1. **Художественный образ связан с реальностью жизни, но полностью с ней не отождествляется. Образ - автономное от действительности бытие, но при этом связан с другими элементами художественной реальности, а потому – даже при кажущейся нелогичности – имеет свою внутреннюю логику и является неслучайным.**
2. **Художественный образ – обобщение действительности. Но выражается это общее через индивидуальное путем демонстрации сущностных – типовых – свойств. Образ – органическое единство типичного и конкретного.**
3. **В художественном образе раскрываются новые, невидимые ранее грани реальности. Часто художественный образ – метафора, раскрывающая одно явление через другое.**
4. **Художественному образу свойственны многозначность и недосказанность.**

5. *Художественный образ – единство объективного (реальность) и субъективного (личность творца).*
6. *Художественный образ – прочувствованная мысль и осмысленное чувство, то есть единство рационального и эмоционального.*
7. *Художественный образ неповторим, принципиально оригинален, так как в его основе – неповторимая индивидуальность художника.*

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

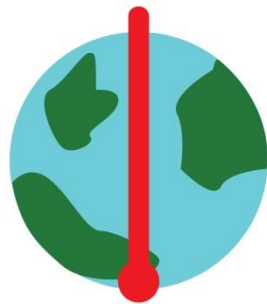
***Раскрытие темы «Глобальные проблемы
человечества» в графических образах-
пиктограммах.***

***Серия пиктограмм
«Глобальные проблемы человечества».
Автор – студент 4 курса Бурманова Александра.***

кислотные дожди

глобальное потепление

загрязнение морей и океанов

загрязнение атмосферы

**Серия пиктограмм
«Глобальные проблемы человечества».
Автор – студент 4 курса Бирюкова Анна.**

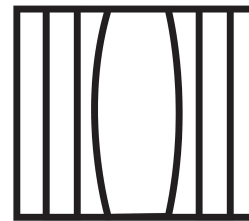
Социальное неравенство

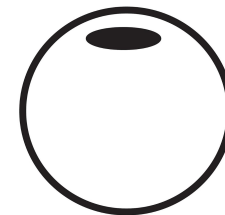
Терроризм

Безработица

Насилие и
организованная преступность

Озоновые дыры

***Серия пиктограмм
«Глобальные проблемы человечества».
Автор – студент 4 курса Клинина Екатерина.***

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**