

Комическое в искусстве

*«И часто шутовское слово
учёной лекции ценней».
(Н.Буало)*

Выполнил:
студент группы 270МПб
Подборных Е.Н.

Цель: Узнать о разделе эстетики под названием «Комическое»

Задачи:

- Историческая концепция комического
- Виды комического
- Использование (приемы) комического

Возвышенное («высь», «высота»)

1. Псевдо-Лонгин «О возвышенном» (40-е гг. 1 в.)

Три стиля речи – высокий, средний, низкий.

2. И.Кант «Основание... для возвышенного – только в нас и в образе мыслей, который вносит возвышенное в представление о природе»

Каждый человек знает, что трагическое - это горе и страдание, а комическое - веселье и смех. И это правильно. Но в жизни горе и радость, слёзы и смех соседствуют, идут рука об руку.

Комическое

- ✓ **КОМИЧЕСКОЕ** - (от греч. komikos - смешной, веселый) - эстетическая категория, отражающая противоречия действительности и содержащая их критическую оценку. В основе комического - противоречие, несоответствие безобразного и прекрасного, ничтожного и возвышенного, реального и идеального и т. п.
- ✓ **Виды комического:** юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск.

Значение комического

- Комическое - одна из основных категорий эстетики, отражающая социально значимые противоречия действительности под углом эмоционально критического отношения к ним с позиции эстетического идеала.
- Комическое заключено в противоречии, контрасте между несовершенным явлением и идеалом. В действительности и искусстве комическое многообразно и имеет множество оттенков.
- Комедия - жанр литературного искусства, эстетическое воздействие которой обусловлено различными типами заложенного в ней смеха, которые вызывают эмоциональный эффект.

Комическое

- По эмоционально-чувственным оттенкам комическое делится на
 - **юмор** – мягкая форма комического, добродушное подсмеивание, сочетающее насмешку с сочувствием;
 - **иронию** – выражающее насмешку или лукавство иносказание, осмеяние, содержащее в себе осуждающую оценку того, что осмеивается;
 - **сатиру** – вид комического, наиболее беспощадно осмеивающий человеческое несовершенство;

Римские сатурналии

- дни буйства
жизненных сил
— сил, рвущихся
сквозь оковы
идеологии.
Народный смех,
звучал в Риме в
ритуалах,
предполагавших
одновременно и
прославление и
осмеяние
победителя.

Римские Сатурналии

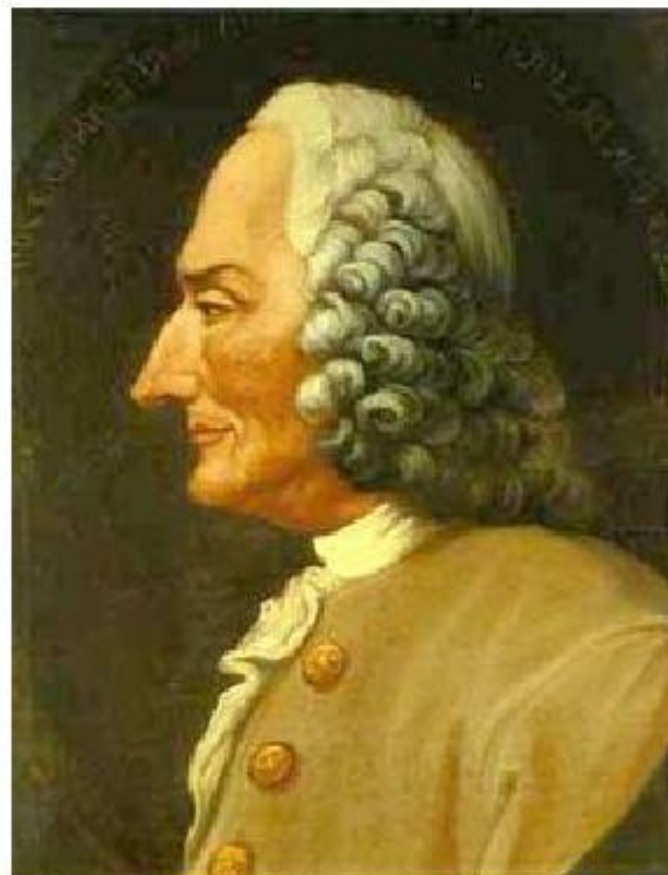

Комическое

- **сарказм** – злая и язвительная насмешка-издевка, высшая степень иронии;
- **гротеск** – средство художественного изображения, в основе которого – подчеркнутое, максимально возможное преувеличение и заострение, нарушающие границы правдоподобия, соединение реального и фантастического, трагического и комического, ужасного и смешного, безобразного и возвышенного.

Композитор Рамо
в лучших своих
пьесах достигает
не меньшей
одухотворенности
и тонкого
сочетания юмора
и меланхолии.

***Отрывок из
пьесы «Курица».***

Композитор
Жан Филипп
Рамо

**Комическое
помогает глубже
раскрыть характер
героев**

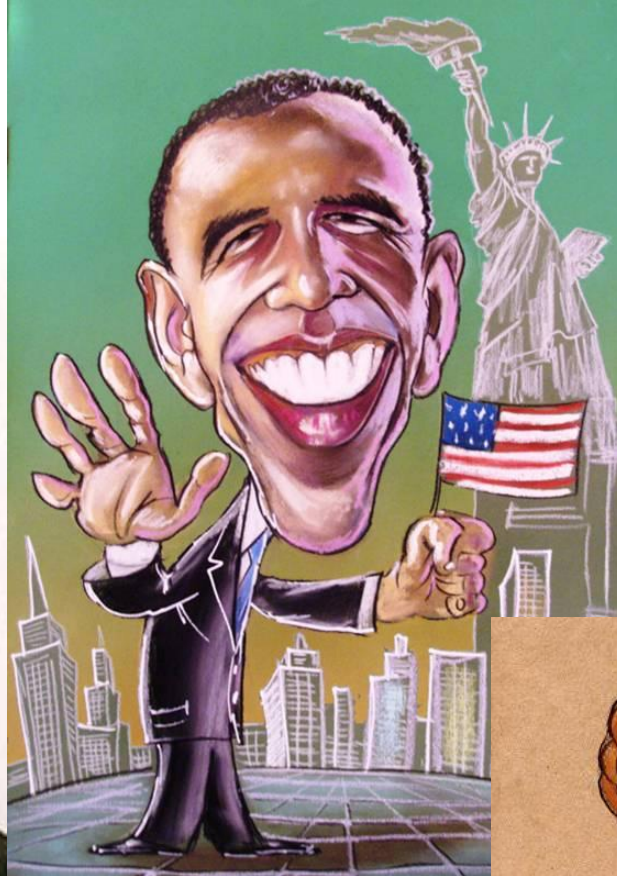
Виды комического

- Добрый смех, незлобная насмешка – это...
- Скрытая насмешка, создание комического эффекта от намеренного употребления слов со значением, противоположным тому, что желает сказать автор – это...
- Изобличение и гневное осмеяние того, что противоречит нравственным законам – это...

- Шарж (фр. «утяжеление, нагрузка»)- разновидность художественной графики, основанное на резком, сатирическом или юмористическом преувеличении черт изображаемого.
- Карикатура (фр. «нагружать, преувеличивать»)- Изображение намеренно подчёркивающее и комически преувеличивающее отрицательные особенности объекта с целью их разоблачения и осмеяния.

**БЕСПОЩАДНО
РАЗГРОМИМ
И УНИЧОЖИМ
ВРАГА!**

Комическое, как правило, вызывает смех. В комедийном смехе заложено глубокое критическое начало. Однако комедийный смех не действует как всеобщее слепое беспощадное отрицание, то есть разрушение. В нем заложен глубоко утверждающий потенциал, поскольку комедийный смех базируется на определенном эстетическом идеале. Комедийный смех стремится искоренить недостатки, разрушить существующую несправедливость и создать новую, принципиально отличную систему отношений.

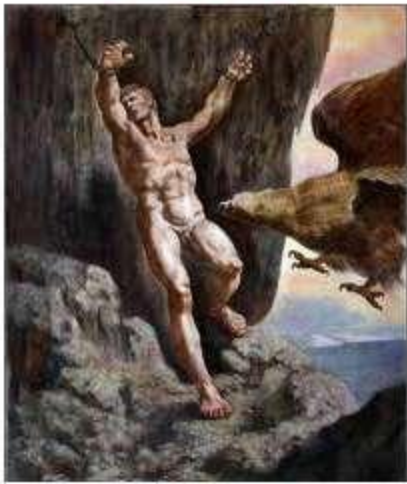

Смеховая культура

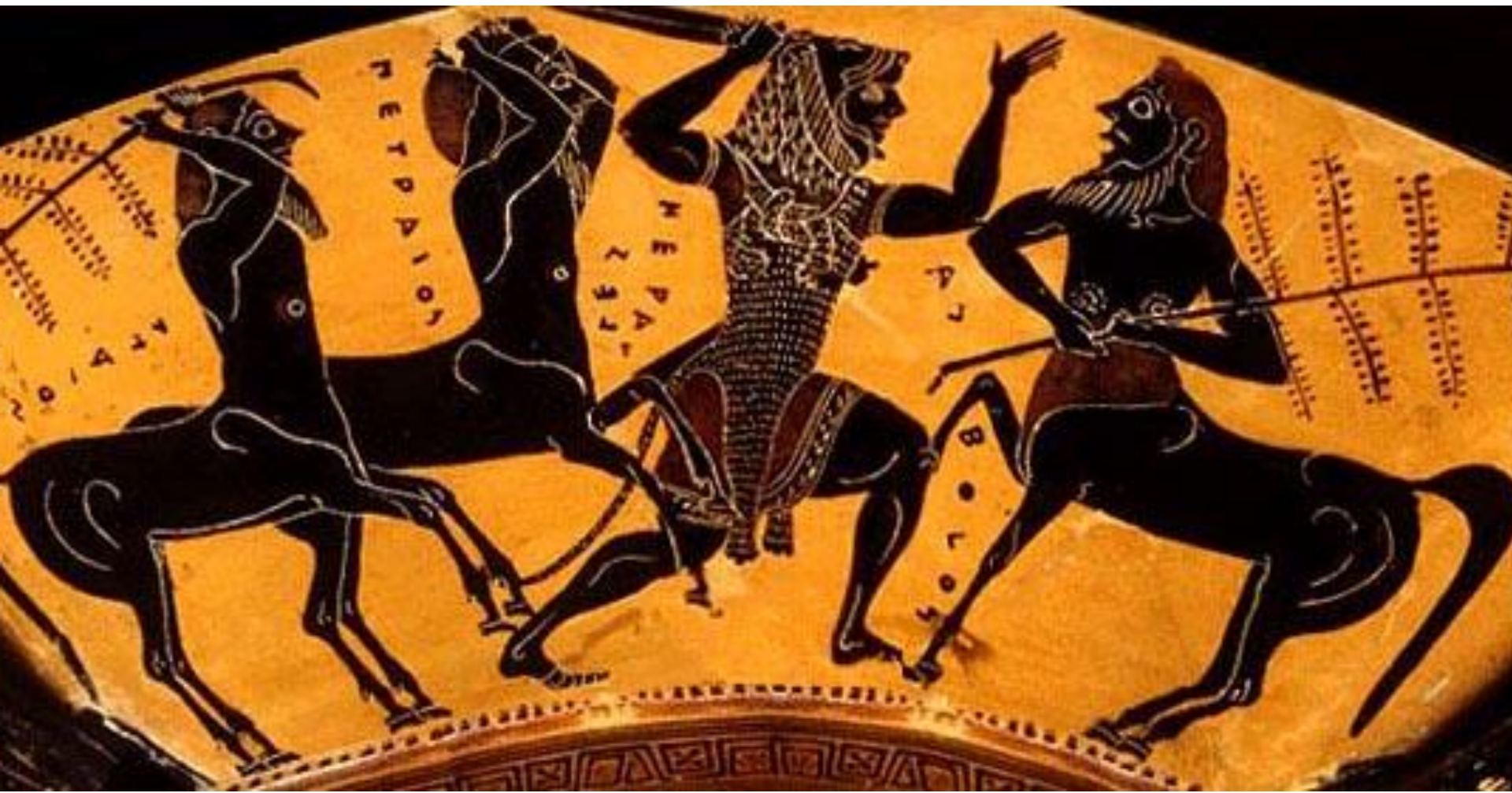
- Смех выступает как жизнедатель, очистительное, животворящее начало, противоположное смерти. «... божество, смеясь, создает мир или смех божества создает мир... При вступлении в мир смеется богиня родов, смеется мать или беременная, смеется юноша, символически возрождающийся к миру, смеется божество, создающее мир».
- В древности существовал ряд праздников, участники которых, чтобы вызвать смех, показывали друг другу «срамные» вещи и говорили скабрёзности.
- Непроизвольный смех при виде обнаженных гениталий может быть следствием возбуждения, вызванного внезапной интенсивной стимуляцией или появлением стимулов, которые не вписываются в привычные представления и схемы.

Из чего состоит народная культура?

- Мифы,
- Легенды,
- Сказания,
- Эпосы,
- Сказки,
- Песни

Персонажи комедий должны были вызывать смех, поэтому комические маски имели приплюснутые носы, оттопыренные губы, вытаращенные глаза.

Костюмы комических актёров тоже должны были вызывать у зрителей смех.

Актер в маске и с подложенным животом (стенная роспись)

Глиняная копия актерской маски

Все роли в греческом театре исполняли мужчины, которые надевали маски и с помощью специальных подкладок, скрытых под одеждой, нужным образом меняли фигуру. Копии керамических масок использовали для украшения домов.

В средние века народный радостный смех звучал и на карнавалах, и в комедийных действиях и процессиях и на праздниках «дураков», «ослов», и в пародийных произведениях, и в стихии фривольно-площадной речи, и в остротах и выходках шутов и «дураков», и в быту на пирушках с их «бобовыми королями и королевами «для смеха».

«Карнавальный смех» «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

- Малороссия возбуждает в столичном обществе неподдельный интерес и все малороссийское здесь «в большой моде».
- Рассказы матери о Малороссии составили материал для книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
- В «Вечерах» царствует особая стихия народной веселости, названная М.М.Бахтиным «карнавальным смехом» – веселые проделки влюбленных, развенчание потусторонних сил.

Карнавал не созерцают – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден.

Комическое может проявляться

в большинстве видов и жанров искусства, но более всего оно характерно для жанров **комедии, буффонады, мима, капустника, фарса, скетча, кинокомедии, фельетона, эпиграммы, пародии, частушки, карикатуры, шаржа.** Комическое может выражаться в форме **анекдота, шутки, каламбура,** а также возникать неосознанно — в **оговорках, описках,** различных комических недоразумениях и ошибках.

Дорогие коллеги!

В новогоднем поздравлении, разосланном от имени генерального директора нашей компании фразу "С наступающим **Новым** годом, **свиньи!**"

следует читать без запятой.

Отдел кадров.

Смеховая культура

В 1960-е гг. непременным участником дружеского общения был юмор. Юмор стала быстро теснить разрушительная ирония, а затем – откровенное издевательство над неэффективностью системы, пусть и высказанное эзоповым языком. В смеховой культуре наблюдается социальный подтекст. На эстраде, по радио и телевидению выступали дуэты сатириков:

**Ю.Т.Тимошенко и Е.И. Березин,
Р.А. Карцев и В.Л. Ильченко.**

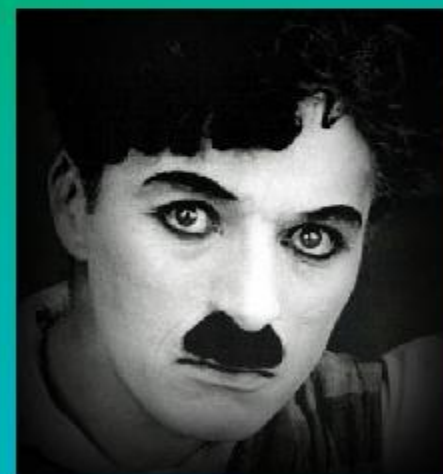
Выступали с монологами собственного сочинения
М.М. Жванецкий и М.Н. Задорнов.

«Монологи в образе» исполнял **Г. В. Хазанов.**

Невероятной популярностью пользовался **А. Райкин**,
в репризах которого высмеивались пороки людей.

Самым признанным в мире комедийным актёром кино считается Чарльз Чаплин. Почему смешно на его фильмах? Чем он смешит зрителей? Конечно, в его фильмах (а Чаплин - сценарист, режиссёр и исполнитель главных ролей почти всех поставленных им фильмов) много смешных трюков и забавных случаев и недоразумений, в которых постоянно оказывается его герой. На то, чтобы рассмешить людей, рассчитан и весь придуманный им образ, и внешний облик Чаплинского героя в том числе смешна его походка уточкой, слишком большие башмаки, широкие брюки и обуженный пиджак, драный жилет, котелок, камышовая тросточка, нелепые маленькие усики в сочетании с детски чистыми глазами.

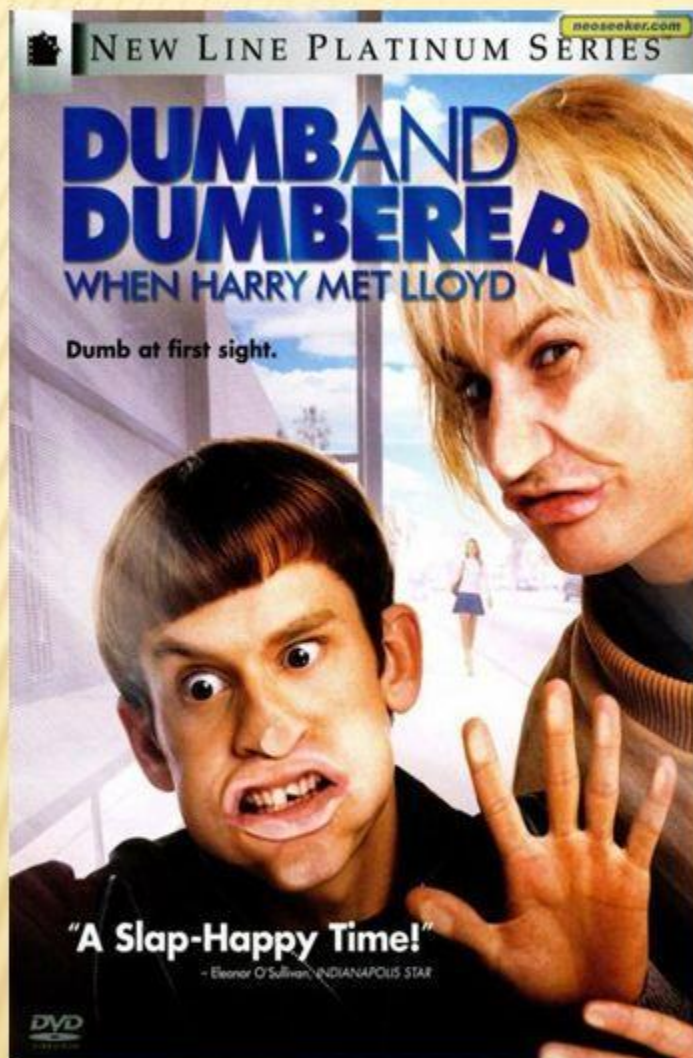
Аркадий Райкин

Аркадий Исаакович Райкин (1911 — 1987) — советский эстрадный и театральный актёр, режиссёр, сценарист, юморист, Народный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (1980).

Миниатюры и спектакли А. И. Райкина отличались остротой, но в то же время были представлены корректно и интеллигентно, что обуславливалось внешним и внутренним обаянием артиста.

✗ Смешное

Комическое

Комическое всегда смешно,
но не все смешное комично

Заключение

- Область комического — это только человек и человеческая жизнь. Ни в природе, ни в мире животных нет комического.
- Чувство юмора и способность смеяться — важнейшая отличительная особенность человека от животных.
- Смех — дело серьезное.

Литература

1. Борев Ю.Б. Эстетика: В 2-х т. – Смоленск, 1998.
2. Бычков В.В. Эстетика. – М., 2002.
3. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997.
4. Крюковский Н.И. Основные эстетические категории. – М., 1974.
5. Любимова Т.Б. Комическое, его виды и жанры. – М., 1990.
6. Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М., 1985.
7. Средний Д.Д. Основные эстетические категории. – М., 1981.
8. Шестаков В.П. Эстетические категории. – М., 1983.
9. Яковлев Е.Г. Эстетическое как совершенное. – М., 1995.