



С.Н. Каташинских
С.Ф. Масленникова

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Екатеринбург
2012

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра философии

С.Н. Каташинских

С.Ф. Масленникова

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Методические указания для студентов очной и заочной форм обучения
по направлениям 100400.62 «Туризм»,
100100.62 «Сервис», 071800.62 «Социально-культурная деятельность»;
курсы «Культурология»,
«Мировая культура и искусства»

Екатеринбург
2012

Печатается по рекомендации методической комиссии гуманитарного факультета. Протокол № 1 от 28.09.2011 г.

Рецензент – Куприна Н.Г., профессор д-р пед. наук

Редактор Ленская А.Л.
Оператор Карпова Е.В.

Подписано в печать		Поз. 90
Плоская печать	Формат 60x84 ¹ / ₁₆	Тираж 60 экз.
Заказ	Печ.л. 1,22	Цена 7 руб. 7 коп.

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ
Отдел оперативной полиграфии УГЛТУ

Введение

Изучение курса «Мировая культура и искусство» в высшем учебном заведении направлено на формирование общекультурных, социально-личностных и профессиональных компетенций, общей культуры студентов. Цели изучения данного курса: познакомить студентов с выдающимися произведениями искусства, раскрыть историческую логику и закономерности развития художественного мышления, дать представление об основных этапах и периодах становления систем художественно-образного видения мира в разные исторические эпохи.

Выпускник вуза должен:

– знать определения понятий «культура» и «искусство», их функции и структурные составляющие, направления мирового и отечественного искусства разных эпох, наглядно и описательно шедевры знаменитых деятелей культуры и искусства;

– уметь определить художественный стиль, направление, течение, школу в искусстве и культуре, тип культуры, историческую эпоху, пользоваться искусствоведческими терминами и определениями;

– владеть навыками в определении культурных различий разных народов, выделять главное в произведениях искусства и понимать их существенную роль в воспитании эстетических взглядов.

Тема 1. Сущность и происхождение искусства

Философия, являющаяся наукой о всеобщем, пытается обнаружить во всяком явлении всеобщее. Философский анализ искусства позволяет выявить исходные основания данного явления в общественной жизни. Необходимость выделения всеобщих свойств заключается в понимании явления. А понимание – это знание общего и того, как это общее определяет бытие вещи.

Философия искусства – отрасль философии, изучающая сущность и смысл искусства на основе науки об искусстве, литературе, музыке, учитывая при этом функции искусства внутри культуры и всей сферы ценностей. Принято делить философию искусства на две основные области: объяснение видов искусства и методов художественного изображения и действия; изучение отношения искусства к этике, религии, метафизике и мировоззрению.

1.1. Предмет и основные функции искусства

Духовная жизнь человека многообразна и включает в себя такие элементы, как религия, философия, наука, право, мораль. Но совершенно особое место в повседневной жизни любого человека занимает искусство.

Понятие «искусство» – сложное и неоднородное. Под ним понимают:

- творческую деятельность, в процессе которой создаются художественные образы, отражающие действительность и воплощающие эстетическое отношение к ней человека;
- мастерство высокого уровня (например, искусство мышления, искусство ведения войны), в том числе в эстетическом плане – созданные благодаря ему произведения искусства, отличающиеся и от творений природы, и от произведений науки, ремесла, техники;
- форму отражения действительности в сознании человека в художественных образах.

Искусство представляет собой сферу духовно-практической деятельности людей, направленной на художественное постижение и освоение мира. Отражая окружающий мир, искусство помогает людям познать его, служит могучим средством политического, нравственного и художественного воспитания. Разнообразие явлений и событий действительности, а также различие способов их отражения в художественных произведениях вызвали к жизни различные виды и жанры искусства: художественную литературу, театр, музыку, кино, архитектуру, живопись, скульптуру.

Важной особенностью искусства является то, что оно в отличие от науки отражает действительность не в понятиях, а в конкретной, чувственно воспринимаемой форме – в форме типических художественных образов. Создавая художественный образ, выявляя общие существенные черты действительности, художник передает эти черты через индивидуальные,

зачастую неповторимые характеры, через конкретные явления природы и общественной жизни. При этом, чем ярче, ощутимее выступают индивидуальные черты художественного образа, тем притягательнее этот образ, тем значительнее сила его воздействия.

Искусство появилось еще на заре человеческого общества. Оно возникло в процессе труда, практической деятельности людей. На первых порах искусство непосредственно переплеталось с их трудовой деятельностью. Свою связь с материальной, производственной деятельностью, хотя и более опосредованную, оно сохранило и по сей день. В процессе труда у людей развивались эстетические чувства и потребности, понимание прекрасного в действительности и в искусстве. Отыскать прекрасное в действительности, обобщить, типизировать его, отразить в художественных образах и донести до человека, удовлетворяя тем самым его эстетические потребности и воспитывая в нем эстетические чувства, - такова одна из важнейших особенностей и задач искусства.

В жизни общества искусство выполняет разнообразные функции:

1) общественно-преобразующая функция (искусство как деятельность). Искусство – действие в соответствии с идеалами художника;

2) познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение). Познавательная информация, содержащаяся в искусстве, огромна. Поэтому искусство служит средством накопления знаний, навыков мышления, обобщения, системы взглядов на факты и людей, а также способствует передаче социального опыта;

3) информационно-коммуникативная функция (искусство как сообщение и обобщение). Эта функция позволяет обеспечить историческую преемственность и передачу социального опыта. Искусство можно рассматривать как художественную коммуникацию, как знаковую систему, несущую информацию, а также как специфический канал для обобщения индивидуального опыта отношений и индивидуализации общественного опыта. Носителями информативно-коммуникативной функции являются словесный язык, специфические «языки» искусства (живописи, музыки, театра, кино и т.д.);

4) воспитательная функция, которая помогает формированию целостной личности. Если мораль способствует становлению нравственных норм, философия – мировоззрению, политика формирует политические взгляды личности, наука позволяет вырастить специалиста той или иной отрасли, то искусство позволяет развить ум и сердце;

5) внушающая функция (воздействие искусства на подсознание). Произведения искусства позволяют воздействовать на мысли и чувства человека, его психику;

6) эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа личности). Искусство развивает чувство прекрасного, эстетический вкус, пробуждает стремление к творчеству;

7) ценностная, или аксиологическая, функция. Искусство формирует систему ценностей и ценностных ориентаций индивида;

8) гедонистическая функция (искусство как наслаждение). Данная функция предполагает получение человеком удовольствия, наслаждения от встречи с искусством.

Воздействие искусства основано на том, что человек, воспринимая зрением или слухом выражение чувств художника, может сам испытывать те же чувства. В отличие от науки, морали, религии, политики искусство проявляет себя в форме законченных художественных произведений, созданных, как правило, одним автором. Эти произведения искусства открыты для активного субъективного творческого восприятия и меняющихся оценок воспринимающего в зависимости от его социального и личного опыта.

1. 2. Теории происхождения искусства

Истина о природе происхождения искусства скрыта в глубокой древности. Многие ученые на протяжении столетий ищут ответы на вопрос о происхождении искусства, но до сих пор о художественной деятельности человечества на ранних стадиях развития известно не слишком много. Те произведения, которые дошли до наших дней (наскальные росписи, скульптурные изображения из камня и кости), появились значительно раньше, чем сформировалось сознательное представление человека о художественном творчестве. Истоками искусства можно считать первобытное общество, когда появились первые попытки изобразить окружающий мир. Такая передача своих представлений способствовала возникновению новой формы общения между людьми, а также первых зачатков обучения, так как давала возможность сохранять и передавать знания и навыки.

В настоящее время существует много теорий происхождения искусства, основывающихся на археологических фактах (например, открытие в конце XIX века в Испании в пещере Альтамира первых наскальных росписей), этнографических исследованиях и исследованиях в языкознании (обнаружение в традиционном народном творчестве архаических слоев художественной культуры). Перечислим лишь некоторые из них.

1. Биологическая теория происхождения искусства, основывающаяся на теории Ч. Дарвина. Теория утверждает, что способность к искусству, к художественному творчеству является врожденной способностью человека, полученной им от природы. Однако "законы красоты" складывались в течение многих тысяч лет. Ведь человек, общаясь с природой в процессе трудовой деятельности, стал чувствовать красоту, затем воплощать ее в своих произведениях и, наконец, понимать законы красоты. В этом процессе художественного творчества возникло и развилось эстетическое чувство человека.

2. Теория эротического происхождения искусства возникла под влиянием учения З. Фрейда и К. Юнга. Сторонники теории считают, что про-

изведение искусства содержит образы, рожденные фантазией человека и своеобразными "снами наяву", а художественное творчество – выражение преломленного эротического желания, приносящее косвенное удовлетворение. По мнению исследователей, многие сюжеты первобытного творчества задевают такие важные темы для человека, как материнство и смерть.

3. *Игровая теория происхождения искусства.* Основоположники данной теории – Ф. Шиллер, Г.Спенсер, Г.Аллен, К.Гросс и К. Ланге – считают основной причиной возникновения искусства потребность расходования энергии, которая осталась нерастроченной в трудовой деятельности. Поэтому они определяют игру как деятельность, связанную с избытком у человека силы, которая не направляется на конкретные цели, а выражается свободно. По мнению авторов, игра – это всегда подражание природе.

В какой-то степени эта теория является теорией свободного творчества. Ф. Шиллер считал игру вхождением человека из сферы необходимости в сферу творчества. Как только у человека появилось свободное время, его сила начала проявляться в творчестве эстетически. Действительно, до сих пор для того, чтобы творить, необходимы эти условия – свободное время и неизрасходованные силы. Самые ранние образцы творчества - отпечатки пальцев, свободные зигзагообразные линии содержат произвольность и игровой характер.

4. *Магическая теория происхождения искусства* была разработана С. Рейнаком. Согласно этой теории, корни искусства лежат в многочисленных первобытных магических обрядах и прежде всего в обрядах, связанных с удачной охотой. Для этих обрядов люди создавали изображения пронзенных стрелами животных, которые выполняли магическую цель – принесение удачи, привлечение добычи, оберег самого охотника. Действительно, такие изображения создают ощущение очень натуральное и мощное и несут много информации для мага. Кроме изображений животных часты изображения самих магов, исполняющих ритуал шаманов. По этой теории, именно шаманы были первыми художниками и музыкантами, а произведения искусства несли на себе отпечаток гораздо более важного действия – самого магического обряда.

5. *Теория прагматизма.* Приверженцы этой теории считают, что создание первых произведений искусства преследовало четкие социальные цели: общение, объединение общины, познание мира, передачу информации об окружающем мире от взрослых к детям. То есть все эти произведения создавались для конкретных социальных целей данного племени.

1.3. Современная классификация искусства

Различные стороны эстетической деятельности человека и художественно-образного мышления объединяются понятием *виды искусства*. Современная классификация выделяет несколько видов искусства.

Изобразительное искусство – скульптура, живопись, графика, монументальное искусство (мозаика, фреска) и др., воздействующие на человека через зрительное восприятие. Произведения изобразительных искусств имеют материальную предметную форму и не меняются во времени и пространстве.

Музыка – вид искусства, воздействующий на слуховое восприятие и отличающийся прямым и активным действием на чувства людей. Главными выразительными средствами музыки являются звук, мелодия, ритм, динамика, лад, композиция, гармония, полифония. Отличительные черты музыкального искусства заключаются в том, что, в отличие от изобразительного и словесного искусства, оно не воспроизводит видимых картин мира и лишено смысловой конкретности. Музыкальный язык считается общечеловеческим, универсальным, понятным всем и не требующим перевода. Музыкальные произведения не уничтожаемы, они созданы в идеальной форме.

Синтетические искусства – виды художественного творчества, объединяющие в себе различные виды искусств. К синтетическим искусствам можно отнести театр (оперный, драматический), сочетающий в себе литературу, актерское мастерство, вокал, живопись, музыку, декоративно-прикладное искусство; балет, синтезирующий музыку, хореографию, живопись, скульптуру и т.д.; эстрадное искусство, объединяющее самые разнообразные номера: конференс, акробатику, цирк, вокал, декламацию.

Технические искусства, возникшие в связи с появлением в XV веке художественных клише. Процесс продолжился благодаря созданию фонографа, фотографии, немого кино, а позже появлению звуковой, цветной, стереоскопической кинотехники, электроники, мультипликации, фотоискусства, телевидения, компьютерных аудио- и видеотехнологий.

Декоративно-прикладное искусство – самый древний вид искусства, связанный с изготовлением бытовых предметов, обладающих художественными качествами и предназначенных не только для удовлетворения прямых практических потребностей людей, но и для украшения жилищ, архитектурных сооружений, парков и пр. К произведениям декоративно-прикладного искусства можно отнести художественно выполненные предметы быта: мебель, посуду, ковры, вышивку, ювелирные изделия и многое другое.

Тема 2. Исторические этапы становления искусства

Традиционный европейский взгляд на творца искусства как подражателя природе сформировался уже в ранней античности и доминировал в эстетике вплоть до XIX в. Таким образом, природа предстает в виде образца для человеческого искусства. В дальнейшем подобным образом вы-

ступает также творец самой природы. Оригинальные черты учение об искусстве как подражании природе приобрело в трудах выдающихся мыслителей античности Платона и Аристотеля.

2.1. Представления об искусстве в Древней Греции и Древнем Риме

Древнегреческий философ Гераклит считал, что искусство подражает красоте в природе. Платон рассматривал все предметы как тени идей, а искусство, подражающее предметам, является, таким образом, отражением отраженного (тень тени).

Аристотель, в отличие от Гераклита, утверждал, что искусство – подражание действительности. Появление искусства великий философ связывал с присущим всем людям с детства стремлением к подражанию, а также со способностью продуктов подражания доставлять удовольствие. Каждому виду искусства присуще, по Аристотелю, свое наслаждение. Так, наслаждение, доставляемое комедией, проистекает от зрелища смешного, которое не причиняет боли, веселит и развлекает. В основе наслаждения картиной – узнавание в изображении истинной природы вещей. Музыка с помощью ритма и мелодии подражает определенным состояниям души – гневу, кротости, мужеству. Формы музыки близки к естественным состояниям души. Испытывая печаль или радость от подражания действительности в музыке, человек привыкает глубоко чувствовать в жизни.

В Древней Греции возникает новый вид искусства – драматический театр. Театр, или «место для зрелищ», располагался под открытым небом и вмещал до 25 тыс. человек. Мифологические сюжеты стали основой для появления массовых литературных жанров – трагедий и комедий. В VI – IV в. до н.э. в Афинах жили и творили трагические поэты Эсхил, Софокл, Еврипид и комедиограф Аристофан. Театральные представления, построенные по принципу агонистики (состязания), походили на ритуальные священнодействия и считались обязательными для посещения (для этого из казны выделялись специальные «театральные деньги»).

Предметом искусства являлись глобальные процессы мироустройства, общества и государства, а вовсе не характер и психология человека. В качестве основного стилистического приема использовались метафора, доминирование общего над индивидуальным. Феномен красоты заключался в ее целесообразности, разумности, подражании жизни и единстве прекрасного и хорошего (т.е. нравственного), блага и ума.

Чувство жизни и красоты находит свое продолжение в римском искусстве. Римляне – любители декоративных форм: мозаичные полы, причудливая пейзажная роспись стен, орнамент колонн, украшательство и эклектизм как новый художественный стиль культуры Рима.

Наибольшей оригинальности Рим достигает в области новых архитектурно-конструктивных форм: свободно держащийся свод, переходящий в

обширный купол. Купольный свод создан римским космически–социальным универсумом и говорит о единстве империи, о вселенском и вечном владычестве римского государства. Римский Пантеон – грамадное здание (диаметр купола 43,5 метра), вмещающее большое количество людей, в отличие от греческих храмов, в которых не предполагалось присутствие людей. Греки молились под открытым небом перед храмами. Искусство Рима рассчитано на мощный размах, на развертывание державной силы, вот почему римский Колизей совершенно немислим в индивидуально–скульптурной Греции.

2.2. Искусство Средневековья

Искусство Средневековья наиболее адекватно отразило переход в менталитете средневекового человека от внешнего к внутреннему, интериоризацию его духовной жизни. Назначение искусства заключалось в воплощении сверхчувствительной идеи божественного архитипа в чувственных образах, выраженных условной символикой. Главная философская мысль этого исторического периода – творчество Бога беспредельно, совершенно и абсолютно, а творчество человека относительно, ограничено и подчинено воле Бога, потому что вне Бога не может быть творчества.

Главная тема в искусстве Средневековья – Христос и его учение. Искусство способствовало утверждению важнейших черт западноевропейского христианского типа культуры на основе повсеместного распространения христианства. Одна из самых важных и грандиозных построек этого времени – среднековий собор – принимал верующего в себя и воздействовал на него внутренним убранством и сосредоточенными в храме произведениями скульптуры и живописи.

В развитии архитектуры Средневековья выделяют два стиля: романский (XI - XII вв.) и готический (XIII - XV вв.). Романский стиль характеризуется массивностью сооружений: феодальный замок, городские укрепления, соборы. Ясность, монолитность, внушительность – характеристика романского зодчества. Фантасмагория скульптурных композиций, литературные аллегории, ужас и стыд человеческого греха перед перстом беспощадного Бога – образы раннего средневекового искусства.

Готика – стиль многоголосия как в музыке, так и в архитектуре, появление которого в Европе связано с ростом общественного сознания, ростом уверенности человека в своих силах. Готический собор – это стройный и высоко возносящийся над головой лес сводов, огромные, узкие и цветные стекла, на постройку и украшение которого уходили десятилетия и столетия. В соборах совершались богослужения, читались университетские лекции, разыгрывались театральные представления и даже заседали парламент.

Культурным достижением эпохи является появление монументального художественного стиля, синтезирующего другие виды искусства.

2.3. Взгляд на искусство в эпоху Возрождения

Искусство Ренессанса – это эпоха европейского гуманизма, антропоцентризма и формирования ценности человеческой личности. Урбанизация Италии, специализация городов выдвинули Флоренцию в центр художественной культуры и эстетической мысли того времени. Все перемены в жизни общества сопровождались широким обновлением культуры - расцветом естественных и точных наук, литературы на национальных языках и, в особенности, изобразительного искусства. Появление книгопечатания открыло невиданные возможности для распространения литературных и научных произведений.

При всей сложности и неоднозначности эстетики Возрождения в качестве ее одного из основных принципов можно выделить абсолютизацию человеческой личности в ее целостности. Для эстетических трактатов и произведений искусства Возрождения характерно идеализированное представление о человеке как о единстве разумного и чувственного, как о свободном существе с беспредельными творческими возможностями. С антропоцентризмом связано в эстетике Возрождения и понимание прекрасного, возвышенного, героического. Принцип прекрасной артистически-творческой человеческой личности сочетался у теоретиков Возрождения с попыткой математического исчисления пропорций, симметрии, перспективы. Эстетическое и художественное мышление этой эпохи впервые опирается на человеческое восприятие как таковое и на чувственно реальную картину мира.

Эстетика Возрождения ориентирует искусство на подражание природе. Однако на первом месте здесь не столько природа, сколько художник, который в своей творческой деятельности уподобляется Богу. В постепенно освобождающемся от церковной идеологии создателе произведения искусства больше всего ценится острый художественный взгляд на вещи, профессиональная самостоятельность, специальные навыки, а его создания приобретают уже самодовлеющий, а не священный характер. Одним из важнейших принципов восприятия произведений искусства становится наслаждение, что свидетельствует о значительной демократической тенденции в противовес морализаторству и схоластической учености предшествующих эстетических теорий.

Изобразительное искусство Возрождения во многих отношениях представляет контраст средневековому. Оно знаменует становление реализма, надолго определившего развитие европейской художественной культуры. Это сказалось не только в распространении светских изображений, в развитии портрета и пейзажа или новой, иногда почти жанровой интерпретации религиозных сюжетов, но и в радикальном обновлении всей художественной системы. Эта теория, позволяющая построить на плоскости трехмерное изображение, ориентированное на зрителя и учитывающее его точку зрения, означает победу над средневековой концепцией изображения.

Представители Возрождения находят в античной культуре то, что созвучно их собственным устремлениям, - приверженность к реальности, жизнерадостность, преклонение перед красотой земного мира, перед величием героического подвига. Вместе с тем, сложившись в иных исторических условиях, впитав в себя традиции романского стиля и готики, искусство Возрождения несет в себе печать своего времени. По сравнению с искусством классической древности духовный мир человека становится все более сложным и многогранным. Работы художников становятся подписными, то есть подчеркнута авторскими. Все больше появляется автопортретов. Несомненным признаком нового самосознания является и то, что художники все чаще уклоняются от прямых заказов, отдаваясь работе по внутреннему побуждению. К концу XIV века ощутимо меняется и внешнее положение художника в обществе. Художники начинают удостаиваться всевозможных общественных признаний, должностей, почетных и денежных sinecур. А.Микеланджело, например, вознесен на такую высоту, что без боязни обидеть венценосцев он отказывается от предлагаемых ему высоких почестей. Ему вполне хватает прозвания «божественный». Он настаивает, чтобы в письмах к нему опускали всякие титулования, а писали просто «Микеланджело Буонаротти».

Искусство Возрождения делится на четыре этапа:

- Проторенессанс (конец XIII – I-я (половина XIV века);
- Раннее Возрождение (XV век);
- Высокое Возрождение (конец XV века – первые три десятилетия XVI века);
- Позднее Возрождение (середина и вторая половина XVI века).

Тема 3. Особенности осмысления проблем художественного творчества в Новое время и в классической немецкой философии

Культурно-эстетический смысл перехода от последовательного к параллельному развитию художественных стилей заключается в драматизме духовной жизни человека Нового времени.

3.1. Проблемы творчества в Новое время

Во второй половине XVII в. в Европе расцветает стиль барокко, обусловленный церковной и аристократической культурой того времени. В нем проявились тенденции к прославлению жизни, всего богатства реального бытия. Живопись, скульптура, архитектура, музыка барокко воспевали и возвеличивали монархов, церковь, дворянство. Пышность, аллегоричная замысловатость, патетика и театральность художественного стиля барокко, сочетание в нем иллюзии с реальностью получили развитие во мно-

гих памятниках культуры, и прежде всего в творчестве скульптора и архитектора Бернини. Барокко распространилось также во Фландрии, Испании, Австрии, в некоторых областях Германии, в Польше. Менее заметно этот стиль проявился в Англии и Голландии, искусству которых жанровый и бытовой реализм был ближе, чем возвышенность, чрезмерность и условность барокко.

Классицизм, противоположный художественным средствам барокко, был тесно связан с культурой Возрождения, обращаясь к античным нормам искусства как к совершенным образцам. Для него были свойственны рационалистическая четкость и строгость. Классицизм разделил искусство на жанры: «высокие» (трагедия, ода, эпопея; историческая, мифологическая и религиозная живопись) и «низкие» (комедия, сатира, басня, жанровая живопись), а также вывел в драматургии закон трех единств – места, времени, действия.

Наиболее полно классицизм воплотился в культуре Франции в XVII - XVIII вв. В это время монархия стремилась руководить развитием науки и искусства, использовать их для поддержания своего престижа. Во Франции в 1666 г. были созданы академия науки, академия живописи и архитектуры, государство выплачивало пенсии ученым и деятелям искусства. Главным достижением развивающейся в русле классицизма французской литературы было создание великой национальной драматургии: трагедии Корнеля, Расина, комедии Мольера. Отразился классицизм и в архитектуре: дворцы, церкви, новые парижские площади, созданные Мансаром и другими зодчими, отмечены строгой симметрией, величественной простотой. Классицизму свойственны стройная упорядоченность формы, идея подчинения личности общественному долгу. Ясность и гармония линий в классицизме как бы подчеркивали разумную закономерность существующего мира и в своеобразной художественной форме отражали идеи Просвещения.

3.2. Представители немецкой классической философии об искусстве

Эстетике И. Кант посвятил «Критику способности суждения». Критика эстетической способности суждения осуществляется посредством воображения. Под эстетической способностью суждения Кант понимает способность судить о формальной (субъективной) целесообразности на основании чувства удовольствия или неудовольствия.

Важные черты эстетики Канта: 1) зависимость эстетики Канта от философской проблематики; 2) эстетический идеализм, т.е. отрицание объективного происхождения эстетических свойств, укорененных в свойствах материального мира, отнесение их исключительно к области нашей рефлексии о вещах природы и о предметах искусства; 3) отделение эстетической способности суждения от области познания, от понятий о предмете и отнесение эстетического суждения к суждениям, обусловленным чув-

ством; 4) объявление формы предмета источником эстетического чувства удовольствия.

Прекрасное у Канта субъективно, есть то, что нравится всем без утилитарного интереса, а только своей чистой формой. Прекрасное – «незаинтересованное удовольствие», доставляемое созерцанием формы предмета. Высшим видом искусства является поэзия, так как она возвышается до изображения идеала. Согласно Канту, искусство — параллель вкуса. Как вкус — автономная способность, так и искусство — деятельность специфическая и несводимая к другим явлениям. Оно отличается и от природы, и от науки, и от ремесла, и от техники. Искусство — «порождение через свободу», т. е. деятельность, в основе которой лежит акт разума. Поэтому правильно построенные пчелами восковые ячейки могут быть названы произведениями искусства только по аналогии с искусством: они лишь продукт их природы и свойственного им инстинкта.

Кант отграничивает изящное искусство от приятного искусства. В приятных искусствах удовольствие сопутствует нашим представлениям только в виде ощущения. Цель изящного искусства в том, чтобы удовольствие сопровождало наши представления как виды познания. В этом отличии изящного искусства от приятного выступает мысль Канта об общественной функции искусства: хотя произведение искусства самоцельно, оно все же содействует культуре душевных сил для общения между людьми. Сама же сообщаемость удовольствия, доставляемого произведениями искусства, основывается, по Канту, на особом, удивительном свойстве произведений искусства: принципиально отличаясь от природы, эти произведения в то же время кажутся нам самой природой; природа прекрасна, если она в то же время кажется искусством, а искусство прекрасно, если мы видим в нем искусство и тем не менее оно кажется нам природой.

Исходным пунктом для Гегеля является объективный идеализм. Он считает, что основой всего существующего является некое безличное, бессубъективное духовное начало, которое он называет абсолютной идеей. Абсолютная идея составляет сущность природы, общественной жизни и всех ее проявлений. До своего отчуждения в природу абсолютная идея развивается в форме чистых логических сущностей. Затем она отчуждает себя в природу, откуда снова возвращается к себе, т. е. в стихию духовного, но уже обогащенная всем предшествующим развитием, ставшая конкретной. На этой третьей ступени развития абсолютная идея получает необходимую конкретность. Форму конкретизации идея получает в облике субъективного, объективного и, наконец, абсолютного духа. Вот эти три формы конкретного духа составляют сущность не только человеческого сознания, но и различных видов человеческой деятельности и человеческих связей и отношений. Высшим этапом развития идеи является абсолютный дух.

Абсолютный дух не имеет иной цели и иной деятельности, кроме той, чтобы сделать себя своим предметом и выразить для себя свою сущность; это дух свободный, истинно бесконечный, или абсолютный, дух. Он развивается от внешнего и чувственного созерцания к представлению и от него к мышлению в понятиях. По Гегелю, дух, созерцающий себя в полной свободе, есть искусство; дух, благоговейно представляющий себя, есть религия; дух, мыслящий свою сущность в понятиях и познающий ее, есть философия. У искусства, религии и философии, согласно Гегелю, одно и то же содержание; разница состоит лишь в форме раскрытия и осознания этого содержания. Первой и самой несовершенной формой самораскрытия идеи является форма эстетического познания, или искусство.

Искусством, отмечает Гегель, можно пользоваться, как легкой игрой, как средством получения удовольствия и препровождения времени, украшения нашей обстановки, сообщения приятного характера нашим условиям жизни и т. д. Но в таком случае оно не было бы свободным, а служебным, подчиненным делом. Однако искусство разрешает высшую задачу, когда оно ставится в один ряд с религией и философией и является одним из способов познания «глубочайших человеческих интересов, всеобъемлющих истин духа».

Какая потребность заставляет людей заниматься эстетической деятельностью и создавать художественные произведения? Гегель отвечает в духе своих исходных идеалистических принципов: «Человек, как дух, удваивает себя: он существует таким же образом, как предметы природы, но затем он существует также и для себя, он созерцает себя, представляет себе себя, мыслит, и лишь через это деятельное для-себя-бытие он есть дух».

Это осознание себя самого человек достигает двояким образом: во-первых, теоретически, поскольку он в своей внутренней жизни непременно должен осознать для себя самого все то, что движется в человеческой груди; во-вторых, человек достигает такого осознания себя посредством практической деятельности. Этой цели он достигает посредством изменения внешнего мира, посредством воздействия на предметы и явления этого мира. Человек накладывает отпечаток собственной сущности на внешний мир, очеловечивает мир. «Человек делает это для того, - говорит Гегель, - чтобы в качестве свободного лишиться также и внешний мир его неподатливой чуждости и в форме внешних предметов наслаждаться лишь некоей внешней реальностью самого себя». Итак, искусство, по Гегелю, — это одна из форм «самопроизводства» человека во внешнем мире.

Тема 4. Художественный метод в искусстве

Понятие «художественный метод» появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания про-

изведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца. Каждый художник в процессе творчества самостоятельно вырабатывает свой художественный метод, на который оказывает влияние система его эстетических, этических, религиозных, философских, политических убеждений. Если происходят серьезные изменения в этой системе, то преобразовывается и художественный метод автора. Примером может служить переход А.С. Пушкина от романтического метода к реалистическому или М.В. Нестерова от символизма к социалистическому реализму.

Художественный метод автора, складывающийся в конкретной социальной и культурной среде, тесно связан с методами других художников этого времени, той же идейно-эстетической ориентации, так как он (автор) выделяет общую структуру художественного метода, лежащую в основе целых художественных течений, стилей, направлений. Поэтому можно говорить о художественном методе реализма, романтизма, символизма и т.д.

4.1. Реализм как творческий метод в искусстве XIX–XX веков

Реализм (позднелат. *realis* - вещественный, действительный) - эстетический термин, относящийся прежде всего к литературе и изобразительному искусству. Под реализмом понимают направление и метод в художественном творчестве, основанном на правдивом отображении действительности. Как творческий метод он сформировался в первой трети XIX века в творчестве О.Бальзака, П. Мериме, А.С. Пушкина и др.

В основе этого художественного метода лежат такие эстетические принципы, как типизация фактов действительности, показ жизни в развитии и противоречиях, носящих прежде всего общественный характер, стремление раскрыть сущность жизненных явлений без ограничения тем и сюжетов, устремленность к нравственным исканиям и воспитательному воздействию. В широком смысле реализм, представляющий собой основную тенденцию, своеобразный эстетический "стержень" художественной культуры человечества, существовал и продолжает существовать в искусстве и литературе с глубокой древности. В узком понимании, как творческий метод, он стал отождествляться либо с эпохой Возрождения (XIV–XVI века), либо с XVIII веком, когда говорят о так называемом просветительском реализме. Но наиболее полное раскрытие специфических черт этого метода обычно связывают с критическим реализмом XIX столетия.

Понимание реализма как метода в изобразительном искусстве вырабатывалось преимущественно на образцах Ренессанса и Просвещения, а как метода в литературе - на произведениях европейской, американской и русской классики XIX века. Реалистические тенденции под влиянием меняющихся общественно-исторических условий и самой психики современного человека нередко уступают место периодам декаданса, отчужденному от

жизни формализму или возврату к прошлому в виде вульгарного эпигонства, представленного, например, "искусством" фашистского третьего рейха или номенклатурным "искусством" сталинизма.

Выступая как ведущий метод прежде всего в живописи и литературе, реализм ярко проявляет себя в связанных с ними синтетических и "технических" искусствах - театре, балете, кино, фотоискусстве и других. С меньшим основанием можно говорить о реалистическом методе в таких разновидностях творчества, как музыка, архитектура или декоративно-прикладное искусство, тяготеющих к отвлеченности и условности.

В мировой художественной культуре реализм в его различных воплощениях представлен такими выдающимися творцами, как Э. Золя, Ч. Диккенс, В. Теккерей, О. Бальзак, Г. Флобер, Т. Руссо, О. Домье, Ж. Милле, Г. Курбе, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, И.Е. Репин, В.В. Суриков, М.П. Мусоргский и др.

4.2. Романтизм как художественный метод XIX века

Романтизм – художественный метод, состоящий в стремлении автора противопоставить неудовлетворяющей действительности необычные, отступающие от внешнего правдоподобия образы и сюжеты, рожденные его мечтой, фантазией. Этот метод, возникший на рубеже XVIII и XIX веков, отразил разочарование человека в итогах французской революции, в идеологии Просвещения и во многом стал реакцией на пессимистическое настроение общества, находившегося под впечатлением от недавних социальных бурь и со страхом ожидавшего будущих катаклизмов.

Романтизм тяготел к безграничной свободе, жажде совершенства и обновления, к гражданской и личной независимости. Художник для романтиков – не просто осмысляющий бытие субъект, а творец, способный пересоздавать миры, гений. Поэтому для него не существует никаких методов, систем, правил, вечных образов, традиций. Провозглашалась полная свобода творческого духа художника.

Романтическая концепция любви, в которой бушуют немислимые страсти, и особая жизнь духа противопоставляются обыденной жизни. Через иронию (как осознание неосуществимости романтических идеалов и взаимовраждебности мечты и идеалов) в романтизме раскрываются глубина и антиномичность внутреннего мира человека. Человек в представлениях романтиков – это малая вселенная, микрокосм. Индивидуализированная личность внутренне бесконечна. Поэтому отличительной чертой романтического искусства является напряженный интерес к передаче сильных и ярких чувств, к тайным движениям души, к «ночной» ее стороне, к художественному изображению интуитивного, бессознательного.

В области эстетики романтизм противопоставил идею «подражания природе, культивируемой классицизмом, принцип преобразования реально-

го мира». Гений не подчиняется правилам, считал И. Кант, но творит их. Романтические герои всегда в конфликте с обществом. Они – изгнанники, странники. Одинокое, разочарованные герои бросают вызов несправедливому обществу и превращаются в бунтарей, мятежников.

Романтиков влекли к себе фантастика, народные предания, фольклор. Их манили дальние страны и минувшие исторические эпохи, прекрасный и величественный мир природы. Излюбленные жанры романтической литературы – фантастические повести и драмы, волшебные сказки, где действуют чудесные силы, добрые и злые волшебники. Романтики видоизменили и обновили старые жанры, создали новые – такие, как исторический роман, лиро-эпическая поэма, фантастическая повесть-сказка. Они открыли бесценные сокровища народного искусства, сблизили литературу с фольклором. В музыке романтизм сформировался в 20-е годы XIX века. Для творчества композиторов-романтиков характерно обращение к жанрам, связанным с литературой (опера, песня), использование более свободных, по сравнению с их предшественниками, форм. Композиторы стремились передать всё богатство внутреннего мира человека.

С романтизмом связаны имена величайших его представителей – Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф. Рюда, Ф. Шуберта, Г. Берлиоза, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, Р. Шумана, Н. Паганини, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Е.А. Баратынского, В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, А.А. Иванова, К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, Сильв.Ф. Щедрин, А.А. Алябьева, А.Н. Скрябина.

4.3. Модернизм – метод XX века

Модернизм (фр. *modernisme* – новейший, современный) – художественный метод, нашедший отражение в изобразительном искусстве, прикладном искусстве и архитектуре конца XIX – нач. XX вв.

Художественно-эстетическая система, сложившаяся в 20-е гг. XX в., объединила множество идейно-художественных направлений (кубизм, футуризм, экспрессионизм, конструктивизм, сюрреализм, абстракционизм и др.), отошедших от традиций внешнего подобия и утверждающих новый подход к изображению социального бытия. Модернизм открыл и освоил многие новые художественные средства (поток сознания, коллаж, ассоциативный монтаж и др.), оказавшие существенное влияние на последующее развитие эстетики. Большое влияние на практику модернизма оказали идеи иррационалистического волюнтаризма А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, учение об интуиции А. Бергсона и Н. Лосского, психоанализ З. Фрейда и К. Юнга, экзистенциализм М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра и А. Камю, теории социальной философии Т. Адорно и Г. Маркузе. Модернизм как явление имеет ряд особенностей: кризисный характер, так как возникает в переломные моменты исторического развития, отрицание единого стабильного начала, теоретичность и постоянное обращение к философским осно-

вам (неокантианство, феноменология, интуитивизм, фрейдизм), поиск новых изобразительных форм, выражающийся в отказе подражать природе и изображать видимую действительность, элитарный характер.

Первым направлением модернизма принято считать *кубизм*. Кубисты исходили из того, что все предметы и явления, включая человека, могут быть изображены в виде суммы геометрических фигур. Начало этому направлению в искусстве положил П. Пикассо в своей работе «Авиньонские девицы». Кубизм развивался и менялся. Это видно в работах П. Пикассо «Три женщины», «Игрок в карты», Р. Делоне «Башня», Ж. Брака «Хвала И.С. Баху». В картинах появляются цифры, отдельные слова, «плавающие в пространстве».

Кубисты стали использовать новый прием – введение в живописное полотно инородных материалов. Начинают применяться песок, уголь, железо, стекло, опилки. Картина превращается в материальный объект.

Другой пример модернизма – *футуризм*. Его центром стала Италия, где идейным вдохновителем выступил литератор Ф. Маринетти. Футуристы предлагали восстать против тирании таких понятий, как «гармония», «хороший вкус», уничтожить театры, музеи, «выместить» из живописи все уже использованные сюжеты, передать движение, ускорение темпа жизни. Однако это направление оказалось нежизнестойким, и к 20-м гг. XX века уже расценивалось как классика. Представителями этого направления являются У. Боччони, К. Карра, Л. Руссоло, Дж. Балла, Дж. Северини, В.В. Маяковский, В.В. Каменский, В. Хлебников, П.Н. Филонов.

Новым направлением в модернизме стал *абстракционизм*, родоначальником которого выступил В. Кандинский. Абстракционизм отказался от изображения реальной действительности. В нем существуют два основных направления:

– создание бесформенных цветовых сочетаний, их гармонизация, так как считалось, что цвет обладает способностью к самостоятельному выражению ощущений и чувств, предполагалась аналогия цветовых ассоциаций и музыки;

– «освобождение» содержания произведения от предметных образов и замена их геометрическими абстракциями. Родоначальник этого направления голландец П. Мондриан и его последователи полагали, что чистые, конструктивные геометрические формы выгодно отличаются от неопределенности природных форм, создают логическую, правильную, статистически уравновешенную красоту.

В 1913 году в рамках абстрактного искусства возникает *супрематизм* (от франц. «превосходство», «господство»). Его инициатором стал художник К. Малевич, а философской основой – учение А. Бергсона об интуиции. Знаменитый «Черный квадрат» Малевича стал легендой в искусстве XX в.

В 20-е гг. XX в. во Франции возникло новое направление – *сюрреализм* (от франц. «сверхреализм»). Термин был введен основателями этого направления французскими поэтами А. Бретоном и Ф. Супо, утверждающими, что сюрреализм основывается на вере в высшую реальность некоторых форм ассоциаций, которым до настоящего момента не придавалось значения. Сюрреализм – художественное воплощение агностицизма: он исходит из того, что художника окружают непознаваемые «вещи в себе», а за реальными явлениями стоит некая сверхреальность.

Большое влияние на сюрреализм оказала философия З. Фрейда, В. Дильтея, А. Бергсона. Сюрреализм собрал под свои знамена видных поэтов, драматургов, художников, композиторов – П. Элюара, Р. Десноса, М. Эрнста, Р. Витрака, С. Дали, Ж. Кокто, А. Онеггера, Ф. Пуленка, Ж. Ибера и др. Художники этого направления искажают изображаемых людей, гипертрофируют части тела, соединяют их с животными или неодушевленными предметами, широко используют изменение формы отражаемого предмета, его пропорций, цвета, конфигурации, разрушают естественность связей между предметами. В качестве материала для сюрреалистических образов используются любые бессознательные психические акты – сновидения, бред, младенческие воспоминания, гипнотические или настоящие галлюцинации. Сюрреалисты считают, что таким образом им удается проникнуть в высшую реальность.

Все перечисленные разновидности модернистского и авангардистского искусства отнюдь не исчерпывают их разнообразия и отличаются размытостью своих критериев и границ.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Соколова М.В. Мировая культура и искусство: учеб. пособие / М.В. Соколова. М.: Академия, 2004.

Багдасарьян Н.Г. Культурология : учебник для студ. техн. вузов / Н.Г. Багдасарьян. М. 2003.

Кравченко А.И. Культурология : учеб. пособие для вузов / А.И. Кравченко. М.: Академический проект: Трикста, 2008.

Культурология // История мировой культуры: учебник для вузов / Айсина Ф.О., Андреева И.А., Бородина С.Д. и др.; под ред. А.Н. Марковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2002.

Культурология: учеб. пособие / под ред. А.Н. Марковой. 3-е изд. М.: ЮНИТИ, 2006.

Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для вузов / А.П. Садохин. М.: ЮНИТИ, 2006.

Пигалев А.И. Культурология: учебник для вузов / А.И. Пигалев. 6-е изд. Волгоград: Либрис, 2002.