

# *История становления эстетики*



# Определение эстетики

*Эстетика – учение о красоте и об искусстве.*

Это простейшее определение. Красота существовала всегда, восприятие ее человеческим сознанием обозначается как «прекрасное». Искусство также зародилось очень давно, поэтому можно сказать, что предмет эстетики существует столько, сколько существует человеческое общество.

*Эстетика – наука о прекрасном в жизни и в искусстве.*

Данное определение показывает, что прекрасное существует в жизни, поэтому можно говорить об эстетике труда, эстетике быта, эстетике мышления, эстетике общения.

*Эстетика – это философия прекрасного и философия искусства.*

Эта формулировка подчеркивает философский характер эстетического знания.



Александр Готлиб Баумгартен

*Термин «эстетика» в научный оборот ввел немецкий философ Александр Готлиб Баумгартен 1750 г. Он образовал термин «эстетика» от греческого слова «эстетис» (ощущение, чувственное восприятие) и определил эстетику как науку о чувственном познании, о «правилах чувственности вообще».*

# Эстетика и другие науки

Эстетика – это **философское учение**, она изучает эстетическое отношение как одно из фундаментальных особенностей человеческого бытия

**Психология** творческого процесса и художественного восприятия

**Художественная критика** разбирает конкретные произведения, поставляет эстетике конкретный материал для анализа

**Социология** искусства, анализ роли искусства в общественной жизни

**эстетика**

```
graph TD; A[эстетика] --> B[Психология]; A --> C[Художественная критика]; A --> D[Социология искусства]; A --> E[Культурология]; A --> F[Искусствоведение];
```

**Культурология** - внимание к художественной культуре, выработанной человечеством

**Искусствоведение** занимается анализом тенденций в художественном процессе



# История эстетических учений

- Эстетические учения в античности (IV-V вв. до н.э.)

(пифагорейцы, софисты, Сократ, Платон, Аристотель)

- Эстетика Средних веков и эпохи Возрождения

- Эстетика Нового времени

- Эстетика французского Просвещения

- Эстетика немецкого Просвещения и романтизм

- Эстетика в немецкой классической философии

- Русская эстетика XIX-XX века

- Европейские художественные направления XIX-XX века

# Общая характеристика эстетических учений в античности



Скульптура Ника Самофракийская

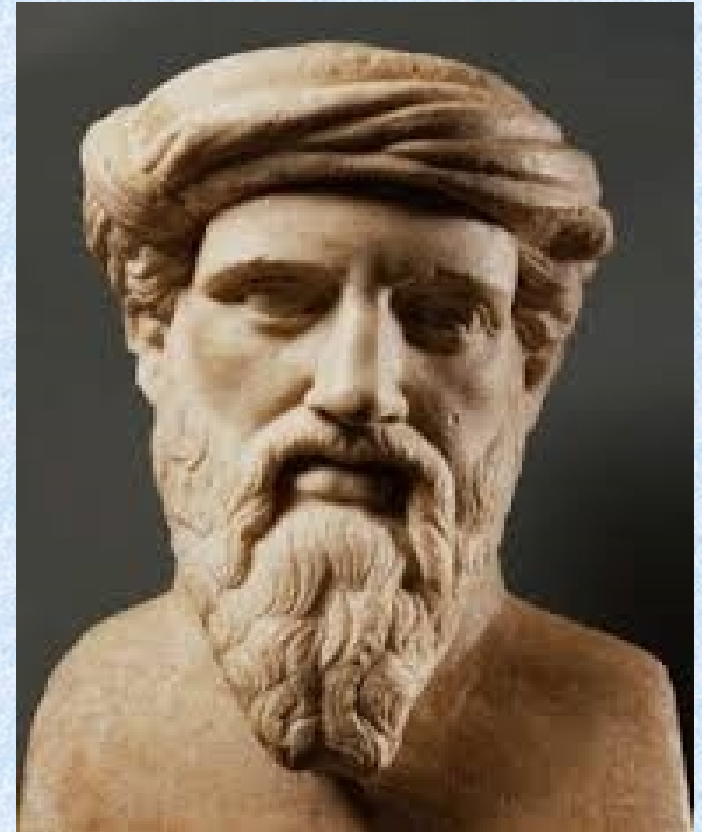
С эстетической точки зрения *древний грек относился к миру как пластическому телу, скульптуре*, поэтому предметом эстетики стала видимая форма, гармония и мера которой соответствовали гармонии мироздания. В результате вся философия была как бы эстетикой, древнегреческие философы считали, что *сущность мира открывается в «созерцании» как высшей форме духовной деятельности*.

Поскольку древние греки мыслили мир как космос, который, в противовес хаосу, предполагает порядок, то ранняя греческая эстетика была космологической, т.е. *в первую очередь свойствами мироздания были красота, гармония, пропорция, мера*.

# Эстетика пифагорейцев

*Основная категория философии Пифагора – число*, число – это первоначало бытия, основа космической меры. *То же числовое начало пифагорейцы обнаружили и в музыке, а поэтому весь космос мыслился ими как музыкально-числовая гармония.* Космические сферы, настроенные на определенный тон, порождают «музыку небесных сфер».

Пифагорейцы выявили связь музыки и математики, в частности, они установили соотношение между длиной струны и тоном звука и пришли к заключению, что правильные математические сочетания таких струн дают и гармонические созвучия.



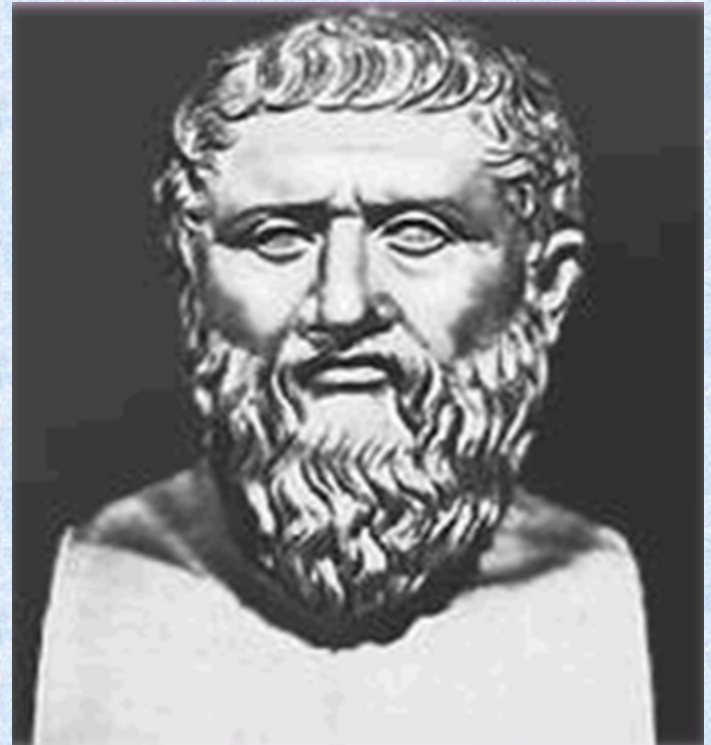
Пифагор



# Эстетика софистов

*Софисты провозгласили, что «человек есть мера всех вещей», в том числе и эстетического отношения. Источником красоты является не мир, а человек с его способностью воспринимать нечто как красивое.* Как считал Горгий, «прекрасно то, что приятно для взора и слуха».

Искусство для софистов - это иллюзия, создание «возвышающего обмана». *В противовес пифагорейцам, софисты считали, что образы искусства создает человек, они не являются отражением реальности.*



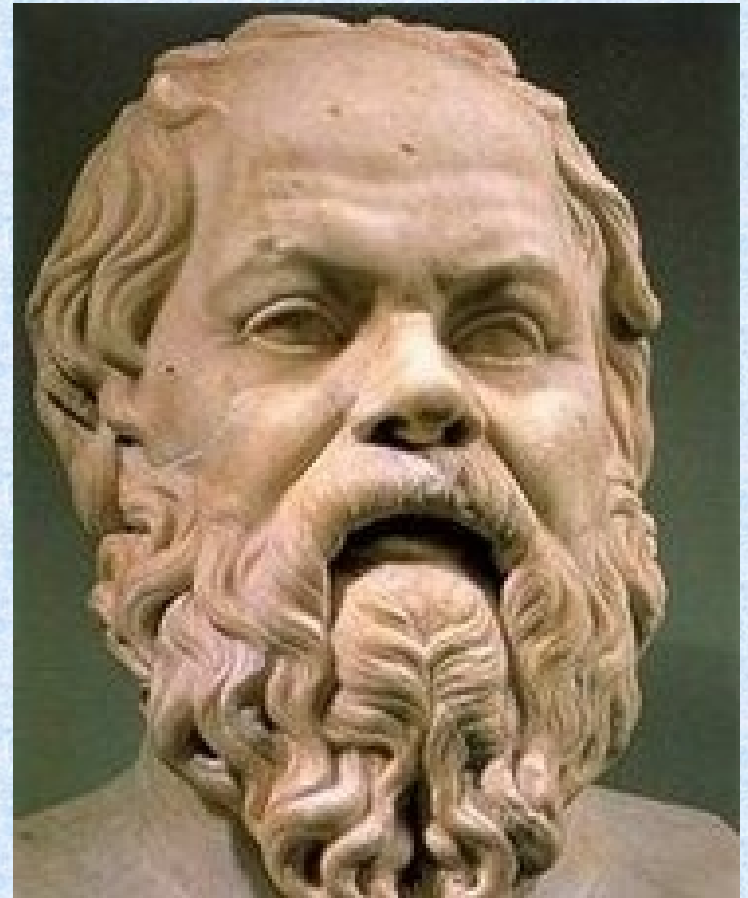
Горгий, представитель школы софистов.



# Эстетика Сократа

*Сократ разделял мнение о том, что идею прекрасного следует соотносить с человеком, а не с космосом.* Красота вещей действительно относительна, поэтому следует найти прекрасное само по себе, общее определение красоты.

*Согласно Сократу общий принцип красоты – целесообразность. Поскольку мир устроен разумно и гармонично (мир – это космос), всякая вещь в нем предназначена для какой-то цели, что и делает ее прекрасной.* Так прекрасны те глаза, которые лучше видят, то копье, которое лучше летит и колет.



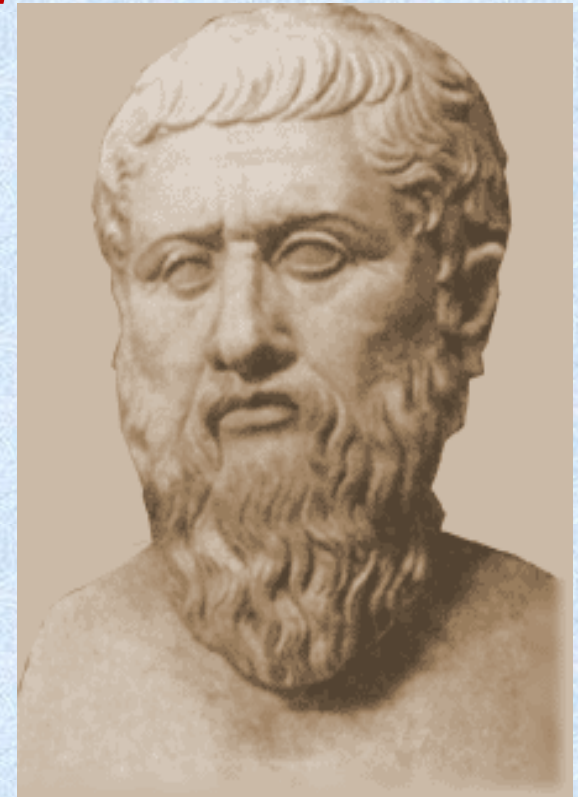
Сократ Афинский

# Эстетика Платона

*Следуя за своим учителем, Сократом, Платон полагал, что задача эстетики – постичь прекрасное как таковое.* Рассматривая прекрасные вещи, Платон делает вывод о том, что прекрасное не содержится в них. *Прекрасное – это идея, она абсолютна и существует в «царстве идей».*

Приблизиться к пониманию идеи прекрасного можно, пройдя ряд ступеней:

- рассмотрение прекрасных тел;
- любование прекрасными душами (Платон справедливо показывает, что красота – не только чувственное, но и духовное явление);
- увлечение красотой наук (любование прекрасными мыслями, способность видеть прекрасные абстракции);

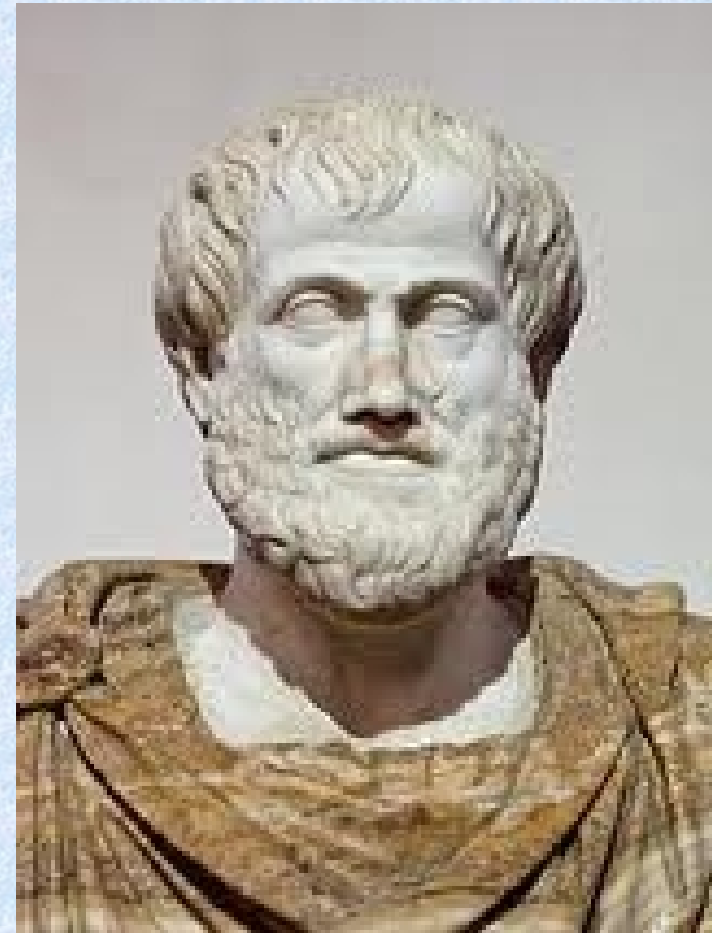


Платон

# Эстетика Аристотеля

*Для Аристотеля прекрасное – это идея, представленная в вещи. Идея вещи – это ее форма, когда материя оформляется, получается прекрасный объект* (так мрамор, восприняв идею художника, становится статуей).

Исходя из этого, *Аристотель трактует искусство как деятельность, через искусство возникают те вещи, форма которых находится в душе*. Согласно Аристотелю сущность искусства составляет мимéзис (подражание), искусство подражает действительности, т.е. имеет миметическую природу. Однако это не слепое копирование, а творческое выявление типичного, общего, идеального при обязательном воплощении его в материале.



Аристотель



# Эстетика Византии (IV–XV вв.)

Византийская империя была христианским государством, культура которого оказала большое влияние на формирование культуры восточных славян. *Эстетика Византии носит религиозный характер, т.е. в первую очередь рассматривается красота божественного, а искусство мыслится как способ постижения божественного. Абсолютная красота божественного мира является образцом, причиной и целью земной красоты.*

*Главным видом прекрасного в византийской эстетике почитался свет: божественный свет, лучи которого пронизывают все бытие, делают мир прекрасным.* Основой этого учения стало евангельское предание о Фаворском свете, физическом и духовном, озарившем лицо Иисуса в момент преображения на горе Фавор. «Свет умный» нужен и человеку для виденья мысленных вещей и слияния со светом божества.

*Другое измерение прекрасного – цвет. Византийская эстетика выработала живописный канон, предполагавший символическое значение цвета: пурпурный цвет символизирует божественное; голубой и синий – трансцендентное, небесное; белый – святость; красный – жизнь, огонь, спасение и кровь Христову; золотой – свет.*

*Особенностью византийской эстетики является ее символический характер. Поскольку Бога нельзя постичь человеческим разумом, можно приблизиться к нему через образ, символ. Весь земной мир – это система символов, через которую просвечивает божество.* В борьбе иконоборцев и иконопочитателей победили последние, с тех пор сложилась *теория иконы как образа-символа, ведущего к первообразу, Богу.* Был составлен иконописный канон, предполагавший, что богомаз (художник) должен писать не внешнее, а сокровенное; не личное видение, а всеобщее духовное содержание.

Христианский богослов Иоанн Дамаскин выделил три главных аспекта иконопочитания:

- дидактический (икона – это книга для неграмотных);
- психологический (икона вдохновляет религиозные чувства);
- догматический (икона выступает документальным свидетельством о трансцендентной реальности, источником благодати).



Иоанн Дамаскин





Византийская мозаика из монастыря  
Святой Екатерины



«Лестница Иоанна Лествичника»,  
византийская икона



# Эстетика европейского средневековья

В эстетике европейского средневековья господствовал *религиозный подход к эстетическим проблемам. Бог суть высшая красота, а земная красота – лишь отблеск божественной. Поскольку Бог, сотворивший этот мир, является высшим художником, художественная деятельность людей не имеет самостоятельного значения.*

*Главным эстетическим достижением искусства средневековья стало формирование двух больших стилей: романского и готического. Поскольку все виды искусства концентрировались вокруг богослужения, то проявились эти стили в архитектуре и убранстве соборов.*



Романский стиль. Собор на  
Площади Чудес в Пизе



Готический стиль. Севильский  
кафедральный собор

# Эстетика эпохи Возрождения

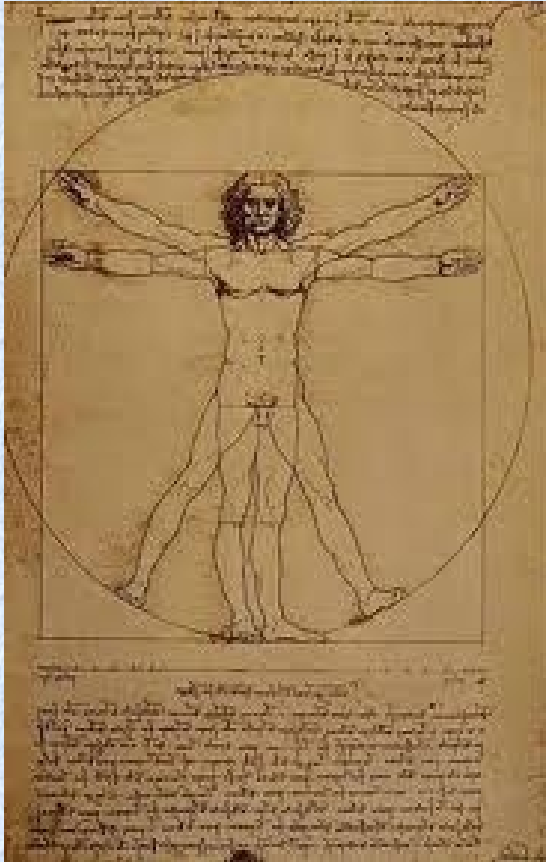
Термин **Renissance** (Возрождение) принадлежит Джорджо Вазари, автору «Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550 г.). Вазари считал античность идеальным образцом искусства и полагал необходимым возродить ее образцы. *Как и в античности, главной темой в искусстве становится не Бог, а человек.*



Джорджо Вазари, автопортрет



Леонардо разрабатывал учение о числовых пропорциях человеческого тела. В своих построениях он ориентировался на правило «золотого сечения».



«Золото сечение»  
Леонардо Да Винчи

Творцы эпохи Возрождения стремились выработать четкие, почти научные правила для художника, *«поверить алгеброй гармонию»*. При этом они избегали слепого копирования действительности, их *художественный метод – идеализация*, изображение реального таким, как оно должно быть.



Леонардо Да  
Винчи, автопортрет



# Эстетика классицизма

Это направление сложилось в XVII веке под влиянием рационалистической традиции в философии Нового времени, согласно которой *мир устроен логично, соразмерно разуму, а потому постижим с помощью разума. Художественное творчество должно подчиняться разуму, произведение должно иметь ясную внутреннюю структуру; задача художника – убеждать силой мысли, а не воздействовать на чувства.*

Теоретиком французского классицизма стал Никола Буало, написавший трактат «Поэтическое искусство». В нем *эстетическим идеалом было провозглашено античное искусство*, рекомендовалось следовать сюжетам греческой мифологии, ибо в них отражена жизнь в ее идеальном облике.



Никола Буало

# Эстетика барокко

Еще одно художественное направление XVII века, широко распространенное в Италии и в России (поскольку в ней работали многие итальянские архитекторы). *Название происходит от понятия «жемчужина неправильной формы»,* таким образом, подразумевается, что *барокко – это нечто вычурное.* Термин был придуман эстетиками XVIII века в насмешку над стилем XVI–XVII веков, барокко *считалось упадком красоты и хорошего вкуса.*

В целом искусство барокко отличается пышность и декоративностью, замысловатостью форм и страстностью выражения. По своим социальным функциям оно оказалось *средством прославления католической церкви и королевской абсолютной власти.*



Скульптура «Экстаз святой Терезы»  
Джованни Лоренцо Бернини

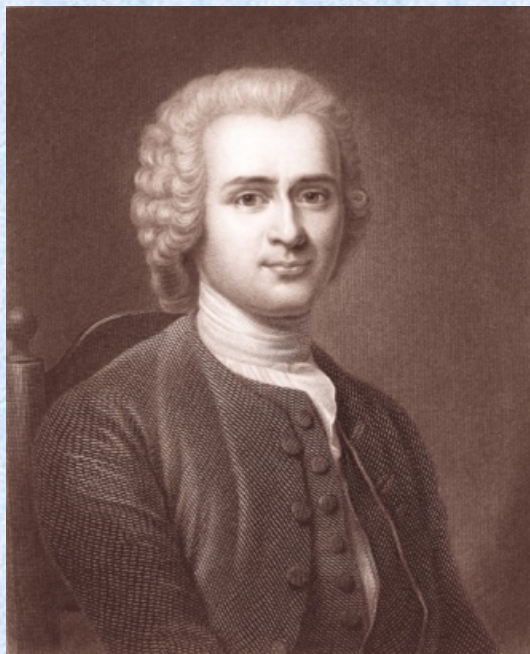


# Эстетика французского Просвещения

XVIII век – век Просвещения, время деятельности Дидро и других энциклопедистов. Вольтер, анализируя культурное наследие человечества, обнаружил, что искусство изменяется в соответствии с историческими событиями, *искусство подражает социальной действительности* (а не природе, как полагали многие). *А поскольку жизнь трагична, то трагедия наиболее нравоучительный жанр литературы, вызывающий сострадание и подъем нравственных чувств.*



Дени Дидро



Жан Жак Руссо



Вольтер

# Эстетика немецкого Просвещения и романтизм

Заслугой немецких мыслителей XVIII века является *создание эстетики как самостоятельной философской дисциплины*. Исходя из просветительской концепции человека как существа с тремя способностями (разум, воля, чувства), Баумгартен назвал эстетикой науку о чувственном познании.

Значительный вклад в эстетику внесло литературно-художественное движение «Буря и натиск», к которому в молодые годы примыкал Ф.Шиллер. Основная тенденция молодых немецких интеллектуалов состояла в разрыве с классицизмом.



Фридрих Шиллер



В XIX веке романтизм вылился в расцвет искусств в Германии, а затем и во Франции. Примером может послужить творчество Шопена, Листа, Берлиоза, Шуберта, романы Дюма и Гофмана, полотна Делакруа.



Фредерик Шопен



Ференц Лист



Гектор Берлиоз



Франц Шуберт



Эжен Делакруа



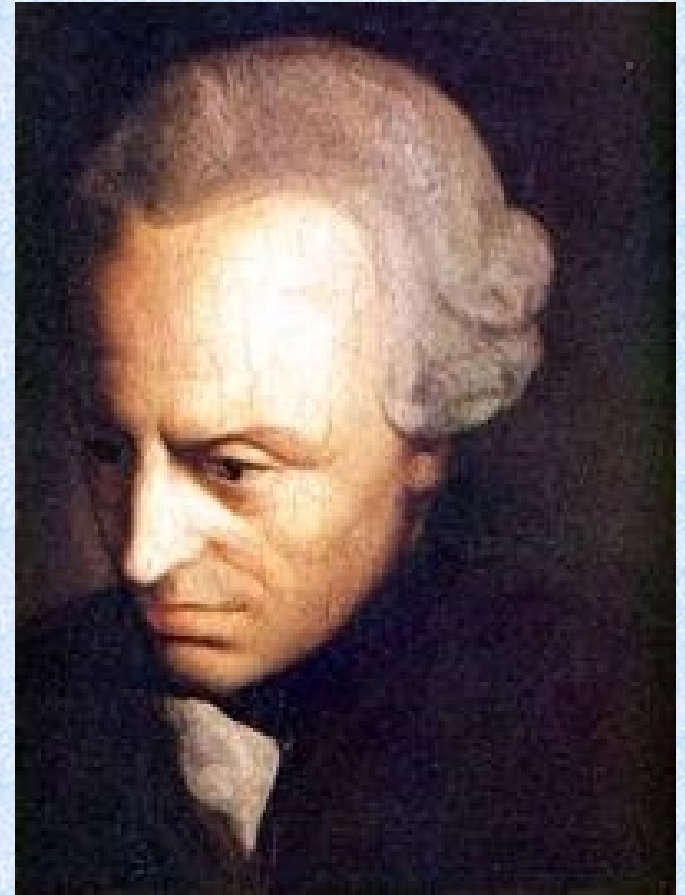
Эрнст Теодор  
Амадей Гофман



Александр Дюма

# Эстетика И.Канта

В произведении «Критика способности суждения», И.Кант выявил специфику эстетического суждения. Одна из его особенностей состоит в том, *что эстетический объект доставляет удовольствие, свободное от практического интереса. Кант развил учение о возвышенном и полагал, что это более серьезная категория, чем прекрасное.* Возвышенное – это удовольствие от вечной мощи разума, противостоящего хаотичному природному началу. Возвышенное свидетельствует о господстве человека над стихийными силами жизни.



Иммануил Кант



# Эстетика Г.В.Ф.Гегеля

В многотомном труде «Эстетика» Гегель *представляет искусство как этап в самопознании абсолютной идеи, оно проходит в своем саморазвитии три стадии. Первая историческая стадия развития искусства – символическое искусство.* Здесь идея не может найти адекватную форму выражения, неясность идеи приводит к господству формы над содержанием (искусство Древнего Египта или средневекового Востока).

*Классическое искусство характеризуется единством содержания и формы,* абсолютная идея получает черты индивидуальности и выступает как идеал (искусство Древней Греции).

*Романтическое искусство отличается приоритетом духовного содержания над чувственной формой, что приводит, в конечном счете, к самоуничтожению искусства.* На этом этапе развития человеческое познание поднимается на такую высокую ступень, что уже не может быть выражено средствами искусства.



Георг Вильгельм  
Фридрих Гегель

# Общая характеристика русских эстетических учений XIX–XX века

*Зарождение эстетической мысли в России относится к XI в., а ее теоретическое оформление – к XIX в.* На эстетику Древней Руси оказала влияние материально-художественная культура восточных славян и византийская эстетика. *Главным достижением древнерусской и средневековой эстетики стала икона*, обладающая религиозной, нравственной и эстетической ценностью одновременно.

Одной из функций иконы является катарсис – очищение души. С XVII в., с реформ Петра I начинается влияние идей европейской эстетики; *термин «эстетика» появился в 80-е гг. XVIII в. в статье, приписываемой просветителю Н.И.Новикову.*

Эстетика в первой трети XIX века стала преподаваться в университетах как самостоятельная дисциплина, что способствовало развитию идей в этой области. Большинство профессоров исходили из рационалистической традиции в европейской философской мысли.



Н.И.Новиков



# Основная проблема эстетики XIX века

Основной проблемой стала проблема отношения искусства к действительности, а также проблема роли искусства в общественной жизни. *Тезис Н.А.Некрасова «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» может считаться программным заявлением русской культуры, в которой литература и искусство выступали трибуной общественно-политической мысли.*

Русская философская мысль имела на два направления:

*Одни мыслители считали искусство подражанием и отражением действительности, высоко ценили общественное значение искусства.*

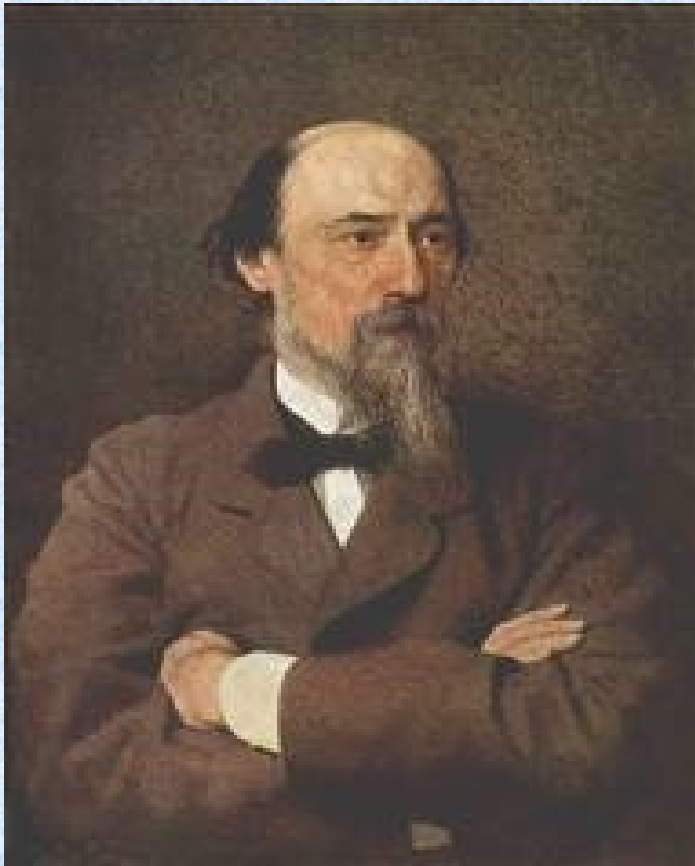
Одним из представителей этого направления считается

А.Ф.Мерзляков. Он учил, что художественная ценность произведения определяется следованием законам самой природы. Прекрасное – то, что согласно и собственной своей природе, и человеческой. Искусство должно творчески отражать жизнь, на него благотворно влияет демократическое общественное устройство. В свою очередь искусство просвещает разум и возбуждает любовь к общественному благу.



Мерзляков Алексей  
Федорович

*Другие философы полагали, что искусство имеет своим истоком не действительность, а идеальное начало, творческую душу художника, придерживались мнения, что искусство самоценно и не имеет общественных задач.*



Николай Алексеевич  
Некрасов



Михаил Васильевич  
Ломоносов



Задача искусства – не отражать действительность, а возвысить ее до идеального первообраза, «облечь высшие созерцания в зримые формы». Эти идеи оказали влияние на художественную практику русского романтизма, представителями которого являются В.Ф.Одоевский, М.Ю.Лермонтов, А.А.Григорьев.



Владимир  
Федорович Одоевский



Михаил Юрьевич  
Лермонтов



Аполлон Александрович  
Григорьев

# Эстетика В.Г.Белинского

По мнению Белинского, прекрасное происходит от жизни. Эстетический идеал – не продукт абсолютной идеи (как считал Гегель), а представление о совершенном, созданное прогрессивным человечеством в историческом развитии.

*Искусство создает общественный идеал и является средством общественного развития. Поэтому русская литература должна быть выразительницей передовых идей и прогрессивных настроений общества.*



Виссарион  
Григорьевич  
Белинский



# Эстетика Н.Г.Чернышевского

В произведении  
«Эстетические отношения  
искусства к  
действительности»  
Н.Г.Чернышевский выступил  
против Гегеля и его  
идеализма в эстетике.  
Прекрасное в жизни выше  
прекрасного в искусстве.  
По мнению Чернышевского:

- искусство воспроизводит действительность;
- искусство выступает объяснением жизни;
- искусство выносит приговор действительности;
- искусство – учебник жизни.



Николай Гаврилович  
Чернышевский

# Эстетизм и символизм

Эти направления в художественном творчестве *провозгласили самоценность искусства*.

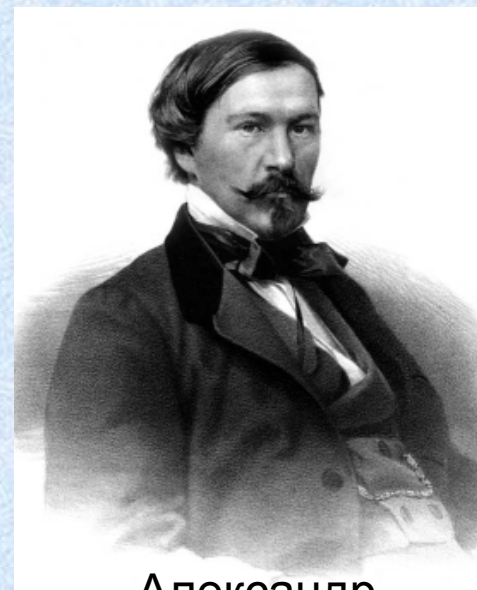
Эстетизм сложился в 50-е годы XIX века *как реакция на ограниченность и предвзятость революционно-демократической эстетики*, представленной В.Г.Белинским и Н.Г.Чернышевским. В.П.Боткин, И.Ф.Анненский и А.В.Дружинин стали авторами «артистической критики», они проповедовали «поэтически-музыкальное отношение искусства к действительности». *Задача искусства – отрыв от действительности, вознесение над нею*.



Василий Петрович  
Боткин



Иннокентий Федорович  
Анненский



Александр  
Васильевич Дружинин



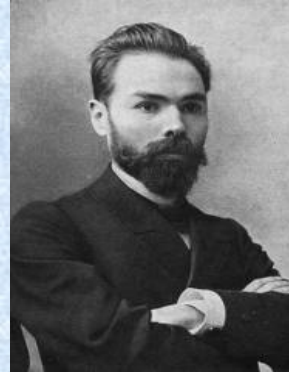
Символизм – широкое художественное направление конца XIX – начала XX века. Д.С.Мережковский и З.Н.Гиппиус, В.Я.Брюсов и К.Д.Бальмонт, А.Белый и А.Блок внесли вклад в теорию и практику символизма. Все они исходили *из убеждения в существовании высшей реальности, отразить которую можно лишь символически.* Символизм практиковал приемы, близкие средневековому искусству: орнамент, графику, условность. Задачей искусства считалось обнаружение связи видимого и невидимого мира. *Искусство не имеет социальной функции, искусство существует для искусства.*



Дмитрий Сергеевич  
Мережковский



Зинаида  
Николаевна Гиппиус



Валерий Яковлевич  
Брюсов



Константин  
Дмитриевич Бальмонт



Андрей Белый

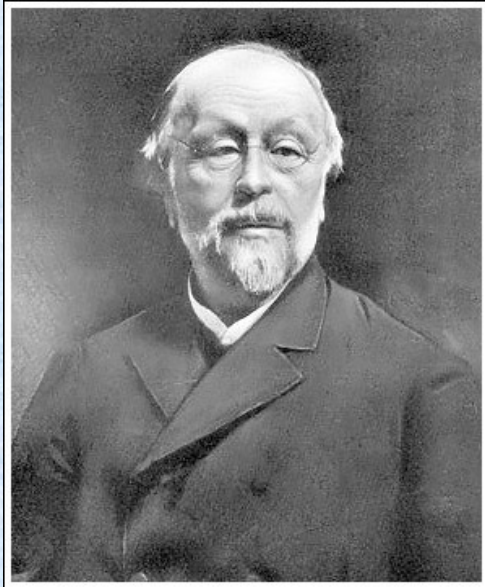


Александр Блок

# Европейские художественные направления XIX–XX в.

## Натурализм

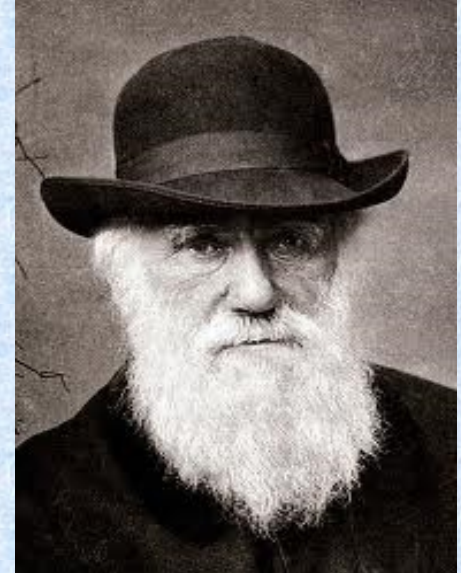
Натурализм – художественный метод, сложившийся под влиянием философии позитивизма, которая провозглашала *приоритет позитивного, конкретного научного знания над умозрительными философскими рассуждениями*. Такие принципы позитивизма провозгласил французский философ О.Конт. Главным теоретиком натурализма являлся английский философ И.Тэн. В своей «Истории английской литературы» он *применил естественнонаучные методы к анализу художественной культуры* и выделил три компонента, которые определяют характер искусства: *раса, среда, момент*.



Ипполит Тэн



Огюст Конт



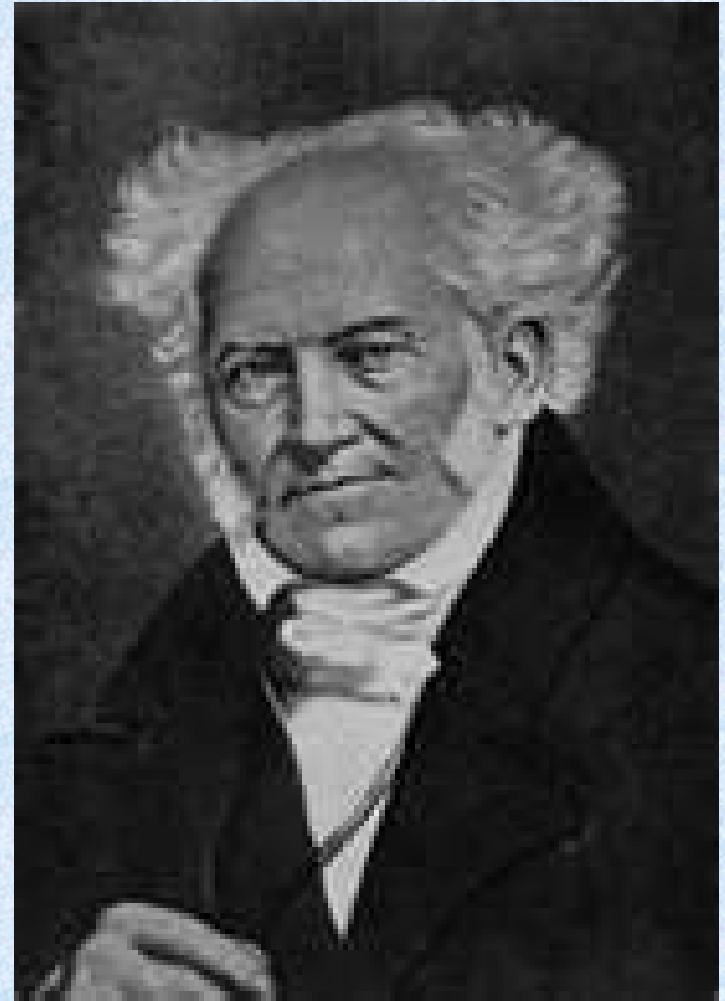
Чарльз Роберт  
Дарвин



# Элитарное и массовое искусство

В отличие от предшествующей, классической, традиции, ценившей «высокое искусство» и считавшей, что человек может и должен к нему приобщаться, в XIX веке была поставлена проблема «массового искусства».

А.Шопенгауэр *разделил* человечество на «людей гения», способных к эстетическому созерцанию и художественной деятельности, и «людей пользы», ориентированных на утилитарную деятельность.



Артур Шопенгауэр

# Теория «искусства для искусства»

Теорию «искусства для искусства» или «чистого искусства» развивал целый ряд мыслителей (тот же А.Шопенгауэр) и художественных направлений. Все они полагали, что *искусство – главная, самоценная и самодовлеющая сфера деятельности, не связанная с социумом. Действительность поставляет лишь материал для выразительных задач художника, ибо важно не что, а как изображается.*

Импрессионизм (impression – впечатление) сложился во Франции в 60-70 гг. XIX в. и в России в начале XX века. *Своей задачей импрессионисты считали изобразить впечатления от мира в их мгновенности, неповторимости, случайности, изменчивости.*

О.Ренуар, Э.Мане, К.Моне, К.Писсарро, В.Серов, К.Коровин разработали специфические приемы художественной выразительности для достижения этой цели.



Огюст Ренуар,  
автопортрет



Эдуард Мане,  
автопортрет



Импрессионизм уделял большое внимание пейзажу на пленэре, стремясь передать воздух и свет в естественной среде. Импрессионизм в музыке представлен такими именами как Морис Равель и Клод Дебюсси, а в скульптуре – творчеством Огюста Родена.



Клод Моне,  
автопортрет



Валентин Александрович  
Серов, автопортрет



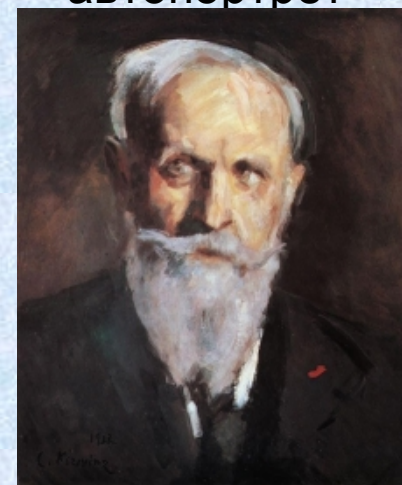
Камиль Писсарро,  
автопортрет



Скульптура «Рука Бога»  
Огюст Роден



Огюст Роден



Константин Алексеевич  
Коровин, автопортрет

Символизм во Франции, как и в России, стремился *показать мир через призму души художника, отразить его переживания. Функция символа – дать намек на таинственное содержание поэтической души.* Искусство должно запечатлеть высшую реальность, в контакте с которой находится художник, и у каждого творца есть свой оригинальный путь к ней, индивидуальный словарь художественных приемов. Символисты Поль Верлен, Шарль Бодлёр, Артю́р Рембо́ составили славу французской литературы.



Поль Верлен



Шарль Бодлер



Жан Николая Артю́р  
Рембо



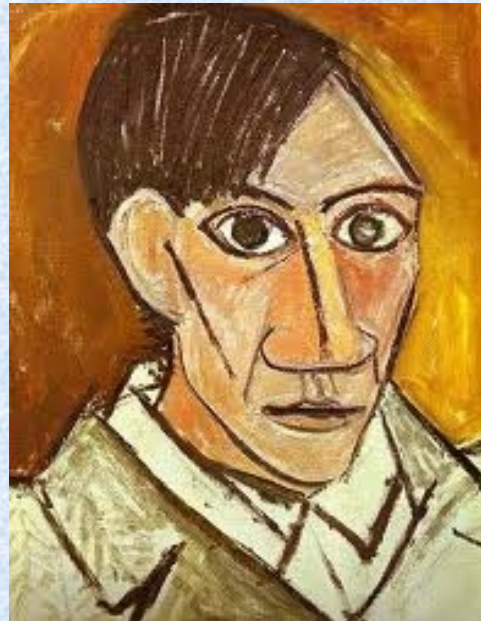
# Модернизм

Модернизм (modern – современный) – художественное *направление XX века, предпринявшее попытку отказаться от традиционных методов художественного изображения и поставившее задачу создания «нового искусства».*

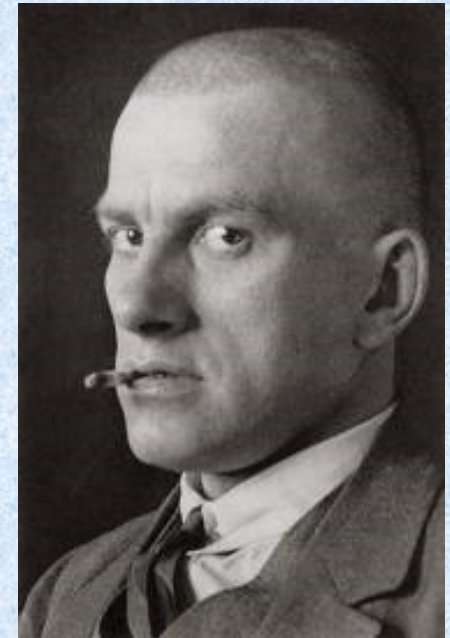
*Авангард в искусстве стал признаком кризиса самой реальности и призыв к социальному*



Малевич Казимир  
Северинович,  
автопортрет



Пабло Пикассо,  
автопортрет



Владимир  
Владимирович  
Маяковский