

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»

Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций

Кафедра философии и социальных наук

СОГЛАСОВАНО

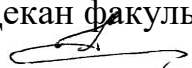
Заведующий кафедрой

 Е.В. Давлятова

14.09.2021

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

 С.В. Николаенко

14.09.2021

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ЭСТЕТИКА

для всех специальностей I ступени высшего образования

Составитель: Е.В. Давлятова

Рассмотрено и утверждено

на заседании научно-методического совета 27.10.2021, протокол № 1

УДК 7.01(075.8)
ББК 87.8я73
Э87

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 3 от 23.12.2020.

Составитель: заведующий кафедрой философии и социальных наук ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент
Е.В. Давлятова

Р е ц е н з е н т ы :
заведующий кафедрой философии и политологии УО «ВГАВМ»,
кандидат искусствоведения, доцент *А.Г. Лисов*;
профессор кафедры общего и русского языкознания
ВГУ имени П.М. Машерова, доктор филологических наук,
профессор *Е.Ю. Муратова*

Эстетика для всех специальностей I ступени высшего образования : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / сост. Е.В. Давлятова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. – 44 с.

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов всех специальностей I ступени высшего образования дневной и заочной форм обучения по дисциплине «Эстетика». В основную часть учебного издания входят тематический план курса с кратким изложением содержания теоретического материала, планы семинарских занятий с указанием вопросов, вынесенных на обсуждение, глоссарий. В информационно-методическую часть включены материалы для самостоятельной работы, контроля и самоконтроля (примерный перечень тем докладов и рефератов, вопросы к зачету), а также список основной и дополнительной учебно-методической литературы.

УДК 7.01(075.8)
ББК 87.8я73

© ВГУ имени П.М. Машерова, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
Тематический план курса для всех специальностей	5
Темы для управляемой (контролируемой) самостоятельной работы студентами ...	5
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
Тема 1 Эстетика как философская наука	6
Тема 2 Эстетика античности и средневековья	7
Тема 3 Эстетические учения эпохи Возрождения и Нового времени	10
Тема 4 Эстетические идеи немецкой классической философии и европейского романтизма	13
Тема 5 Эстетическая мысль России XIX–XX вв.	15
Тема 6 Модернизм и постмодернизм в эстетической теории XX в.	16
Тема 7 Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	18
Тема 8 Природа искусства	19
Тема 9 Сущность и природа художественного творчества	22
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	26
Планы семинарских занятий	26
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	28
Перечень вопросов к зачету	28
Темы для контролируемой самостоятельной работы	29
Тема 1 Эстетическая мысль России XIX–XX вв.	29
Тема 2 Модернизм и постмодернизм в эстетической теории XX века	29
Примерная тематика докладов и рефератов	30
Глоссарий	31
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	43
Литература	43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Эстетика» относится к общенаучным и общепрофессиональным дисциплинам компонента УВО.

Цель преподавания дисциплины: теоретическое раскрытие сущности и специфики эстетического отношения человека к миру и особенностей искусства как реализации творческих потенций человека в пространстве культуры.

Задачи изучения дисциплины:

- выявить истоки и основания становления эстетики как философской науки;
- изучить наиболее значимые философско-эстетические концепции, позволяющие реконструировать историю эстетической мысли;
- определить специфику художественно-образного постижения человеком мира, зафиксировать целостность и уникальность художественного творения;
- проанализировать особенности и проблемы европейского типа субъективности и основанного на нем западного искусства XX века как наследия всего культурно-исторического развития Запада, раскрыть взаимосвязь стиля жизни, стиля мышления и стиля художественно-образного постижения мира.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- основные категории и функции эстетического знания, и его место в системе гуманитарного знания;
- особенности эволюции и закономерности трансформации эстетических представлений, идеалов и норм в процессе социального развития;
- характерные особенности ключевых стилей, школ и направлений в истории мировой художественной культуры;
- особенности функционирования и тенденции развития эстетического знания в контексте конкретных исторических эпох и культур;
- прикладные аспекты эстетического знания.

Выпускник должен уметь:

- анализировать роль художественной культуры в жизни человека и общественных отношениях;
- характеризовать современную художественную жизнь и ее особенности в Беларуси;
- анализировать художественные тексты с позиции собственных эстетических установок;
- воспринимать и анализировать эстетические нормы и художественные тексты других культур;
- соотносить нормативы и установки «высокой» (теоретической) и «низкой» (массовой) эстетики;

владеть:

- основными эстетическими категориями;
- навыками эстетической аргументации;
- переводом художественной информации в личностные смыслы (осознание собственных ценностных ориентаций).

В соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальностям на изучение данной дисциплины отведено 72 часа, из них – 36 часов аудиторных занятий.

При написании данного учебно-методического комплекса были использованы материалы и учебные издания преподавателей ВГУ имени П.М. Машерова Е.В. Кирпиченок, Н.А. Карпенко.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

№	Тема	Количество часов			
		Дневное отделение		Заочное отделение	
		Лекции	Семинарские занятия	Лекции	Семинарские занятия
1	Эстетика как философская наука	2	2		
2	Эстетика античности и средневековья	2	2	1	
3	Эстетические учения эпохи Возрождения и Нового времени	2	2		
4	Эстетические идеи немецкой классической философии и европейского романтизма	2	2	1	
5	Эстетическая мысль России XIX–XX вв.	2	2	2	
6	Модернизм и постмодернизм в эстетической теории XX в.	2	2	1	
7	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	2	2		
8	Природа искусства	2			
9	Сущность и природа художественного творчества	2	2		1
10	Эстетика повседневности»: пути эстетики и искусства	2	2		1
Всего:		20	16	6	2

ТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ (КОНТРОЛИРУЕМОЙ) САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ

№	Название темы	Количество часов
1	Эстетическая мысль России XIX–XX вв.	2
2	Модернизм и постмодернизм в эстетической теории XX века	2
3	Дизайн как специфический вид эстетической деятельности	2
4	Эстетическое воспитание в школе	2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1

ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА

1. Предмет эстетики.
2. Структура эстетической теории.
3. Эстетика в системе гуманитарного знания.
4. Основные функции эстетики.

1. Предмет эстетики

Термин «эстетика» происходит от древнегреческого «aisthetikos», то есть чувственный, относящийся к чувственному восприятию.

Термин «*эстетика*» происходит от греческого слова «эстезис» (ощущение, чувственное восприятие). Впервые его ввел в обиход немецкий философ эпохи Просвещения Александр Готлиб Баумгартен (1714–1762).

Современное определение предмета эстетики звучит следующим образом: «Предмет эстетики – весь мир в его эстетическом богатстве, рассматриваемый с точки зрения общечеловеческой значимости его явлений».

Субъектом эстетического отношения являются конкретный человек, группа людей или человечество в целом.

Объект эстетического отношения – часть окружающей действительности, на которую направлено восприятие субъекта. Объектом может выступать природное явление, конкретная вещь, другой человек и его поступки, группа людей, произведение искусства, научная идея и т.д.

В рамках философского анализа воздействия человека и окружающей действительности выделяют основные типы отношения человека к миру: практическое, теоретическое (утилитарное) и эстетическое.

2. Структура эстетической теории

Структура эстетической теории включает следующие разделы: эстетика действительности, эстетика искусства, практическая, техническая (индустриальная) эстетика.

Эстетика действительности направлена на изучение эстетических свойств окружающего мира в процессе различных видов деятельности человека. Деятельность людей вовлекает окружающий мир в сферу все новых человеческих интересов, раскрывая тем самым бесконечное многообразие его свойств, что создает эстетическое богатство мира.

В центре внимания эстетики искусства находится художественное творчество, проблемы создания, восприятия, социального функционирования художественных произведений.

Сфера интересов практической эстетики (эстетики повседневности) – эстетическое освоение мира в сфере быта, человеческого поведения, научного творчества, спорта, эстетические аспекты обрядов, ритуалов, массовых мероприятий.

Целью технической (индустриальной) эстетики является внесение эстетического компонента в сферу промышленного производства и потребления вещей, гармонизация отношений человека и техники.

3. Эстетика в системе гуманитарного знания

Эстетика занимает определённое место среди других гуманитарных наук, во-первых, имеющих отношение к психологии: общей психологии, психологии творче-

ства, психологии восприятия, детской психологии, во-вторых, связанных с социологией: общей социологии, социологии искусства, социологии культуры.

Объект изучения сближает эстетику с историей и теорией искусства, музыковедением, литературоведением, искусствознанием, художественной критикой, теорией коммуникации, культурологией.

Кроме того, она, изучая сакральное искусство, вступает в связь с теологией, а изучая эстетическое воспитание, – с педагогикой. Эстетика является дисциплиной практической философии в аристотелевском смысле и занимает особое место в ряду теоретических и практических философских дисциплин. Она связана с такими теоретическими дисциплинами как философская антропология, философская логика, онтология, эпистемология, и такими практическими дисциплинами как этика, философия истории, философия ценностей.

4. Основные функции эстетики

- преобразующая;
- компенсаторная;
- познавательно-эвристическая;
- художественно-концептуальная;
- предвосхищения;
- коммуникативная;
- информационная;
- воспитательная;
- внушающая;
- эстетическая;
- гедонистическая.

Тема 2

ЭСТЕТИКА АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Эстетические воззрения пифагорейцев.
2. Сократовское понимание красоты.
3. Эстетические взгляды Платона и Аристотеля.
4. Художественные стили и направления в средневековом искусстве.
5. Эстетика схоластов и Фомы Аквинского.

1. Эстетические воззрения пифагорейцев

Первой эстетической теорией античности стало учение пифагорейцев о числовой гармонии. Они предположили, что в основе мира лежит некая абстракция – число и мыслилась ими как «музыкально-числовой космос» или «строй мира», который действует гармонично во всех явлениях жизни, в том числе и в искусстве.

Понятие гармонии Пифагор исследует на примере музыки. Так, пифагорейцы впервые выдвинули мысль о том, что качество музыкального тона зависит от длины звучащей струны. На этой основе они развивали учение о математических основах музыкальных интервалов. Ими были установлены такие музыкальные гармонии, как октава, квинта, кварта, согласно которым возникают гармонические аккорды.

У пифагорейцев слово «гармония» означает соразмерность, единство составных частей. Это единство, соразмерность являлась положительным и прекрасным. Этот мотив оказался наиболее значимым в античной эстетике.

Музыка оказала наибольшее влияние на теорию прекрасного у пифагорейцев. Музыка считалась даром богов.

2. Сократовское понимание красоты

Сократ рассматривал прекрасное как общее понятие, отличая его от отдельных прекрасных вещей. Прекрасное, по мнению Сократа, всегда полезно. Одна и та же вещь может быть прекрасна и безобразна, все зависит от того, насколько хорошо она отвечает своему назначению. Большая заслуга Сократа состоит в том, что он подчеркнул связь этического и эстетического, нравственного и прекрасного. Идеалом для него является прекрасный духом и телом человек. Критерием истины, добра и красоты является знание. В основе красоты, по Сократу, лежит идея полезности, утилитарности. Следовательно, красота связана со степенью познания человеком вещей и природы и нравственностью самого человека. Красота относительна, что обусловлено функциональным соответствием вещи ее назначению.

3. Эстетические взгляды Платона и Аристотеля

Для понимания эстетической концепции Платона является важным его учение о двух мирах – чувственном и сверхчувственном.

Мир вещей представляет собой лишь копию изначальных форм (архетипов), которые находятся в мире идей. Высшей идеей является идея *блага*. Благо означает онтологическое совершенство. Платон уподобляет идею блага Солнцу. Идея блага становится необходимым условием, как познаваемости самих идей, так и способности человека познавать идеи.

Сверхчувственный мир познаваем с помощью разума.

Если Платон среди эстетических вопросов уделял особое внимание прекрасному, то у Аристотеля сферу эстетики преимущественно определяет искусство.

Проблема удовольствия также важная часть эстетики Аристотеля. Процесс удовольствия и эмоционального очищения он называет *катарсисом*, избавлением от аффектов через страх и сострадание трагическому действию.

Кроме того, искусство в понимании Аристотеля способно открыть истину, но особому. Оно основано на *мимесисе*, подражании. Подражание – это изображение общего, типического; не только того, что уже произошло, но и того, что может случиться.

Подражательные искусства у Аристотеля более значимы, но, согласно его классификации искусств ряд музыкальных искусств и архитектура не попали в разряд миметических, а с другой стороны, туда попали некоторые ремесла.

Целью искусства, согласно Аристотелю, является помощь в достижении высшей цели человека – счастья. Искусство создает желанный образ жизни. Удовольствие – важный элемент воздействия искусства, одна из его целей. Аристотель говорит о том, что ряд искусств доставляет умственное удовольствие (например, поэзия), ряд других – чувственное (музыка, изобразительное искусство).

4. Художественные стили и направления в средневековом искусстве

Хронологические рамки средних веков: V – нач. XV вв. В общем виде этот период характеризуется феодальной раздробленностью, отсутствием науки, засильем церкви в политике и идеологии. Однако не следует допускать одностороннего понимания этого периода высших духовных и моральных исканий. Художественная культура средних веков сложна и неоднородна: сюда мы относим художественное наследие Византии и Западной Европы. Византийская эстетика.

Дионисий Ареопагит (V-VI в. н.э.) выделил трансцендентальное и земное понимание красоты. Трансцендентальная красота никогда не убывает, так как исходит из божественной красоты. На втором месте стоит красота небесных существ, на третьем – земная, материальная красота. К земной конкретной красоте отношение было двояким:

с одной стороны, она почиталась (особенно природная красота), с другой – порицалась как источник чувственных наслаждений.

Важной категорией византийской эстетики было понятие свет. Дионисий Ареопагит считал свет образом благодати. Этим понятием он характеризует видимый и духовный свет. Видимый свет способствует развитию растений и животных, духовный – объединяет духовные силы. Духовный свет невидим, он скрывается под различными образами и воспринимается «глазами ума», мысленным взором. Но именно он является основой различных символов.

Другой разновидностью прекрасного был цвет. Он был представлен в основном в церковной живописи (церковной мозаике). Византийскими эстетиками была разработана целая система цветовой символики: белый олицетворял собой чистоту, святость, божественное сияние; красный – цвет жизни, огня, крови Христа, а значит, спасения; черный цвет ассоциировался со смертью, адом.

Для эстетики раннего средневековья характерно влияние Аврелия Августина (354–430). Он был одним из первых теоретиков, который осознал необходимость использования античного наследия. Основной задачей для Августина было соединение античного и христианского мирозерцания.

Эстетическое учение Августина прославляло бога как высшую красоту. Красота познается не при помощи чувства, а посредством разума, руководимого божественным помыслом. Одним из критериев красоты провозглашается единство. Так, круг является совершенной геометрической фигурой, так как обладает удивительным единством: все линии, проведенные от центра к каждой точке окружности, равны по длине. Этим качеством не обладает ни одна геометрическая фигура. Другим критерием служит пропорция или соответствие между частями тела или предмета, а также между воспринимающим и воспринимаемым предметом.

Второй важной темой эстетики Августина была проблема отношения к зрелищным искусствам, к театру. Его идеи ложатся в основу всей дальнейшей политики церкви по отношению к театру. В сочинении «О граде божьем» Августин противопоставляет земному «вселенскому» городу-государству Риму, город потусторонний, свободный от нравственного и духовного падения, от тех грехов, в которых погряз Рим. Одним из ярких проявлений безнравственной и греховной жизни римлян, по мнению Августина, были зрелища. Он считал, что в чистый и духовный «град божий» зрелища не должны допускаться.

5. Эстетика схоластов и Фомы Аквинского

Эстетические взгляды Фомы Аквинского формировались под влиянием античной эстетики. Их основная сущность заключается в том, чтобы приспособить искаженные материалистические тенденции Аристотеля к потребностям церкви. В своем философском трактате «Сумма теологии» он пытается теоретически осмыслить и найти красоту в чувственно воспринимаемом мире. Подчеркивая познавательную роль в эстетическом удовольствии при восприятии прекрасного, он отмечал, что о красоте следует говорить «там, где и самое восприятие предмета доставляет удовольствие».

Однако красота, согласно учению Фомы Аквинского, есть, прежде всего, красота бога. Он ссылаясь на Псевдо-Дионисия в определении этой категории, у которого бог именуется прекрасным как причина мировой гармонии и ясности. Фома отмечает три основных условия в определении красоты чувственных вещей. Это цельность или совершенство, пропорциональность и ясность цвета. По его мнению, образ может быть прекрасным, если он в совершенстве изображает даже безобразный предмет. Фома Аквинский также считал, что искусство представляет собой сложную систему символов и аллегорий.

Средневековое искусство давало моральное наставление и высокое иносказание, поднимающее верующего до божественной премудрости.

Тема 3

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Гуманическая направленность Ренессанса. Основные эстетические принципы этого времени.
2. Эстетические принципы барокко и классицизма.
3. Эстетические теории европейского просвещения (Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лессинг).

1. Гуманическая направленность Ренессанса. Основные эстетические принципы этого времени

Культура переходного периода от средневековья к Новому времени получила название культуры Возрождения (по франц. ренессанс). Гуманисты выступали против засилья церкви в экономической, политической и духовной жизни, за свободу разума, которая предоставляла бы человеку возможность развития своих способностей и творческих потенций. Гуманисты Возрождения создали новую концепцию человека, свободного, всесторонне развитого, демократически ориентированного. В развитии художественной культуры Возрождения можно выделить следующие этапы: Раннее Возрождение; Высокое Возрождение; Позднее Возрождение

Эстетика Возрождения не представляет собой однородного явления и тесно связана с художественной практикой.

Эпоха Возрождения (особенно XVI век) отмечена крупнейшими научными достижениями в области астрономии, физики, математики, медицины, анатомии. Великие географические открытия способствовали расширению торговли, накоплению знаний в зоологии, ботанике и других науках.

В отличие от церковной идеологии гуманисты эпохи Ренессанса прославляли человеческую личность, утверждали веру в ее безграничные возможности, выдвинули требования политической свободы, избавления от засилья церкви, претендующей на политическое господство.

В эпоху Возрождения не создается специальных общеэстетических трудов, главные эстетические проблемы и категории развиваются самими художниками, скульпторами, поэтами, живописцам: Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Лоренцо Баллу, Пико Дела Мирандола, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Тициана, Рафаэля Санти.

В частности, актуализируется идея создания в произведениях искусств иллюзии реальной жизни. В связи с этим разрабатывается теория перспективы как особо важное учение для живописцев с целью создания на полотне объемных произведений, позволяющее сделать изображаемые предметы рельефными и осязаемыми.

Л. Б. Альберти (1404–1472) – архитектор, теоретик искусства, литератор. Он научно разработал метод центральной перспективы в живописи, опираясь на обобщение античных источников. Красота, согласно Альберти, коренится в природе самих вещей, а задача художника состоит в подражании природе. Мир по своей сущности прекрасен, красота сосредоточена в его законах. Искусство должно открыть эти объективные законы и руководствоваться ими, задача теоретика искусства математически строго определить законы гармонии и меры прекрасного. В трактате «О зодчестве» Альберти, подчеркивает объективность прекрасного, делает попытку разграничить такие понятия, как красота и украшение. Красоту он представляет как строгую, соразмерную гармонию всех частей, объединенных между собой тем, чему они принадлежат. В ней нельзя ничего ни изменить, ни убавить или прибавить, не сделав хуже. В трактате

«О живописи» Альберти рассмотрел математические основы живописи, разработал учение о линейной перспективе.

Леонардо да Винчи (1452–1519) – выдающийся итальянский художник, скульптор, архитектор, математик, физик, естествоиспытатель, инженер и изобретатель.

В своем «Трактате о живописи» Леонардо разработал ряд теоретических проблем живописи. Силу живописи великий художник связывал с возможностями человеческого зрения в познании мира. Для него живопись была тесно связана с интеллектом, наукой. Разум обобщает действительность и формирует законы творчества. Поэтому живопись стоит рядом с наукой. Если наука есть творение, создаваемое разумом, то живопись есть второе творение, создаваемое фантазией.

Кроме эстетического осмысления искусства, он разработал ряд теоретических проблем живописи. Многочисленные заметки Леонардо включают теоретические разработки конкретных проблем искусства: теории воздушной перспективы, света и цвета, пропорций, отображение эмоций в искусстве. Леонардо да Винчи в своем "Трактате о живописи" советует художникам передавать красоту природы и человека, наблюдая те моменты, когда она наиболее полно проявляется в них.

2. Эстетические принципы барокко и классицизма

XVII век представляет собой самостоятельный период в развитии художественной культуры, искусства и литературы. В истории искусства этот этап описывают как эпоху столкновения двух стилей мышления – барокко и классицизма.

Ренессансный гуманизм – художественное направление, разрабатывавшее гуманистическую художественную концепцию. Его герой – титаническая личность, свободная в своих действиях. Ренессансный гуманизм – это свобода личности от средневекового аскетизма. Показать мир таким, каков он есть, объяснить все изнутри, из его собственной природы – таков девиз ренессансного гуманизма.

Начиная с Боккаччо и Симоне Мартини, катарсис как очищение зрителя страхом и состраданием сменяется очищением красотой и наслаждением.

Маньеризм – художественное направление эпохи Возрождения, возникшее в результате отталкивания от ренессансного гуманизма. Художественную концепцию мира и личности можно сформулировать так, изысканно элегантный человек в мире беззаботности и вычурной красоты. Маньеризм – художественный стиль, характеризующийся орнаментальностью языка, оригинальным синтаксисом и усложненной речью, экстравагантными персонажами.

Барокко – художественное направление эпохи Возрождения, отражающее кризисную для этой эпохи концепцию мира и личности, утверждающую экзальтированного, гуманного скептика-гедониста, живущего в неустойчивом, неудобном, несправедливом мире. В творениях художников этого направления подчеркивается не гармоничное начало в человеке, его титанизм, а напротив, черты, характеризующие его как существо слабое, находящееся под властью неких могучих и непонятных сил. Пессимистическое восприятие жизни нашло отражение не только в творчестве художников, но и поэтов, драматургов. Новому комплексу идей соответствуют и стилевые средства искусства.

В музыке барокко нашло свое выражение в произведениях Вивальди. В живописи барокко – это Караваджо, Рубенс, фламандская и голландская живопись XV–XVIII вв. В архитектуре барокко воплотилось в творчестве Бернини.

Рококо – художественное направление, утверждающее художественную концепцию беззаботной жизни изысканной личности среди изящных вещей.

Наиболее полно рококо выразился в архитектуре и декоративном искусстве (мебель, роспись на фарфоре и тканях, мелкая пластика). Для рококо характерны тяготение к асимметрии композиции, мелкая детализовка формы, насыщенная и вместе с тем

уравновешенная структура декора в интерьерах, сочетание ярких и чистых тонов цвета с белым и золотом, контраст между строгостью внешнего облика зданий и деликатностью их внутреннего убранства. К искусству рококо относится творчество архитекторов Ж.М. Оппенора, Г.Ж. Боффрана, живописцев А. Ватто, Ф. Буше и др.

Классицизм (от лат. – образцовый) представляет собой художественное направление, возникшее в искусстве европейских стран на рубеже перехода от феодального общества к буржуазному (XVII и первая половина XVIII веков).

Классицизм провозгласил античное искусство как единственный образец для выражения общественных идеалов. Идейным и содержательным истоком, эталонным образцом для представителей классицизма было античное искусство. Период, в который происходит становление и развитие классицизма, характеризуется формированием абсолютистских монархий, консолидировавших общественную жизнь; успехами мануфактурного производства, достижениями в области точных наук, победой рационализма в философии. Классицизм имел много общего с рационалистическим движением. Видным теоретиком этого периода был Николай Буало (1636–1711). Свою доктрину он изложил в трактате «Поэтическое искусство». В первой части трактата он говорит о предназначении поэта и его нравственной ответственности. Во второй – философ анализирует такие жанры творчества, как ода, элегия, баллада, эпиграмма. В третьей части Н. Буало дает свое видение комедии и трагедии. В заключение он обращается к поэту, призывая во всем следовать античности, ориентируясь на римское, а не на греческое искусство.

Произведениям классицизма присущи ясность, простота выражения, гармоничная и сбалансированная форма; спокойствие, сдержанность в эмоциях, способность мыслить и объективно выражать себя, мера, рациональное построение, единство, логичность, формальное совершенство (гармония форм), правильность, порядок, пропорциональность частей, равновесие, симметрия, строгая композиция.

3. Эстетические теории европейского просвещения (Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лессинг)

Философия Просвещения связана с победой принципа Разума и влечёт за собой регламентацию всех сфер жизни. Долг рассматривается как основа поведения человека. Человек должен подчиняться Разуму, действовать, следуя его велениям и подавляя эмоциональную сферу. Просветители делают ставку на воспитание и самовоспитание человека. С точки зрения воспитания человека просветители интерпретируют такие эстетические категории, как *прекрасное, возвышенное, грация, гармония, вкус*. В этом же свете трактуются проблемы сущности и назначения искусства, реализма, конфликта, характера.

Эстетические теории Просвещения тесно связаны с традициями Возрождения и классицизма, однако принципы последних переосмыслены просветителями в свете новых задач. Главным мотивом эстетических трактатов Просвещения является защита положительного пафоса в искусстве.

К XVIII веку Англия стала одной из наиболее развитых в экономическом отношении стран, но и центром формирования новых философских и культурных идей – материализма Нового времени, политической экономики, реализма и сентиментализма в литературе. Эстетические идеи получили свое развитие в трудах Дж. Локка, А. Шефтсбери, Ф. Хатчесона, Э. Берка, Д. Юма, Г. Хоума,

Эмпиризм и сенсуализм Дж. Локка способствовали развитию эстетических идей о «внутреннем ощущении», чувстве, страсти, интуиции.

А. Шефтсбери (1671–1713) впервые применил термин ощущение как критерий эстетического опыта. Однако он не поддерживал теорию Дж. Локка, считая, что зрение

и слух доставляют материал разуму. Идея красоты часто соединялась с идеалом не только чувства, но и ума, морали, волей Бога, который заставляет людей восхищаться своими творениями.

Среди французских материалистов – просветителей XVIII в. выделяются фигуры Дидро и Руссо.

Жан-Жак Руссо (1712–1778) не создал новой эстетической теории, но отстаивал возрожденческий принцип природы как модели искусства. Он высказывался против неестественных вкусов в театре и музыке. Руссо противопоставил естественного человека и человека цивилизации, подвергая последнего критике.

Дидро разрабатывает теорию просветительского реализма. Критерием художественности является соответствие произведения искусства природе. Говоря о природе, Дидро имел в виду и общественную жизнь, прежде всего обыкновенную жизнь простых людей. Выдвигая идею соответствия художественного подражания жизни, он принципиально отрицал идею прямого копирования действительности. Он считал, что всякое произведение искусства должно выражать большую человеческую идею для того, чтобы учить и воспитывать людей.

Готхольд Лессинг (1728–1781) дает сравнительный анализ живописи, скульптуры и поэзии, а также призывает к очищению немецких эстетических вкусов от напыщенного барокко и к приближению к римской классике.

Эстетическая мысль Просвещения базировалась на идее подражания искусства природе, на сенсуалистическом понимании природы эстетического чувства, на критике классицизма, воспитании и просвещении нравственности людей с помощью высокого вкуса в искусстве.

Тема 4

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНТИЗМА

1. Специфика эстетики немецкой классической философии.
2. Эстетические взгляды И. Канта.
3. Место эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля.
4. Эстетика Шеллинга. Становление эстетических идей романтизма.

1. Специфика эстетики немецкой классической философии

На рубеже столетий формируется мятежный дух культуры романтизма.

Для философской мысли этого периода, так же, как и для искусства, характерны пафос критики, стремление к утверждению свободы и достоинства человека. Период, последовавший за Великой Французской Революцией и наполеоновскими войнами, породил разочарования среди философов, поэтов и художников. Идеи великой античности, вдохновлявшие художников эпохи Просвещения, потребовали переосмысления в Новое время. Идеология Просвещения, провозглашавшая наступление царства разума, свободы и братства, на практике не осуществилась и подверглась критике

2. Эстетические взгляды И. Канта

Оригинальность философии И. Кант (1724–1804) связывают с системой доказательств, из которых следует, что восприятие человеком прекрасного – это наиболее сложная и противоречивая способность, менее всего доступная нашему пониманию. Человеческие

чувства, страсти, аффекты основываются, как считает философ, не столько на свойствах внешних вещей, возбуждающих ощущения, сколько на присущем человеку чувстве удовольствия или неудовольствия, возбуждаемых предметом ощущения.

Эстетическое суждение И. Кант соединяет с нравственными понятиями и с понятием о его назначении и характере или идеале. Он считает, что эстетическая идея в искусстве может служить моральным символом. Прекрасное в природе открывается через прекрасное в искусстве. Само искусство – это не подражание природе, а воплощение идеи образа в творчестве художника. Кант рассматривает проблему таланта, который следует известным правилам и работе гения, – непонятным образом воплощающего природный дар или дух. Гениальность Кант связывает со способностью восприятия эстетических идей, под которыми понимают образы, недоступные мышлению. Так, за пределами абстрактного мышления лежат образы «Божественной комедии» Данте.

3. Место эстетики в системе абсолютного идеализма Г. Гегеля

Эстетика Г. Гегеля (1770–1831) представляет наиболее значительное достижение в немецкой классической эстетике. Она подвела своеобразный итог развития предшествующей эстетической теории, вобрав в себя самые существенные наработки в данной области. В эстетике Г. Гегеля главными результатами стали: применение диалектического подхода к анализу природы эстетических явлений, что позволило учесть внутренне противоречивый характер развития искусства; использование принципа историзма, увязывающего историю мирового искусства в единое целое. К вопросам эстетики Г. Гегель обращается в работах «Феноменология духа», «Философия духа», «Лекции по эстетике».

В основе эстетики Гегеля лежит учение о прекрасном. Прекрасное – это определенный способ проявления и изображения истины, благодаря чему она становится доступной нашему сознанию. Иными словами, прекрасное – это идея, реализованное понятие. Оно совпадает с истиной и отличается от нее. Отличие состоит в том, что прекрасное имеет внешнее, непосредственно-чувственное выражение, а истина представлена только во всеобщей форме. Прекрасное характеризуется единством внешнего и внутреннего, формы и содержания, идеи и образа, при этом все его стороны приходят в равновесие, взаимное проникновение, становятся единым целым. Таким образом, источник прекрасного Гегель усматривает не в деятельности художника, а в самосознании духа.

Впервые идея историзма духа, времени у Гегеля оформляется в качестве четкого научного принципа. Причем переход от одной формы искусства к другой исследуется на основе анализа саморазвития. В ходе исторического развития в системе Гегеля происходит возникновение трех различных типов искусства: символического (Древний Восток); классического, которое составляет высшую, непревзойденную ступень художественного развития человечества (Античность); романтического, для которого характерен перевес идей над формой и распад искусства (Шекспир, Сервантес, немецкие романтики). В этих трех формах идеал красоты и совершенства как бы нащупывал пути самовыражения.

4. Эстетика Шеллинга. Становление эстетических идей романтизма

Ф.В. Шеллинг (1775–1854) являлся главой романтической школы искусства. Он создает теорию абсолютной способности творчества в искусстве. Центральная работа по эстетике «Философия искусства» была опубликована только после смерти философа. Шеллинг утверждал идею превосходства искусства над природой. В искусстве он видел завершение мирового духа, объединения духа и природы, объективного и субъек-

ективного, внешнего и внутреннего, сознательного и бессознательного, необходимости и свободы. Философский смысл следует постулировать из двух рядов абсолюта в искусстве – идеального (поэзия) и реального (музыка, архитектура, живопись, пластика). Итак, абсолют, облаченный в конкретночувственные формы, являет нам мир красоты и искусства.

Философию искусства Шеллинг считает целью философа. Цель работы он видит в том, чтобы философски разбирать жанры искусства и воссоздавать их систему. Следуя идеям абсолютного идеализма, Шеллинг видит в искусстве эманацию абсолютного и прямо утверждает, что «причина всякого искусства – Бог».

Тема 5

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ XIX–XX вв.

1. Становление и развитие эстетической мысли в России в начале XIX в.
2. Эстетические воззрения русских революционных демократов (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов)
3. Эстетические концепции В.С. Соловьева.

1. Становление и развитие эстетической мысли в России в начале XIX в.

Русская эстетическая мысль XIX в. была тесно связана с идеологией революционеров-демократов, с их социально-философскими, историческими, экономическими и политическими воззрениями. Огромное влияние русской реалистической литературы и искусства выдвинули на передний план в русской эстетике проблемы сущности и общественной роли искусства, принципов художественного отражения действительности искусства.

Русская эстетика начала XIX в. формировалась как часть отечественного самопознания в рамках русского литературного романтизма. К 40-м годам XIX в. сложились практика и теоретические воззрения реализма (А.С. Пушкин), а к 60-м – теоретические основы критического реализма (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский). Развивалась теория «чистого искусства», которая нашла отражение в философской лирике Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Я.П. Полонского.

В конце XIX века заявило о себе новое национальное философско-эстетическое мышление. Русские философские национальные традиции связаны с формами теологического богословского мышления. Русское богословие отличалось от католицизма особым углом зрения в мышлении о Боге. Вопросы о всевышнем, универсуме, роде человеческого в богословии традиционно сближались с национальной русской историей; сформировался уникальный и неповторимый русский богословский стиль.

2. Эстетические воззрения русских революционных демократов (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов)

В.Г. Белинский (1811–1848) – литературный критик, философ, рассматривая проблему отношения искусства к действительности и общественной жизни, выделяет два аспекта: онтологический и гносеологический, т.е. соотношение искусства с действительностью и отношение к той действительности, которая составляет содержание произведения искусства. В.Г. Белинский поставил вопрос о народности искусства. Народ – трудный слой нации, составляющий ее основу, совокупность всех ее духовных сил. Однако в современном ему обществе, народ находится в угнетенном состоянии. Необходимо, чтобы интеллигенция помогла народу осознать необходимость освободи-

тельной борьбы. Каждый народ создает самобытную культуру, участвуя тем самым в художественном прогрессе всего человечества. В.Г. Белинским разработана системная концепция реализма. Согласно ей, тематикой искусства может быть все, в чем есть жизнь. Реализм – это суждение об обществе, его критика, а общие принципы реализма находят свою конкретизацию в способах изображения человеческих характеров.

Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского связана с его социально-политическими и философскими взглядами, влияние на которые оказал антропологический материализм Фейербаха. Диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства и действительности» содержала критику идеалистической эстетики Г. Гегеля и новую систему эстетических взглядов, базирующихся на материалистической философии и демократических идеалах.

Анализ природы искусства Чернышевский предваряет определением прекрасного: «Прекрасное есть жизнь, прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям. Категории возвышенного, трагического, комического увязывались Н.Г. Чернышевским с понятием интересного, содержанием которого были социальные, в первую очередь, интересы людей. Отсюда он делает вывод о том, что искусство не должно замыкаться в сфере прекрасного, а отображать все многообразие общепринятого. Поскольку прекрасное является лишь одной из сторон действительности, оно не может быть выше ее самой, следовательно, прекрасное в жизни выше, чем прекрасное в искусстве, т.е. искусство не может иметь задачей создание идеальной красоты для дополнения несовершенства мира.

Теория искусства Н. Г. Чернышевского своим исходным положением имеет тезис о том, что искусство есть воспроизведение действительности. При сопоставлении искусства и науки очевидна их познавательная направленность.

3. Эстетические концепции В.С. Соловьева

Идеалистическая линия в русской эстетике представлена В.С. Соловьевым (1853–1900), философом, поэтом, литературным критиком. В основе его мировоззрения – учение о всеединстве, реализующимся через взаимодействие божественного начала и косной материи, результатом чего становится одухотворение материального мира. Для реализации идеала всеединства необходимо торжество истины и добра в обществе, а также просветление и одухотворение посредством красоты. Красота – часть социального и космического миропорядка. Прекрасное есть воплощение идеи, оно объективно, в нем обретают гармонию идеальное и материальное. Безобразное, напротив, бездуховно, дисгармонично. Назначение искусства – созидание идеальной красоты, преображающей мир. Двойственность и противоречивость эстетики В.С. Соловьева стала идейным истоком теории и практики русского символизма.

Тема 6

МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ XX в.

1. Философско-эстетический фундамент модернизма и постмодернизма.

1. Философско-эстетический фундамент модернизма и постмодернизма

Мироощущение человека в XX веке переживает значительные сдвиги, обусловленные сменой культурной ситуации. Искусство в это время являет принципиально новое восприятие мира, которое можно определить как разомкнутое, открытое, некласси-

ческое. Эстетические теории XX века мало опираются на предшествующую традицию. Их характерной чертой является быстрое чередование, ротация и параллельное сосуществование противоположных подходов. Одна из примет теории искусства этого времени – поворот от преимущественного изучения гносеологических проблем к онтологическим. Важными особенностями эстетики и искусства этого времени можно считать эклектичность и многоуровневость, обусловленные небывалым разнообразием направлений и идей.

В развитии художественной культуры XX века обычно выделяют два периода. Первый – это **модернизм** как совокупность художественных течений, направленных на эксперимент, на выход из рамок традиционного, устойчивого, на поиск совершенно нового. Модернизм как явление культуры имеет ряд особенностей:

- кризисный характер. Модернизм возникает тогда, когда в философию приходит осознание кризиса культуры как переломного момента в развитии человечества.

- теоретичность и постоянное обращение к философским основам.

- поиск новых изобразительных форм и, как следствие, создание нового творческого метода (следует в этой связи отметить такие основные направления модернизма как кубизм, фовизм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм, экзистенциализм).

- элитарный характер, сочетающийся со стремлением переделать общество и с желанием массовости.

Теоретической базой для модернизма стали такие философские направления как интуитивизм (А. Бергсон), фрейдизм (З. Фрейд, К.Г. Юнг), экзистенциализм (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Х. Ортега-и-Гассет), структурализм (Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, К. Леви-Стросс) и др. Основными идеями новой эстетики можно считать плюрализм мнений и свободу трактовок, особую роль интуиции и догадки, переживания и чувствования, завуалированность логического и рационального компонента, усиление интереса к проблемам прикладного характера, уход от художественного канона как системообразующего начала, эстетизацию в искусстве того, что ранее не входило в художественную область.

Постмодернизм – культурная ситуация, связанная с пересмотром философских основ всей предшествующей жизни человечества и проявившаяся во всех областях культуры. Для этой ситуации оказываются характерными следующие черты:

- стремление к условности и символизму;

- театральность и карнавальность;

- раздробленность социальных структур на разнообразные субкультуры;

- эклектика;

- ироничность.

Искусство второй половины XX – начала XI вв. очень разнообразно и многолико, но в его недрах уже вызревает и четко обозначается новый стиль эпохи, ориентированный на создание нового коммуникативно-художественного языка, представленного не только новыми законами организации, но и новыми понятиями и категориями. Идет поиск законченной формы универсального языка человечества, понятного всем и обладающего виртуозными возможностями для передачи таких смыслов, о которых человечество еще просто не говорило само с собой.

Тема 7

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Эстетическое сознание и его структура.
2. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления.
3. Основные эстетические категории.

1. Эстетическое сознание и его структура

В отечественной литературе эстетическое сознание рассматривается как одна из форм общественного сознания, функционирующая в общественной жизни наряду с религиозным, нравственным, научным, правовым, политическим сознанием.

Эстетическое сознание – это форма ценностного сознания, являющаяся отражением действительности и ее оценкой с позиций эстетического идеала. Объектом отражения эстетического сознания, как и всех других форм общественного сознания, является природная и социальная действительность, уже освоенная социально-культурным опытом человечества. Субъектом отражения выступает общество в целом, через конкретных индивидов, социальные группы, классы. В любом виде деятельности, материальной или духовной, обязательны объект, субъект и продукт (результат) деятельности.

Структуру эстетического сознания составляют: эстетическое восприятие, эстетическое впечатление, эстетическая оценка, эстетический вкус, эстетический идеал, эстетическая концепция, эстетические взгляды.

2. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления

Конечной целью эстетической деятельности является качественное преобразование действительности и человека по законам красоты.

Реализация заложенных в эстетическом мироотношении ценностных установок начинается с эстетического восприятия. Эстетическое мышление оперирует уже отложившимися в памяти образами, имея целью создания новых образных комбинаций и моделей. И все это затем материализуется в процессе эстетической практики. В итоге у индивида, общества формируется определенная система эстетических ценностей и антиценностей, которая и служит основанием для закрепления или пересмотра устоявшихся эстетических отношений.

Виды эстетической деятельности:

- художественно-практическая (карнавал, свадебный или погребальный обряд, этикетное поведение);
- художественно-творческая (создание произведений искусства);
- рецепционно-эстетическая (восприятие красоты реального пейзажа);
- духовно-культурная (выработка личного вкуса и идеалов, вынесение вкусовых суждений и оценок);

теоретическая (выработка эстетических концепций и взглядов).

Соотношение эстетической и художественной деятельности.

Ошибочно как отождествлять эстетическую деятельность с искусством, так и противопоставлять их. Эстетическая деятельность шире художественной.

Художественное творчество – высшая форма эстетической деятельности. Сфера эстетического освоения мира гораздо шире собственно искусства. Она охватывает и труд, и быт человека. Эстетическая деятельность исторически предваряет художественную, последняя вырастает из первой. В художественной деятельности закрепляются высшие достижения эстетической деятельности.

Художественная деятельность обратно влияет на нижестоящие ступени, нормы эстетической деятельности, поднимая ее за собой.

3. Основные эстетические категории

Категории эстетики (от греч. – высказывание, признак) – наиболее общие понятия, в которых отражается история освоения человеческим обществом мира по законам красоты.

Эстетические категории – основные понятия, которыми оперирует эстетика. Их содержание и роль исторически изменчивы. Наиболее традиционные эстетические категории – прекрасное, возвышенное, величественное, комическое, трагическое, драматическое, изящное. В современном искусстве большую роль играют такие категории как интересное, безобразное.

Прекрасное – главная эстетическая категория. Обозначает высшую оценку характеристики объекта рассмотрения, его полноту, совершенство самораскрытия сущности.

Безобразное – эстетическая категория, противоположная прекрасному; служит для **определения** и оценки уродливо односторонних предметов и явлений действительности, нарушающих представление о красоте

Возвышенное – эстетическая категория, характеризующая явления, превосходящие по своей духовной насыщенности обычное течение практической жизни.

Величественное – эстетическая категория, характеризующая явления, превосходящие своим масштабом обычные человеческие силы и возможности.

Комическое – эстетическая категория, характеризующая явления, охарактеризованные еще Аристотелем как «некая ошибка или безобразие, никому не приносящие вреда и ни для кого не пагубные».

Трагическое – эстетическая категория, характеризующая явления, когда идеал гибнет или ему наносится непоправимый ущерб. В трагическом всё действие направлено к конечному результату.

Драматическое – эстетическая категория, характеризующая явления, действенные по своему характеру и имеющие внутри себя конфликт, не приводящий к трагическим последствиям. Драматическое более разнообразно, чем трагическое.

Изящное – эстетическая категория, характеризующая явления, которым свойственна тщательность, тонкость, видимая хрупкость формы.

Интересное – эстетическая категория, относительно недавно включенная в научный оборот. Она характеризует явления, которые воспринимаются как необычные или имеющие трудно предсказуемое дальнейшее развитие.

Тема 8 ПРИРОДА ИСКУССТВА

1. Сущность и происхождение искусства.
2. Язык искусства.
3. Функции искусства.

1. Сущность и происхождение искусства

Термином «искусство» первоначально многие народы обозначали целый ряд вещей, связанных с человеческой деятельностью: умение и мастерство, ремесла и науки, спорт и художественное творчество. У древних греков таким словом было «иесвпе» (от него впоследствии образовалось понятие «техника»), в романских языках – слова с латинским корнем «аг». В русском языке аналогичное явление запечатлелось в слове «искусство».

Искусство зарождается непременно на основе формирования у древнего человека эстетического сознания: эстетических чувств, эстетического отношения к миру.

Возникновение искусства в виде первых образцов наскальной живописи констатируют появление у древнего человека нового, человеческого, уровня ощущения полноты жизни и наслаждение ею в форме чувства красоты, величия природы, добра, могущества коллектива. Как возникло искусство?

Существует много гипотез и теорий происхождения искусства. Искусство возникло как подражание природе; эстетическое чувство (прежде всего, чувство прекрасного), лежащее в основе искусства, дано от рождения; искусство возникло в результате реализации игровых потребностей человека; искусство возникает внезапно в форме появляющихся в мозгу человека ассоциаций, в результате удовольствия от повторения без цели трудовых операций.

Искусство появилось как одно из необходимых средств сохранения и передачи обществу опыта, форм жизнедеятельности на фоне других, недостаточно развитых форм передачи опыта (язык, понятийное мышление). Эстетические чувства возникли наряду с религиозными, интеллектуальными, моральными чувствами и являются на фоне их вторичными, духовными ценностями. Но без них, без искусства общество никогда бы не смогло сохраниться и развиваться именно как человеческое общество.

По мере развития культуры люди стали, с одной стороны, осознавать существенное отличие художественного творчества от иных сфер деятельности, а с другой – родство всех искусств по определенным качественным признакам. Искусство означает совершенное, мастерское исполнение какой-либо работы или дело, требующее такого мастерства (например, искусство плотника и плотницкое искусство). Искусная деятельность уже сама по себе приобретает эстетическую ценность, так как совершается по законам красоты.

Многие ученые рассматривали искусство в контексте всей человеческой деятельности. В этих случаях его специфика выводилась из философской концепции данного автора. Так, у Аристотеля искусство – это вид отдыха, осуществляемый посредством подражания природе (мимесиса), у Платона – способ реализации чистой идеи, у Гегеля – Абсолютного духа. Маркс считал искусство отраслью духовного общественного производства, а прагматик Дьюи — кульминационным моментом интеграции жизненных и духовных сил человека.

Сторонники современной аналитической эстетики полагают, что искусство есть не более чем одна из «языковых игр», а иррационалисты Бергсон, Кроче видели в его тайне в чувственной интуиции человека.

Все авторы, по сути, вели речь об одной стороне художественного процесса – о деятельности художника. И лишь в XX веке, в связи с широким распространением искусства, созданием новых его видов и форм, возникла проблема его функционирования в масштабах эстетической, художественной культуры общества, и особо — проблема художественного восприятия, а с ними и проблема художественной культуры личности. Все многовековые споры об искусстве больше были нацелены на субъектов художественного процесса, чем на его объект – художественное произведение.

Будучи высшей формой эстетической деятельности человека, искусство является прежде всего формой воспроизведения той действительности, в которой эта жизнь протекает. В этом плане оно сравнимо с наукой, имеющей столь же широкую сферу действий. Чем же отличается предмет искусства от предмета науки?

Искусство основывается на законах эстетики, которые выражаются двумя правилами: содержание художественного произведения должно быть эстетически значимым, а форма – прекрасной. Это и законы социального устройства и развития, поскольку искусство – явление общественное, публичное.

Это и законы мышления, психологии, массового общения, которые определяют специфику художественного творчества и восприятия, а по сути – способы и формы

развития эстетической (в том числе художественной) культуры личности, без чего немислимо развитие человеческого в человеке.

В основе действия всех этих законов лежат общечеловеческие интересы и потребности. Искусство как бы олицетворяет собой эту линию всемирной истории. Оно фиксирует в понятной всем образной форме Человека Целостного во всех его лучших и худших проявлениях. В отличие от науки, искусство представляет человека как конкретную эстетическую ценность (антиценность) и в наглядной образной форме.

Следовательно, в целом сущность искусства можно сформулировать так: искусство есть эстетически значимая образная интерпретация человека в его существенных качествах и взаимоотношениях с окружающим миром.

Эту сущность доносит до нас множество художественных произведений разных видов, родов и жанров, воплощенных в самых разных материалах – природных и созданных человеком, адресованных читателям, зрителям, слушателям всех возрастов. Чтобы верно ориентироваться во всем этом многообразии, нужно быть художественно образованным человеком и, прежде всего, знать и понимать язык искусства.

2. Язык искусства

Язык искусства – это та совокупность изобразительных средств и принципов их использования, которая характерна для того или иного вида, рода или жанра и для искусства в целом. Естественно, разбираться во всех деталях (например, в языке музыки и балета, живописи, театра и т.д.) науке эстетике не нужно: этим занимается особая дисциплина – «Искусствознание».

Задача эстетики – выявить самое характерное, что определяет специфику языка искусства вообще и обозначается термином «художественное». Главной особенностью языка искусства является его образность, которая отличается от нормативной и декоративной образности относительно общей свободой, раскованностью, то есть большей игрой физических и интеллектуальных сил человека. Именно игрой с образами, игрой в образы и привлекает нас искусство. И, как у каждой игры, здесь тоже есть свои правила, обязательные для всех участников.

Искусство принадлежит к разряду социальных игр и выполняет ряд специфических функций, конечная цель которых – приобщить индивида к общественным (общечеловеческим) нормам и ценностям, помочь ему в гармонизации и совершенствовании своего жизненного уклада, своих творческих сил и способностей.

Общественные условия порождают соответствующие художественные потребности, которые реализуются в конкретные формы существования искусства – легальные и нелегальные, элитные или массовые, профессиональные или любительские. Сообразно создавшейся «игровой ситуации» ведут себя и ее участники: для художника социальный заказ – отнюдь не призрак, а для публики выбор любимых (нелюбимых) видов, жанров, авторов – тоже не следствие случайных капризов. Время диктует правила игры и каждый вынужден им подчиняться.

3. Функции искусства

Искусство как основа художественной культуры выполняет ряд важных социальных функций:

- 1) преобразующая функция (искусство как деятельность);
- 2) компенсаторная функция (искусство как утешение);
- 3) познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение);
- 4) художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния мира);
- 5) функция предвосхищения (искусство как предсказание);
- 6) коммуникативная функция (искусство как общение);

- 7) информационная функция (искусство как сообщение);
- 8) воспитательная функция (искусство как катарсис);
- 9) внушающая функция (искусство как суггестия);
- 10) эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций);
- 11) гедонистическая функция (искусство как наслаждение).

Тема 9

СУЩНОСТЬ И ПРИРОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Сущность и природа художественного творчества.
2. Художественное произведение.
3. Художественный стиль.
4. Категории, анализирующие степень ценности художественного произведения.

1. Сущность и природа художественного творчества

Творчество является одной из разнообразных форм человеческой деятельности, направленной на создание чего-то нового, ранее не существовавшего.

Синергетика (от греч. «совместное действие»), рассматривает творчество с позиции самоорганизации и открытости как процесса. Условием и возможностью любого новообразования является сложность.

Синергетическое понимание сложности позволяет связать сложность системы с ее активностью: сложная система способна воспринимать внешние или внутренние вариации, на которые не реагирует «простая» система.

Художественное творчество можно рассматривать как процесс самоорганизации, в котором произведение искусства становится не просто результатом, а признаком установления равновесности. Искусство не может развиваться без новаций. Как результат творчества новация накапливается постепенно в форме проявления принципа, опережающего отражения. Когда говорят, что искусство выполняет в обществе функцию предвосхищения событий, то имеется в виду именно принцип предвосхищения. Часто художник создает такое произведение, которое сначала шокирует, а потом удивляет тем, что, оказывается, художник предсказал события.

Творчество связано с такими понятиями, как «способность», «талант» и «гениальность».

Эстетическая способность – это совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, благодаря которым открывается возможность осуществлять эстетическую деятельность, т.е. эстетически воспринимать и переживать явления действительности и искусства, оценивать их посредством суждения вкуса и, соотнося с идеалом, создавать новые различные эстетические ценности (в труде, в поведении, в науке, в технике).

Своеобразным проявлением эстетической способности является художественная способность, т.е. способность не только эстетического восприятия, переживания и оценки произведения искусства, но и создания художественных ценностей. В отличие от эстетической, художественная способность — это особая одаренность, выражающаяся в склонности, потребности и возможностях к художественному творчеству, в легкости освоения навыков творческой деятельности в определенном виде искусств (литературе, музыке, скульптуре и т.д.).

Художественная способность, как и эстетическая, может быть развита в разной степени, и это зависит от множества причин: как общественного (социального), так и личного (индивидуального) характера.

Талант – творческая одаренность в искусстве. Она предполагает наличие определенных физических данных: восприимчивого музыкального слуха для пианиста, острого чувства цвета для живописца и т.д. Художественный талант – выражается в эстетической интуиции, силе художественного мышления, активности воображения, наблюдательности, богатстве эмоций.

Талант нуждается в постоянном совершенствовании. Гений – высшая степень творческой одаренности (таланта) в искусстве. Назначение гения состоит в том, что он создает «новый мир мысли и формы. Гений, как правило, «обгоняет свою эпоху, но вместе с тем, его произведения понятны и близки миллионам людей в различное историческое время».

Гению свойственны природные способности к художественному творчеству, необычайно развитая интуиция и фантазия. Это, как правило, и огромный труд, и полная самоотдача.

Вдохновение – это состояние высшего, максимально интенсивного и продуктивного всех духовных и физических сил человека. В такие мгновения художник отключается от внешнего мира, целиком сосредотачивается на своей работе.

2. Художественное произведение

Художественное произведение – результат художественного творчества, в котором в чувственно-материальной форме воплощен замысел его создателя-художника, отвечающий определенным критериям эстетической ценности; основной хранитель и источник в сфере художественной культуры.

Художественное произведение может быть: единичным или ансамблевым; развернутым в пространстве или развивающимся во времени; самодостаточным или требующим исполнительского искусства.

Влияние художественного произведения неоднозначно: одни смотрят на данную категорию с точки зрения практической полезности, другие – духовной, душевной; третьи – только с позиций получения наслаждения.

Содержание художественного произведения (при всей своей стабильности) постоянно изменяется в зависимости от исторического развития, изменения вкусов, интересов, направлений и стилей.

Художественное произведение – это материальное воплощение искусства, прежде всего искусства творческой мысли. Каждое художественное произведение раскрывает личность человека, его внутренний мир, отражает внешний мир.

Произведение, не меняясь веками, тем не менее исторически меняется, приобретает другие оттенки, обретает отличные от прежних смысловые и ценностные ориентиры.

Настоящее произведение искусства идет в ногу со временем, оно всегда современно. Актуальность произведения не обязательно заключается в выражении политических, исторических моментов сегодняшнего дня, это могут быть «вечные» сюжеты: о нравственных ценностях, жизненных исканиях, становлении человека.

Внутренний эстетический слой художественного произведения направлен на любой (прошлый, настоящий, будущий) период жизни человека, человечества в целом. Вечную жизнь художественному произведению обеспечивают постоянные этические ориентиры (добро, зло) и общественные ценности (прекрасное, безобразное).

Значение художественного произведения может меняться в зависимости от исторической обстановки, нестабильности его функций, но его эстетическая идея, человеческая определённости остаются неизменными.

3. Художественный стиль

Художественный стиль – единство всех элементов и приёмов художественного выражения.

Это понятие употребляется для характеристики крупной эпохи в развитии искусства, различных художественных направлений и индивидуальной манеры художника. Стиль служит одним из связующих элементов в синтезе искусств, приобретая наибольшую степень органичности и целостности (готика, барокко, классицизм).

Художественный стиль является относительно самостоятельным, (образует собственную традицию и при определенных условиях, сталкиваясь с другими стилями, существует дольше, чем социально-культурная ситуация его породившая.

Основная цель художественного творчества – воздействие на человека. Эта цель посредством обратной связи влияет на весь творческий процесс сознания произведения, обладающего стилем как определенным множеством устойчивых выразительных элементов.

Стиль в искусстве нельзя характеризовать ни через форму, ни через содержание. С помощью анализа стиля можно выделить общее из частного, определить принадлежность произведения искусства к определённому типу культуры. Стиль выражает характер, направленность, меру эстетического освоения мира человеком и выступает носителем существенных сторон эстетической ценности и художественного произведения.

Структура стиля как художественной культуры в целом, так и отдельного произведения многослойна.

Первый слой обусловлен тематической и интонационной общностью, которая позволяет понять процесс образования и существования стиля как в истории культуры, так и в отдельном акте создания и бытия художественного произведения.

Второй стилиевой слой отражает национально-стилевые особенности культуры: стилистическая общность произведения опирается на жизненный опыт данного народа. Именно по стилиевым признакам мы можем отличать произведение искусства русского народа от грузинского, таджикского и т.д.

Третий стилиевой слой – это национальный стиль какого-либо народа, который находится на определённом этапе исторического и художественно-культурного развития.

Четвертый, исторически более поздний, слой стиля – это общность внутри каждого из соперничающих направлений художественный процесс постоянно и постепенно усложняется; происходит его членение на разные направления, внутри каждого из них складывается стилистическая общность.

Пятый слой стиля – это индивидуальный стиль художника отражающий тип художественного мышления. Индивидуальный стиль зависит от личности автора, его самосознания, своеобразия.

Седьмым уровнем стилистической общности становится стиль произведения. Духовная, творческая жизнь художника всегда протекает насыщенно и интенсивно (но она не всегда пропорциональна количеству созданных произведений); а стилистическая целостность, неповторимость возникает у художественного произведения, обретающего стилистическое своеобразие по отношению к другим шедеврам того же художника.

Существует исторически наиболее широкая стилистическая общность – *стиль эпохи*. Он объединяет все стилиевое многообразие художественных явлений данной эпохи даже тогда, когда они принадлежат к стилистически противоположным художественным направлениям.

Таким образом, одной из закономерностей художественного прогресса является диалектический процесс усложнения структуры произведения и нарастания в нем культурно-стилиетических слоев, увеличение степени его различий и одновременно общности с другими феноменами культуры.

4. Категории, анализирующие степень ценности художественного произведения

Эстетические ценности, художественность, шедевр – это категории эстетики, с помощью которых анализируют степень ценности произведения искусства.

Эстетическая ценность – особый класс ценностей, существующий наряду с ценностями этическими, материальными и т.д. связь эстетических ценностей с другими классами ценностей обусловлена их общими целями: все виды ценностей (добро, польза, справедливость, красота и т.д.) характеризуют значимость объекта для человека.

Своеобразие эстетических ценностей определяется специфическим характером эстетического отношения человека к действительности – чувственно-духовным, бескорыстным восприятием, ориентированным на познание реальных объектов. Отсюда следует, что эстетической ценностью могут обладать предметы, явления, сам человек (его облик, поведение); вещи, создаваемые людьми; продукты духовной деятельности.

Разнообразны не только сами носители эстетической ценности, но и ее виды:

- 1) прекрасное, которое в свою очередь делится на изящное, великолепное, миловидное, грациозное и т.д.;
- 2) возвышенное и его разнообразные стороны: величественное, величавое, грациозное и т.д.;
- 3) безобразное;
- 4) низменное;
- 5) трагическое;
- 6) комическое.

Критерии художественности предполагает соответствие специфического содержания искусства действительности, так и его форма содержанию.

Шедевр – совершенное произведение искусства, достигаемое в том случае, когда содержание – художественно, а форма – содержательна.

Для шедевра характерны: завершенность замысла, внутренняя гармония.

Шедевр – проявление индивидуальной неповторимости прекрасного в искусстве, он характеризуется уникальностью, возвышением над многими другими, даже талантливыми произведениями искусства.

Можно назвать имена гениальных художников, каждый из которых создал ни один, а много шедевров (В. Шекспир, В.А. Моцарт, А. Пушкин, К. Росси), иные прославились единичным шедевром (таков, например, «Дон Кихот» Сервантеса), третьи – лишь на последнем отрезке жизненного пути создали шедевры (Рембрант, Рубенс).

Совершенные произведения искусства доставляют художественное наслаждение не только современникам, но и последующим поколениям, являются мерилом художественной оценки, своеобразной точкой отсчета для представления о ценностях искусства.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1

ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА

1. Эстетика как наука. Предмет эстетики.
2. Сущность и специфика эстетического отношения к миру.
3. Субъективно-объективное проявление эстетического отношения.
4. Место эстетики в системе гуманитарных наук. Структура эстетической теории.
5. Роль и значение эстетики в духовной жизни общества.

ТЕМА 2

ЭСТЕТИКА АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Эстетические воззрения пифагорейцев.
2. Сократовское понимание красоты.
3. Эстетические взгляды Платона и Аристотеля (катарсис, калокагатия, мимезис).
4. Художественные стили и направления в средневековом искусстве (сакральный символизм, рыцарский романтизм, карнавальный натурализм, готический и романтический стили).
5. Эстетика схоластов и Фомы Аквинского.

ТЕМА 3

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Гуманическая направленность Ренессанса. Основные эстетические принципы этого времени.
2. Эпикуреизм (Л. Валла) и неоплатонизм (М. Фачино, Н. Кузанский).
3. Кризис эстетических идеалов эпохи Возрождения.
4. Картина мира и трактовка человека в культуре Нового времени.
5. Концептуальное оформление эстетики как сферы философского знания.
6. Эстетические принципы барокко и классицизма
7. Эстетические теории европейского просвещения (Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лессинг).

ТЕМА 4

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНТИЗМА

1. Специфика эстетики немецкой классической философии.
2. Эстетические взгляды И. Канта. Место эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля.
3. Эстетика Шеллинга. Становление эстетических идей романтизма.
4. Абсолютизация субъективности – основание эстетики и художественной практики романтизма.

ТЕМА 5

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ XIX–XX вв.

1. Становление и развитие эстетической мысли в России в начале XIX в.
2. Своеобразие Русского романтизма. Эстетические воззрения русских революционных демократов (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов).
3. Эстетическая проблематика русской религиозной философии второй половины XIX – нач. XX веков.
4. Эстетические концепции В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, М.М. Булгакова.

ТЕМА 6

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Предпосылки возникновения эстетической деятельности и ее особенности.
2. Формы эстетической деятельности для человечества. Значение эстетической деятельности для человечества.
3. Эстетическое сознание и его основные элементы: эстетическое восприятие, эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическая оценка, эстетический вкус, эстетический идеал.
4. Эстетические категории как основные моменты эстетического познания. Прекрасное как категория эстетики. Теория происхождения красоты.
5. Многообразные формы проявления прекрасного в природе, обществе, труде и общественной жизни. Прекрасное и безобразное.
6. Возвышенное в природе, человеке и обществе. Возвышенное и низменное. Возвышенное и героическое.
7. Трагическое как категория эстетики.
8. Комическое. Многообразие комического в действительности. Комическое и смешное. Комическое в искусстве и формы его выражения (сатира, юмор, ирония, сарказм).

ТЕМА 7

ПРИРОДА ИСКУССТВА

1. Искусство как предмет эстетики. Природа искусства и его взаимосвязь с другими сферами человеческого бытия.
2. Происхождение искусства. Функции искусства.
3. Понятие элитарного и массового искусства. Взаимосвязь традиций и инноваций в искусстве.
4. Искусство в системе культуры: искусство и религия, искусство и мораль, искусство и наука.

ТЕМА 8

СУЩНОСТЬ И ПРИРОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Смысл и процесс художественного творчества.
2. Понятие творческого метода. Творческая манера и стиль.
3. Личность художника. Художественная одаренность, талант, гениальность.
4. Роль воображения, вдохновения и интуиции в художественном творчестве.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Эстетика как наука. Предмет эстетики.
2. Место эстетики в системе философского знания.
3. Эстетический и художественный идеал. Вкус и мода.
4. Эстетическое восприятие.
5. Архаическая эстетика или эстетика досократиков.
6. Эстетика софистов и Сократа.
7. Эстетические взгляды Платона и Аристотеля.
8. Эстетическая мысль Средневековья.
9. Эстетика эпохи Возрождения.
10. Эстетика Нового времени. Эстетические принципы барокко и классицизма.
11. Эстетическая теория в контексте немецкой классической философии.
12. Эстетика немецких романтиков.
13. Древнерусская эстетика.
14. Русская эстетика XIX в.: поиски и противоречия.
15. Развитие эстетических идей конца XIX – начала XX вв. в России.
16. Реализм и марксистская эстетическая мысль.
17. Значение учения Ф. Ницше о двух началах духовной деятельности для понимания эстетического.
18. Основные эстетические концепции XX века.
19. Основные эстетические категории. Прекрасное. Теории происхождения прекрасного.
20. Прекрасное в человеке.
21. Прекрасное в природе и искусстве.
22. Трагическое как эстетическая категория.
23. Комическое. Формы комизма.
24. Возвышенное и низменное.
25. Искусство в контексте культуры. Теория происхождения искусства.
26. Функции искусства.
27. Специфика художественного творчества.
28. Художественное произведение, его эстетическая природа и основные черты.
29. Особенности восприятия произведения искусства.
30. Художественный образ, знак, символ.
31. Личность художника.
32. Форма и содержание в искусстве.
33. Традиции и новации в искусстве.
34. Виды искусства и их классификации.
35. Понятие жанр. Жанры разных видов искусства.
36. Искусство и власть. Искусство и идеология.
37. Искусство и религия.
38. Массовое искусство и искусство для масс.
39. Архитектура как вид искусства. Ее основные функции и особенности.
40. Скульптура. Ее виды по назначению и содержанию.
41. Живопись. Специфика, виды, жанры.
42. Литература как эстетическое освоение мира художественным словом.
43. Театр как синтетический вид искусства. Его роль и место в обществе.
44. Кинематограф как культурный ход.
45. Фотография как вид искусства.
46. Эпохи и стили европейской культуры.
47. Эстетическое и этическое в культуре общества.
48. Эстетическое воспитание и природа.
49. Эстетическое воспитание в школе.
50. Эстетическая и художественная культура личности.

ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕМА 1

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ XIX–XX вв.

1. Становление и развитие эстетической мысли в России в начале XIX в.
2. Своеобразие Русского романтизма.
3. Эстетические воззрения русских революционных демократов (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов).
4. Эстетическая проблематика русской религиозной философии второй половины XIX- нач. XX веков.
5. Эстетические концепции В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, М.М. Булгакова.

Контрольные вопросы и задания

1. Что характерно для двух культурных периодов России XIX века?
2. Какие виды искусства характерны для русской художественной культуры этого времени?
3. Как идеи передвижничества и представителей «могучей кучки» связаны с особенностями понимания искусства и его роли в обществе?
4. Что вы знаете об организации «Мир искусства?»
5. Чем отличается символизм в России от символизма Западной Европы?
6. Как идеи о всеединстве воплощались в искусстве?
7. В чем заключалась новизна трактовки художественного творчества в теориях религиозных философов?
8. Искусство и религия в учении Г. Флоровского.

ТЕМА 2

МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ XX ВЕКА

1. Философско-эстетический фундамент модернизма и постмодернизма (авангард, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм).
2. Эстетические идеи психоанализа, экзистенциализма (А. Камю, Ж.-П. Сартр), интуитивизма (А. Бергсон, Б. Кроче), структурализма и постструктурализма (М. Фуко, Ж. Делёз).

Контрольные вопросы и задания

1. Что качественно отличает культурную ситуацию первой половины XX века?
2. Чем характеризуется мироощущение человека этого времени?
3. Какие естественнонаучные и философские предпосылки развития неклассической эстетики можно выделить?
4. Что в целом характерно для неклассической эстетики?
5. Как понимал роль искусства в жизни человека А. Бергсон?
6. Как понимал талантливость человека А. Камю?
7. Что такое массовое и элитарное в искусстве в теории Х. Ортега-и-Гассета?

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1. Эстетическая культуры учителя.
2. Эстетический вкус. Вкус и мода.
3. Роль эстетики и эстетического воспитания в трудовой деятельности.
4. Проблема человеческого существования в эстетическом измерении.
5. Эстетика и мораль.
6. Вклад Аристотеля в развитие эстетической теории.
7. Художники и скульпторы Древней Греции.
8. Проблема художественного образа и изображения в Византийской эстетике.
9. Проблема творческой личности Возрождения.
10. Художественные стили как тенденция художественного развития в Новое время.
11. Классицизм в русской эстетике.
12. Эстетические идеи русских романтиков.
13. Проблема прекрасного эстетике В. Соловьева.
14. Человек и эстетика природы.
15. Эстетика ландшафта.
16. Экологическая эстетика.
17. Дизайн как специфический вид эстетической деятельности.
18. Труд и искусство.
19. Эстетический закон трагедийных произведений.
20. Красота как гармония.
21. Производственная эстетика.
22. Прекрасное в истории эстетической мысли.
23. Безобразное как эстетическая категория.
24. Критика эстетизации безобразного в современном искусстве.
25. Трагическое в живописи.
26. Комическое в литературе.
27. Понятие «эстетического идеала» в истории эстетики.
28. Вкус как эстетическая категория.
29. Эстетическое как основная категория эстетики.
30. Художественный стиль и канон.
31. Национальный стиль.
32. Сочетание стилей и эклектика.
33. Дифференциация и интеграция стилевых явлений – почерк, манера, стиль.
34. Теория подражания: основные подходы и понятия.
35. Элитарное и массовое в искусстве.

ГЛОССАРИЙ

Абрис (нем. *Abris* – очерк, чертеж) – контурный рисунок вспомогательного назначения.

Абстракционизм – направление в искусстве 20-х годов, отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи и скульптуре. Основными течениями абстрактного искусства является супрематизм, и неопластицизм, создавшие упорядоченные конструкции из линий, геометрических фигур и объемов, а также ташизм, который динамикой пятен стремился выразить стихийность и бессознательность творчества.

Авангардизм – движение в художественной культуре XX в., для которого новизна выразительных средств является самоцелью. К нему относятся такие художественные течения, как экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, литература «потока сознания», новый роман», театр сознания, театр абсурда. К музыкальному авангарду относят серийную музыку конкретную музыку, алеаторику, пуантализм, соноризм, электронную музыку.

Академизм – направление, сложившееся в художественных академиях XVI–XIX вв. Основано на догматическом следовании внешним формам классического искусства.

Акварель (лат. *aqua* – вода) – краски, разводимые водой, а также живопись этими красками.

Акведук (лат. *aquare-ductus* от *aqua* – вода и *duco* – веду) – в древнеримской архитектуре мост с желобочным водопроводом и характерными прочными пролетами.

Акрополь (греч. *Akropolis* – верхний город) – укрепленная часть города в Древней Греции.

Аллегория – иносказание. конкретный образ, заменяющий отвлеченные понятия. Например, изображение змеи и чаши, обвивающей змея – аллегория медицины.

Ампир (франц. *empire* – империя) – художественный стиль, созданный во Франции в начале XIX в., в эпоху империи Наполеона Бонапарта.

Апсида (греч. *apsidos* – дуга, полукруг) – полукруглая, иногда многоугольная выступающая часть здания, перекрытая полукуполом. В христианском храме апсиды строились в восточной части, в них помещался алтарь.

Арабеска (франц. *arabesque* – арабский) – европейское название орнамента средневекового искусства мусульманских стран.

Аркада (франц. *arcade*) – ряд арок, опирающихся на столбы, колонны, образующие открытые галереи.

Аркутан (франц. *arcboutant* – опорная арка) – в готической архитектуре полуарка, расположенная снаружи и передающая боковой распор сводов на наружные устои – контрфорсы.

Ар-деко – термин происходит от названия международной выставки декоративных искусств и ремесел, 1925 г. в Париже, но утвердился в 1966г. Родился под влиянием различных источников – модерна, кубизма, абстракционизма, а также Др. Египта, Востока, Африки, и американских индейцев. Мастера прикладного искусства адаптировали бунтарские новации и традиции названных народов к вкусам среднего класса, тяготеющего к новациям. Сформировал моду, стиль жизни, индустрию развлечения. аксессуары предметы дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Архаика (греч. *archaios* – древний) – ранний этап в развитии искусства какого-либо стиля. Термин «архаика» в основном применяется к раннему периоду египетского и древнегреческого искусства.

Артефакт – всякий предмет, рассматриваемый в искусстве, в качестве художественного.

Ассоциация – связь воспринимаемого образа с представлениями нашего сознания.

Базилика (греч. *basilike* – царский дом) – тип строения прямоугольного плана, вытянутое здание, разделенное продольными рядами колонн или столбов, с самостоятельными покрытиями. Центральный неф – обычно более широкий и больший по высоте, освещается с помощью окон второго яруса.

Барбизонская школа – группа французских мастеров реалистического пейзажа 30–60-х гг. XIX в. Получила название от деревни Барбизон, где работали некоторые представители этой группы. Барбизонцы в своем творчестве достигли ощущения связи природы с повседневной жизнью.

Барельеф (франц. *bas-relief* – букв. низкий рельеф) – вид рельефной скульптуры, в котором выпуклая часть изображения выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объема.

Барокко (итал. *barocco* от пор-тут. *baroco* – причудливый, странный) – художественный стиль, распространенный в конце XVI – середине XVIII вв. сначала в Италии, затем во Франции и др. странах Европы после эпохи Возрождения.

Батик (малайск.) – техника росписи хлопчатобумажных тканей, а также многоцветная ткань, рисунок на которую наносят этим способом.

Бельведер (итал. *belvedere* – прекрасный вид) – возвышающаяся над кровлей часть здания в виде беседки или небольшого павильона, откуда можно обозревать окрестности.

Бодегоны (испан. – *трактир, харчевня*) – жанр живописных произведений, на которых изображены кухонные сцены с немногочисленными полуфигурами людей и выделенными на переднем плане натюрмортами.

Бюст (итал., франц. *buste* от лат. *bustum* – погрудное изображение) – погрудное, чаще всего портретное (первоначально надгробное) изображение человека в круглой скульптуре.

Валёр (франц. *valeur* – ценность, достоинство от лат. *valere* – стоять) – в искусстве живописи или росписи тональный нюанс, минимальное, тонкое различие одного и того же цвета по светлости. Валеры достигаются техникой лессировки.

Ваяние – то же, что *скульптура*; в более узком понимании слова – высекание скульптурного произведения из камня (мрамора, гранита и др.).

Вдохновение – высший подъём творчества.

Ведута (итал. *veduta* – вид местности от лат. *videre* – видеть) – пейзаж, в котором с документальной точностью запечатлен вид определенной местности или города. Происхождение термина относится к XVIII в.

Верже (франц. *verge* – прут, палка, стержень) – сорт бумаги с водяным рисунком в виде продольных и поперечных линий.

Вернисаж (франц. *vernissage* – покрытие лаком) – торжественное открытие выставки.

Вимперг (нем. *Wimper* – ресница, то, что над глазом) – в готической архитектуре резной *фронтон* над окном или дверным проемом.

Витраж (франц. *vitrage* – оконное стекло от лат. *vitrum* – стекло) – декоративная композиция из цветного стекла в окне, двери, перегородке в виде самостоятельного *панно*. Посредством света, пропущенного сквозь витражи, создаются причудливые свето- и цветоэффекты.

Возрождение, или Ренессанс (франц. *renaissance*, итал. *rinascimento* – возрождение) – эпоха в развитии итальянского, а затем и европейского искусства XV–XVI вв. (стр. 96).

Волюта (лат. *voluta* – завиток, спираль) – архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с «глазком» в центре. В эпоху Позднего Возрождения и барокко –

архитектурная деталь, служащая для связи частей здания, обрамления порталов, дверей и окон.

Восковая живопись – техника живописи, где в качестве связующего вещества используется воск.

Выражение – это «рассеивание» в окружающей действительности, в произведениях искусства внутренне присущего опыту того, кто выражает, опыту создателя, опыту творца.

Гармония – существенная характеристика прекрасного. Соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое, органическое целое.

Гемма – произведение глиптики, драгоценный или полудрагоценный камень с врезанными (инталия) или выпуклыми (*камея*) изображениями.

Гипостиль (греч. *hypostylos* – поддерживаемый колоннами), гипостильный зал – обширное многоколонное помещение в архитектуре Древнего Востока (Египет, Иран).

Глиптика (греч. *glypho* – вырезаю, выдалбливаю) – искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, слоновой кости, стекле; один из видов декоративно-прикладного искусства, получивший широкое распространение в античности. Резные камни называются *геммами*.

Гобелен (франц. *gobelin*) – вытканый вручную ковер-картина (*шпалера*).

Горельеф (франц. *haut-relief* – высокий рельеф) – разновидность *рельефа*, в котором выпуклая часть изображения выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема.

Готика, Готический стиль – (итал. *gotico*, лат. *Gothi* – готы) – художественный стиль в западноевропейском искусстве XII — XV вв., названный по имени германских племен – готов характеризующийся устремленностью к небу, вертикальностью линий, стройностью, дополнительной многоцветностью витражей, ажурным декором, стрельчатыми окнами и порталами, каркасной системой, обилием башен. Родился во Франции в XII в. Являлся одним из ведущих стилей Западной, и частично восточной Европы

Го-хуа (китайск. – живопись цветов; цветистое, пестрое письмо) – обобщенное название традиционной китайской живописи цветной тушью по шелку или влажной бумаге.

Гравюра – 1. Печатный оттиск на бумаге с пластины (доски), на которую нанесен рисунок. 2. Вид *графики*, включающий многообразные способы ручной обработки «досок» и печатания с них оттисков.

Графика (греч. *grapho* – пишу) – вид изобразительного искусства.

Граффити (итал. *graffiti* – царапать) – современные надписи и рисунки, оставленные на стенах домов, оградах, в метро детьми или взрослыми.

Гризайль (франц. *gris* – серый) – однотонная живопись, обычно имитирующая скульптурный рельеф, выполняет роль декоративной росписи или *панно*.

Гротеск (итал. *grottesco* – причудливый) – вид орнамента, причудливо сочетающего изобразительные и декоративные мотивы. Происхождение термина связано с древнеримскими орнаментами, которые были обнаружены в «гротах» – подземных помещениях античных дворцов.

Дадаизм (франц. *dada* – деревянная лошадка; в переносном смысле – бессвязный детский лепет) — модернистское художественное течение, существовавшее в 1916–1922 гг. Программные иррационализм и антиэстетизм нередко сводились к каракулям, комбинациям случайных предметов и т. п.

Декоративно-прикладное искусство – условное название, объединяющее большую группу художественных изделий, имеющих в равной мере как декоративное, так и прикладное, утилитарное использование.

Диптих (греч. *dipteros* – двойной) – две картины, связанные единым замыслом.

Дисгармония (от греч. *не созвучность*) – отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие, нарушение единства, целостности системы.

Диссонанс – неблагозвучие в музыке.

Дольмен (франц. *dolmen* от бретон. *tol* – стол и *men* – камень) – памятник мегалитической культуры, погребальное сооружение эпох неолита, бронзы и раннего железа (в основном III–II тысячелетия до н. э.). Огромные каменные глыбы, перекрытые гигантской плитой.

Донжон (франц. *donjon* – главная башня) – в архитектуре средневековья – главная, отдельно стоящая башня феодального замка или сооружение в виде неприступной для врага башни.

Драма – литературный жанр, одновременно принадлежащий театру и литературе. Спецификой являются сюжетность, конфликтность действия и его членение на сценические эпизоды, сплошная цепь высказываний персонажей, отсутствие повествовательного начала.

Драпировка (франц. *draper* – драпировать, укладывать складки одежды) – ткань, свободно падающая или собранная в красивые складки. С древнейших времен изображается как в скульптуре, так и в живописи.

Дученто (итал. *duecento* – двести) – двухсотые годы, итальянское название XIII в. – эпохи *готики* в Италии.

Жанр – разделение вида искусства по тематике или структуре произведений. В литературе это рассказ, повесть, роман. Жанры живописи: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт.

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на поверхность.

Идеал (от греч. *идея, первообраз*) – идеальный образ, на который ориентируется человек, поколение, общество, цивилизация.

Иероглифы (греч. *hieros* – священный и *glyphein* – вырезать) – египетское письмо, отличительной чертой которого является сочетание рисуночных знаков и буквенных звуковых обозначений.

Изваяние – скульптурное произведение, высеченное из камня.

Изразцы – керамические плитки для облицовки стен, каминов, полов, печей, водоемов.

Икона (греч. *eikon* – изображение, образ) – живописное изображение Христа, Богоматери, святых, сцен из Священного Писания; предмет поклонения в христианской религии (православной и католической).

Иконопись – писание *икон*, вид изобразительного искусства, зародившийся в IV в. в Византии и распространившийся на весь православный мир. В католическом искусстве писались алтарные картины.

Иконостас – стена с установленными в определенном порядке *иконами*, в православном храме отделяющая алтарную часть от помещения для молящихся.

Икэбана (японск. *Ikebana*) – традиционное японское искусство составления букета.

Импрессионизм (франц. *impression* – впечатление) – художественное направление в европейском искусстве последней трети XIX в., зародившееся во Франции.

Инкрустация (лат. *Incrusto* – покрываю слоем, корой, выкладывая мрамором) – вид украшения изделий и зданий узорами и изображениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра и т. д.

Интарсия (итал. *intarsio* – врезание) – вид *инкрустации*; способ украшения мебели при помощи разноцветных пластинок древесины, врезанных в поверхность стола, сундука или шкафа.

Интерьер (франц. *interieur* от лат. *interior* – внутренний) – 1. В архитектуре – внутреннее пространство здания или какое-либо помещение (вестибюль, фойе, зал и т.д.). 2. В живописи – жанр, достигший расцвета в XVII в. в голландском и фламандском искусстве.

Каллиграфия (греч. *kalligraphia* – красивый почерк) – изящное письмо, искусство рукописного шрифта, рисованный художественно выполненный шрифт.

Камея (франц. *camee* от греч. *kameos* – драгоценность) – резной драгоценный камень с выпуклым, рельефным изображением. Разновидность *гемм* с выступающим, рельефным изображением.

Кампанила (итал. *campanile* – кампанская) – в итальянской архитектуре средних веков и эпохи *Возрождения* стоящая отдельно от храма колокольня в виде четырехгранной, реже круглой башни. Свое название получила от Кампании – области на западе Италии.

Капелла (итал. *capella* – часовня) – в католической и англиканской архитектуре небольшое сооружение или отдельное помещение в храме для молитв одного знатного семейства, хранения реликвий и т. д.

Кариатида (греч. *Karyatides* – карийская дева) – скульптурное изображение стоящей задрапированной женской фигуры, поддерживающей балку перекрытия в зданиях.

Карикатура (итал. *caricare* – нагружать, преувеличивать) – изображения, в которых характерные черты людей, животных, предметов специально подчеркнуты или значительно преувеличены.

Кватроченто (итал. *quattrocento* – четыреста) – название 1400-х гг., т. е. XV столетия – периода Раннего *Возрождения* итальянской культуры.

Керамика (греч. *keramike* – гончарное искусство) – изделия и материалы из глины и их смесей с неорганическими соединениями, закрепленные обжигом. Слово происходит от названия квартала Афин, где работали гончары.

Киноварь – минеральный краситель, добываемый из сернистой ртути; название ярко-алой краски.

Китч (нем. *kitsch* – букв. халтура, дурной вкус) – изделия или произведения, не отвечающие представлениям о «прекрасном» и «изящном». Понятие «пошлого» в искусстве.

Классицизм (нем. *Klassizismus* от лат. *classicus* – классика) – художественный стиль в европейском искусстве XVIII в. – начала XIX вв., одной из главных черт которого было обращение к античному искусству как эстетическому эталону.

Классическое искусство – искусство Древней Греции, Древнего Рима, а также следовавшее античным канонам искусство Возрождения и классицизма.

Коллаж (франц. *collage* – приклеивание, наклейка) – техника создания картины, состоящая в применении различных наклеек из плоских (фрагменты газет, обоев, цветной бумаги) или объемных (куски проволоки, дерева, веревок) материалов.

Колорит (от лат. *color* – цвет) – система соотношений цветовых тонов.

Колосс (греч. *kolossos* – большая статуя) – скульптурное произведение гигантских размеров.

Контрфорс (франц. *contreforce* – противодействующая сила) – в архитектуре утолщение или выступающая часть стены, противодействующая силе бокового распора арки или свода.

Кора (греч. *kore* – девушка) – в древнегреческом искусстве периода *архаики* прямостоящая статуя девушки в длинных одеждах.

Краquelюры (франц. *craquelure* – трещины) – трещины красочного слоя в произведениях живописи на холсте, а также на фарфоре и эмали.

Ксилография (греч. *xylon* – дерево и *grapho* – пишу, рисую) – вид *графики*; *гравюра* на дереве, гравирование по дереву или оттиск на бумаге с такой гравюры.

Кубизм (франц. *сubisme* от *cube* – куб) – художественное направление в европейском изобразительном искусстве начала XX в., главным образом французской живописи.

Кунсткамера (нем. *Kunstkammer* от *Kunst* – искусство) – в начале XVIII в. широко распространенные в Европе собрания редкостей, диковинок, а также помещения, где хранились эти коллекции. Кунсткамеры – прообразы современных музеев.

Курор (греч. *kuros* – юноша) – в древнегреческом искусстве периода *архаики* статуя юноши-атлета, как правило, обнаженного.

Левкас (греч. *levkas* – фон, основание, подготовка) – в древнерусском искусстве грунт под роспись; для *фресок* – из мела с глиной, поверх которого наносится слой извести с толченым кирпичом или органическими наполнителями; для *икон* готовится грунт из мела с рыбьим клеем.

Лессировка (нем. *Lasieren* – подкрашивать) – нанесение тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх просохшего плотного слоя.

Линогравюра (франц. *graver* – вырезать) – *гравюра* на линолиуме либо на сходном с ним материале (пластике).

Литография (греч. *lithos* – камень и *grapho* – пишу) – вид печатной *графики*, основанный, в отличие от *гравюры*, на технике плоской печати, при которой поверхность специального литографского камня обрабатывается жировым карандашом и тушью; после травления зажиренные участки камня принимают краску, а пробельные и протравленные кислотой оказываются к ней невосприимчивы.

Лубок (др. прусск. *lubo* – кора, лыко) – лубочные, или народные, картинки; народная (самодельная) деревянная *гравюра*. Получила распространение на Руси с XVII в., включала изображение и пояснительные надписи, отличавшиеся иносказательностью и юмором, оттиски часто раскрашивались от руки.

Мавзолей (греч. *Mausoleion* – гробница правителя Мавсола в Галикарнасе, середина IV в. до н. э.) – монументальное погребальное сооружение.

Мавританский стиль (лат. *Mauretania* – Мавритания) – обобщающее название искусства арабских племен, называвшихся в средневековье маврами и населявших в V–VII вв. Северо-Западную Африку, а с VIII в.

завоевавших Пиренейский полуостров.

Маньеризм (итал. *manierismo* – вычурность, манерничанье) – господствующее художественное направление в европейском искусстве конца XVI в. Представители этого направления в своем творчестве не следовали природе, а старались выразить субъективную идею образа, рожденного в душе.

Маринисты (лат. *marinus* – морской) – художники, мастера пейзажа, изображающего море.

Маркетри (франц. *marqueterie* – испещренный знаками, меченый, отмеченный печатью) – вид *мозаики* из фанерных пластинок, которые наклеиваются на основу (деревянную мебель, панно и др.). Наивысшего расцвета искусство маркетри достигло в XVII–XVIII вв. во Франции и Германии.

Меандр (греч. *Maiandros* – Меандр, греч. название извилистой реки в Малой Азии) – ленточный орнамент, широко распространенный в классической архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.

Минарет (турецк. *minara* от арабск. *manara* – маяк) – высокая башня при *мечети*. Формой напоминает маяк (отсюда название).

Миниатюра (франц. *miniature* от лат. *minium* – киноварь, красная краска) – произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими размерами и тонко-

стью художественных приемов. Первоначально – изображение, сопровождавшее текст средневековых рукописей. Заглавные буквы таких рукописей еще со времен древнеегипетских папирусов писались красной краской (отсюда название).

Модерн (франц. *moderne* от лат. *modernus* – новый, современный) – название оригинального художественного стиля конца XIX – начала XX вв.

Мозаика – изображение или узор, созданные из одинаковых или различных по материалу частиц (камень, керамическая плитка и др.).

Муар (франц. *moire* – волнообразный, с разводами) – рисунок с волнообразными градациями тона. Первоначально – вид шелковой ткани с волнистыми разводами. В широком смысле слово «муар» означает «серый цвет с переливами».

Наивное искусство – творчество мастеров, не получивших профессиональной подготовки, однако участвовавших в общем художественном процессе конца XIX–XX вв.

Натурализм (франц. *naturalisme* от лат. *natura* – природа, естество) – тенденция к максимально точному изображению отдельных явлений действительности во всей их полноте без обобщения связей и отношений с другими явлениями.

Натюрморт (франц. *nature morte* мертвая природа) жанр изобразительного искусства; изображение окружающих предметов.

Неоклассицизм – классицизм второй половины XVIII – первой трети XIX вв. В отличие от классицизма XVII – первой половины XVIII вв. неоклассицизм противопоставляет некие «вечные» эстетические ценности реальности. Его отличают величавость форм и образов, не имеющих конкретно-исторического содержания.

Нэцкэ – (японск.) в декоративно-прикладном искусстве позднесредневековой Японии скульптурные миниатюры из дерева, камня, кости, металла.

Ню (франц. *nu* от лат. *nudus* – нагой, обнаженный) – жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (преимущественно женскому) телу.

Нюанс (франц. *nuance* – оттенок) – тонкое, минимальное различие качества формы: размера, тона, цвета, фактуры.

Одигитрия (греч. *Odiqitria* – Путеводительница) – в византийском искусстве иконографический тип Богородицы с поднятой для благословения правой рукой, с младенцем Иисусом.

Оттенок – градация тона, *нюанс*, одно из средств создания художественных произведений.

Офорт – (франц. *eau-forte* – крепкая водка, т. е. азотная кислота) – вид гравюры на металле, в котором углубленные элементы печатной формы создаются путем травления металлов кислотами.

Пагода (нем., франц. *pagode* от португ. *pagoda* от малайск.) – здание буддийского или индуистского храма в форме многоярусной, суживающейся кверху башни. Пагоды строились в средневековье в странах Юго-Восточной Азии.

Палаты – в средневековой русской архитектуре богатое жилое каменное здание с большим количеством помещений, иногда в два этажа и более.

Палаццо (франц. *palais* – изысканный вкус, дворцовый от лат. *Balatinus mons* – Палатинский холм в Риме, где находились его самые знаменитые дворцы) – тип городского дворца-особняка эпохи Возрождения.

Палеолит (греч. *palaios* – древний и *lithos* – камень) – древнейший период каменного века, от 1 миллиона до 12 тысяч лет до н. э.

Палитра (от франц. *palette*) – небольшая тонкая и легкая доска, на которой художник смешивает краски во время работы, часто имеет отверстие для большого пальца руки. Также палитрой называют перечень красок, которыми пользуется художник.

Панно (франц. *panneau* – доска, щит) – 1. Участок стены, выделенный обрамлением (лепной рамой, лентой орнамента и т.п.) и заполненный живописным или скульп-

турным изображением. 2. Картина, исполненная маслом, *темперой*, для украшения определенного участка стены, потолка.

Панорама (греч. *pan* – все и *horama* – вид, зрелище) – тип изобразительной композиции, охватывающей широкое пространство.

Пантеон (греч. *pan* – все и *theos* – бог) – храм всех богов – тип античного храма, посвященного всем богам, как правило, круглого в плане, что выражало идею их равноправия.

Парсуна (искажение слова персона, лат. *persona* – личность) – название произведений русской, украинской, белорусской портретной живописи второй половины XVI–XVIII вв.

Пастель (лат. *pasta* – тесто) – 1. Живопись мягкими цветными карандашами без оправы, спрессованными из сухого красочного порошка. 2. Произведения, выполненные в этой технике.

Патина (итал. *patina* – пленка) – пленка различных оттенков (от зеленого до коричневого), образующаяся на поверхности изделий из меди, бронзы, латуни в результате коррозии металла.

Паттио (ит. *patio* от лат. *pateo* – открытый) – в архитектуре итальянского Возрождения небольшой внутренний двор, закрытый со всех сторон, окруженный аркадой; неперенная часть городского *палаццо*.

Пейзаж (франц. *pay* – страна, местность) – жанр изобразительного искусства, а также отдельные произведения этого жанра. Художники пейзажисты изображают природу во всех ее многочисленных проявлениях.

Периптер (греч. *peripteron* от *peri* – вокруг *Hpteron* – боковая колоннада) – тип античного храма, прямоугольного в плане, со всех четырех сторон окруженного колоннадой.

Пиета, Пьета (улан.*pieta* от лат. *pietas* – сострадание, милосердие, любовь, нежность) – в христианском искусстве изображение сцены сострадания, оплакивания тела Христа после снятия с креста.

Пинакотека (греч. *pinakotheke* от *pinakos* – доска, картина и *theke* – вместилище) – в Древней Греции хранилище картин, писанных восковыми красками на досках, позднее – название картинных галерей или крупных собраний живописи.

Пламенеющая готика (франц. *gothique flamboyant om flamme*, лат. *flamma* – пламя, огонь и *gothi* – готы; см. *готика*, *готический стиль*) – искусство позднего, завершающего этапа развития готического стиля.

Пластические искусства – понятие, объединяющее виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь во времени. Существуют изобразительные пластические искусства: *живопись*, *графика*, *скульптура*, монументальное искусство, фотоискусство и неизобразительные: архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование.

Пленэр (франц. *plein air* – букв. открытый воздух) – термин, обозначающий передачу живописными средствами всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и атмосферы.

Полиптих (от греч. *poly* – много *iptychos* – часть) – 1. Несколько картин, связанных единым замыслом. 2. В искусстве Византии и средневековья многочастная *икона*, складень, реликварий.

Поп-арт (англ. *pop art* от *popular art* – популярное) – художественное направление в искусстве Западной Европы и США 1960-х гг.

Портал (от лат. *porta* – вход, ворота) – архитектурно оформленный вход в общественное здание, дворец, церковь и т. п.

Портик (от лат. *porticus* – крытый навес) – крытый проход, образованный колоннадой или *аркадой* и расположенной параллельно им стеной.

Портрет (франц. *portrait* – изображение) – изображение, создающее образ какого-либо человека или группы людей, существовавших или существующих. Портрет – один из наиболее популярных жанров живописи, скульптуры и графики. Различают портреты: станковые (картины, бюсты, графические листы) и монументальные (фрески, мозаики, статуи); парадные и интимные, погрудные, в полный рост, анфас, в профиль и т.д.

Постимпрессионизм (франц. *postimpressionisme* от лат. *post* – после; см. *импрессионизм*) – общее обозначение различных художественных течений и направлений в искусстве XX в., главным образом в живописи Франции, возникших после кризиса импрессионизма.

Примитивизм (лат. *primitivus* – первый, самый ранний) – в изобразительном искусстве XIX–XX вв. тенденция сознательного обращения к формам примитива – произведений первобытного, средневекового, народного искусства, детского творчества.

Пропилеи (итал. *propylaea* от греч. *propylon* – перед воротами) – в Древней Греции парадные ворота, обрамляющие вход на территорию *Акрополя* и образованные колоннами.

Проторенессанс (греч., лат. *protos* – первый; см. *Ренессанс*) – этап в истории итальянской культуры (XIII – начало XIV вв.), предшествовавший эпохе Возрождения. Характерные черты проторенессанса: отражение реальности, светское начало и интерес к античному наследию.

Растительный орнамент – вид орнамента, основными мотивами которого являются стилизованные цветы, побеги, листья и ветви растений.

Реализм (франц. *realisme* от лат. *realis* – вещественный) – в искусстве: правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Регионализм (англ. *regional* – местный, областной) – течение в живописи США 1930–1940-х гг.

Реликварий (лат. *reliquiae* – реликвии, ценные останки) – форма драгоценного ларца – дароносица, вместилище реликвий в католической церкви.

Рельеф (франц. *relief*, итал. *rilievo* от лат. *relevare* – приподнимать) – вид *скульптуры*, в котором изображение является выпуклым (или углубленным) по отношению к плоскости фона.

Рисунок – изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна. Рисунок обычно создается одним цветом или с ограниченным использованием разных цветов. Рисунок лежит в основе всех видов художественного изображения на плоскости (живопись, графика, рельеф).

Рокайль (франц. *rocaille* – раковина, букв. – мелкий, дробленый камень) – мотив орнамента в форме завитка раковины. Термин «рокайль» дал название стилю *рококо*.

Рококо (франц. *rococo* – вычурный, причудливый) – художественный стиль в искусстве Франции второй четверти – середины XVIII в.

Романизм (лат. *romanus* – римский) – направление в нидерландском искусстве XVI в., основанное на стремлении обновить национальное искусство путем заимствования идеалов и образов итальянского *Возрождения*.

Романский стиль (лат. *Romanum* – римский) – стиль, связанный с античной культурой Рима; получил распространение в период раннего европейского средневековья X–XII вв.

Романтизм (франц. *romantisme* от лат. *Romanum* – римский) – направление, тенденция в развитии европейского искусства первой половины XIX в.

Ротонда (итал. *rotonda* от лат. *rotundo* – круглая) – круглая в плане постройка (храм, мавзолей, павильон), обычно увенчанная куполом.

Руст (лат. *rusticus* – простой, грубый, неотесанный) – тесаный камень, лицевая поверхность которого оставляется грубо околотовой, обычно лишь с узким более гладким кантом по краям. Кладка из таких камней называется рустовкой.

Салон (франц. *salon* от итал. *salone, sola* – зал от лат. *salum* – открытое море, простор) – в искусстве французского интерьера конца XVIII–XIX вв. большая парадная гостиная, помещение для приема гостей в богатом аристократическом доме. Позднее название литературно-художественных собраний, проходивших в таких комнатах. Салонами также стали именоваться официальные художественные выставки, учрежденные Королевской академией в Париже в 1667 г.

Сангина (лат. *sanguinis* – кровь), сангин – материал и инструмент для рисования в виде палочки-карандаша без оправы. Натуральная сангина – так называемый красный мел.

Свастика (санскр. *svastika*) – знак в форме равноконечного креста с загнутыми под прямым углом концами. В странах Востока – древний символ вечного движения, т.е. изображает вращательное движение в одну сторону.

Семь чудес света – в древности египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский, Фаросский маяк в Александрии.

Символизм – художественное направление в искусстве конца XIX – начала XX вв.

Скульптура (лат. *sculptura* от *scalpere* – вырезать, высекать) – вид изобразительного искусства, заключающийся в вырезании или высекании объемного, трехмерного изображения из твердого материала.

Смальта (итал. *smalto* от лат. *smaltum* – плавный) – цветное непрозрачное стекло, применяемое при изготовлении мозаики.

Спас – в древнерусском искусстве образ, изображение Христа Спасителя на иконе, фреске, мозаике.

Станковое искусство – термин, обозначающий произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельный характер и значение, не предназначенные непосредственно для какого-то сооружения, изделия и т. д.

Стаффаж (нем. *staffage* от *staff* – устанавливать, окружать, устраивать) – второстепенные мелкомасштабные изображения людей и животных в живописи и графике.

Стела (греч. *stela* – столб) – вертикально поставленная каменная плита с надписью, рельефным или живописным изображением.

Стукко (нем. *stuck* от итал. *stucco* – отделывать) – искусственный мрамор, материал для лепных и отделочных работ в интерьере, штукатурка высокого класса.

Супрематизм (лат. *supremus* – наивысший) – направление в авангардистском изобразительном искусстве России, основанное в 1913 г. Казимиром Малевичем; новизна геометрического абстракционизма.

Сухая игла – разновидность углубленной гравюры, в которой изображение создается не травлением кислотой, как в офорте, а непосредственным процарапыванием линий и штрихов иглой по металлу, как правило, мягкому цинку.

Сфинкс (греч. *sphinx* – удушающий дух смерти) – 1. В Древнем Египте статуя фантастического существа с головой человека (часто изображение фараона) и телом льва. 2. В древнегреческой мифологии – чудовище с головой женщины, туловищем льва и громадными крыльями.

Сюжет (франц. *Sujet* – предмет) – в изобразительном искусстве события, ситуация, изображенные в произведении и обычно обозначенные в его названии.

Сюрреализм (франц. *surrealisme* от *sur* – на, за; см. реализм) – художественное направление в европейском и американском искусстве первой половины XX в.

Ташизм (франц. *tache* – пятно) – художественное течение в живописи середины XX в., заключающееся в свободном от какой-либо логики бессознательном оперировании линиями, пятнами, мазками. Другое название – абстрактный экспрессионизм.

Тектоника (греч. *tektonike* – строение, искусство построения), архитектурная – отражение конструкции предмета или постройки в их художественном образе. Присутствует во всех видах искусства, но особенно в архитектуре.

Темпера (итал. *tempera* от лат. *temperare* – смешивать краски) – живопись красками, в основе которых эмульсии из воды и яичного желтка, а также из разведенного на воде растительного или животного клея, смешанного с маслом.

Терракота (итал. *terracotta* – букв. обожженная глина) – вид керамики, неглазурованные изделия из обожженной цветной (кремовой, желтой, красной, коричневой, черной) глины с пористым черепком.

Торс (итал. *torso* – пень от греч. *thyrsos* – стебель, ветка) – скульптура, изображающая часть человеческого тела – туловища (без головы, рук и ног).

Триада Витрувия (греч. *triados* – тройной, тройственный) – три закона архитектуры, сформулированные древнеримским зодчим Витрувием в трактате «Об архитектуре» (I в.): «Прочность, польза, красота (*firmitas, utilitas, venustas*)».

Триптих (греч. *triptyches* – тройной, сложенный втрое) – произведение изобразительного искусства, состоящее из трех частей, объединенное общей художественной идеей, темой или сюжетом.

Фаюмский портрет – серия портретов религиозно-культового назначения, получивших название по месту первой находки (1887) – оазис Фаюм в Египте; датируется I в. до н. э. – IV в.

Филигрань (wrzn. *filigrana* от jvxv. *filum* – нить и *granum* – зерно) – техника ювелирной обработки металла, состоит в напайвании тонкой нити (провода) и мелких зерен (шариков), как правило из драгоценных материалов, создающих сложный узор.

Фовизм (фр. *фр. /ав. /ав. – дикий*) – течение во французской живописи начала XX в. На первый план у фовистов выдвинулась самодовлеющая ценность живописных приемов – выразительность интенсивного красочного пятна.

Фреска (итал. *resco* – свежий, сырой) – 1. Техника живописи красками по свежей, сырой штукатурке. 2. Произведение, выполненное в этой технике.

Фронтон (лат. *frontis* – лоб, лицо, лицевая сторона) – торец двухскатной крыши или свода.

Функционализм (лат. *functio* – исполнение) – художественное направление, проявившееся в архитектуре и прикладном искусстве начала XX в.

Футуризм (nxv. *futurum* – будущее) – художественное направление в искусстве начала XX в., главным образом в Италии и России.

Холст – ткань грубого, крупного переплетения из льна, пеньки или джута. В живописи натянутый на подрамник холст называют полотном и предварительно грунтуют.

Хоры (греч. *choros* – место площадка) – первоначально, в Древней Греции площадка для танцев, затем в византийской и древнерусской архитектуре – балкон, второй ярус в интерьере храма, предназначенный для царской (княжеской) семьи и почетных гостей.

Цоколь (итал. *zoccolo*) – основание стены, столба, колонны. Поэтому первый этаж здания, оформленный как фундамент, называют цокольным.

Часовня – небольшая христианская культовая постройка без помещения для алтаря; то же, что *капелла*.

Шарж (франц. *charge* – букв. тяжесть, нагрузка) – жанр изобразительного искусства, в котором подчеркиваются, выделяются или преувеличиваются наиболее характерные особенности изображаемого. Шарж всегда связан с мягкой иронией и юмором. Этим он отличается от *карикатуры*. Крайняя степень шаржирования – *гротеск*.

Шатёр – в архитектуре остроконечное покрытие зданий в виде четырехгранной или восьмигранной пирамиды.

Шелкография – техника печати, переноса, перевода, тиражирования цветных или черно-белых рисунков на любую поверхность (бумагу, металл, дерево, ткань, стекло, керамику) через шелковое сито.

Шинуазери, шинуазри (франц. *chinoiserie* – китайщина) – изобразительный стиль искусства французского *рококо*; так называемая китайщина, вошедшая в моду примерно с 1720-х гг. Стилизация под китайское искусство в живописных картинах, панно, росписях, *шпалерах* и фарфоре.

Шпалера (нем. *Spalier* от итал. *spalliera* – ряд деревьев) – первоначально в искусстве парков XVII в. прямые ряды стриженных кустов и деревьев, затем – декоративные ткани или безворсовые настенные ковры, вытканые ручным способом. Изображение создается цветными нитями (шерсть, шелк, иногда металлические, серебряные и золотые нити), закрывающими неокрашенную основу (шерсть, лен).

Эклектика (греч. *eklektikos* – выбирающий), эклектизм – соединение разнородных художественных элементов, составляющее сложный по составу "стиль".

Экспрессионизм (франц. *expressionisme*) – художественное течение в искусстве первой трети XX в., главным образом в живописи.

Экстерьер (лат. *exterior* – внешний, наружный) – внешний вид какого-либо объекта: здания сооружения, изделия; противоположное понятие *интерьер* – вид изнутри.

Эллинизм, эллинистический – исторический период в развитии античной культуры, который следует отличать от древнегреческого (эллинского). Его содержание заключается в распространении греческой культуры на соседние с ней территории Передней Азии, Причерноморья, Египта. Эллинистическая культура характеризуется слиянием традиций древнегреческой классики и восточных культур.

Эрмитаж (франц. *ermitage* – уединенное место) – во французской архитектуре XVIII в. загородный дом, парковый павильон в уединенном месте для общения в небольшом, узком кругу друзей.

Эрререско – название художественного стиля периода Высокого Возрождения в Испании (XVI в.) по имени архитектора Хуана де Эрреры (1530–1597), совмещавшего в своих произведениях черты *мавританской, готической* и классической итальянской архитектуры.

Эстамп (франц. *estampe* – отпечаток от нем. *Stampfe*, итал. *stampa* – печать) – оттиск на бумаге с печатной формы, лист, отпечаток; вид художественной печати, выполняемой самим автором или мастером. В этом виде печати каждый оттиск (эстамп) является не копией, а оригиналом.

Эскиз (лат. *schedium* – поэтический экспромт, первый) – предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или его части.

Этюд (франц. *etude* от лат. *studium* – старание, усердие) – художественное произведение вспомогательного характера, выполненное с натуры для тщательного ее изучения.

Ювелирное искусство – искусство обработки драгоценных камней и металлов и изготовление украшений, а также миниатюрное, тонкое искусство вообще.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Боров, Ю.Б. Эстетика: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. подготовки и специальности «Соц. работа». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 700 с.
2. Карнажицкая, Т.В. Эстетика: учеб. пособие для студ. гуманит. спец. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / под науч. ред. Н.А. Королькова. – Мн.: Равноденствие, 2004. – 351 с.
3. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2000. – 434 с.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Минск, 2003. – 336 с.
5. Никитина, И.П. Эстетика: учеб. пособие. – Москва: Высшая школа, 2008. – 767 с.
6. Салеев, В.А, Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: учебное пособие / А.В. Салеев. – Минск, 2012. – 412 с.
7. Тарасов, Ю.Н. Этика. Эстетика: практикум: учеб. пособие / Ю.Н. Тарасов. РАО; Московский психолого-соц. ин-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж: МОДЭК, 2006. – 136 с.

Дополнительная

1. Адорно, Т.В. Эстетическая теория / Т.В. Адорно. – М., 2001. – 526 с.
2. Гилберт, К.Э., Кун Г. История эстетики / Под ред. Сальникова В.П. – СПб, 2000. – 653 с.
3. Карпенко, Н.А. Этика и эстетика: интегрированный модуль: метод. рекомендации: в 2 ч. Ч. 1 / М-во образования РБ, Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», каф. философии. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – 54 с.
4. Кирпиченок Е.В. Эстетика: курс лекций / Е.В. Кирпиченок. – Витебск, 2007. – 94 с.
5. Конан, У.М. Беларуска мастацкая культура эпохі Сярэдніх вякоў і Рэнесансу / У.М. Конан. – Мінск, 2006. – 175 с.
6. Салеев В.А. Мастацтва і сучаснасць / В.А. Салееў – Мінск, 2006. – 239 с.

Учебное издание

ЭСТЕТИКА
ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ I СТУПЕНИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине

Составитель

ДАВЛЯТОВА Елена Валентиновна

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

В.Л. Пугач

Подписано в печать .2021. Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 2,56. Уч.-изд. л. 3,03. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.