

ОСНОВЫ ЭСТЕТИКИ

Эстетика – это искусство красиво мыслить.

А. Баумгартен

Лектор: д. филос. н., профессор С.Г. Сычева

Природа красоты. Мир прекрасного окружает нас повсюду. Он вокруг и внутри нас. Всмотритесь чувственным или умственным взором:

Сотри случайные черты –

И ты увидишь: мир прекрасен, -

обращается к нам Александр Блок в поэме «Возмездие». Иногда бывает так, что за случайной, неприглядной оболочкой таится внутренняя красота, которую надо уметь видеть.

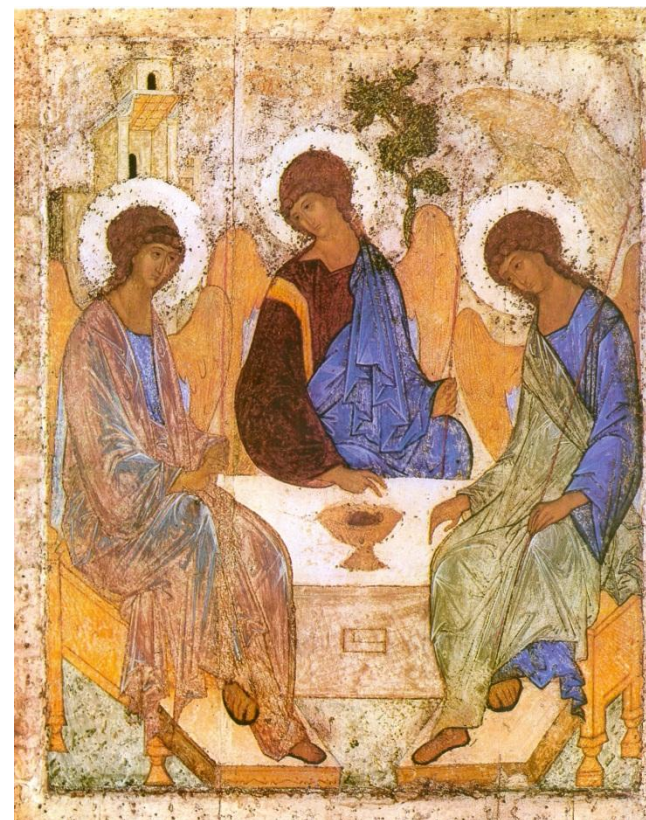
Красота – путеводная звезда человеческой жизни. Человек всегда стремился к красоте, и ко внешней, и к нравственной, и к умственной. Нет такого народа, который не знал бы чувства прекрасного. Открытия современных ученых доказывают, что уже в Верхнем палеолите первобытный человек знал и ценил красоту. Это подтверждают находки на территориях современной Франции, Италии, Англии, Германии, Сибири, Сахары и т. д.

Человек способен находить и ценить красоту, творить по ее законам. Но для этого надо вырабатывать вкус. Так же, как мы учимся читать и писать, мы формируем способность видеть и переживать красоту. **Учение о красоте – это и есть эстетика.**

Фантазия и игра. Без фантазии невозможно познание мира. **Фантазия**, воображение – основа творчества во всех его видах. Жизнь человека – творческий процесс. И здесь важнее всего способность человека быть и оставаться человеком. В этом ему помогает игра. Эйнштейн сказал: «Создание атомной бомбы – детская игра по сравнению с тайной детской игры». **Игра** – это не способ убить время, это – тип поведения, деятельность «по правилам». Работать играючи – значит легко, радостно и умело делать свое дело. И в этом смысле Шиллер прав: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет».

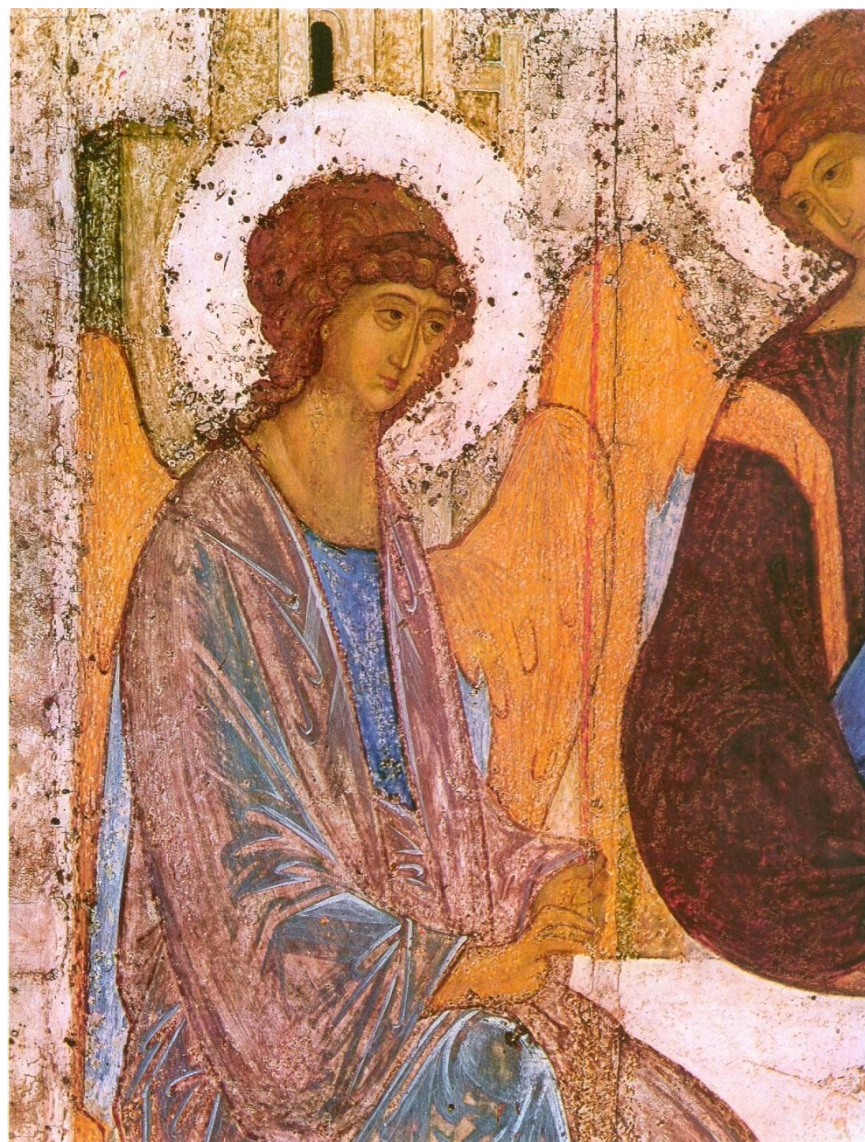
Эстетическое отношение к миру включает в себя **игровое поведение**, основанное на развитой фантазии. В искусстве мы встречаем «двойное существование», сочетание реального и условного. Допустим, художник создает правдоподобие действительности, но зритель ни на секунду не забывает о том, что перед ним, все же, условный мир. А. Гулыга приводит такой пример: никто не бросится на помощь Дездемоне, хотя ее гибель при хорошей игре может вызвать подлинные слезы. Наслаждение искусством – это соучастие в игре.

Мир искусства. Обратимся к одному из величайших шедевров древнерусской иконописи: «Троице» Андрея Рублева. Она была создана на рубеже четырнадцатого – пятнадцатого веков, когда русская культура переживала невиданный подъем. Священник и философ Павел Флоренский писал об этой иконе, что в ней открывается «духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира». Здесь показана, продолжает Флоренский, «взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир,.. эту ничему в мире не равную лазурь – более небесную, чем само земное небо,.. эту бесконечную друг перед другом покорность – мы считаем творческим содержанием Троицы».

Андрей Рублев. Троица. Фрагмент.

Андрей Рублев. Троица. Фрагмент.

Андрей Рублев. Троица. Фрагмент.

Виды искусств. Искусство всегда конкретно. Существуют самые разнообразные виды искусств, которые мы и рассмотрим.

Архитектура. Гегель называл ее «началом искусства». Зодчество возникло на заре цивилизации, всегда было погружено в практику, это наиболее «приземленное» искусство, непосредственно связанное с жизненной потребностью человека в жилище. Важно то, что архитектура не копирует природные формы, а творит культурные формы заново. В этом ее близость к музыке и не случайно архитектуру называют **«застывшей музыкой»**.

Архитектура воспроизводит облик общества. Например, пирамида фараона Хеопса, самая большая из египетских пирамид, достигает почти 150 метров высоты. На ее сооружение ушло свыше двух миллионов блоков весом от двух с половиной до тридцати тонн. Ее назначение – быть усыпальницей фараона. Человек по сравнению с такой громадиной ощущает себя абсолютно ничтожным. Эта пирамида – символ всевластия фараона. Фараоны обожествлялись.

Если посмотреть на другой памятник, уже русской архитектуры – храм Покрова на Нерли, то можно заметить удивительную человечность его облика: Божественное и человеческое сливаются в религиозном действии.

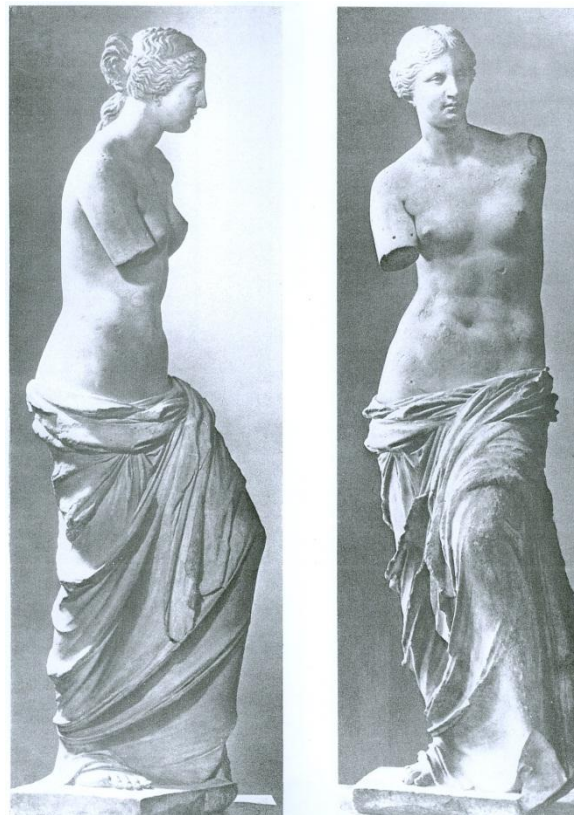

Пирамиды в Гизе

Церковь Покрова на Нерли

Скульптура. Это, как правило, изображение человека или Бога из металла, камня, дерева, гипса. Гегель определял скульптуру как «телесное воплощение духовного».

Венера Милосская

Живопись. Она имеет свой язык – цвет и рисунок. Нельзя согласиться с А. Гулыгой в том, что в живописи главную роль играет цвет, тогда как рисунок – вспомогательную. Цвет определяется глазом, но рисунок, в том числе, рукой. По тому, как накладывается на полотно мазок, можно определить автора картины.

Гармоничное сочетание цветов называется колоритом. Уникальный колорит, подобранный художником, существует только на оригинальном образце, копии и репродукции, как правило, не в состоянии доподлинно его передать. Поэтому для понимания картины важно видеть оригинал. Сколько существует репродукций «Троицы» Рублева! Но только в Третьяковской галерее становится понятным величавое спокойствие ангелов, воплощенного Божества. Только там мы можем полностью пережить гениальность творческого дара художника.

По предмету изображения живопись делится на портрет, пейзаж, натюрморт, тематические композиции. По технике исполнения и краске – на масляную живопись, гуашь, акварель и так далее.

*Рафаэль. Сикстинская
Мадонна*

Музыка. Она не изображает действительность, как и архитектура, но очень ярко передает эмоциональный мир человека. А. Гулыга цитирует Д.Шостаковича: «Музыка способна выразить... мрачный драматизм и упоение счастьем, скорбь и экстаз,.. гнев и... ярость, меланхолию и бурное веселье, и не только все эти чувства, но и тончайшие их оттенки».

Музыка способна воплотить дух эпохи. **Музыка делится на инструментальную – исполняемую на инструментах и вокальную – исполняемую голосом.** Можно даже сказать, что и человеческий голос – тоже музыкальный инструмент, причем в отличие от инструмента обычного он вне времени: он существовал всегда и будет жить, пока живет человек.

Танец. Это связь музыки с движением тела в пространстве. Танец можно назвать ожившей скульптурой. Красота и грациозность движений тела — основа классического танца. Вспомним стихи Пушкина:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит как пух из уст Эола;
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

Самое сложное и прекрасное искусство танца – балет. Русский балет известен всему миру. Фотографии русских балерин украшают пригласительные проспекты Нью-Йорка. На рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий особенно были популярны **русские сезоны в Париже**: балетные постановки, костюмы и декорации к которым писали великие русские художники: Лев Бакст, Александр Бенуа и другие. Это был настоящий триумф русского искусства, сильно повлиявший на культуру Парижа того времени. В начале двадцатого века танцевали Анна Павлова, Нижинский, позднее – Уланова, Плисецкая, Лиела, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, многие другие замечательные танцовщики. Балет не выходит из моды, скорее, он сам определяет моду, оставаясь вечно юным.

Л. Бакст. Эскиз костюма Красной султанши к балету «Шехеразада»

Литература. Она пользуется языком. Слово, произнесенное и написанное, способно вызвать переживание красоты. Особенность литературы как вида искусства, как пишет А. Гулыга, в её доступности и широком распространении: «где человек, там и книга».

Однако не все состояния человеческой души можно передать словом. По этому поводу Тютчев писал:

Как сердцу выразить себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

Русские символисты начала двадцатого века восприняли это стихотворение как вызов, стали ратовать за искусство намека, иносказания, утаивания, за символическую поэзию и прозу.

Итак две разновидности литературы – **поэзия и проза**. Однако не всегда это деление однозначно, о чем свидетельствуют гениальные примеры из русской литературы: «Евгений Онегин» Пушкина – роман в стихах, тогда как «Мертвые души» Гоголя – поэма в прозе.

Театр. Настоящая, живая жизнь литературы проходит на сцене. Интерес к театру не ослабевает, не смотря на развитие кино и телевидения. Почему? Потому что актеры в зале, рядом, на сцене совершается сиюминутный акт творчества, все происходит для зрителя, с его участием, наличествует общение и сопереживание сцены и зала.

Театр как искусство зародился две с половиной тысячи лет назад в древней Греции. Тогда все начиналось с трагедии – «хоровода козлов», если переводить дословно. Пришедший из Фракии культ Диониса – Бога-козленка, разрываемого на части в целях жертвоприношения и символизации природного круговорота, языческого Бога, первого, кто воскресал, стал первоосновой трагедии, существующей и торжествующей и по сей день.

Театр есть синтез искусств: в пьесу вовлечены и литература, и изобразительное искусство – костюмы, декорации, и музыка, игра актеров, режиссура.

Головин А. Портрет Ф.И. Шаляпина в роли Бориса Годунова

Кинематограф. Это – самый молодой вид искусства. Появившись в конце девятнадцатого века, он покориł все страны и все народы, обрел популярность везде. Наверное, это потому, что он очень легко транслируется в пространстве и во времени. Сидя в зрительном зале, можно посмотреть итальянский, французский, американский фильм. Знаменитым актерам и режиссерам, не зависимо от их происхождения и места жительства поклоняются в самых разных странах. Коммуникабельность кинематографа не вызывает сомнений. Безусловно, за ним – будущее.

Вряд ли стоит задаваться вопросом:
какому искусству отдать
предпочтение? Творить искусство
позволяет только талант, тогда как
наслаждаться можно любым, лишь
бы это искусство было подлинным, то
есть таким, которое позволяет
человеку почувствовать себя духовно
свободным.

Контрольные вопросы:

1. Что такое красота? Приведите примеры.
2. Как связаны фантазия, игра, идеал?
3. Какие виды искусств Вы знаете? Приведите примеры.