Московский Государственный Педагогический

Открытый Университет

РЕФЕРАТ

по эстетике

на тему*:*

«Эстетическое и художественное сознание Древней Греции»

Работу выполнила студентка Кулакова Марианна, 4 курс,

факультет психологии, 2 поток, 4 группа

Москва, 2002 г.

План:

Введение

История развития эстетики

Эстетическое и художественное сознание Древней Греции.

Введение

Слово «эстетика» – одно наиболее употребляемое в нашей повседневной жизни в разных сферах. Говорят об эстетике одежды, эстетике спектакля, эстетике фильма и т.д. Как известно, понятие эстетики обозначает и философскую науку об искусстве.

Многообразие использования понятия «эстетика» за пределами науки – свидетельство его широкой содержательности, длительности исторического пути, в ходи которого возникали различные его ипостаси. При всем различии употребления на обыденном и профессиональном уровнях это понятие означает некий ***единый принцип, обобщающее чувственно-выразительное качество*** как произведений искусства, так и предметов повседневного обихода, феноменов природы. На это обратил внимание немецкий просветитель А. Баумгартен, когда в середине ХVIII века ввел понятие «эстетика» (от греческого aistheticos – чувственный: относящийся к чувственному восприятию).

История развития эстетики

История развития эстетики как мировой науки уходит своими корнями к глубокой древности, к древним мифологическим текстам. Всегда, когда речь шла о принципах чувственной выразительности творений человеческих рук и природы, обнаруживалось единство в строении предметов и явлений, способных сообщать чувства эмоционального подъема, волнения, бескорыстного любования, т.е. закладывались традиции эстетического анализа. Так сложилось представление о мире выразительных форм (созданных человеком и природой), выступающих предметом человеческой рефлексии.

Активно обнаруживалось их строение и внутренняя структура – связь чувственной оболочки с символическим, духовным содержанием, общее в эстетическом явлении осознаваемых и невыразимых с помощью слов качеств и т.д. Свойства произведений и сопутствующие им чувства эмоционального подъема описывались через понятие прекрасного, явившегося центральным в эстетической науке. Все прочие эстетические понятия (возвышенное, трагическое, комическое, героическое и т.д.) обретали свой смысл только через соотнесенность с категорией прекрасного, демонстрируя безбрежные оттенки разных типов чувственного восприятия мира.

Нельзя отрицать, что все здания эстетической науки строятся на единственной категории прекрасного.

Первоначально эстетическое знание было вплетено в систему общефилософских размышлений о мире. Впоследствии, на протяжении тысячелетий история эстетики не раз меняла лоно своего развития: античная эстетическая мысль развивалась в рамках философии, средневековая – в контексте теологии, в эпоху Возрождения эстетические взгляды разрабатывались преимущественно самими художниками, композиторами, т.е. в ходе художественной практики.

В XVII и XVIII вв. эстетика интенсивно развивалась на почве художественной критики и публицистики. Этап немецкой классической эстетики, воплотившийся в творчестве И. Канта, Ф. Шиллера, Г.Гегеля, вновь был ознаменован созданием целостных эстетических систем, охватывающих весь комплекс проблем эстетической науки.

Таким образом, развитие эстетических представлений происходило путем чередования длительных периодов эмпирических наблюдений с этапами расцвета больших теоретических концепций, обобщающих философских теорий исскусства. И одна и другая ветви эстетики стремились к поискам сущности искусства, тенденций и закономерностей художественного творчества и восприятия.

Художественное сознание Древней Греции

Под классической античностью принято понимать период с конца VI по IV в. до нашей эры, время процветания до крушения греческого аристократического полиса. Что нам известно о художественной жизни античности? Мы знаем имена таких выдающихся драматургов, как Эсхил, Софокл, Аристрофан, чьи произведения ознаменовали взлет и интенсивное развитие комедии. Бурно развивалось изобразительное искусство: хотя живопись не сохранилась, но из источников известно о прославленных художниках Полигноте, Аполлодоре, Зевксисе. У греков были специальные здания для хранения картин (пинакотеки), время от времени устраивались выставки и обсуждения, привлекшие множество знатоков живописи и ваяния. Однако в подавляющей массе произведения искусства вели не музейный образ жизни. Плутарх утверждал, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Расцвеченные скульптуры украшали площади, храмы – мир искусства был живым миром.

Об античной музыке, занимавшей значительное место в жизни грека, сохранилось мало сведений. Известно, что в музыкальном творчестве использовались специфические лады – дорийский, лидийский, фригийский. Каждый из них был ориентирован на сочинение произведений разных жанров, разного социального назначения.

В классический период Древней Греции расцветает античный полис, где отсутствует расщепление между индивидуальными ориентациями человека в общественном целом. Гражданин античного полиса чувствовал себя в безопасности – полис защищал человека, обеспечивал его права, справедливость общественных отношений, равновесие государственных и индивидуальных интересов. Отсюда и формы творчества, которые отличают взаимопроникновение объективного и субъективного, лирического и эпического.

Почему античное искусство оказалось столь притягательным в качестве всеобщего критерия последующего художественного развития? Потому что античное художественное сознание выступало как синкретичное, то есть целостное по своей природе. Фактически все эстетические категории, с помощью которых пыталась обозначить основные свойства искусства и суждения вкуса в повседневной жизни, берут начало в античности. Эстетические категории – это наиболее общие признаки, с помощью которых описываются процессы художественного творчества, строение и своеобразие произведений искусства, природы и механизмы художественного восприятия.

Для характеристики эстетически совершенного явления античность придумала собственную категорию «калокагатия», что означает единство прекрасного и нравственного. Эстетически прекрасное, таким образом, понималось и как эстетически-нравственное в своей основе, как средоточие всех совершенных качеств, включая истинное, справедливое или иные превосходные ипостаси. Такое понимание, несомненно, обнаруживает целостность, присущую восприятию античного человека, для которого чувственный, телесный компонент прекрасных объектов органично совмещался с высоким духовным, символичным содержанием. Прекрасное как объективное свойство заданное самой природой, и прекрасное как субъективное чувство удовольствия сосуществуют.

Особое место в античности приобретают теории социального воздействия искусства, в частности идеи художественного воспитания. В Древней Греции государство обеспечивало гражданам возможность посещать театральные представления, где шли драмы из жизни античных героев. Подвиги минувших лет были ориентированы на юношество. Сократ, Платон и Аристотель прошли эту школу: все они хорошо знали поэзию их времени, драматургию. Сократ настойчиво связывает представление о прекрасном с понятием целесообразного, то есть пригодного для достижения определенной цели.

Обратимся к Платону (427-347 до нашей эры). Какую роль он отводит художественной деятельности, каков, по его мнению, статус художественного творчества? Платон исходит из того, что наиболее подлинным является мир идей, предельных сущностей человеческого бытия. Широко известна его образная модель. Поэту и художники подражают тем, кто уже так или иначе, воспринял и смог реализовать в своих формах эти предельные идеи бытия. Художественная деятельность, таким образом, есть только тень, которая воспроизводит средствами искусства все то, что уже воплотилось в конкретных формах реальности. Но ведь и сам видимый мир существует как тень скрытых сущностей. Следовательно, творения художника – это тень теней. Попытка Платона подобным образом связать природу художественных форм и миром предельных сущностей человеческого бытия впоследствии стала трактоваться как теория, основанная Юнгом (учение об архетипах).

В диалоге Платона «Ион» дано толкование процесса художественного творчества. В момент творческого акта поэт находится в состоянии исступления, им движет не выучка, не мастерство, а божественная сила. Поэт «может говорить лишь тогда, когда сделается вдохновленным и исступленным и не будет в нем более рассудка…. Ведь не от умения они это говорят, а благодаря божественной силе» (Платон).

Каков понятийный аппарат Платона, рассуждающего о художественном совершенстве? Его понятийный аппарат отмечен вниманием к такой категории, как мера. Платон пишет, что когда предел входит в тождество с беспредельным, то он становится мерой, понимаемой как единство предела и беспредельного. Несмотря на неоднократные утверждения Платона о том, что искусство должно ориентироваться на социально значимые потребности, у него звучит и другая идея: меру диктует внутренняя природа самого произведения. Мера по Платону всегда конечна, она делает мир органичным, целым и обозримым. Мера выступает у Платона одним из атомов его эстетической теории, одной из базовых категорий. Ее толкование обнаруживает общие представления античности о времени, которые имели циклический характер.

Другая категория, активно используемая Платоном, - гармония. Она близка понятию меры, пропорции, симметрии. Согласно Платону, гармония есть нечто такое, то непосредственно соединяется в силу похожести. Вслед за Гераклитом он повторяет, что гармония создалась из первоначально расходящегося. Это особенно явственно проявляет себя в музыкальном искусстве, где расходящиеся высокие и низкие тона, демонстрирующие взаимозависимость образуют гармонию.

Интересно проследить как эволюционировало понятие гармония в античном художественном сознании. Если первоначально гармония воспринималась главным образом космологически, то есть как экстраполяция всех объективных свойств Космоса, то впоследствии гармонию стали искать и в земном, повседневном мире людей, где она зачастую несет в себе отпечаток индивидуального отношения.

В связи с этим трудно переоценить категорию катарсиса, которая разрабатывалась в античности применительно к обозначению сущности любого эстетического переживания. Когда в результате художественного восприятия мы получаем чувство удовлетворения, мы переживаем состояние катарсиса. У Гесиода встречается высказывание: «Голос певца утоляет печаль растерзанного сердца». У многих мыслителей античности встречается сопоставление понятий «очищение» и «катарсис». В целом понятие катарсиса употребляется в эстетическом, психологическом и религиозных смыслах.

Понятие катарсиса начало обсуждаться задолго до Аристотеля и прилагалось к восприятию разных видов искусств. Сам Аристотель разработал теорию катарсиса как одного из компонентов искусства трагедии. Катарсис, согласно Аристотелю, - это очищение от аффектов через страх и сострадание трагическому действию. Аристотель также считал, что художественное – это осуществленное эстетическое: художник собирает, группирует, шлифует выразительность и создает собирательный образ явлений окружающего мира. Все прекрасное согласно Аристотелю – есть определенный порядок, оформленность. Он считал также, что источником искусства является сама действительность.

Аристотель склоняется к мысли, что через искусство возникают такие вещи, форма которых находится в душе художника. Прекрасная форма не существует "загодя", она есть результат продуктивной способности самого художника. Подчеркивая очевидное своеобразие художественной реальности по сравнению с действительным миром, Аристотель ставит проблему соотношения правды и правдоподобия в искусстве. Правдоподобие возникает как результат искусного копирования реальности, всего того, что существует вне искусства. Правда в искусстве – нечто иное, стоящее выше правдоподобия, фактически она олицетворяет собой особый художественный смысл, на выражение которого и направлены усилия художника.

Показательно восприятие художественным сознанием классической античности произведений Гомера: по общему мнению, у Гомера нет не прекрасных вещей. Однако, очевидно, что художественное совершенство творений Гомера определяется отнюдь не каким-то специальным (прекрасным) содержанием. Следовательно, художественно-прекрасным может стать любое содержание, предметом искусства способно выступать бесконечное разнообразие реальных явлений.

Постепенно с развитием имущественных отношений в греческом полисе усиливается денежное, материальное неравенство, приводящее к неравенству социальному. Со временем этот процесс приводит к расщеплению художественного творчества на массовое и элитарное, к еще большему расхождению индивидуального и общественного.

Нисхождение общезначимых идеалов сопровождается усилением внимания к внутренней жизни, субъективным сторонам бытия. Все эти процессы с конца V - начала IV в. до нашей эры приводят к глубочайшей трансформации мироощущения классической античности. В музыке отмечается рост лирических форм (в противовес эпическим), новые мотивы проникают в поэзию и особенно в трагедию. К I веку до нашей эры уже имеется большое число произведений, демонстрирующих достаточно освоенные образцы новых способов художественного самовыражения личности.

Литература:

«Эстетика», автор – О.А. Кривцун., издательство «Аспект-пресс», Москва, 2001 г.