

Опыт искусства в философском осмыслении

Лаврухин А.В.,
Лекция 15

II. Искусство в эпоху

Средневековья

Период с IV в. по 14 в. н.э.: 1000 лет

- Также как и в античности, искусство – это *techne*: строительство корабля или дома, изготовление молота или рисование миниатюры; это кузнец и ритор, поэт и художник, точно также как и стригальщик овец. В этом смысле искусство отождествляется с ремеслом, техникой, а теория искусство - это теория ремесла.
- Соответственно, художник - *Artifex* (творец, создатель) создает нечто такое, что позволяет исправить, дополнить или продолжить природу.
- Представления об искусстве, которое возникнет позднее и продержится вплоть до наших дней, как о создании произведений, изначальная цель которых - эстетическое наслаждение, мы не встретим в этот период.
- Средневековое искусство опиралось на эллинизм и одновременно, деконструировало его, т.к. телесная антропоморфная форма божества была запретна – разложение классических форм
- **Проблема изображения Бога в образах:** с одной стороны, богатое наследие эллинизма, с другой – иконоборчество иудаизма. Совершенное изображение бесконечного Божества невозможно, однако ради спасения людей Бог все-таки принял человеческую форму. Иконоборчество – совсем нельзя изображать Бога.
- Косвенное изображение: нечто, не соответствующее первичному значению образа (пример Орфея: изображается как символ Христа, который выводит души из преисподней, то тут Орфей – лишь условное обозначение, суть которого выходит за пределы передачи черт античного героя).
- Церковь заимствует стратегию Римской империи, заменив гражданские интересы на религиозные: нравственное воспитание и наставление верующих должно стать основным заданием искусства.

Орфей как пример косвенного изображения

Катакомбное искусство

Катакомбные росписи – искусство

переинтерпретации

- Катакомбы – это частные, охраняемые римским законом кладбища, появившиеся в городах Апеннинского полуострова и Северной Африки начиная со II в. н. э.
- Разветвленная сеть подземных ходов протяженностью в несколько километров (самые большие – более 100 км).
- В катакомбах архитектурные формы и фигурные украшения имели не эстетический, религиозный и поминальный характер — это визуализация молитв о спасении души, плача по усопшему. Декоративные элементы - знаки любви или признательности — словно цветы на надгробии. Саркофаги же изготавливались в обычных мастерских массово, и не являются специфически христианскими изделиями.
- Катакомбные росписи символичны: они переинтерпретируют образы от их первоначального римского смысла к новому через низведение фигур к простым знакам, пригодным для передачи соответствующего идеологического содержания.

Моисей высекает воду из скалы

Икона и иконичность средневекового искусства

- Икона - произведение церковно-литургического искусства, создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, одна из форм проявления Божественной истины.
- Икона – это «умозрение в красках» (С. Трубецкой)

4 слоя смысла:

- **дидактический**, соответствующий «буквально» тексту и сюжетной стороне Писания и Предания;
- **символический**, соответствующий «аллегорическому» уровню Библии;
- **мистический**: лица и события, изображенные на иконе, в акте напоминания актуализируют своё присутствие (не сущностно, а по действию, греч. «энергии»);
- **литургический** аспект иконы: участие в формировании богослужебного пространства как «неба на земле».

Христос Пантократор, середина VI века

Иконоборчество

- Девиз иконоборчества:
«Иконоборчество: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им...»
- Для религиозного искусства в ранний период уже была характерна излишняя чувствительность, которая для некоторых ставила под сомнение святость иконы. (В.Н. Лазарев)

Патриарх Герман опускает в море Лидскую икону Богородицы чтобы спасти её от иконоборцев

Иконопочитание

- **Девиз иконопочитателей:** «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз»
- Образ (изображение) – это не копия оригинала, но лишь отражение, не во всём ему подобное
- *«Иконы суть видимое невидимого и не имеющего фигуры, но телесно изображенного из-за слабости понимания нашего».* (Иоанн Дамаскин)
- Изображается на иконе не «природа» (человеческая или божественная), не изображимая вне конкретных ипостасей, но Ипостась, что и сохраняет непостигаемость и неизобразимость Первообраза (божественной природы и способа её соединения с человеческой) в изображениях Богочеловека (равно как и обоженных людей). «Христос, будучи изображенным на иконе, остается неопишваемым»
- VII Вселенский собор: значение икон - *напоминательное*: иконы побуждают молящихся *«к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним»*.

Владимирская икона Божьей матери, XII век

Живопись – немая проповедь

- Искусство не может быть ни объектом поклонения, потому что оно не имеет ничего общего с божественной моделью, будучи просто изображением реальности, но не самой реальностью; ни объектом уничтожения, поскольку имеет большую воспитательную ценность.
- Произведение искусства носит не священный характер, но создается в целях украшения или просвещения.
- Изобразительное искусство - низшее по отношению к религиозному созерцанию: *"Несчастлива та память, которая, чтобы хранить в себе образ Христа, нуждается в помощи живописи"* (Алкуин. Libri Carolini, IV.- Ibid).
- *"Ты поклоняешься поверхностным цветам, мы, предпочитающие Писание, проникаем до скрытого смысла. Ты чаруешься раскрашенными изображениями, мы же умиляемся божественному слову».*
- Истинно верующая душа не испытывает необходимости в искусстве, но оно нужно для просвещения масс.

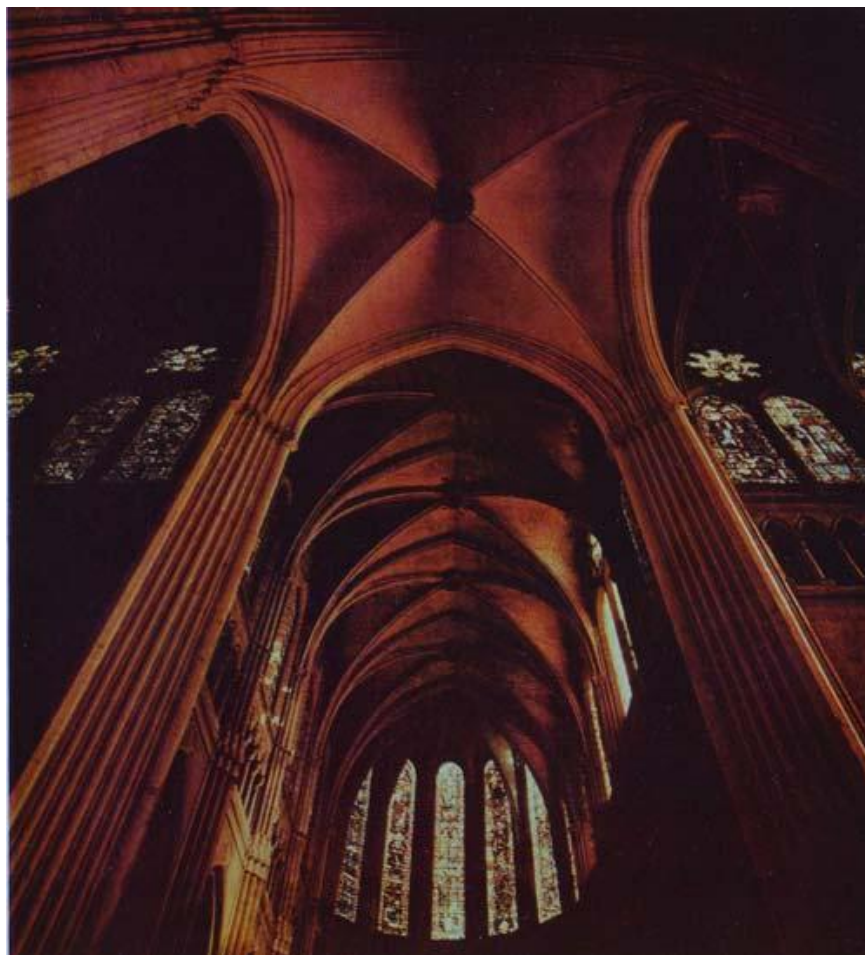
Андрей Рублёв. Святая Троица

Метафизический порядок

- Искусство необходимо для иллюстрации метафизического и символического порядка мира: оно имеет декоративную и воспитательную функцию
- Гонорий Отэнский: «Живопись создается по трем причинам: первая, потому что она литература мирян; вторая, дабы здание изрядно украсить; третья, чтобы прошедшую жизнь в памяти воскресить».
- Гносеологические корни понимания религиозного искусства средневековым Западом и Востоком различны.
- Истоки понимания роли искусства и художника в Западной Европе нужно искать в латинской традиции восприятия искусства в его дидактическом или декоративном предназначении. Известная латинская формула: "живопись - это молчащая поэзия" - без особых затруднений нашла себе соответствующее место среди раннесредневековых эстетических представлений.
- На Востоке она не получила основополагающего значения.

Шартрский собор

Ценность искусства в христианском понимании

- Ценность искусства состоит в его способности представлять события Священной истории как реальные.
- Ценность художественного произведения зависит от способностей (*peritia*) художника, которые укрепляются размышлением (*sedula meditatio*) и практикой (*varia exercitatio*)
- **Христианский «реализм»:** художники должны помнить о реально (*in veritate*) происходивших деяниях, следовать правде Писания. Размышлением, живым внутренним соприкосновением с этой правдой вместе с полученным опытом художник достигает ее наиболее правдивого изображения.
- **Каноничность и догматичность:** художник должен следовать иконографии, утвержденной святыми отцами (как гласило постановление Никейского собора. Он должен следовать тем указаниям, которые даются ему в надписях к его изображениям, в распространенных в каролингскую эпоху *tituli*, которые в той же мере являются пояснением к живописному изображению, в какой живописное изображение становится иллюстрацией к ним

Украшать дабы популяризировать и просвещать

- Деятели церкви придавали огромное значение искусству как средству распространения христианской догматики, прежде всего среди тех, для кого религия не была профессией, как средству воспитания мирян.
- Поэтому средневековая традиция украшения городских соборов развивалась беспрепятственно и встречала всяческую поддержку со стороны церкви, а вопрос об украшении монастырских церквей неоднократно порождал острую и яростную полемику.
- Готический собор - это воплощение поэтической мечты о божьем граде, символ небесного Иерусалима на земле, представшего в видении пророка Товия со стенами из сапфиров и изумрудов и дверями из драгоценных камней. Его стройная архитектурная красота, таинственное мерцание витражей, роскошное скульптурное убранство и драгоценность утвари были направлены к единственной цели - поэтизации литургии.
- "Внешнее великолепие" должно было идти об руку с "внутренней чистотой", отсюда все виды искусства - сияющие в грандиозных окнах цветные витражи, расставленная по порталам скульптура, многочисленные рельефы - были призваны направлять человека к "внутренней чистоте" помыслов, воспитывать его и руководить его духовным миром.

Украшать дабы просвещать

Собор в Руане

Шартрский Собор

СИМВОЛИЗМ

- Символическая интерпретация выростала из иносказательности образа (буквальный, аллегорический и анагогический смысл), проявила себя в стремлении искусства к чувственному воплощению ирреального, к выражению непознаваемого через постоянно подыскиваемые ему в реальности подобия, в наделении искусства особым значением и смыслом.
- Возможность символической интерпретации одухотворяла и возвышала каждое понятие, и каждый художественный образ способен был объять всю необъятность мира.
- Готический собор *"полнотою своих символов говорил всем сознаниям о таинстве неба и чудесах земли"*

Многослойность символических смыслов на примере интерьера соборов

Собор в Кёльне

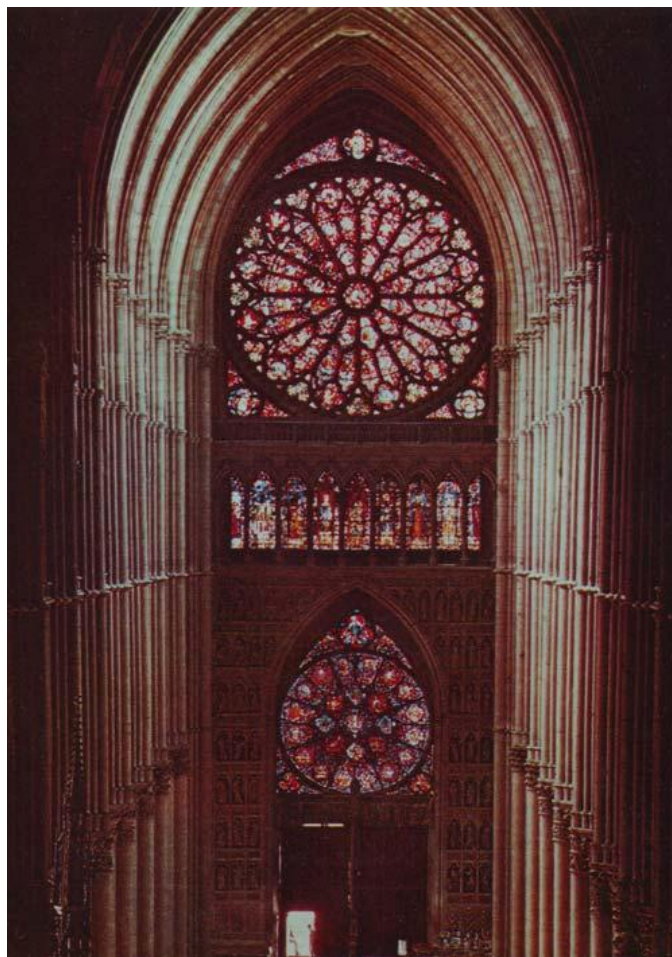
Собор в Бурже

Символизм собора

- Символическое осмысление окружающего мира наделила условным смыслом каждую архитектурную часть собора: боковые стены трактовались как образ Ветхого и Нового завета, столбы и колонны как апостолы и пророки, несущие свод, а порталы - как преддверие рая, который символизировал готический интерьер, так же ослепительно сияющий, как и небесный рай. Столбы и колонны церкви, обычно сравниваемые с пророками и апостолами, Гонорий Отанский сравнивает с епископами, подпирающими здание церкви, а своды, покрывающие ее, сравнивает с покровительствующими церкви светскими князьями.
- Символическое интерпретации находящихся в окнах витражей: свет витражей отождествляется со светом христианского знания. Гонорий: *"Ясные окна, от непогоды охраняющие и свет приносящие, суть отцы церкви, светом христианской доктрины буре и ливню ереси противостоящие. Стекла оконные, лучи света пропускающие, есть дух отцов церкви, божественные вещи во тьме будто в зеркале созерцающий"*¹⁹.
- Адаптированная под христианство неоплатоническая мистическая концепция света: бог есть свет, свет дает красоту вещам, а посредством чувственного созерцания красоты вещей дух созерцающего озаряется светом, поднимается к свету, приближается к познанию Христа - истинного света, озаряющего мир, становится особенно популярной в сочинениях богословов и философов конца 12 и 13 в.

Световой символизм собора

СИМВОЛИЗМ ПОЭЗИИ

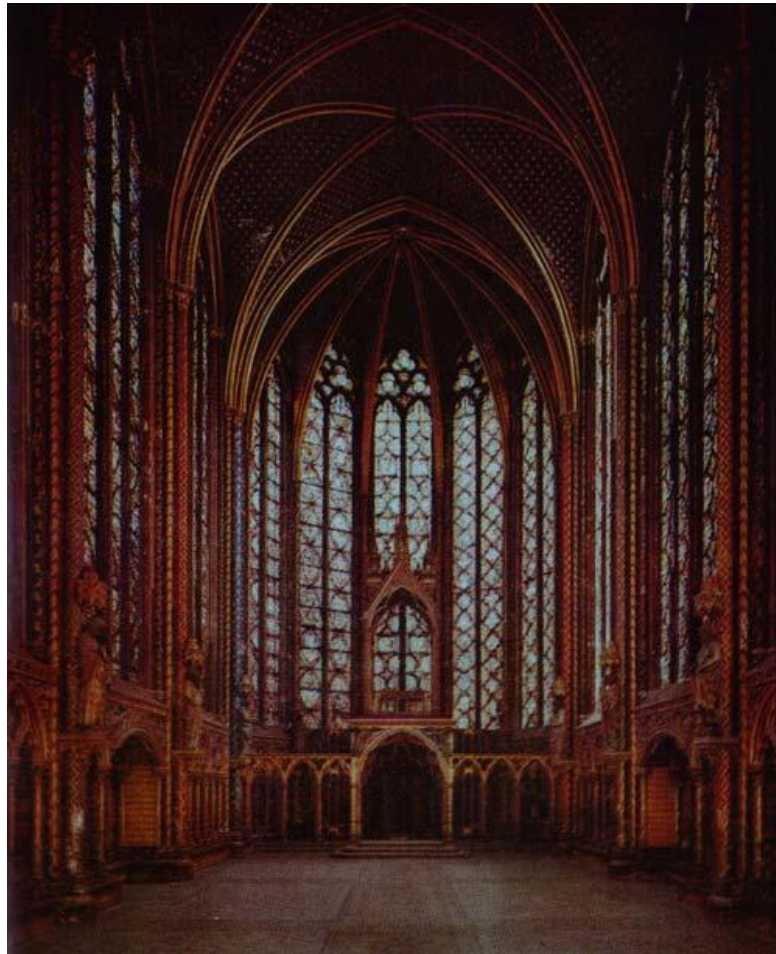
- *«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог»* (Кондак Романа Сладкопевца, VI век)
- *«Пусть же кукушка моя возвратится, любезная птица, / Та, что во всяком дому является гостьей желанной, / Добрые песни свои распевая коричневым клювом.»* (Алкуин, Каронигская эпоха, IX век)
- *«Я шаг шагну — и оглянусь назад. И ветерок из милого предела Напутственный ловлю... И ношу тела Влachu, усталый, дале—рад не рад.»* (Петрарка, XIV век)

Магия и мистика света

витражей

- Сугерий: *"свет материальный, или природой в пространствах небес расположенный, или на земле человеческим искусством достигнутый есть образ света интеллигибельного и свыше всего - самого Света Истинного"* ²⁰. Сугерий уделял первостепенное внимание освещению церкви и иконографии витражей. Описывая их, он постоянно употребляет слово "свет" в буквальном и переносном значении. Созерцание витражей является для Сугерия одним из духовных путей от "материального к имматериальному, от телесного к духовному, от человеческого к божественному»
- В осмыслении света и его воздействия в эпоху готики, которое нашло прямое и непосредственное воплощение в искусстве витражей и оформлении ими готической церкви, сливается воедино метафизическое представление о свете как образе, символе божественного света, и мистический метод его познания посредством физического созерцания света и пребывания в созданной этим светом особой световой атмосфере.

Магия и мистика света витражей

Витраж капеллы Сент-Шапель

Витраж собора Нотр-Дам-де-Пари

Витраж собора Нотр-Дам-де-Пари

Сюжетный витраж

Сюжетный витраж

Наука и философия
e-fermatas.ru

Витражи собора в Майнце

Выводы по искусству Средневековья

- Искусство – это мастерство (технэ): каменщики, мастера росписи
- Искусство сакрально: это литургия
- Искусство нравоучительно и морально – оно возвышает человека к его божественному праобразу
- Искусство глубоко символично, многопланово, многосмысленно и иерархично
- Искусство коллективно (соборно) – специфическая коллективность создания и переживания опыта искусства в религиозной общине
- Искусство не самодостаточно, но инструментально: для пробуждения души страхом Божиим

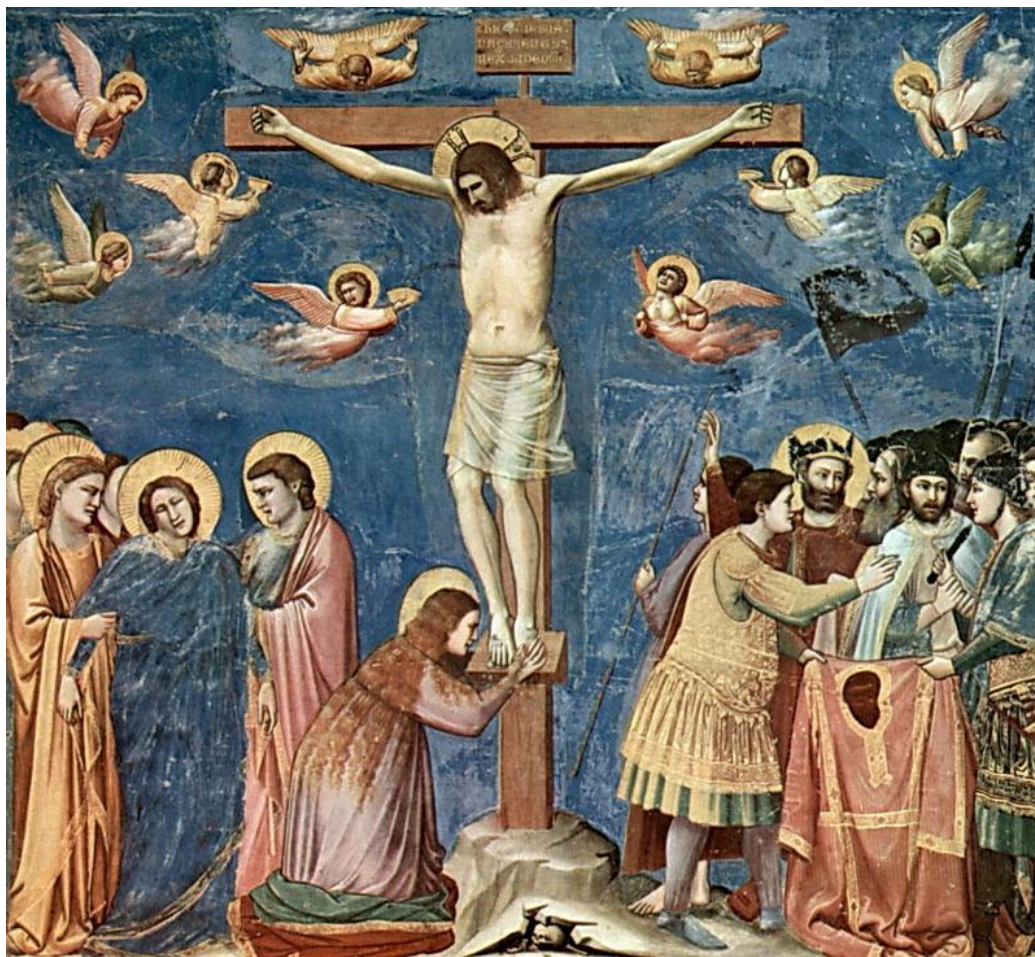
III. Искусство эпохи Ренессанса – рождение эстетического

- **Наполнение религиозных форм светским содержанием**, постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным, нарастание реалистичности, Джотто ди Бондоне ввёл в живописи пластический объём фигур, изобразил в живописи интерьер.
- Возрождение античной классики
- **Искусство приобретает формально-эстетический характер** - оно не создаёт новое содержание и тематику, но придаёт новую форму имеющимся – античным и средневековым - содержаниям

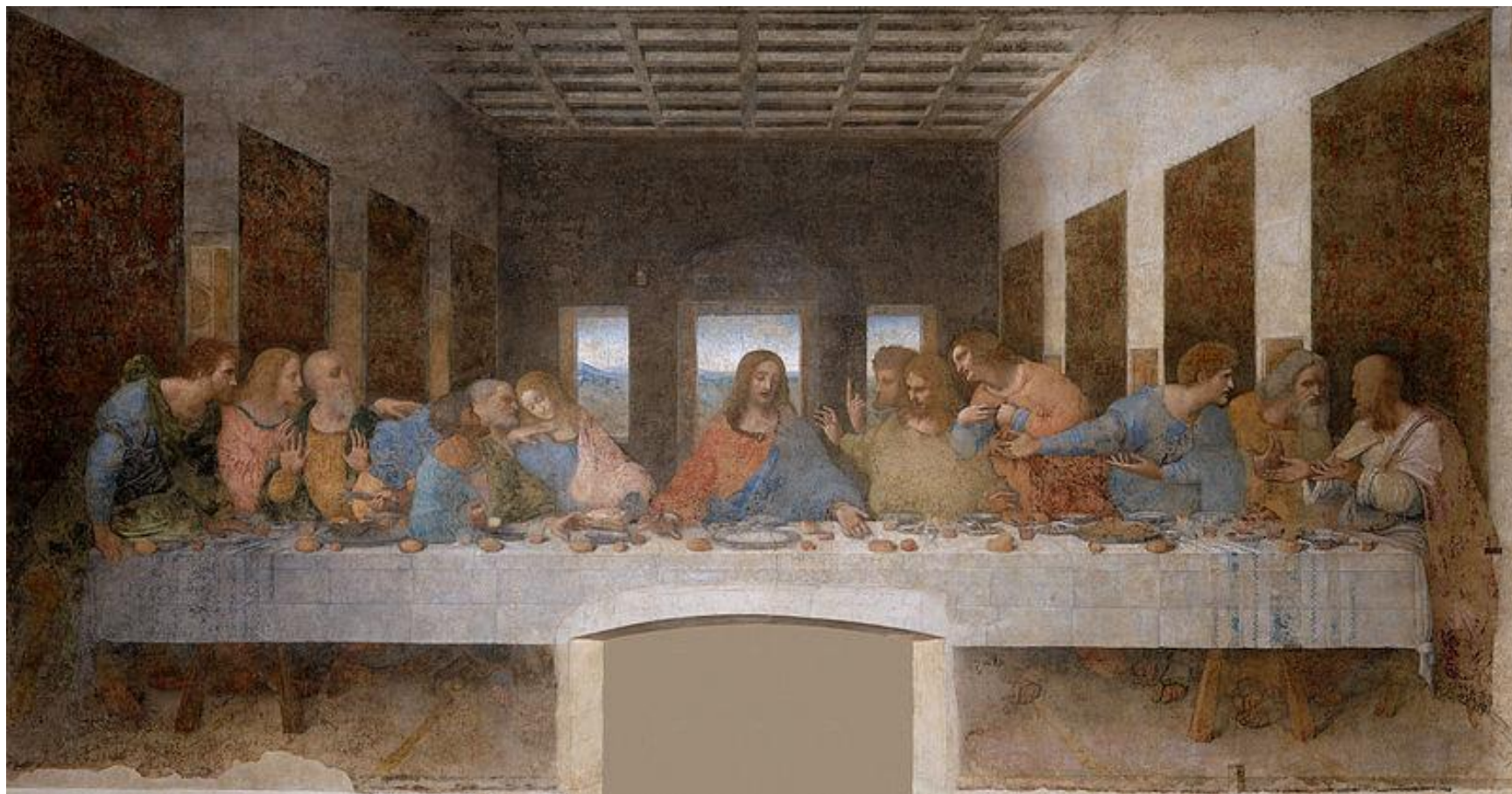
Джотто. Оплакивание Христа

Джотто. Распятие

Леонардо да Винчи секуляризация и эстетизация сакрального

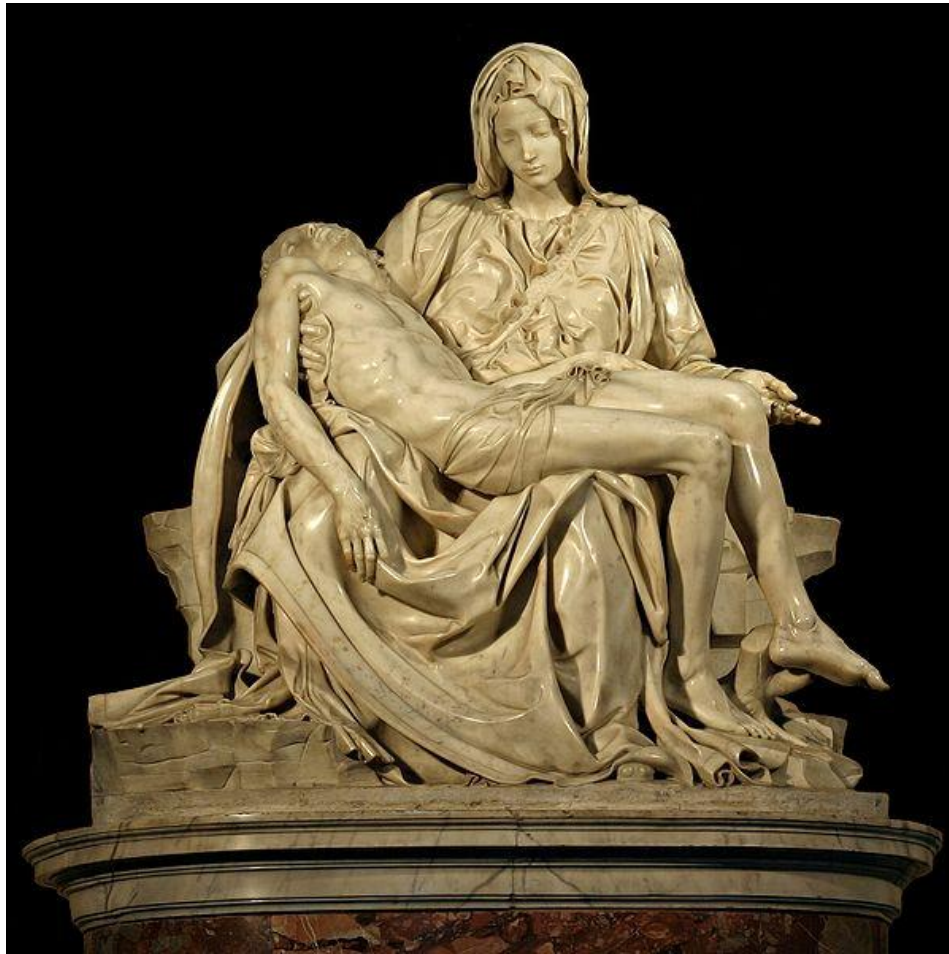
Леонардо да Винчи сакрализация и эстетизация обыденного

Скульптура

- Религиозные сцены и мотивы с новым акцентом: на человеческих страстях и переживаниях
- Тело оживает, де-сакрализируется и де-символизируется
- Феномен эстетического тела и телесности – больше любования и сочувствия, меньше - трансцендирования души

Микеланджело Буонаротти

Иероним Босх – сюрреалист XV века:
воображаемое в религиозном
(«Сад земных наслаждений»)

Искушение СВ. Антония

IV. Искусство как эстетическое чувство. А.Г. Баумгартен: понятие философской эстетики

- Философская эстетика как теория об эстетических феноменах в целом.
- Понятие эстетики впервые было введено немецким мыслителем Александром Готтлибом Баумгартеном в работе «Эстетика» (1750), где он определяет эстетику как науку о чувственном познании (=восприятии). Aistesis
- Баумгартена называют основателем философской эстетики *Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus* (1735). Он первым указал на ограниченность рационального познания и выявил специфическую когнитивную составляющую опыта искусства, несводимую к рациональному познанию, схватываемую в чувственном переживании и специфическом выражении.
- Эстетика делилась Баумгартеном на три части: 1) эвристика — учение «о вещах и предметах мысли»; 2) методология — учение об организации художественного произведения; 3) семиотика — учение об эстетических знаках.

Караваджо Микеланжел Меризи
(1571-1610)

«натюрмортность» фигурных композиций

Субъективация эстетики в кантовской критике

- Эстетическое суждение имеет определяющим основанием удовольствие от представления (созерцания) предмета.
- Если предмет прямо действует на внешнее чувство (обоняние, осязание), то возникающее при этом удовольствие даёт основание для суждения чувствования ("вино приятно»), но не для эстетического суждения.
- Предмет может, подействовав на внешнее чувство (без этого восприятие невозможно), влиять дальше - на душевные (познавательные) способности человека, на мышление и воображение, или на способность суждения, в которой они находятся в соотношении друг с другом. Последнее может быть соответствием или несоответствием.
- Суждение о предмете на основе такого опосредованного удовольствия Кант называет суждением вкуса. Вкус он определяет как "способность судить о прекрасном".

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669)

«Пир Валтасара» (1635)

эмоциональные нюансы психологических
состояний

Понятие вкуса И. Канта

- "Вкус есть способность судить о предмете или о способе представления на основании удовольствия или неудовольствия, **свободного от всякого интереса**. Предмет такого удовольствия называется прекрасным.» "Интересом называется удовольствие, которое мы связываем с представлением о существовании предмета.»
- Эстетическое суждение "**не есть познавательное суждение**". "Прекрасное есть то, что без понятий представляется как объект всеобщего удовольствия". "Прекрасно то, что нравится всем без посредства понятия". Поэтому «о вкусах не спорят».
- Вкус - «подлинное общее чувство» (Gemeinsinn). Абстрагирование.
- Искусству присуща "**целесообразность без цели**»: предмет здесь не средство для чего-то другого, он вызывает интерес сам по себе, есть самоцель. "Красота - это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нём без представления о цели".
- В чистом виде **красота существует в вещах природы**, которые не имеют цели или идеи в самих себе, а **в человеке - связана с**

Веласкес Диего Родригес де Сильва (1599-1660)

«Менины» (1656)

сложные пространственные (плановые)

композиции

Учение Канта о гении

"Гений - это талант (природное дарование), который даёт искусству правило. Поскольку талант как прирождённая продуктивная способность художника сам принадлежит к природе, то можно было бы сказать и так: гений - это прирождённые задатки души, через которые природа даёт искусству правило»

•Четыре основные черты гения:

- 1.Оригинальность: творения гения – это образцы, возникающие не через подражание, но устанавливающие мерилу или правило оценки;
- 2.Рефлексивность: гений сам не может описать или показать, как он создаёт произведение;
- 3.Естественность: он творит как сила природы;
- 4.Художественность: гений может быть только в искусстве, но не в науке.

Рубенс Питер Пауль (1577-1640)
стиль «барокко» - материальная щедрость мира
«Пьяный силен» (1620)

Идейность искусства

По Канту, гений обладает экстраординарными способностями: воображение, рассудок (необходимый для механической стороны искусства), вкус и **дух**.

"Я утверждаю, что этот принцип есть не что иное, как способность изображения эстетических идей, под эстетической же идеей я понимаю то представление воображения, которое даёт повод много думать, причём, однако, никакая определённая мысль, т. е. никакое понятие, не может быть адекватной ему и, следовательно, никакой язык не в состоянии полностью достигнуть его и сделать его понятным". (И. Кант)

"Красотой вообще (всё равно будет ли она красотой в природе или красотой в искусстве) можно назвать выражение эстетических идей...»

Стиль в искусстве как проявление идейности (Гегель).

Стиль – подчинение художественных средств искусства какой-либо формирующей идее; характеризуется определёнными принципами формирования и специфическим набором элементов (мотивов).

Стиль барокко в архитектуре: Растрелли Бартоломео Франческо (1700-1771)

Классицизм: Версаль

Иерархия видов искусств

- На основе этих трёх видов выражения Кант делит искусство на словесное, изобразительное и искусство игры ощущений. К первому относятся поэзия и красноречие, ко второму - пластика и живопись (пластика делится на ваяние и зодчество), к третьему - музыка и искусство красок.
- Выше музыки надо поставить изобразительные искусства, причём отдать предпочтение живописи, потому что "она способна проникнуть гораздо дальше в область идей и в соответствии с ними расширить сферу созерцания больше, чем это доступно другим искусствам". Жанры как свидетельства опыта проникновения в область идей.
- Сравнивая различные виды искусства, Кант на первое место ставит поэзию. "Из всех искусств первое место удерживает за собой поэзия".
- Чтобы судить о красоте, не нужно быть гением, необходимо только воспитание. Чтобы создавать произведения изящного искусства, нужен гений - продуктивная способность, необходим дух - способность изображать эстетические идеи, и нужен вкус, чтобы находить для этого изображения соответствующие прекрасные формы.

Жанры в искусстве: натюрморт

Жанры в искусстве: идеальный пейзаж

Кропси Джаспер Фрэнсис (1823-1900)

Клод Лоррен (1600-1682)

Переживать иллюзии, а не преобразовать мир

- Понятие «переживание» (Erlebnis) появляется в 70-е гг. XIX в. (Г.В. Ф.Гегель, Ф.Шиллер)
- Это лозунг протеста против современного индустриального общества: под этим знаком проходило восстание художественного модернизма начала века («югендштиль») против буржуазных жизненных форм
- Искусство коренится в переживании и является его выражением. Искусство создано для преобразования простого переживания в эстетическое
- Искусство - это прекрасная иллюзия, противопоставляемая практической действительности
- Артур Шопенгауэр: «жизнь никогда не бывает прекрасной, прекрасны лишь картины жизни в преображающем зеркале искусства». Бесплезность творений гения.
- А. Шопенгауэр: переживание искусства отвращает (спасает) от жизни и отпускает сознание человека в свободный мир представления

**Иллюзии и впечатления в импрессионизме:
Моне Клод (1840-1926),
«Впечатление. Восход солнца» (1872)**

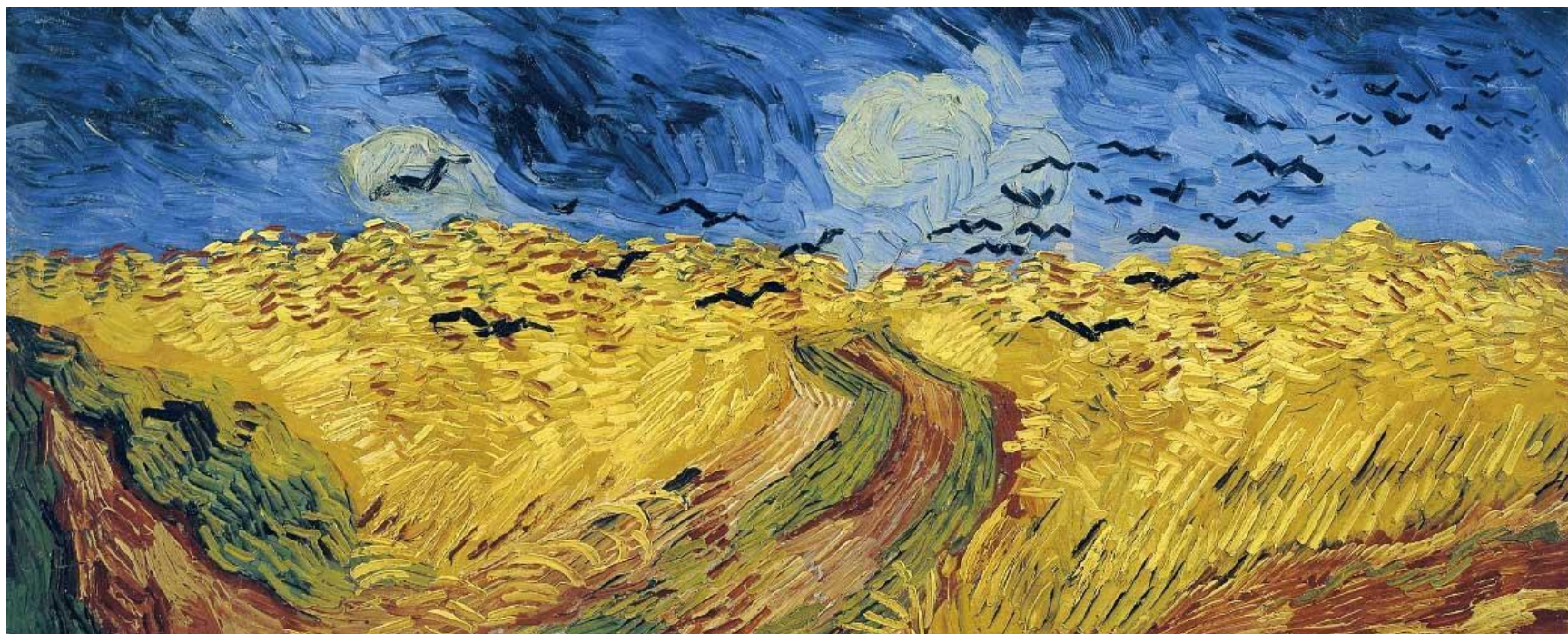
Ренуар Пьер Огюст (1841-1919)
«Бал в Мулен де ла Галлет» (1876)

Париж под дождём

Ван Гог Винсент (1853-1890)
«Пшеничное поле с воронами» (1890)

Иллюзии в литературе

Черты романтизма в литературе

- 1) Идея двоемирия: несовершенный реальный мир и совершенный, идеальный мир фантазии героя, его духовный мир;
- 2) Недостижимость идеального мира;
- 3) Идеализация мира природы (романтический пейзаж), искусства;

Попытка объективации эстетического у романтиков и Г.В.Ф.Гегеля

- Миф как коллективное иррациональное творчество масс.
- Шеллинг: тождество реального и идеального, субъективного и объективного
- Гегель: объективизация и рационализация мифа, его отождествление с эстетическим: «Мы должны создать новую мифологию, но та мифология должна стоять на службе идей, быть мифологией разума.»
- Эстетика как этап возрастания форм Духа: Дух, созерцающий сам себя в полной свободе – искусство. Дух, благоговейно представляющий себя – религия, Дух, мыслящий свою сущность в понятиях и познающий ее – философия.

Мартен-Эскиль Винге (1825-1896),
«Битва Тора с великанами» (1872)

Гегелевская типология искусств и культур

- Гегель создал первую историческую типологию художественной культуры:
 - символическая форма (доминировала на Востоке);
 - классическая (типична для античной Греции);
 - романтическая (возникла в христианской Европе).

Символический этап: индийское искусство

Классический этап: античное искусство

Романтический: христианское искусство

Идеал и иерархия искусств Гегеля

- Гегель выстроил морфологию искусства: в дополнение к зрению и слуху он вводит внутреннее чувство, и основанное на нем воображение. **Отсюда три вида искусств:** пластические, музыкальные и словесные.
- На символической стадии художественной культуры доминировала архитектура; в эпоху классического искусства – живопись, музыка, поэзия.
- **Философию искусства Гегель рассматривает как учение об идеале и его развитии.** Идеал в искусстве проходит ряд ступеней своего развития. Они являются формами искусства, которые дифференцируются в зависимости от соотношения идеи и ее внешнего образа. Символическая художественная форма дает лишь намек на идею (Восток). Полное соответствие идеи и ее внешнего облика – классическое искусство. Если внешняя форма не достаточна для воплощения развивающейся идеи, то возникает романтическое искусство.

Выводы по искусству Нового времени

- Искусство деонтологизируется
- Искусство субъективизируется и индивидуализируется
- Искусство асоциально
- Искусство перестаёт быть технэ, обретает автономию и становится самодостаточным
- Искусство десакрализуется и эстетизируется
- Искусство «по ту сторону добра и зла»
- Искусство квази-познавательно
- Искусство не преобразует, но переживается
- Искусство – это прекрасная иллюзия