

Основы эстетики. Эстетическая культура современного учащегося

Аленькова Юлия Васильевна

План

- Эстетика как наука. Понятие эстетического
- Основные эстетические категории
- Понятие эстетической культуры личности

Эстетика как наука. Понятие эстетического

Значение слова «эстетика»

Слово «эстетика» часто употребляется в нашей речи. Мы применяем его к разным сферам жизни: говорят об эстетике одежды, эстетике быта, эстетике жилища, эстетике поведения, эстетике фильма, эстетике литературного произведения и пр.

Значение термина «эстетика»

Термин «эстетика» (от греческого слова «aisthetikos» — относящийся к чувственному восприятию) в XVIII в. ввел немецкий философ **Александр Готлиб Баумгартен**.

Он определил место этой науки в системе философии: эстетика — низшая ступень **гносеологии** (теории познания), наука о чувственном познании, совершенной формой которого является прекрасное.

Прекрасное выражается в образах искусства в противоположность **логике** — науке о рассудочном познании.

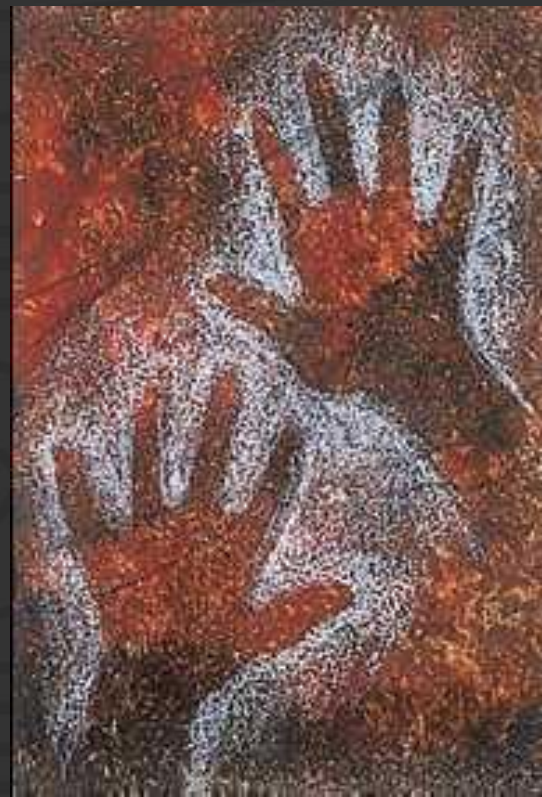
Предмет эстетики

Предметом эстетики является чувственное познание окружающей реальности природы, общества, человека и его деятельности во всех сферах.

Эволюция эстетики

Традиции эстетического анализа имеют очень глубокие корни, восходя к первым литературным и мифологическим памятникам.

Уже в древнейшие времена были предприняты первые попытки выявить, в чем сущность красоты и гармонии, установить связь формы объекта со смысловым содержанием, соотношение внешнего облика и духовного мира человека, материальных качеств и невыразимых черт художественного явления.

Эволюция эстетики

В «Теогонии» древнегреческого поэта Гесиода имеется миф о том, как третья жена Зевса океанида Евринома породила трех харит — богинь красоты, радости и женской прелести, а пятая жена Зевса титанида Мнемосина родила девятерых муз.

Рафаэль Санти
Три грации

Предметное поле эстетики

1

История эстетических учений

5

Эстетическое сознание

2

Эстетическое отношение к действительности

6

Теория искусства

3

Эстетический опыт

4

Эстетическая деятельность

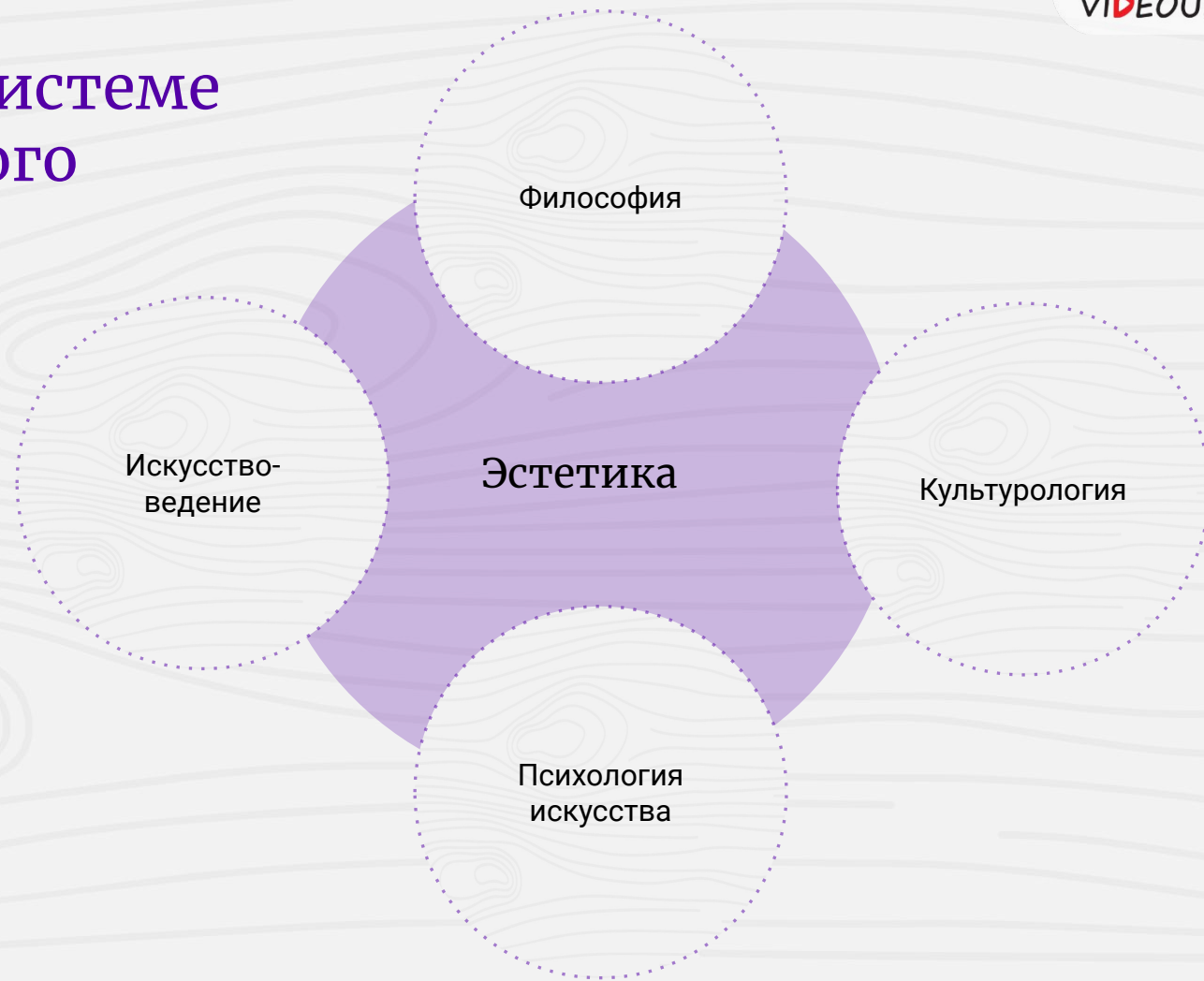
Три основных раздела эстетики

О природе объекта
эстетической оценки и
видах эстетической
ценности

О природе
эстетического
сознания и его формах

О природе эстетической
деятельности
и её видах

Эстетика в системе гуманитарного знания

Собственно эстетика – это фактически и в строгом смысле слова даже не наука, не совсем и не только наука, ибо ее предмет в принципе не поддается полному рациональному осмыслению и вербальному описанию.

В. В. Бычков

Феномен эстетического

С эстетическими свойствами явлений и предметов мы встречаемся, когда рассматриваем цветущие сады, архитектурные сооружения современности или древности, технические объекты, созданные трудом человека, когда гордимся высокогуманными поступками людей, высокохудожественными произведениями искусства.

Эстетическое отношение

Эстетические чувства, переживания, эстетическое наслаждение выступают как проявления эстетического отношения к предметам или явлениям действительности.

Эстетическое в системе духовной культуры есть высшая ступень лишнего, **свободного от утилитарности**.

Эстетическое отношение

```
graph TD; A[Эстетическое отношение] --- B[Эстетическое сознание]; A --- C[Эстетическая деятельность];
```

Эстетическое
сознание

Эстетическая
деятельность

Эстетическое сознание:

- **эстетическое восприятие** (схватывание особого, эстетического аспекта реального мира);
- **эстетический вкус** (система ценностных предпочтений и идеалов личности);
- **эстетические концепции** (теоретически осмысленный эстетический опыт).

Эстетическая деятельность

воплощение ценностных представлений сознания в практике жизни.

Сферы эстетической деятельности:

эстетика труда, быта, природы, отношений, а также специализированная эстетическая деятельность –

искусство.

Эстетические ценности

- Это духовные ценности, связанные с выявлением, переживанием, созданием гармонии.
- Это ценности **образного** постижения мира в процессе любой деятельности человека (прежде всего в искусстве) на основе законов красоты и совершенства.
- Эстетические ценности тесно связаны с эмоциональной культурой человека, его способностью к сильным переживаниям, умением воспринимать множество оттенков настроений и чувств.

ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

- Эстетическая ценность имеет различные формы проявления, фиксируемые эстетическими категориями.
- Категориями называются предельно общие понятия, обозначающие наиболее существенные характеристики реальности.

Прекрасное

Возвышенное

Трагическое

Основные эстетические категории

Безобразное

Низменное

Комическое

Прекрасное —

эстетическая категория, обозначающая высшую эстетическую ценность, характеризующая явление с точки зрения совершенства.

Характеристики прекрасного:

- гармония, симметрия, ритм, пропорциональность, целесообразность;
- гармония духа и материи, содержания и формы, разумного и чувственного, объективного и субъективного;
- упорядочивание хаоса;
- свободное выражение необходимости.

Три грации (мраморная римская копия, 2 в.)
Париж, Лувр

Безобразное —

категория эстетики, противоположная прекрасному, выражающая негативную эстетическую ценность.

Безобразное значит без-образное, лишённое образа, меры, порядка, хаос.

Безобразное характеризуется как распад формы, утрата содержания, бездуховность, бесчувственность, неразумие, хаотичность материи, господство необходимости.

Франсиско де Гойя
Сатурн, пожирающий
своего сына

Возвышенное —

эстетическая категория, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной значимостью, но в силу своей колоссальной мощи не могут быть положительно освоены обществом и личностью.

Возвышенное обнаруживает двойственную природу человека: оно подавляет человека как физическое существо, но возвышает его духовное существо, пробуждает в нем сознание нравственного превосходства над несоизмеримыми и подавляющими его событиями.

Жак Луи Давид
Клятва Горациев

Характеристики возвышенного:

- грандиозность;
- масштабность;
- монументальность (египетские пирамиды, готические соборы и др.).

Отличие возвышенного от прекрасного:

оно менее гармонично и достигается благодаря победе духа над материей, свободы над необходимостью, порядка над хаосом, разума над страстями.

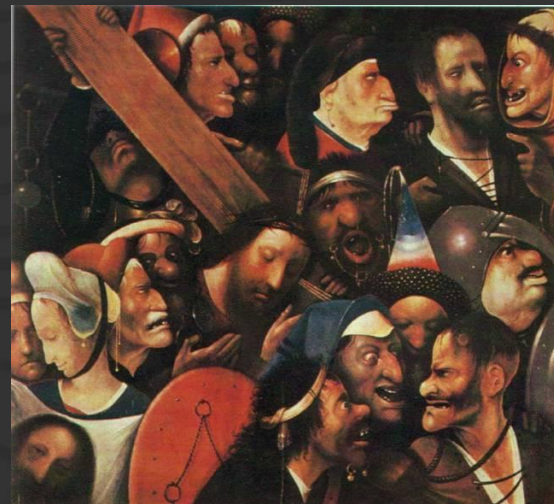

Западный фасад Портал святого Петра. Кёльн

Низменное —

эстетическая категория, характеризующая чрезвычайно негативную ценность явлений, которые таят в себе угрозу для общества и личности.

Оно напрямую связывается с **силами зла**, которые по традиции располагаются в Аиде, в аду, т. е. в «низменном» месте.

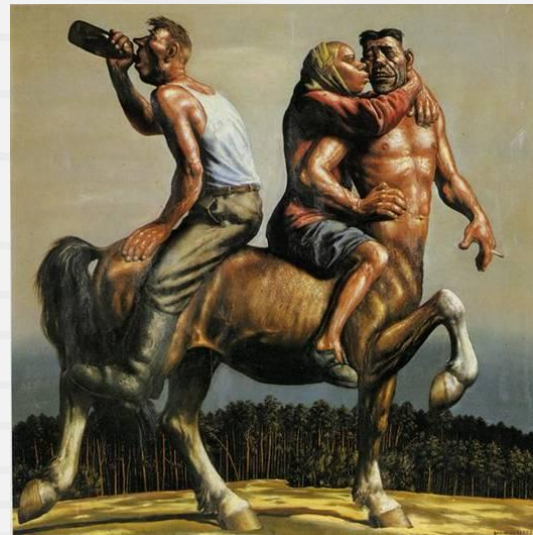

Иероним Босх
Христос, несущий крест

Характеристики низменного:

- привязанность к материальному (физиологическому);
- пренебрежение духовным;
- разгул чувственности и унижение разума;
- господство эгоистической субъективности над объективными ценностями.

Низменное – свидетельство социальной или психической зависимости человека, ничтожности человеческого, уничтожения человечности.

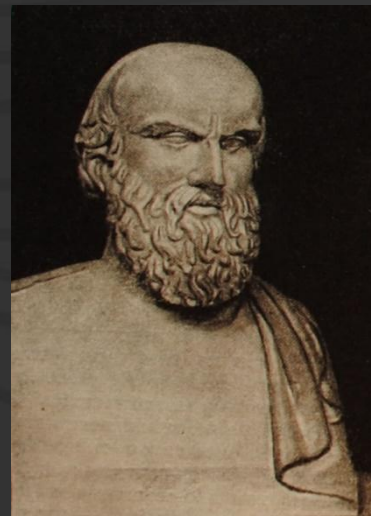

Василий Шульженко
Кентавр

Трагическое —

категория эстетики, отражающая неразрешимое противоречие, порожденное столкновением человеческой свободы с необходимостью, заложенной в самом мироустройстве.

Источник трагедии – противоречие между порывом к свободе и возможностью добыть ее только ценой смерти, между значимой для человека ценностью и слишком дорогой ценой за ее осуществление.

Эсхил
«Отец» древнегреческой
трагедии

Сходство с возвышенным:

победа духа над материей, свободы над необходимостью, порядка над хаосом, разума над страстями. Но заканчивается неудачей или осуществляется ценой гибели героя.

Трагическое искусство оказывает очищающее воздействие на людей (катарсис), призывает их на борьбу со злом.

Смерть героя вызывает боль и скорбь зрителей или читателей, но вызывает восхищение самоотверженной жертвенностью.

Теодор Жерико
Плот «Медузы»

Комическое —

категория эстетики, отражающая неопасные, но социально-значимые противоречия действительности, это эмоционально насыщенная форма их критики.

Комическое означает признание существования в жизни чувственного, материального, хаотичного, занудно-необходимого, не соответствующего требованиям духовности, разума и порядка. Полная победа таких явлений характеризуется как низменное и вызывает осуждение, а их неопасное преобладание комично и вызывает **смех**.

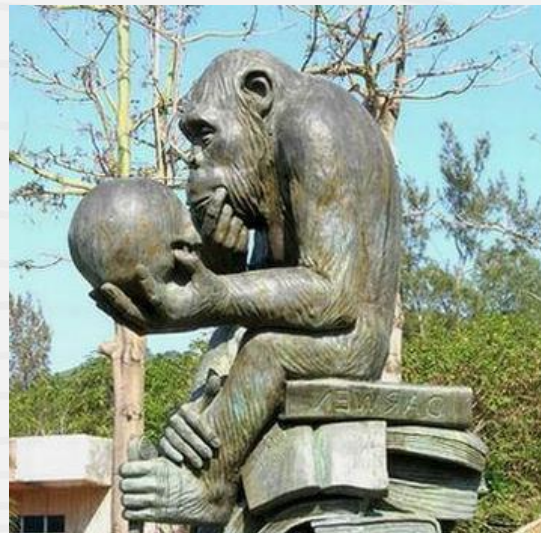

Театральная комедийная маска, II в. до н. э., Афины

Многообразие комического:

юмор, сатира, ирония, сарказм, шутка, насмешка, каламбур, гротеск.

Комедийный смех не только отрицает и разрушает то нелепое и злое, которое им обнаружено, но и утверждает определённый положительный идеал, т. к. осмеянное перестаёт быть страшным или дискомфортным.

Эстетическое —

метакатегория, то есть самая широкая и фундаментальная категория эстетики.

Она отражает то общее, что присуще прекрасному, безобразному, возвышенному, низменному, трагическому, комическому, драматическому и другим эстетическим свойствам жизни и искусства.

Понятие эстетической культуры

Эстетическая культура —

способность и умение прочувствовать всю связанность мира, содержательно пережить и человечески ценностно выразить полноту и многообразие этих отношений.

Эстетическая культура —

это специализированная часть культуры общества, отражающая его способность обеспечивать развитие эстетических отношений и единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм деятельности и поведения его членов.

Таким образом, это единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм деятельности и поведения.

Структура эстетической культуры:

- Художественные ценности, которые, собственно, и отражают уровень эстетики.
- Деятели культуры, благодаря которым эстетическая культура себя проявляет.
- Технические средства, служащие созданию, сохранению и распространению эстетических ценностей: библиотеки, институты, музеи, театры, выставки и т. д.

Уровни эстетической культуры:

- Эстетическая культура представлена на двух уровнях: **индивидуальном** и **социальном**.
- На первом уровне речь идет об эстетической культуре личности, на втором — об эстетической культуре общества.

Составляющие эстетической культуры личности:

- эстетический идеал;
- эстетические потребности;
- эстетические предпочтения;
- эстетический вкус.

Эстетическая культура общества —

это определённый уровень господствующих в данном обществе эстетических взглядов и представлений людей о мире с эстетических позиций, а также совокупность эстетических ценностей и средств, способов и форм их производства, сохранения, распространения и потребления.

- Наиболее полное воплощение эстетическая культура получает в **художественной культуре**, будучи при этом значительно более широким явлением.
- Художественная культура, в свою очередь, включает в себя эстетическую культуру и не существует без нее.
- Например, художник, обладающий совершенным мастерством и художественным опытом, но лишенный эстетического вкуса, не может создать художественно значимое произведение искусства, способное заставлять других людей переживать вместе с ним.

Эстетическая культура личности

Эстетический идеал личности

Эстетический вкус личности

Многообразие эстетических переживаний деятельности

Художественное образование

Эстетическое воспитание

Художественное творчество

Деятельность разных видов

Эстетическая культура общества

Эстетические идеалы Общества

Эстетическая ценность

Многообразие художественных традиций и их материальных воплощений

Эстетическое воспитание —

процесс регулярного воздействия общества (социальной среды) на индивида с целью формирования у него определённых эстетических потребностей, способностей и навыков жизнедеятельности по законам красоты.

- Чрезвычайно значимая сфера эстетического воспитания — **сфера общения**, в которой эстетические критерии неотъемлемы от нравственных.
- Красота поведения предполагает проявление симпатии, доброжелательности, уважения к человеческому достоинству.
- Эстетическое начало присуще и нашему повседневному поведению, что проявляется в культуре межличностного общения.

- В **деловом общении** эстетические критерии подразумевают создание благоприятного психологического климата, корректность в отношениях, их функциональную упорядоченность, способствующую укреплению социальных связей и повышению эффективности деятельности трудового коллектива.
- В **неформальном** общении людей (в семье, в кругу друзей и близких) эстетической значимостью обладает умение общаться, не подавляя личности другого.
- Эстетически значимыми являются также используемые средства и способы коммуникации, прежде всего язык, интонации, мимика, жесты.
- Особенно важна культура выражения чувств, умение контролировать психологические состояния.

Заключение

Формирование эстетической культуры учащихся — важная задача современного образования.

Эстетическая культура — важнейшая составляющая духовного мира личности. С ней связана гармония в поведении и отношениях людей, в создаваемом ими предметном мире, художественных произведениях, в общении, в семье, коллективе.

От наличия и степени развития эстетической культуры в человеке зависят его интеллигентность, творческая направленность его устремлений и деятельности, а следовательно и развитие современного общества.