

Глава 1.

История античной эстетики. (Шестаков, «Античная эстетика» *http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/schest/01.php).

В современном мире сохранено влияние эстетики Древней Греции и Рима. Оно выражается в использовании выработанных в античности терминов, в обращении к основным теориям античного мира при решении вопросов, связанных с искусством.

По словам Ф. Энгельса, «в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, почти все позднейшие типы мировоззрений».

Основные черты, присущие античной эстетике, - это логика, чувство меры, стремление к экономии средств; атональные тенденции, «постоянная потребность в соревновании, в борьбе противоположных направлений, в индивидуальном подходе»; «тенденция к наглядному, образному, пластическому выражению».

Одна из особенностей античной эстетики (то есть эстетики Древней Греции и Древнего Рима) в принципе заключается в том, что она стремится выделить индивидуальные, новые, независимые черты, в то время как на Востоке основной задачей было копировать древние знания и не добавлять собственных мыслей.

Собственно, история античной эстетики делится на три периода: *ранняя классика, зрелая классика и эллинизм*.

Ранняя классика – период VI – начала V в. до н.э. К представителям этого периода относятся Пифагорейцы, Демокрит, Гераклит и, наконец, софисты. «Каждая из этих школ ставила специфические проблемы и давала им своеобразное решение и истолкование». Основные проблемы *Пифагорийцев* – проблемы гармонии, числовые пропорции, теория музыки, «вопрос о катартическом», «очистительном воздействии искусства на психику человека».

Идея *Гераклита* – гармония, основанная на совпадении и борьбе противоположностей. Характер его взглядов – космологический.

Демокрит – основоположник атомистического учения о материи. (Из атомов состоят абсолютно все вещи, а ещё душа человека). Из материалистического характера его философии формируется характер его эстетических воззрений.

«От животных мы путем подра- жания научились важнейшим делам: [а именно, мы — ученики] паука в ткацком и портняжном ре- меслах, [ученики] ласточек в построении жилищ и [ученики] певчих птиц, лебедей и соловья в пении».

В настоящий момент трудно оценить его эстетические учения; сохранены лишь части его сочинений.

Софисты – представители философской школы (Протагор, Гиппий, Горгий...)

Основное их учение – релятивизм, (т.е. признание относительности человеческого чувства и познания). «Софисты признавали относительный характер прекрасного. Прекрасное существует только в связи с условиями места, времени и цели. То, что прекрасно в одном отношении, безобразно в другом». В искусстве они видели обман, иллюзию.

К *зрелой классике*, в первую очередь, относится Сократ (470/469-399 г до н.э.). Он не выражал свои взгляды в письменной форме; они нам известны из сочинений Платона, его лучшего ученика, а также историка Ксенофонта.

Сократ опровергал софистику. В отличие от них, он был уверен в существовании критерия о представлении добра, истины и красоты. Этот критерий – знание.

«Сократ выдвинул мотив соответствия и целесообразности, который оказался новым в античной эстетике. Та или иная вещь является прекрасной не сама по себе, а лишь в соотношении к чему-либо». А также «Критерием красоты должна быть идея полезности, утилитарности».

Образ Сократа также внёс вклад в античное искусство. Главный принцип художественного творчества для Сократа – подражание (но не природе, а живому в принципе).

Как было сказано выше, лучший ученик Сократа, очень преданный и увлечённый, Платон; один из самых значительных философов античности, представитель объективного

идеализма. Его взгляды на эстетику выражены в диалогах «Пир», «Федор», «Ион», «Гиппий Большой», «Федон», «Государство» и т.д.

Саму форму диалога Платона можно назвать художественной. Мысли Платона в ходе того или иного диалога развиваются, движутся.

Изложение его учения о прекрасном мы находим в диалоге «Гиппий Большой». Гиппий – Софист, приехавший в Афины. Сократу интересно задать некоторые неоднозначные вопросы, такие, как, например, «что такое прекрасное?». В ходе их диалога обсуждается целый ряд всевозможных мнений и определений, что помогает Сократу лучше понять собственную, едва ли сформированную позицию.

Таким образом, в этом диалоге «опробуются все известные до Платона концепции прекрасного».

«... можно заключить, что если прекрасное не физическая вещь, не пригодное, не нечто, доставляющее удовольствие, то это нечто более широкое по своему содержанию, определённая «сущность», «идея».

Позитивное определение Платоном прекрасного выражено в диалогах «Тимей» и «Филеб». В «Тимее» Платон в основном ориентируется на пифагорейскую эстетику, устанавливая зависимость красоты от её материальных свойств, т.е. оттуда, пропорциональность – «закономерная и прекрасная связь физических тел».

Несколько другая мысль раскрывается в «Филебе». «Всякая смесь, если она ни в какой степени не причастна мере и соразмерности, неизбежно губит и свои составные части, и прежде всего самое себя... Вот теперь сила блага перенеслась у нас в природу прекрасного, ибо умеренность и соразмерность всюду становится красотой и добродетелью» («Филеб» 64 е).

Ещё одна, даже более интересная и широкая концепция присутствует у Платона в диалоге «Пир».

«Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать прекрасное, тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит нечто удивительно прекрасное по природе... нечто, во-первых, вечное, т.е. не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает» («Пир» 210 е—211 б).

В этом диалоге красота представлена в виде определённой «лестницы», где на первой ступени – красота отдельных тел, выше – красота тела вообще, далее – идеальная, духовная и так далее.

Также у Платона выработано собственное учение о вдохновении и концепция художественного творчества, которая заключалась в том, что строится оно на подражании, как и любое другое искусство в принципе. Следует отметить, что «искусство подражает лишь миру чувственных вещей. Причём это подражание не является абсолютно адекватным и истинным, а лишь слабым и неполноценным отблеском абсолютной красоты вечных идей». В X книге «Государства» Платон описывает отношение художника к истине. На примере скамьи, которую бог задумал, ремесленник построил, а художник нарисовал (то есть нарисовал не её сущность, а уже земное воплощение, лишь после того, как её построили), он утверждает, что существуют 1) идеи 2) их воплощения 3) воспроизведения воплощений.

Таким образом, теория мимесиса в понимании Платона доказывала слабость и несовершенство искусства.

К некоторой греческой живописи и скульптуре (а именно к той, в которой идёт уклонение от идеальных пропорций предметов) Платон так же относился негативно, считая такое подражание неправильным. Тем не менее, он был тонким критиком и его слова были направлены на улучшение, по его мнению, общества, в особенности на воспитание молодёжи.

Говоря о зрелой классике, нельзя также не упомянуть Аристотеля. Аристотель – великий греческий философ и учёный (384-322 до н.э.). «В учении Аристотеля эстетике и проблемам искусства отводится большое место». Основные «качества» красоты – величина, порядок и обозримость (соразмерность человеческому слуху, глазу), по мнению этого философа.

Следовательно, для него красота – это непосредственно красивые реальные вещи, а не абстрактные идеи. Важно, что он так же считает мимесис (подражание) основой искусства, но подражание не абстрактным идеям, а материальным предметам. Таким образом, его позиция противоречит пифагорейцам и Платону.

Его эстетика носит онтологический характер. «У Аристотеля вся действительность выступает как определённая последовательность переходов от материи к форме и от формы к материи».

«Согласно Аристотелю, всё, что создаётся искусством, возникает из соотношения материи с формой, которая содержится в душе человека». «Через искусство возникает то, форма чего находится в душе» («Метафизика» 1032 a 30-1032 b 1).

Взгляд Аристотеля – стандартный взгляд античности на искусство.

В подражании он видит несомненную пользу, человек наслаждается картиной независимо от того, нарисована на ней красивая ваза или труп животного, так как, наблюдая уродливое изображение, человек получает познание.

Однако, самую глубинную основу в эстетическом наслаждении Аристотель видит в катарсисе, т.е. в очищении.

Характер эстетики Аристотель выразил в идее «Калокагатии» (представлении об одновременно добром и прекрасном человеке).

Ещё одно эстетическое понятие, введённое Аристотелем – органицизм, то есть представление об искусстве как о целостном организме, которое подробно раскрывается в произведении «Физика». Аристотель находит сходства и различия между тем, что создано природой и человеком. Из его заключений можно сделать вывод, что саму природу он рассматривал как художественное произведение, а художник в свою очередь творит аналогично природе.

Все виды искусств связаны между собой, хотя бы тем, что их объединяет замысел – подражание. Какие-то виды связаны попарно, к примеру, музыка и пение, живопись и скульптура. Аристотель выделил музыку и поэзию как наиболее важные виды искусств, и лишь под ними ставит живопись и скульптуру, не несущие движения. Живопись с точки зрения средства для воздействия на мировоззрение молодёжи важна лишь та, которая способна «выразить этический характер изображённого лица».

У Аристотеля были выдающиеся ученики: Аристоксен (середина 4 в до н.э.) и Феофраст. Феофраст находил связь искусства и характера человека.

Аристоксен был писателем, по некоторым сведениям, написавшим около 450 произведений. Остался лишь один из его трактатов, основная тема которого – музыкальная эстетика. «Основной пафос музыкальной теории Аристоксена заключается в критике абстрактно – математического подхода и попытках эмпирического подхода к музыкальной гармонии, изучению музыки вообще».

Говоря об эллинизме, это, по сравнению с эпохами ранней и зрелой классики – противоречивый и трудный для оценивания исторический период. Происходят различные сложные государственные процессы.

В это время сформировалась первая популярная философская школа – стоицизм. Стоики возвышали образ отчуждённого от повседневной жизни мудреца, «погружённого в глубины своей внутренней психики». Этот образ был не придуман, он соответствовал времени. Они учили героизму самоуглубления, самопожертвования, отказа от активной реальной жизни. Таким образом, следовало переносить все невзгоды и удары судьбы. Стоики много занимались вопросами эстетики.

Основная идея нового видения эстетики – представление природы как космического художника.

Одна из самых показательных цитат:

«...Вся природа художественна (*artificiosa*), потому что она как бы имеет некоторый путь и правило (*sectam*), которому следует. По отношению же к самому миру, все заключающему и все обнимающему в себе, она получает название у того же Зенона не только художественной, но прямо — художницы (*artifex*), попечительницы и промыслительницы всяких полезных благ» (*SVF I 172*).

Стойки ставили искусство ниже природы, поэтому считали, что его главная цель — соответствовать ей. Природа — живое, творческое начало.

Марк Аврелий, Сенека и другие авторы посвящали этой идее многочисленные произведения.

Основой красоты стойки сочли симметрию.

«Красота тела — в симметрии частей, в хорошем цвете и физической добротности... красота же разума — в гармонии учений и созвучии добродетелей...»

Цицерон же говорил — «... Как щедро поступила природа с человеком, придав ему руки, способные к исполнению многих искусств... Ввиду этого с помощью пальцев рука стала приспособленной к живописи, лепке, резьбе, к извлечению звуков из струн и флейт».

Всё быстрее распространялась идея того, что человек и искусство должны подражать природе.

Ещё одна важная идея Цицерона, учение которого сыграло большое значение в истории — «мысль о единстве пользы и красоты».

«Но оставим природу и посмотрим на искусство. Что еще в такой же мере необходимо для корабля, в какой необходимы борты, трюм, нос, корма, в какой реи, паруса, мачты? Эти вещи, однако, имеют в своем виде такую прелесть, что, очевидно, они изобретены не только ради сохранения [корабля], но даже и ради нашего удовольствия. Колонны под держивают храм и портик. Однако пользы они со держат не больше, чем достоинства. Этот самый фронтон Капитолия и других зданий создала не прелесть, но сама необходимость. Однако, хотя и производился расчет, каким образом должна стекать вода с обеих частей крыши, за полезностью фронтона храма последовало его достоинство, так что, если бы даже на небе [где не может быть дождя] был построен Капитолий без фронтона, все равно оказалось, что он не имел бы никакого достоинства»

Одно из важнейших введенных им понятий — *decorum*. Многие считают, что от него произошло слово «декорация», «украшение». Но Цицерон вкладывал в него другой смысл. Он так обозначал «подобаает». Противоположность этого термина — нечто неверное, непристойное.

Схожее толкование этого термина и у писателя Татаркевича.

Ещё одно направление эллинизма — скептицизм. Скептики продвигали теорию равносильности абсолютно всех суждений. Они считали, что в области человеческого сознания нет ни истины, ни лжи. Таким образом, они опровергали сложившиеся ранее теории. Пиррон (ок. 360—270 до н. э.) — один из самых знаменитых скептиков.

«Ничего не называл он [Пиррон] ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым и утверждал, что ни в чем ничего не существует по истине [в действительности], люди же делают все по закону и обычаю, ибо всякая вещь есть не в большей степени это, чем то»

Секст Эмпирик — даже более знаменитый скептик, чем Пиррон, в своих сочинениях и вовсе опровергает любую науку, в том числе прежние представления об эстетике.

Следующая школа, которая вводит новые учения — эпикурейцы.

Представители — Эпикур, Лукреций, Филодем.

Им характерна материалистическая тенденция. Из подражания природе рождается искусство.

Филодем по большей части занимался вопросом эстетического назначения музыки. Но ещё большую роль в эллинистической эстетике сыграл римский архитектор Витрувий. Он применял идеи искусства практически. Он — автор знаменитого трактата о теории искусства и архитектуре, который внёс большой вклад в развитие эстетической мысли.

Автор ещё одного трактата — некий Псевдо-Лонгин. В его трактате основная идея — критика риторика Цицерона. Там же он даёт несколько определений возвышенного, говоря, что это «звук величия души», «высота и вершина произведения». Он «расширил представление об искусстве и сфере его воздействия».

Завершение античной эстетики – неоплатонизм. Основатель основных идей – Римский философ Плотин, эстетическая концепция которого сыграла существенную роль в мировой эстетике. (3 в до н.э.)

Это попытка «реставрации» античной философии в противовес христианству.

В сочинениях Плотина эстетика занимала большое место. Она описана в двух эссеадах: «О прекрасном» и «Об умопостигаемой красоте».

В трактате «О прекрасном» он опровергает взгляды античности на красоту, отрицая, что красота – это соразмерность, правильные пропорции вещей.

Для него правильные формы, пропорции и так далее – это всего лишь внешняя красота, красота материи, которая не несёт большой ценности. Внутренняя красота – это нечто идеальное, что может существовать только в душе или в виде идеи.

Также он изменяет уже давно известную идею о подражании, считая правильным подражать не природе, а некоему художественному идеалу.