

Интермедиальность художественного произведения

онлайн-курс

В. Я. Малкина
Москва, 2022 г.

Раздел 1. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ: НАУЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРАКТИКА

Тема 2.1. Новые подходы к
взаимодействию искусств

План лекции

1. Эстетика как наука.
2. Основные категории эстетики
3. Эстетика Канта: вкус, прекрасное, возвышенное, гений, искусство, система искусств.
4. Сопоставление искусств : Дюбо, Лессинг, Гердер.
5. Подходы к разным видам искусства в эстетике романтизма.
6. Эстетика Гегеля.
7. Идея синтеза искусств.
8. Итоги.

Никола Ланкре. Концерт в парке
(1720-1743 годы)

(от греч. — чувствующий, чувственный)

Эстетика (теория свободных искусств, низшая гносеология, искусство прекрасно мыслить, искусство аналога разума) есть наука о чувственном познании.

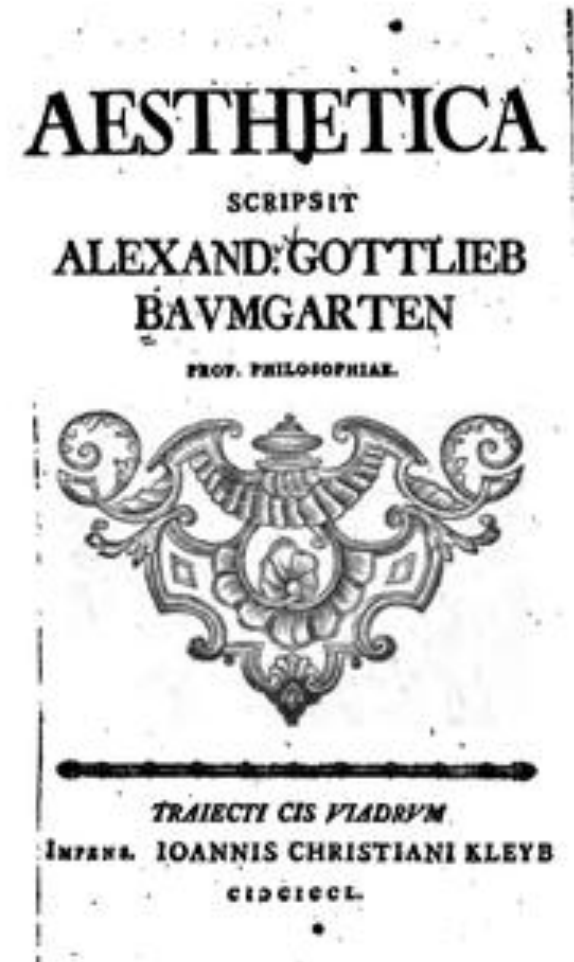
Цель эстетики — совершенство чувственного познания как такового и это есть красота.

Наша эстетика разделяется, во-первых, на *теоретическую*, учащую, общую, дающую указания:

- 1) о вещах и о предметах мысли (*эвристика*)
- 2) о ясном порядке (*методология*)
- 3) о знаках прекрасно мыслимых и прекрасно располагаемых предметов (*семиотика*)

во-вторых, на *практическую*, прикладную, специальную.

А. Баумгартен
(1735)

Категории эстетики

Прекрасное

Искусство

Эстетическое

Возвышенное

Трагическое

Художественное

Низменное

Идеал

Комическое

Безобразное

Героическое

Драматическое

Ужасное

Вкус

Гений

Воображение

Иммануил Кант. Вкус

- Вкус есть способность судить о прекрасном.
- Суждение вкуса не есть познавательное суждение, тем самым оно не логическое, а эстетическое суждение, под которым понимают то суждение, определяющее основание которого может быть только субъективным.
- Вкус есть способность судить о предмете или о способе представления посредством благорасположения или отсутствия его, свободного от всякого интереса.
- вкус есть способность судить о предмете в его отношении со свободной закономерностью воображения. Поскольку в суждении вкуса воображение должно рассматриваться в его свободе, оно берется не как репродуктивное, подчиненное законам ассоциации, а как продуктивное и самостоятельное (как источник произвольных форм возможных созерцаний).

Иммануил Кант. Прекрасное

- Приятное, прекрасное, доброе обозначают три различных отношения представления к чувству удовольствия и неудовольствия, на основании которого мы отличаем друг от друга предметы или способы представлений. Приятное для человека то, что доставляет удовольствие, прекрасное — то, что просто нравится, доброе — то, что ценят, одобряют, то есть то, в чем видят объективную ценность.
- Прекрасное есть то, что без понятий представляется как предмет всеобщего благорасположения.
- Красота есть форма целесообразности предмета, воспринимаемая в нем без представления о цели.

Жан-Батист Грёз. Голова молодой женщины (Созерцание) .
(1770-е гг.)

Иммануил Кант. Прекрасное и Возвышенное

Возвышенное – предмет (природы), представление о котором побуждает душу мыслить недостижимость природы как изображение идей.

Прекрасное

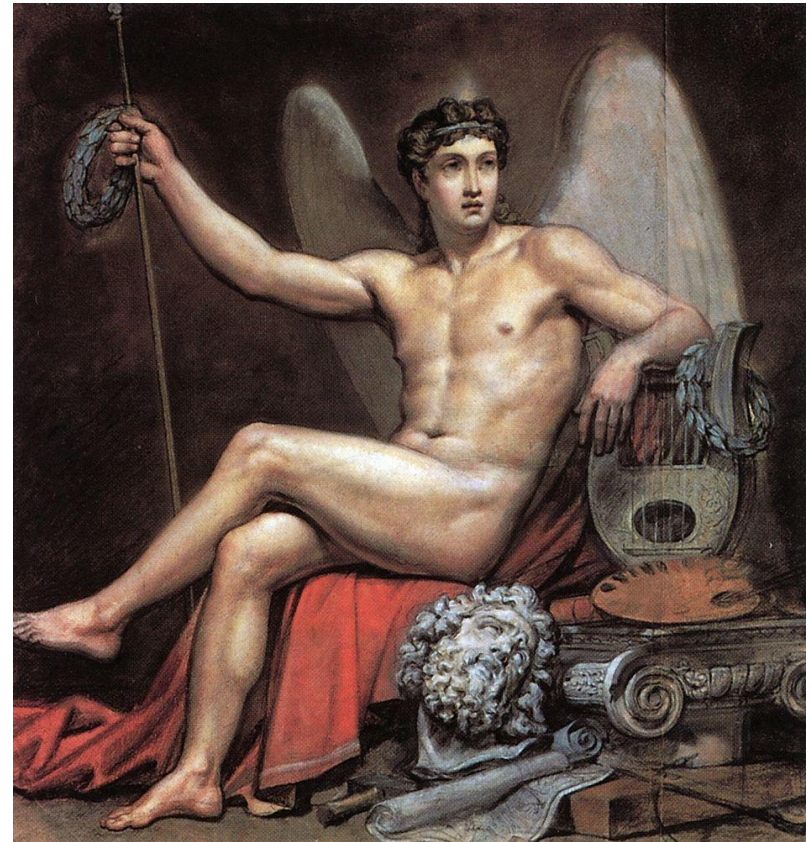
- Относится к форме предмета.
- Благорасположение связано с представлением о *качестве*.
- учит обращать внимание на целесообразность в чувстве удовольствия.
- Прекрасно то, что нравится в простом суждении.
- Учит нас любить что-либо, даже природу, без всякого интереса.

Возвышенное

- Может быть обнаружено и в бесформенном предмете.
- Благорасположение связано с представлением о *количестве*.
- Состоит в отношении, в котором выносятся суждение о пригодности чувственно воспринятого в представлении о природе для возможного его сверхчувственного применения.
- Возвышенно то, что непосредственно нравится в силу своего противодействия чувственным интересам.
- Учит нас высоко ценить что-либо даже вопреки нашему (чувственному) интересу.

Иммануил Кант. Гений

- Гений — это врожденная способность души, посредством которой природа дает искусству правила.
- Способности души, соединение которых составляет гений, — это воображение и рассудок.
- Гений есть талант создавать то, для чего не может быть дано определенное правило; главным его качеством должна быть оригинальность.
- Продукты гения должны быть образцом (примером).
- Гений сам не может описать или научно обосновать, как он создает свое произведение.
- Посредством гения природа предписывает правила не науке, а искусству.

Карл Брюллов. Гений искусства
(1817-1820)

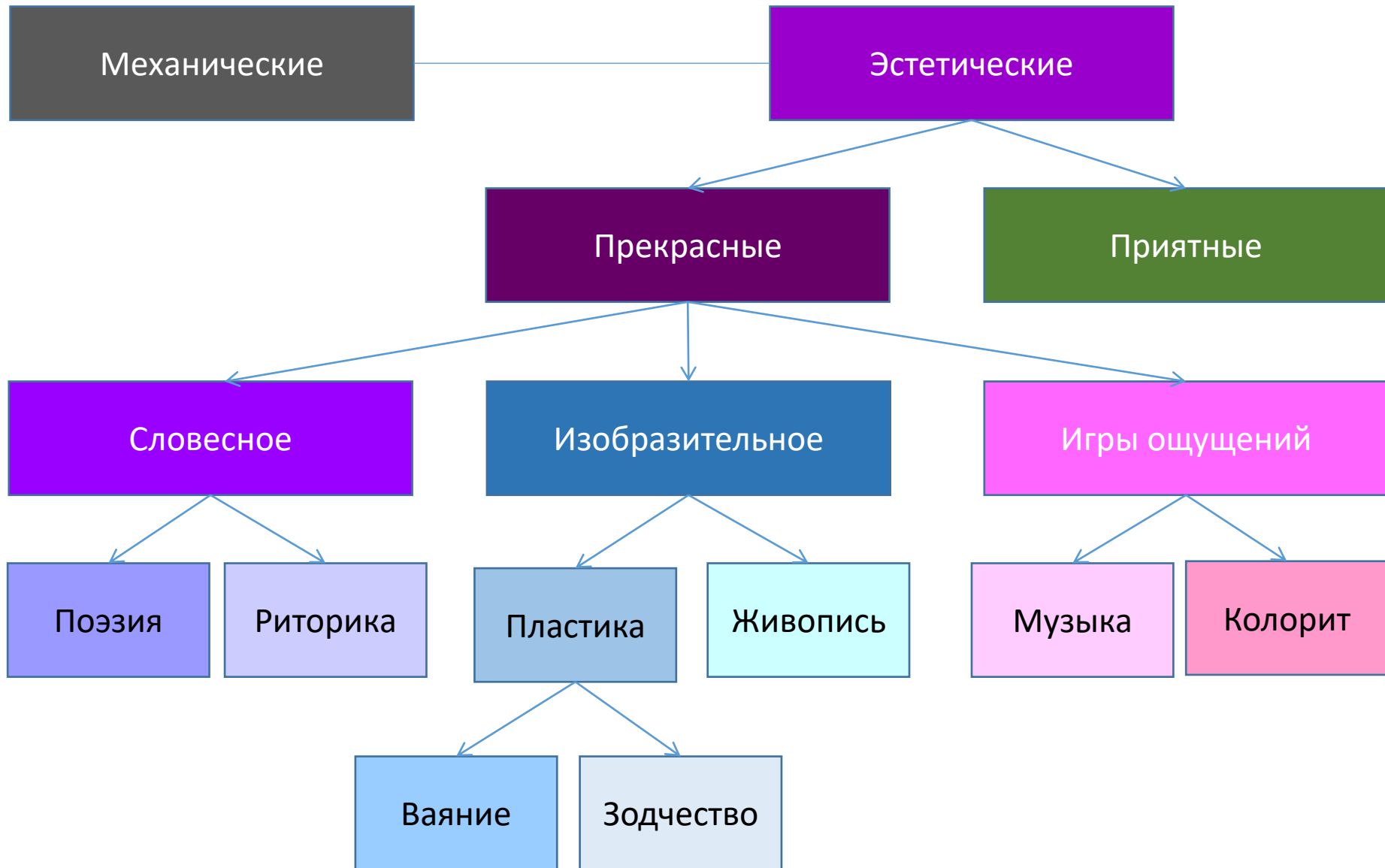
Иммануил Кант. Искусство

- Созидание посредством свободы, или произвола, полагающего в основу своих действий разум.
- Лишь то, что даже при совершеннейшем знании все-таки не сразу достигается умением, относится к искусству.
- прекрасное искусство есть способ представления, сам по себе целесообразный, который, хотя и лишен цели, тем не менее поднимает культуру душевных сил для сообщения их обществу.
- Прекрасное искусство есть такое искусство, которое одновременно представляется нам природой.

Жан Батист Симеон Шарден.
Натюрморт с атрибутами
искусства
(1766)

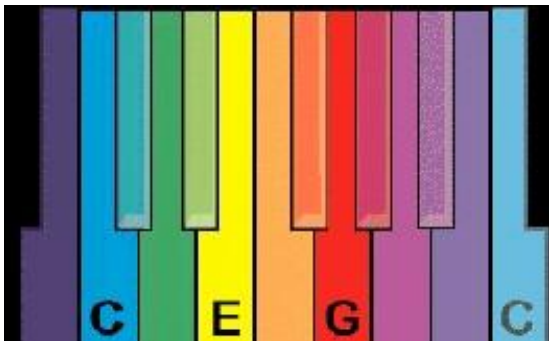
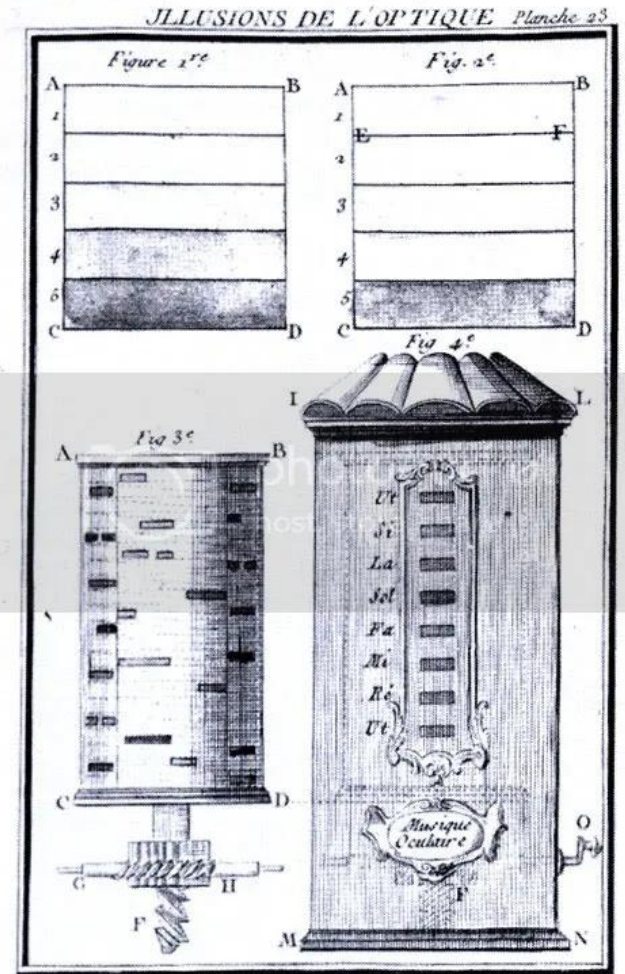
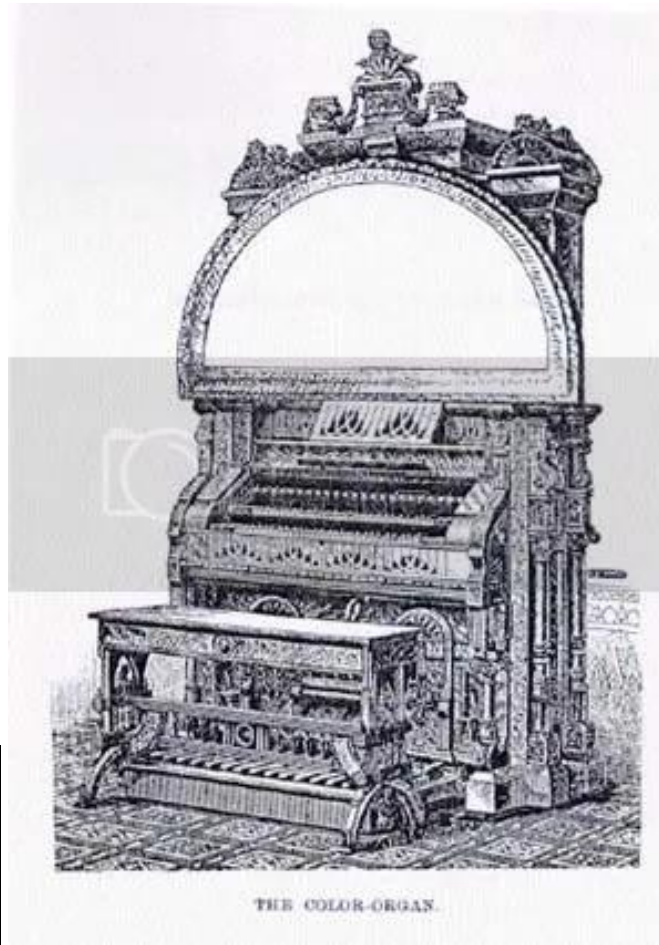
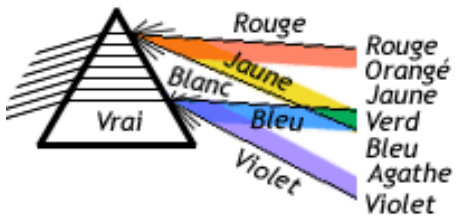
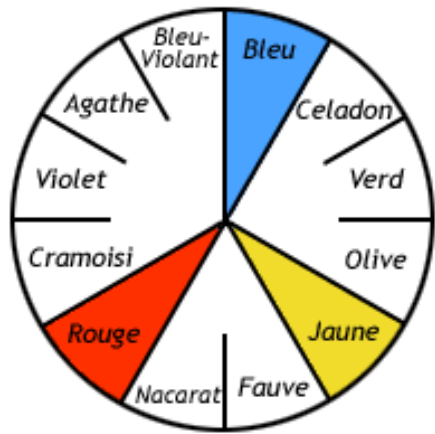
Иммануил Кант. Система искусств

Сопоставление искусств

	Дюбо	Бремер	Лессинг	Гердер
Поэзия	<ul style="list-style-type: none">• Может передавать больше мыслей и чувств• Может вкладывать в уста герою слова• Может изображать течение времени	<ul style="list-style-type: none">• Динамика• Может изображать и одновременность, и последовательность событий	<ul style="list-style-type: none">• Фиксирует протяженность во времени• Оперировать звуками и действиями	<ul style="list-style-type: none">• Воздействует значением слов на воображение• Воздействует силой
Живопись	<ul style="list-style-type: none">• Может передавать больше деталей• Может изображать застывшее мгновение времени	<ul style="list-style-type: none">• Статика• Может изображать лишь то, что присутствует здесь и сейчас	<ul style="list-style-type: none">• Фиксирует одно мгновение• Оперировать телами и красками	<ul style="list-style-type: none">• Воздействует красками и формами на зрение• Воздействует свойствами предметов

Луи-Бертран Кастель

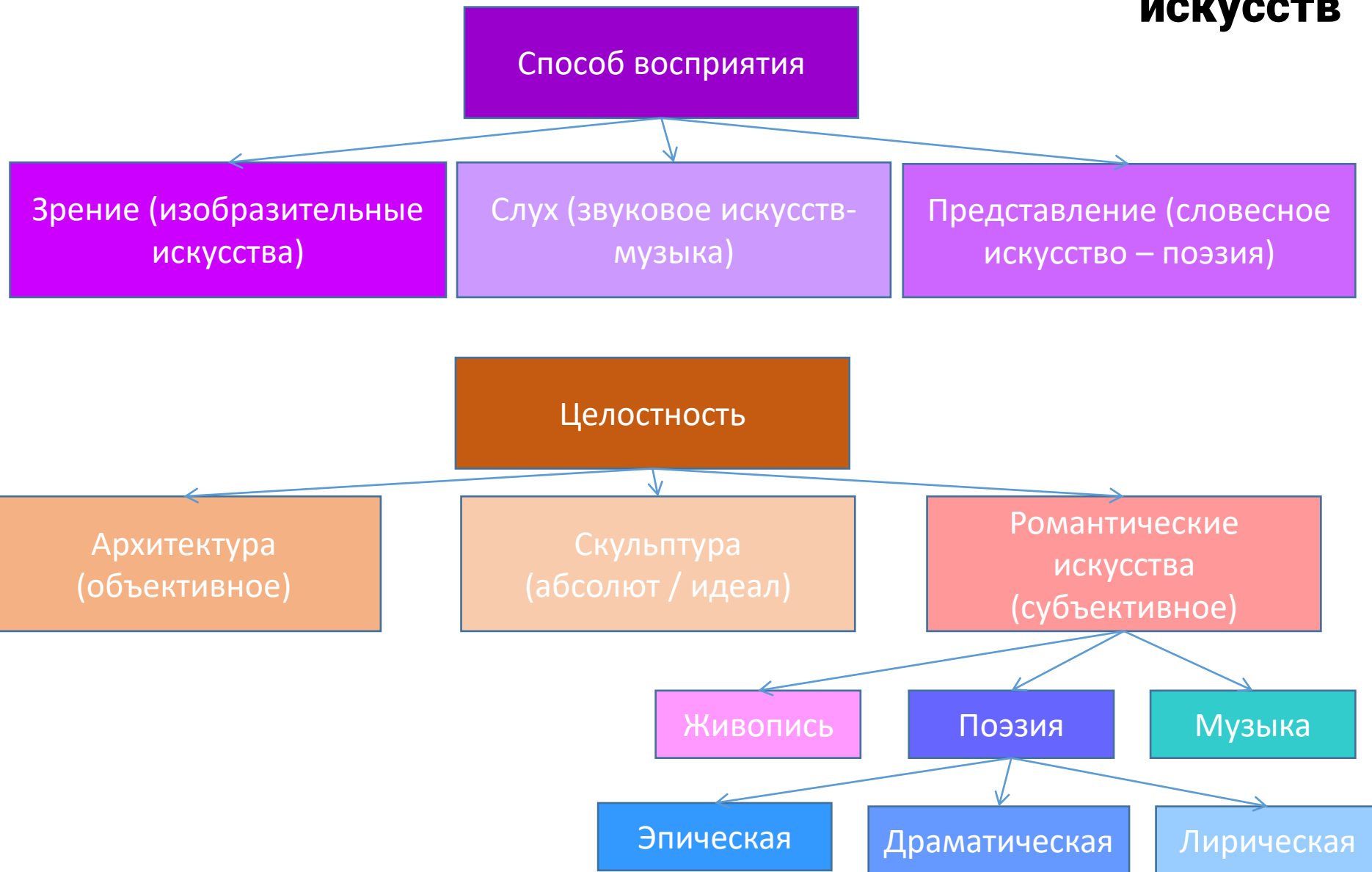

Спасибо за внимание!

Раздел 1. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ: НАУЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРАКТИКА

Тема 2.2. Романтизм и концепция
синтеза искусств

Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Система искусств

Романтизм и взаимодействие искусств

- Интерес к синкретическим эпохам : античности и национальной истории.
- Интерес к мифу и истории (мифологическому и историческому прошлому).
- Интерес к фольклору и народной культуре.

Каспар Давид Фридрих.
Двое, созерцающие луну
(1819-1820)

Развитие и изучение искусств в романтизме

Литература: В. Г. Ваккенродер, Л. Тик, Новалис, Ф. Шеллинг, бр. Шлегели, А. фон Арним, К. Brentано, Ж.-П. Рихтер, Гельдерлин, бр. Гримм, Э.Т.А. Гофман, Э. фон Клейст, А. Шамиссо, У. Вордсворт, С.Т. Кольридж, Д. Китс, Р. Саути, У. Блейк, В. Скотт, Дж. Г. Байрон, П.Б. Шелли, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, А. де Ламартин, В. Гюго, А. де Виньи, Стендаль, П. Мериме, Ж. Санд, А. Дюма, А. де Мюссе, Э.П.С енанкур, Б. Констан, Ш.О. Сент-Бёв, Дж. Леопарди, А. Мицкевич, В. Жуковский, К. Батюшков, А. Пушкин, М. Лермонтов, Бестужев (Марлинский), К. Рылеев, В. Кюхельбекер, В. Ф. Одоевский, А. Одоевский, О. Сомов, Е. Баратынский, Н.В. Гоголь.

Живопись: У. Тёрнер, О. Рунге, К.Д. Фридрих, Ж. Сент-Эвр, А.-Ж. Гро, Т. Жерико, Э. Делакруа, Д. Констебл, И.Г. Фюсли, К. Брюллов, В. Тропинин, О. Кипренский.

Скульптура: Ф. Рюд, А.-Л. Бари, Д. Флакман, П.Ж.Д. д'Ангер, А.-А. Пре, Ж.Б. Дузенье, Д. Прадье, Ж.-Ф.-Т.Гехтер, Т. Бра, А. Этекс, В. И. Орловский, Ф. П. Толстой, И. П. Витали.

Архитектура: Дж. Пэкстон, Ш. Гарнье, Ч. Бэрри, О. Пьюджин, К. Шинкель, К. Го, Т. Баллю.

Музыка: Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Г. Маршнер, Н. Паганини, Дж. Россини, Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз, Э. Григ, Ф. Лист, Л. Шпор, А. А. Алябьев, М. Глинка, А. Даргомыжский, И. Брамс.

Опера: А. Буальдьё, Ф. Обер, Дж. Россини, Дж. Верди, Ш. Гуно, Р. Вагнер.

Балет: Ш. Дидло, А. П. Глушковский, Ф. Тальони, Ж. Коралли, Ж. Перро, А. Бурнонвил.

Театр: Э. Кин, Л. Девриент, П. Бокаж, М. Дорваль, А. Леметр, Г. Моден, А. Ристори, Г. Эгрешши, Ц. Пуни, П. С. Мочалов.

Музыка и песня

Музыка — самое романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, единственное подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное.

Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром, который его окружает и в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы предаться несказанному томлению.

(Э.Т.А. Гофман).

Наш язык был вначале много музыкальнее, и только впоследствии он стал таким прозаическим, лишился музыкальных тонов. Он стал теперь простым звучанием, звуком, если хотите унизить это прекрасное слово. Он должен снова стать п е н и е м .

(Новалис)

**Йозеф Данхаузер .
Ференц Лист,
импровизирующий на пианино
(1840)**

Взаимосвязь искусств

Произведения великих поэтов нередко дышат духом смежных искусств. Не так ли и в живописи? Разве в известном смысле Микеланджело не пишет как ваятель, Рафаэль — как зодчий, Караваджо — как музыкант? И, конечно, от этого они не в меньшей степени живописцы, чем Тициан, который был живописцем и только.

(Ф. Шлегель).

Пластические произведения искусства никогда не следовало бы смотреть без музыки, музыкальные произведения, напротив, нужно бы слушать в прекрасно декорированных залах. Поэтические же произведения следует воспринимать лишь с тем и другим совместно. Оттого поэзия так сильно впечатляет в красивом театральном зале или в церкви, убранной с высоким вкусом.

(Новалис)

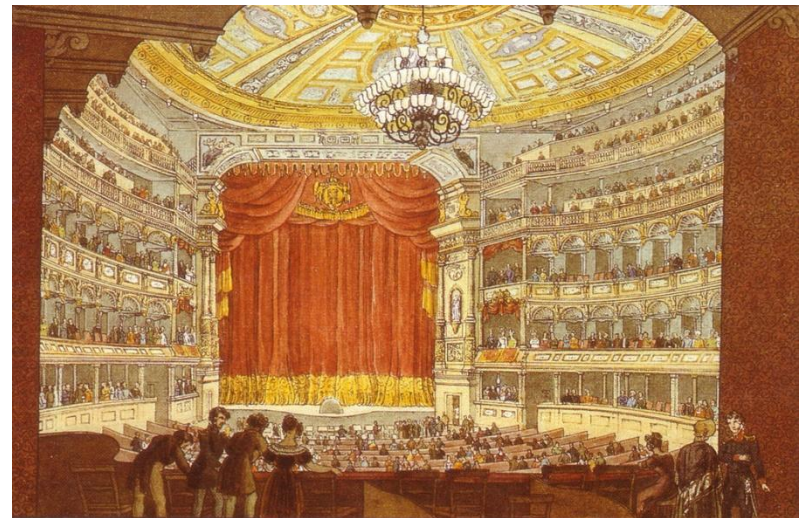

**Уильям Тернер.
Восход с морскими чудовищами
(1845)**

Gesamtkunstwerk

Высшей формой искусства является драма: она может достичь своего предельного развития в том случае, если каждый вид искусства будет присутствовать в ней в своем предельном развитии.

Художественное произведение будущего является общим созданием и может быть рождено лишь общей потребностью. Эта потребность, которую мы обрисовали лишь теоретически как нечто необходимо свойственное сущности отдельных видов искусства, практически мыслима лишь в содружествах всех художников; эти же содружества представляют собой объединение всех художников в данное время и в данном месте ради одной определенной цели.

Дрезденская опера 1840-е гг.
Архитектор Г. Земпер

1. Современное понимание искусства.
2. Окончательная автономия искусства и его видов искусства.
3. Рождение эстетики.
4. Разграничение и сопоставление искусств (конец XVIII века).
5. Развитие всех видов искусства.
6. Развитие изучения всех видов искусств (музыкальная, театральная, художественная критика и эстетика).
7. Взаимовлияние и взаимодействие искусств.
8. Понятия музыкального, визуального, пластического в др. искусствах.
9. Концепция единого искусства (Gesamtkunstwerk).

Спасибо за внимание!