

ИИЛ

?

Литература vs Искусство

- Живопись
- Скульптура
- ...
- Поэзия
- ...
- Музыка

Синтетические искусства

- Кино
- Театр

Искусство

Представление (representatio) реальности

Подражание (мимесис)

Перевод (язык искусство)

Магия творчества

Лаокоон

Голова Лаокоона

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии [1766].

По своей искажающей силе эта боль несовместима с красотой, и поэтому он должен был ослабить ее; крик он должен был превратить в стон не потому, что крик изобличал бы неблагородство, а потому, что он отвратительно искажает лицо. Стоит только представить себе мысленно Лаокоона с раскрытым для крика ртом, чтобы судить о сказанном; заставьте его только кричать, и вы сами все поймете: раньше это был образ, внушавший сострадание, ибо в нем боль сочеталась с красотой; теперь это неприятная, отталкивающая фигура, от которой захочешь отвернуться, ибо вид боли возбуждает неудовольствие, а красота не приходит на помощь и не превращает это неудовольствие в светлое чувство сострадания. <...> Поэтому, когда Лаокоон только стонет, воображению легко представить его кричащим; если бы он кричал, фантазия не могла бы подняться ни на одну ступень выше, ни спуститься одним шагом ниже показанного образа, и Лаокоон предстал бы перед зрителем жалким, а следовательно, неинтересным

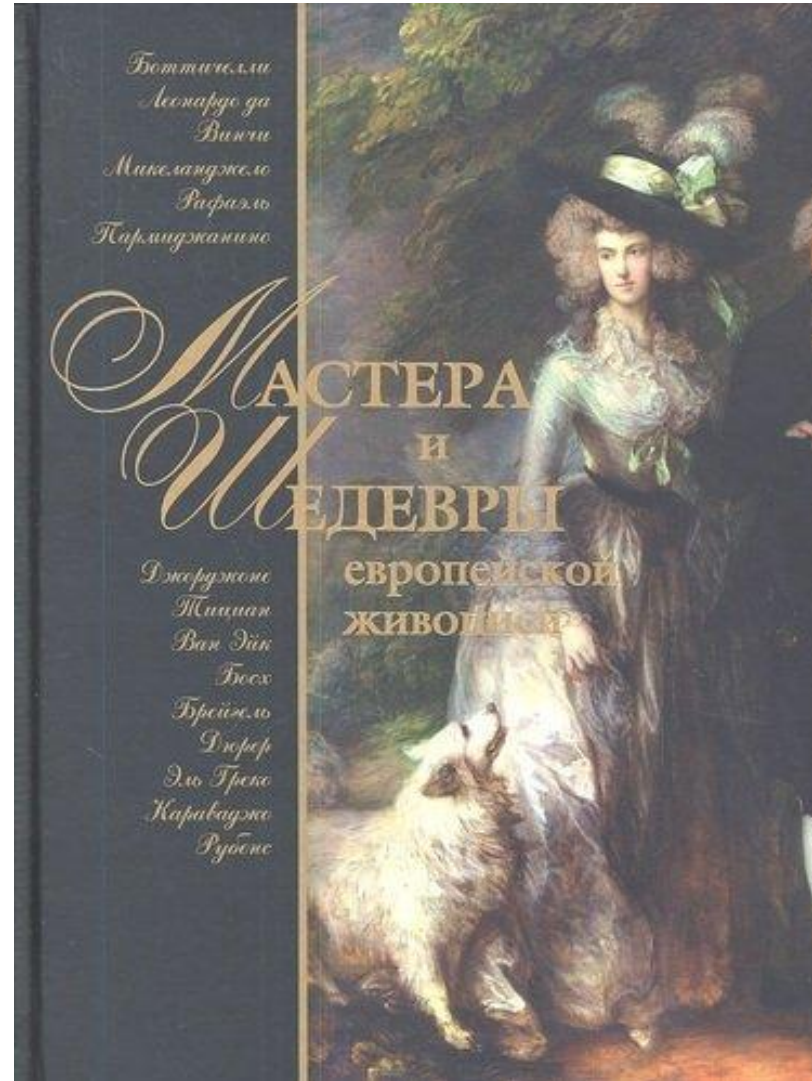
Лессинг или О границах живописи и поэзии

Эдвард Мунк «Крик»

О.В. Морозова

Мастера и шедевры европейской живописи. Олма-пресс. 2013

Канон

- Сандро Ботичелли
- Леонардо да Винчи
- Микеланджело Буонарроти
- Рафаэль
- Пармиджанино
- Джорджоне
- Тициан
- Ян Ван Эйк
- Иероним Босх
- Питер Брейгель Старший
- Альбрехт Дюрер
- Эль Греко
- Питер Пауль Рубенс
- Диего Веласкес
- Рембрандт Ван Рейн
- Ян Вермер
- Жан Антуан Ватто
- Франсуа Буше
- Жан Батист Симеон Шарден
- Томас Гейнсборо
- Джозеф Тернер

Категории

Что такое прекрасное?

Созерцание прекрасного должно давать незаинтересованное удовольствие, которое мы получаем главным образом от формы созерцаемого предмета: Прекрасное это «целесообразное без цели». Эстетический объект – требует «незаинтересованного созерцания».

Имануил Кант. Критика способности суждения.

Вкус

«Вкус есть способность судить о предмете или о способе представления на основании удовольствия или неудовольствия, свободного от всякого интереса. Предмет такого удовольствия называется прекрасным».

«Суждение вкуса определяет свой предмет как вызывающий благоволение (как прекрасный), притязая на согласие каждого, как будто это суждение объективно».

«Суждение вкуса не может быть определено доказательствами, как будто оно чисто субъективно».

Имануил Кант

Академия художеств и кодификация

Вкуса

Платоновская Академия

- 1462 год Платоновская Академия во Флоренции
- 1542 год Витрувианская Академия, или Академия доблести (Accademia della Virtù) (Рим).
- 1561 год Дж. Вазари организовал Академию рисунка (Флоренция)
- 1577 год Академия рисунка (Рим).
- 1585 год Лудовико Карраччи с братьями Агостино и Аннибале на основе местной цеховой корпорации организовал знаменитую впоследствии Болонскую Академию — «Академию вступивших на правильный путь» (Accademia degli Incamminati)
- 1648 год Королевская академия живописи во Франции (кардинал Мазарини), которая в XIX веке превратилась в «Académie des beaux arts» (1832)
- 1724 год «Академия наук и художеств» (Россия)

Традиция

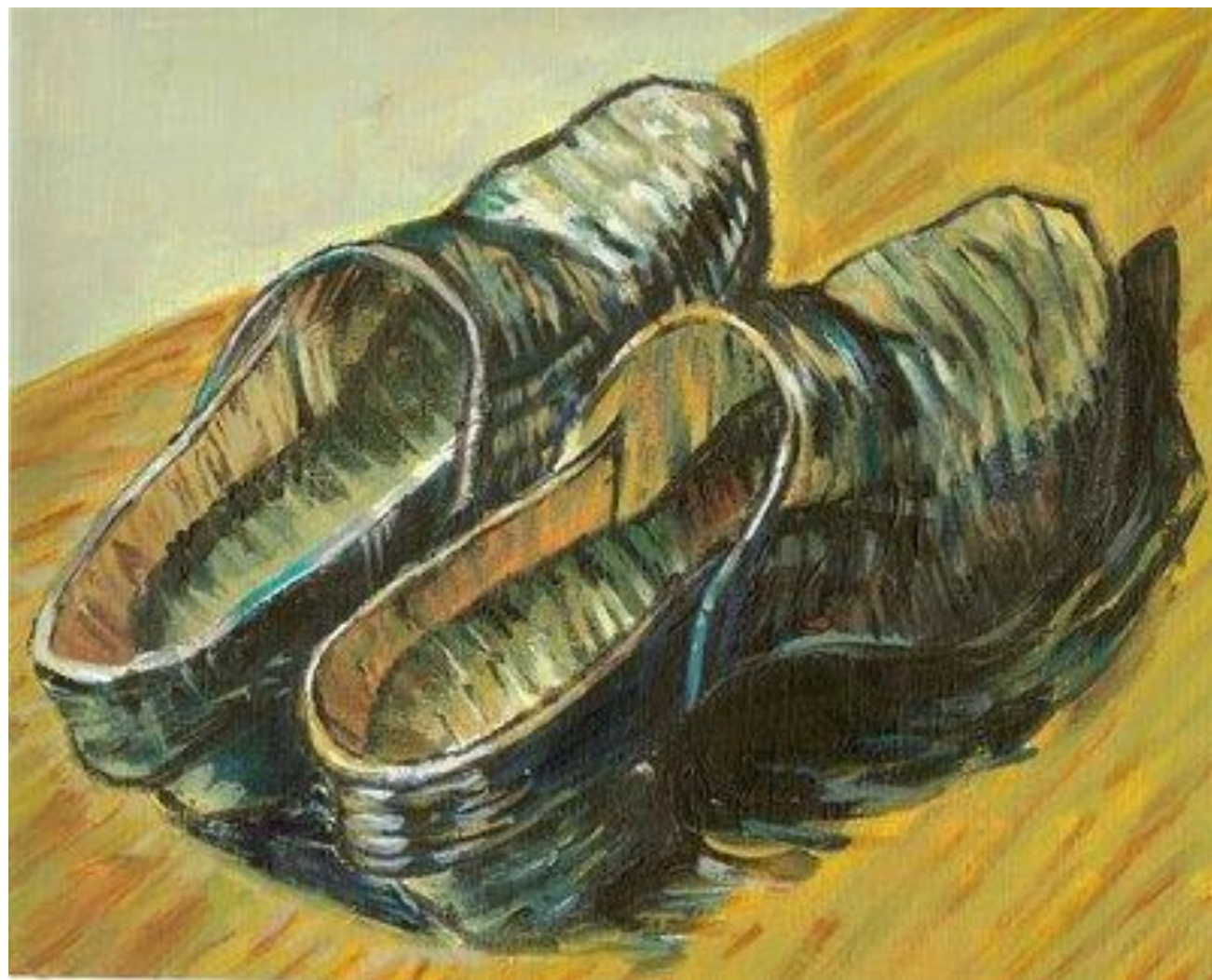
«Все картины больше обязаны другим картинам, нежели прямому наблюдению»

Вельфлин

Эстетическая функция

- **Эстетическое само по себе не является реальным свойством вещей и не имеет прямо какой-либо связи с их свойствами.**
- **Эстетическая функция вещей не находится в полной власти человека: эстетическая функция может появиться и исчезнуть произвольно**
- **Стабилизация эстетической функции является делом коллектива**

Формы восприятия произведений искусства

Красиво

Ничего не понимаю

Прикольно

Производит впечатление

Заставляет задуматься

Что такое адекватная интерпретация произведения искусства?

Понять сообщение

Знание правил языка (на котором написано это сообщение)

Знание контекста

Методология искусствоведения

Философия-История-Филология

Сетевой принцип анализа

Аби Варбург (1866-1929)

Библиотека Варбурга

Доменико Гирландайо Рождество Иоанна Крестителя (1486-1490)

Pathosformel

К.Н. Батюшков

Вакханка

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней - она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрянцем

1

1. *ПЕРВИЧНОЕ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ*, подразделяющееся на *ПРЕДМЕТНОЕ* и *ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ*. Оно постигается при идентификации чистых *форм*, то есть определенных линейных и цветовых конфигураций либо специфически оформленных масс камня или бронзы как изображений естественных *объектов* (людей, животных, растений, домов, орудий труда и т. д.), при идентификации их взаимных соотношений как *событий*, а также при восприятии этих *выразительных* качеств как печальной по своему характеру позы или жеста либо уютного и мирного по атмосфере своей интерьера. Мир чистых *форм*, опознанных в качестве носителей *первичных* или *естественных значений*, может быть назван миром художественных *мотивов*. Перечисление этих мотивов входит в задачи *доиконографического* описания художественного произведения.

2

2. ВТОРИЧНОЕ ИЛИ УСЛОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Оно постигается при осознании того, что фигура мужчины с ножом в руке изображает святого Варфоломея, женская фигура с персиком – персонификацию Правдивости, группа людей, сидящих за накрытым столом в определенной последовательности и в определенных позах – Тайную вечерю и наконец, две фигуры, определенным образом сражающиеся между собой, – Битву Порока с Добродетелью. Воспринимая все это, мы связываем художественные *мотивы* и сочетания этих *мотивов (композиции)* с *темами* или *концепциями*. *Мотивы*, опознанные в качестве носителей *вторичного* или *условного* значения, могут быть названы *образами*, а сочетания этих образов представляют собой то, что прежние теоретики искусства обозначали словом «*invenzioni*» («*изобретения*»), а мы привыкли называть «*историями*» или «*аллегориями*».

3

3. ВНУТРЕННЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ. Оно постигается при установлении базисных принципов, раскрывающих мироощущение нации, эпохи, класса, религиозные или философские убеждения, – принципов, бессознательно усвоенных и переосмысленных отдельной личностью и сконцентрированных в отдельном произведении

Гверчино
Et in Arcadia ego
1618—1622

Николя Пуссен Аркадские пастухи (2 вариант)

К.Н. Батюшков

Надпись на гробе пастушки (1810)

НАДПИСЬ НА ГРОБЕ ПАСТУШКИ

Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.

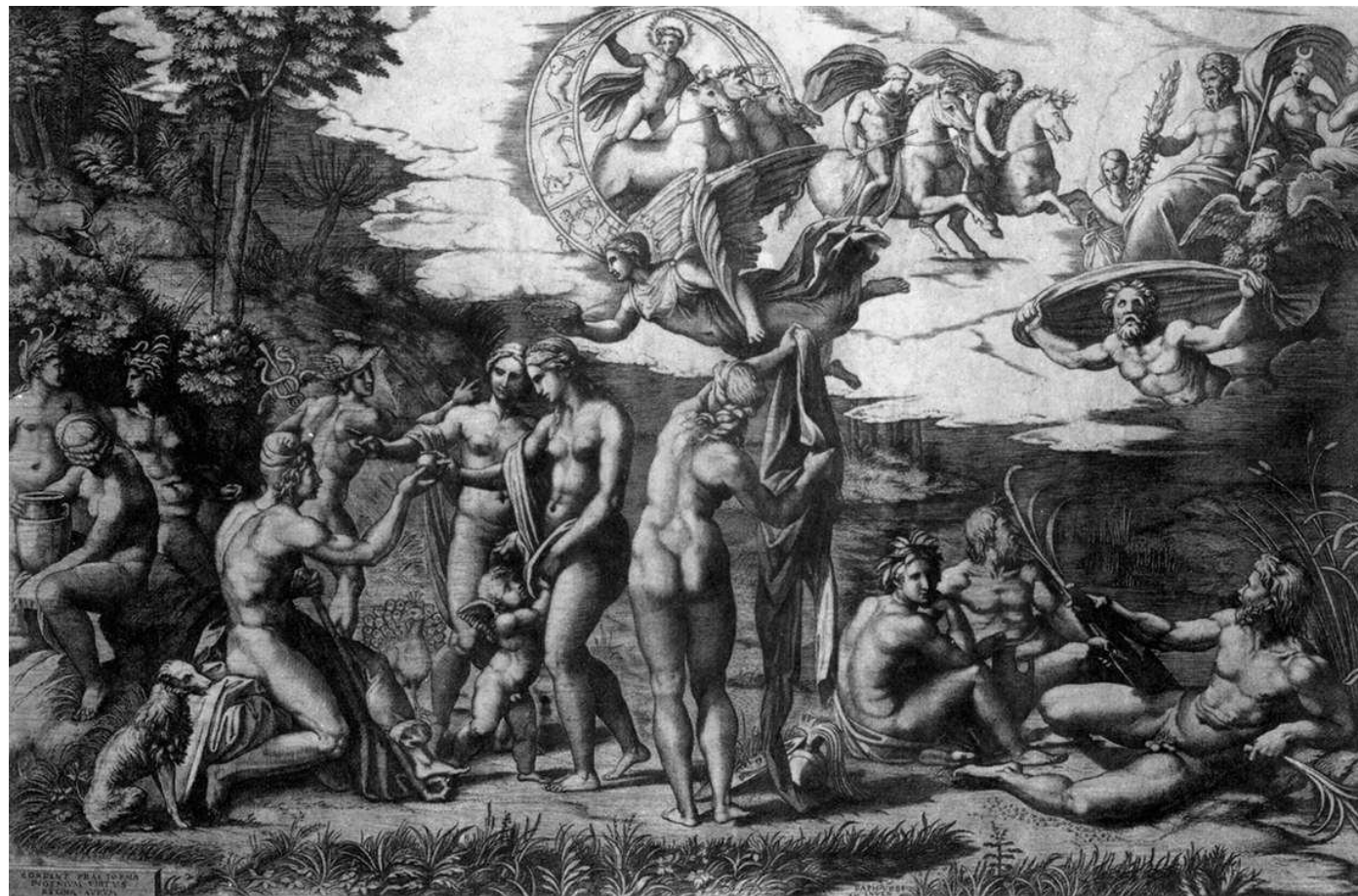
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой,
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах

Минутны радости вкусила:

Любовь в мечтах златых мне счастье сулила:
Но что ж досталось мне в сих радостных местах? —
Могила!

〈1810〉

Маркантонио Раймонди (1515) «Суд Париса»

Джорджоне «Сельский праздник» (1510)

Эдуард Мане «Завтрак на траве» (1863)

