

Николай Гаврилович Чернышевский

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Природа эстетического

Эстетика – философская наука о прекрасном в действительности и в искусстве; об особенностях познания и преобразования мира по законам красоты, об общих закономерностях искусства, художественного творчества и эстетического воспитания человека.

Эстетика как философская дисциплина изучает мир эстетических явлений – **прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое** – и художественную деятельность человека.

Два круга проблем

Природа и своеобразие эстетических ценностей,
их роль в жизни человека и общества,
особенности эстетического восприятия,
принципы и цели эстетического воспитания людей

Законы бытия и развития искусства,
отношение искусства к действительности,
многообразие форм художественной деятельности

Эстетические отношения всеобъемлющи – восприятие, чувство, вкус,
память, гармония

Духовные отношения – сплав чувства и интеллекта

Вопрос: каким должен быть мир, чтобы жизнь человека была хорошей и вполне удовлетворяла его и близких ему людей?

Идеал - должное

В соответствии с ним человек преобразует себя и окружающую действительность – процесс переживания и познания.

Идеальное (мыслимое) – не только воображаемый объект, но и определенная мера соотношения **должного, желаемого** человеком с тем, что есть в действительности.

Идеал – формирование конкретно-чувственного представления на основе целей, устремлений человечества к постоянному совершенству.

В основе эстетического развития человечества лежит стремление к гармонии, к совершенству.

Эстетические категории возникли в процессе естественно-исторического развития человека в окружающей его действительности.

Эстетический идеал – целостный конкретно-чувственный образ. Он подвижен. В нем соединены представления людей о совершенной, свободной, счастливой жизни и соответствующей ей жизнедеятельности человека и общества. В этом значении понятие **идеал** совпадает с понятием **прекрасное**.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ -

прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, комическое и трагическое

ПРЕКРАСНОЕ - в ней отражаются и оцениваются с позиций эстетического идеала предметы и явления действительности, результаты человеческой деятельности, вызывающие у человека **эстетическое наслаждение**.

Чем больше человек в данных социально-исторических условиях реализует свои творческие дарования, чем больше он господствует над предметным чувственным миром, тем больше он наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил. Тем более насыщенной в эстетическом отношении является его жизнь.

Понятие **о красоте** - деятельное. Это помогает нам понять, когда и почему представление **о прекрасном** теряет связь с действительностью, когда **ОНО** противостоит ей (**романтизм**), когда **ОНО** перестает быть прекрасным (**натурализм**), когда связано с жизнью (**реализм**), когда превращается в свою противоположность - **безобразное**- (**модернизм**).

Прекрасное в эстетике – это еще и мастерское изображение объекта.

НО совершенно может быть выражено и воплощено **безобразное, низменное, жестокое** (**Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский**). **Прекрасное**, воплощенное в художественных образах, рассматривается как наиболее полное изображение жизненного явления и как предметное выражение творческих способностей людей. Является ли это идеалом в общечеловеческом смысле?

БЕЗОБРАЗНОЕ – особое единство, противоречащее и противостоящее идеалу. Реалистическое искусство стремилось всегда разоблачить **безобразное**. Большое количество **безобразного** – человек начинает испытывать наслаждение от созерцания безобразного или от совершения жестоких поступков – **изуверы, фашисты, варвары**. Так **безобразное** выводится в **идеал**. **Безобразное** – все, что вызывает в человеке отрицательные эстетические эмоции, поднимающие его на борьбу со злом. В художественном мире это является предметом **сатиры**, изображенного посредством **гротеска и сарказма**.

ВОЗВЫШЕННОЕ – эстетическая категория, отражающая значительные природные или социальные явления или самоотверженные героические действия и подвиги отдельных личностей, вызывающие **восторг**. Эти отношения возникают, когда человек, силы которого кажутся ничтожными по сравнению с внешними силами, тем не менее оказывается способным справиться с ними.

Возвышенными являются такие поступки, которые продиктованы реальной жизнью, а не божественным. То, что многим кажется сверхчеловеческим, оказывается подвластно людям с сильной волей.

Возвышенное – это одно из проявлений **прекрасного**, но сильнее, так как на первый план выходит **реальное** и подчиняет себе **идеальное**.

НИЗМЕННОЕ – отражает животное-бездуховное начало в человеческой жизни. Идеал здесь не возвеличивается, а полностью отсутствует.

Низменное в жизни и в людях характеризует отсутствие меры. Оно соотносимо лишь с сущностью и действиями человека. Это уродство, патология и встречается только в живой природе. **Низменное** в жизни людей – нравственное, духовное уродство. В определенных социальных условиях оно может быть крайне активным (приобретательство, доведенное до абсурда, превратившее в животное чувство человеческую страсть) – **расизм, апартеид, геноцид, грабежи, мародерство**.

Низменное может стать потребностью, пафосом жизни человека или предметом изображения в искусстве (**натурализм, порноискусство**).

КОМИЧЕСКОЕ – показывает несоответствие здравому смыслу явлений человеческой жизни, а также поступки и характеры людей, которые претендуют на совершенство и гармонию.

Смех становится серьезным средством преодоления усталости, страха, робости. Характерная особенность комического – борьба с помощью смеха, юмора с тем, что утратило жизненность, но стремится продлить свое существование и потому выдает себя за новое. Это противоречие является для искусства самым привлекательным.

Смех в искусстве всегда **критичен**.

ТРАГИЧЕСКОЕ – одна из основных эстетических категорий, в которой отражается сущность беспощадной борьбы всего передового, устремленного к совершенству с **отсталым, низменным, безобразным**, в итоге которой герой гибнет, но его гибель приводит к торжеству передового идеала, за который он отдал жизнь.

КАТАРСИС – очищение в результате глубоких эмоциональных переживаний. Он снимает напряжение, делает души благородными, добрыми.

Нравственно-эстетическое воздействие **трагического** испытывает каждый человек.

Только добрые дела, возвышенные поступки оставляют в памяти людей глубокий след. (**Прометей, Гамлет, Ромео и Джульетта**).

Но в жизни **возвышенное** зачастую переплетено с **низменным**. В делах и поступках героев нередко сталкиваются высокие порывы и ничтожные результаты, негодные средства реализации. Заблуждения благородного человека являются следствием его наивности. Тогда и в жизни, и в искусстве образуется сплав

трагикомического.

ПРЕКРАСНОЕ - БЕЗОБРАЗНОЕ

Отражение самого глубокого противоречия жизни – единства и борьбы противоположностей. Все, что есть в жизни, может оцениваться как прекрасное или безобразное.

В мире нет неэстетических явлений.
Однако есть **антиэстетические**.

В совокупности эти категории дают возможность выразить всю полноту и богатство эстетического отношения человека к миру.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – это высшая форма эстетического отношения человека к действительности, воплощение в искусстве того, что уже оценено как прекрасное или безобразное, возвышенное или низменное, комическое или трагическое.

Это категория, отражающая результаты **эстетического** познания, целью которого является создание произведений, способных вызвать у людей ответные чувственные **эстетические** реакции, перерастающие в духовное удовольствие и наслаждение.

Вопросы:

- **Что представляют эстетические отношения искусства к действительности?**
- ***Каковы причины эстетических переживаний и эмоциональных состояний, которые возникают в процессе взаимодействия человека с миром?***
- **Почему человек должен занимать положительную или отрицательную эмоционально-эстетическую позицию?**
- ***Какое отношение к миру вырабатывает каждый человек?***

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

структура христианского морального кодекса

Три типа сознания:

«оглашенные» – услышавшие божественное слово, но еще не впитавшие его в себя.

«верные» – искренне верующие в Христа и пребывающие в нем физически так же, как он пребывал в них.

Христос – истина, воплощенный эстетический и этический идеал.

Три типа героев:

«пошлые люди» – те, кто прекрасно знает о приближающейся революции, но не может или не хочет руководствоваться этим знанием при совершении поступков.

«новые люди» – те, кто пытается жить в соответствии с нравственными аксиомами, которые они считают истинными.

«особенный человек» – создатель морального кодекса.

ТЕОРИЯ РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА – МОРАЛЬ «НОВЫХ ЛЮДЕЙ».

Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна, Рахметов – новые герои.

Необычны были их мысли, поступки, желания, отношения между собой и к жизни, к окружающим.

Они ***внутренне цельны***, они люди не только убеждения, но и дела, не только теории, но и практики – ***материалистической теории и революционной практики.***

Главная черта типа – хладнокровная практичность, ровная и расчетливая деятельность, деятельная рассудительность.

Только в слиянии общественных интересов с личными мыслимо ***подлинное счастье отдельного человека.***

Мое благо – благо всех.

Мое счастье – счастье большинства.

Моя выгода – выгода общая.

Стремление сделать всех людей труда свободными, счастливыми и радостными.

Ненависть к миру праздной роскоши, к миру эксплуатации, деспотизма и невежества.

ВОПРОСЫ РОМАНА:

1.Что делать, чтобы избавить народ от страданий?

2.Каким будет общество, во имя которого надо делать революцию?

3.Кто будет делать революцию?

4.Что из светлого будущего можно перенести в настоящее?