OSNOVA - ESB071 Kategorie dějin estetiky podle Wladyslawa Tatarkiewicze

*(probraná látka - podzim 2015)*

**Władysław Tatarkiewicz -BIBLIOGRAFIE**

\* 3. dubna 1886 Varšava

+ 4. dubna 1980 Varšava

**Studium**

• Varšava, Curych, Berlín

• Marburg – Philipps-Universität Marburg

- disertační práce - 1910: Die Disposition der Aristotelischen Prinzipien (Systém pojmů ve filosofii Aristotela)

**Univerzitní a pedagogická činnost**

Varšava

1913–1919

* publikační činnost, životopis - klasicistního sochaře Jakuba Tatarkiewicze, historie výtvarného umění v Polsku v 19. století, cesta do Petrohradu

1913 – přednášel filosofii na vyšších ženských školách

**1915–1919 – svobodná Varšavská univerzita – přednášky z filosofie**

Vilnius

* katedra filosofie – 1919–1921

Poznaň

* katedra dějin umění – 1922/1923

působení ve Varšavě

1923–1960

Varšavská univerzita – katedra filosofie

1939–1945 – tajné přednášky (II. sv. válka)

1950–1956 – zákaz přednášení (komunismus)

1956–1960 – katedra estetiky

**VĚDECKÉ PUBLIKACE**

filosofie

• O szcześciu (1947) - O štěstí

• třísvazkové Dějiny filosofie (1931, 1950)

• Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne - Cesta filosofií

estetika

• Skupienie i marzenie. Studia z zakresu estetyki (1951) - Uvažování a snění

• Cesta skrze estetiku - Droga przez estetikę (1972)

• Historie šesti pojmů - Dzieje sześciu pojęć (1975)

Dějiny estetiky – Historia estetyki (1960, 1967)

• Starověká esetika - Estetykastarożytna

• Středověká estetika - Estetykaśredniowieczna

• Novověká estetika - Estetykanowożytna

**Historie pojmu „UMĚNÍ“**

latinsky – *ars*

řecky – τέχνη – *techne*

**ANTIKA**

UMĚNÍ

- tvoří pole pravidel

-> DOVEDNOST

dovednost vyrobit nějaký předmět, dům, sochu, loď, postel, hrnek, oblečení

-> SCHOPNOST

schopnost velení armádě, vyměřování pole, přesvědčování publika

POEZIE -> FANTACZIE, NADŠENÍ, TOUHA

(opak umění)

**STŘEDOVĚK**

*liberales* – svobodná umění

TRIVIUM - gramatika, rétorika, dialektika

QUADRIVIUM - aritmetika, geometrie, astronomie a hudba (muzikologie)

*vulgares* – vázaná/mechanická umění

-> vyžadují fyzickou práci

sochařství, malířství, tesařství, hrnčířství, vojenství

pozice malířství a sochařství

tvořena podle pravidel -> umění

rozpor:

vyžadovala fyzickou práci

X -> svobodná umění

nebyla užitečná

X -> vázaná umění

1747 – Charles Batteux - Lebeauxartsreduits a un meme principe

-> KRÁSNÁ UMĚNÍ

třístupňové rozdělní

* umění mechanická:

řemesla

* užitá umění:

pěkný, užitečný předmět

* krásná umění:

uspokojení duchovních potře

**Spory o definici umění**

**TVORBA DEFINICE:**

* stanovit rod, do kterého daný pojem náleží
* definovat specifické vlastnosti rodu

ROD UMĚNÍ = vědomá lidská činnost

= výtvor vycházející z této činnosti

specifické vlastnosti umění **?**

Specifickou vlastností umění je to, že…

* + 1. tvoří krásu
    2. napodobuje skutečnost
    3. dává věcem formu, tvar, strukturu
    4. vyjadřuje expresi
    5. vyvolává estetický prožitek
    6. šokuje

ad. 1

* klasická definice využívaná do 18. století
* def.: *„Uměním se nazývá ten rod lidské tvorby, který směřuje ke kráse a dosahuje ji.“*

ad. 2

* od antiky po 18. století
* def.: *„Umění napodobuje skutečnost.“*

ad. 3

* 19. – 20. století
* def.: *„Umění tvoří předměty – dává formu, tvar či strukturu materiálu a myšlenkám.“*

ad. 4

* 20. – 20. století
* odkaz na tvůrce, nikoliv na um. dílo
* Condillak, Diderot, romantici, **Benedetto Croce**
* filosofie, psychologie umění, abstraktní umělci

ad. 5

* 19. – 20. století
* def.: *„Specifickou vlastností umění je, to že evokuje estetický prožitek – údiv a vzrušení.“*
* odkazuje na percepci um. díla
  + podobně jako definice: „specifickou vlastností umění je to, že tvoří krásu“

ad. 6

* 20. století
* def.: *„Úkolem umění není exprese, ale imprese – navodit silný dojem, útočit na diváka.“*

konvenční umění vs. avantgarda

* 2. polovina 19. století
* konvenční umění:
  + program – pravidla
  + tvorba „krásného“ umění
  + dojem - potěšit nikoliv otřást

Avantgarda

* PROTIKLADY – OPOZICE vůči konvenčnímu umění
* tři období:
  + „odmítnutí - prokletí“
  + „bojující“
  + „vítězní“

**Klasifikace umění**

**ANTIKA**

SOFISTÉ

* užitečné – nutné pro život
* příjemné – doplňkem života

Plutarchos (46–127)

* užitečné
* příjemné
* kultivuje dovednosti

PLATON

*klasifikace podle vztahu ke skutečnosti*

* výrobní
* reprodukční

->

* produkování reálných předmětů
* fikce

ARISTOTELES

* umění doplňuje přírodu
* umění napodobuje

UMĚNÍ VOLNÁ A VÁZANÁ

*artes liberales* a *artes vulgares*

* fyzická práce - podmínka plynoucí ze společenského kontextu

Marcus Fabius Quintilianus (35–96)

* teoretická umění – např. astronomie
* umění bez produktu + činnost – např. tanec
* umění s produkty – např. malířství

Marcus Tullius Cicero (106 – 23 př. n. l.)

kritérium – vážnost umění

* nejvážnější (*artesmaximae*) – politické a vojenské velení
* střední (*midiocres*) – myšlenkové umění – věda, poezie, rétorika
* menší (*minores*) – ostatní - malířství, sochařství, hudba, scénické umění, atletiku

Marcus Tullius Cicero

kritérium – mluva

* umění němé *(quasi mutae)*
* umění se slovy *(in katione et in lingua)*

PLÓTÝNOS

*kritérium – intelektuálnost*

*Umění, které …*

1) vytváří fyzické předměty - architektura

2) souvisí s přírodou - jak medicína, tak zemědělství

3) napodobuje přírodu – malířství, sochařství

4) zdokonaluje a vylepšuje lidskou činnost - jako rétorika, politika

5) je čistě intelektuální - geometrie

**STŘEDOVĚK**

* *liberales –* svobodná umění

gramatika, rétorika, dialektika - **Trivium**

aritmetika, geometrie, astronomie a hudba – **Kvadrivium**

* *vulgares –* vázaná/mechanická umění

*-> vyžadují fyzickou práci*

*vulgares –* vázaná/mechanická umění

* 12. století – snahy o rozdělení např.:
  + arsvictuaria – sloužící k obživě
  + lanificaria – sloužící k odívání
  + architektura – dávající stavby
  + suffragatoria – prostředky k transportu
  + medicinaria - léčí nemoci
  + negotiatoria – směna bohatství (bankovnictví)
  + militaria - umění obrany

Hugo ze svatého Viktora  
(1097 – 1141)

* lanificium - odívání
* armatura – strojnictví (architektura)
* navigatio - doprava
* agricultura - zemědělství
* venatio – lov/myslivost
* medicina - lékařství
* theatrica – divadelnictví
  + umění, která baví publikum – nejen divadlo, také veřejné soutěže, cirkusy, rétorická vystoupení

Tomáš Akvinský

* umění je správné pořadí myšlenek

(*recta ordinatio rationis*)

**Vztah umění a poezie**

ANTIKA

* Proč není poezie uměním:
  + netvoří z materiálu
  + netvoří podle pravidel

UMĚNÍ POEZIE

* + obecná pravidla - individuální myšlenky
  + rutina - tvorba
  + dovednost - inspirace

-> poezie byla postavena proti umění

POEZIE A JASNOVIDECTVÍ

básník počítá s pomocí Apollóna a Múz

poezie je inspirovaná bohy/vyšším řádem

básník je **nástrojem** božstev

POEZIE A IRACIONALITA

poezie určuje **cestu duši**

PROSTŘEDEK: fascinace, iracionalita, očarování, svádění mysli

přístupy:

* odmítaní – poezie manipuluje – Platon
* přijímání – má velkou sílu – působí nadlidsky

POEZIE A ZNALOST

* UMĚNÍ
  + znalost technických schopnosti
  + empirická zkušenost
  + jevy z reálného světa
* POEZIE
  + znalost nejvyššího řádu – „obcuje s božskou podstatou“
  + znalost intuitivní a iracionální - duchovní svět
  + rozpoznání podstaty bytí

Platon *poezie je poznání*

* *mania*

**apriorní poznání ideální existence**

* *techne*

**reprodukce smyslové skutečnosti**

* *poiesis –* pojem pro básně a hudbu

Aristoteles

odmítá manickou poezii

zůstává u poezie spočívající v nápodobě

poezie na úrovni výtvarného umění

dvě složky „mimetického“ umění:

* jak by skutečnost mohla vypadat – dotváří skutečnost
* jak vypadá

*„Uspokojení, kterého dosahují, spočívá v tom, že posluchač či divák rozpoznává v jejich tvarech reprodukovanou skutečnost.“*

**Středověk**

* neindividuální charakter umění
* umění = *habitus –* návyk dovednosti; návyk praktického intelektu

Tomáš Akvinský

umění = uspořádání rozumu

*„lidské činy za pomoci určitých prostředků dojdou do stanoveného cíle“*

**Renesance**

* bezprostřední inspirace umění (neoplatonismu - Marsilio Ficino)

***středověk* renesance**

rutina individualita

pozorování představivost

dovednost inspirace

intelektualismus emocionalita

umělec je myslitel, nikoliv věštec

zdrojem umění – vědomá myšlenka

krása je reálná a smyslová, nikoliv mystická

**Forma: *„historie jednoho pojmu a pěti významů“***

mnohoznačnost výrazu:

* latinsky - *forma*
* řecky - *morfe* a*eidos*
  + *morfe* – zjevné formy - TVAR
  + *eidos* – pojmové formy – IDEA, VZOR

**forma A**

* uspořádání / soustava částí
* OPOZICE – elementy, složky, části (ty forma A spojuje v CELEK)

**forma B**

to co bezprostředně vnímáme smysly

OPOZICE – obsah/podstata

*(např. poezie – zvuk slov = forma,*

*smysl slov = obsah)*

**forma C**

ohraničení, kontura, tvar

OPOZICE – látka, materiál

*(převažuje v malířství, sochařství, architektuře)*

**forma D**

ARISTOTELES

formová podstata předmětu

*entelechia*

OPOZICE – náhodné vlastnosti předmětu

**forma E**

**KANT**

přispění rozumu k porozumění předmětu

OPOZICE - to co nevzešlo a není vytvořeno rozumem, ukazuje se to z vnějšku skrze zkušenosti

**UMĚLECKÁ TVORBA**

**umění bez pojmu „tvorba“**

ANTIKA

*Umění neobsahuje tvořivost, bylo by chybné, kdyby ji obsahovalo.*

Umění je schopnost zhotovit věci.

*„Příroda je dokonalá a člověk ji musí ve svých činech následovat.“*

svobodná tvořivost odděluje člověka od tohoto optimálního stavu

**Umělec je objevitel, nikoliv vynálezce.**

VYJÍMKA – BÁSNÍK

pojem *poiein* (řečtina) – činnost / tvorba

Básník má svobodu, netvoří podle pravidel.

**ANTIKA – Řím**

*facere*

*creare*

-> konat, činit, tvořit

**STŘEDOVĚK – KŘESŤSNSVÍ**

*creatio ex nihilo*

činnost Boha tvořícího z ničeho

*creatio continuo*

= neustálé tvoření / neustálý pohyb

**RENESANCE**

M. Ficino – umělec „vymýšlí“ své dílo

Rafael - umělec tvaruje obraz podle své ideje

Leonardo – umělec používá tvary, které v přírodě nenajdeme

Michelangelo – umělec spíše realizuje svou představu, než nápodobuje přírodu

*-> umění doplňuje přírodu*

**19. století**

**pojem *tvorba* –** synonymum pro umělce a básníka – vytváření fikce

UMĚLECKÁ TVORBA

***20. století***

**pojem *tvorba*** *–* umění, věda, technika, příroda

LIDSKÁ TVORBA  
*současné chápání tvorby*

NOVOST + duševní energie

*„Tvorba vyjadřuje* ***nové věci****, rozšiřuje hranice našeho života, objevuje* ***sílu a nezávislost lidské duše*** *v jedinečnosti a neopakovatelnosti.“*

+ hédonistický účinek