Η άποψη των αρχαίων για την τέχνη

Η λέξη *τέχνη* στην αρχαιότητα είχε σε μεγαλύτερο βαθμό την έννοιας της κατασκευής παρά τη σημερινή έννοια. Όλα τα έργα τέχνης είναι αποτελέσματα της δημιουργικής επέμβασης του ανθρώπου στη φύση με την ευρεία έννοια. Εάν λοιπόν σκεφτούμε την τέχνη με αυτό τον τρόπο στην ουσία περιλαμβάνουμε πέρα από τη συνήθη σκέψη μας την οποιαδήποτε κατασκευή, για παράδειγμα το έπιπλο, το αυτοκίνητο το οποιοδήποτε κατασκευασμένο αντικείμενο υλικό αλλά και άυλο (π.χ. τη μουσική). Τι «λείπει» λοιπόν από τον ορισμό των αρχαίων σε σχέση με αυτό που η σημερινή κοινωνία ορίζει ως τέχνη; Η αισθητική. Δεν έκαναν δηλαδή αποτίμηση των έργων τέχνης με αισθητικά κριτήρια ή δεν έβαζαν τα έργα σε κατηγορίες (ρεύματα), όπως έγινε αργότερα. Κατά τους αρχαίους η τέχνη είχε κάλος. Το κάλος όμως δεν ήταν το ωραίο αλλά το ηθικό. Η τέχνη λοιπόν όφειλε να είναι αγαθή (καλή με ηθική έννοια) και να συντελεί στην ηθική διαμόρφωση του πολίτη, στην πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου.

Για τους αρχαίους Έλληνες η τέχνη είναι

α) Μίμηση της φύσης

β) η τέχνη συμπληρώνει την φύση κατασκευάζοντας αυτά που δεν υπάρχουν (εργαλεία, χρηστικά αντικείμενα).

Ο Πλάτωνας πίστευε ότι η μίμηση είναι αρνητικό πράγμα καθώς είναι αντιγραφή χωρίς γνώση και για το λόγο αυτό απέρριπτε την τέχνη ως ελαφριά διασκέδαση χωρίς κάποιο σημαντικό σκοπό.

Αριστοτέλης

Ο Αριστοτέλης είναι αυτός που είχε πιο θετική αντίληψη για την τέχνη. Ξεκινάει και αυτός με την παραδοχή ότι η τέχνη είναι η μίμηση της τέχνης, αλλά δεν θεωρεί τη μίμηση κάτι το στείρο. Ο Αριστοτέλης , αντίθετα, θεωρεί ότι η μίμηση είναι φυσικό ένστικτο του ανθρώπου και ότι μέσω της μίμησης και της αντιγραφής ο άνθρωπος μαθαίνει. Στην ουσία λοιπόν υποστήριξε ότι είναι δυνατόν να μαθαίνουμε μέσω της τέχνης. Υποστήριξε επίσης ότι ο άνθρωπος χαίρεται όταν μιμείται τη φύση αλλά παίρνει χαρά και από τα προϊόντα της μίμησης, δηλαδή, τα έργα τέχνης. Και θέτει το ερώτημα γιατί ο θεατής απολαμβάνει όταν βλέπει κάτι σε ένα πίνακα ζωγραφικής που εάν το έβλεπε στην πραγματικότητα θα δυσανασχετούσε (για παράδειγμα νεκρούς, ή έναν πόλεμο); Εξηγεί λοιπόν ότι οι άνθρωποι χαίρονται όταν βλέπουν δυσάρεστα πράγματα στην τέχνη γιατί τα αναγνωρίζουν, σκέπτονται συνειρμικά και συνδέουν αυτό που βλέπουν με αυτό που ξέρουν. Αυτή λοιπόν είναι η ευχαρίστηση που παίρνει ο θεατής πλουταίνοντας τη γνώση και την εμπειρία του μέσω της τέχνης. Ακόμα όμως και εάν έργο παρουσιάζει κάτι που ο θεατής δεν γνωρίζει, και πάλι θα ευχαριστηθεί από την επεξεργασία του έργου, τα χρώματά του ή κάποια άλλα στοιχεία του. Εδώ λοιπόν στην έννοια της τέχνης δεν μπαίνουν στοιχεία μόνο γνωσιακά αλλά και αισθητικά. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αριστοτέλη τα έργα τέχνης έχουν διπλή λειτουργία:

Α) ο αποδέκτης/θεατής/ακροατής εννοεί και σκέπτεται κάτι που ανταποκρίνεται στα δικά του βιώματα και στον εσωτερικό του κόσμο∙ κάνει διάλογο, δηλαδή, το έργο τέχνης με την ψυχή του ανθρώπου και ανακαλεί μνήμες και βιώματα.

Β) μέσω των αισθήσεων της όρασης ή της ακοής του προκαλεί την αίσθηση της ευχαρίστησης.

Η μίμηση λοιπόν για τον Αριστοτέλη δεν είναι ξερή αντιγραφή, αλλά μια δημιουργική αναζήτηση του τι είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια, και προπάντων του πως λειτουργεί η ανθρώπινη φύση.

Η έννοια του Καλού και του Κάλλους

Είναι ενδιαφέρουσα και κληρονομημένη στο Δυτικό πολιτισμό η σύγχυση ανάμεσα στο καλό (ηθικό) και στο κάλος (ωραίο). Σκεφτείτε όλα τα παλιά παραμύθια όπου οι θετικοί ήρωες είναι όμορφοι και οι κακοί τέρατα. Ο συνδυασμός αυτός ίσως να ξεκινάει από το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης συνδέει την αισθητική (την ομορφιά της κατασκευής του έργου) με τη διαδικασία της μάθησης και τη γνώση. Ο Αριστοτέλης επίσης είχε μια πολύ σαφή, μαθηματική έννοια της ομορφιάς. Λέει ότι η ομορφιά ορίζεται από την τάξη, τη συμμετρία και τους μαθηματικούς κανόνες. Συμπληρώνει, επίσης, ότι η ακεραιότητα και η ενότητα στην πολυμορφία είναι επίσης σημαντικά στοιχεία της τέχνης. Αντίστοιχα το εσωτερικό ενός καλού ανθρώπου ορίζεται με την τάξη και τη συμμετρία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει εσωτερική αρμονία των παθών και των αισθημάτων, η οποία επιτυγχάνεται με την πειθαρχία των παθών και την άσκηση των αρετών ώστε έρθει η πολυπόθητη ισορροπία. Με τον τρόπο αυτό για τον Αριστοτέλη το κάλος (η ομορφιά) συνδέεται με το καλό (την ηθική) και η τέχνη έρχεται να λειτουργήσει ως πρότυπο για τον άνθρωπο.

Ιμμάνουελ Καντ (1724-1804) Γερμανός Φιλόσοφος

Η τέχνη μιμείται τη φύση και διδάσκεται από αυτή καθώς η φύση είναι πάντοτε ανώτερη από την τέχνη, μια και η τέχνη χρησιμοποιεί ως μοντέλο τη φύση. Η φύση διδάσκει προοπτική, αναλογία, τονικές ποιότητες και ο καλλιτέχνης οφείλει να τηρήσει αυτά τα διδάγματα.

Ο Καντ θεωρεί ότι η τέχνη μπορεί να διακριθεί σε 2 βασικές κατηγορίες: Α. Το ωραίο Β. Το υψηλό

Τα χαρακτηριστικά του Ωραίου

* Το ωραίο έχει σχήμα, υπακούει σε κανόνες σύνθεσης και φαίνεται να έχει όρια
* Απέναντι στο ωραίο ο θεατής ανακουφίζεται, γαληνεύει και αισθάνεται άνετα
* Το ωραίο δίνει την αίσθηση ότι ελέγχεται και υπακούει στην κανονικότητα της φύσης
* Το ωραίο προϋποθέτει **ανιδιοτέλεια**. Θαυμάζω ένα ωραίο φρούτο απλά γιατί είναι όμορφο όχι γιατί θέλω να το φάω.
* **Καθολικότητα** δεν είναι υποκειμενική υπόθεση, το πραγματικά ωραίο αρέσει σε όλους.
* **Σκοπιμότητα χωρίς σκοπό.** Η μοναδική σκοπιμότητα του ωραίου είναι η ίδια η ομορφιά. Άρα το ωραίο έργο τέχνης δεν έχει στόχο την εμπορική αξία ή το μήνυμα
* **Υποκειμενική αναγκαιότητα** το ωραίο δεν υπακούει σε νόμους και κοινωνικές προσταγές. Εξυπηρετεί απλά την ανάγκη του καλλιτέχνη να εκφραστεί. Η έκφρασή αυτή είναι αντικειμενική γιατί ο καλλιτέχνης πέρα από τον εαυτό του εκφράζει και τον «κοινό νου».

Το υψηλό

* Είναι απεριόριστο, δεν ορίζεται και δεν έχει σχήμα
* Μας προκαλεί έντονα συναισθήματα, δέος και φόβο.
* Δεν μπορεί να δαμαστεί από το μυαλό μας και ξεπερνάει τη φαντασία μας
* Δεν υπάγεται στην κανονικότητα της φύσης

Το υψηλό μπορεί να χαρακτηρίζει και αντικείμενα της φύσης και έργα τέχνης και ο Καντ αναφέρει τα ακόλουθα παραδείγματα: ένα υψηλό κατακόρυφο βραχώδες βουνό, μια καταιγίδα με αέρα και αστραπές, κεραυνούς και βροντές, ένα ενεργό ηφαίστειο. Ή οι πυραμίδες, η βασιλική του Αγ. Πέτρου στη Ρώμη.

Άλλες αισθητικές κατηγορίες της τέχνης

• **Το υπέροχο-υψηλό** στη Τέχνη χαρακτηρίζεται από το μεγάλο μέγεθος, τη δύναμη. Είναι κάτι που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνάμεις, ένας θρίαμβος της ύλης, π.χ. Ένα κολοσσιαίο μνημείο. Το αίσθημα του υπέροχου είναι δεμένο με αισθήματα κατάπληξης και δέους, αισθήματα αντίθετα από την αγάπη και τη στοργή βέβαια. Πλησιάζοντάς το νιώθουμε μια ένταση ζωής, η οποία φέρνει μέσα μας την κάθαρση… Νιώθουμε γοητεία και θαυμασμό, εξελισσόμαστε μαζί του.
• Το **χαριτωμένο** χαρακτηρίζεται από το εύθραυστο, το μικρό όγκο, τη λίγη δύναμη, την κίνηση με άνετο και ταιριαστό τρόπο. Είναι ένας θρίαμβος της μορφής επάνω στην ύλη. Το χαριτωμένο γεννά την εντύπωση της ελαφρότητας, της κομψότητας, της αβρότητας, με μια λέξη της Χάρης. Φέρνει αισθήματα αγάπης, στοργής, συμπάθειας.
• Το **τραγικό** χαρακτηρίζεται από τη σύγκρουση ανθρωπίνων αισθημάτων, ιδεών και πράξεων. Σύγκρουση του ανθρώπου με τον άνθρωπο, με την κοινωνία, με την τάξη του κόσμου, με τη μοίρα. Στο τραγικό συνυπάρχουν δύο τάξεις συναισθημάτων
i. Από τη μια μεριά είναι ο φόβος και ο πόνος από τα πάθη και το βασανισμό των ηρώων.
ii. Από την άλλη, η ανάταση, η κάθαρση, ο εξαγνισμός, τα αισθήματα ηθικού μεγαλείου, θαυμασμού και λύτρωσης.

Το τραγικό δε συνίσταται από μια απλή και άσκοπη εξιστόρηση των παθών αλλά αποκαλύπτει μέσα από αυτά ένα βαθύτερο νόημα της ζωής της ίδιας. Ο ήρωας συντρίβεται για χάρη μιας ιδέας. Έτσι, στο τραγικό πραγματοποιείται η νίκη της συνείδησης, η νίκη του ιδανικού επάνω στις αντιξοότητες. Γι αυτό, εν τέλει, δε μας συντρίβει ψυχολογικά μας λυτρώνει! Αισθητικά, το τραγικό πραγματοποιείται κυρίως από τα είδη της Τέχνης που ο άνθρωπος είναι συστατικό στοιχείο τους, δηλαδή από τη λογοτεχνία και το θέατρο.

• Το **κωμικό** χαρακτηρίζεται βασικώς από ένα ασυμβίβαστο, συνήθως αναπάντεχο μπορούμε να πούμε, αναμεταξύ ανθρώπων, αντικειμένων, γεγονότων, σκέψεων. Αυτό το ασυμβίβαστο έχει δύο αποτελέσματα
i. Βγάζει τα γεγονότα από την κανονική τους σειρά, από κάποια ισορροπία ή αρμονία και μας τα δείχνει αναποδογυρισμένα, αταίριαστα.
ii. Τα στοιχεία αυτά χάνουν τη σοβαρότητά τους, χάνουν την αξία τους και τελικά ξευτελίζονται

Σαφής συνέπεια αυτών των δύο ψυχολογικών διαδικασιών είναι η αίσθηση που αφήνει το κωμικό, η ευθυμία συνοδευόμενη από γέλιο. Το κωμικό, επίσης, ΔΕ φέρνει ανάταση και εξαγνισμό, το αποτέλεσμά του είναι πιο πολύ ψυχαγωγικό και “παιδαγωγικό”.

Το κωμικό έχει σαν προϋπόθεση το ότι η κατάσταση που το προκαλεί είναι αβλαβής και αθώα, κάτι σαν παιχνίδι. Αλλιώς, προκαλεί θλίψη και όχι ευθυμία. Υπάρχει, ωστόσο, η γνώμη πως σε κάθε κωμικό, ακόμη και στο πιο αθώο, υπάρχει μια αιχμή, πως δηλαδή η προκληθείσα ευφορία προέρχεται από ένα αίσθημα υπεροχής και υπεροψίας που νιώθουμε, επειδή κάτι πέφτει στην εκτίμησή μας ή το νιώθουμε κατώτερό μας.

Το κωμικό παρουσιάζεται με δύο κυρίως μορφές :

a. Το καθαρά κωμικό, δηλαδή το κωμικό χωρίς κάποια βαθύτερη σημασία, όπως π.χ. Το κωμικό του Χοντρού και του Λιγνού.
b. Το κωμικό με σημασία, που είναι η σύνθεση αστειότητας και σοβαρότητας, όπως π.χ. Η κωμωδία χαρακτήρων και η γελοιογραφία. Σε αυτή τη μορφή ανήκει η σάτιρα, η ειρωνεία και το χιούμορ.