

§ 17. ЯЗЫК ИСКУССТВА В ЕГО ДИНАМИКЕ И МНОГООБРАЗИИ

ЗАДУМАЕМСЯ

Какое место занимает искусство в жизни человека? Помогает ли искусство в развитии творческих способностей и в самовыражении?

ВСПОМНИМ

Какие виды искусства вы знаете? Как можно описать познавательные и воспитательные возможности искусства?

Зарождение и развитие искусства

Элементы художественной выразительности возникли в мире в далёком прошлом, на заре человечества. Хорошо известны древние наскальные рисунки: в этих линиях, в контурах зверей и животных с незапамятных времён человек стремился выразить и передать информацию. А также стремился «заговорить» окружающий мир, овладеть им, почувствовать себя хозяином происходящего. Этой же цели служили и древние танцы, а также совместные призывы, объединяющие песнопения. Считалось, что и танцы, и звуки, и рисунки обладают особой магией, они гипнотизируют окружающий мир, подчиняют его человеку. Таким образом, и жест человека, и танец, кличи, а также его рисунки явились основой для возникновения ранних форм искусства. Постепенно, на протяжении долгих исторических этапов все эти способы выразительности освобождались от культовой значимости и вырастали в особую область творчества человека — в искусство.

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Что может сообщить этот и подобные рисунки об их творцах, людях первобытной эпохи?

Уже в Античности достаточно развитой была музыка. Древние выделяли в музыке специальные лады: дорийский, лидийский и фригийский. Каждому музыкальному ладу приписывался особый характер («этос»). Так, дорийский лад считался наиболее пригодным для формирования в молодых людях мужественности, строгости, стойкости. Лидийский лад отличался повышенной эмоциональностью, страстностью. Подобное же членение было и в танцах, такие же грани чувственности человека запечатлевали архитектура и изобразительное искусство. Таким образом, древнее искусство было в значительной степени

функциональным, тесно связанным с практическими задачами жизни, со способностью производить особый эффект на человека. Особенно такое смешение художественной выразительности и утилитарности отражала античная архитектура. Древний архитектор Витрувий в VI в. до н. э. разделял дорийские колонны (мужественный, строгий тип, схожий с мужской фигурой) и ионические колонны, которые несли признаки женского начала благодаря декоративности и изяществу.

В дальнейшем, несмотря на вычленение искусства в специальную область творчества, призванную удовлетворить сугубо эстетические потребности человека (получение удовольствия, наслаждения, любования), художественная выразительность всё равно сохраняла возможности пробуждения в человеке самых разных граней чувств и переживаний. Этим искусство и дорого человеку. Но специально заметим: все чувства приобретают эстетический характер лишь тогда, когда обозначаемое ими содержание оказывается соответственно оформленным, когда оно обретает особую выразительность, композицию, драматургию, структуру, рассчитанную на определённый эффект целостности.

Греки возводили специальные здания для хранения картин — пинакотеки, где время от времени устраивались выставки и обсуждения, привлекавшие множество знатоков живописи и ваяния. Однако в подавляющей массе произведения искусства вели немусейный образ жизни. Плутарх утверждал, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Расцвеченные скульптуры украшали площади, храмы — мир искусства был живым миром.

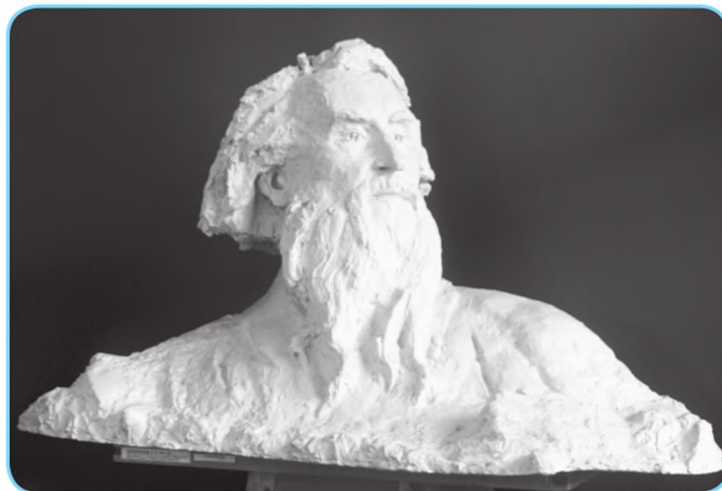
В течение многовековой истории язык искусства применял разнообразные выразительные формы, демонстрировал разные вариации художественного письма. Формирование классического искусства в истории живописи пришлось на эпоху Возрождения (XV—XVI вв.), а также на последующие два века — XVII и XVIII. Живопись времен её расцвета представляет творчество Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, работавших во времена Ренессанса. Позже, в XVII и XVIII вв., лучшие традиции языка искусства живописи и скульптуры были развиты в творчестве Рембрандта, Веласкеса, Рубенса, Гойи.

Классика в музыкальном искусстве достигла совершенства чуть позже, в конце XVII — начале XVIII в. и претворилась в творчестве живших в то время В. А. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена. В произведениях этих композиторов впервые были отработаны и переданы последующим поколениям принципы симфонии как универсальной музыкальной формы.

Приверженность классическому академическому письму мы обнаруживаем и у художников советской эпохи. Начиная с 1920-х вплоть до 1980-х гг. в России существовали Союз художников СССР и Академия художеств СССР, которые всячески стимулировали и поощряли мастеров искусства, развивающих технику реалистического письма.

Имена выдающихся живописцев и скульпторов советского государства хорошо известны: это А. А. Дейнека, В. И. Мухина, А. М. Герасимов, И. Э. Грабарь, С. Т. Конёнков, Е. В. Вучетич, П. Д. Корин, Ю. И. Пименов и многие др.

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Это скульптурный автопортрет С. Т. Конёнкова. Обратившись к материалам СМИ и Интернета, подготовьте презентацию о творчестве этого выдающегося скульптора.

В середине XIX в. зародилось так называемое «неклассическое искусство». Кризис классики наступил как следствие кризиса классического рационализма, вспыхнувшего в европейской культуре, начиная с 30-х гг. XIX в. Люди утрачивали веру в возможности совершенного устройства мира на разумных основаниях. Опора на науку как концентрацию высших рациональных способностей человека, как оказалось, также не делает человека счастливым, не решает глобальных проблем и не исправляет большинства его недостатков.

Важнейшим признаком неклассического искусства стало вытеснение на периферию понятия прекрасного. Отныне прекрасное воспринимается не как коренное предназначение искусства, а как одна из его возможностей. Понятия красоты и искусства всё более дистанцируются, а новые представления о художественности в большей степени отождествляются с понятиями «выразительное», «занимательное», «убедительное», «оригинальное», «интересное». Это касается как живописи, так и музыки, театра, танцевального искусства.

Непрерывное наслаждение художественных практик явилось причиной того, что уровень избыточности элементов языка искусства стал

резко возрастать. Действительно, начиная с XVII в. каждый этап культуры ознаменован уже не абсолютным господством или соподчинением, а параллельным и равноправным развитием нескольких художественных стилей. Этот факт — чрезвычайно важное обстоятельство для понимания как природы творчества, так и природы человека. К примеру, такие мировые стили, как барокко и классицизм, уже не сменяют друг друга, а существуют, параллельно.

Следует особо отметить, что подобная избыточность, одновременность художественных языковых приёмов активно способствовала развитию гибкости психики человека, возможностей его мышления. Разнообразие композиций, парадоксальные связи, непрямые логические ходы, смещения, неожиданные соседства — всё это мощный ресурс тренировки мышления, который дарит человеку художественное воображение. С другой стороны, надо помнить: уровень культурной избыточности — это одновременно и шквал скорых поделок, претендующих на звание искусства, произведений на потребу публики, что грозит затоплением высокого усреднённым, доморощенным.

Сущность искусства как вида творчества

Начиная с Античности, люди различали в искусстве понятия правды и правдоподобия. *Правда* (или в высоком смысле истина) — это искомая цель искусства. Добывание правды, выраженной опосредованно, в чувственной форме, — предназначение творчества. Напротив, *правдоподобие* — это только копирование. Мы можем восхищаться, к примеру, в совершенстве изображённым виноградом, фруктами так, что птицы садятся и хотят их склевать (к примеру, на картинах Караваджо, Ф. П. Толстого). Однако достижение средствами живописи такой в совершенстве выполненной «обманки» — лишь одна из возможностей творчества. Если человек получает удовольствие от мастерски выполненного копирования — это лишь первый, наивный шаг к постижению творчества. В любом искусстве всегда важен подтекст, скрытый смысл. Этого всеми силами и добивается любой автор. Но для того чтобы передать уникальный подтекст в своём произведении, каждый художник должен сгущать, перекомпоновывать действительность, менять акценты, выстраивать композицию и т. д.

Именно поэтому возникновение в середине XIX в. фотографии не отменило развития живописи. Живопись мастерски владеет тем, что называется посланием художника, отпечатком его индивидуального духа, в котором мы узнаём себя. Нам хочется снова и снова перечитывать хорошо известные литературные произведения, вглядываться в знакомые полотна, слушать любимую музыку, открывая в ней новые и новые грани выразительности. Дело в том, что искусство обладает удивительный запасом смысловой плотности, позволяя при каждом новом восприятии открываться неизвестными ранее граням.

Ценная черта любого искусства — это способность гармонизировать наше состояние. Здесь часто действует принцип «подобное излечивается подобным». Почему народ любил протяжные и часто грустные песни? Они помогали вытеснять реальные переживания, освобождали от груза тревог, возвращали человеку светлое состояние. Точно такой же цели служили и древние трагедии. Пусть они заканчивались печально, но при этом мироощущение зрителей становилось более богатым, обретало равновесие, горизонты понимания жизни раздвигались. Они видели, что любые произведения искусства сочинил человек: и раз сам человек смог зайти так далеко, воспроизвести столь необычные повороты судьбы, вершить справедливость хотя бы в иллюзорном мире — значит человек способен быть своего рода «хозяином мира», он властитель дум, он владеет ситуацией и всем происходящим.

Когда в результате художественного восприятия мы получаем чувство удовлетворения, принято говорить, что человек переживает состояние *катарсиса*. У древнего поэта Гесиода встречается высказывание: «Голос певца утоляет печаль растерзанного сердца». Ещё античные философы обратили внимание на то, что в сфере искусства

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833 г.

Это, по сути, картина-катастрофа. Но восприятие её вызывает у нас восхищение мастерством художника, его тщательно выстроенной композицией, удивительной пластикой и живописностью фигур! Приведите примеры, когда восприятие драматических образов вызывало у вас восхищение.

попадают не только позитивные, но и негативные образы (кровавые схватки, страшные животные, трагические развязки конфликтов). Так была поставлена проблема «искусство и зло». И в этой связи Аристотель одним из первых заметил, что, будучи перемещёнными в сферу искусства, знакомые предметы и явления обретают в себе новый смысл. Т. е. творчество преобразует их первоначальное значение. Понять это сегодня чрезвычайно важно. Говоря иными словами, художник воспроизводит предметы и явления окружающего мира, однако при этом определённым образом их изменяет. Мастер может поступиться точностью деталей, если при этом достигается большая выразительность. Это положение работает и сегодня: острые приключенческие кинофильмы, фильмы ужасов, мелодрамы, фильмы-катастрофы несут особый подтекст, они способны всколыхнуть в нас переживание особого рода. Мы верим в происходящее и одновременно понимаем, что это иллюзия: именно на этой грани и рождается чувство катарсиса, которое дословно означает «очищение через страх и сопереживание трагическому действию».

Особенности языка искусства

Художественное творчество — это не копирование окружающего мира. Вполне возможно, первоначально любой художник начинает с простого подражания: молодому живописцу важно сделать рисунок, похожий на изображаемую модель. Музыканту важно сочинить мелодию, которая бы выражала определённое настроение и запоминалась. Актёру хочется своими жестами, выражением лица, пластикой тела сообщить зрителям нечто знакомое и узнаваемое. В итоге каждый автор вырабатывает специфичный язык искусства. При этом он добивается не просто «хрестоматийного», учебного воспроизведения того или иного объекта. Наиболее ценными в итоге оказываются те акценты в творчестве любого мастера, которые запечатлевают языком его вида искусства что-то особенно значимое.

Что делает любой творец? Из «вещества жизни» — разрозненного, лоскутного — художник создаёт «вещество формы». Особенность художественной формы (т. е. любого произведения искусства) состоит в том, что переданный языком искусства смысл оказывается непереводаемым на язык понятий, невыразимым до конца никакими иными средствами. В этом находит подтверждение идея самоценности искусства. Лишь обнаруживая свою изначально самоценную природу, не замещаемую никакой иной — моральной, религиозной или научной деятельностью, искусство является оправданием самого себя, утверждая необходимость своего места в жизни человека. Идея самоценности искусства чрезвычайно трудно пробивала себе дорогу в истории.

Зачем человеку нужно искусство? Эволюция представлений о природе художественного простиралась от утверждения ценности чувственно-пластического совершенства в Античности к приоритету зна-

ково-символической стороны в Средневековье; от поисков красоты идеального мира в Возрождении к культуре чрезмерности барокко; от канонического равновесия классицизма к углублённости и психологической задушевности романтиков. Каждая художественная эпоха не оставляла после себя незыблемой нормы, демонстрировала разные эстетические свойства и безграничные возможности искусства. И потому всякий раз оказывалась подвижной трактовка самого феномена искусства.

Таким образом, важнейшее качество языка любого искусства — это способность через выразительные образы добиваться эффекта иносказания. Можно сказать, что любой из ответов искусства, какие мы находим в истории, служил установлению отношений человека и мира, способов общения человека с другими людьми. Вот почему только разового посещения любого художественного музея недостаточно.

Как открыть для себя радость встреч с искусством?

Если мы ещё мало знакомы с искусством, как подготовить себя к встрече с ним? Прежде всего важно знать, к какому виду искусства вы намерены обратиться. Каждый вид искусства пользуется своим языком, своими средствами выражения: в музыке это мелодия, гармония, композиция; в живописи — рисунок, цвет и свет; в театре — мимика актёра, голос, жестикуляция; в танце — пластика тела, темп, ритм, костюм и т. д. Начиная с немногого, вы быстро почувствуете вкус к наиболее близкому вам виду искусства. Будете понимать любые оттенки выразительности. Начнёте и сами пытаться обратиться к каким-то художественным опытам. Испытаете большую радость от того, что горизонты вашей чувственности стали масштабнее: теперь вы получаете радость и удовольствие от каждой встречи с любимым видом искусства. Главное — идти вперёд, идти на контакт с искусством, и оно воздаст вам сторицей.

Важно помнить: язык искусства изменяется век от века. Он впитывает меняющиеся состояния сознания человека, все тонкие настроения новых эпох, динамическую картину мира. Поэтому и сегодня, как прежде, искусство даёт каждому образованному человеку столько, сколько он способен взять от произведения. Конечно, «новый» художник понимает, что его жизнь протекает в условиях совсем иной картины мира, поэтому он прикладывает много усилий к тому, чтобы его произведения были способны стать художественным эквивалентом внутреннего мира человека, выразили бы дух современной ему эпохи.

По этой причине современный художник ищет принципиально новый язык высказывания, который выражал бы сегодняшний день новыми гармониями, звуками, новой драматургией, а также оригинальными красками, линиями, сложно построенной композицией, часто

деформированным пространством — всем тем, чем уже владеет язык музыки, живописи, театра, танца начиная с XX в. Средства классического искусства подчас обнаруживают своё несоответствие для претворения драматических и трагических коллизий, происходящих с человеком Новейшего времени. Вместе с тем между классикой и современностью существует явная преемственность. Со временем вы это почувствуете.

Психологи установили такую закономерность: разглядывание сложной и непонятной живописной картины, незнакомого композиционного пространства тренирует способности постижения сложной целостности, т. е. умения схватывания в единую структуру первоначально, казалось бы, разнородных, несовместимых элементов. То же самое и в музыке — когда восприятие следит за сложными превращениями мелодии, за противостоящими ей голосами, мышление слушателя двигается той же дорогой, по которой прошло мышление композитора, художника. Таким образом, необычность, оригинальность художественного языка на любых этапах истории тренирует и расширяет способности воображения человека, развивает его ассоциативный ряд, помогает человеку разбивать формулы обыденного сознания. При этом гуманистический смысл не утрачивается, новейшее искусство не «сбивает человека с толку». Напротив, новое творчество в лучших своих образцах помогает адаптации человеческого сознания, его включению в непростые приёмы осмысления всего сущего в современном мире.

Интересна и важна такая закономерность: чем более опосредованно выражено чувство (не прямо, а намёком, косвенно), тем произведение оказывается наиболее притягательно, многозначно, не до конца разгадано. Не случайно говорят, что любое искусство метафорично по своей природе. За видимым располагается невидимое, за намёком — сущность, за недомолвкой — важная ассоциация и т. п.

Особое внимание сегодня обращается на связь любых произведений с человеком, с породившей их культурой. Человек творил искусство. Искусство творило человека. Происходил и происходит прямой и обратный обмен импульсами между художественным и антропологическим, т. е. человеческим, гуманистическим. Возникают новые, непривычные языки искусства, и тут же в любых культурах всплывает вопрос: что в мире проходит «по ведомству» человека, а что — располагается «вне его», т. е. противно человеческой сущности? Что следует вытеснить и табуировать? В чём критерий «человекомерности» любых творческих практик, разнообразие которых в современном мире способно даже исследователя поставить в тупик? Таким образом, древний завет Протагора «Человек есть мера всех вещей» сегодня выступает чрезвычайно важным. Именно этот принцип лежит в основе критериев понимания художественности, трактовки допустимого и неприемлемого в искусстве.

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

В. Г. Калинин. Гости

Обратите внимание на то, как художник кладёт мазки. Красочные кусочки удивительно спаяны, они органично образуют целостный образ. Подготовьте презентацию о творчестве художника.

Вспомните, какие произведения искусства помогали вам задуматься о судьбе старших поколений. На языке какого вида искусства вы сами смогли бы создать тёплое, проникновенное произведение, своего рода «приношение» вашим родителям?

НАШИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Галина Сергеевна Уланова (1910—1998), артистка балета, народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, Большого театра, педагог. Ученица Ленинградского хореографического училища им. А. Я. Вагановой (окончила в 1928 г.). Исполняла главные партии в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан» и др.

Уверены, что большинство из вас видели записи если не спектаклей, то фрагментов из них с участием Галины Улановой. Что произвело на вас наиболее сильное впечатление?

Главное сегодня состоит в том, чтобы художник стремился выразить настроение и дух своей эпохи, сформировать у зрителя художественную отзывчивость и тонкий вкус.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

1. Важно помнить: язык искусства изменяется век от века. Он впитывает меняющиеся состояния сознания человека, все тонкие настроения новых эпох, динамическую картину мира.
2. Любое искусство метафорично по своей природе. За видимым располагается невидимое, за намёком — сущность, за недомолвкой — важная ассоциация и т. п.
3. Необычность, оригинальность художественного языка на любых этапах истории тренируют и расширяют способности воображения человека, развивают его ассоциативный ряд, помогают человеку развивать формы обыденного сознания.

РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ

Музыкальный тон имеет прямой доступ в душу. Он немедленно встречает там отзвучие, так как человек «носит музыку сам в себе».

«Всякий знает, что жёлтое, оранжевое и красное внушают и представляют собой идеи радости, богатства».

Оба этих положения показывают глубокое сродство искусств вообще и музыки и живописи в частности. В этом бросающемся в глаза родстве, вероятно, выросла идея Гёте, что живопись должна выработать свой контрапункт. Это пророческое выражение Гёте есть предчувствие того положения, в котором нынче находится живопись. Это положение есть исход пути, на котором живопись при помощи своих средств должна дорасти до искусства в отвлечённом смысле, и, идя по которому, она в конце концов дойдёт до чисто живописной композиции.

Для этой композиции она располагает двумя средствами: 1) краской; 2) формой. Неизбежная связь между краской и формой приводит к наблюдениям над воздействиями, которые форма причиняет краске. Сама по себе форма, даже если она остаётся вполне отвлечённой и уподобится геометрической, обладает своим внутренним звуком. Треугольник, к примеру, есть такое существо с ему одному свойственным духовным ароматом. В сочетании с другими формами этот аромат дифференцируется, приобретает призывные оттенки, но в основном остаётся неизменным, как аромат розы, который с ароматом фиалки смешать невозможно. Все эти формы — равноправные граждане духовной державы.

(В. В. Кандинский. О духовном в искусстве // Эстетика и теория искусства XX в.)

Вопросы и задания: 1. Каким образом В. В. Кандинский стремится продемонстрировать одушевлённость выразительных средств живописи? 2. Приведите примеры того, как «звучит» та или иная картина, скульптура, памятник архитектуры, которые сохранились у вас в памяти. И напротив: какие зрительные ассоциации вызывают у вас те или иные музыкальные мелодии?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Каковы основные вехи в развитии искусства? 2. Как сложное строение языка, замысловатая композиция произведения искусства тренируют способности человека? 3. Что говорит о том, что произведением искусства можно не просто любоваться, но и понять из него многое о человеке и о его эпохе? 4. Как суметь преодолеть окружающий нас «информационный шум» и настроиться на встречу с прекрасным? 5. Как можно передать свои эмоции языком искусства? Какой вид искусства вам наиболее близок для самовыражения?

ЗАДАНИЯ

1. вспомните, какие произведения искусства оказали на вас сильное влияние и почему, в силу каких своих качеств.
2. Приведите аргументы, подтверждающие, что рождение феномена неклассического искусства было подготовлено логикой исторического движения культуры Нового времени.
3. Используя ресурсы средств массовой информации и Интернета, подготовьте доклад на тему: «Почему в последнем столетии обостряется драматическое начало в искусстве».

