Лекция № 10.

Тема: **Искусство в системе культуры.**

Искусство**,**одна из специализированных форм культуры, существует параллельно с мифом, религией и другими сферами духовной культуры. Выделяют несколько подходов в осмыслении этого явления. Во-первых, искусство – это специфический вид духовного отражения и освоения действительности, "имеющий целью формирование и развитие способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты". Во-вторых, искусство - это один из элементов культуры, в котором аккуму­лируются художественно - эстетические ценности. В-третьих, это форма чувст­венного познания мира.

Если попытаться лаконично определить, что такое искусство, то можно ска­зать, что это *"образ"*— образ мира и человека, переработанный в сознании ху­дожника, выраженный им в звуках, красках, формах. В художественных образах *отражается не только действительность, но и мироощущение; мировоззрение культурных эпох.* В культуре существует некая сфера *"эстетического"*(с греч. — чувствующий, относящийся к чувственному восприятию). Именно здесь раскры­вается суть прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагиче­ского и комического. Эстетическая связь искусства и природы "состоит не в повторении, а в продол­жении того художественного дела, которое начато природой"(В. Соловьев) . Искусство обогащает культуру духовными ценностями через создание субъективированных представлений о мире, через систему образов, символизирующих смыслы и идеалы определенного времени, определенной эпохи.

Для обозначения эстетического воздействия искусства на человека в античной философии появляется термин *"катарсис".* Аристотель понимал под катарсисом *очищение* через страх и сострадание. Искусство, особенно трагедия, заставляя человека жить жизнью другого, переживать ее как свою собственную, учит видеть в другом человеке себе подобного, очищает душу, отучает от эгоизма. Мы обращаемся к искусству и для того, чтобы получить *удовольствие.*В за­висимости от степени овладения "языками искусства", люди получают удоволь­ствие от фильмов А. Тарковского или триллеров, от "бульварной" детективной литературы или поэзии Гете и романов Достоевского, от музыки Шопена или концерта любимой рок-группы. Но чувст­венное удовольствие можно считать лишь одной из граней более сложного эсте­тического восприятия.

Искусство — явление в культуре не изолированное. Оно находится в гуще других духовно-ценностных форм и испытывает на себе их активное влияние.

Взаимоотношения *морали и искусства* можно проследить со времен становления человеческой культуры. Укоренившись в общественном сознании, моральные нормы всегда искали себе закрепление и в художественных формах. Все мифологии мира пропитаны моральными принципами, оценками, установками, свойственными определенному времени, месту и этносу. Искусство неотделимо от использования моральных установок как общечеловеческого, так и национального характера, как классового, сословного, так и возрастного характера. У Чуковского в «Мойдодыре» декларируется одна очень простая и понятная для детей мысль: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам — стыд и срам, стыд и срам». Но искусство может быть и бунтарским, выступать с критикой общепризнанной, консервативной морали. В связи с этим можно обратиться к творчеству Л. Толстого. Его романы «Анна Каренина», «Воскресение», «Крейцерова соната» есть не что иное, как острая, нелицеприятная критика светской морали с элементами лицемерия и ханжества.

Взаимодействие *искусства и философии*имеет свои закономерности. Не случайно искусство, как и философию, можно назвать самосознанием культуры: это как бы художественный взгляд "изнутри" в рамках какой-либо эпохи или типа культуры. Любой художник, обдумывая и создавая свои произведения, в той или иной форме доносит до нас не только свои чувства, но и свои представления о мире, которые могут либо отражать мировоззренческие взгляды эпохи, либо противо­стоять им в периоды кризисов. *Философия разными способами влияла на искусство***.** Наиболее отчетливо это сказалось в возникновении своего рода *философского романа*. Это связано с масштабностью его формы, аналитичностью, глубиной мысли. Подобными качествами отличалось творчество О. Бальзака, Л. Толстого, Т. Драйзера, Ф. Достоевского, Т. Манна, Г. Гессе.

Проблема соотношения отдельных элементов в системе культуры затрагива­ет и особенности творческого мышления. Это проявляется, например, в характе­ристике взаимодействия *науки и искусства.* Наука опирается на логическую систему доказательств, тогда как искусство, включающее элементы удовольствия, в строгости мышления не нуж­дается. Цель науки можно обозначить как стремление к познанию мира рацио­нальными методами, а для искусства познание, отражение действительности — это только одна из его граней наряду с другими — эстетическими, оценочными, игровыми, гедонистическими и др. Для науки характерны: непротиворечивое, строгое мышление, наднациональный характер; для искусства: мышление не­строгое, метафорическое, опирающееся на чувственные образы, включающее индивидуальность художника и национальные особенности его культуры. Объ­ектом естественных наук можно назвать всю природу и человека, как часть этой природы, объектом искусства — человека, его духовность и отношение к миру. Проводя аналогии между наукой и искусством, отечественный философ П.П. Гайденко писала: "Как живопись XV—XVI вв. обращается к перспективе, так наука этого периода - к геометрии... Подобно тому, как перспектива становится методом для изображения природы, геометрия становится методом познания природы". В эпоху Ренессанса художники, опираясь на открытие прямой пер­спективы, утверждали гуманистические идеалы на холсте, а ученые, всоот­ветствии с духом времени, стремились дать упорядоченную картину мира (Гали­лей). Противопоставление этих двух способов познания — научного и художест­венного, абсолютизация рациональности приводят к крайностям. Это как бы два полюса в культуре и две части единого целого: человечество должно осознать существующее противоречие, разрешая его через гуманизацию самой науки.

Связь искусства и науки свойственна и для такого специфического жанра, как научная фантастика. Он возник на рубеже XIX—XX вв. Его появлению мы обязаны бурному развитию научного знания. Художественное прогнозирование основано на принципе опережающего отражения. В произведениях этого жанра писатель, опираясь уже на научные достижения, строит мысленный эксперимент, который иногда удачно прорицает картину будущего. Основоположниками этого жанра в литературе стали: Ж. Берн, Г. Уэллс, К. Чапек, С. Лем, Р. Брэдбери, А. Азимов. Как правило, в научной фантастике искусство предвосхищало научные открытия. Иногда искусство обращается к темам, тесно связанным с научными исследованиями, и на их фоне дает развитие художественных характеров. В этом плане показательно творчество Д. Гранина, известные его повести и романы, в частности «Иду на грозу», «Зубр». Здесь же уместно вспомнить роман В. Дудинцева «Белые одежды», посвященный критике лысенковщины.

Существует определенная связь *художника* с *обществом.*Художник осознанно или неосознанно выражает интересы опреде­ленных социальных слоев, групп, классов, партий; взгляды, настроения, мысли и чувства определенной культурно-исторической эпохи. Их отражением была обращенность искусства к Богу в европейской средневековой и восточных культурах, в революционных эпохах оно звало на баррикады, выполняло идеологи­ческие задачи тоталитарной власти. Активное воздействие искусства на общественное мнение возможно потому, что искусство направлено на эмоционально-чувственную сферу человека, более восприимчивую и отзывчивую, чем абстрактно-логические структуры.

Однако нельзя не увидеть значительной независимости искусства от политической сферы. Настоящее искусство редко бывает политически ангажированным. Художники что называется от Бога, как правило, стараются избежать союза с властью. Темы взаимоотношения художника и власти остро переживались Пушкиным. Не случайно фраза: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь», — стала афористической. Власть очень часто стремится превратить искусство в свою служанку.

Художники нередко проявляли свою независимость от общества в любом его проявлении. Русский мыслитель С. Булгаков утверждал, что истинное искусство свободно в своих путях и исканиях, оно "са­мо себе довлеет, само по себе ищет, само себе закон". Повинуясь внутреннему зову, а не социальному заказу, поэт испытывает чувство удовлетворения от своего произведения либо же он сам себя осудит и отвергнет результаты своего творчества. Повинуясь такому внутреннему импульсу, Н.Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ» и создает покаянную исповедь «Избранные места из переписки с друзьями». Вместе с тем мы знаем огромное количество гениальных произведений, написанных по "заказу" (почти вся живопись эпохи Возрождения, музыка Баха, Моцарта и т.д.). Для истинного художника "заказ" — широкое поле для творчества, выражение своего "Я".

Роль искусства в развитии культуры противоречива. Оно конструктивно и деструктивно; может воспитывать в духе возвышенных идеалов и наоборот. В целом же искусство способно поддерживать открытость системы ценностей, поиска и выбора ориентации в культуре, что в конечном счете воспитывает духовную независимость человека, свободу духа. Для культуры это важный потенциал и фактор ее развития.