

Сущность искусства

Слово “искусство” — первоначально обозначало всякое мастерство более высокого и особого сорта (“искусство мышления”, “искусство ведения войны”). В общепринятом смысле оно обозначает мастерство в эстетическом плане, и созданных благодаря нему произведений — произведений искусства, которые отличаются, с одной стороны, от творений природы, с другой — от произведений науки, ремесел, техники. Причем границы между этими областями человеческой деятельности очень нечетки, так как в величайших достижениях в этих областях участвуют также и силы искусства.

Реальные и душевные источники искусства, т.е. художественного творчества, усматриваются в различных явлениях: фантазии (романтизм), многообразном стремлении к изменению (Шиллер), стремлении к подражанию (Аристотель, современный натурализм), стремлении к символическому изображению (немецкий идеализм, экспрессионизм) и во многом другом.

Но это все образные определения искусства. Философия же дает следующее определение. Искусство есть особая форма общественного сознания и духовной деятельности, специфика которой состоит в отображении действительности посредством художественных образов. В практической деятельности у людей складываются и развиваются эстетические представления, в которых явления действительности отражаются как прекрасные и безобразные, трагические и комические, т.е. эстетически. В процессе художественного творчества эстетические представления художников закрепляются, “овеществляются” различными материальными средствами (красками, звуками, словами и т.д.) и предстают как произведения искусства.

Эстетические представления людей, закрепленные художественными средствами в произведении искусства, называются художественными образами. Главным в искусстве является именно художественный образ, а не его материальное основание (краски, звуки, слова и т.д.), которое существует не самостоятельно, а только в слиянии с художественным образом.

Искусство, как таковое, в отличие от философии, науки, религии и этики начинается там, где целью эстетической деятельности становится не познание или преобразование мира, не изложение системы этических норм или религиозных убеждений, а сама художественная деятельность, обеспечивающая создание особого, вымышленного мира, в котором все является эстетическим созданием человека. Искусство в отличие от всех других видов деятельности есть выражение внутренней сущности человека в ее цельности, которая исчезает в частных науках и в любой другой конкретной деятельности, где человек реализует только какую-нибудь одну свою сторону, а не всего себя. В искусстве человек свободно творит особый мир, также

как творит свой мир природа, то есть полновластно. Если и в своей практической деятельности, и в науке человек противопоставлен миру как субъект объекту и тем ограничен в своей свободе, то в искусстве человек превращает свое субъективное содержание в общезначимое и целостное объективное бытие. Эстетическое переживание произведения искусства, так же как и его создание, требует всего человека, так как оно включает в себя и высшие познавательные ценности, и этическое напряжение, и эмоциональное восприятия. Это внутреннее единство всех духовных сил человека при создании и восприятии произведений искусства обеспечивается силой эстетического сознания. Если, читая научные, публицистические, популярные издания, мы сразу же внутренне настраиваемся на как бы “фрагментарное” мышление о мире, “забывая” все, что нам не пригодится для восприятия данного текста, то настраиваясь на чтение художественного произведения, мы активизируем в себе все свои духовные силы: и ум, и интуицию, и чувства, и этические понятия. Нет ни одного момента в нашей внутренней духовной жизни, который не мог бы быть вызван и активизирован искусством. Оно призвано обеспечить целостное, полное и свободное восприятие и воссоздание мира, которое возможно только при условии совмещения познавательных, этических, эстетических и всех других моментов человеческого духа.

Синтетическим характером искусства во многом объясняется тот удивлявший философов факт, что среди всего многообразия видов духовной деятельности нет ничего, равного ему по силе социального воздействия на человека.

Это знали уже в античности. Искусство нередко даже пугало людей своей таинственной силой. Так, высказывалось мнение, что любое стремящееся к порядку государство должно запретить музыку (да и другие искусства), ибо она размягчает нравы и делает невозможной строгую субординацию. Ортодоксальное христианство в первые века своего восхождения запрещало театр и живопись как нечто, оспаривающее суровый аскетизм, которого требовали этические христианские догматы.

Искусство обеспечивает многовековую преемственность культуры, ее нарастающую универсальность. Создавая общезначимые идеи-образы, вырастающие до всечеловеческих символов, оно выражает смысл всего исторического развития. Эдип и Антигона, Гамлет и Дон Кихот, Дон Жуан и Кандид, пушкинский Борис Годунов и князь Мышкин Достоевского, булгаковские Мастер и Маргарита — это уже не просто художественные образы, это символы культурно-значимых общечеловеческих ценностей. Искусство вбирает в себя все достижения человечества, по-своему трансформируя и изменяя их. Без использования традиционных, живущих веками культурных символов невозможно включиться в линию преемственности культур, невозможно ощутить историю как единый процесс, имеющий определенное прошлое и только потому определенное настоящее и, главное, будущее.

Из того, что искусство служит средством самовыражения человечества, следует и то, что предметом искусства являются как отношения человека и мира, так и сам человек

во всех его измерениях — психологическом, социальном, нравственном и даже бытовом. Гуманитарные науки также имеют своим предметом человека; существуют и психология, и социология, и этика, но все они рассматривают его с какой-либо одной и притом сознательно ограниченной точки зрения. Искусство же не только берет человека в его цельности, но затрагивает и все самые глубокие и еще неизведанные наукой пласты того удивительнейшего феномена в мире, которым является человек — тайна тайн природы. Искусство говорит с нами на своем особом языке, которому надо учиться прежде, чем он станет понятен.

По делу:

Классификация:

Искусства могут быть классифицированы по разным критериям. Предметом отображения *изобразительного* искусства является внешняя действительность, *неизобразительные* же виды искусства воплощают внутренний мир. Неизобразительные искусства по типу выражения и восприятия делятся на *музыкальное, танцевальное и литературное*, также возможны смешанные виды. Различным видам искусства присуща жанровая дифференциация.

Виды искусств	Статические	Динамические
Изобразительные	живопись, графика (рисунок, эстамп), декоративно-прикладное искусство, скульптура, фотоискусство, граффити, комикс	немое кино
Зрелищные		театр, опера, эстрада, цирк, киноискусство
Неизобразительные (выразительные)	архитектура, литература	музыка, хореография, балет, радиоискусство

По *форме развития* искусства различают *в пространстве* (в определённой географической местности) и *во времени* (в определённую эпоху).

По утилитарности искусства делятся на *прикладные* (выполняющие, помимо эстетической, и какую-нибудь бытовую функцию) и *изящные* («чистые», никакой, кроме эстетической, функции не выполняющие).

По *материалам* искусство можно делить на виды, использующие

- традиционные и современные материалы (краски, холст, глина, дерево, металл, гранит, мрамор, гипс, химические материалы, продукты серийной индустрии)

и т. д.)

- современные способы хранения информации (современная электротехника, цифровые вычислительные машины)

Медиаискусство: компьютерное искусство, цифровая живопись, сетевое искусство и т. д.

- звук (слышимые колебания воздуха)

Музыка: классическая, академическая, электронная

- слово (единица языка)

каллиграфия, песни, литература (проза, поэзия)

- посредника-человека (исполнитель: актёр, певец, клоун и т. д.)

В зависимости от *субъекта, объекта и способа представления* или какого-то их устойчивого, идейно обоснованного, сочетания искусство может подразделяться на *жанры* (драма, натюрморт, сюита и т. п.) и на *стили* (классицизм, импрессионизм, джаз и т. п.).

По критериям *намеренного эстетического воздействия* или *мастерства исполнения* при определённых условиях искусством можно называть любой вид деятельности. — Для этого достаточно, чтобы деятель рассматривал результат своей деятельности как особый, трудноповторимый, опыт, пожелал бы проявить его посредством своих действий и связаться с другими людьми исключительно по поводу этого опыта. Так, например, мы говорим об искусстве резьбы по дереву, искусстве одеваться, искусстве создавать букеты, о боевых искусствах, искусстве предпринимательства и т. п.

Нужно помнить, что критерии отнесения к искусству, как и содержание самого термина «искусство», не являются раз и навсегда данными. В постоянно меняющемся мире возможен пересмотр тех или иных устоявшихся ценностей, изменение в восприятии тех или иных форм выражения. Искусство может оказаться *устаревшим* или даже *утраченным*. С другой стороны, новые виды деятельности, не существовавшие прежде, могут претендовать и на звание нового искусства. Дискуссии

о классификации искусства вряд ли когда-нибудь прекратятся.

Иногда вместо термина *искусство* применяют синоним иностранного происхождения *арт*: пиксел-арт, ОРФО-арт, арт-терапия, боди-арт (один из видов авангардного искусства), видеоарт, саунд-арт, нет-арт.

Происхождение искусства

Никто точно не может сейчас определить время возникновения искусства. Но множество данных свидетельствует о том, что зарождалось искусство в эпоху появления человека Разумного. Проблема появления искусства неразрывно связана с проблемой человека. Как существует несколько теорий происхождения человека, так существует и несколько теорий происхождения искусства.

Божественная теория происхождения искусства связана с теорией происхождения человека, изложенной в Библии — “человек был создан Богом по его образу и подобию”. Именно духовное начало человека предопределило появление искусства.

Крупный эстетик и искусствовед Михелес Панаотис так пишет о связи искусства с божественным. “Между человеком и божеством стоит природа, Вселенная, дающая человеку самые простые образы, на тему которых он размышляет, — солнце, звезды, дикие животные и деревья — и стимулирует простейшие, но сильные эмоции — страх, смятение, покой. Образы и впечатления от внешнего мира являются вначале неотъемлемой частью религиозного опыта. Человек, микрокосм, не только противостоит макрокосму, но и связан с ним посредством божественного. Более того, впечатления человека не лишены эстетического характера, и образы природы, питая религиозное воображение, дают мастеру модели и вдохновляют художника на самовыражение посредством этих моделей. С помощью искусства и ремесла (которые вначале не разделялись) примитивный человек не только имитирует и символизирует стихию, но и завоевывает ее, потому что уже конструирует и создает. Он не только властвует над духом дикого животного, изображая его на стенах пещеры; он создает крытые жилища, хранит воду в сосудах, изобретает колесо. Микрокосм, обогащенный искусством и ремеслом, духовным и техническим завоеваниями, смело смотрит в лицо макрокосму”.

Вторая теория возникновения искусства — эстетическая, отражена частично и в предыдущих рассуждениях М. Панаотиса. Наскальные и пещерные рисунки датируются от 40-20 тыс. лет до н.э. К первым изображениям относятся профильные изображения животных, выполненные в натуральную величину. Позднее появляются изображения людей. Во времена возникновения племенных объединений создаются песни и гимны: песни землевладельцев, исполнявшиеся на полях во время земледельческих работ и на праздниках после сбора урожая, боевые гимны воинов — пэаны, запевавшиеся перед началом боя, свадебные гимны — гименеи, погребальные причитания — орены. Одновременно создавались сказания о богах и богинях, их вмешательствах в дела как отдельных людей, так и целых племен. Реальные

исторические факты обрастали легендарными подробностями. Возникая в одном племени, эти сказания и легенды распространялись среди других, переходя от поколения к поколению.

Таким образом с помощью искусства накапливался и передавался коллективный опыт. Первобытное искусство было единым, не делилось на отдельные виды и носило коллективный характер. В рабовладельческом обществе с появлением избыточного продукта трудовой деятельности, который сделал возможным появление людей занимающихся только искусством. Также происходит разделение искусства на виды.

Наряду с вышеперечисленными теориями возникновения искусства существует психофизиологическая теория. С точки зрения этой версии — искусство было необходимо человечеству для того чтобы сохранить себя и выжить (с точки зрения психологии) в этом сложном мире. Философ и психоаналитик Эрих Фромм так пишет о потребности человека в творчестве. “В отличие от пассивного приспособления, присущего животному, люди стремятся преобразовывать мир. А это невозможно без тяготения к запредельному, без поиска идеального. Без этой внутренней изготровки к возвышенному, к романтическому порыву личность не может подняться над повседневной прозой жизни. Эта потребность продиктована наличием творческих сил в каждом индивиде, среди которых особое место занимает воображение, эмоциональность. В акте творчества человек соединяет себя с миром, разрывает рамки пассивности своего существования, входит в царство свободы”.

Искусство приобрело свои основные черты еще в античности, но там оно не сразу начало мыслиться как особый вид деятельности. Вплоть до Платона “искусством” называлось и умение строить дома, и навыки кораблевождения, и врачевание, и управление государством, и поэзия, и философия, и риторика. Сначала этот процесс обособления собственно эстетической деятельности, то есть искусства в нашем понимании, начался в конкретных ремеслах, а затем был перенесен и в область духовной деятельности, где эстетическое также не было сначала обособлено от утилитарного, этического и познавательного.

Функции искусства

Искусство, как и вся духовная жизнь человечества, развивается под воздействием исторической действительности. Это проявляется в том, что степень и уровень развития искусства не совпадают со степенью и уровнем развития экономики. Например, когда в Англии появился Шекспир, в ней не наблюдалось хозяйственного расцвета; искусство и философия в России XIX века достигли высокого развития несмотря на экономическую отсталость страны. Искусство, как форма общественного сознания, не только отражает реальность, но и оказывает на нее обратное воздействие, что присутствует в некоторых функциях искусства.

Искусство выполняет следующие функции:

- Познавательную. Является средством просвещения и образования людей. Информация, содержащаяся в искусстве, существенно пополняет наши знания о мире;
- Мировоззренческую. Выражает в художественной форме определенные чувства и представления;
- Воспитательную. Воздействует на людей через эстетический идеал, позволяет обогатиться опытом других людей, наделяет художественно организованным, обобщенным, осмысленным опытом;
- Эстетическую. Формирует эстетические вкусы, потребности людей, тем самым ценностно ориентируя их в мире, пробуждая творческий дух, творческое начало людей;
- Гедонистическую. Доставляет людям наслаждение, делает их сопричастными творчеству художника;
- Коммуникативную. Искусство передает информацию от поколения к поколению (по вертикали) и от человека к человеку (по горизонтали);
- Прогностическую. Произведения искусства зачастую обладают элементами предвидения;
- Медико-оздоровительную. Например, такое воздействие может оказывать музыка, т.к. сочетание звуковых сигналов влияет на психику и состояние;
- Компенсаторную. Влияние искусства на психику человека позволяет ему выжить в самых трудных условиях.