

Об искусстве и его роли и влиянии

Ю. Шестопалов

Сама идея статьи появилась благодаря заданному вопросу о конкретном художественном фильме. Смотреть фильмы не любитель, но посмотрел. И чтобы этот просмотр не записывать как уж совсем потерянное время, решил зафиксировать возникшие по поводу общие мысли об искусстве.

Начну с того, почему со временем перестал смотреть художественные фильмы (почти перестал). Фильм, как и другие произведения искусства, содержит две основные компоненты - эмоциональную и, назовем её так, рассудочную. С эмоциональной стороны понятно - мы увлекаемся сюжетом, начинаем сопереживать, испытывать эмоции - разного рода и различной степени. Одна из основных задач сценаристов и постановщиков - вызвать определенные эмоции. А вторая задача - на фоне вызванных эмоций внедрить в сознание и подсознание зрителя определенные установки (идеологические, нравственные, политические) и вытекающие из них стереотипы поведения.

С рассудочной составляющей посложнее. Слово выбрано не случайно. Другими кандидатами были "разумная" или "смысловая" составляющие. Эти варианты рассмотрены в Приложении 1. Рассудочная часть не существует сама по себе, изолированно от эмоциональной, но обе компоненты переплетены друг с другом, иногда самым причудливым образом, так что даже постановщик не всегда может предвидеть, какой эффект произведет такое сплетение. Задача усложняется, если к этому добавить, что разные люди воспринимают одни и те же вещи по-разному.

Происхождение рассудочной составляющей определяется смесью из двух источников. Первый, это когда настоящий художник описывает жизнь так, как он её воспринимает. Обычно это подсознательное отражение, с которым сам художник ничего особо не может поделать, и им просто руководит его врожденная способность глубоко чувствовать реальные тонкие вещи, будь то природные или общественные явления. Интересно, что такие настоящие художники могут задаться определенными искаженными установками (идеологическими или другого рода), и попытаться изобразить что-то в соответствии с этими неадекватными начальными посылками. Однако в силу своего художественного таланта - *помимо своей воли (!)* - они всё равно каким-то образом отразят правду жизни в своих произведениях.

Вторая "школа мысли" превратила создание рассудочного контекста художественных произведений в утилитарное ремесло зарабатывания денег. Задается какая-то установка (например, смысл жизни - в служении политической партии власти), и вокруг неё накручиваются сюжеты фильмов, книг, картин, опер, и т.д. Аналогия такого подхода, это когда кокон насекомого опутывается нитями, а потом прикрепляется куда-нибудь, и личинка постепенно вызревает во взрослое насекомое. Такие произведения и в самом деле закладывают в сознание и подсознание своих зрителей определенные идеи, которые потом там закрепляются, матереют, и как агенты иностранного влияния постепенно начинают управлять поведением человека, в ум которого они были внедрены.

Любое произведение искусства, таким образом, творение в какой-то мере всегда *искусственное*. Вопрос в *степени* такой искусственности по сравнению с реальной действительностью, или в сравнении с логическими *производными* реальной действительности. Последнее надо пояснить. Фантастический рассказ однозначно нельзя сопоставить с реальной действительностью. Однако его можно сопоставить с *производным* поведением реальных людей, то есть с тем, как бы вели себя реальные люди с определенной психикой, знаниями, воспитанием, мировоззрением, попали они в такие фантастические условия. Такой механизм

сравнения в нас встроен, на самом деле, и он постоянно работает - у кого-то лучше, у кого-то хуже. И поведение персонажей фантастических произведений нам нравится или нет как проекция *человеческого* поведения на необычные условия. (Поведение нечеловеческих фантастических существ мы также оцениваем с точки зрения человека, к слову сказать. И любая выдумка, какой бы невероятной она бы ни была, всегда составлена из фрагментов *действительности*, просто взятых в невозможном в реальности наборе.)

И теперь можно вернуться к вопросу, почему сейчас редко смотрю художественные фильмы. А потому что рассудочная составляющая, заложенная в современные фильмы, плохо связана с реальной действительностью, а я от такого несоответствия испытываю душевную дисгармонию, как если бы музыкант услышал неподходящий к ноте аккорд. Причем это чувство дисгармонии вызывается одинаково как неадекватными идеологическими и политическими установками, так и неестественными поступками персонажей в обыденной жизни. Такой вот датчик стоит и реагирует. Постоянно. А кому охота испытывать неприятные чувства? (Такие люди есть, но их мало, и я точно не из числа.) Оттого и перестал смотреть современные фильмы, хотя наверняка есть и какие-то неплохие фильмы. Но как о них узнать? А тратить время на перебор смысла нет.

По аналогии с фильмами можно рассматривать другие виды искусства. Все они содержат эмоциональную и рассудочную составляющие, а рассудочная составляющая может соответствовать нашим представлениям о реальной действительности или её производным, или не соответствовать. В последнем случае, это вообще может быть откровенной халтурой или желанием представить сенсационные и эпатажные вещи как нечто, имеющее смысл и ценность.

Из сказанного следует вывод, что надо сознательно обращать внимание на рассудочную составляющую произведения искусства - какие такие мысли и стереотипы поведения хотят ненавязчиво, на увлекательном эмоциональном фоне, заложить в голову зрителю? И тогда становится легче отделить зёрна от плевел, пустую породу от самородка.

О влиянии искусства

Из сказанного уже несложно понять, каким образом влияет на нас искусство: оно формирует наше мировоззрение, и через это - наши личности. (Разумеется, наряду с другими факторами, как например мнение окружающих, явления природы, образование и практическая деятельность, и т.д.) Влияет ли, например, на наше мировоззрение и личность картина импрессиониста? Я думаю, что влияет. Относительность содержания, неясные расплывчатые контуры, восприятие которых требует некоторого напряжения нашего воображения и пространственной аранжировки. Но ведь в такие моменты это восприятие в какой-то мере начинает переноситься и на остальной, реальный мир, и такой аспект, как его относительность, в такие минуты приобретает больший вес (больше, чем он того заслуживает, к слову сказать). И после знакомства с такими произведениями нужно время, чтобы снова привести в соответствие восприятие действительности, уменьшить элемент относительности до его реального значения.

Воздействие произведений искусства на нашу личность происходит по различным каналам восприятия - как через органы чувств, так и мыслительную деятельность. При этом, понятно, разные виды искусства используют различные комбинации этих базовых каналов, и в разной степени могут воздействовать на нашу личность. Стихи могут довести до душевного трепета и восторга, но для большинства людей это гораздо легче сделать с помощью музыки. Почему? Потому что стихи вызывают эмоции *опосредствованно*, в основном через рассудочную деятельность и восприятие речи. А музыка вызывает эмоции непосредственно, без посредников, обращаясь *напрямую* к участкам мозга, ответственным за восприятие, ассоциацию и интерпретацию звука. (Поэтому занятия музыкой так хорошо развивают растущий мозг.) А если на хорошем музыкальном фоне добавить слова в рифму, с хорошим

метром, то и они будут ассоциированы с эмоциями, вызванными музыкой. Какая, к примеру, чудесная песня "Нам нужны такие корабли на море"! Прекрасный образец патриотической пропаганды, проникает в душу без мыла, как говорится. Музыка и слова в гармонии, вся песня воспринимается цельно, "покупается" сразу и безоговорочно. Ни возражений, ни поправок, даже осмысливать ничего не хочется. Вот взять как оно есть, и пойти с этим по жизни, не задумываясь. Это потом придут мысли, почувствуется некая однобокость такой жизни-служения не очень понятно чему, что потом тебя кинет и разведёт на бобах. Так что в итоге очутишься вообще за тридевять земель от своей превращенной в голую абстракцию "Родины", оказавшейся под пятой как будто вырвавшихся на волю исчадий ада. И увидишь сам себя со стороны как рядовой предмет для манипулирования сознанием и превращения в безликий винтик, обслуживающий интересы власти. И всё. Это и буду весь я. Если там случайно затесалось что-то ещё, это уже никого не интересует, уже не важно, никому не нужно и никогда не будет востребовано. Вот так оно на самом деле. Другого не дано. Всё остальное - сказки. Одним словом, очень хорошая песня.

Из сказанного следует, что искусство - большая сила. И это надо понимать и учитывать. Потому что когда оно работает против нас, это очень серьезный противник, способный нанести большой и непоправимый урон. И наоборот, когда искусство на нашей стороне, это очень хорошая подмога и защита от неприятеля. А неприятелей у человека много. Как и положено в живой природе.

О критериях искусства

Как определить, что является предметом искусства, а что нет? Но с этим также связан вопрос восприятия произведения искусства. Таким образом, чтобы дать ответ, следует рассмотреть предмет как со стороны художника, так и тех, кто воспринимает искусство.

Художник, используя эмоциональную и рассудочные формы, закладывает в произведение своё отражение действительности или её производных, как ОН видит окружающий его мир, его предметы. Вполне логично из этого сделать вывод, что задача зрителя или слушателя - понять, что хотел выразить художник, что собирался сказать своим произведением. А иначе - какой смысл создавать произведение? Казалось бы, вопрос с этим яснее ясного. Но не тут-то было. Сегодня, благодаря стараниям активных халтурщиков и конъюнктурщиков, неспособных создать произведение искусства, обществу навязана противоестественная нормальной, неизвращенной человеческой природе идея, что каждый волен видеть в художественном произведении всё, что он хочет - так называемая идея самоинтерпретации. Что хотел сказать художник - абсолютно неважно. Важно лишь то, что зритель увидел для себя. Ухватил кусочек, оттолкнулся своим воображением (в лучшем случае), и полетел в свободном полёте. На самом деле, реальная ситуация ещё хуже. Люди просто прикидываются, что они что-то там увидели и вообразили. Поскольку подавляющее большинство прикидывается, стадный инстинкт заставляет и других следовать их примеру, тем самым ещё больше усиливая эффект толпы. А халтурщикам только это и надо. В итоге форменный мусор сегодня может успешно выдаваться за произведение искусства. Такое положение дел, конечно, всячески маскируется сегодня. Жуликов и пройдох, заинтересованных в одурачивании людей таким образом, сегодня много, и все они на этом имеют свой кусок хлеба, а некоторые даже с огромными кусками масла и варенья в придачу. Попробуй что сказать против них - тут же постараются заклевать.

Но за этим стоит также другой, более глубокий, философский вопрос познания. В конце концов, оценивая произведение искусства, мы задаем себе вопрос об истинности произведения в широком смысле, как адекватного отражения действительности, к которой относится связанный с ней мир чувств и другие производные - опосредствованные отображения действительности. А к вопросу об истине в философии подходят по разному. Собственно, одна

из основных задач философии - поиски истины, которая существует *объективно*. В какой форме, это другой вопрос, но до поры до времени именно объективное существование истины не оспаривалось. Но вот на сцене появились софисты. И один из главных их постулатов стала относительность истины. То, что каждый видит, чувствует, то и есть истина (для него). Для другого человека истина может быть другой, хотя бы он смотрел на то же самое, что и первый. Но истина второго равноправна с истиной первого, так как каждый имеет право на свою истину. Понятно, что такая посылка софистов размывает всё в жидкую кашу грязи, в которой не за что зацепиться, не от чего оттолкнуться. Болотная топь какая-то, а не философия.

О Сократе слышали многие. А вот что он сделал для философии, мало кто знает. А сделал он очень большое дело - он выступил против софистов, считая, что есть нечто фундаментальное, лежащее в основе наблюдаемых явлений, что есть глубинные причины, почему что-то происходит, и происходит именно так, а не иначе. А значит, есть знание, которое отражает это свойство мироздания. Сократа интересовали общественные явления, физикой он не занимался. Но его постановка вопроса была общая, и применима к разным видам знания. Идея Сократа была, что есть некие законы, которые определяют изменения в мире. А отсюда уже можно сделать переход к вопросу об истине, как объективно существующем знании. А Платон развивал на этой основе идеи Сократа и свои собственные.

Вы замечаете, насколько позиция софистов перекликается с сегодняшней идеей самоинтерпретации произведений искусства? Обе идеи, как говорится, одного поля ягоды. Идея самоинтерпретации напрямую выводится из идеи софистов признавать истинной чувственное, субъективное восприятие отдельного индивида - сколько людей, столько и истин. А в искусстве сколько зрителей или слушателей, столько и пониманий произведения искусства. А художник-то, чудак, старался выразить своё видение, своё восприятие, пытался показать что-то, рассказать и о предмете искусства, и своем видении мироздания. А это всё сегодня ни к чему, оказывается, не важно. Хотя ещё не так давно, меньше ста лет назад, считалось, что задача зрителя - понять, что хотел сказать художник, какие мысли и чувства он пытался донести до людей. Думаю, что постепенно разум возьмет верх, и люди снова начнут воспринимать искусство так, как оно и должно восприниматься - искать, что хотел сказать художник, и наслаждаться как заложенным в произведении искусства содержанием, так и неразрывно связанной с ним формой выражения замыслов художника.

И теперь мы можем сказать, что же такое искусство в нормальном, классическом понимании, которое выдержало проверку временем:

Искусство - это гармоничное, цельное отражение мира и его производных, опосредствованных отображений действительности, одухотворенное идеей и использующее специфические художественные формы выражения, апеллирующие к чувственному миру человека и его рассудку.

Нередко с искусством ассоциируется красота, прекрасное. В данном нами определении эти важнейшие составляющие искусства включены через понятие *гармонии*, поскольку красота, прекрасное - это следствия гармонии в широком смысле слова. Гармоничное всегда в каком-то смысле красиво, а в превосходной степени - прекрасно. Так что определение "не забыло" об этой важной составляющей искусства.

Заключение

В заключение хотелось бы добавить, что формы отображения, то есть формы искусства, могут быть различными. Сегодня технологии позволяют создавать настоящие произведения искусства неклассическими методами. В свое время так было создано искусство кино.

Искусство фотографии тоже может быть искусством в полном смысле этого слова. В качестве примера хотелось бы привести фотографию Б. П. Цветкова. Можно ли назвать её предметом искусства? Кто-то скажет, что нет, мотивируя это тем, что собственно фотография сделана фотоаппаратом. Но это не совсем так. Если мы посмотрим на определение искусства, то данная фотография включает в себя все характерные признаки предмета искусства. А дальше нужно оценить *замысел* художника, *в какой мере* ему удалось воплотить свой замысел, и насколько искусно он это сделал. Замысел был передать красоту зимнего пейзажа, когда на уже весеннюю землю выпадает один из последних снегопадов. Фотография однозначно производит сильное эмоциональное впечатление, дает ощущение свежести, девственности и таинственности природы в данном состоянии. Там есть вечная загадка красоты, загадка единения и цельности природы. И также невооруженным глазом видно мастерство художника. Снимок однозначно не случайный. Художник знал, что делал. Слишком много элементов надо было гармонично скомбинировать для общего впечатления, чтобы это могла быть чистая случайность. Так что эта фотография - произведение искусства.

И на этом позвольте проститься и пожелать всем побольше встреч с настоящим, поднимающим дух и разум человека искусством, зовущим его к красоте, гармонии и счастью. К нормальному, человеческому счастью, необходимого каждому.

Примечание 1.

Можно ли было использовать определение "разумная"? Слово подразумевает творения *разума*, то есть мыслительные конструкции, традиционно взвешенные относительно общепринятых критериев разумности (в том числе включающих меру, взаимосвязь с другими явлениями, адекватность рассматриваемому явлению, и в какой-то степени оптимальность). К сожалению, многие произведения искусства критериям разумности не удовлетворяют, и можно привести множество примеров, когда предметы или сюжеты произведений искусства НЕ разумные, в том числе фильмов. Например, однозначно НЕРАЗУМНЫМИ являются произведения, воспевающие фанатизм, бездумное повиновение иррациональным идеям, идеологиям; а ведь таких фильмов и художественных книг *много*. Разум подразумевает адекватное восприятие действительности, объективной реальности. Даже если сюжет выдуманный, он все равно должен соответствовать правилам и критериям, по которым создаются творения разума. Как минимум, это включает логическую непротиворечивость умозрительных конструкций, определенную степень реалистичности, и здоровые гуманистические основы.

Примером неразумных действий в произведениях искусства может служить воспевание идеологии монополистического капитализма, когда увеличение прибыли владельцев транснациональных корпораций рассматривается как высшая цель существования человечества. Сформулированная открытым текстом, как это было сделано выше, такая идеология у большинства читателей не внушает энтузиазма. Однако именно эта идеология постоянно внедряется в подсознание населения капиталистических стран, но только в более изощренной форме, как, например, ненавязчивое восхваление богатых и богатства, приписывание особых качеств богатым и элитам, и так далее. Когда вы открываете страницу и первым, кого там видите, это какой-нибудь примелькавшийся миллиардер, который учит вас жизни, это и есть та самая пропаганда капиталистической идеологии. Вот если бы там была заметка, что такого-то миллиардера посадили на десять лет за неуплату налогов, и теперь он "топчет" зону общего режима, то такой материал, наоборот, проводил бы идею важности сохранения и укрепления гражданского общества и социальной справедливости. (Но здесь тоже важно не перестараться, не превратить такое общество в бюрократическую уравниловку, которая бы душила всё живое.)

"Смысловая" составляющая тоже не совсем подходит, так как смысл можно найти практически во всем, если хорошо постараться. Нам же нужно слово, которое все-таки было способно описывать цельные идеи, концепции, достаточно сложные явления - социальные, экономические, политические, психологические. "Рассудочное" в этом плане более подходящее слово.