

НАЧАЛА ФИЛОСОФИИ***Раздел II. Что я могу знать?****Глава 6. Искусство как путь к пониманию****§ 11. Особенности художественного познания**

С. С. ГУСЕВ

Еще один вид познания, также сложившийся на основе мифологического мышления, но постепенно выделившийся в особую форму культурной деятельности, связан с художественным творчеством. Как и носители религиозного мировоззрения, художники (в самом широком смысле этого слова) не ставят перед собой специальных познавательных задач. Тем не менее, выражая различные оттенки эмоционального и интеллектуального переживания людей в образно-наглядной форме, художники расширяют человеческие знания об устройстве мира и своем месте в нем. Подумайте над тем, как много сведений об окружающем нас мире мы получаем в детстве из первых книг, кинофильмов, при посещении музеев и концертных залов.

Одной из важнейших особенностей художественного познания является образность языка, с помощью которого создатели различных произведений искусства представляют свой взгляд на мир. В образе соединяются объективные черты действительности и способ их восприятия конкретным человеком. И такое единство общего и индивидуального позволяет ощутить неповторимую уникальность внутреннего мира каждого художника. Поэтому художественный образ не является простым зеркальным отражением в сознании людей различных сторон действительности. В каждой культуре формируется своя «картина мира», включающая в содержание не только реально существующее, но и *желаемое*. Поскольку конкретные особенности жизни могут определять у разных народов различное эмоциональное восприятие одних и тех же характеристик действительности, постольку и потребности у них могут появляться весьма различные.

Поскольку образное мышление по своей природе не разделяет четко «внешнюю» реальность и ее субъективное переживание людьми, воображение часто переносит человеческие чувства и желания на окружающий природный мир, приписывая ему эмоциональные состояния, присущие самим людям. И это находит свое выражение в произведениях искусства. Грусть, отчетливо различимая, например, в пейзажах, изображаемых русскими художниками (осенняя дорога или леса с облетающими листьями, необъятные зимние поля под хмурым небом – распространенные мотивы в отечественной живописи XIX в.) выражает не настроение

* Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии», подготовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские науки. 2010. № 5 – 12).

отдельно взятого автора, а ощущаемое им эмоциональное отношение народа к условиям своей тогдашней жизни. Картины Васнецова, музыка Мусоргского, Глинки и других замечательных русских композиторов, как и стихи многих отечественных поэтов, передают ощущение неразрывной связи народной жизни с природным окружением.

По своей сущности, художественное познание оказывается промежуточным звеном между религиозным отношением к действительности и оформившимся несколько позже научным познанием. Сохранив идущее от общей мифологической основы стремление выражать результаты своих переживаний и размышлений в наглядно-образной форме, художники направляют свое внимание как на окружающую действительность, так и на внутренний духовный мир человека, воспринимающего и преобразующего то, с чем он сталкивается в процессе своей жизни. *В силу этого художественное познание оказывается средством, с помощью которого потребности и желания общества, до поры лишь смутно осознаваемые, получают наглядное воплощение, в результате чего одни из них становятся явной целью коллективной деятельности, другие же могут быть отвергнуты.*

Многозначность трактовки произведений искусства обеспечивается во многом такой его особенностью, как метафоричность. Позволяя передавать в речи такие оттенки чувств и мыслей, которые не могут быть прямо выражены, *метафора (что значит на греческом языке «перенесение»)* является одним из основных средств художественного языка. Еще древнегреческий философ Аристотель придавал большое значение метафоре, поскольку считал, что с ее помощью удается выявлять сходство в существенно различающихся вещах и явлениях. С его точки зрения, обнаруживая такое сходство, люди переносят имя одной вещи на другую. В результате возникает условный контекст, в котором сохраняется понимание различия сопоставляемых предметов и, одновременно, происходит их объединение в мысли.

Например, такие утверждения, как «этот человек – настоящий волк» или «небо хмурится» вовсе не предполагают, что произносящий их всерьез думает о превращении человека в животное или об эмоциях неба. Используя подобные выражения, люди явным образом представляют не просто предмет своего восприятия или рассуждения, но и свое отношение к воспринимаемому, его оценку. *Поэтому основанием мысленного объединения различных сущностей часто оказывается не наличие у них одних и тех же объективных признаков, а сходство эмоционального отношения к ним человека.* Но тогда появляется возможность при описании мира соединять непосредственно воспринимаемые в нем свойства и черты с такими, которые порождены воображением автора подобного описания.

Способность метафоры соединять «несоединимое», связывать в единое целое характеристики, принадлежащие объектам различной природы (например, «смеющееся море», «железная воля»), позволяет строить картины действительности, какой она *может быть при некото-*

рых условиях, отсутствующих непосредственно «здесь и сейчас». В частности, метафоричность языков искусства дает возможность наглядно представить в качестве уже достигнутого результат, к которому люди только еще стремятся. *Воображаемая действительность расширяет представления людей об их возможностях взаимодействовать с реальным миром, заставляя думать о том, что могут быть условия, при которых этот мир изменится в нужном человеку направлении.* Тогда возникает цель — создать такие условия.

Тем самым метафорический контекст способствует выходу за рамки «синоминутной данности», что обеспечивает человеку возможность сопоставлять разные способы понимания некоторой конкретной ситуации, избавляя его от догматизированного мышления, от абсолютизации лишь одной из возможных трактовок происходящего. Кроме того, метафора помогает представителям различных культур как-то понять друг друга. Знакомясь с различными воплощениями «воображаемой реальности» в искусстве даже весьма удаленных в пространстве и времени культур, люди могут осознать, чего хотели (или хотят) носители этих культур, на что они надеялись (или надеются), как они представляли и представляют себе свое место в окружающем мире.

В своей повседневной деятельности человек постоянно переходит от одних задач к другим. И для того, чтобы успешно действовать, ему необходимо уметь увидеть возможности, которые раньше не различались. Искусство накапливает результаты художественного творчества, выражающие не только уже осуществленные действия, но и такие, *которые лишь могли бы быть*, создает «возможные миры», с которыми люди пока не сталкивались в своей реальной жизни. Но достигнутое в воображении может быть воплощено в практике, если данный «возможный мир» становится значимым для людей. Действия человека отличаются от поведения остальных живых существ своей целенаправленностью, а это предполагает способность заранее предвидеть ожидаемый результат, без чего невозможно создавать и способы его достижения.

§12. Образное представление и художественная картина мира

В основе любой зрелой системы представлений о мире как о едином целом лежит некая образная картина. Она всегда несет на себе отпечаток творческих результатов, полученных художниками исторически определенного времени и определенной национальной культуры. В этом смысле искусство является одним из первых средств, с помощью которых формируются исходные мировоззренческие системы, и это одна из важнейших его функций. Но что значит само слово «искусство»? Всегда ли люди, употребляя его, имеют в виду один и тот же смысл? Как часто возникают споры при попытке дать какое-то единственно возможное определение этого термина?

Во многом это обусловлено разнообразием способов его употребления в естественных языках. Так, например, слово «искусный» применимо и к художнику, и к врачу, и к механику. Подобная многозначность от-

мечена еще в древности. В словаре В. Даля, например, указывается, что «искусность» подразумевает искусственность, опытность в каком-то деле. То есть «искусный» — значит «умелый». Но это же слово подразумевает какое-то испытание (искусшение). Не обо всех смысловых оттенках подозревают люди сегодня, рассуждая об искусстве. И все же присутствует в нас неявное ощущение того, что те, кто занимается искусством, с одной стороны как бы проходят проверку (испытываются), стараясь сделать общедоступным свое состояние при восприятии действительности, с другой же сами выступают в роли испытателей, приписывая миру черты, порожденные человеческой фантазией художника.

Искусство, как сфера художественного творчества, связано с эмоциональным переживанием человеком чувственного восприятия им явлений действительности. В основе таких переживаний лежит особое отношение людей к миру, называемое «эстетическим». Оно проявляется тогда, когда внутреннее состояние человека не определяется никакими утилитарно-практическими соображениями. Если кто-то, скажем, рассматривая картину Рембрандта или Шагала, прикидывает, какую сумму он получил бы за это полотно, продав его на очередном международном аукционе, то вряд ли можно назвать его отношение к данной картине эстетическим.

Эстетическое отношение к миру проявляется в бескорыстном любовании явлениями природы или результатами человеческой деятельности в их оценке не как чего-то «полезного», но как «прекрасного». Любое общество включает в свою систему ценностей и такие свойства действительности, которые обеспечивают возможность удовлетворения духовных потребностей, обусловленных соответствующим типом культуры. Восхищаясь тем, что его поразило, человек стремится обратить внимание на это и других людей. С этой целью он создает поэмы, рисует картины, сочиняет музыку. Все подобные действия создают содержание такого вида деятельности, как искусство.

В самом общем значении *искусство можно определить как специфический вид деятельности, обусловленной эстетическим отношением к миру, и направленной на создание наглядных средств, выражающих внутреннее переживание человека при его восприятии явлений действительности.* Результаты этой деятельности представлены в виде определенной системы образов. Будучи основной формой художественного мышления, образ соединяет в себе духовную и предметно-материальную реальность, поскольку переживание художника, само по себе недоступное для восприятия другими людьми, воплощается в чувственно конкретном материале (красках, звуках, словах или особым способом организованных движениях). Это обеспечивает для художника возможность передавать информацию о своем внутреннем состоянии другим людям так, чтобы вызывать и в них соответствующее переживание.

Таким образом, *мировоззренческая функция искусства проявляется, прежде всего, благодаря тому, что оно является одновременно и формой духовно-предметного освоения окружающей действительности, и сред-*

ством человеческого самопознания. Действительно, создавая в результате своего творческого поиска новую систему образов, в которых выражено его видение каких-то явлений и событий, художник не только увеличивает число материальных ценностей соответствующего общества, но и может изменить представление этого общества о самом себе. А это, в свою очередь, способствует качественному изменению всей системы норм и идеалов, определяющих восприятие людьми условий и обстоятельств их жизни. Заставляя взглянуть на мир по другому, искусство открывает человеку какие-то новые цели и перспективы его бытия.

К тому же искусство, наряду с моралью, религией и правом, является еще и регулятором межчеловеческих отношений. Создаваемые художниками образы, в которых воплощаются коллективные представления о «Добре», «Зле», «Справедливости» или «Доблести», становятся наглядными эталонами, влияющими на поведение людей. Хорошо известно, как много подражаний вызывали, например, такие литературные персонажи, как Овод, Печорин или Базаров. В результате освоения художественных образов массовым сознанием, они превращаются в культурные ориентиры, задающие ценностную направленность жизнедеятельности всего общества в целом. Такое воздействие искусство оказывает благодаря тому, что художник, даже стремящийся как можно более точно изобразить некий фрагмент действительности, на самом деле всегда выходит за рамки «сиюминутной данности».

Хотя в своих произведениях их авторы достаточно часто наглядно изображают конкретных людей, знакомые всем вещи или явления, художественные образы на самом деле выражают человеческое отношение к действительности в не менее обобщенной форме, чем научные понятия. Наглядное изображение конкретных деталей позволяет выразить знание и о скрытых свойствах действительности. Строки О. Мандельштама:

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст как струпыя положил

— передают ведь не только зрительное впечатление от конкретной картины. Здесь и особое отношение поэта к жизни в целом. Космический масштаб человеческого бытия — одна из типичных черт поэзии Б. Пастернака. Можно ли было сказать:

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мироздания

— не ощущая себя частью целой Вселенной? Описывая некий частный жизненный случай, настоящий художник создает образец, который потом может определять восприятие множества людей, сталкивающихся с какими-то ситуациями, хотя бы отчасти сходными с изображенной в произведении искусства.

Процесс превращения отдельного образа в элемент культурного мировоззрения проходит через множество различных стадий. Часто в качестве исходного материала выступают персонажи, порожденные народной фантазией и выражающие коллективные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Прометей, Тиль Уленшпигель, доктор Фауст, Демон – все они известны современному человеку по многочисленным произведениям искусства. Но придумали их не авторы этих произведений, они являются результатом народного творчества.

Лермонтовский Демон, например, воспринимается читателями как романтический бунтарь (что существенно расходится с традиционной религиозной трактовкой, рассматривающей Демона в качестве одной из форм «нечистой силы»). Мефистофель (также являющийся в церковной традиции носителем Зла) в знаменитой трагедии Гете «Фауст» предстает не столько охотником за человеческими душами, сколько мыслителем, стремящимся найти ответы на важные для человечества вопросы. А в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд (еще одно воплощение Дьявола) оказывается необходимой стороной Добра, без которой невозможно восстанавливать в мире нарушаемую людьми справедливость.

И поскольку разных художников привлекают разные черты избранного персонажа, постольку в культурном сознании определенной эпохи или определенного народа складывается некое «стереоскопическое» его восприятие, обусловленное пониманием того, что один и тот же образ может выражать существенно различные идеи. Закрепленный средствами искусства, такой образ становится средством направленного формирования общественного сознания. Те же Прометей или Фауст, русский Илья Муромец или немецкий Зигфрид не раз использовались (и продолжают использоваться) для построения всевозможных политических программ и идеологических концепций.

Опыт взаимодействия людей с окружающей действительностью порождает у них целый набор ожиданий определенного «ответа» со стороны мира на каждое конкретное действие. И хотя носителем такого рода ожиданий всегда является конкретный индивид, они никогда не выражают только его личностный опыт. Отношение каждого отдельного человека ко всему, с чем ему приходится сталкиваться в процессе своей повседневной жизнедеятельности, определяется в существенной степени мировоззрением той культуры, к которой он принадлежит. Его опыт формируется на основе опыта конкретного общества, социальной группы, регулируется представлениями и образами множества людей – соратников или противников. В свою очередь, обобщенный опыт коллектива способствует изменению и самого мировоззрения определенной эпохи.

Картина мира, создаваемая художниками каждой исторически конкретной эпохи, наглядно представляет для всех смутные опущения, возникающие у людей этого времени при их общем взаимодействии с одними и теми же фрагментами действительности. Она выражает коллективные представления о том, в какой степени окружающий мир

освоен человеком, отделяет знакомые, привычные вещи и явления от тех, которые пока не очень понятны и потому могут таить в себе опасность. В любом образе, входящем в содержание художественной картины мира, содержится явная и скрытая информация не только о свойствах среды, уже обнаруженных и зафиксированных, но и о таких, которые хотелось бы найти.

Поэтому такая картина обеспечивает всем членам какого-то общества возможность взаимного понимания, позволяет координировать их совместные действия, направленные на достижение общей цели. Краски и слова, звуковые сочетания, создающие музыкальный ряд, сами предметы, отбираемые художником для выражения своего отношения к действительности — все это объединяется в некое целое душевным состоянием, в котором находится автор, создающий произведение искусства. И если ему удалось передать это состояние другим людям, тогда оно начинает влиять на особенности мировоззрения общества в целом. *Множество конкретных вещей — здания, картины, книги и музыкальные сочинения — в своей совокупности и задают образ, картину мира, определяющую человеческие цели и действия.*

Каждая культура создает свою «воображаемую реальность», выражая в ней мировосприятие своих носителей. И образы, представляющие содержание «желаемого состояния мира», позволяют связать прошлое и настоящее, настоящее и будущее как отдельных народов, так и человечества в целом. Такая особенность обусловлена тем, что хотя результаты художественного творчества обязательно отражают особенности какого-то национального сознания, само искусство по своей сути интернационально, поскольку воздействует на чувства людей, а их природа у всех достаточно одинакова.

Задания к Разделу II

Для самоконтроля:

1. Какую роль играет в человеческой истории возникновение и развитие науки?
2. Чем отличаются языки науки и искусства? Образные представления в науке и искусстве?

Для обсуждения:

1. Противостоят ли друг другу наука и религия?
2. Чем определяется представление об истинности знания?
3. Как человек понимает объясняемое?

Для самостоятельной работы:

1. Привести примеры метафор в научном знании.
2. Как влияют друг на друга искусство и наука?