

И. А. Огороднийчук

СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИСКУССТВА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Правящие классы во все времена уделяли большое внимание искусству, стараясь привлечь архитекторов, скульпторов, художников на свою сторону, стараясь использовать силу искусства, силу воздействия художественных произведений для упрочения своего влияния.

Господствующие классы были заинтересованы в таком искусстве, которое способствовало бы их возвеличиванию. Один из представителей эстетики Просвещения Ж.-Б. Дюбо писал: “Во все времена владыки народов прибегали к помощи картин и статуй, чтобы внушить своим подданным те или иные чувства — религиозные, так и политические” (Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976, С. 48).

Художественные произведения, воспринятые людьми, оказывают влияние на их духовный мир, а тем самым и на все стороны общественного сознания. Особенно активно искусство воздействует на формирование политического и нравственного сознания, на формирование религиозного или атеистического мировоззрения. Через эти формы общественного сознания искусство влияет и на практическую деятельность людей, на создание материальных и духовных ценностей, на преобразование природы и общества.

Искусство в свою очередь находится под влиянием общественных условий и потребностей, общественного мнения, обычаев, традиций. Оно по-разному функционирует в различных общественно-экономических формациях, в различных

группах общества. Но в любом случае искусство оказывает на общество либо положительное (прогрессивное искусство), либо отрицательное (реакционное искусство) влияние. В признании социально-экономической обусловленности искусства заключено одно из самых глубоких отличий эстетики от других учений. Идеалистическая эстетика отрицает обусловленность развития искусства социально-экономическими факторами.

В чем заключается сила искусства, каким способом оно оказывает свое влияние на жизнь общества? Вопрос о социальных функциях искусства оживленно дискутируется в эстетической литературе. При этом называется разное количество функций, приводятся разные аргументы в пользу выделения тех или иных функций. Здесь мы рассмотрим основные социальные функции искусства, относительно которых мнения более или менее устоялись.

Прежде всего следует назвать познавательную функцию искусства. Классики марксизма-ленинизма неоднократно указывали, что искусство является могучим средством познания мира человеком. Во “Введении (из экономических рукописей 1857-1858 годов)” К. Маркс определяет искусство как одну из форм “практически-духовного освоения этого мира” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, С. 728), которая в сочетании с научно-теоретической формой знания дает человеку возможность познать реальный мир в целом. У ученых-естествоиспытателей есть немало высказываний о том, что познание жизни средствами искусства существенно дополняет те знания, которые мы получаем при помощи наук. Так, например, Н. Бор писал: “Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недостижимых для системного анализа” (Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961, С. 111).

Многие произведения искусства являются незаменимыми источниками информации о сложных общественных процессах целых периодов человеческой истории. Так, например, К. Маркс и Ф. Энгельс много раз отмечали познавательное значение “Человеческой комедии” Бальзака. В тысячах действующих лиц, в сложных взаимоотношениях между ними О. Бальзак, по существу, создал энциклопедию жизни французского общества первой половины XIX века.

В подлинном произведении искусства явления действительности выступают во всем своем многообразии. Художник-реалист стремится выразить в специфической художественной форме взгляды и идеи эпохи, стремится постичь закономерности развития характеров, поставленных в определенные условия. Подчас его художественное мышление сближается с мышлением философским, что, однако, не лишает его произведения специфического своеобразия.

Из всех форм общественного сознания только перед искусством стоит задача показать (отразить) имеющие место в реальной действительности красоту и безобразие, возвышенное и низменное, героическое и ничтожное, трагическое и комическое. Искусству подвластно изображение всех сфер действительности — природы живой и неживой, общественной жизни во всех ее проявлениях. Но особое место в искусстве занимает изображение духовной жизни человека во всем ее многообразии и сложности. Достижения искусства в создании образов людей различных эпох вошли в золотой фонд знания человечеством своей истории. Историческая галерея созданных художниками образов своих современников — дра-

гоценная летопись времен. Порою один небольшой холст художника больше рассказывает об эпохе, нежели объемистый том исследований.

Познание средствами искусства включает в себя как весьма существенный момент и самопознание: узнавая многое о других людях, мы открываем и в себе какие-то новые стороны, грани, особенности. Мы глубже и всестороннее осознаем себя.

Духовный мир человека складывается под влиянием двух главных факторов — собственного и чужого опыта. Собственный жизненный опыт в ряде отношений ограничен. Искусство же способно, разорвав реальные пространственные и временные рамки существования отдельного человека, предоставив ему возможность прожить множество жизней, переноситься из эпохи в эпоху, из страны в страну. Оно может в своих произведениях соединять несоединимое в реальной жизни — жизненный опыт людей прошлого, настоящего, будущего.

Эта функция превращения во всеобщее достояние жизненного опыта, приобретенного отдельными людьми и народами, является настолько специфической для искусства, что в последнее время ее стали выделять в качестве особой функции — коммуникативной. Сущность этой функции усматривают в том, что, выражая чувства, интересы, взгляды людей, искусство становится средством внеличного (косвенного) общения между людьми, народами, поколениями.

Воспитательная функция искусства состоит в идейном и нравственном воспитании человека. В осуществлении этой функции искусство взаимодействует с политикой, моралью, правом, философией. Искусство как средство духовного воспитания утверждает идеологию и интересы данного класса в данную эпоху. Если, например, в первобытном обществе искусство помогало внедрять в сознание каждого члена родоплеменного коллектива то нравственно-религиозно-эстетическое отношение к миру, которое отвечало интересам укрепления этого коллектива, то в рабовладельческом обществе, а затем в феодальном и капиталистическом искусство стало орудием классовой борьбы и каждая сколько-нибудь значительная социальная сила старалась использовать его в своих интересах. В социалистическом обществе искусство служит могучим средством воспитания борцов за победу социализма, строителей коммунистического общества.

Огромная роль принадлежит искусству в формировании образа жизни людей, их идеалов, в выборе ими ценностей жизни. Искусство, идейно связанное с классами отживающими, реакционными, в той или иной мере искажает жизнь, прежде всего извращает сущность общественных отношений, неверно представляет социальную природу человека. Искусство, выражающее интересы прогрессивных общественных сил, наиболее правдиво и глубоко для своего времени воспроизводит общественные отношения, создает верные по своей сущности, типичные для эпохи характеры. Как отмечал М. Горький, цель прогрессивного искусства заключается в том, чтобы “помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтобы люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты”. (Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1949, т. 2, С. 195).

Вопрос о присутствии у человека творческого начала и потребности в самореализации являлся и является актуальным с древних времен и до нашего времени.

Способность творить — что это, данность или результат огромных усилий личности на стезе развития и самосовершенствования? Однозначно ответа на этот вопрос не существует и вряд ли кто-либо когда нибудь сможет на него исчерпывающе ответить.

Как объект исследований, творчество представляет интерес для таких наук как — философия, архитектура, психология и др.

Леонардо да Винчи, А. Суворов, А. Эйнштейн, Л. Толстой, Г. Гейне, С. Прокофьев, П. Ришар, Б. Гейтс, М. Тайсон, А. Свиридова и великое множество известных и неизвестных имен, представителей различных профессий может продолжить этот список — список людей, проявивших творческий подход в каком-либо виде деятельности и реализовавшие свои способности на каком-либо поприще.

Реализация способностей в самодеятельности человека рассматривается как потребность в самореализации, которую личность никогда не может полностью удовлетворить.

Большой интерес вызывают взгляды и индивидуальные точки зрения на процесс творчества известных личностей. Знакомство с ними является полезным и обязательным и мы не можем обойти своим вниманием мнения по данному вопросу великих мастеров искусства и деятелей культуры, представителей золотого творческого фонда нашего общества.

Естественное желание и потребность человека внести свой вклад во благо общества, а также потребность в самореализации, предоставляет личности возможность прожить прекрасную и полную гармонии жизнь, возможность жить в веках в своих творениях и наследии, оставленном потомкам.

В свое время о загадочности процесса творчества говорил Кант: "...Ньютон все свои шаги, которые он должен был сделать от первых начал геометрии до своих великих и глубоких открытий, мог представить совершенно наглядными не только себе самому, но и каждому другому и предназначить их для преемства; но никакой Гомер или Виланд не может показать, как появляются и соединяются в его голове полные фантазии и вместе с тем богатые мыслями идеи, потому что сам не знает этого и, следовательно, не может научить этому никого другого".

А. С. Пушкин писал: "Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? — Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею..."

Некоторые теоретики полагают, что художественная гениальность есть форма умственной патологии. Так, Ч. Ламброзо писал: "Какой бы жестокой и мучительной не выглядела теория, отождествляющая гениальность с неврозом, она не лишена серьезных оснований..." Эту же мысль высказывает А. Шопенгауэр: "Как известно, гениальность редко встречается в союзе с преобладающей разумностью; напротив, гениальные индивидуумы часто подвержены сильным аффектам и неразумным страстям". Однако, по справедливому суждению Н. В. Гоголя, "искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства".

Существует иерархия ценностных рангов, характеризующая степень предрас-

положенности человека к художественному творчеству: способность — одаренность — талантливость — гениальность.

По мнению И. В. Гете, гениальность художника определяется силой восприятия мира и воздействием на человечество. Американский психолог Д. Гилфорд отмечает проявление в процессе творчества шести способностей художника: беглости мышления, аналогий и противопоставлений, экспрессивности, умения переключаться с одного класса объектов на другой, адаптационной гибкости или оригинальности, умения придавать художественной форме необходимые очертания.

Художественная одаренность предполагает остроту внимания к жизни, умение выбирать объекты внимания, закреплять в памяти эти впечатления, извлекать их из памяти и включать в богатую систему ассоциаций и связей, диктуемых творческим воображением.

Деятельностью в том или ином виде искусства, в тот или иной период жизни занимаются многие с большим или меньшим успехом. Человек художественно одаренный создает произведения, обладающие устойчивой значимостью для данного общества на значительный период его развития. Талант порождает художественные ценности, имеющие непреходящее национальное, а порой и общечеловеческое значение. Гениальный же мастер создает высшие общечеловеческие ценности, имеющие значимость на все времена.

Основа эстетического творчества заложена в самой сущности человеческого труда как всеобщем условии жизни и развития общества, независимо от его конкретных форм. В человеческом труде можно выделить две стороны: конкретный полезный труд и его продукт, служащий для непосредственного потребления, и всеобщую сторону труда как универсальное свободное творчество, в процессе которого предметно воплощается богатство человеческих сил и способностей. Вторая сторона труда характеризует эстетический аспект труда.

Если рассматривать эстетическую сторону общественно-исторической практики, раскрывая в каждом конкретном виде труда и его продуктах всеобщее содержание человеческой деятельности как таковой, то она предстанет как закономерный процесс порождения и развития богатства творческих сил в их относительной самостоятельности, проявляющихся как предметно-утвержденные формы прекрасного. Это означает, что труд как творчество красоты выступает уже не в узком практически-утилитарном значении, а в своем всеобщем общественном содержании — как самостоятельное творчество, радость и наслаждение игрой физических и интеллектуальных сил.

Таким образом, сама по себе трудовая деятельность, взятая со стороны ее всеобщего содержания, т. е. как универсальное и свободное человеческое творчество, основанное на овладении объективными закономерностями, есть эстетическая деятельность, воплощающаяся в орудиях труда, многообразных предметах и вещах как прекрасных творениях.

Однако не всякая материализация человеческих сил создает красоту в предмете и порождает эстетическое чувство; иначе тогда надо было бы признать, что любая непосредственно-утилитарная деятельность, связанная с затратой рабочей силы, равнозначна созданию красоты. Факт опредмечивания человеческих сил и цели и простое узнавание себя в предмете еще не есть основание для эстетической радости и наслаждения. Эстетическое творчество невозможно до тех пор, пока сама

производственная жизнь — главная сфера жизнедеятельности — оказывается для человека лишь средством для удовлетворения одной его потребности, потребности в сохранении физического существования.

Применительно к характеристике труда как эстетической деятельности это означает, что труд как область прекрасного выступает не в узкоутилитарном значении, а в своем всеобщем общественном содержании — как свободное творчество, радость и наслаждение могуществом человеческих сил.

Из изложенного следует вывод о том, что эстетическое творчество не сводимо ни к практически-утилитарной, ни к теоретической деятельности; в нем преодолевается известная односторонность узкопотребительского отношения к предмету, когда предмет интересен со стороны прямой его полезности, а также односторонность теоретического отношения, в котором предмет выступает со стороны всеобщности (закона) в форме логического понятия. Эстетическое творчество — это особая и единственная форма практически-духовного освоения действительности, т. е. эстетического изменения и осознания объективного мира, осуществляемая ради бескорыстного наслаждения самой творческой деятельностью и ее продуктами. Творчество по законам красоты во всех сферах жизни и деятельности общественного человека есть одно из проявлений развития материальных и духовных сил человечества.

Через творчество реализуются историческое развитие и связь поколений. Оно непрерывно раздвигает возможности человека, создавая условия для покорения новых вершин.

Предварительным условием творческой деятельности выступает процесс познания, накопления знания о предмете, который предстоит изменить.

Творческая деятельность — это самодеятельность, охватывающая изменение действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и духовных ценностей, новых более прогрессивных форм управления, воспитания и т. д. и раздвигающая пределы человеческих возможностей.

В основе творчества лежит принцип деятельности, а конкретнее трудовой деятельности. Процесс практического преобразования человеком окружающего мира в принципе обуславливает и формирование самого человека.

Творчество является атрибутом деятельности лишь человеческого рода. Родовой сущностью человека, его важнейшим атрибутивным свойством, является предметная деятельность, суть которой — творчество. Однако этот атрибут не присущ человеку с рождения. В данный период он присутствует только в виде возможности. Творчество не дар природы, а приобретенное через трудовую деятельность свойство. Именно преобразующая деятельность, включение в нее являются необходимым условием развития способности к творчеству. Преобразующая деятельность человека воспитывает в нем субъекта творчества, прививает ему соответствующие знания, навыки, воспитывает волю, делает его всесторонне развитым, позволяет создавать качественно новые уровни материальной и духовной культуры, т. е. творить.

Таким образом, принцип деятельности, единства труда и творчества раскрывают социологический аспект анализа основ творчества.

Возникающее в творческом процессе взаимодействие между различными качественными уровнями искусства выдвигает вопрос о взаимосвязи традиции и

новаторства, ибо нельзя понять природу и сущность новаторства в науке и архитектуре, искусстве, технике, правильно объяснить характер инноваций в различных формах социальной деятельности вне связи с диалектикой развития традиции. Следовательно, традиция является одной из внутренних детерминаций творчества. Она составляет основу, изначальную базу творческого акта, привлекает субъекту творчества определенную психологическую установку, способствующую реализации тех или иных потребностей общества.

Плоды цивилизации и культуры, которыми мы ежедневно пользуемся в повседневной жизни, мы воспринимаем как нечто вполне естественное, как результат развития производственных и общественных отношений. Но за таким представлением сокрыто великое множество исследователей и великих мастеров, осваивающих мир в процессе своей человеческой деятельности. Именно творческая деятельность наших предшественников и современников лежит в основе прогресса материального и духовного производства.

Творчество является атрибутом человеческой деятельности — это исторически эволюционная форма активности людей, выражающаяся в различных видах деятельности и ведущая к развитию личности. Главный критерий духовного развития человека — это овладение полным и полноценным процессом творчества.

Творчество является производной реализации индивидом уникальных потенций в определенной области, будь это архитектура или живопись. Поэтому между процессом творчества и реализацией способностей человека в общественно значимой деятельности, которая приобретает характер самореализации, существует прямая связь.

Известно, что наиболее полное раскрытие способностей человека возможно лишь в общественно значимой деятельности. Причем важно, чтобы осуществление этой деятельности детерминировалось не только извне (обществом), но и внутренней потребностью самой личности. Деятельность личности в этом случае становится самодеятельностью, а реализация ее способностей в данной деятельности приобретает характер самореализации.

Таким образом, творческая деятельность — это самодеятельность, охватывающая изменение действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и духовных ценностей, которая способствует расширению пределов человеческих возможностей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Цалок В. А. Творчество: философский аспект проблемы. — Кишинев, 1989.
2. Эстетика / Под ред. А. А. Радугина. — М., 1998.
3. Божович Л. М. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1968.
4. Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство. — М., 1980.
5. Бессонов Б. Н. Человек. Пути формирования новой личности. — М., 1988.
6. Галин А. Л. Личность и творчество. — Новосибирск., 1989.
7. Михайлов Н. Н. О потребности личности в самореализации // Философские науки. — №4. — 1982.