

А.Г. Заховаева

Искусство понимать искусство

В предлагаемом исследовании рассматривается проблема восприятия искусства. Искусство — это умение творить и умение понимать сотворённое. Искусство есть событие, диалог Личностей, «сфера понимания». Искусство — это особый чувственно-образный мир бытийности человека, его творческой активности и мировидения. Главная задача искусства — это не просто отразить и выразить чувственный мир, а возбудить душевную эмоцию. Искусство — это диалог эмоций, поэтому понять искусство — это правильно прочесть переданные эмоции. Искусство — это умение передавать и читать показания чувств. В этом и есть «искусство понимать искусства».

Ключевые слова: искусство, диалог, личность, понимание, чувства, социальное, творчество, идея.

преподавании предметов эстетического цикла самое важное — это научить искусству понимать искусство.

Искусство — понятие многозначное... Это умение творить и умение понимать сотворённое. Искусство — это и художественное творчество, и восприятие этого творчества, это и мастерство, и наука. Так, например, Гиппократ считал искусством медицину, а А. Шопенгауэр — философию.

Искусство – это умение высшего порядка! Каждый ли способен понять искусство? Что есть «поле понимания» в искусстве? Что значит «понимать искусство»? Что такое искусство? [8] Искусство есть со-бытие, диалог Личностей, «сфера понимания». Искусство – это особый чувственно-образный мир бытийности человека, его творческой активности и мировидения.

Главная задача искусства – это не просто отразить и выразить чувственный мир, а возбудить душевную эмоцию.

Искусство – это диалог эмоций, поэтому понять искусство – это правильно прочесть переданные эмоции. Л.Н.Толстой отмечает: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает испытанное им чувство, и другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» [12, с. 168]. Об особой роли чувств в художественном творчестве прекрасно сказал К.Станиславский: «Нет подлинного искусства без переживания, оно начинается там, где чувство входит в свои права» [11, с. 451].

Искусство – социальное явление, форма общественного сознания, но искусство при этом всегда индивидуально и как акт творения и как акт восприятия, это не просто «МЫ» – это Я+Я. Мысль в искусстве всегда и универсальна и уникальна, она одновременно обращена к каждому из нас и ко всем. Ибо это (искусство) есть особая истина – истина эмоций, «истина сердца». Искусство влияет на духовное в человеке. Как это происходит? Образы искусства есть чувственные образы, но передача этих чувств опосредована (предмет-творец-материал-форма-зритель). Поэтому произведение искусства действует на нас особым образом. Мы должны не просто его прочувствовать, а понять это чувство еще и интеллектуально.

Так, написанное с природы дерево, это не то дерево, которое есть в природе, «дерево – это не впечатление, не игра моих представлений, не то, что определяет мое состояние, но оно предстоит мне телесно и имеет отношение ко мне, так же как и я к нему – только иным образом. Не тщишь же выхолостить

смысл отношения: отношение есть взаимность». [9] Эта взаимность в том, что увидел художник, какие он испытал при этом чувства, какое у него настроение, в каком материале он его изобразил (пастель, масло, карандаш, слово). Кандинский говорил: «Истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом «из художника». Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно становится существом. Итак, оно не есть безразлично и случайно возникшее явление, пребывающее безразлично в духовной жизни: оно, как живое существо, обладает дальнейшими активными созидательными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы» [1, с. 99].

Автор – это своего рода носитель целостности произведения. Сознание автора есть «сознание сознания», т.е. объемлющего сознания героя, его мира и мира «трансарта» (мира вне искусства). Автор не только видит и знает то, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, что есть каждая деталь и каждый план в целостности и в конкретности, но и больше того, он знает нечто то, что вроде бы принципиально сокрыто от зрителя – это бытийность мира искусства как концепт. При этом автор для реципиента – это невидимый путеводитель наших чувств в лабиринтах художественного мира, мира без правил, мира особых правил, правил, который создает автор и интерпретирует зритель.

В произведении всегда присутствует образ автора, видимо и невидимо для нас. Автор стремится к сопереживанию, к со-мыслию, со-творчеству, и в конечном смысле всегда к диалогу со зрителем. Важно достичь понимания, диалога. Любое произведение искусства – всегда общение (среда для понимания), но это общение больше, чем просто общение. Это коммуникация более высокого порядка. Так искусство обретает социальность. [6]

Без творца нет искусства! Художник, литератор, скульптор, архитектор, музыкант, актер передают реальность через приз-