

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

4-ТОМ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Эстетика

Мы с вами продолжаем говорить о современной Западной философии по мотивам книги Энтони Кенни.

В предыдущих лекциях мы обращались к теме морали или к теме этики, к этической проблематике нравственной философии. Но рядом с этикой, как правило, идёт ещё одна философская дисциплина – эстетика. Если культурология – это философия культуры, то эстетика – это философия искусства. Об искусстве мы сегодня с вами и будем говорить. Естественно, с опорой на тех мыслителей и на те идеи, которые уже звучали в нашем курсе. Что-то будем дополнять, что-то вспоминать.

Если обратиться к одному из философов Фридриху Ницше, абсолютно определённо можно сказать, что для него искусство – это не только автономная сфера. Искусство для Ницше выше морали. Мораль и этика подчинены искусству. Жизнь для него подобна эстетическому феномену.

Совершенно другой взгляд демонстрирует Лев Толстой. Для Толстого искусство является хорошим и выполняет свою миссию, если оно имеет какую-то моральную цель. В данном случае эстетическое подчинено этическому. Если мы с вами обратимся к четырем основным формам мировоззрения (наука, искусство, религия и философия), то увидим очень важное принципиальное отличие между ними. Вполне понятно, что на окружающий нас мир можно смотреть с научной точки зрения, философской, эстетической и религиозной. Чем же они отличаются? Если говорить о первом важном отличии, то наука – это восприятие мира по законам объективной истины. Теоретической формой истины является закон. Поэтому любая известная нам наука формулирует свои законы, законы физической реальности, химической, биологической, социологической. Это всегда стремление выразить или ухватить, сформулировать истину как закон. Уловить объективные связи и закономерность.

Философия, которая занимается познанием, уже ориентирована на понимание мира. А понимание – это осмысление. Значит, философия – это восприятие мира по законам смысла.

Искусство – восприятие мира по законам красоты. Карл Густав Юнг говорил, что красота – это то, что в значительной степени является фактором человеческого счастья.

Наука – это объективная истина, философия ищет смысл, искусство говорит о красоте, религия – это восприятие мира по законам тайны. Это согласие сердца на тайну. И независимо от того, есть в этой религии Бог или его нет, любая религия всегда строит понятия, свои убеждения и свои представления вокруг понятия тайны. В священном писании сказано: «Тайна сия велика есть». Потому что если для науки мир – это комплекс загадок, которые наука должна разгадать, то для религии главным понятием является тайна, то, что разгадать невозможно. Это выше человеческого понимания. И такой тайной для многих религий является тайна всевышнего, тайна творца или тайна Бога.

Раз мы концентрируемся сегодня на искусстве, важно понять простое определение – в самом широком употреблении слова искусство совпадает с понятием поэзис. Это противоположность физису – природе. Поэтому искусством является всё, созданное человеком. Это может быть ремесло, любая деятельность по созданию искусственного, человеческого. В узком смысле искусство – это любое художественное творчество. Существуют самые разные формы и виды искусства. Но здесь возникает закономерный вопрос: всегда ли существовало искусство? Можно ли назвать произведениями искусства то, что было создано в древности, в античной культуре, в Средние века. Были ли искусством тогдашние скульптура или театр, архитектура или живопись? Оказывается, нет. Искусство возникает лишь тогда, когда возникает разделение мира на естественный и искусственный. Когда возникает вымысел или иллюзия. Приведу пример из живописи.

Когда на плоскости появляется иллюзия трехмерности, возникает проекция, как в картинах Леонардо или Рафаэля, тогда и возникает искусство. Если вы посмотрите на живопись до эпохи Возрождения (XV век), то заметите несколько плоскостное, картонное изображение. Там нет проекции. Потому что там ещё нет эстетической, художественной задачи. «Литература для мирян» – вот что такое живопись по определению известного учёного Жака Ле Гофа. Благодаря фрескам в храме неграмотным людям объясняли библейские сюжеты. Главной задачей было просто сюжетное описание Священного писания.

Это же можно сказать и о театре. Греческий театр, на подмостках которого возникла

трагедия и комедия, изначально был ритуальным театром. Три дня подряд с утра до вечера шли постановки, где совершались порой совершенно ужасные вещи – убийство, инцест... Это был ритуал сродни ритуалу жертвоприношения. Но это не было искусством. Театр, который ставит художественные задачи, начинается с театра Уильяма Шекспира. Поэтому в культурологии, как философии культуры, есть различия между греческим ритуальным театром и театром шекспировским.

Храмовая архитектура становится искусством только со времени поздней готики и барокко. Это всё касается, конечно же, и литературы. В античности и в средние века были самые разные жанры письма. Но художественного вымысла там еще не было. Художественная литература в английском языке обозначается словом fiction (вымысел, выдумка). С чего начинается художественная литература? С утопического романа эпохи Возрождения.

Если мы говорим о современности, то сущность искусства – это репрезентация, разделение на оригинал и копию. Когда это разделение появляется, тогда возникает искусство. В мире был период доэстетический, доискусственный, если возможно такое выражение. Говоря о современном мире, который описывает уже известный нам постмодернизм, можно сказать, что в нашем мире все становится искусственным. Мы живем уже не в мире реальности, а, как говорят постмодернисты, в мире гиперреальности. И главным принципом этой гиперреальности является принцип симуляции. Все окружающие нас сферы – это всего лишь подобие, симуляции. Всё становится эстетическим. Мода, спорт, секс, кулинария – все превращается, как говорят постмодернисты, в мир симулякров. Это когда загар и макияж симулируют здоровое лицо и тело. И мы практически тотально пребываем в мире таких иллюзий. Это очень интересная тема. Я вам рекомендую обратиться к понятию симулятора, искусственности, к миру фантомов, а в чем-то даже призраков, которые населяют наш мир. Однако человек стремится к подлинности. Это данность современного мира и сознание современного человека. Мы с вами говорили уже о том, что в мире искусства – это особенно ярко проявилось в XX веке – происходит разделение на массовое и элитарное искусство. Массовое искусство представляет собой определенную деятельность или индустрию по обслуживанию массовых фантазий, мифов и грез. Например, Голливуд – это Фабрика грез. Есть самые разные сюжеты, которые отвечают нашей потребности пережить на экране то, что невозможно пережить в жизни. Это задача массового искусства. И, безусловно, современное массовое искусство невозможно без современных технологий тиражирования продукта. Телевидение, интернет и даже кинематограф сегодня имеют возможность произвести в десятках, сотнях и тысячах копий, превращая произведение в искусство, доступное широким массам. С другой стороны, мы говорим о том, что есть элитарное искусство. Вплоть до 70-х годов XX века всегда существовало это различие. Однако с приходом постмодернистской эпохи стали появляться произведения – от литературы Умберто Эко и Джона Фаулза до современного кинематографа – массовый интерес и вкус элитарности стали неразличимы. Одним словом, искусство постмодерна объединяет в своих произведениях и то, что мы уничижительно называем ширпотреб, и то, что является изысканным.

Есть самые разные философские подходы к тому, что является главной задачей искусства. Это преображение, которое мы встречаем в любом виде искусства. От переживаний и восприятия настоящего произведения искусства человек преображается в буквальном смысле. Многие известные культурологи и философы говорят о том, что цель подлинного искусства – катарсис. Это термин Аристотеля, который означает очищение. Это потрясение, которое испытывает человек от встречи с настоящим произведением искусства. С какой целью мы воспринимаем искусство? Для чего мы читаем книги, слушаем музыку, смотрим фильмы? Можно назвать несколько причин. Первая причина – это развлечение. Вторая причина – познание. Мне интересны все фильмы немецкого режиссёра Вернера Херцога. Это удивительный случай, когда режиссер снимает очень глубокое игровое кино и содержательные документальные фильмы о путешествии в Южную Америку, в Австралию и к самым невероятным точкам Земли. У него есть картина «Колесо времени» о буддистском ритуале Калачакра. Я не получу такого впечатления, прочитав об этом в Интернете, какое получу от того, что посмотрю полуторачасовой фильм. Это наглядно, образно, очень тонко сделанное проникновение в другую, совершенно неизвестную мне культуру.

Третья причина – эстетическое наслаждение. Мы с вами уже много говорили о том, что

потребность пережить красоту насущна. Благодаря произведениям искусства человек развивает и совершенствует свой интеллект. Здесь идеально подойдут примеры из области кино. Есть фильмы, на которых можно отключать мозги. Они существуют как развлечение, монтаж эмоций. А есть очень сложные картины, которые не так просто понять. Это уже интеллектуальная работа.

Чем же отличается искусство от не искусства? Очень точно определял суть искусства Лев Николаевич Толстой. Он говорил: «Искусство – это сообщение чувства». Автор произведения доносит до нас свои чувства, он воздействует на наши чувства, чтобы получить отклик. Здесь, на мой взгляд, есть четыре важных момента. То, что характерно для искусства и отличает его от не искусства. Первое – это талант художника, его способность чувствовать. Второе – это мастерство. Это способность не просто чувствовать, но и умело доносить до нас красоту. А чтобы донести красоту, ее сначала нужно увидеть. В современном искусстве часто главной задачей становится не выражение красоты, а эпатаж. Современные деятели стремятся вызвать шок вокруг своего произведения. По сути дела, это не является искусством, так как это вложение денег, а не достижение художественной задачи.

Настоящее искусство всегда отличалось своей новацией. Художник всегда делает прорыв в каких-то эстетических формах, ищет новый язык. Это то, что меняет какую-то традицию, создает новые формы. Возьмите шедевр искусства живописи, картину Леонардо да Винчи «Джоконда». Это незаконченная картина. Но в ней есть sfumato – дымка, которую открыл Леонардо – пейзаж в размытом. Подобное происходит и в литературе – открытие нового почерка, нового стиля. Искусство – это всегда революционность. Культура же – это уже устоявшиеся нормы и каноны, которые, возможно, являются классикой или чем-то другим.

В качестве примера искусства и не искусства, я бы хотел предложить простой критерий: не искусство – это всегда заменимость. В не искусстве мы легко что-то можем изобразить по-другому. От того, что мы изменим часть, ничего не изменится. В настоящем искусстве это невозможно. Наверняка, вы видели известную инсталляцию Дэмиена Хёрста с эпатажным названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Это акула в аквариуме с формальдегидом, которая стоит огромных денег. Но если вместо этой акулы вы возьмете любой другой предмет, ничего не изменится. Поэтому это что угодно, но не искусство.