

И.Б. ХМЫРОВА-ПРУЕЛЬ

Старший преподаватель

Санкт-Петербургский государственный университет

РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ ИСКУССТВО – ОБЩЕ И РАЗЛИЧНОЕ

Взаимоотношение различных форм общественного сознания на протяжении истории было обусловлено многими объективными обстоятельствами. Определялось это, прежде всего формированием новых специализаций человеческой деятельности. Две древнейшие формы сознания – искусство и религия. Проблема соотношения этих двух форм всегда вызвала большой интерес у исследователей – попытка выделить общие и различные черты приводили к размышлению о важном предназначении всякого искусства, в его духовном начале.

Ключевые слова: культура, светское, религиозное искусство, эстетический вкус, духовность, художник, творчество.

I.B. HMYROVA-PRUEL

Senior Lecturer

Saint-Petersburg State University

RELIGIOUS AND SECULAR ART – THE GENERAL AND VARIOUS

Relationship of various forms of public consciousness throughout history was caused by many objective circumstances. It was defined, first of all by formation of new specializations of human activity. Two most ancient forms of consciousness - art and religion. The problem of a ratio of these two forms always attracted great interest of researchers - attempt to mark out the common and various features led to reflection about important mission of any art, at its spiritual beginning.

Keywords: culture, secular, religious art, esthetic taste, spirituality, artist, creativity

Вопрос о том, что такое искусство, что оно дает человеку для чего возникло, и будет ли существовать всегда, в течение многих столетий волновало человечество. История эстетической мысли знает много концепций искусства. Уже древние египтяне говорили о его нравственных функциях. На воспитательное воздействие музыки указывали пифагорейцы. Если проанализировать многочисленные теории искусства, возникавшие в разное время и в разных культурах, то, несмотря на их различие, увидим, что все они подчеркивают значимость художественного творчества либо для общества в це-

лом, либо для отдельной личности - искусство как самовыражение. По словам С. Аверинцева, «Задача искусства, вероятно, не столько в том, чтобы провозглашать моральные и нравственные ценности (что мы иногда делаем), как в том, чтобы своими собственными путями делать их для нас непосредственно-убедительными. Мне вспоминаются слова одного древнего церковного гимна, обращенные к Богородице: удостоверение, вещественное доказательство тех истин, тех тайн, о которых необходимо молчать. Специальное занятие искусства - это говорить том, о чем словами не скажешь. При этом искусство должно давать нам непосредственное ощущение моральной и – шире и глубже – духовной доброкачественности и в противоположность недоброкачественности». [1; С. 6 – 7].

Духовность оказывается необходимой, так как без нее личность теряет человеческое начало, человеку недостаточно знать и уметь, ему надо любить, чувствовать красоту природы и окружающего мира, страдать и мучиться сомнениями. Духовные ценности рождаются в человеческой культуре. И каждый человек в течение всей своей жизни приобщается к этому опыту. Каждый сам, и только сам, творит свою душу, свой дух.

Искусство целенаправленно углубляет мир человеческой духовности, выделяя из стремительного потока жизни то, что может остаться незамеченным отдельным человеческим сознанием. По словам А.Лосева – «Тайна искусства, можно сказать, заключается в этом совмещении невыражаемого и выражения смыслового и чувственного, идеального и реального. В нем все чувственно и осязаемо, но в то же время все одинаково существенно и осмысленно; все тут случайно, временно, текуче и в то же время всё абсолютно, вечно и неподвижно» [2; С. 198].

Взаимоотношение различных форм общественного сознания на протяжении истории было обусловлено многими объективными обстоятельствами. Определялось это, прежде всего формированием новых специализаций человеческой деятельности. Две древнейшие формы сознания – искусство и религия. Эстетическая и религиозная деятельность людей в древности успели преобразоваться в систему целостного мифологическо-обрядового комплекса.

Однако не стоит делать поспешных выводов о нерасчлененности эстетической и религиозной деятельности людей, как результат возникновения одного вида из другого; это, прежде всего необходимые социальные потребности, породившие зачатки искусства и религии отличные друг от друга.

Взаимопроникновения искусства и религии на протяжении длительного исторического периода, особенно в эпоху средневековья, объясняется некоторыми общими особенностями эстетической и религиозной деятельности. Например К. Маркс отделял научное освоение мира от художественно-

го и религиозного, при этом, последнее он определял как «практически – духовное» освоение [3; С. 728].

«Практически-духовное» освоение мира в искусстве и религии включает в себя субъективное отношение человека к миру, по утверждению С.Франка –«Человек по своей природе принадлежит к двуммирам– к Богу и к миру; его сердце есть точка скрещениядвух этих сил» [4; С. 574].

Однако задача эстетики выяснить, в чём заключаетсясвязь выразительных форм с мироощущением, постигать соотношения содержания и выражения. Искусство и религия это формы ценностного сознания, которые не могут существовать вне личностного элемента. При этом чрезвычайную роль в искусстве и религии играет человеческое воображение. Ведь религиозное знание предельно конкретно и глубоко лично: это знание личности и своей сокровенной глубины, и потому оно требует личных форм выражения – ликом. Более того, одна из основных задач православной эстетики заключается в выяснении того, насколько точно и правильно передают те или иные иконописные образы. Смысл вероучения, в том, в какой мере соответствует ему система выразительных средств. И все-таки любое произведение искусства-картина, роман, стихотворение, скульптурные или архитектурные композиции, симфония или опера не есть простое воспроизведение реальности. Художник всегда как бы пресматривает силой своего воображения жизненные впечатления, наблюдения, образы. В своё время исследователь искусства М.М.Бахтин называл этот факт избытком видения художника по сравнению с обычным человеком; по его мнению, искусство не может оторваться от действительности. Позиция художника и его художественная задача могут быть поняты в мире в связи со всеми ценностями познания и этического поступка [5].

Итак, художественное освоение действительности в искусстве, и религиозное отношение к миру невозможны без человеческих чувств, эмоций, переживаний. И общие моменты, свойственные искусству и религии, не исчерпываются чувственно-наглядным, образным отображением действительности и особой ролью в них фантазии и воображения. Именно фантазия и воображение есть необходимые элементы искусства и религии. «В искусстве фантазия реальна, – пишет русский художник Ефим Честняков (1874 – 1962), – когда фантазия сказку рисует - это уже действительность, и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия. Гляди вперёд и покажи твои грёзы, и по красоте твоих грёз ты поймёшь своё место...» [6; С. 3]. Религиозная же фантазия не просто создает вымышленные, иллюзорные образы и представления, оно обязательно включает в себя веру в реальность этих фантастических образов. Очевидно, вне веры в реальность сверхъестественных образов религия невозможна. Л. Фейербах подметил,

что «искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, то есть другое, чем создания искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа действительные». [7; С. 693].

Таким образом «эстетические» чувства всегда направлены на реальный объект, и подобным объектом может быть природа, любой предмет, и наконец, произведение искусства-картина, роман, песня, кинофильм и так далее. Эстетическое чувство возникает здесь в процессе взаимодействия человека с реальными объектами, обладающие объективными, эстетическими свойствами. Глубокие эстетические переживания свойственны художнику в процессе творчества.

«Художник тот, кто вместе с веком
Идет вперед своим путем,
Кто верит в разум человека,
Кто голос сердца слышит в нем.»

Это четверостишие принадлежит художнику – живописцу, Константину Фёдоровичу Юону (1875 – 1958), который в этом четверостишии сумел сформулировать заветные мысли о сути труда художника, о его общественной роли и природе художественного творчества. Он наслаждается свободным проявлением своих способностей, игрой интеллектуальных и физических сил, процессом овладения материалом-красками, звуками, словами. Эстетическое чувство при всемогуществе многообразия направлено, таким образом, на реальный объект выступает как специфическая «практически-духовная» форма его освоения.

Религиозное переживание имеет несколько иную направленность. Религиозные чувства всегда направлены на иллюзорные, не существующие объекты: бога, духа или иные сверхъестественные сущности. Надо иметь в виду, что идея искусства, и религии является не только сам факт присутствия в них чувств, эмоциональных процессов, но и прежде всего психологические особенности их развития. Динамика эстетических чувств была подмечена Аристотелем, который установил, что при восприятии трагедии люди сначала испытывают отрицательные чувства, но впоследствии они преодолеваются, вытесняются положительными и заканчиваются эмоциональной разрядкой, чувством очищения, освобождения. Этот процесс развития эстетических чувств получил со времен Аристотеля определение «катарсис». Естественно, что религиозные переживания, которые испытывает верующий в процессе богослужения, по своему психологическому содержанию и динамике сходны с эстетическим катарсисом. Однако, молитва, которую верующий обращает к богу, приносит ему, прежде всего, психологическое облегчение и умиротворение.

Религия и искусство в ходе исторического развития не просто взаимодействовали, они проникали друг в друга, переплетались между собой,

сливались, образуя те своеобразные явления истории культуры, которые теперь обозначаются термином «религиозное искусство». Религиозным искусством можно назвать те произведения искусства, которые включены в систему религиозного культа и выполняют в ней определённую функцию. Следует отметить, что включение в систему религиозного культа оказало существенное воздействие не только на содержание искусства, но и на его форму. Главным содержанием культового искусства становились образы сверхъестественных существ, духов, богов и т. п. Художественная форма рассматривалась служителями культа лишь в качестве средства способного вызвать у людей эмоциональное отношение к мифологическим образам, утвердить в них веру в сверхъестественное. Однако искусство может быть многофункциональным и не связанным с религиозным культом, и не иметь к нему прямого отношения, но способно сохранять религиозное содержание. Например, станковая живопись – многочисленные работы русских мастеров, среди них картины А. Иванова «Явление Христа народу», М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», В. Васнецова «Всадники Апокалипсиса». В литературе романы, повести рассказы, поэмы – это многие произведения Л. Толстого, Ф. Достоевского, В. Брюсова И. Бунина и других. В музыке, например, кантата «Иоанн Домаскин» С. Танеева, мессы, реквиемы – И. С. Баха, Г. Генделя, А. Вивальди, Дж. Верди, В. А. Моцарта. Произведения современных композиторов, например О. Мессиаан создал фортепианный цикл «20 взглядов на младенца Иисуса», у С. Губайдулиной «Семь последних слов Иисуса Христа на кресте», и многих других авторов.

Следовательно, стоит говорить о существовании не только религиозного искусства, включенного в систему культа, но и религиозного искусства не связанного непосредственно с культом, и сохраняя при этом религиозную идейную направленность. Вплетаясь в систему религиозного культа, искусство приобретает новую функцию. Здесь оно выступает как средство возбуждения и усиления религиозных чувств, представлений верующих, средство, содействующее по их убеждению, связи со сверхъестественным миром. Но, тем не менее, искусство и в системе культа не перестаёт быть художественным творчеством. Оно не теряет своей эстетической стороны и продолжает вызывать эстетические переживания не только у его создателей, но и у его непосредственных потребителей – участников культового действия. Таким образом, можно определить наличие двух функций культового искусства – специфически-религиозной или церковной, которое укрепляет и усиливает религиозное верование, и эстетической, вызывающей у воспринимающих это искусство людей эстетические чувства и суждения. Однако преобладание эстетической формы над специально-религиозной приводит к тому, что многие произведения искусства на религиозную тему не отвечают задачам

церковного искусства и могут трактоваться художником и воспринимающим с нерелигиозных позиций. Например, в некоторых картинах В. Поленова, где в облике Христа предстает не бог, а обычный человек, глубоко мыслящий и мучительнопереживающий страдания окружающих его людей, таковой можно назвать картину «Христос и грешница». Из этого следует, что ни сюжет, ни образы сами по себе не делают произведения искусства религиозным. Более того, искусство не воспринимается разными людьми однозначно, так как его художественно-образная система очень сложна и многопланова. К тому же на оценку тех или иных произведений художественного творчества оказывают влияние, прежде всего, субъективные вкусы, пристрастия, симпатии или напротив антипатии.

Однако культовое искусство имеет религиозную идейную направленность, потому как выполняет специфическую функцию, оно выступает как объект поклонения, например, икона в церкви, либо как средство культовых-обрядовых действий, это может быть органная музыка, хоровое пение и т.п. И тем не менее, искусство и в системе культа не перестаёт быть художественным творчеством.

В одном из журналов Московской патриархии [8; С. 72 -78] была помещена статья, в которой рассматривалось принципиальное отличие церковного искусства от «мирского» или «светского». «Мирское искусство», по мнению автора данной статьи, отличают два признака: во-первых - для «мирского» художника важнейшей задачей является отражениереального мира, людей, предметов и явлений, которые нас окружают; во-вторых, любая картина такого художника несет на себе неизгладимую печать его индивидуальности. В связи с тем, что каждый художник имеет своё видение мира, своё восприятие реальности, а также в связи с постоянным изменением самого окружающего нас мира, искусство картины чрезвычайно неустойчиво как по своему содержанию, так и своих внешних формах.

Любой крупный художник, находясь в среде основных культурных «потоков» своего времени, осознавая свою художественную миссию и остро реагируя на различныенастроения, появляющиеся в обществе, которые он сам может не выявлять в полной мере. И то, что появляется затем в живописных работах, теоретических трудах, публицистике, это уже рационализированная и упорядоченная запись свершившегося, а впрочем, каждый крупный художник это уже то «большое» чем то, что он создал. И всякое художественное творчество - это есть поиск новых канонов красоты, выдвигание новых принципов эстетических оценок и подходов к жизни.

В известном труде Кандинского «О духовном в искусстве», художник рисует картину пришествия «царства духовного». Абсолютное искусство обладает «пробуждающей, пророческой силой, способной действовать глубоко и на большом протяжении» [9; С. 9].

Таким образом, искусство не только воспитывает и организует мышление, чувства и волю людей, оно является также важным фактором развития их способностей. Участие в художественном творчестве наряду с формированием эстетического чувства и эстетического вкуса способствует общему духовному развитию личности, расширяет и обогащает её кругозор, укрепляет в ней нравственные начала. Стоит согласиться с искусствоведом и эстетиком В.В. Вансловым: «Самое главное в эстетическом воспитании – формирование посредством искусства всей совокупности творческих способностей и сил человека, всестороннее развитие его психики и его личности. Именно искусство обладает такими воздействиями на человека, что формирует его всесторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и ухо, заставляет работать мысль, формирует нравственные принципы, расширяет кругозор, укрепляет идейные позиции, даёт идеалы» [10; С. 18].

В заключение надо сказать, что у светского и религиозного искусства гораздо больше общего, чем различного, так как в процессе своего развития они не просто взаимодействовали, они всячески стремились к взаимопроникновению, переплетались и создавали те неповторимые образы и своеобразные явления истории культуры, которые понятны каждому, кто к этому искусству обращается.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Сергей Аверинцев. Как нить Ариадны (выступление в историко-архивном институте в чтении «Социальная память человечества»), в журнале Юность №12, 1987, стр. 6 – 7
2. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. – М., 1995. С. 198.
- 3.Маркс К., Энгельс Ф. Введение к критике политической экономии. Собр. соч. в 39 томах. Т. 12, с. 728. Издание второе. Гос. изд. полит.лит-ры. Москва, 1955
- 4.Семён Франк. Смысл жизни. Сокровищница русской религиозно-философской мысли. Выпуск II. Москва Издательская группа «Прогресс» - «Культура». 1994. С. 574
- 5.Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора.<http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html>дата обращения 5.12.2017
- 6.Ефим Чистяков. Сказки. Баллады. Фантазии. - Издательство Московские учебники. 2013. С. 3
- 7.Фейербах Л. Избранные философские произведения. - М. , 1955, т.2. С. 693
- 8.Журнал Московской патриархии, 1975, №6, с. 72 -78
- 9.В. Кандинский О духовном в искусстве Ленинград, 1989. С. 9
10. В.В. Ванслов. Всестороннее развитие личности и виды искусств. – М., 1966, с. 18

TRANSLIT

- 1.Sergej Averincev. Kak nit' Ariadny (vystuplenie v istoriko-arhivnom institute v chteniyah «Social'naya pamyat' chelovechestva»), v zhurnale YUnost' №12, 1987, str. 6 – 7
2. Losev A.F. Forma. Stil'. Vyrazhenie. – M., 1995. S. 198.
- 3.Marks K., EHngel's F. Vvedenie k kritike politicheskoy ehkonomii. Sobr. soch. v 39 tomah. T. 12, s. 728. Izdanie vtoroje. Gos. izd. polit.lit-ry. Moskva, 1955
- 4.Semyon Frank. Smysl zhizni. Sokrovishchnica russkoj religiozno-filosofskoj mysli. Vypusk II. Moskva Izdatel'skaya gruppa «Progress» - «Kul'tura». 1994. S. 574

-
5. Bahtin M.M. Avtor i geroj v ehsteticheskoy deyatel'nosti. Problema avtora. <http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html> data obrashcheniya 5.12.2017
 6. Efim CHistyakov. Skazki. Ballady. Fantazii. - Izdatel'stvo Moskovskie uchebniki. 2013. S. 3
 7. Fejrbah L. Izbrannye filosofskie proizvedeniya. - M., 1955, t.2. S. 693
 8. Zhurnal Moskovskoj patriarii, 1975, №6, s. 72 -78
 9. V. Kandinskij O duhovnom v iskusstve Leningrad, 1989. S. 9
 10. V.V. Vanslov. Vsestronnee razvitie lichnosti i vidy iskusstv. – M., 1966, s. 18