

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА И ЕЕ ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Полян А.Б., доцент

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (0482) 20-45-22

Аннотация – В статье рассматривается философско-эстетический аспект творческой личности в искусстве, ее индивидуальные способности и их реализация в системе определенных общественных отношениях.

Ключевые слова – Индивидуальная свобода и ее границы, соотношение личных и общественных отношений.

Цель работы. Отразить диалектическую взаимосвязь индивидуальной свободы в процессе творческой деятельности с внешними факторами.

Задачи работы. Осветить индивидуальные творческие способности индивидуума и их зависимость при реализации от социально-экономического развития общества, его культуры и искусства.

В нашей социально-эстетической литературе до сих пор главное внимание уделялось анализу проблемы свободы в ее обобщенно-интегральном виде – как соотношение свободы и необходимости в жизни больших масс людей, как познание закономерностей внешней действительности. Ясно, однако, что нельзя при этом отвлекаться от того, что нужно исследовать также и внутренний механизм свободы отдельно взятой личности, т.е. от того, кто является первичным (и, в конечном счете – единственным) субъектом и носителем этой свободы.

«Отдельно взятой» - отнюдь не означает изолированной, автономной, некой независимой от внешних условий личности, рассматриваемой в духе «робинзонады». Речь идет о том, что человек, будучи социально обусловленным, в своей повседневной деятельности должен постоянно делать выбор между многими возможностями. Возможность выбора далеко не однозначна. И было бы неверно полагать, что на каждом шагу своей жизни человек, прежде чем сделать тот или иной выбор, должен научно познать закономерности объективной деятельности. Нельзя механически переносить глобально – историческое понимание свободы как познанной необходимости на все проявления свободы и конкретные поступки, ежечасно совершаемые отдельными индивидами.

Любая общественная деятельность складывается из действий индивидов, и экономическая основа обуславливает, детерминирует эти действия лишь «в конечном счете». Это означает, что всегда существует известный простор для индивидуального решения, люди сами делают свою историю, хотя и не по своему произволу. Экономическая необходимость, законы общественного развития в итоге пробивают себе

дорогу, но не в каждом отдельном случае, а через множество индивидуальных решений. При этом люди далеко не всегда стихийно следуют этой внешней необходимости, они поддерживают ее или сопротивляются ей, проявляя тем самым свою свободу воли и сознание.

Может ли человек свободно выбирать и активно участвовать в преобразовании действительности или же он должен пассивно приспособляться к законам действительности (внешней необходимости)? Как разрешаются при этом морально-конфликтные ситуации? К решению этих вопросов современная общественная мысль подходит по-разному.
© Полян А.Б., 2004

Современная теория отражения доказала, что в искусстве, как и в общественном сознании в целом, необходимо в первую очередь видеть отражение объективной реальности в сознании людей. Поскольку искусство и архитектура, будучи формой общественного сознания, способно отражать объективную действительность, то это качество проявляется и в творчестве отдельных его представителей.

Таким образом, всякое истинное искусство объективно отражает хотя бы некоторые существенные стороны общественной жизни своего времени. Именно это является критерием жизненной правды произведений искусства и их общественного значения. Сама сущность художественных произведений выражается в том, как, в каких пределах и с какой глубиной осознана в них действительность, прежде всего общественные противоречия. Мера способности раскрыть сущность действительности определяется, прежде всего, социальной позицией художника. Иначе говоря, социальный смысл произведений искусства неразрывно связан с их реализмом, т.е. объективным отражением действительности.

В силу своей правдивости, широты охвата явлений действительности, глубины проникновения в существенных отношений, верного изображения частной жизни и переживаний отдельных людей в связи с общим строем социальной жизни, произведения великих художников приобретают общенародное значение, ибо правдивое отражение действительности всегда способствует прогрессу.

Так, в жанровом стиле наиболее отчетливо фокусируются закономерности художественно-эстетического опыта человечества. Однако в целостном произведении, кроме жанрового стиля, выступают и другие стилевые формы. Произведения, созданные в одном жанре разными мастерами, обладают и сходством, и различиями. Можно взять в качестве примера изображения мадонн художниками Возрождения: безмятежно спокойную мадонну Литта кисти Леонардо да Винчи, юную Сикстинскую мадонну Рафаэля, тревожно, почти обречено глядящих в наши глаза, сумрачно-скорбных мадонн Эль Греко, полнокровных, жизнерадостных фламандских мадонн. Функциональное назначение и жанровая структура этих произведений однотипна; однако общий пафос их – превознесение и прославление богоматери – реализуется в разных смысловых аспекта. Последние диктуются национальной художественной традицией, актуальными настроениями эпохи и индивидуальным отношением художника. При этом каждый раз возникает своеобразие сочетания жанрового стиля с национальным стилем, индивидуальным стилем автора и т.п.

Наиболее общие стилевые признаки синхронных, художественно значимые направлений в разных видах искусства и разных странах дают понятие исторического стиля. В исторических стилях концентрируются наиболее значимые в эстетическом и человеческом аспекте, прогрессивные для определенных этапов характерные способы художественного отражения действительности. Отсюда их относительно большая устойчивость (ограниченная рамками эпохи) по сравнению с актуальными стилями (течений, кружков), из которых берет свои истоки, и исторический стиль.

Само понятие «исторический стиль» возникает на уровне исследования процессов исторического развития искусства, сравнения предшествующих стилей с последующими. Так, классицизм в музыке, живописи, литературе, скульптуре и т.п., особенно ярко проявившийся на практике и в теории во Франции, дал общее понятие исторического стиля классицизма в истории искусства, - содержащего определенные характерные идейные и художественные признаки в системе выражения содержания. Понятие «исторический стиль», таким образом, обозначает узлы стилевых явлений на оси исторического развития общества и искусства.

Другим полюсом стилевых форм является индивидуальный стиль художника. Формирование его опосредованно множеством общественных и художественных явлений. Эти связи могут быть чрезвычайно разнообразными, меняющимися. Поэтому в стиле данного художника всегда есть индивидуальные и неиндивидуальные моменты. Последние представляют собой проекцию элементов жанрового, исторического, национального стиля, стиля направления, кружка. Первые характеризуют лишь данного художника. В совокупности же те и другие составляют неповторимый индивидуальный стиль мастера, высшую ступень среди индивидуальных стилевых форм. Явление индивидуального стиля – итог сложного перекрещивания и опосредования множества факторов, как внеэстетических, так и эстетических.

Индивидуальный стиль – это система выражения характерных для мастера творческих особенностей в своеобразии художественного языка, что зависит от специфичности индивидуального художественного видения и осмысления мира, от свойств личности и таланта мастера, от неповторимости его жизненного и творческого опыта, от авторских позиций и от характера самой исторической реальности. Очевидно, что наиболее оригинальное зрелое выражение индивидуальный стиль получает в творчестве крупного мастера-новатора, оказавшего глубокое воздействие на искусство своей и последующих эпох (например, стиль В.Маяковского).

Индивидуальный стиль выступает на фоне других стилевых форм в искусстве. Его оригинальность очевидна лишь при учете тех эстетических норм, на которые, опираясь художник. Авторская стилевая манера – как более узкое стилевое явление, в отличие от индивидуального стиля, не обладает цельностью, связанностью, глубиной, а представляет собой сумму отдельных характерных для художника способов специфически «видеть» те или иные явления, работать в материале, использовать излюбленные приемы и средства.

Природа не выпадает из поля зрения художника, но, изображая ее, художник не удовлетворяется копированием. Искусство воспроизводит предметный мир не просто как объективную реальность; отражая природу, художник раскрывает и свое определенное

отношение к ней, а через это характеризуют человека, принадлежащего к данному обществу, к определенной эпохе. В этом специфическая особенность искусства в сравнении с естественными науками, изучающими природу как таковую, независимо от субъективного, личного отношения к ней человека.

Вместе с тем искусство не проекция переживаний, духовного мира художника на предмет, как это пытаются представить многие эстетики; искусство дает объективно верное, прочувствованное его познание. Там, где природа для архитектора становится предметом рабского копирования или «растворяется» в прихотях субъективных переживаний, искусство приходит в упадок.

Главным предметом искусства во всех его видах и жанрах является человек в его общественных связях и отношениях к действительности. А поскольку эти общественные связи и отношения человека многообразны, поскольку искусство включает в свою сферу все разнообразие предметного мира. Оно дает цельную картину общественной жизни, показывая человека в производстве и в быту, в интимных переживаниях и общественных поступках, а также рисуя окружающую его природу или же, как в произведениях прикладного искусства, эстетически обрабатывая материальную среду, в которой он живет и действует.

Однако известно, что далеко не все выдающиеся деятели искусства определяли свое отношение к современной им общественной борьбе. Более того, есть случаи, когда выдающиеся художники высказывали откровенно реакционные взгляды и в общественных конфликтах поддерживали реакционные господствующие идеи. В качестве примера можно сослаться на замечательного французского романиста Г.Флобера, который всю жизнь обличал в своих произведениях буржуазию, а к парижским коммунарам отнесся враждебно. Примером такого противоречия может служить великий русский писатель Ф.Достоевский.

Достоевский начал творческую деятельность сторонником прогрессивных общественных взглядов. Как враг самодержавия и крепостничества, приверженец утопического социализма, он был осужден на каторгу. Вернувшись, он выступил с поддержкой реакционного лагеря в общественной жизни России. Это получило отражение в его художественных произведениях («Бесы»). Между тем, сила художественного дарования Достоевского не подлежит сомнению, психологическая глубина его романов бесспорна, темы и конфликты его произведений социально значительны.

Случаи, подобно этому, являются выражением трагической судьбы ряда великих талантов в обществе. Политический деспотизм и власть денежного мешка сломили не одного прекрасного художника. Объективная критика таких деятелей искусства проявляет подлинную объективность и со всей принципиальностью обнажает ущербные стороны их творчества, нисколько не умаляя того действительно ценного, что содержали созданные ими художественные произведения. Вопрос не ставится догматически: был или не был Достоевский народным писателем? Он ставится диалектически: какие стороны его творчества обладают чертами подлинной народности и какие, вступая в вопиющее противоречие с народностью, свидетельствуют об уступках реакции или даже о падении художника под воздействием неблагоприятных общественных условий?

Объективный подход к творчеству таких художников состоит в выяснении, сохранили ли их произведения черты жизненной правды или нет. Если при всей реакционности их взглядов в их творениях все же сохраняются существенные элементы жизненной правды, то эти произведения приобретают общественную ценность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Николаев И.С. Профессия архитектор. Москва, Стройиздат, 1984г.
2. Памятники истории и культуры Украинской ССР. Киев, Наукова думка, 1987.
3. Проблемы человека в современной философии. Москва. «Наука», 1989
4. Титаренко Т.М. Жизненный мир личности. «Философско-социологическая мысль», Киев, 1991г.