

А. Б. Полян

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ И СУЩЕСТВОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

Основные закономерности развития и основные специфические особенности, характерные для искусства в целом являются особой формой общественного сознания. Однако искусство существует в форме конкретных своих видов — архитектуры, живописи, скульптуры и т. д. Образ, созданный художником, должен воплотиться в определенном произведении искусства, доступном нашим чувствам и переживаниям. Только при этом условии художественный замысел становится художественной реальностью. Конкретные произведения искусства всегда будут принадлежать к тому или иному виду искусства, обладающему своим языком и своеобразием своих художественных возможностей. Действительная полнота и многосторонность охвата явлений объективного мира и их эстетическая оценка достигается художественным сознанием эпохи в совокупном единстве всех видов искусства.

Объективное значение различных видов искусства определяется тем, что каж-

дый из них, стремясь отразить прямо или косвенно все многообразие жизни, с особой глубиной и наглядностью воспроизводит определенные ее стороны, с особой остротой выражает те или иные аспекты нашего эстетического отношения к ней. Художники, творящие в различных видах искусства, пользуются различным материалом или различными средствами воплощения своих образных представлений о действительности. Так, в живописи эстетическое восприятие действительности раскрывается в зрительно воспринимаемых образах; в литературе — через слово. Живопись изображает события, литература рассказывает о них, оперируя художественно-образной силой — речью. В театре, вместо изображения человека или повествования о действиях и мыслях человека, сами живые люди — актеры воплощают в своей игре образы героев, данных в драматическом тексте.

Изучение той роли, которую выполняет каждый вид искусства в художественной культуре своей эпохи, специфических эстетических особенностей художественного языка, которые свойственны каждому виду искусства, необходимо для более полного понимания самой природы искусства и его места в жизни общества.

Изучение художественных возможностей и особых форм развития отдельных видов искусства имеет большое значение и для совершенствования мастерства искусства, для роста эстетической культуры народа.

Вопросы о соотношениях, существующих между различными видами искусства, о причинах, вызывающих само существование отдельных видов искусства, неоднократно привлекали внимание эстетической мысли.

Характер ответов на эти вопросы обуславливался исходными общефилософскими позициями исследователей.

Наиболее развернуто и углубленно проблемы соотношения видов искусства разрабатывались Аристотелем, Дидро, Лессингом.

Аристотель в своей “Поэтике” различал виды искусства по предмету подражания, способам и средствам его осуществления.

Дидро разрабатывал, в основном вопрос о тех художественных средствах, которыми располагает художник для отображения жизни. Так, музыка подражает жизни посредством звуков, живопись — при помощи красок, поэзия — при помощи слова.

Вопросы, так сказать, взаимного “разделения художественного труда” в отражении и оценке жизни между отдельными видами искусства осветил Лессинг в своем “Лаокооне”.

Лессинг исходил из того, что специфика средств различных видов искусства в деле подражания действительности обусловлена предметом подражания. Так, предметом скульптуры и живописи, по Лессингу, являются тела с их видимыми свойствами, предметом же поэзии — действия. Именно для их воспроизведения и возникает необходимость в разного рода художественных средствах, которыми пользуются поэзия, скульптура и живопись. При этом Лессинг учитывал, что наличие в каждом виде искусства своего специфического предмета, обуславливающего его своеобразие, не исключает возможности многогранного воспроизведения в нем жизни. Так, поэзия своими описаниями может вызвать в воображении читателя представление о предметном телесном облике героев.

В свою очередь, произведение скульптуры или живописи не только изобража-

ет телесный облик героев, но и может вызвать косвенное представление об общем характере тех действий, в которые вовлечены изображенные лица.

Таким образом, Лессинг по существу различает более широкое жизненное содержание вида искусства от его непосредственного предмета.

Кант считал главной основой разделения искусства на виды различие в человеческом сознании способности к ощущению, созерцанию и воображению. Первому соответствует музыка, второму — пластические искусства, третьему — самому духовно совершенному — поэзия.

Музыка, изобразительные искусства, поэзия становились средством самовыражения человеческого сознания, оторванного от живой реальности.

Эти по существу субъективно-идеалистические положения эстетики Канта были подхвачены в конце XIX — начале XX века формалистической эстетической мыслью. Ее теоретики, развивая эти ложные положения Канта, сводили ее различие видов искусства к различию либо самой формы, либо к разным способам и формам самовыражения человеческого духа, человеческих чувствований.

По Гегелю каждый вид искусства представляет собой определенную историческую ступень в постижении идеи, данной в различных формах ее чувственного проявления.

В живописи идея выступает еще в какой-то мере в чувственно созерцаемой форме.

Особенно ясным становится значение своеобразных возможностей видов искусства и их особого вклада в художественную культуру эпохи, если сравнивать литературу и архитектуру. Литература рассказывает о характерных событиях и типичных героях эпохи. Архитектурное сооружение вообще не “изображает” каких-либо конкретных событий, не воспроизводит реальную действительность в формах самой жизни. Вместе с тем художественное, воспитательное значение архитектуры бесспорно. Отражение всего уклада и строя жизни общества, воплощение идей эпохи осуществляются в архитектуре с исключительной силой и убедительностью.

Таким образом, виды искусства, выражая одно и то же мировоззрение, отображая одну и ту же действительность, вместе с тем как бы дополняют друг друга благодаря своеобразию художественных возможностей каждого.

Тот специфический художественный материал, в котором художественный образ обретает свою “плоть”, не является чем-то внешним, безразличным художественному образу, его идейному содержанию, а, наоборот представляет собой ту форму, вне которой он как полноценный образ не существует. Ни одно явление эстетической деятельности не станет доступным членам общества, если оно не реализуется в определенной чувственно воспринимаемой форме. Это результат достигается в процессе воплощения художественного замысла средствами данного вида искусства.

В результате длительного исторического развития сложились и существуют в настоящее время следующие основные виды искусства: художественная литература, музыка, архитектура, живопись, скульптура, театр во всех его разновидностях, кино, хореография (танец) и, наконец, прикладное искусство.

Каждый из видов искусства развивается на основе отражения новых явлений

общественной жизни и тех или иных форм общественной деятельности. Огромное значение в этом процессе имеет прогресс современной научной и технической мысли, представляющей искусству выразительные и технические средства, расширяющие и увеличивающие силу его воздействия. Укрепляется и развивается и взаимная связь между видами искусства.

Однако эта классификация не включает такого важного момента, как вопрос развития художественного образа во времени. Скульптура, живопись создают образы, лишенные развития во времени; их образы отличаются своей неподвижной завершенностью.

Архитектурное сооружение требует, конечно, от зрителя, для своего полного охвата, перемещения в пространстве, рассмотрения с разных точек зрения, в результате чего создается развертывающаяся во времени цепь сменяющих друг друга образов. Отчасти это относится и к скульптуре. Но это не делает зодчество "временным" искусством. Разумеется, архитектура, скульптура, живопись при данной системе классификации будут относиться к пространственным видам искусства, а музыка и литература — к временным.

Решающим при изучении специфического своеобразия отдельных видов искусства, особенностей их художественного языка является определение той роли и значения, которые они имеют для более полного и всестороннего эстетического осознания и оценки человеком окружающего его мира.

Архитектура является той созданной человеческим трудом материальной средой, в которой протекает жизнь и деятельность человека.

Архитектурное сооружение противопоставляет природной стихийной среде как бы новую, притом, как правило, замкнутую среду, сотворенную человеком. Оно своими стенами, перекрытиями, колоннадами создает пространство, ограниченное от природы и предназначенное для общественной и личной жизни людей, их труда, их отдыха.

Архитектурные сооружения оберегают человека от дождя, ветра, резких изменений температуры, организуют пространство соответственно материальным и духовным потребностям человека. Тем самым и создается мир очеловеченных и художественно выразительных архитектурных форм.

Архитектурные формы, созданные ими пространственные отношения, выполняя свое утилитарное назначение, одновременно наглядно отражают в себе характер общественной жизни, уровень материального и духовного развития общества. Являясь одной из форм материальной культуры, тесно связанной с производственной деятельностью общества, архитектура вместе с тем выступает и как один из видов искусства. Эстетический момент, который содержится в архитектурных формах и наглядно выражает красоту и целесообразность человеческого труда, сознательно развивается и обогащается зодчим-художником, становится средством художественного выражения больших людей и переживаний, связанных с общественной функцией здания.

Общественно-воспитательное значение архитектуры, ее специфическая ценность как искусства, непрерывно воздействующего на народные массы, велика. С особой полнотой и сознательной последовательностью эстетическая сторона архитектуры раскрывается в сооружениях общественного типа, связанных с госу-

дарственной и культурной деятельностью общества. Здания, призванные служить центрами общественной деятельности, естественно, получают наиболее глубокое идейно-эстетическое значение.

Архитектура самым характером своего назначения, богатством своих пространственных и объемных форм, выразительностью своих пропорций, своим отношением к окружающей среде раскрывает красоту жизни общественного коллектива, характер его мировоззрения.

Художественно-образная природа архитектуры неразрывно связана с наглядным раскрытием эстетической ценности той общественной функции, ради которой создается архитектурное сооружение. Конечно, не все художественное в архитектуре сводится к эстетически осознанным элементам конструкции здания. Но архитектурные украшения не должны вступать в противоречие с целесообразностью его форм. Никакие пышные украшения в виде колонн, карнизов, сложных капителей, роскошных наличников и тому подобного не могут содействовать выражению идейно-художественной ценности архитектурного сооружения, если само здание не соответствует своему назначению, не ориентировано на максимальное удовлетворение тех или иных потребностей людей. Не случайно наша общественность подвергла суровой критике имевшие место в практике советского зодчества излишества.

Зодчие, как и мастера любого другого вида искусства, стремятся в своих сооружениях к наиболее конкретному и ясному выражению ведущих идей своей эпохи. Своеобразие художественного языка архитектуры, ее специфические возможности и задачи определяют и ее особое место среди других видов искусства.

Попытки превратить само архитектурное сооружение в некое изображение или изобразительный символ не могут дать положительного результата.

Необходимое насыщение архитектуры конкретно-изобразительными и даже сюжетными моментами осуществляется иным путем, а именно путем синтеза архитектуры с монументально-декоративными формами изобразительного искусства.

В характере расположения архитектурных объемов, в системе масштабов и пропорций, в определенном решении пространства, в подчеркнутом развитии эстетически выразительных моментов конструкции складывается художественный образ архитектурного сооружения. Во всем этом раскрывается эстетический, общественный смысл практического назначения здания.

Монументальные статуи и росписи дают возможность изобразительно конкретизировать, развивать эстетические идеи, в которых выражается замысел зодчего.

В совершенном произведении зодчества скульптурные произведения и росписи как бы естественно вырастают из органического целого архитектурных форм, подобно тому, как цветы расцветают на ветвях могучего дерева.

При этом скульптура, фрески, мозаика возникают, с одной стороны, там, где их появление не разрушает целостной выразительности архитектурных форм, с другой стороны, там, где они особо удобно обозримы людьми, в тех центральных местах, где общественная роль и назначение архитектурного сооружения наиболее интенсивно и наглядно выражены.

Полноценным архитектурным жанром, воплощающим величие и красоту общественного труда становится и производственная архитектура. Мосты, каналы,

плотины — это не только чисто технические сооружения, но и выражение титанической силы народного труда. Практическая целесообразность конструкций, благородство и смелость найденных пропорций, совершенное владение свойствами используемого материала уже сами по себе полны огромной эстетической выразительности. Ведь эти сооружения, как, впрочем, и любое архитектурное сооружение, наглядно, зримо воплощают эстетическую сторону человеческого труда.

Исключительно широкие возможности получает в нашу эпоху градостроительство, как высшая форма гармонического развития всех жанров архитектуры в едином комплексе. Плановое архитектурное строительство целых городских и сельских поселков, городов, трактуемых как единое целое, есть высшая форма архитектурного творчества. Градостроительство как наука и искусство зародилось еще в глубокой древности (планировка городов в Греции V-III вв. до н. э., в древнем Китае). Но в качестве постоянно действующего и главного принципа, определяющего весь характер строительной деятельности, оно начинает выступать лишь в нашу эпоху. В нашу эпоху широко раскрывается богатство возможностей архитектуры, создающей грандиозные архитектурные ансамбли, в которых участвует сама природа, преобразованная и покоренная человеком и несущая на себе отражение его созидательной деятельности.