

Елена Талько
(Житомир, Украина)

Свобода и ответственность художника

Начиная с античности, проблемы природы художественного творчества и личности художника отличались особой актуальностью как в сфере эстетики, так и представляли научный интерес в области философии, этики, психологии, культурологии, искусствоведения, литературоведения.

Личность художника, его мировоззрение формируются под влиянием множества факторов. Прежде всего это – конкретная историческая эпоха, национальная и социальная среда, воспитание, особенности психики и характера и т.п. Художник не может не зависеть от среды равных ему творцов, исследующих его произведения реципиентов.

Специфика отдельных видов искусства предполагает особенно ощутимую обратную связь между реципиентом и художником. Музыкантам, например, или актёрам чрезвычайно важна та духовно-эмоциональная связь со зрителем и слушателем, которая возникает на концерте или во время спектакля. Таким образом, существует ещё одна степень несвободы – от мнения и вкуса обычного, неискушённого эстетическими изысками человека.

Чтобы ответить на вопрос о свободе художника, надо определить свою позицию: в чём заключается свобода человека вообще?

По существу, каждая историческая эпоха и соответствующие ей философские концепции по-разному раскрывают этот вопрос. С одной стороны, ответ на вопрос о свободе творчества как бы очевиден. Художник свободен, то есть имеет право выбора методов, тем, сюжетов и приёмов изображения. Деятельность художника – это свободная игра воображения с разнообразным творческим материалом (чувствами, образами, словами, звуками, красками и т.п.). С другой стороны, художник должен нести и ответственность за своё творчество в зависимости от его значимости – перед своим произведением, перед обществом, перед культурой, перед историей, наконец.

Исходя из этого, определяются и конкретные цели художника, в частности – воздействовать на эмоции и чувства человека. Художник выступает не только творцом произведения, приносящего эстетическое наслаждение, не только «властителем дум», не только воспитателем чувств и наставником, помогающим познать мир и самого себя, но и психологом, врачом.

В творчестве античных авторов можно найти множество примеров, касающихся воздействия музыки на психическое и

физическое состояние человека. Так, Демокрит рекомендовал слушать музыку при инфекционных заболеваниях, а Платон предлагал пациентам лекарства и советовал обязательно слушать магические песни во время их приёма.

В настоящее время музыкальная терапия тоже имеет своих последователей. Врачи заметили, что музыка помогает больным скорее выздороветь. Каждый человек может значительно улучшить своё самочувствие, если кроме прослушивания музыки будет ещё и петь сам. Многочисленные исследования учёных убеждают, например, что для профилактики заболеваний, снятия стресса надо слушать музыку Шуберта, Шумана, Чайковского, Шопена или негромкое пение лирических песен.

Музыка действует на структуру мозга, которая отвечает за интуицию, взаимодействие с окружающим миром. Интересно, что лечение музыкой подчас эффективнее, чем лекарствами, на которые у многих аллергия.

Существует психологическая концепция ритмов, используемых поэзией и музыкой, которую можно объяснить таким образом: каждый ритм имеет определённое влияние на физическое, ментальное тело и даже жизненные дела. Есть поверье, что ритм может принести как удачу, так и неудачу.

В психиатрии используются и другие приёмы арт-терапии, когда больные занимаются живописью, некоторыми видами декоративного искусства. Известен также метод библиотерапии, использующий художественную литературу как одну из форм лечения словом.

Но, как известно, любое лекарство может легко превратиться в яд. Художник может морально провоцировать, зомбировать, манипулировать сознанием реципиента.

«Неморальным богом» провозгласил художника Ф. Ницше. Действительно, гениальные творческие личности могут не только выносить окончательный вердикт своим героям, но и непосредственно вмешиваться в психофизиологическое состояние человека, воспринимающего искусство.

Свобода и несвобода, таким образом, шествуют в искусстве рядом. Следовательно, будучи свободным, художник обязан нести ответственность перед обществом.

Вместе с тем, и художник, поэт, композитор, драматург ожидают от общества необходимого условия для развития своих творческих усилий, в частности: быть выслушанным и понятым, получить ответ, обрести среди людей некий род сотрудничества, чувствовать себя в определённой общности с ними.

Как известно, великий польский композитор и дирижёр Витольд Лютославский был человеком необычайно скромным («кто не скромн, тот смешон»), а потому не ожидал популярности, однако называл «большой наградой» доказательства признания (например, письма от слушателей) и говорил: «Я просматриваю такие письма в дурные минуты моей жизни, и их чтение меня утешает» [4]. В беседе с московским музыковедом И.И. Никольской композитор говорил: «Горячее желание близости с другими людьми через искусство присутствует во мне постоянно. Но я не ставлю перед собой цели завоевать как можно большее число слушателей и сторонников. Я не хочу покорять, но хочу находить своих слушателей, находить тех, кто чувствует так же, как я. Как можно достичь этой цели? Думаю, только через максимальную художественную честность, искренность выражения на всех уровнях – от технической детали до самой потаённой, интимной глубины... Тем самым художественное творчество может выполнять и функцию «ловца» человеческих душ, стать лекарством от одного из самых мучительных недугов – чувства одиночества» [1].

Подлинное искусство – это продолжение убеждений художника, воплощение присущих ему мыслей и действий. Об этом красноречиво свидетельствуют письма, высказывания, которые оставили сами художники.

Обратимся, например, к письму Леси Украинки, адресованному М. Павлыку в Галицию (1903 г.). Речь идет об условиях переезда писательницы, её работы, а также о совете ей избавиться от всякой политики. «Я хотела бы знать подробнее, как я это должна сделать? – спрашивает она. – Неужели так, что в Галиции я должна еще «тише» жить, чем на Украине? Если так, то это страшная жертва души. Я ещё, может, могла бы не вмешиваться в краевую политику в том смысле, в каком занималась бы личной агитацией, не вступала бы в члены краевых партий, ибо, как литератор, я лучше сделаю, когда буду выступать совершенно независимо, хотя пусть и одиноко. Но «избавиться от всякой политики» в литературе и в моих отношениях с метрополией никак не могу, потому что не только убеждения, но темперамент мой этого не позволяет» [7].

Достоинной преемницей этой традиции в современной украинской культуре является Лина Костенко. Феномен выдающейся писательницы требует основательного осмысления, в частности, в связи с проблемой профессиональной этики художника. Ведь высокая нравственность, которую обнаружила украинская поэтесса и в творчестве, и в реальной жизни, является «художественно-практической» реализацией принципа В. Винниченко «честности с собой». Именно в этом контексте воспринимаются гениальные

строки Лины Костенко, в которых в метафорической форме она говорит о «выборе собственной судьбы»: «Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться – у мене жодних претензій нема до долі – моєї обраниці» [5].

Существует немало противоречивых соображений по поводу того, быть или не быть искусству включённым в сферу политических отношений. Ведь искусство – сфера прежде всего духовная и поэтическая. Оно является игрой, «дитятам свободы», как говорил Ф. Шиллер. И этому возразить нельзя.

Но именно поэтому искусство свободно выбирать свой интерес к жизни в разных проявлениях – уродливых или величественных, тех, которые скрыты в глубинах личностных интересов, психологии и отношений морали, или тех, которые связаны с идеологическими, классовыми ориентирами.

Современная психология составила следующий перечень некоторых особенностей личности художника:

1. Развитая способность к эмпатии, проявляющаяся в умении понимать другого человека, глубоко проникать в его внутренний мир, в способности и потребности жить в вымышленных ролях, сопровождаемых самоидентификацией то с одним, то с другим персонажем.

2. Честность, откровенность, искренность в общении с другими.

3. Любовное отношение к миру, к другим людям, животным, к природе в целом; умение безоценочно воспринимать других, безусловно, положительно к ним относиться, ничего не требуя взамен, т.е. умение любить бытийно, просто так, умение просто восхищаться красотой мира, не стремясь её собственнически присвоить и эксплуатировать в корыстных целях.

4. Постоянный личностный рост как неуклонная борьба со своими недостатками, за самого себя лучшего.

5. Осознание своего творческого призвания как высокой миссии, нацеленной на утверждение в мире идеалов Добра и Красоты, Истины и Справедливости, Свободы и Любви.

6. Быть воспитателем духа времени, оказывать целительное воздействие на души современников своими произведениями.

7. Умение сочетать рациональное и иррациональное в творческой деятельности.

8. Андроги́нность как сочетание в характере достаточно ярко выраженных мужских и женских черт, умение принимать в себе особенности, свойственные представителям противоположного пола, при этом у мужчин-художников женские черты выражены сильнее, чем у среднестатистического мужчины, а у женщин-

художников, соответственно, более ярко, чем у большинства женщин, выражены мужские черты.

9. Высокий уровень интеллекта, сочетающийся с широким кругозором, склонностью к философским размышлениям, нестандартным мышлением.

10. Личная независимость, умение быть «самим собой», доходящее до неконформизма, противопоставления собственной уникальности другим людям, обществу в целом.

11. Постоянная потребность в пиковых переживаниях, способность использовать их энергетический потенциал для создания новых произведений искусства.

12. Умение видеть сложность и конфликтность мира, замечать сложное в простом, необычное в обычном, достойное восхищения в посредственном, прекрасное в заурядном, комическое в трагическом, возвышенное в низменном и т.д.

13. Повышенная эмоциональность, подверженность перепадам настроения, депрессивность, доминирование отрицательных эмоций, которые художник стремится преодолевать силой собственного искусства.

Из перечисленного списка наиболее нетривиальными, на наш взгляд, являются такие особенности художника, как личная независимость, широкий круг интересов, этичность в поведении и, наконец, искренность. (По мнению Лютославского, искренность служит способом достучаться до воображаемого слушателя, которая состоит «в умении давать свидетельство о мире внутри меня» [1].

Искренность вместе с эмпатией и безоценочным принятием составляют, согласно К.Р. Рождерсу, три необходимых условия успешной психотерапии, в частности, и «хороших человеческих отношений в целом». Таким образом, получается, что хороший писатель обладает набором тех же личностных черт, что и квалифицированный психотерапевт.

Можно далее предположить, что только то произведение искусства, в котором творец открыто выражает свои взгляды, объективно воссоздаёт мир со всеми его плюсами и минусами, искусно входит во внутренний мир своих героев и правдиво его воссоздаёт, — только такое произведение может считаться действительно хорошим творением искусства и только оно способно оказывать психотерапевтическое воздействие на читателя (зрителя), вплоть до достижения им катарсиса как высшего «пикового переживания» [8].

С другой стороны, люди, сознательно занимающиеся личностным ростом, вне зависимости от того, осуществляют они

такой рост самостоятельно или под руководством психотерапевта, постепенно приобретают те черты, которые свойственны творческим людям, в том числе, и художникам.

Развитие творческих способностей – это не только развитие когнитивной сферы психики, будь то формирование нешаблонного мышления (логического и образного) или умения пробуждать и результативно использовать вдохновение (интуицию), не только совершенствование чисто профессиональных навыков, специфичных для каждого вида творческой деятельности.

Развитие творческих способностей – это, вместе с тем, развитие всей личности художника, это постоянная борьба за самого себя лучшего, непрерывная актуализация себя. Но самоактуализация как возможность быть самим собой и реализовывать свой потенциал должна сочетаться с открытостью и доверием миру, с желанием понимать других людей, с любовным отношением ко всему бытию, будь то неживая или живая природа, близкие или дальние люди.

Как тут не вспомнить, что подавляющее большинство выдающихся художников, философов, ученых отличались глубоким гуманизмом, переходившим нередко в подвижническую деятельность вплоть до самопожертвования! Тот же Владимир Соловьёв, высказавший в работе «Смысл любви» идею о том, что настоящая любовь не ослепляет, а, напротив, только и позволяет увидеть другого человека в истинном, божественном свете.

То же самое можно сказать о многих других деятелях отечественной и мировой культуры, которые, обладали сложными характерами, такими негативными чертами, как вспыльчивость, заносчивость, язвительность, неблагодарность, страсть к азартным играм, сексуальная распущенность и т.п. Однако, как правило, «внутреннее ядро» творческих людей оставалось позитивным, стремящимся к Добру, пусть порой пробуждалось это ядро не сразу и двигалось к Добру окольными, витиеватыми путями.

1. Аюлян Левон. Витольд Лютославский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/lutoslawski.html>
2. Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 1. – М.: Искусство, 1994. – 103 с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт; 1997. – 416 с.
4. Гайль Мандалена. Витольд Лютославский – Великий князь музыки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.novpol.ru/index.php?id=1177>
5. Костенко Л.В. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – 559 с.

6. Левчук Л.Т. Психологія: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 255 с.
7. Леся Українка. Твори. Т.4. – С. 316 – 317.
8. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл, 1999.

Олена Талько

Свобода і відповідальність художника

У статті розглядається проблема свободи художника з урахуванням суспільно-історичних перетворень, які відбуваються на кожному значному відрізку епохи. Від античності і до сучасності творці великої культури сприймають її результати не тільки як естетичну спадщину, але і як найважливіші форми цивілізації і буття.

Olena Talko

Freedom and Responsibility of the Artist

The paper depicts the problem of artist's freedom with the consideration of social historical transformations that occur in each significant stage of the epoch. From antiquity to modern time creators of great culture perceive its results not only as aesthetic heritage, but also as the most important forms of civilization and life.