
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ И ИСКУССТВО: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

**И.В. Власова, кандидат педагогических наук.
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России**

Рассмотрена взаимосвязь философии и искусства, определяющая моменты и формы взаимодействия. Исследуются направления развития искусства, его виды и формы. Выявлены основные сходства и различия философии и искусства.

Ключевые слова: философия, искусство, сходство, различие, философия искусства, ценности

PHILOSOPHY AND THE ARTS: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

I.V. Vlasova. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia

The article considers the interrelation of philosophy and art, defining moments and forms of interaction. Examines the directions of the development of art, its types and forms. Identified the similarities and differences of philosophy and art.

Keywords: philosophy, art, likeness, distinction, philosophy of art, value

Начиная с античных времен, интерес к исследованиям искусства, его формам и содержанию необычайно велик.

Искусство – это художественное творчество как особая форма общественного сознания, вид духовного освоения действительности. Искусство всегда было источником вдохновения людей.

Многочисленные исследования в области философии и культурологии позволяют сделать вывод, что искусство является существенным основанием художественной культуры.

Современные исследователи (Ю.Б. Бореев, А.С. Кармин, Н.И. Киященко и др.) в своих фундаментальных работах отмечают этапы изменения в понимании искусства:

1. Древние греки называли искусством «умение создавать вещи в соответствии с определенными правилами». К искусству они относили помимо зодчества и ваяния, также и ремесленничество, и арифметику, и вообще всякое дело, требующее действовать по определенным правилам.

Ремесленник и художник были тождественными понятиями. Задача художника профессионализм художника во многом определялся знанием законов художественного мастерства и технических приемов. Искусство определялось как деятельность в соответствии с определенными правилами. В античности понимание искусства близко к научному знанию (астрономия и геометрия были причислены к сфере искусства). В эпоху Средневековья, также как и в античности, искусство отождествляется с ремеслом, техникой, а теория искусства – это теория ремесла.

Знаменитый ученый А.Ф. Лосев писал: «Древние вообще слабо расчленили искусство и ремесло, а также искусство и умственную деятельность, науку, или, как говорили греки, мудрость» [1].

Лишь в эпоху Возрождения приходит привычное для современного человека понимание искусства. «Искусства создаются не из любви к добродетели, а из стремления к наслаждению – архитектура, живопись, музыка и поэзия возникли из потребности в наслаждении и связанной с ней пользы (Лоренцо Вала).

2. В XVI–XVIII вв. ремесла и науки постепенно перестали называть искусством. Французский философ Ш. Бате в XVIII в., определяя искусство как «творение прекрасного», выделил семь видов «изящных искусств»: живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, поэзию, красноречие, танец [2].

Были определены следующие направления в искусстве:

- утилитарное (ремесла);
- искусства, нацеленные на доставление человеку удовольствия, или изящные искусства (музыка, живопись, скульптура, поэзия, искусство движения или танца);
- искусства и полезные, и приносящие удовольствия (архитектура, ораторское искусство, риторика) [3, с. 411].

Куренкова Р.А. определяет искусство как форму общественного познания [4, с. 165].

Бореев Ю.Б. понимает искусство как особый способ мышления, который, в конце концов, приводит к тому же результату, к которому приводит и научное познание, но только другим путем. Он отмечает, что искусство отличается от науки своими методами, то есть способом переживания [5, с. 172].

В XVIII в. – веке Просвещения происходит становление профессионального искусства, противостоящего ремесленно-промышленному производству художественной продукции и фольклорной культуре. Искусство становится предметом изучения новой философской науки «Эстетика», которая была создана благодаря деятельности немецкого ученого А. Баумгартена.

Философия искусства занимает главное место в эстетическом знании. Художественная деятельность, продукт культуры, художественное произведение – все это близкие, но различные по смыслу основные эстетические понятия и термины при исследовании данной области философского знания. Художественной принято называть деятельность, создающую произведения искусства.

Великие философы Кант, Гегель, Шеллинг под эстетикой понимали философию искусства.

С философской точки зрения искусство – определенный тип художественного мышления, художественного познания. В нем следует различать понятия: содержание искусства, объект воспроизведения, предмет познания и оценки, авторский замысел, формы и художественного языка. Гегель в «Лекциях по эстетике» рассматривает искусство как совокупность художественных произведений [4, с. 166].

«В произведения искусства народы вложили свои самые содержательные внутренние созерцания и представления. Искусство часто служит ключом, а у некоторых народов единственным ключом для понимания их мудрости и религии» [6].

Философия искусства – сегмент общей философии культуры, особенность которого составляет эстетика, являющаяся основой и суть философии искусства [7].

В XIX–XX вв. возникают различные иррациональные направления в философии, изменившие образ философии (философия жизни, экзистенциализм).

Великий русский философ Н. Бердяев, отождествляя философию и искусство, писал: «... философия ни в каком смысле не есть наука и не должна быть научной, философия – это искусство, которое принципиально отлично от поэзии, музыки или живописи и является искусством познания. С искусством философию роднит то, что она является творчеством и стихией свободы, а не подчинением «мировой данности», что философия, как и искусство, предполагает одаренность и связана с личностью творца» [8].

К сходству философии и искусства смело можно причислить следующие факты:

- экзистенциальная роль философии и искусства;
- философия и искусство связаны с общественным, публичным существованием человека;
- философия и искусство сохраняют значимость и жизненность индивидуального;
- художественное и философское произведение остаются неразрывно связанными с духовным поиском их автора;
- философия и искусство опираются на естественный язык.

Различие философии и искусства можно определить следующим образом:
– образность доминирует в искусстве, а концептуальность – в философии;
– поэтичность искусства и методичность философии [8].

В современном мире искусство является предметом исследования философии, психологии, культурологии, психологии искусства и социальной психологии. Такие исследования позволяют иметь научно обоснованные представления об исторической динамике системы ценностей в художественной культуре, взаимоотношении способов художественного творчества в пределах самого искусства, процессе создания, развития и функционирования произведения искусства, выявить строение художественной культуры, его функции и другие сложные закономерности в этой области.

Известны следующие пути решения вопроса генезиса искусства:

1. Ученые рассматривают какой-то период его развития или творчество одного или нескольких художников определенного периода истории.
2. Производится анализ эстетических проблем высокого искусства.
3. «Художественное произведение определяется совокупностью двух элементов – общим состоянием умов и нравов окружающей среды ...» [9, с. 30].

Сложность исследования заключается и в том, что в ходе исторического развития культуры менялось взаимоотношение способов художественного творчества в пределах самого искусства.

Процессы проходили в нескольких направлениях:

1. Дифференциации искусства.
2. Диалектики устойчивого и изменчивого, то есть процесса изменения изначально сложившихся принципов художественного освоения мира.

Такое разностороннее изучение позволило ученым определить следующее трехмерное строение художественной культуры: организационно-институциональное, другое – духовно-содержательное, третье – морфологическое.

Согласно многократным исследованиям историков художественной культуры, для выявления особенностей каждого ее исторического типа и закономерностей смены одного типа другим необходимо видеть как меняется соотношение всех видов, родов, жанров искусства и понимать, почему это происходит. Значение морфологического измерения художественной культуры состоит в том, что более или менее осознаваемая общая потребность всех мастеров искусства данной эпохи – выразить ее духовное содержание – наталкивается на специфические возможности, предоставляемые для этого каждым конкретным видом, родом, жанром художественного творчества [10, с. 247].

Тэну И. писал: «Личность художника и его произведения – не случайный выбор достоинств и свойств; среди них есть основное, вокруг которого группируются все, образуя систему. Задача исследователя состоит в том, чтобы обнаружить это основное, преобладающее над остальными свойство. Как раз оно составляет суть личности или произведения, концентрирует в себе дух эпохи. Целью искусства тоже является поиск «господствующего свойства» в разнообразных проявлениях реального мира, обнажение того, что философы называют сущностью вещей» [9, с. 7].

В процессе активно развивающихся исследований в области искусства были определены ее основные функции: познавательная, коммуникативная, воспитательная, гедонистическая [4, с. 215–220].

Каган М.С. подчеркивает, что при всех модификациях система функций искусства остается целостной и достаточно устойчивой для того, чтобы функционирование искусства оставалось деятельностью художественной, а не какой-то иной (научно-просветительской, агитационно-пропагандистской, коммуникативной, игровой и т.п.). Недостаточно признать множественность функций искусства, нужно еще определить:

- а) какие именно «социальные роли» образуют данную полифункциональную систему;
- б) какова логика их связи в структуре этой системы;
- в) почему она имеет именно такую, а не какую-либо иную структуру [10, с. 243].

Современное искусство обращается к целостной личности, способствует развитию самосознания, воображения, памяти. Искусство является средством миропонимания, позволяющим компенсировать ограниченность исключительно рационального сознания, а художественные образы способны нести в своем содержании богатый социоморальный опыт [11, с. 281].

Сложность, противоречивость отношений философии и искусства определяется следующими причинами:

– во-первых, рационалистические направления, сближавшие философию с наукой, ставят философию выше искусства;

– во-вторых, возникает эстетика романтизма как реакция на рационализм эпохи Просвещения.

Таким образом, в историческом процессе взаимодействия философии и искусства проявляется по-разному: определить их разграничения в современном мире очень сложно, так как оно практически не ощутимо. Искусство является предметом изучения философии, но в то же время художественная литература и некоторые другие жанры искусства наполнены философскими гипотезами и выводами.

Литература

1. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1996.
2. Кармин А.С. Культурология: учеб. СПб., 2009. 928 с.
3. Киященко Н.И. Эстетика как философская наука. М., 2003. 575 с.
4. Куренкова Р.А. Эстетика: учеб. пособие. М., 2004. 367 с.
5. Борева Ю.Б. Эстетика. Теория литературы: энцикл. слов. терминов. М., 2003. 575 с.
6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 210.
7. Философия искусства // Ин-т междунар. программ Рос. ун-та дружбы народов. URL: <http://www.ido.rudn.ru/philosophy/13.html> (дата обращения: 25.09.2013).
8. Воронина Н.Ю. Философия: в поисках себя // Философская Самара. URL: <http://www.phil63.ru/tema-4filosofiya-i-iskusstvo> (дата обращения: 25.09.2013).
9. Тэн И. Философия искусства. М.: Республика, 1995. С. 30.
10. Каган М.С. Эстетика как философская наука: курс лекций. СПб., 1997.
11. Бачинин В.А. Этика: энцикл. слов. СПб., 2005. 288 с.
12. Культурология: учеб. / под ред. Ю.Н. Солониной, М.С. Кагана. М., 2008. 566 с.

