

ВОСПРИЯТИЕ И ОЦЕНКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СВЕТЕ ДИНАМИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

В статье идет речь об изменениях, происходящих с эстетическим сознанием широкой аудитории в последние десятилетия. Дается краткий анализ основных факторов, влияющих на наше восприятие и оценку художественных произведений. Рассматриваются некоторые характерные аспекты современной действительности, влияющие на взаимоотношения аудитории и художественных феноменов.

Ключевые слова: искусство, художественное творчество, эстетическая оценка, эстетическое восприятие, художественное произведение

Статтю присвячено змінам, що відбуваються з естетичною свідомістю в останні десятиліття. Надано короткий аналіз основних чинників, які впливають на наше сприйняття й оцінку художніх творів. Розглянуто деякі характерні аспекти сучасної дійсності, що впливають на взаємини між аудиторією й художніми феноменами.

Ключові слова: мистецтво, художня творчість, естетична оцінка, естетичне сприйняття, художній твір

Abstract: The article deals with the changes, which are taking place with the aesthetic consciousness of the broad audience in recent decades. There is represented a brief analysis of the main factors influencing our perception and evaluation of artworks. We consider some characteristic aspects of contemporary reality, affecting the relationship of the audience and artistic phenomena.

The keywords: art, artistic expression, aesthetic judgment, aesthetic perception of art

Постановка проблемы. В меняющихся условиях современного динамичного мира меняется и эстетическое сознание человека, его восприятие и оценка художественных феноменов. Масштабы этих изменений и характер связи новых явлений действительности с особенностями эстетического восприятия – важнейшая проблема при оценке взаимоотношений художника и его творчества с аудиторией.

Целью данного исследования является анализ некоторых аспектов современной действительности в «увязке» с неизбежно меняющимся восприятием мира индивидом. Необходимо проследить, каким образом отражаются эти изменения на характере современного искусства и его структуре.

Практика международных художественных аукционов в последние годы вызывает нарастающее удивление. Наряду с произведениями, обладающими устойчивым статусом и авторитетом, за огромные деньги «уходят» вещи, на попытку осмысления которых требуется значительное время и готовность разорвать со всеми привычными эстетическими традициями и стереотипами. Так, самым дорогим произведением на последних торгах аукционного дома Christie's (май 2015 г.) стала картина художника-абстракциониста Марка Ротко «Номер 10» (1958 г.). За нее заплатили \$81,9 млн. Резко поднялись в цене и весьма своеобразные картины художника-экспрессиониста Люсьена Фрейда [3, 4]. Почему высоко ценится то, что

очень многим непонятно?

Проблема восприятия и оценки художественных произведений не нова, и корни ее уходят вглубь тысячелетий. Если попытаться обобщить факторы, влияющие на нашу оценку художественных произведений, то их можно условно разделить на несколько групп.

1. Внешние обстоятельства, связанные с историей художественных произведений, судьбой автора (чем она трагичней, как, например, у Ван Гога, тем больше внимания приковано к его творчеству).

2. Вторая группа факторов связана со специфическим пониманием самой сути создания произведения, когда оно оценивается не как результат творческих потенций самого автора, а скорее как проявление активности неких внешних мистических сил, использующих материальную основу картины или скульптуры в качестве средства для оформления своих посланий конкретной аудитории и всему человечеству. При этом сам создатель произведения чаще всего не осознает свою посредническую миссию между миром земным и потусторонним. Данный подход к оценке художественных произведений достаточно известный и длительный во временном отношении. Еще Платон подобным образом трактовал художественное творчество. Художник для него является посредником между миром земным и «высшим», откуда, собственно, и идет «трансляция» образов. При всех специфических особенностях удивительно похожей на платоновскую является неопределенная концепция художественного творчества швейцарского психиатра и философа Карла Юнга. С его точки зрения, как только художник создает образ, в основе которого лежит один из так называемых «архетипов» (сигнализирующих о наличии реальных потусторонних сил), тут же устанавливается своеобразный «канал», по которому начинается «перекачка» в наш мир колоссальной духовной энергии, потрясающей до глубины души всех, кто оказывается в рядах зрительской аудитории. В этом, по мнению Юнга, причина появления шедевров мирового искусства.

Сторонники подобного подхода стремятся оценивать не столько содержательные качества самого произведения, сколько признаки, «сигнализирующие» о факте влияния неких потусторонних сил на человека и мир в целом.

3. Разновидностью вышеизложенной позиции является отношение к процессу художественного творчества как к средству «прорыва» в высшую реальность и освобождения от «оков» земного бытия (Джексон Поллок, абстрактный экспрессионизм, США). При этом внимание художника концентрируется на собственных ощущениях и переживаниях, а не на оценке своего творчества со стороны аудитории.

4. Следующая группа факторов является самой привычной, прочно утвердившейся и понятной в системе взаимоотношений творца и аудитории, наиболее широко и детально освещаемой в эстетической традиции. Речь идет о том, что характер, сила и длительность воздействия художественного произведения (влияющие на его оценку) зависят от наличия следующих параметров:

- определенной композиции (структуры);
- «контактных точек» с темами общечеловеческого звучания;
- гармоничного сочетания формы и содержания произведения;

– технического совершенства исполнения;
– разнообразных принципов, воплощение которых вызывает зрительное наслаждение или ощущение совершенства («золотое сечение», «плавная синусоида Хогарта» и др.).

Широкий диапазон подходов затрудняет выявление общих закономерностей эстетического восприятия художественных произведений. Хотя раньше, вероятно, это и было возможно. Сам факт грандиозного скандала вокруг импрессионистов в конце XIX в. во Франции говорит о том, что со стороны предвестников модернизма были нарушены определенные основополагающие эстетические каноны (пусть даже и понимаемые французской публикой, журналистами и искусствоведами в уже извращенном, выродившемся к тому времени академическом стиле).

Дезориентация в данной сфере резко усилилась с начала XX в., когда западное искусство разделилось, с одной стороны, на модернистское (и в том числе авангардное), а с другой – на искусство, вошедшее в структуру так называемой «массовой культуры».

Эпоха постмодернизма ситуацию не разрешила. Попытка «выставить» в один ряд разноплановые художественные феномены и объявить их равноценными с точки зрения духовной значимости скорее маскирует зияющие противоречия во взаимоотношениях между человеком и миром искусства, а не находит «точки соприкосновения» между ними.

При всем дезориентирующем многообразии тенденций развития современного искусства и позиций, связанных с их восприятием, несомненно и очевидно одно: в мире происходят серьезные сдвиги, влекущие, в свою очередь, перестройку общественного и индивидуального сознания. В силу «цепной» реакции происходящее не может не вызывать трансформации и эстетического сознания со всеми его структурными элементами: эстетическими чувствами, вкусами, оценками и идеалами. О каких «сдвигах», влияющих на эстетическое сознание, идет речь? Прежде всего, имеется в виду ускорение темпов исторического развития, что не может не отражаться на особенностях эстетического восприятия и оценки художественных явлений. Это утверждение соотносится и с христианскими пророчествами (где такое ускорение рассматривается как предвестие приближающегося конца света), и с концепцией истории Ф. Энгельса, считавшего, что развитие человечества происходит по расширяющейся спирали в ускоряющемся темпе. В работе «Диалектика природы» он констатировал, что чем более высокой является ступень развития общества, тем быстрее происходит его дальнейшая эволюция. В данном случае Энгельс выступает как сторонник научного и технического оптимизма и противник любых концепций, предрекающих вырождение и гибель человечества в обозримом будущем [6]. В настоящее время в Интернете все чаще проводятся форумы с очень похожей тематикой: «Что случилось со временем?», «Почему ускорился бег времени?», «Как останавливать ускоряющийся бег времени и запоминать события, занимающие значимое место в жизни человека?» и т. п.

Каким образом данное обстоятельство влияет на современное искусство и эстетическое сознание? Одним из последствий являются слабеющие позиции таких жанров литературы, как эпическая поэма, роман и уж, тем более, эпические

произведения, тяготеющие к объединению в циклы (романы-эпопеи). В наше время трудно себе представить создание многотомного произведения, а с другой стороны – наличие аудитории, готовой вдумчиво, не жалея времени, анализировать все эти тома и наслаждаться их содержанием. Лидирующая роль переходит к более мобильным жанрам, не требующим больших временных затрат – эссе (очеркам), коротким рассказам (новеллам) и др. Произведения композиторов с мировым именем в современных концертных залах при воспроизведении «ужимаются» примерно на треть в сравнении с оригинальным исполнением. Уменьшается время, которое тратит художник или скульптор на «шлифовку» своего произведения. Представить, что современный художник выделит на свое произведение 6,5 лет жизни (как Леонардо да Винчи на свою «Джоконду»), достаточно сложно.

Катастрофические события, которыми так богата современная эпоха, влекут за собой нарастающий иррационализм в восприятии окружающей действительности. Одно из проявлений данного феномена в искусстве – ослабление позиций научной фантастики и «выход» на первый план жанра «фэнтэзи». Этот жанр, как известно, основан на использовании мифологических и сказочных мотивов с участием сверхъестественных явлений и существ, а не на попытках объяснить мир с точки зрения науки, то есть рационально. Феноменальный успех кинотрилогии «Властелин колец» (2001–2003 гг.), основанной на романе английского писателя Джона Толкиена, лучшее тому подтверждение. Переживание кризисных явлений делает мировосприятие человека (и в том числе эстетическое) более мрачным, предрасположенным обращать внимание прежде всего на угрожающие аспекты действительности. Жанр ужасов занимает все более весомое место в современном искусстве и, в частности, литературе, а представители этого жанра – Стивен Кинг, Дин Кунц и др. – являются в последние годы постоянными фигурантами рейтингов самых высокооплачиваемых писателей мира.

Эстетические стороны бытия, связанные с позитивными переживаниями и отражаемые категориями «прекрасное» и «возвышенное», уходят на «второй план» в мировосприятии человека. На первый план в современной западной эстетике выходит категория «интересное». Получает все большее распространение феномен «эстетизации» безобразного, когда тема духовного и физического разложения человека, демонстрация его низменной сущности становится центральной в произведении.

Компенсаторная функция искусства проявляла себя всегда, но именно в настоящее время она приобретает поистине всеобъемлющий, глобальный характер. Человек под давлением внешних событий стремится укрыться в вымышленном иллюзорном мире целиком, без «остатка». Современное искусство предоставляет ему такую возможность. В XX в. возникают синтетические виды искусства, многократно усиливающие свое воздействие на чувственное восприятие человека. Например, мюзикл, объединяющий эффект театра, хореографии и вокала.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что, безусловно, при оценке достоинств художественного произведения присущие ему объективные эстетические качества (техническое совершенство, тема, сюжет, отражение ценностных ориентаций и т. д.) всегда оценивались и должны оцениваться как важнейшие. Вместе

с тем, впервые за всю историю искусства субъективные переживания художника и зрителя (или читателя) приобретают такую значимость при оценке произведения. Это не означает, конечно же, что субъективные аспекты не учитывались творцами в прошлом. Учет особенностей зрительного восприятия очевиден еще со времен Античности. Вспомним о системе «кавуатур» (легких отклонений от геометрически строгих линий), компенсировавших искажения, связанные с физиологическими особенностями глазного яблока человека. Так, например, благодаря этому приему архитекторы Парфенона Иктин и Калликрат скорректировали девиацию человеческого глаза и создали образ совершенного (с точки зрения человеческого восприятия) храма. Однако реакция творцов на субъективные аспекты процесса восприятия ставила перед собой задачу не допустить искажения качеств самого произведения и донести, таким образом, до аудитории первоначальный замысел автора.

Впервые именно в XX в. баланс учета объективных и субъективных аспектов произведения стал все чаще нарушаться в пользу личностных переживаний, физиологических особенностей восприятия, субъективных ориентаций, в угоду которым мастера искусства начинают деформировать сами эстетические объекты, разрушать устоявшиеся традиции, лежащие в их основе. Речь идет, например, о «расщеплении» объектов в кубизме, имитирующем непрерывное движение наших глаз, благодаря чему образы, хранящиеся в памяти, всегда имеют «составной», «многоаспектный» характер [5].

Выводы. При создании художественных произведений, различных по своей жанровой специфике, совершенно отчетливо виден перенос акцента с отражения объективных качеств окружающего мира на создание феноменов, «резонирующих» с физиологическими особенностями, самочувствием и мировосприятием индивида «здесь и сейчас». Отражение объективных качеств мира и человека является уже не центральным звеном, а лишь одним из многочисленных фрагментов огромной панорамы современного искусства.

Литература:

1. Абстрактивизм, абстрактное искусство; экспрессионизм // В. Г. Власов. Стили в искусстве : в 2-х т. – Т. 1. – С.-Петербург : Кольна, 1995. – С. 33–35; 605.
2. *Выготский Л. С.* Психология искусства / Л. С. Выготский. – Ростов- н/Дону : Феникс, 1998. – 480 с.
3. Ротко с Фрейдом бьют рекорды – [Электр. ресурс] – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/culture/2015/05/14/a_6686437.shtml
4. *Пономарева С.* Масло по цене самолета: почему Марк Ротко так дорого стоит? – [Электр. Ресурс] – Режим доступа : <http://www.vashdosug.ru/msk/exhibition/article/66181/>.
5. *Гомбрих Э.* История искусства / Э. Гомбрих. – М. : ООО «Издательство АСТ», 1998. – С. 625.
6. *Энгельс Ф.* Диалектика природы // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. – Т. 20. – С. 339–626.

Рецензенты:

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії і соціології Національного фармацевтичного університету Артеменко А.П.

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії і соціології Національного фармацевтичного університету Балабай Я.В.