

«Прекрасное есть жизнь»

Нелли Тер-Геворкян,
доктор педагогических наук

Эти слова принадлежат русскому писателю Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Он сопоставляет жизнь с эстетической категорией, потому что в неё так или иначе входят все другие эстетические категории — и прекрасное, и безобразное, и возвышенное, и низменное, и художественное, и антихудожественное. Но при этом каждая категория имеет свою специфику, свою многосложность, историю развития.

Категория в науке — это широкое фундаментальное понятие, фиксирующее существенные общие признаки разнородных предметов. Так, например, когда мы говорим: «яблоко», «дерево», «собака» или «лошадь» и т.п., то подразумеваем понятия, в которых объединены общие признаки, присущие однородным предметам, фруктам, растениям, животным.

Определяя смысл понятия «эстетическое», мы можем использовать синонимы — «прекрасное» и «красивое», пытаемся дать примерное, но своё определение. Итак, прекрасное — это...

И ещё постараемся ответить на «коварный» вопрос: есть ли разница между словами «прекрасное» и «красивое»? Ваше определение: красивое — это...

Прежде чем вы отправитесь за ответом к библиотечной полке, задам вам ещё один вопрос: почему в русском языке существуют выражения «холодная красота», «отталкивающая красота» (заодно проверьте, есть ли подобные выражения в других языках — это тоже очень важно!), но нет, например, выражения «отталкивающая прелесть», или «убогое прекрасное», или ещё какое-то словосочетание, в котором «прекрасное» было бы представлено в сочетании с понятием, ему противоположным?

Теперь постарайтесь скорректировать все свои определения, прибегнув к помощи предлагаемого списка литературы:

- Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- А. Гулыга. Принципы эстетики. М., 1987.
- В. Крутоус. Путь к прекрасному. М., 1989.
- Вс. Овчинников. «Ветка сакуры». (Это увлекательно написанное

публицистическое произведение о японцах и японской культуре, в том числе и о понимании красоты.)

Выберите из этого материала определение прекрасного, посмотрите, чего недостаёт в вашем первоначальном выводе, и запишите откорректированное определение в свой словарь.

Сравните это определение с определением эстетического и отметьте, в чём их различие. Впишите ваш предварительный вывод в свою тетрадь.

Отметим пока самое главное: если эстетическое включает в себя все оттенки эмоционально-оценочного отношения человека ко всем явлениям, то категория прекрасного выделяет только эмоционально-положительное отношение в его высшей степени признания — в абсолютной безусловности. Категории вместе с тем подвижны.

Прекрасное в одну историческую эпоху может быть осмеяно в другую. Тем не менее, несмотря на эту подвижность, в категории прекрасного есть такие составляющие компоненты, которые сохраняются во все исторические эпохи, как бы ни менялись внешние обстоятельства. Эти элементы постоянства в категории прекрасного мы и постараемся вычленивать. Выдающиеся деятели разных стран и эпох определяли главный элемент прекрасного. Вот строки персидского поэта и философа XI века Омара Хайяма:

«Хорошо, если платье твоё
без прорех

И о хлебе насущном подумать
не грех,
А всего остального и даром не
надо —
Жизнь дороже богатства
и почестей всех».

И ещё его же:

«Если б я властелином судьбы
своей стал,
Я бы всю её заново перелистал
И, безжалостно вычеркнув
скорбные строки,
Головою от радости небо
достал!»

Сделайте вывод из этих высказываний Омара Хайяма.

А вот вывод русского писателя, революционного демократа XIX века Н.Г. Чернышевского, который он сделал в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»: «Прекрасное есть жизнь».

Попробуйте доказать справедливость вывода Николая Гавриловича Чернышевского, которому можно и возразить: если «прекрасное есть жизнь», то, значит, и живой негодяй прекрасен, и подлость в своей бурно-живой деятельности прекрасна, и всякие вредители тоже прекрасны, коль присутствуют в нашей жизни. Определение прекрасного является, по существу, точкой отсчёта. Именно с этой точки будут находить своё объяснение и низменное, и возвышенное, и красивое, и художественное.

Замечательный французский скульптор XIX в. Огюст Роден говорил: «Безобразным, по существу, называется всё

уродливое, нездоровое, вызывающее мысль о болезни, немощи и страдании, всё, что противно правильности, т.е. здоровью и силе. Безобразен горбун, безобразен кривоногий, безобразна нищета в лохмотьях. Безобразна душа и поведение безнравственного человека, человека порочного и преступного, человека аномального, который вредит обществу; безобразна душа отцеубийцы, предателя и честолюбца, не разбирающего средств. Мы в полном праве клеймить позорным словом те существа и те предметы, от которых, кроме зла, нечего ждать».

Какой аспект в понимании безобразного отмечает Огюст Роден? Но в то же время почему не безобразен горбун Квазимодо, герой романа В.Гюго «Собор Парижской богоматери»? Попробуйте предположить, даже если вы давно читали это произведение.

В японской теории прекрасного есть такое понятие — саби, обозначающее неподдельную ржавость, прелесть старины, печать времени. Для культуры характерна способность бережно относиться к прошлому. Японцы очень ценят отсутствие вычурности, прелесть обыденного, красоту простоты. С этим понятием в конечном счёте связываются практичность, утилитарная простота предметов.

Японское понимание прекрасного отразилось в широко распространённых трехстишиях — хокку:

Луна и утренний снег...
Любуясь прекрасным,
я жил как хотел.

Так и кончаю год.

Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На светлых небесах.

Зимняя буря,
Бамбуковой рощи достигнув,
Там и затихла...

А вот замечательное пушкинское стихотворение:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись.
В день уныния смиришь,
День веселья, верь, настанет.

Сердце будущим живёт,
Настоящее уныло...
Всё мгновенно, всё пройдет.
Что пройдёт, то будет мило.

Замечательный русский художник XIX века В.М. Васнецов напишет: «...Но почему всё живое стремится к красоте, жаждет её, и почему при созерцании красоты получается чувство удовлетворения?.. Всё уравновешенное прочно и устойчиво... Безобразное однобокое дерево гнётся в одну сторону и со временем падает и гибнет... Больше шансов на существование имели те формы, которые уравновешены в целом, то есть с задатками красоты...»

Выделите основной компонент красоты.

А вот в чём видели основу прекрасного тысячу лет назад китайцы (из пейзажной лирики):

Тысяч слитков золота
достоинно
Лишь одно мгновенье в час
ночной.

В воздухе цветов благоуханье,
Наземь пали тени под луной.

*Какая сторона красоты так
вдохновила древнего поэта?*

Все эти примеры говорят о том, что в понимании прекрасного важно всё, что относится к жизни. Обратите внимание детей на главные характеристики самой жизни.

Об этом хорошо сказал великий режиссёр Константин Сергеевич Станиславский:



Вот ещё пример: ваша комната обращена на юг. Какого цвета обои вы подберёте для нее: розовые, салатные, голубые, оранжевые?

Та же самая задача, только ваша комната обращена на север. Объясните ваш выбор обоев или покраски.

Давайте вместе уясним разницу между модным и красивым. Можно поставить вопрос так: в каких случаях модное только модно, а в каких модное красиво?

А теперь постарайтесь ответить на насмешку одного из семи греческих мудрецов — Солона. Как рассказывает Диоген Лаэртский в своей книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», «Крез, воссев на трон в пышном наряде, спросил Солона, видел ли он что-нибудь прекраснее? Солон ответил: «Видел — и петухов, и фазанов, и павлинов: их

«Красиво не то, что по-театральному ослепляет и дурманит зрителя. Красиво то, что возвышает жизнь человеческого духа.., то есть чувства и мысли артистов и зрителей».

Прекрасное имеет отношение не только к области духовного, но и к самым обычным бытовым вещам.

Вот несколько образцов обуви. Какой из них сохранится дальше срока модности и встанет в разряд классики?

убранство дано им природою и прекрасней в тысячу раз».

Разумеется, правители всегда должны быть нарядно, со вкусом одеты. Но что могло вызвать такую резкую оценку наряда Креза Солоном? Что из этого суждения вы взяли бы себе на заметку?

Предложите детям, опираясь на критерии полезности и целесообразности, расставить мебель в 12-метровой комнате, где должно быть: спальное место, место для занятий, для книг, «зона отдыха», «столовая».

Знаменитый русский художник Николай Рерих в книге «Держава Света» приводит такую легенду о художнике и его мастерстве, которую он слышал в Азии:

«Однажды принёс нуждающийся в деньгах художник в заклад свою картину. Ростовщика в лавке не было, а был один мальчик. Мальчику картина

понравилась, и простодушно дал мальчик за картину большую ссуду.

Художник ушёл, а вернувшийся хозяин сразу же закрычал на мальчика:

— Ах, несчастный, дать столько денег за капусту, которая изображена на куске полотна! Пропали, пропали мои деньги!

Хозяин мальчика прогнал, а картину кинул в угол. На ней, действительно, написана была капуста, над которой носились бабочки. Пришло время, и художник явился в срок. Принёс деньги, и ростовщик с радостью достал картину.

— Это не моя картина, — сказал художник. — Нет! На моей была изображена капуста и бабочки, а тут только одна капуста.

Ростовщик в ужасе увидел, что, действительно, на картине бабочек не было.

Тогда сказал художник:

— Ты выгнал мальчика, который понимал картину лучше тебя. Верни его, и, может быть, он поможет тебе, как он помог мне.

Мальчика разыскали, и тот сказал хозяину:

— Искусство этого мастера так высоко, что на его картинах отображена сама Жизнь. Картину я принимал летом, теперь — зима. Бабочки, может быть, и на картине, но в таком виде, в каком они живут зимой. Поставь-ка картину к огню!

И когда картина была поставлена у огня, бабочки ожили и окружили капусту...»

О какой особенности искусства идёт речь в этой легенде?

Мир существует благодаря соразмерности, равновесию, целесообразности его частей, соединённых в целое, частей, взаимодополняемых, взаимообуславливающих друг друга. Человек возвысился в своём познании до того, чтобы понять все эти «взаимо», составляющие законы красоты. Осталось сделать ещё один, но очень важный шаг: понять себя как часть этой гармонии, вписаться в неё.

г. Краснодар