

Тема 1. Взаимодействие искусства и религии (4 часа).

Эволюция первобытного сознания: религиозный и эстетический компоненты. Эстетические элементы в тотемизме, магии, фетишизме, анимизме. Смысл религиозных традиций. Предпосылки и условия формирования эстетической традиции и искусства. Иудейская культура. Совершеннолетие. Обряды. Молитва в иудаизме.

Элементы лекции.

В истории духовной культуры обозначились различные аспекты взаимодействия между такими формами духовного производства как религия и искусство. В этих взаимоотношениях объективным образом происходит “предпочтение” определенной религиозной формой специфических эстетических воззрений действий. Искусство, таким образом, как образное воплощение религиозных представлений занимает важное место в процессах становления той или иной религии.

Эстетические потребности людей формируются уже на уровне первобытного общественного состояния. Важным фактором возникновения духовного мира первобытного человека является природа. Одним из проявлений существования природы является феномен красоты, задающий первые представления о пропорциональности, гармонии цвета и частей целого («золотое сечение») и т. д.

Попытки выведения религии из искусства и наоборот лишены смысла. Эта позиция обосновывается положением о синкретичности первобытного сознания. Вопрос о соотношении искусства и религии не может быть решен однозначно. Для каждого типа общества это соотношение имеет конкретно-исторический характер. Духовная жизнь первобытного человека носит синкретический характер.

Так, сознание носит в эту пору слитные формы религиозных, эстетических, этических, эмоциональных, логических представлений. Да и само эстетическое сознание существует лишь в зачаточном состоянии. Объектами отражения изначально являются силы природы, принимающие фантастические образы. Природа, будучи первым эстетическим объектом, пробуждает наиболее сильные потребности в красоте и гармонии. Но этот процесс связан с осознанием слабости, бессилия и страха, что способствует формированию религиозных представлений.

Помимо природы и труда предметом эстетического осмысления становятся и моральные отношения. Таким образом, вся палитра как духовных отношений, так и материально-практических отношений вовлекаются в орбиту эстетических представлений.

В первобытном обществе человек представляется не только как не овладевшим природой, но еще и не познавшим сущности самого себя. Эстетические потребности человека были преимущественно направлены на освоение орудий труда, что сыграло в дальнейшем ключевую роль в эволюции человека. Это является базисным для эволюции человека. Первобытное эстетическое сознание ограничено изображением отдельных природных явлений, животных. В дальнейшем эти попытки усложняются до создания элементов композиции, изображения птиц и животных в движении.

Процесс становления искусства и религии.

Эстетическое освоение мира. Способы формирования эстетических элементов в содержании религиозного сознания. Религиозно-эстетические способы реализации нравственных представлений. Формирование художественно-религиозной целостности. Эволюция

религиозного сознания как результат воздействия искусства. Возникновение новой эстетическо-художественной среды, удаленной от традиционного религиозного мышления. Гуманистические аспекты процесса взаимодействия искусства и религии. Духовная жизнь человека и интерпретация смысла и цели человеческого бытия. Миф как скрепляющая структура художественной жизни народа. Миф как метаязык искусства. Причины возникновения эстетических потребностей человека.

Элементы лекции

Человек предстает как главный предмет осмысления в религии и искусстве. Обе эти формы духовного производства реализуют потребность человека в поиске смысла жизни, особого места в мире. Искусство решает данные вопросы исходя из социальной природы человека. Таким образом, человек фигурирует прежде всего как социальный феномен. Искусство уникально потому, что оно нацелено на выражение субъективных предпочтений художника. Социальная реальность в единстве с духовными запросами человека как социального существа, а также творца - художника составляют основные контуры становления и развития искусства. В целом, искусство оказывается перед дилеммой, увлекаясь, по словам Гегеля, объектом, оно теряет его (человека) индивидуальное бытие или абсолютизируя личностный мир, утрачивает представление о социальном контексте.

Так, например, искусство Средневековья исследует неизвестные доселе пласты человеческого существования. Это происходит во многом благодаря библейским основаниям мировоззрения. Впервые так глубоко и значительно осмысляются человеческие чувственность и душа, проявляющиеся как радость, отчаяние, страдание и т.д. Искусство закрепляет свой гуманистический статус.

Религия всегда апеллировала к гуманистической сущности искусства. Последнее, будучи частью противоречивого художественно-религиозного единства, стремится к образу живого человека, чья жизнь наполнена вполне зримыми чувствами и деяниями. Это отражено в иконах Андрея Рублева, в многочисленных изображениях Будды и т.д. Все эти канонические образы несут вполне земные, человеческие проявления реального человеческого существования. Все это позволяет нам говорить об органичности религиозно-художественной целостности. Наличие культового предназначения этих художественных образов не отменяет их глубокой эстетической сущности. Искусство обладает универсальными социальными характеристиками и отражает действительность многогранно, многопланово. Социально-классовый аспект сведен к минимуму. В иных случаях мы наблюдаем историю исчезновения некоторых обрядов, но они имеют совершенно самостоятельную жизнь в качестве эстетических феноменов.

Миф играет роль универсального познавательного начала или модели познания. Первоначально миф есть синкретичное мышление, постепенно трансформирующееся в различные формы общественного сознания. Миф выступает своеобразным "мостиком" между человеком и природой, выражающих тенденции коллективного мышления, нивелируя до поры, до времени чувствования отдельно взятой личности. В мифе фактор времени отступает на второй план. Мифологический образ лишен необходимости быть привязанным к определенному времени, его перспективы колоссальны. Также миф реализует познавательные возможности через воображение. Совершенно обособленно существуют идеальное содержание мифа и план реальности. Они не совпадают. Таким образом, идеальное содержание мифа несет в себе потенцию человеческого существования, его главные тенденции. Благодаря несовпадению с планом реальности, миф становится благодатной основой искусства. Миф воспроизводит природный и социальный мир,

отражает борьбу с силами, противостоящими человеку. Можно выделить три наиболее существенные причины особого художественного статуса мифа. Во-первых, обнаружение причинной связи между человеком и объективной реальностью. Во-вторых, предельно обобщенный характер мифологического образа, подчас тяготеющего к символу. В-третьих, идеальный характер его форм, т.е. вымысел.

Миф дает начало различным иллюзорным образованиям. Сама природа мифа благодаря определенной отстраненности от реального мира создает возможность мистификации. Так, в первобытном мифологическом сознании возникает миф культа. В целом мифологическая составляющая первобытного сознания творчески порождает как эстетическое, так и религиозное сознание. В духовной эволюции общества сложились благоприятные возможности имманентного развития искусства и религии.

Переломным моментом в эволюции двух обозначенных форм сознания является историческая ситуация родо-племенной жизни, оформляющая интерес к жизни человека. Это связано с обособлением особой “касты” жрецов, шаманов, колдунов и т.д. Происходит локализация искусства. Искусство, взаимодействующее с культом, постепенно преобразуется в обряд. Художественная деятельность тяготеет к обыденной жизни людей. Это проявляется в декоративном творчестве, художественном ремесле, драматических представлениях и т. д.

Следует отметить важнейшую тенденцию нарастания религиозности в мифах. Характерной чертой этих процессов является деантропоморфизация героев мифа, а также деперсонализация божественных сил. Уход от человеческих мотивов способствует мистификации мифа. Таким образом, миф порождает не только искусство, но и религиозные представления, составляющие основу религиозной идеологии.