

Особенности художественного мышления как фактор стабильности и духовности общества

Кульбижеков Виктор Николаевич, кандидат философских наук, доцент
Сибирский федеральный университет

Аннотация. В статье раскрывается сущность художественного мышления и его особенности. Автор отмечает важную гармонизирующую роль художественного мышления и искусства, высокую миссию художника-творца, чья деятельность может служить примером гуманности и истинного служения людям.

Ключевые слова: художественное мышление, художественное творчество, умозрительность, духовность, гуманность, мастер-творец, образное, абстрактно-логическое.

Творческое художественное мышление [6] является одним из ранних форм мышления, в состав которого входят визуальное [2] и аудиальное [5] мышление. Возможности и перспективы творческого художественного мышления далеко не исчерпаны. Все эти виды мышления имеют между собой много общего, что можно выявить путем формальной и диалектической логики.

Например, в специфике музыкальной формы присутствуют пространственные аналогии [5], характерные для визуального мышления. Более того, согласно высказываниям композиторов, существует возможность представить музыкальное сочинение не как разворачивающееся во времени, а звучащее как бы одновременно, охватываемое внутренним слухом как целое пространственное образование, подобно картине или архитектурному сооружению. Но этот феномен еще только подлежит изучению. Существуют определенные мыслительные ходы, позволяющие изучить научные, художественные и иные формы познания [12].

Художественное мышление включает в себя не только визуальные и вербальные составляющие, но и аудиальные [5]. Воплощение творческой идеи является для художника решающим этапом, своеобразной проверкой на прочность его умозрительных идей и видений. Деятельность художника не только умозрительна, но одновременно и материальна [14]. Поэтому художественное мышление всегда опредмечено, материализовано. Шедевр и есть максимальное воплощение идеального в реальное. Гениально лишь то произведение, воплощение которого адекватно своей идее. Именно поэтому столь высок был статус художника-творца в эпоху Возрождения [10]. Мастер — это не просто тот, кто способен умозрительно вынашивать гениальные идеи, но тот, кто способен воплотить эту идею в наглядно-чувственной форме.

В художественном произведении взаимоотношения между структурой произведения и его смыслом далеко не однозначны [9]. Художественное произведение отличается тем, что в нем не только смысл порождает определенную структуру, но и структура способна породить определенный смысл [1]. Например, в музыкальном искусстве, решая какие-то технические проблемы компоновки, распределения материала, композитор может столкнуться с тем, что логика формы начинает управлять логикой содержания [15]. На определенном этапе работы над произведением композитор оказывается перед фактом того, что сама «расстановка сил» властно требует одного единственного творческого решения, без которого вся композиция теряет смысл. Обращаясь к структуре музыкальной композиции [17], необходимо подчеркнуть проблемное поле возникновения самих музыкальных форм и жанров. Почему, к при-

меру, сонатная форма [16] строится именно так, а не иначе? Как в таком случае разворачивается сюжетная линия? Почему в литературных формах нелегко найти аналог подобной структуры, если законы логики в целом едины? В связи с этим возникает проблема творческой свободы художника. Художник обладает почти абсолютной свободой, за исключением одной вещи: он не свободен от материала, с которым работает.

Художественное мышление сочетает в себе и абстрактно-логическое [9], и наглядно-образное как необходимые компоненты познания [12] и понимания окружающего мира. В западной философии, несмотря на все внешние тенденции отделить собственно интеллектуальную активность от чувственности, на деле наблюдается постоянное взаимодействие и взаимообогащение этих составляющих человеческого бытия. Чувства не являются противоположностью мышления, они взаимодействуют, идут в одной связке. Если данное положение нуждается в пояснениях и дополнениях в отношении научного познания, то в отношении художественного нет никаких сомнений в том, что любое художественное произведение не является результатом лишь холодного расчета, а есть выражение всей сущности сознательных и подсознательных аспектов.

Художественное мышление отличается и от научного, и от религиозного, хотя соединяет в себе их лучшие качества. Прежде всего, художественное мышление поднимает проблему ценности человеческой жизни. В этом — его теоретическая роль. Вместе с тем оно обращается непосредственно к материалу, изменяя и преобразуя его. В этом его практическая роль. Оно стремится изменить не внешний мир, но внутреннюю сущность человека, а через нее и мир. В художественном мышлении никогда интеллектуальная деятельность не отделялась от чувственного познания, и это обеспечивало эффективность этой формы мышления. Художественное, образное мышление используется и в объяснении научной картины мира, и в социологических концепциях, и в психологической литературе.

Метафоричность и антропоморфность языка художественного мышления отнюдь не являются его недостатком, но средством, с помощью которого можно быстрее дойти до чувства и разума человека и выразить то, что не всегда возможно выразить с помощью одних голых схем и формул. Художественное мышление сохранило живую связь с объективной реальностью, и благодаря этому оно комплексно воздействует на человека. Являясь одновременно и теоретическим, и практическим мышлением, художественное мышление способно охватить и показать всю глубину и бесконечность мирозерцания. Сохранение способности непосредственного наблюдения и последующего обобще-