

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: НЕПОЗНАВАЕМАЯ ЗАГАДКА СВОБОДЫ

Трегубова М. М.

Научный руководитель – кандидат философских наук, доцент Петров М. А.
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Художественное творчество. Что оно представляет для человека и для человечества? Оно есть особый способ познания и отражения окружающего нас мира. Особый вид человеческой деятельности, целью которой, на первый взгляд, является создание «красоты, ради возбуждения эстетического удовольствия», создание нечто нового, несуществующего ранее. Но, с другой стороны, – это не только создание произведений искусства, которые несут на себе печать субъективности создающего их субъекта, главное, что художественное творчество ведет к самопознанию творца произведений, и к открытию потаенных внутренних миров тех, кто будет воспринимать созданное, и не важно, симфонию или пейзаж, стихотворение или архитектурное произведение. Творчество – создание бытия из небытия. Создание, а не изменение того, что существовало ранее. Любой творческий акт – это акт порождения, творения, акт художественного творчества. Во все времена людям было интересно узнать механизм появления «вдохновения» и раскрыть сущность художественного творчества, как акта самопознания, раскрыть загадку творчества.

Тайна творчества, по мнению Н.А.Бердяева, заключается в элементе свободы, который присутствует в каждом творческом акте, потому что он не может целиком детерминироваться материалом, который дает мир. Да, существование творчества вне этого мира, вне материи невозможно, оно нуждается в материалах, но если бы в творческом акте не присутствовал элемент свободы, он бы перестал быть творчеством, а стал бы лишь перераспределением материалов данного нам материального мира. Свобода не детерминируется бытием, не выводится из него, свобода – есть небытие. Она делает творчество Творчеством.

Как рождается вдохновение? Откуда приходит это нечто, что деятели искусства называют музыкой? Из этой небытийственной свободы, или же эта свобода находится в самом человеке и «вдохновение» исходит из него самого? Возможно, «вдохновение» есть синтез бессознательного, сознательного и сверхсознательного? Ответ на этот вопрос всегда будет неоднозначным, но наиболее близко к пониманию вдохновения подошел Бердяев: вдохновение – свобода. Творчество рождается из свободы, потому что свобода ничем не детерминирована, она выходит за пределы детерминированного ряда и не принадлежит ему. Говорить, что творчество рождено «из ничего» – это значит, что оно рождено из свободы, а если допустить, что творчество рождено из «чего-либо», значит отвергнуть возможность всякого творчества. В этом контексте творчество, в какой-то мере, отождествляется также с вдохновением – озарением, для более точного отображения необходимо, чтобы об этом сказали словами самого художественного творчества:

«Творчество»

Бывает так: какая-то истома;

В ушах не умолкает бой часов;

Вдали раскат стихающего грома.

Неузнанных и пленных голосов

Мне чудятся и жалобы и стоны,

Сужается какой-то тайный круг,

Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вокруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже слышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки,—
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

(А.А. Ахматова)

В стихотворении наглядно представлено появление произведения «из ниоткуда», озарение-вдохновение. Вероятно, что об этом никто не сможет сказать лучше, нежели сам творец. Данное стихотворение сначала вызывает ощущение нагнетания особо чуткой обстановки, остроты восприятия, до того, как «встает один, все победивший звук», и после этого, по словам Анны Андреевны: «Так вокруг него непоправимо тихо./ Что слышно, как в лесу растет трава...» – наступает напряженная тишина, ожидание, что вот-вот разразится гром: «И просто продиктованные строчки/ Ложатся в белоснежную тетрадь». Вот оно – вдохновение - озарение, приводящее к рождению произведения. Вот она «муза», пришедшая внезапно и также внезапно исчезающая.

Цель художественного творчества – создание произведений искусства, но ставит ли себе такую цель создатель? Зачастую творец, через произведение искусства выражает свои эмоции, чувства, переживания, познает себя. При этом его произведение направлено на то, чтобы вызвать эмоции читающих, слушающих или же смотрящих (например, на картину) людей. Бердяев выразил эту мысль так: «Творец одинок и творчество носит не коллективно-общий, а индивидуально-личный характер. Но творческий акт направлен к тому, что имеет мировой, общечеловеческий, космический и социальный характер. Творчество есть менее всего поглощенность собой, оно всегда есть выход из себя». То есть, Творец может создавать свое произведение вне цели, вызывать эмоции публики, это его порыв, переживания, направленные на освобождение, «выход из себя», но его произведение, вне зависимости от желания создателя, вызывает эмоции и чувства воспринимающих людей.

Произведение может родиться из большого горя, или же из огромного счастья, но не без эмоций, с одной лишь целью и при помощи только движения мысли. Если же определить искусство как познание, приводящее к таким же результатам, что и наука, различая только способ и метод, то в этом случае исключается из поля зрения искусства целый ряд дисциплин – музыка, архитектура, поэзия. Л.С. Выготский называет их лирическими искусствами, потому что в них «лирический элемент заслоняет эмоцию», и чтобы лирическая эмоция не заслонила эмоцию в чистом виде, т. е. эмоцию, дающую знания, а не чувства, «необходимо переложить поэзию в прозу, лишенную лирического каданса». Это значит сказать, что поэзия – не искусство. Но в искусстве невозможно разграничение между лирическим и нелирическим, поэтому искусство нельзя определять как одно лишь движение мысли, как усилие разума. Но если все-таки определить искусство, как движение мысли, то из него исключится феномен вдохновения-озарения. А это значит, что искусство (художественное творчество) лишается элемента свободы. Допустить этого невозможно, следовательно, искусство не может строиться лишь на поставленной цели и усилении разума. Больше всего это видно в познании мира посредством музыки. Музыка – это язык всего человечества, она не имеет предпочтений пола, возраста и расы, музыка – единственный из видов художественного творчества, который воспринимается непосредственно, то есть, если звучит музыка, и человек

ее слышит, то он воспринимает ее, желает он этого или нет. Чтобы воспринять стихотворение или картину, к ним нужно «обратиться», музыка же сама обращается к человеку и не ждет ответа. Естественно, каждый по-разному воспринимает ту или иную композицию, и если музыкант или любитель классической музыки «ответит» ей, то человек, которому она не интересна, «промолчит», «ответив», к примеру, джазовой композиции. Ответ этот заключается в эмоциях, которые вызывает музыка. Музыка имеет огромное влияние на человека, определенная композиция может заставить заплакать или вызвать улыбку, очиститься или вызвать страдания. Музыка – это особый мир, мир который создал композитор, выражая себя, но ставший общечеловеческим. Чтобы понять, необходимо услышать. Объяснить музыку обыденной речью невозможно, лишь сама музыка может сказать о себе, ну и, возможно, поэзия, как ее родная сестра:

«Музыка»

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.

Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела, словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

(А.А.Ахматова)

Из всего вышесказанного можно заключить, что художественное творчество (и искусство как его результат) – это полет в бесконечность, раскрытие миров сознания творца и потаенных миров каждого, кто «знакомится» с творением. Творчество нельзя объяснить лишь усилием разума, его плоды обращаются к нам в виде образов и желают вызвать эмоции. Вдохновение приходит из свободы, недетерминируемой этим миром, свобода есть «небытие», то небытие, из которого приходит каждый человек в этот мир и в которое он уходит.