

МРНТИ 18.11

Евгения Исагулова¹, Алима Каирбекова²¹Казахская Национальная консерватория им. Курмангазы
Алматы, Казахстан**ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ПРИРОДА ИСКУССТВА****Аннотация**

В данной статье рассматриваются философские вопросы о нерушимости искусства, которые выражаются через изречение «*Ars longa, vita brevis est*». Почему искусство вечно? Что движет людьми, которые стремятся заниматься творчеством? Как искусство влияет на человеческий организм? Действительно ли творческие люди отличаются от других? Какова грань гения творчества с психическим здоровьем? Возможна ли химическая связь искусства?

Результаты исследований ученых со всего мира поразили новыми открытиями. Проводилось изучение людей, творящих искусство. В завершении были выявлены принципиальные изменения, оказывающие влияние на мозг, поведение и психологию человека. Почему дети на начальном этапе по-разному относятся к занятиям музыки в классе одного преподавателя? Талант в творчестве не главное? Почему многие творческие люди не выдерживают натиска своих гениев?

Проведенные опросы и анализ статистических данных показывает большую разницу между количеством начинающих заниматься творчеством с теми, кто продолжает свой путь. С чем это может быть связано? Изучается взгляд на эти актуальные проблемы с экономической, психологической и личностной точки зрения. Некоторые из рассматриваемых вопросов находят свои ответы, а часть из них остается риторическими или открытыми. Основываясь на таких рассуждениях, можно сделать собственные выводы о парадоксальной природе искусства.

Ключевые слова: искусство, творчество, *ars longa*, музыка, парадокс искусства, психология творчества, вопросы искусства

Исагулова Евгения¹, Каирбекова Алима¹¹Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы
Алматы, Қазақстан**ӨНЕРДІҢ ПАРАДОКСАЛДЫ ТАБИҒАТЫ****Аннотация**

Бұл мақалада «*Ars longa, vita brevis est*» сөзі арқылы айтылатын өнердің мызғымастығы туралы философиялық сұрақтар қарастырылады. Неліктен өнер мәңгі? Шығармашылықпен айналысқысы келетін адамдарды не итермелейді? Өнер адам ағзасына қалай әсер етеді? Шығармашылық адамдар шынымен басқалардан өзгеше ме? Психикалық денсаулығы бар шығармашылықтың данышпаны қандай? Өнердің химиялық байланысы мүмкін бе?

Бүкіл әлемдегі ғалымдардың зерттеу нәтижелері жаңа ашылулармен таң қалдырды. Өнер жасайтын адамдарды зерттеу жүргізілді. Соңында миға, адамның мінез-құлқына және психологиясына әсер ететін түбегейлі өзгерістер анықталды. Неліктен балалар бастапқы кезеңде бір мұғалімнің сыныбындағы музыка сабақтарына басқаша қарайды? Шығармашылықтағы Талант бастысы емес пе? Неліктен көптеген шығармашылық адамдар өздерінің данышпандарының шабуылына төтеп бере алмайды? Жүргізілген сауалнамалар мен статистикалық деректерді талдау өз жолын жалғастырушылармен шығармашылықпен айналысуды бастаушылардың саны арасындағы үлкен айырмашылықты көрсетеді. Бұл немен байланысты болуы мүмкін? Осы өзекті мәселелерге экономикалық, психологиялық және жеке көзқарас тұрғысынан қарау зерттелуде.

Қарастырылған сұрақтардың кейбіреулері жауаптарын табады, ал кейбіреулері риторикалық немесе ашық болып қалады. Осындай пайымдауларға сүйене отырып, өнердің парадоксалды табиғаты туралы өз тұжырымдарымызды жасай аламыз.

Түйінді сөздер: өнер, шығармашылық, *ars longa*, музыка, өнер парадоксы, шығармашылық психологиясы, өнер мәселелері

Isagulova Evgeniya¹, Kairbekova Alima²

*¹Kazakh National Conservatory named after Kurmangazy
Almaty, Kazakhstan*

THE PARADOXICAL NATURE OF ART

Abstract

This article discusses philosophical questions about the inviolability of art, which are expressed through the saying "Ars longa, vita brevis est". Why is art eternal? What motivates people who want to be creative? How does art affect the human body? Are creative people really different from others? What is the facet of creative genius with mental health? Is a chemical bond of art possible?

The results of research by scientists from all over the world have amazed with new discoveries. The study of people who create art was conducted. At the end, fundamental changes were identified that affect the brain, behaviour and psychology of a person. Why do children at the initial stage have different attitudes to music lessons in the classroom of the same teacher? Is talent not the main thing in creativity? Why do many creative people not withstand the onslaught of their geniuses? Conducted surveys and analysis of statistical data show a big difference between the number of beginners to engage in creativity with those who continue their journey. What could this be related to? The article examines the view of these current problems from an economic, psychological and personal point of view.

Some of the questions under consideration find their answers, and some of them remain rhetorical or open. Based on such reasoning, one can draw one's own conclusions about the paradoxical nature of art.

Keywords: art, creativity, ars longa, music, paradox of art, psychology of creativity, questions of art

«*Ars longa, vita brevis est*». «Жизнь коротка, искусство вечно». Пожалуй, эта надпись должна быть отчетливо видна при входе в каждый творческий вуз, чтобы любой входящий понимал свое предназначение в этих стенах. Как важно определять границы своей деятельности, особенно для людей искусства. Струны психологического состояния творческих индивидов натянуты с гораздо большим напряжением, чем у многих других людей, не имеющих креативного мыслительного процесса. Согласно исследованиям международной команды психологов из университетов Австрии и Китая под руководством Роджера Бити из Гарвардского университета, можно сделать следующие выводы - люди делятся на 2 категории по принципу работы их нейрональной активности. Все просто – мозг творческих людей выдает больше всплеск при нестандартных вопросах типа «Как можно применить носки?». Также психологи при проведении творческих тестов заметили, что люди искусства отличаются необычным представлением образов и изложением идей. В совокупности такие примеры доказывают, что творческие люди воспринимают информацию более ярко и открыто, а чувства переживают острее. Именно поэтому так важно выбрать правильную дверь к открытию своего потенциала, но сначала нужно внимательно изучить надпись над входом «*Ars longa, vita brevis est*».

Что вообще может человек сказать об искусстве? «Что красота есть необходимое условие искусства, что без красоты нет и не может быть искусства – это аксиома» [1], как говорил Белинский. По словам Блонделя: «Конечная цель искусства – побудить людей делать то, что им нужно, и осознавать то, что они знают» [1]. Обобщая все вышесказанное, искусство – это многоликий и разнообразный предмет для обсуждения, который никогда не постареет и никогда не умрет. Возможно люди, которые ищут философский камень, выбирают неправильные места для своих поисков. Для точного нахождения решения необходима четкая постановка вопроса. Как найти ключ от двери, через которую проскальзывают тайны бесконечной химии вселенной? Такие задачи требуют отдельного объяснения каждой детали. Химия – процесс, соответственно, он не статичен, и требуется определенная сноровка, чтобы за ним поспевать. Но следует знать начало этой химии и что этот процесс обозначает в целом. Одно из определений высказал Ломоносов: «*Химия — наука об изменениях, происходящих в смешанном теле*» [2]. Если взять вселенную в пример смешанного тела, где находится множество галактик и бесконечное количество звезд, то ученые путем постоянных исследований доказали существование вечного движения. Из

этого следует, что каждый процесс имеет результат. Результат химических процессов вселенной в гармонии, стремлении уравновесить хаос и поддерживать баланс в природе. Так вот творческие люди и являются теми маленькими механизмами-звездами, которые придумывают реакции воплощения в жизнь этих химических процессов.

Представим маленького ребенка. Многие взрослые говорят, что он мало что понимает. Можно расценить это неверным утверждением. Иногда глаза, полные смысла и четкого осознания своих действий скажут больше, чем любые слова. Уже в колыбели, возможно, ребенок знает, чем он хочет заниматься. Просто в силу своей беспомощности малыш не может этого сказать. Тогда на помощь приходит талант и весьма поразительные творческие способности, которые указывают на желания ребенка. Не случайно, при проведении обряда тұсау кесу, маленькому члену семьи предоставляли право выбора, уважая его интересы. Нужно придерживаться традиций наших предков, тогда есть шанс воспитать настоящих гениев. Но в детском возрасте увлечение первыми ступенями искусства может расцениваться скорее, как игра. Наглядный пример: как много детей отдают в музыкальные школы и как мало из них продолжают профессиональную карьеру музыкантов. Почему так происходит? Может быть, плохие учителя? Но как объяснить тогда тот факт, что у одного и того же учителя, ученики с одинаковыми способностями, одинакового возраста, с одинаковой подготовкой, одной методикой преподавания, один продолжает занятия, а второй заканчивает свой путь и уходит в абсолютно другую сферу? Возможно дело в предпочтениях. Но ведь когда-то ученик этим занимался и также вкладывал душу. А может он просто сдался? Ведь никто не поспорит с тем, что заниматься творчеством довольно непростое дело. Бесконечные часы занятий, вечно напряженные эмоции. Они ходят по лезвию ножа, постоянно балансируя между раем и адом. Временами доходит до абсурда - творческие люди выглядят странными и нелепыми в глазах обычных людей. Как творить и не попасть психиатрическую лечебницу. Статистика показывает, что более психически-неуравновешенными являются люди искусства. А постоянный стресс, напор и нестабильное положение лишь ухудшают ситуацию. При опросе разной категории людей и задав им вопрос: «Сколько раз вы хотели бы в душе все это бросить и заниматься совершенно другим делом, прикладывая к этому минимально усилий, как работают многие другие люди?». По итогам опроса творческие люди иногда каждый день хотели бросить свою работу, но каждый раз упрекали себя за такие мысли, ведь это не просто дело, оно любимое до блеска в глазах и родное до боли в сердце. Люди, которые занимаются творчеством практически как спортсмены, им всегда нужно держать себя в форме, так как искусство не терпит лентяев и праздных бродяг. Всего лишь 10% таланта и 90% ежедневного труда, колоссальных усилий над собой.

Проведя небольшие исследования в виде социального опроса, анкетирования и мониторинга дополнительного образования учащихся, можно выявить следующую статистику: количество учащихся школ, которые заняты в творческих кружках, составляет примерно 40% от общего количества школьников. После окончания 9 и 11 классов, лишь 9% учащихся продолжают заниматься своим хобби профессионально, поступив в средне-специальные или высшие творческие учебные заведения. Также можно вычислить, что из такого огромного количества вузов, всего 2 вуза высшего образования по Казахстану. Причем на многие отделения даже нет конкурса, что говорит о довольно низком количестве поступающих. Если вернуться к истории, то можно вспомнить, что в 80-е годы в музыкальных колледжах и вузах было только на одном курсе одного отделения более 30 учащихся, а сейчас это цифра может вместить все курсы одного отделения. Невольно появляется вопрос «Почему такие убывающие показатели?». Если смотреть с экономической стороны, то зарплата творческих людей иногда достигает показателя выше среднего, к тому же многие известные добиваются немалых высот и соответственно средств. В этом случае являются ключевым моментом желание и выбор каждого, к чему он стремится и как много он хочет затратить при этом усилий. Из этого следует вывод, что материальная сторона не является главным препятствием к выбору творческой профессии. Живя в социуме, также всегда было почетным заниматься творчеством, так как не у всех людей есть к этому

способности, о чем свидетельствуют исследования, о которых упоминалось выше. Соответственно остается только сторона психологическая. «Это слишком сложно», сказали некоторые из них. Многие не выдерживают того давления, которое оказывают наставники при просвещении в мире искусства. Обращаясь к современным источникам кинематографа, можно выделить фильм «Одержимость». Эта картина об искусстве, о становлении личности, о жестокости методов и силе характера. Прекрасный пример становления гения в процессе воспитания. Такие приемы встречаются далеко не у всех преподавателей, но это имеет место быть. К тому же очень часто такая политика приносит свои плоды в сокровищницу новых талантов. Но от этого струны психологического состояния становятся все тоньше и восприимчивее к многим жизненным переживаниям. Беря во внимание порой жесткие методы, можно предположить, что в творческом мире остаются только избранные и действительно боготворящие свое дело. Эти и объясняет тот факт, что очень мало детей выбирают свое увлечение делом всей жизни. Что касается убывающих показателей, то можно сослаться на становление другой эпохи, нового времени и иного мировоззрения. Творчество требует полной сосредоточенности, но не у всех есть для этого время, учитывая, что темпы современной жизни и развития значительно выросли.

Перед тем как приносить свою жизнь в жертву искусства нужно серьезно подумать. Если выбор сделан не в пользу себя, то есть риск попасть в мир, где можно почувствовать себя маленьким человеком из гоголевской повести «Шинель» [3], который не стремился решать глобальные проблемы, жил в своем маленьком мирке и не оставил после себя великих дел. Другой пример можно подчеркнуть из книги Фейхтвангера «Гойя или тяжкий путь познания» [4]. Приверженность к религии, придворным лицам не мешала воплощать потрясающие образы в искусстве, полностью отражающие политические события того времени, а также помогающие выплеснуть необходимые эмоции в своих творениях, которые смогли бы донести суть прошлых ошибок до будущего поколения.

«*Ars longa, vita brevis est*». Здесь я бы сослалась на слова Брехта, что «Все виды искусств служат величайшему из искусств — искусству жить на земле» [5]. По сути, когда люди творят, они пытаются понять мир, ответить на интересующие вопросы почему. Многие творческие люди изучают и возрождают стили прошлых эпох, чтобы глубже осознать, что хотели сказать наши предки, тем самым привнести в мир что-то новое. Также необходимо быть остро-восприимчивыми к переменам, ввиду того что любое искусство – это парадокс противоречий, где нужно быть готовым к резким линиям форте и к плавным теням пиано, как в словах Арагона: «Лицо художника проявляется в его противоречивости».

Алексей Гегер, директор по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности», кандидат социологических наук путем исследований выявил многих талантливых людей с Биполярным аффективным расстройством, или как раньше его называли Маниакально – депрессивным психозом (МДП) [6]. Исаак Ньютон, Фридрих Ницше, Винсент Ван Гог, Николай Гоголь, Роберт Шуман, Эдгар По и многие другие, которыми восхищаются и у которых учатся были больны с врачебной точки зрения. Действительно, хочется согласиться с Сальвадором Дали, что «Великие психологи и те не могли понять, где кончается гениальность и начинается безумие». Ученые из Гарвардского университета объяснили причину случающихся болезней с творческими людьми. Выбрав 163 испытуемых, нейробиологи предложили им пройти тест на дивергентное мышление. Попросив в тесте одну и ту же проблему решить несколькими различными способами. Испытуемым выдали обычные предметы с просьбой придумать для них необычный формат использования. Во время прохождения тестов, участникам эксперимента было проведено МРТ-сканирование, которое выявило, что во время испытаний наибольшую активность демонстрировали следующие участки мозга: левая передняя островковая доля, которая отвечает за восприятие и самосознание; правая дорсально латеральная префронтальная кора (ее функции самоконтроль, подбор оптимальных мыслей); кора задней части поясной извилины мозга, заведующая переключением внимания [7]. Ученые сделали вывод, что у творческого мышления есть одна особенность эти три мозговые области не могут функционировать

одновременно, то есть при анализе идей и оценки ситуации, другая область уже не может отвечать за воспроизведение чего-то нового. Вот такие последствия даров муз, как считали в Древней Греции. Не удивительно, что кто-то отказывается от этих привилегий. Зато благодаря творческим людям у нас есть многие блага. Ведь творчество не только в картинах, музыке, танцах. Сколько великих ученых, которые потрясли мир своими открытиями и изобретениями. По этому поводу можно было бы снова сослаться на идеи древних греков о неделимости на гуманитариев и технарей. В их время музыку изучали вместе с астрономией, пытались показать уже в то время связь и важность гармонии каждого живого существа с космосом.

Цель любого человека – удовлетворение своих желаний, через которое можно достичь гармонии. Людям искусства в какой-то степени испытать это проще, так как они быстрее входят в состояние потока, о котором Михай Чиксентмихайи [8] написал целую книгу. Творческий человек может успевать и работать, и отдыхать, и созерцать над происходящим, окидывая своим томным взглядом все происходящее вокруг с возможностью запечатлеть увиденное или услышанное. Ведь вдохновение приходит внезапно, окутывая своим головокружительным шлейфом бредовых идей захватить мир в свои объятия и свернуть горы пустяковых трудностей. Бывает, что в искусстве не нужно много думать, а только чувствовать, тогда шанс выбрать правильное решение увеличивается. Хоть разум занимает не последнее место, главенствует здесь сердце. Только там находится заветный механизм, бездонная скважина блестящих идей и неиссякаемый родник вдохновения. Так вот важно понимать, что ключевая задача современного человека в мире искусства – не затеряться в толпе, не стать очередным серым лицом, а постоянно творить и задавать вопросы, на которые четко знать ответы для кого или для чего он это делает, чего хочет здесь добиться и как сейчас это сделать. Пусть идеи выдает сердце, но механизмами занимается четкий и хладнокровный разум. Ведь искусство – это далеко не хаос, и чем больше его узнают, тем больше в этом убеждаются. В нем даже может иногда проследиваться тонкая нить благословения Творца. Особенно ярко можно услышать божественное провидение в музыке Баха. Эта удивительная гармония заставляет рыдать душу от счастья, помогает открывать веру в великое и бесконечное. Возможно искусство и есть Творец, в которого верят и чему поклоняются. То, за что не жалко расстаться с жизнью, ведь она найдет продолжение в искусстве. Так можно жить вечно, главное правильно расставить приоритеты. Философский камень реально создать самостоятельно, формулу вывести, постоянно творя и занимаясь любимым делом. Реально ли вспомнить хоть одну выдающуюся личность, создающую шедевры мирового уровня, которая вошла в историю как гений, но которая ненавидела то, чем занимается? Даже никто не приходит в голову. Значит, чтобы добиться – нужно любить, а любят только сердцем.

Всегда удивляла парадоксальная природа искусства. Можно чувствовать себя такими ничтожными в этом мире, но при этом понимать, что все что сейчас изучают, придумал человек. Это абсолютная истина. Первое что должно приходиться в голову человеку, который увидел надпись «*Ars longa, vita brevis est*». Нет ничего невозможного. «Творец художественного произведения будущего есть не кто иной, как художник настоящего времени», писал Вагнер. Лучше и не скажешь, чем этот великий маэстро. Последнее время распространено скептическое суждение о том, что все великое уже создали и придумали. Нельзя согласиться с этим суждением. Каждое творение уникально по-своему. Почему у нас принято считать идеалом только классику? А ведь у кого-то сердце тяготит к абстракции. Современные синтезы музыки, живописи, танцев разных стилей и народов очень гармонично существуют в международных сотрудничествах. Каждый человек искусства должен думать не о том, чтобы создать шедевр, а думать для чего он это создает? Понравится ли его творение не только самому, но и окружающим? Второй способ подразумевает быть дальновидным, чтобы знать, что через несколько веков, его работы будут пользоваться большим успехом. Ведь продолжение вашей жизни в искусстве. Если вы не можете создать новое, научите того, кто может это создать. Вылепите своего идеального покорителя людей искусства в своем ученике. Ведь это тоже мастерство. Последняя цепочка, возможно, даже будет прочнее, так

как вас будут помнить реальные живые люди. Просто нужно набраться смелости и творить. Главное верить в себя и других.

В заключении хочется вспомнить маленького человека, если посмотреть на которого через призму искусства, все будет в точности, наоборот. Маленький мир в руках большого человека. Все создавалось его руками. И если смогли они, значит, сможете и вы! Сейчас в современном мире нужно только и успевать что гнаться за временем. Где уж тут за искусством поспевать? Но это не правильная трактовка. Не нужно облегчать себе жизнь на этом поприще. Не нужно сдаваться и выходить, не оглядываясь на надпись, уже практически разгадав ее значение. Необходимо идти в ногу со временем, стремиться облегчить жизнь другим, тогда и вам станет легче. Время идет, но человеческая сущность не меняется. Важно чувствовать удовлетворение от процесса выполнения любимых дел – залог счастливого существования. Ключ в руках каждого свой, а дальше уже зависит от вас, удастся ли создать философский камень и остаться в памяти на долгие годы, либо затеряться в толпе бессмысленных серых лиц.

Список литературы

1. **Белинский, В.Г.** [Электронный ресурс] URL: <https://жемчужинымысли.рф/цитаты/по+разделам/искусство.html> (дата обращения: 20.10.2021)
2. **Ломоносов, М.В.** [Электронный ресурс] URL: <http://www.ras.ru/lomonosov/aaef3b09-825a-413f-8a9d-aa413b0ed70c.aspx> (дата обращения: 20.10.2021)
3. **Гоголь, Н.В.** Шинель [Текст] / Гоголь Н.В. Москва «Художественная литература», 1984. – С. 97-100.
4. **Фейхтвангер, Л.** Гойя, или тяжкий путь познания [Текст] / Фейхтвангер Л. Алма-ата «Өнер», 1980. – С. 80-84.
5. **Сагадиев, Н.** Философия о вселенской гармонии [Текст] / Сагадиев Н. онлайн-журнал [Электронный ресурс] URL: <https://mysl.kazgazeta.kz/news/615> (дата обращения: 20.10.2021)
6. **Гуляко, М.** [Электронный ресурс] URL: <https://psyfactor.org/lib/genialnost-i-bezumiye.htm> (дата обращения: 20.10.2021)
7. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество_и_психические_расстройства (дата обращения: 20.10.2021)
8. **Чиксентмихайи, М.** Поток: психология оптимального переживания» [Текст] / Чиксентмихайи М. Москва «Альпина нон-фикшн», 2011. – С.203-206.

References (transliterated)

1. **Belinskij, V.G.** [Elektronnyj resurs] URL: <https://zemczuzinymysli.rf/citaty/po+razdelam/iskusstvo.html> (data obrasheniya: 20.10.2021)
2. **Lomonosov, M.V.** [Elektronnyj resurs] URL: <http://www.ras.ru/lomonosov/aaef3b09-825a-413f-8a9d-aa413b0ed70c.aspx> (data obrašeniâ: 20.10.2021)
3. **Gogol, N.V.** Šinel' [Tekst] / Gogol' N.V. Moskva «Hudozestvennaâ literatura», 1984. – S. 97-100.
4. **Fejhtvanger, L.** Gojâ, ili tâžkij put' poznaniâ [Tekst] / Fejhtvanger L. Alma-ata «Ôner», 1980. – S. 80-84.
5. **Sagadijev, N.** Filosofiâ o vselenskoj garmonii [Tekst] / Sagadijev N. onlajn-žurnal [Elektronnyj resurs] URL: <https://mysl.kazgazeta.kz/news/615> (data obrašeniâ: 20.10.2021)
6. **Gulako, M.** [Elektronnyj resurs] URL: <https://psyfactor.org/lib/genialnost-i-bezumiye.htm> (data obrašeniâ: 20.10.2021)
7. Svobodnaâ ènciklopediâ Vikipediâ [Elektronnyj resurs] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Tvorčestvo_i_psihičeskie_rasstrojstva (data obrašeniâ: 20.10.2021)
8. **Chiksentsmihaji, M.** Potok: psihologiâ optimal'nogo pereživaniâ» [Tekst] / Chiksentsmihaji M. Moskva «Al'pina non-fikšn», 2011. – S.203-206.

Сведения об авторах:

Исагулова Евгения – магистрантка 1 курса кафедры «Струнных инструментов» Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы.

Каирбекова Алима – научный руководитель, доктор философских наук, профессор кафедры социогуманитарных наук Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы.

Авторлар туралы мәліметтер:

Исагулова Евгения – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының "Ішекті аспаптар" кафедрасының 1 курс магистранты.

Қайырбекова Әлима – ғылыми жетекші, философия ғылымдарының докторы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар кафедрасының профессоры.

Information about the authors:

Evgeniya Isagulova – 1st-year undergraduate student of the Department of String Instruments of the Kurmangazy Kazakh National Conservatory.

Alima Kairbekova – Scientific supervisor, Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Socio-Humanities of the Kurmangazy Kazakh National Conservatory.