

ББК 74.213.55
C51

Рецензенты—
доктор философских наук Б. Г. ЛУКЬЯНОВ;
кандидат философских наук В. И. ШУЛЬГИН

Смолянинов И. Ф.
Природа в системе эстетического воспитания: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1984.— 207 с., ил.

В книге доктора философских наук, профессора И. Ф. Смолянинова природа рассматривается как источник эстетического воспитания и образования человека. Для анализа эстетической природы автор использует методологию марксизма, а для анализа природы мира, решения проблем эстетического воспитания автор использует образный материал науки, искусства и литературы.

Книга в первую очередь будет полезна учителю, ведущему факультативные занятия по курсу «Основы эстетики» и «Психология воспитания».

С 4306012100—678 181—84
103(03)—84

ББК 74.213.55
371.013

© Издательство «Просвещение», 1984 г.

Введение

Мира восторг беспредельный
Сердцу невылему зан...

А. Блок

Во всех нас, волоках и малых,
смиренных и гордых, заложен ин-
стинкт красоты, влечения к тому,
что будущего разного в мире, со-
ставляет прелест бытия.

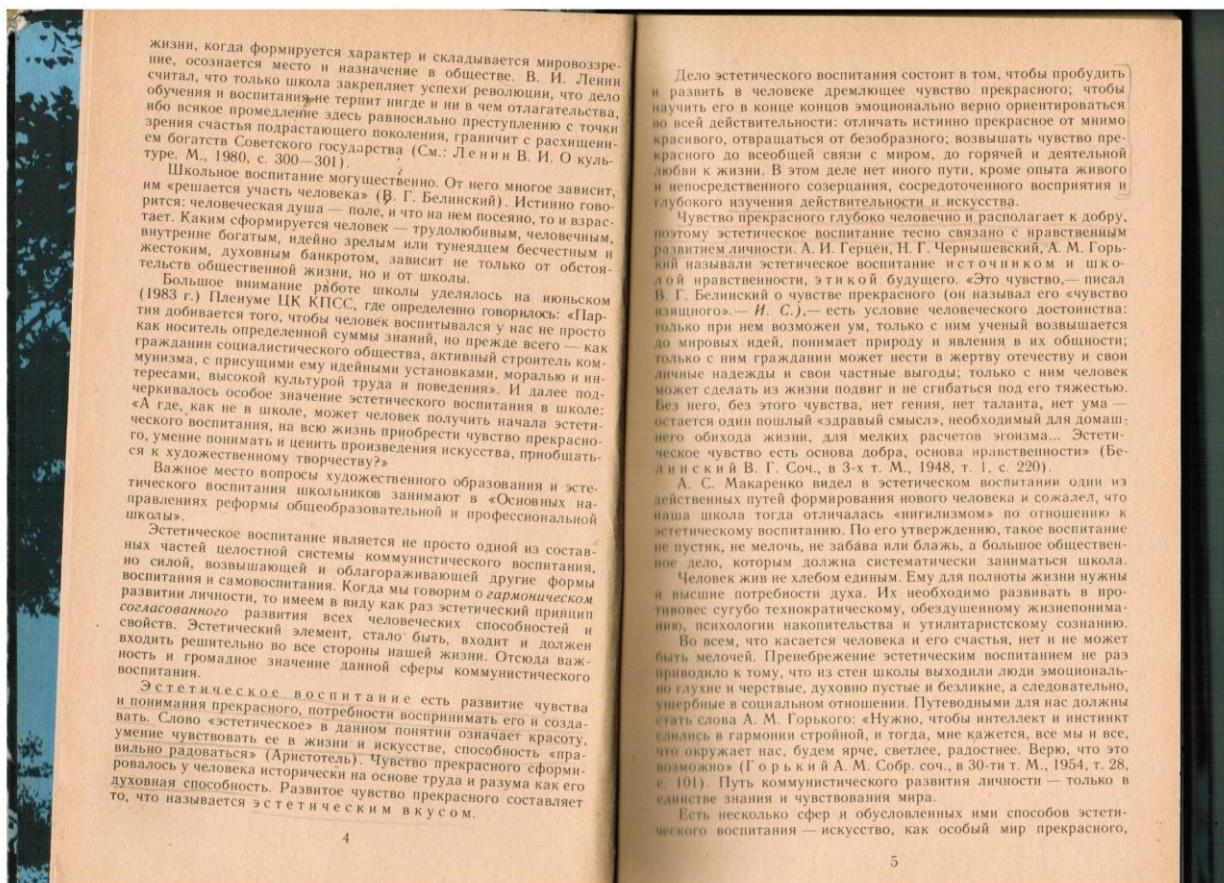
А. Франс

Название книги включает в себя два весьма широких понятия: «природа» и «эсте-
тическое воспитание». Ее проблематику прежде всего составляют вопросы о том, какое важное место занимает эстетическое воспи-
тание в системе коммунистического воспитания и как влияет
природа на духовное развитие человека.

Решение всех экономических, социальных и культурных задач
в нашей стране подчинено высшей цели — всестороннему и гар-
моничному развитию личности, формированию нового человека коммунистического типа. Эта цель является выражением гумани-
стической сущности развитого социализма, который превосходит все другие общественные формации тем, что на деле осуществляет конституционно подтвержденный идеал: развитие каждого есть
условие развития всех. Речь идет о реальном гуманизме, способ-
ствующем всестороннему развитию каждого члена общества, сочетающем в нем духовного богатства, моральной чистоты и физи-
ческого совершенства. Все это составляет социально-историческую
стратегию нашей партии и государства, педагогики и коммуни-
стического воспитания в целом. Идея реального гуманизма про-
ниизывает решения ноябрьского (1982 г.), июньского (1983 г.),
апрельского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС.

Система коммунистического воспитания включает в себя иде-
ально-политическое (мировоззренческое, идеологическое, атеистиче-
ское), трудовое, нравственное, эстетическое воспитание, а также
физическое, экологическое и т. д. развитие личности. Результатом
всей социалистической истории и воспитательной работы явился
советский человек — политически мыслящий и добросовестный
трудящийся, интернационалист и патриот, совершивший революцию,
одержавший победу над фашизмом в Великой Отечественной
войне, построивший развитое социалистическое общество и
отстаивающий мир на земле. «Это не значит, конечно, — говори-
лось на XXVI съезде КПСС, — что мы уже решили все вопросы,
связанные с **формированием нового человека**» (Материалы XXVI
съезда КПСС, 1983, с. 63).

В первую очередь эти задачи стоят перед школой, которая
призвана давать людям образование и воспитание. Воспитывать —
значит социально воспроизводить людей во всем богатстве их
духовных и физических сил. Особенно важно то, что школа охваты-
вает своим воздействием людей в первоначальный период их

жизни, когда формируется характер и складывается мировоззрение, осознается место и назначение в обществе. В. И. Ленин считал, что только школа закрепляет успехи революции, что дело обучения и воспитания не терпит ни где и ни в чем отлагательства, ибо всякое промедление здесь равносильно преступлению с точки зрения счастья подрастающего поколения, граничит с расхищением богатств Советского государства (См.: Ленин В. И. О культуре. М., 1980, с. 300—301).

Школьное воспитание могущественно. От него многое зависит, им «решается участь человека» (В. Г. Белинский). Истинно говорится: человеческая душа — поле, и что на нем посеяно, то и взрастает. Каким сформируется человек — трудолюбивым, человечным, внутренне богатым, иденно зерлем или тунеядцем бесчестным и жестоким, духовным банкротом, зависит не только от обстоятельств общественной жизни, но и от школы.

Большое внимание работы школы уделялось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, где определено говорилось: «Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего — как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма, с присущими ему идеальными установками: моралью и интересами, высокой культурой труда и поведения». И далее подчеркивалось особое значение эстетического воспитания в школе: «А где, как не в школе, может человек получить начала эстетического воспитания, на всю жизнь приобрести чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, приобщаться к художественному творчеству?»

Важное место вопросы художественного образования и эстетического воспитания школьников занимают в «Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы».

Эстетическое воспитание является не просто одной из составных частей целостной системы коммунистического воспитания, но силой, воззывающей и облагораживающей другие формы воспитания и самовоспитания. Когда мы говорим о гармоническом развитии личности, то имеем в виду как раз эстетический принцип согласованного развития всех человеческих способностей и свойств. Эстетический элемент, стало быть, входит и должен входить решительно во все стороны нашей жизни. Отсюда важность и громадное значение данной сферы коммунистического воспитания.

Эстетическое воспитание есть развитие чувства и понимания прекрасного, потребности воспринимать его и создавать. Слово «эстетическое» в данном понятии означает красоту, вильно радоваться» (Аристотель). Чувство прекрасного сформировалось у человека исторически на основе труда и разума как его то, что называется эстетическим вкусом.

4

Дело эстетического воспитания состоит в том, чтобы пробудить и развить в человеке дремлющее чувство прекрасного; чтобы научить его конце концов эмоционально верно ориентироваться во всей действительности: отличая истинно прекрасное от мнимо прекрасного, отвращаться от безобразного; вызывать чувство прекрасного до всеобщей связи с миром, до горячей и деятельной любви к жизни. В этом деле нет иного пути, кроме опыта живого и непосредственного созерцания, сосредоточенного восприятия и глубокого изучения действительности и искусства.

Чувство прекрасного глубоко человеческое и располагает к добру, поэтому эстетическое воспитание тесно связано с нравственным развитием личности. А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, А. М. Горький называли эстетическое воспитание источником и школой нравственности, этикой будущего. «Это чувство,— писал В. Г. Белинский о чувстве прекрасного (он называл его «чувством ищущим»). — Н. С.— есть условие человеческого достоинства: только при нем возможен ум, только с ним ученыи возвышается до мировых идей, понимает природу и явления в их общности; только с ним гражданин может нести в жертву отечеству и свои личные надежды и свои частные выгоды; только с ним человек может сделать из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестью. Без него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума — остается один пошлый «здравый смысл», необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма... Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности» (Белинский В. Г. Соч., в 3-х т. М., 1948, т. 1, с. 220).

А. С. Макаренко видел в эстетическом воспитании один из действенных путей формирования нового человека и сожалел, что наша школа тогда отличалась «инициализмом» по отношению к эстетическому воспитанию. По его утверждению, такое воспитание не пустяк, не мелочь, не забава или блажь, а большое общественное дело, которым должна систематически заниматься школа.

Человек жив не хлебом единим. Ему для полноты жизни нужны и высшие потребности духа. Их необходимо развивать в пропаганде сугубо технократическому, обездушенному жизнепониманию, психологии накопительства и утилитаристскому сознанию.

Во всем, что касается человека и его счастья, нет и не может быть мелочей. Пренебрежение эстетическим воспитанием не раз приводило к тому, что из стен школы выходили люди эмоционально глухие и черствые, духовно пустые и безликие, а следовательно, шире в социальных отношениях. Путеводными для нас должны стать слова А. М. Горького: «Нужно, чтобы интеллект и инстинкт единились в гармонии стройной, и тогда, мне кажется, все мы и все, что окружает нас, будем ярче, светлее, радостнее. Верю, что это возможно» (Горький А. М. Собр. соч., в 30-ти т. М., 1954, т. 28, с. 101). Путь коммунистического развития личности — только в единстве знания и чувствования мира.

Есть несколько сфер и обусловленных ими способов эстетического воспитания — искусство, как особый мир прекрасного,

5

предметы труда, в которых содержится художественное начало, прекрасный человек, общество и, наконец, прекрасная природа. Природе принадлежит особое и весьма важное место: красота в ней, во первых, является первоисточником красоты в искусстве; во вторых, эта красота разлита во всей вселенной и, в третьих, ее удивительный эстетический вес огромен, поскольку прекрасное в природе всегда перед глазами и надо только уметь видеть и чувствовать его. «...Природа есть непосредственный предмет науки о человеке», — писал К. Маркс (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 596). Особые человеческие чувственные сущностные силы (к ним относятся и наша эстетическая способность), находящие свое предметное осуществление в предметах природы, могут обрести свое самопознание только в науке о природе вообще. Это значит, что эстетическое воспитание посредством прекрасной природы есть процесс существенного становления и духовного развития человека.

Данный вопрос еще более актуально стоит в связи с тревожной экологической ситуацией в современном мире, с тем, что угрожающее исчезает естественная красота. Это заставляет людей более внимательно посмотреть вокруг, ощутить почувствовать и понять ее значение.

Прежде чем говорить непосредственно о воспитании прекрасной природы, есть необходимость специально остановиться на том, что такое природа в ее отношениях к человеку и обществу, а также — на историческом развитии эстетических представлений о природе. Без этой философии и истории нельзя «пробиться» к нашей теме и понять ее глубочайший смысл.

Наш разговор о природе и ее месте в эстетическом воспитании человека, надеюсь, окажется полезным для всех воспитателей юношества. Приобщая своих питомцев к природе, являющейся в широком смысле слова основой мира прекрасного, каждый из них по-своему учит чувствовать, беречь и приумножать ее, а значит, ценить и понимать ее красоту.

1

Красота природы, как объективное свойство материального мира

Природа бесконечна, во она величично существует... все сознания в ощущении человека...
В. И. Ленин

Нетивное определение прекрасного также — «прекрасное есть истина...»
Природа с восприятием эстетики чистота исключает природу вполне, не находит neither красоты и ее красоте.
Н. Г. Чернышевский

Природа является первоосновой всякой красоты и величия. Что же есть природа сама по себе? О ее эстетическом познании трудно или вообще невозможно говорить, если не понять самый предмет этого познания. Трудность вопроса заключается не только в том, что природа сложна и бесконечна, но и в том, что существуют различные объяснения ее понятия. В силу определенной исторической ограниченности сознания природы трактовалась или более широко, или, наоборот, односторонне, узко, ложно.

Все это, естественно, не могло не оказываться на характере эстетических представлений в отношениях к ней. Философия диалектического материализма вобрала в себя более чем двухтысячелетний опыт познания природы и дала ему всестороннее освещение. С краткого изложения этих взглядов мы и начнем последовательное раскрытие нашей темы.

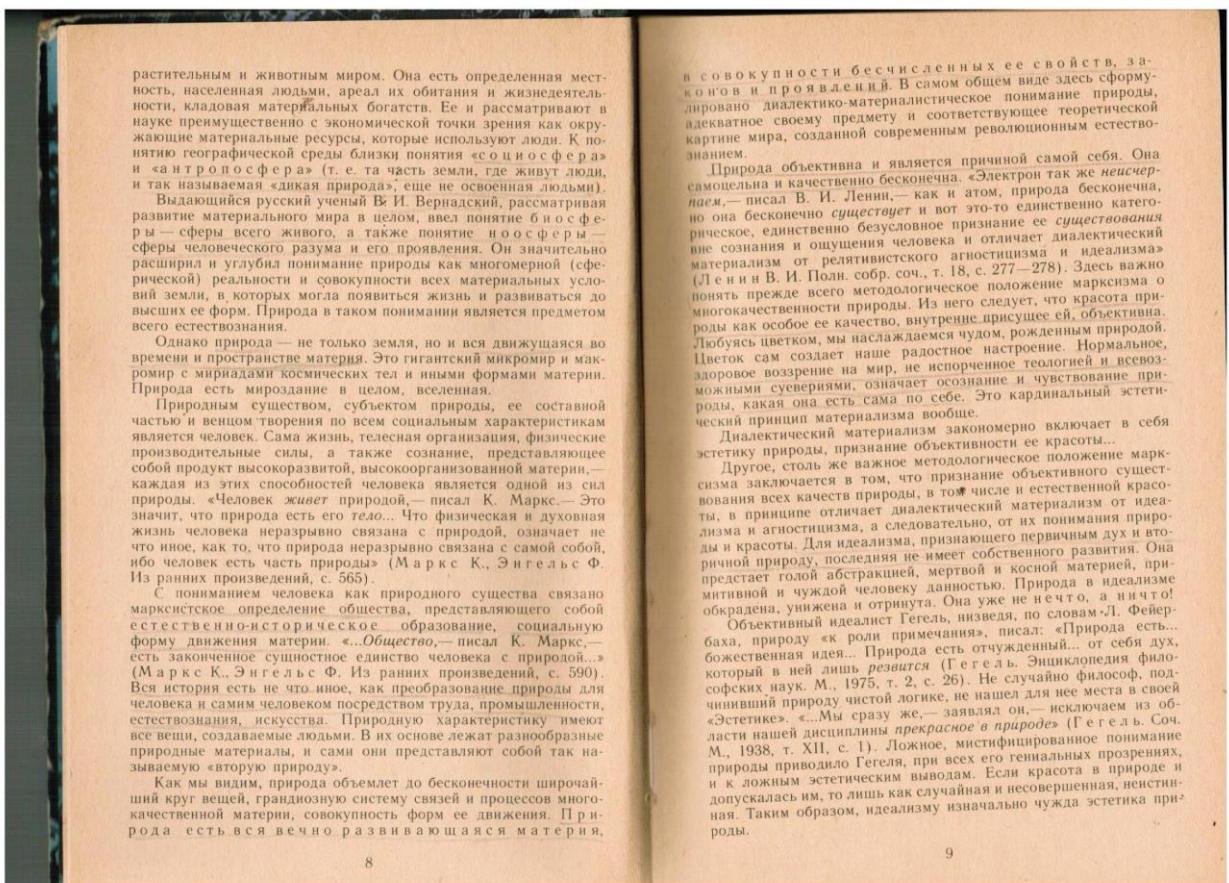
I. Научное понимание природы и первоначальные эстетические представления о естественной красоте

Что включается в понятие природы

Сам термин «природа» означает нечто прирожденное, извечно существующее и всерождающее. Природа чаще всего и понимается как мать вещей, начало начал, источник всего сущего.

Природу нередко отождествляют с географической средой, что нельзя признать правильным, поскольку географическая среда — это лишь ближайшая к человеку природа, преобразованная или преобразуемая им, с ее недрами, почвами,

7

растительным и животным миром. Она есть определенная местность, населенная людьми, ареал их обитания, жизнедеятельности, кладовая материальных богатств. Ее и рассматривают в науке преимущественно с экономической точки зрения как окружающие материальные ресурсы, которые используют люди. К понятию географической среды близки понятия «с о ц и о ф е р а» и «с а н т р о п о с ф е р а» (т. е. та часть земли, где живут люди, и так называемая «дикая природа», еще не освоенная людьми).

Выдающийся русский ученый В. И. Вернадский, рассматривая развитие материального мира в целом, ввел понятие биосфера — сферы всего живого, а также понятие ионосфера — сферы человеческого разума и его проявления. Он значительно расширил и углубил понимание природы как многогранной (сферической) реальности и совокупности всех материальных условий земли, в которых могла появиться жизнь и развиваться до высших ее форм. Природа в таком понимании является предметом всего естествознания.

Однако природа — не только земля, но и вся движущаяся во времени и пространстве материя. Это гигантский микромир и макромир с мирозданием космических тел и иными формами материи. Природа есть мироздание в целом, вселенная.

Природным существом, субъектом природы, ее составной частью и венцом творения во всем социальном характеристикам является человек. Сама жизнь, телесная организация, физические производительные силы, а также сознание, представляющее собой продукт высокоразвитой, высокоразвинованной материи, — каждая из этих способностей человека является одной из сил природы. «Человек живет природой», — писал К. Маркс. — Это значит, что природа есть его тело... Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть часть природы» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 565).

С пониманием человека как природного существа связано марксистское определение общества, представляющего собой естественно-историческое образование, социальную форму движения материи. «...Общество,— писал К. Маркс,— есть законченное сущностное единство человека с природой...» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 590). Вся история есть не что иное, как преобразование природы для человека и самим человеком посредством труда, промышленности, естествознания, искусства. Природную характеристику имеют все вещи, создаваемые людьми. В их основе лежат разнообразные природные материалы, и сами они представляют собой так называемую «вторую природу».

Как мы видим, природа объемлет до бесконечности широчайший круг вещей, грандиозную систему связей и процессов многокачественной материи, совокупность форм ее движения. Природа есть вся вечно развивающаяся материя,

в совокупности бесчисленных ее свойств, за-
коночных и промежуточных. В самом общем виде здесь сформу-
лировано диалектико-материалистическое понимание природы,
адекватное своему предмету и соответствующее теоретической
картине мира, созданной современным революционным естество-
знанием.

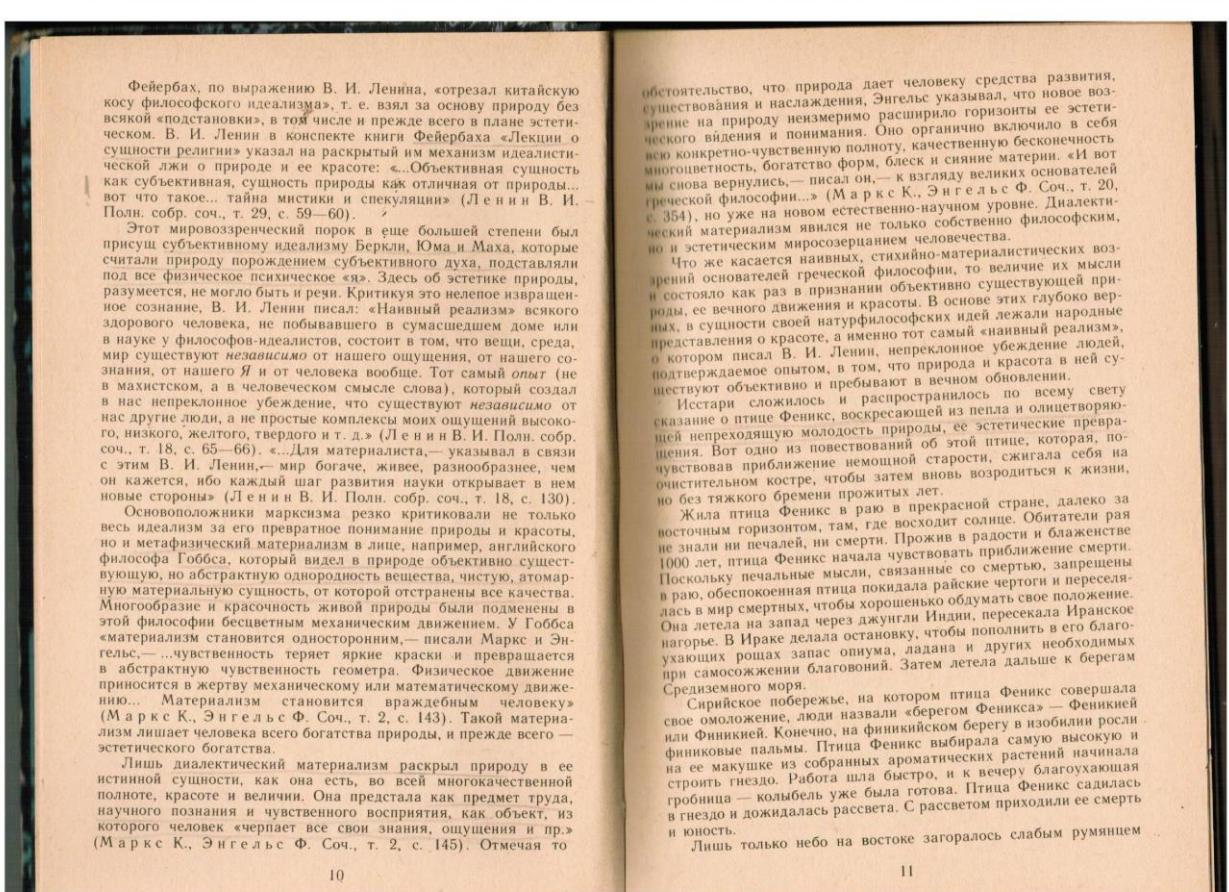
Природа объективна и является причиной самой себя. Она самоцельна и качественно бесконечна. «Электрон так же не исчез-
пает,— писал В. И. Ленин,— как и атом, природа бесконечна,
но она бесконечно существует и вот это-то единственно катего-
рическое, единственное безусловное признание ее существования
вне сознания и ощущения человека и отличает диалектический
материализм от релятивистского агностицизма и идеализма» (Ле-
нин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 277—278). Здесь важно
понять прежде всего методологическое положение марксизма о
многокачественности природы. Из него следует, что красота при-
роды как особое ее качество, внутренне присущее ей, объективна.
Любая цветком, мы наслаждаемся чудом, рожденным природой.
Цветок сам создает наше радостное настроение. Нормальное,
здравое восприятие на мир, не испорченное теологией и всевоз-
можными суевериями, означает осознание и чувствование при-
роды, какая она есть сама по себе. Это кардинальный эстети-
ческий принцип материализма вообще.

Диалектический материализм закономерно включает в себя
естетику природы, признание объективности ее красоты...

Другое, столь же важное методологическое положение марк-
сизма заключается в том, что признание объективного существ-
ования всех качеств природы, в том числе и естественной красо-
ты, в принципе отличает диалектический материализм от идеа-
лизма и агностицизма, а следовательно, от их понимания приро-
ды и красоты. Для идеализма, признающего первичным дух и вто-
ричной природы, последняя не имеет собственного развития. Она
представляет собой абстракцию, мертвый и кошмар материи, при-
митивной и чуждой человеку данностью. Природа в идеализме
обращена, унижена и отринута. Она уже не ччто, а ничто!

Объективный идеалист Гегель, низведя, по словам Л. Фейер-
баха, природу «к роли примечания», писал: «Природа есть...
божественная идея... Природа есть отчужденный... от себя дух,
который в ней лишь *ревнует* (Гегель. Энциклопедия фило-
софских наук. М., 1975, т. 2, с. 26). Не случайно философ, под-
чинивший природу чистой логике, не нашел для нее места в своей
«Эстетике». «...Мы сразу же,— заявлял он,— исключаем из об-
ласти нашей дисциплины прекрасное в природе» (Гегель. Соч.
М., 1938, т. XII, с. 1). Ложное, мистифицированное понимание
природы приводило Гегеля, при всех его гениальных прозрениях,
и к ложным эстетическим выводам. Если красота в природе и
допускалась им, то лишь как случайная и несовершенная, неистин-
ная. Таким образом, идеализму изначально чужда эстетика при-
роды.

9

Фейербах, по выражению В. И. Ленина, «отрезал китайскую косу философского идеализма», т. е. взял за основу природу без всякой «подстановки», в том числе и прежде всего в плане эстетическом. В. И. Ленин в конспекте книги Фейербаха «Лекции о сущности религии» указал на раскрытий им механизма идеалистической лжи о природе и ее красоте: «...Объективная сущность как субъективная, сущность природы как отличная от природы... вот что такое... тайна мистики и спекуляции» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 59—60).

Этот мировоззренческий порок в еще большей степени был присущ субъективному идеализму Беркли, Юма и Маха, которые считали природу порождением субъективного духа, подставляли под все физическое психическое «я». Здесь об эстетике природы, разумеется, не могло быть и речи. Критикуя это нелепое извращенное сознание, В. И. Ленин писал: «Найвный реализм» всякого здорового человека, не побывавшего в сумасшедшем доме или в науке у философов-идеалистов, состоит в том, что вещи, среда, мир существуют *независимо* от нашего ощущения, от нашего сознания, от нашего Я и от человека вообще. Тот самый *опыт* (не в маистском, а в человеческом смысле слова), который создал в нас непреклонное убеждение, что существуют *независимо* от нас другие люди, а не простые комплексы моих ощущений высокого, низкого, желтого, твердого и т. д.» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 65—66). «...Для материалиста,— указывал в связи с этим В. И. Ленин,— мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется, ибо каждый шаг развития науки открывает в нем новые стороны» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 130).

Основоположники марксизма резко критиковали не только весь идеализм за его превратное понимание природы и красоты, но и метафизический материализм в лице, например, английского философа Гоббса, который видел в природе объективно существующую, но абстрактную однородность вещества, чистую, атомарную материальную сущность, от которой отстранены все качества. Многообразие и красочность живой природы были подменены в этой философии бесцветным механистическим движением. У Гоббса «материализм становится односторонним,— писали Маркс и Энгельс,— чувственность теряет яркие краски и превращается в абстрактную чувственность геометра. Физическое движение приносится в жертву механическому или математическому движению... Материализм становится враждебным человеку» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 143). Такой материализм лишает человека всего богатства природы, и прежде всего — эстетического богатства.

Лишь диалектический материализм раскрыл природу в ее истинной сущности, как она есть, во всей многокачественной полноте, красоте и величине. Она предстала как предмет труда, научного познания и чувственного восприятия, как объект, из которого человек «черпает все свои знания, ощущения и пр.» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 145). Отмечая то

обстоятельство, что природа дает человеку средства развития, существования и наслаждения, Энгельс указывал, что новое воз-
зрение на природу неизмеримо расширило горизонты ее эстети-
ческого видения и понимания. Оно органично включило в себя
всю конкретно-чувственную полноту, качественную бесконечность
многоцветности, богатство форм, блеск и сияние материи. «И вот
мы снова вернулись,— писал он,— к взгляду великих основателей
греческой философии...» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20,
с. 354), но уже на новом естественно-научном уровне. Диалекти-
ческий материализм явился не только собственностью философским,
и эстетическим миросозерцанием человечества.

Что же касается наивных, стихийно-материалистических воз-
зрений основателей греческой философии, то величие их мысли
и состояло как раз в признании объективно существующей при-
роды, ее вечного движения и красоты. В основе этих глубоко вер-
ящих, в сущности своей натуралистических идей лежали народные
представления о красоте, а именно тот самый «наивный реализм»,
о котором писал В. И. Ленин, непреклонное убеждение людей,
подтверждаемое опытом, в том, что природа и красота в ней су-
ществуют объективно и пребывают в вечном обновлении.

История сложилась и распространялась по всему свету
сказание о птице Фениксе, воскресающей из пепла и одиозирова-
ющей непрекращающую молодость природы, ее эстетические превра-
щения. Вот одно из повествований об этой птице, которая, по-
чувствовав приближение немощной старости, скрипала себя на
очистительном костре, чтобы затем вновь возродиться к жизни,
но без тяжкого бремени прожитых лет.

Жила птица Феникс в раю в прекрасной стране, далеко за
восточным горизонтом, там, где восходит солнце. Обитатели рая
не знали ни печали, ни смерти. Прожив в радости и блаженстве
1000 лет, птица Феникс начала чувствовать приближение смерти.
Поскольку печальные мысли, связанные со смертью, запрещены
в раю, обеспокоенная птица покинула райские чертоплы и пересели-
лась в мир смертных, чтобы хорошенько обдумать свое положение.
Она летела на запад через джунгли Индии, пересекала Иранское
 нагорье. В Ираке делала остановку, чтобы пополнить в его благо-
 ующих рощах запас опiumа, ладана и других необходимых
 при самосожжении благовоний. Затем летела дальше к берегам
 Средиземного моря.

Сирийское побережье, на котором птица Феникс совершила
 свое омоложение, люди называли «берегом Феникса» — Феникской
 или Финикией. Конечно, на финикийском берегу в изобилии росли
 финиковые пальмы. Птица Феникс выбирала самую высокую и
 на ее макушке из собранных ароматических растений начинала
 строить гнездо. Работа шла быстро, и к вечеру благоухающая
 гробница — колыбель уже была готова. Птица Феникс садилась
 в гнездо и дожидалась рассвета. С рассветом приходили ее смерть
 и юность.

Лишь только небо на востоке загоралось слабым румянцем

10

11

зари, птица Феникс поворачивалась навстречу солнцу и запевала чудесную песню. Ее голос был так прекрасен, что даже сам солнечный бог на секунду отрекся от важных дел. Замирала вся вселенная. Останавливалась земля. Прислушивались звезды.

Лишь секунду слушал бог солнца дивную песню и снова трогал своих коней. Сиопы искали взлетали вверх от дружного удара троцадинных копыт. Некоторые искорки падали на землю, прямо в гнездо волшебной певицы. Вмешивались ароматные травы, из которых оно было сложено. Так, с песней на устах, в огне и благоухании, оканчивала птица Феникс каждое тысячелетие своей жизни.

Когда зола сгоревшего гнезда остыла, в пепле, оставшемся от прежнего Феникса, поселился небольшая червь. Он быстро рос и на третий день превратился в юного Феникса. Окрепнув, птица расправила крылья. Заглянув инадолго в город Гелиополис (близ нынешнего Каира), чтобы возложить на алтарь бога солнца урину с пеплом своего предшественника, Феникс летел на восток, в рай.

Сказочно хороша и удивительна эта легенда, озаренная мудростью яркой созерцательной способностью человечества!

Важным шагом в духовно-эстетическом освоении природы явилась мифология как бессознательная художественная переработка в народной фантазии явлений природы и истории общества. Вся древнегреческая мифология, например, была проникнута восхищением миром и рисовала прекраснейшие его картины. Мифы о богах и богинях, олицетворявших времена года, силы воды, земли и солнца, цветения плодородия, соследствовали в ней с многочисленными преданиями о силе, грации и совершенной физической красоте людей. Не случайно греческая мифология явилась почвой греческого искусства; в ней народная художественная фантазия предосуществила эстетическое познание мира.

Откуда и когда началась наука о красоте природы

Начиная с VI века до н. э. античными философами создавались и целостные теории прекрасного природы. При всем том, было еще немало фантастического, древние мыслители высказали поразительно верные и глубокие взгляды на природу, множество гениальных догадок о миру устройстве. Свободные от расчленяющего анализа, они умели видеть целое. Философы погружались в чувственную непосредственность, в созерцание существующего. Объективность природы и красоты была для них сама собою разумеющейся. Они усматривали красоту в стройности и согласии физического мира и восхищались ею. Их материалистическое видение мира оказывалось одновременно его эстетическим открытием.

Древние умели правильно видеть вещи и внимательно созер-

цать мир. Обладая диалектическим типом мышления, они не терялись в частностих, высказывая ничем не искаженное внимание к окружющему миру, воспринимая природу в совершенстве и полноте проявлений, какова она есть, признавая ее суверенные права. В эстетическом восприятии природы им виделся глубокий смысл и радость жизни. Философ Анааксагор, читаем мы у К. Маркса, на вопрос, для чего он родился, ответил: «...для созерцания солнца и луны и неба» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 58).

Эстетика как наука вызревала в лоне естествознания, была составной частью натурфилософии. Великий материалист древности Лукреций Кар, автор поэмы «О природе вещей», последователь всего выражения эзиродостное античное мировоззрение, понимание эстетического достоинства природы, сочувствие всему живому, вдохновенное пристрастие к миру и его красоте. Это была философско-эстетическая наука, которая еще не распавалась с природой.

Мудрый Демокрит, раскрывший атомистическое строение мира, считал, что красота естественно возникает в пространстве из соединения материальных частиц. Это — данный в мире порядок, существующий в вещах соразмерность. Ученые о красоте по необходимости является составной частью астрономии, физики, акустики и оптики. Философия была сделана одна из первых попыток сформулировать законы красоты в природе.

Аристотель, первый привел эстетическое знание всей эпохи в систему, сформулировал нормативное понятие красоты, исходя опять-таки из природы самих вещей. Прекрасное, утверждал он, несомненно, в своей объективности и материальности. Оно заключено в предметах, обладающих качествами и формой. «...Прекрасное — и животные и всякая вещь, состоящая из известных частей, — писал Аристотель, — должно не только иметь последнее в порядке, но и обладать не каким попало величиной: красота заключается в величине и порядке...» (Античные мыслители об искусстве. М., 1937. с. 137). Мыслитель назвал и другие признаки красоты в природе: правильность соединения всех частей содержания, симметрию и ритм, согласие противоположных начал (теплого и холодного в цветах, высокого и низкого в звуках и т. д.), а также целесообразность организации вещи, т. е. полную подчиненности построения предмета его сущности. Безобразное в природе, как и в творениях человеческих, есть нарушение такой целесообразности. Всякое уродство — это ошибка в отношении целесообразности предмета, простоты и музыкальности в вещах.

Им была изложена, таким образом, основная идея прекрасного, заключающаяся в органическом единстве содержания и формы предметов природы. Прекрасное было понято как мера, мерность, соразмерность, когда в вещах нет избытка или недостатка, нет ничего «слишком». Предмет прекрасен, когда содержание в нем вылилось в надлежащую форму, а форма наполнилась содержанием.

13

без гармонии, считали пифагорийцы, мир не мог бы существовать.

Гармония, побеждающая хаос, является постоянным и необходимым отношением вещей, приведением многое к единству. Это — всеохватывающий фундаментальный закон безбрежного космоса. В гармонии заключена истинность мира, его неотъемлемое эстетическое качество. Прекрасные пропорции великой природы вечны, как и она сама. Не случайно пифагорийцы превыше всего чтили бога Аполлона, покровителя мира прекрасного, олицетворяющего собой, по убеждению греков, вселенную красоту. Их глазами и разумом Древняя Греция эстетически «открыла» небо — дневное с его светом, сиянием оседающего солнца, облаками и завораживающим синим пространством, а также беспредельное ночное небо, усыпанное звездами. Созерцание небесного нашло выражение в знаках Зодиака. В них кружева со звездами оплелись в живые образы земли.

Пифагорийцы первыми сделали попытку математически исчислить гармонию, разлитую в мире. Они считали число началом и носителем всякого порядка и красоты. В числах объективируется законообразный строй вещей и их движения. Данный в содержании мира порядок улавливается в числовых отношениях — арифметических (1:2:3), геометрических (1:2:4) и гармонических (3:4:5).

В своем учении о космической гармонии мыслители объявляли числа формирующей силой развития, абсолютизировали их и даже находили в них некий мистический смысл. Математическая наука, в которой они были, несомненно, сильны, была перемешана со сказкой, так как пифагорийцы не сделали еще действительного математического анализа мира, хотя, несомненно, обладали гениальной математической интуицией.

Указывая на очевидную ограниченность их взглядов, нельзя упускать из виду то великое, что дали эти мудрецы философии и эстетике, тот конкретный смысл, который они вкладывали в математическую гармонию мира. Для них гармония была не чистым понятием, отвлеченно научной абстракцией (так нередко трактовалась она впоследствии), а восхищающей взор картиной мироздания, дивно нарисованной, излучающей свет.

С каждым математическим знаком связывалось вещное, телесное представление и определенная пропорция. Речь шла о пластиках представимых числах, имеющих свой рисунок, объем и некую структуру на общем фоне беспредельности. Математическая конструкция мира наполнялась плотью и кровью, отношения чисел обретали вид отношений вещей, математическая интерпретация природы становилась формой выявления ее эстетической сущности.

Сопряжение числа с образом, могущее показаться сегодня наивным, было органично для древнего грека, сознание которого не распадалось еще на чистое мышление и чувственное представление. Его ум погружался в сокровенную суть вещей, сохраняя

Это была теория, раскрывающая тайну прекрасного в полной слитности и высокой соразмерности внутреннего и внешнего, утверждающая, что красота снимается противоположность содержания и формы, что красота есть живая неразрывность целого, полная истина предмета, данная нам в созерцании.

То обстоятельство, считал Аристотель, что одним эстетически нравится одно, а другим — другое, никаким не отменяет и не колеблет объективности прекрасного как природного явления. Необходимо различать прекрасное в мире и суждения о прекрасном, которые могут быть истинными и неистинными. Последние проистекают от нарушения нормальной восприимчивости, когда поврежден «чувственный орган и способ суждения», поэтому нельзя придавать одинаковое значение всем представлениям о красоте.

Материалистическим идеям о природе вещей, высказанным древнегреческими мыслителями, нельзя отказать в глубокой науке. Они положили начало эстетике природы, составили ее прочную теоретическую основу. Глубоко проникли в тайны красоты в природе Гераклит и Пифагор. Великий диалектик древности Гераклит понял универсальное движение мира как самодвижение материи. Природу он рассматривал как арену столкновений различных естественных сил, бессжерное поле борьбы противоположностей. В единстве противоположностей он увидел красоту. Всеобщим законом красоты является гармония. Это — единство различий, предела и беспредельного, согласие разногласия, схождение расходящегося, связанные всего со всем. Так, говорил он, образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу.

Гармония является не просто сочетанием частей предмета, а самой монолитной вещью в ее пропорциональности и соразмерности, во внутреннем скреплении и уравновешенности с другими вещами. Эта видимая связь разнородных начал, полная чувственного великолепия, единство сторон, материальных переходов, оттенков и граней, считал Гераклит, удивляет и радует. Она и есть красота на различных ступенях совершенства.

Гераклит придал понятиям красоты диалектическую глубину и масштаб, оставаясь всецело на почве материализма. Он утверждал, что красота мира не вне мира, не над ним, не привносится в него, а пребывает в нем самом. Это положение драгоценно и поучительно для нас, как и сама мысль о том, что мир образуется и держится красотой. Мыслитель поднял эстетику на вершину философского знания. Идея бесконечной соразмерности, развитая им, явилась эстетической константой всего античного мироизрания.

Многое сделали в этом направлении Пифагор и его ученики. Они тоже видели мир как гармонию. Пифагор называл вселенную космосом, имея в виду «лад», «строй», «гармонию», «красоту». Без внутренней связи всех вещей, без движения противоречий и примирения противоположностей, без здесущего ритма, т. е.

14

15

их зримый и слышимый образ; постижение структуры вещей не разрушало цельного представления о них. Более того, в самой внутренней связи, соединяющей содержательные части предмета, угадывалась красота. К таким эстетическим открытиям наука пришла спустя две с половиной тысячи лет. Так, многие великие математики и физики нашего века говорят о математическом изяществе (гармонии), о красоте логического доказательства и т. д.

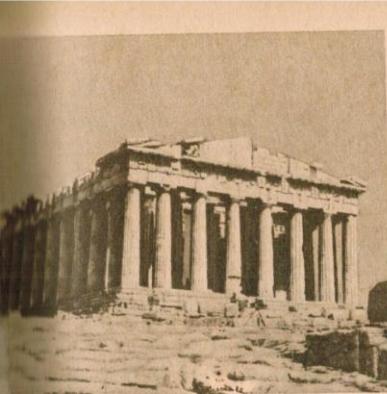
Нельзя не признать великой заслугой этих философов то обстоятельство, что они ввели математику в эстетику, утвердили их родство, раскрыли важнейший структурный принцип прекрасного — принцип гармонизирующего его построения. В этом было заключено, несомненно, плодотворное стремление эстетического знания к большей точности и научности. Разумеется, математический метод не способен изъяснять всей сущности прекрасного, поскольку он охватывает лишь количественные соотношения в предметах. Но в определенных границах он необходим в эстетике. Это было отмечено уже Аристотелем, который в похвале пифагорийцам писал: «Те, по словам которых математические науки ничего не говорят о прекрасном или о благом, находятся в заблуждении. На самом деле, они говорят про него... про причину такого рода — причину в смысле прекрасного» (Античные мыслители..., с. 138).

Значение математического метода при всем его ограниченности отмечало в последующие столетия Леонардо да Винчи, Дюрером, Лейбницем и многими другими. Маркс признавал глубоко верной мысль о том, что в каждой науке столько науки, сколько в ней математики. Эстетика не составляет исключения. Сегодня на некоторое раскрытие законов красоты и моделирование этих законов претендует кибернетика. Но пифагорийцы были первыми в этом деле.

Учение Пифагора о мировой музыкальной гармонии

В соответствии с учением о гармонии и законами красоты, которым пришла эстетика путем познания природы вещей, развивалось все греческое искусство. Справедливо считалось, что природа научила людей создавать красоту и искусство. Художники следовали завету Фалеса — «подражай морей и установке Пифагора — подражай гармонии». Прекрасная выстроенность природы явилась образцом для греческой архитектуры — величественной и торжественной, как мироздание. Закон красоты, которому неуклонительно следовали архитекторы, — это закон совершенной, содержательной формы.

Учась у природы построению содержательных форм, древнегреческие архитекторы создали изумительные по красоте и непревзойденные по совершенству сооружения — Парфенон и множество других монументальных храмов и построек, которые рас-

Древнегреческий храм классического периода. Парфенон.

Полихлет. «Дорифор».

положены на холмах, дивно вписаны в окружающую природу и являются как бы ее продолжением и завершением. Впечатление от них такое, словно не люди, а сама природа произвела эту удивительную соразмерность, чтобы еще более украсить себя. Даже руины смотрятся иными как откровение красоты. Природа и архитектура у древних греков составляют одно гармоническое целое. Художественный гений в вкусе народа суммировал в своей деятельности все эстетические восприятия мира и претворили их в прекраснейшие образы зодчества.

То же самое следует сказать и о скульптуре. В соответствии с наукой о гармонии в природе Поликлет изваял из мрамора «Дорифора» — идеальную по красоте мужскую фигуру, которую назвал «Канон», и написал книгу под тем же называнием, ставшую истальной для скульпторов последующего времени. В книге он изложил математические основы созданного им шедевра, утверждая, что успех произведения искусства зависит от многих числовых отношений, причем всякая мелочь имеет значение. Мраморное название художника произвело сильнейшее впечатление на современников. Тайна человеческих пропорций была увидена ими в точной симметрии всех частей.

Греческие скульптуры, от великих до малых, обладали поразительным чувством естества, пониманием красоты природных

форм. В изображенных ими торсах, в пластике рук, ног, головы видится расцвет жизни, биение ее пульса, полнота бытия. В человеческом теле была представлена ими самая прекрасная форма природы. В греческой скульптуре человек выступает в единстве телесного и духовного начала как существо, вобравшее в себя все меры природы, ее вселенский масштаб. Он представляет собой безграничный малый космос, который исполнен великой гармонии. Роден говорил: «Исполненные благоговения и любви к природе, они (греки. — И. С.) ее изображали такой, какой ее видели, и при всяком случае выражали свое страстное поклонение живому телу... Нигде, ни у какого народа красота человеческого тела не возбуждала более чувственного обожания. На всех созданных ими формах трепещет какая-то восторженная нега... Жизнь — ключом и согревает трепещущие мускулы греческих статуй...» (Мастера искусства об искусстве. М., 1969, т. 5 кн. I, с. 333).

Единство математики и красоты, искусства и космоса наиболее полно было выражено в пифагорийском учении о мировой музыкальной гармонии. Изучив музикальные интервалы, философы установили, что их соразмерность рождает благозвучие и что отношения созвучий заключаются в числах. В музыке, пришли они к выводу, заключена тайна гармонии. А так как весь космос установлен по закону гармонии, то он тоже есть музыка. Мир подобен музыкальному инструменту, настроенному определенным образом. Родилась мысль, что планеты — это звезды-стрелы, которые при своем круговом вращении издают звуки соответствующей высоты и силы. Из-за трения в космической пространстве они не могут не звучать. Сливаясь, эти звуки образуют музыку небесных поющих сфер. Мы не слышим ее, потому что она звучит постоянно. Однако воображением своим можем ее постичь, и она прекрасна. Это самая торжественная и могучая музыка.

По поводу пифагорийской космической симфонии иронизировали уже в древнем мире. Сурою отнесся к ней Гераклит, почитавший, что было сочинено «злохудожество». Синисходительнее был Аристотель, отметивший, что это учение свидетельствует об остроумии и большой учености высказавших его, хотя истина не такова. Однако мысль о планетарной музике была все-таки широко распространена и популярна в античные времена. «Я смотрел на эти явления изумленный, — говорил Цицерон. — Это тот звук, ... который, будучи составлен из неравных, но рассчитанных соответственно числовому отношению интервалов, производится напором и движением самих сфер... ибо столь быстрые движения не могут происходить в молчании... и ученые люди, воспроизведя эти явления струнами и мелодиями, открыли себе доступ в это пространство...» (Античная музыкальная эстетика. М., 1960, с. 224—225).

Таким образом, древний мир при всех спорах и сомнениях все-таки поверил в пифагорийскую догадку, и она долго волновала умы, рисуя в воображении людей «хоры стройные светил».

Казавшиеся фантастическими представления о космической музыкальной гармонии со временем получили и некоторое подтверждение. Эти представления по-своему предвосхитили учение о мировой гармонии Кеплера. Успешно развившаяся сегодня радиоастрономия улавливает во множестве звуков и шумов, несущихся к нам из глубин вселенной и свидетельствующие о гигантских процессах, которые совершаются в далеких галактиках. Оказалось, что весь космос насыщен «радиовозоами», «радиошепотами», «радиокриками». Таинственный и пугающий безмолвный мир вдруг оживился и своим звучанием приблизился к нам. Радиоизлучения разной интенсивности несутся на землю с ближайших планет, с Солнца, с далеких звезд. Открываются межзвездные туманности, космические радиообласти, которые клубятся, образуя могучие вихри и звуковые потоки. В настоящее время установлены службы радиоприема мировых глубин.

Небо отвернулось! Космос ныне не только видим, но и слышим. Он непрестанно звучит, и, наверное, есть в этом громоподобном шумовом потоке некое благозвучие. Ведь сами радиоволны как электромагнитные ритмические колебания большой длины представляют пример прекраснейшей гармонии. К данному радиоастрономии следует присоединить также опыты по трансформации музыкальных звучаний в цвет и обратно, предпринятые еще композитором А. Скрибним и представленные сегодня в цветомузике. Они свидетельствуют о том, что цветовые явления, в том числе и явления космического порядка, тают в себе музыку.

Музыка дано в звучаниях воссоздавать гармонию всего мира. Подобно космосу, она точна, глубока, могучая и беспредельна. Сегодня получает развитие электронная музыка, возможности которой весьма широки. В природе электрозвучания слышится громадная мощь и масштаб.

Одним словом, даже с точки зрения строгой науки пифагорийская мелодия неба была не такой уж диковинной, экзотической фантазии, прихотью философов, «погрязших в мистике», как ее недавно называли. Но для нас важно другое, а именно: эстетическая точка зрения в этом вопросе, великая мысль о том, что правильность космоса равна правильности музыки, что во всем бытии, включая и человеческое творчество, царит единый закон гармонии. В плане этого общего закона не существует никаких границ между творениями природы и творениями человека. При всем многообразии всегда проявляется одна красота. И она может быть величественна.

При всей причудливости музыкальная космогония пифагорийцев была необходимой составной частью натурфилософии. Она явилась завершающим и синтезирующим пунктом всего их диалектического, астрономического, математического и эстетического знания, той ариадинской нити, которая связывала все углы мирового лабиринта в одно величественное и прекрасное целое.

Античная эстетика

Античная эстетика не отделяла мир природы от внутреннего мира человека. Она разработала понятие катарсиса, означавшего эстетическое переживание всего прекрасного, в том числе и прекрасного в природе. Это — постоянное очищения и возвышения человеческого духа. Сложилось целое учение об эффектах души. Широко распространенной была мысль: человек способен воспринимать гармонию, потому что сама душа его состоит из гармонии. Струны души звянут в такт музыке жизни, у нее тот же порядок, лад, ритм. Душа есть, подобно космосу, своего рода музыкальный инструмент. Аристотель соглашался с пифагорийцами, считая, что у гармонии и ритмики существует средство их с душой, почему одни из философов и утверждали, что гармония есть сама душа, а другие говорили, что душа носит гармонию в себе.

Идея средства гармонии души с музыкальной и космической гармонией впервые объясняла природу субъективной человеческой способности наслаждаться прекрасным, доказывала, что гармонии данные человека складываются в результате всего опыта восприятия искусства и окружающего мира. Эстетическая (катарсическая) радость происходит оттого, что объективная гармония пробуждает и приводит в движение внутреннюю гармонию, заставляет душу трепетать, звучать сладчайшей музыкой и нравственно преображаться.

Душа гармонична потому, что гармоничен видимый и слышимый нами мир. Она столь же сложна, беспредельна и музыкальна, как и космос. Тут одно определяет другое. Гармония вселенной и гармония человеческой души составляют единую и мощную симфонию бытия. В этих суждениях многое правильно угадано и понято. Была доказана основополагающая мысль, что красота есть могучая сила внешнего мира, проникающая в душу и наполняющая ее высоким смыслом. Человек подобен растению, которое по мере движения солнца поворачивается к нему, выбирая его свет и тепло. Человек выбирает в себя красоту мира, обращая к нему свои глаза и уши.

Отсюда проистекала вера в чудодейственное значение красоты — космической и художественной, способной духовне передорвать, исправить взысканье человека. Пифагорийцы считали, что красота благотворно служит здоровью и ее нужно использовать в деле врачевания — духовного и телесного, предписывая больным для облегчения недугов и страданий прослушивание небольших музыкальных произведений. В уставе пифагорийцев было записано: не отходить к дневным делам, не омыть своей душу музыкой, не вдохновившись так или иначе красотой. Гигиена души и сабориане силы последствию внешней гармонии совершенно необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. В этих целях они использовали также созерцание прекрасной природы. Они утверждали, что человек может и должен жить в естественном согласии с природой, являющейся его союзником, помощником

20

и советчиком. Необходимо поэтому вносить в свою жизнь ее мерность и гармонию, подражать космическому целому, строгому порядку, установленному в мире. И мы не можем не подчиняться им мудрости, поскольку сегодня те же идеи и рекомендации предлагают уже на полном научном основании техническая эстетика, убежденная в том, что озелененная среда, рациональная окраска стен и стакнов, хорошо приbrane и украшенное рабочее место, а также производственное музыкальное вещание, дающее человеку эстетическую духовную зарядку, — все это на многое повышает жизненный тонус человека и производительность труда.

Законосообразности, изяществу и соразмерности в построении собственной жизни, по мнению античных мыслителей, также следует учиться у первообраза всякой красоты и гармонии — великой природы. Важно приобрести умение видеть, понимать и чувствовать вселенную красоту, впитывать ее в себя, чтобы реализовать потом на деле — в мыслях и поступках. Перед лицом мировой гармонии каждый человек должен устидиться собственного несовершенства, победить в себе власту, размягченность и распущенность, встряхнуться и упорядочить свое бытие, которое лишь в этом случае становится разумным человеческим бытием. В голове нужен такой же порядок, как и в космосе.

Созерцательная способность человека представляет собой его деятельную способность. Красота в душе — это ее энергия и воля. Она есть чувство свободы, т. е. победа духа над хаосом и случайностью. Веря в мирогармонию, устраивает возможность веры в неустройство человеческой жизни, укрепляет дух и побуждает к действию. В соответствии с этими эстетическими идеями пифагорийцы разработали систему воспитания и самовоспитания, целью которой было достижение совершенства и счастья. Они высказали вместе с тем убеждение, что космический порядок является вечным и наглядным образом того, как надо организовать жизнь государства, общества в целом.

Античность знала только прекрасное в природе, о каких бы предметах ни шла речь. Лишь на исходе этой эпохи, в преддверии средневековья, появился трактат «О воззвашенном», принесенный Лонгину, в котором многие явления рассматривались уже в несколько ином эстетическом качестве. Возвзвашенным во внешнем мире и в деяниях человека было названо все то, что громадно по своей сущности и масштабу, все из ряда вон выходящее. Воззвашенное «не маленькие ручейки, сколь бы прозрачными и полезными ни были они для нас, а Нил, Истр, Рей и, наконец, больше всего — сам великий Океан», — говорилось в трактате. Таковы, наряду с ним, вечные, возносящиеся к небу горы, покрытые снегами, мирное пространство, а также исключительные дарования людей, проявляющиеся в их мыслительной, ораторской и государственной деятельности.

Возвзвашенное настолько необычно и превосходно в своем роде, что вызывает уже не тихую и светлую радость, как прекрас-

91

ное, а изумление. Это — чувство преодоления страха, переживания предмета путем потрясения духа. Все низменное есть как бы возвзвашенное «с обратным знаком», и вызывает оно острое, отпугивающее чувство отвращения. Античное сознание, таким образом, эстетически дифференцировало природу, установив градацию разных ее эстетических свойств. Мир чувственного созерцания многолики. Но преобладает в нем положительное эстетическое начало, являющееся как бы египтом и определяющей стихией. Природы, утверждалось в трактате, «вводят нас в жизнь и во вселенную как на какое-то торжество... чтобы мы были зрителями и почитательными ее ревнителями».

Этим гимном мирозданию, выражением жажды жизни, высшего смысла, красоты и величия в ней завершилось античное эстетическое познание и понятие природы. Оно явилось целой наукой, охватывающей все проявления внешней красоты, заключительным звеном античного мицроздания.

Общеизвестны марксистские положения о том, что античность была детством человеческого общества, что без Древней Греции и Рима с культурой не было бы европейской цивилизации, не было бы и социализма. Античность, при свойственных ей антагонизмах рабовладельческого общественного развития, дала всему начало. Она поставила и решила основополагающие вопросы развития мира и человеческого бытия. Эти решения представляют собой великое и поучительное духовное богатство для всех народов и всех времен.

Древнегреческая эстетика была преимущественно эстетикой природы, т. е. сформировалась как система законов, главным образом на материале природы. Она близка к нам во многих отношениях, значительно ближе, чем иные, более поздние воззрения, проникнутые субъективизмом.

Осмысливая эти великие уроки применительно к нашему времени, видишь, как много еще не воспринято из мудрого опыта прошлого, по-настоящему не понято в нем или забыто в круговороте чисто практических требований неотложных задач дня. Красота природы порой отодвигается на задний план. Вопросы эстетического созерцания мира оттеснены идеей человеческой активности, как будто наше бытие сводится только к деятельности, без каких-либо проблемских жизненасаждений. Почти забытой оказалась эстетико-философская наука о природе.

Этот крен в культуре связан с креном в самой действительности — кризисной экологической ситуацией: в настоящее время сильно загрязнена окружающая среда, поколеблен порядок в природе и в отношениях к ней. Нарушение этой гармонии все более становится нарушением истинного человеческого существования. Здесь кроется не только физическая, но и грозная духовная опасность для всех. Чтобы избежать ее, необходимо возвратить естественно-эстетический ход вещей к норме.

Социализм видит в этом большую историческую задачу и располагает огромными возможностями для ее решения.

Программная задача формирования всестороннего человека в его гармоническом развитии должна наполнить губоким содержанием в теории и на практике, нашей педагогике и социальной политике. Учиться гармонии следует на самом высоком философском уровне, не боясь, что с первого раза что-то не будет понято. Особое внимание нужно уделять именно античной философии и эстетике.

Истинное знание гармонии и всей эстетики природы лежит в основе экологического мировоззрения, которое мы должны сегодня поспешно формировать в себе, ибо равновесие сил в природе и красота в ней прочко взаимосвязаны в едином внешнем мире. Бережное отношение к природе нельзя сформировать только приказами: не разрушай, не загрязняй и т. д. Его можно сформулировать, лишь обучая человека с малых лет чувству природы, т. е. эмоциональному знанию мира.

Эстетика природы есть большая и серьезная наука о ценностях внешнего мира и духовном богатстве каждого народа, наука о живицествии, обществостроении и человекостроении. Она обязывает нас увидеть эстетическое воспитание во всем объеме и социальной значительности, поднять его на новую, высшую ступень. Необходимо осознать: эстетическое воспитание есть развитие истинного жизнепонимания. Такова мудрость античного мицроздания и вместе с тем веление нашего времени и нашего общества.

II. Эволюция эстетико-материалистических взглядов на природу

Эстетика природы в эпоху Возрождения

Красота природы продолжала волновать человечество во все времена. Весь фольклор средних веков (сказки, песни, быльи) изобилует описаниями солнца ясного, лета красного, лесов дремучих, степей неоглядных, силушки молодецкой, красы девичьей и т. д. Понимание прекрасного, складывающееся под воздействием природы, находило свое выражение в ремеслах, доходивших до совершенства, в крестьянском быту с его простотой и ладностью, в прикладном искусстве — национальных костюмах, орнаментах, вышивках, где чудно сплетались в затейливых рисунках и ярком колорите цветов мотивы родной природы. Однако эстетические отношения к природе претерпели в последнее время существенные изменения. Дело в том, что все связи человека с природой опосредованы общественными отношениями и возникающими на их основе сознанием. Люди смотрят на природу через призму своего общественного бытия. Это бытие в средние века представляло собой натурально-замкнутое, феодально-поме-

22

23

щичье хозяйствование, отношения кабальной и иерархической зависимости. На этой убогой социальной почве возникло христианство. Природа была объявлена сотворенном Богом и «потерян» свое собственное значение, а эстетические представления приобрели христианизированный характер. Прежнее, истинное, эстетическое понимание природы надолго было забыто.

Религиозное эстетическое отчуждение от природы проявилось в разных формах. Прежде всего, айтическое учение о гармонии, мере и пропорциях было переосмыслено на теологический лад. Утверждалось, что в природе надо видеть не собственно природу, а милость всевышнего, создание всеблагого и всемудрого творца, предмет укрепления и прославления веры.

Религиозное сознание не только представило мир в превратном виде, но и внушило отвращение к прекрасному в природе, считая все сущее ничтожным перед лицом Бога, материи — мерзкой, а плоть — постыдной. Взор средневекового акста отворялся от земных видимостей, культивировалось «внутреннее зрение», житие в подвалах и темницах.

В эпоху Возрождения люди как бы заново начинали эстетически понимать природу, надолго зашторенную и отвергнутую религиозным фанатизмом. Тогда стал утверждаться новый, буржуазный уклад жизни, настал конец диктатуры церкви, началось воссоздание науки и искусства, естествознание пережило первую свою революцию (Галилей, Бруно, Коперник), пробудилось «жизнерадостное свободомыслие», осуществлялись великие географические открытия.

Ботичелли. «Весна».

природу вещей. Ибо все, что производят природы, все это соизмеряется законом гармонии. И нет у природы большей заботы, чем то, чтобы произведение ее было вполне совершенено. Этого никак не достичь без гармонии, ибо без нее распадается высшее согласие частей» (Альберти и Л. Б. Десять книг об архитектуре. М., 1935, книга IV, с. 5).

Как правильная пропорция, гармония не формальна, а содержательна, указывала великий немецкий художник Дюрер. Это — соответствующая подлинным природным особенностям внутренняя необходимость предметов, учителя и опекун природы, ее узда и вечный закон. Безобразное же представляет собой нарушение этого закона, ибо оно, будучи противно природе, дурно. Красота познается в сравнении с безобразным, ибо никто не узнает, что такое прекрасная фигура, если бы ему не было известно заранее, какие существуют уродства. Так была сформулирована мысль об эстетическом отношении к природе как познании более совершенного иней. Представляя нашему взору и уму огромнейший предметный материал, природа сама дает критерии красоты. Именно в сравнении одних предметов с другими можно установить, какие из них подлинно прекрасны, какие менее прекрасны, а какие безобразны. Опыт такого сплавительного созерцательного анализа вырабатывает вкус, т. е. развитое понимание и чувство прекрасного. Во вкусе, как сказали бы мы теперь, интегрируется приобретенное путем многих чувственных восприятий ощущение и понимание меры вещей.

Красота воспринимается более могущественной рядом с безобразным. Она есть неоспоримый факт, имеющий силу закона. Отсюда пристекало стремление раскрыть математическую основу прекрасного. Этим занимались многие теоретики и художники эпохи Возрождения, благодаря чему была открыта и рассчитана живописная перспектива. Таким образом восстанавливались законы красоты, и эстетика снова делалась подлинной наукой. Ученые о красоте были углублены и значительно расширены за счет понятия гармонии. Последняя представляет собой гармонию движения. Есть немало существ, которые может быть и не так хорошо сложены, но столь изящны и благородны в своих движениях, что радуют глаз и веселят сердце, например длинноногие фламинго и журавли. В них тоже заключена красота, как и в однородных вещах, лишенных гармонии частей, ни тем не менее очаровывающих зреине цветом и светом, каковы драгоценные металлы, камни и т. д.

Необходимость искусства в эпоху Возрождения была понята как потребность запечатлеть на холсте, в камне, звуке и слове красоту, чтобы сохранить ее в поучение и на радость грядущим поколениям людей. Искусство увековечивает бренные красоты смертных, разрушающие в немногие годы, как бы говоря при этом: «Остановись мгновенье: ты прекрасен!». Оно воюет со смертью и забвением. Шекспир писал в своих «Сонетах» о любимой им женщине:

Словно пелена спала с глаз людей, и они снова начали видеть природу, какой она есть, — громадной, живой, переливающейся красками, с ее морями и океанами, землями и небесами, травами и звездами. Будто после долгого и заумленного сна люди проснулись солнечным утром и к ним возвратилось жизнеутверждающее понимание природы. Рождающееся гуманистическое сознание увидело в человеке не «творное существо», а высшую красоту мироздания. Упиваясь величием природы и собственной жизнью, один из гуманистов той поры — Лоренцо Валла писал: «Кто не восхваляет красоту, тот слеп и душой и телом, а если имеет глаза, должен быть их лишен, так как не чувствует, что имеет их». Сокрушилось, как мы видим, холастическое понимание природы, отвергаясь тупой церковным идеализмом.

Возрождение явилось великим эстетическим преображением человечества. Люди того великого времени стали обладателями неисчислимых эстетических богатств мира, их духовная жизнь наполнилась огромным содержанием.

Новое материалистическое мировоззрение утверждало: природа есть учитель, первоисточник красоты, сила, порождающая и дарующая людям красоту. Отсюда — всеобщая влюбленность в чувственно-конкретное, в цвет и форму. Словно извергаясь утраты многих столетий, люди насыщались красотой природы, боготворили ее и в буквальном смысле слова пели ей гимны. Самым могущественным из чувств считалось зрение. Леонардо да Винчи писал, что глаз — «это — главный путь, которым общее чувство может в наибольшем богатстве и великолепии рассматривать бесконечные творения природы. Если вы, историографы, или поэты, или иные математики, не видели глазами вещей, то плохо можете сообщить о них в письменах».

Это суждение совершенно замечательно. Оно давало ответ на вопрос о начале в эстетическом восприятии: оно, это начало — субъективно и коренится прежде всего в органах чувств, посредством которых только и может быть воспринято прекрасное. Эстетика Возрождения диалектически связала объект и субъект посредством разумеющих красоту природы органов чувств. Она подтвердила античный материалистический тезис о первичности и объективности прекрасной природы как эстетического предмета для глаза, уха и осязания.

Восстановлены были в своих научных правах и старые эстетические категории о гармонии природы, говорилось, что это единство материального и идеального, духовного и телесного, соответствие частей целому, мера во всем и правильные пропорции. «Есть нечто, — писал архитектор и теоретик искусства Альберти, — чем чудесно озаряется лицо красоты. Это мы называем гармонией, которая без сомнения источник всякой прелести и красоты. Ведь назначение и цель гармонии — упорядочить части..., различные по природе, неким совершенным соотношением так, чтобы они одна другой соответствовали, создавая красоту. Она охватывает всю жизнь человеческую, пронизывает всю

25

Когда погаснет блеск очей твоих,
Вся прелест правды перельется в стих.
(Сонет 54)

Уж если медь, гранит, земля и море
Не устоят, когда придет им срок,
Как может уцелеть, со смертью споря,
Краса твоя — беспомощный цветок?

Как сохранить дыханье розы алои,
Когда осада тяжкая временем
Незыблемые скручивает скалы
И рушит бронзу статуй колон?

О горькое раздумье!.. Где, какое
Для красоты убежище найти?
Как, маятник остановив рукою,
Цвет времени от времени спастис...

Надежды нет. Но светлый облик милый
Спасут, быть может, черные чернила!
(Сонет 65)

Эпоха Возрождения высоко чтила все искусства, но особенно — живопись. Леонардо да Винчи называл ее подлинной дочерью природы, вторичным созданием видимых вещей — деревьев, воды, земли, человеческих тел. Могущество живописи состоит в том, что она владеет материальной, как и сама природа, формой. Она есть торжество вещественности, цвета, выразительница живых предметов. Чем ближе стоит живопись к природе, тем она благороднее. Живопись представляет собой художественную (образную) философию природы. Достоинством скульптуры считал в свою очередь Микеланджело, являясь достоверностью, силу театра Шекспир видел в том, чтобы в изображении человеческих характеров «не преступать простоты природы», а Дюрер, ссылаясь на римского теоретика искусства Витрувия, считал, что, если кто хочет хорошо строить, тот должен отрываться от строения человеческого тела, ибо в нем он найдет скрытые тайны пропорций.

В эпоху Возрождения природа была понята в ее реальном значении, достоинстве и великолепии. Она предстала в качестве предмета и материала искусства, критерия правды и красоты. Эстетика той поры, освободившись от полумифических элементов античности, углубила старые и раскрыла много новых истин. Эта теория подтвердила и еще глубже рассмотрела единые законы красоты в природе и в искусстве. Она явилась поэтому значительным шагом вперед в развитии эстетического сознания человека.

27

*Представления о красоте природы
в XVII—XIX вв.*

Дальнейшее развитие представления о красоте природы получили в Новое время (XVII—XVIII вв.). Провозвестником философии Нового времени явился английский философ Бэкон — автор знаменитого сочинения «Новый оргон», где был изложен материалистический взгляд на природу и ее красоту.

Философ жил в эпоху так называемого первоначального накопления капитала, бурного становления буржуазного общества, которое все более нуждалось в знании природы. Выражая эту социальную потребность и страстью желая содействовать благу человечества, Бэкон в своей книге призывает всех возвратиться к природе, познать ее законы, во всем руководствуясь опытом. В поисках истины надо идти в великий мир, общий для всех, познать его твердо и очевидно, проникнуть в глубь и в даль природы. Над природой не властвуют, если ей не подчиняются, говорил он. Формулируя эмпирический метод познания природы, философ предложил своему времени научную программу.

Гнев и сарказм обрушил он на то, что мешает ее осуществлению,— на скоморохию, еще сохранившуюся от средних веков, на идеализм и религию, которыебегут прочь от природы, на лень и равнодушие в отношении к ней и разные суеверия. Все это он назвал «призраками», которые затуманивают людские головы, возымающиеся стеною на пути к истине и красоте. Люди примешивают к природе свою сущенную сущность, отчего все становятся подобными искривленному зеркалу, представляющему вещи в обезображенном виде. Обличая субъективный произвол, расходящие мнения, случайность и отвлеченность понятий о вещах, Бэкон расчищал дорогу подлинно научному знанию природы, а также непосредственному восприятию ее красоты.

Материальный мир, доказывал он, полон тайн, познаний и чудес. Поэтому общение между умом и вещами стало восхитительно, что с ним «едва ли что сравняться на земле». Природа своей тонкостью во многом превосходит тонкость разума. Ее нельзя «схватить мимоходом». Необходимо пристальное внимание к ней и истинное, свободное от призраков, созерцание ее, созерцание вещей, каковы они по сути. Прекрасное представляет собой «игру природы», и воспринимается оно чувством, которое, подобно солнцу, открывает лицо земного шара.

Эстетика природы вытекала из материализма Бэкона. У этого великого философа «материя ульбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку», — писал Маркс и Энгельс. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 143). Значит, подлинно научное понимание природы со всеми ее силами и движениями закономерно ведет к признанию красоты как прирожденного, внутренне присущего матери свойства. Красота не отделена от физических свойств вещей, а образуется на их основе. И не человек наделяет природу эстетическими «призраками» и завлекательными

идеями, а сама она улыбается ему поэтическим блеском, т. е. красотой. Значение этого материализма было огромно для развития философии и эстетики.

Бэкон считал, что те, кто видят красоту вещей, движений, лучей, звуков, строения и формы тел, кто проявляет большое усердие и любознательность в отношении разнообразия вещей, тончайших особенностей животных, трав и ископаемых, — те, несомненно, приносят пользу для науки. Английский поэт Китс заблуждался, не признав Ньютона за то, что ученым объяснил радику. Наука не мешает поэзии, и поэзия не кончается с раскрытием языческих связей между явлениями. Напротив, новое знание открывает новые горизонты красоты. Это две родственные разновидности познания единого мира — познания разумом и чувством.

Следуя эмпирическим идеям Бэкона, английский художник Хогарт в трактате «Анализ красоты» среди всех законов красоты на первое место поставил целесообразность, т. е. закон соответствия какой-либо вещи ее функции. При этом он за отправной пункт брал естественнонаучную интерпретацию красоты, утверждая, что великое множество форм животных в природе возникло благодаря соответствию их тел способу их существования и необходимым движениям. Именно это жизненное соответствие порождает единство в многообразии и многообразие в единстве, т. е. красоту, которая удовлетворяет наше сознание и привлекает нас. Все другие законы красоты, в том числе и гармония, и грация как самая совершенная линия жизни (жизненности), представляют собой модификации этого единства. Прекрасно, то, считал Хогарт, что соответствует большим намерениям и создает представление о целесообразности. Им было дано подлинно научное раскрытие прекрасного в природе, вечно исполненной бывающих творческих усилий.

Столетие спустя теологическим суевериям, безумным фантазиям, а также всем другим «призракам», которые витали над наукой, искусством и душами их, объявил войну французский философ Гольбах. Он бросил вызов церкви, которая вместо знаний насаждала «систематизированный бред», называя природу гиусной и отвратительной, наставляя глядеть на небо, а по земле дышать ощупью. Субъективно-идеалистическую философию, которая представляла природу сновидением отдельного человека, мыслитель назвал сумасбродной.

Материя способна чувствовать и мыслить. Объективная природа представляет собой совокупность веществ: их соединений и движений. Это ее великое багажество. Человеку надо вернуть все благодарение природы, для чего необходимо взять в руки водство только опыт и не искать ничего вне природы. Свою знаменитую книгу «Система природы» Гольбах начал словами: «Человек несчастен лишь потому, что не знает природы». Красота есть познаваемое свойство материи. Она представляет собой гармоническую целостность, вытекающую из существа предмета. Слова

«красота — порядок (...) не представляли бы никакого смысла, если бы мы не относили их к предметам, обладающим, как мы знаем по свидетельству чувств, этими качествами...» Понимание прекрасного в природе достижимо только в том случае, если оно соединяется с определенным предметом, воздействующим на чувства определенным образом. Истинность красоты в том, чтобы узнать истинное отношение между человеком и вещами. Заблуждения и споры в суждениях о красоте происходят из-за отказа от свидетельства своих чувств, рассстроенного воображения и предрассудков. Если эти помехи отсутствуют, то природа раскрывает людям свою бесконечную красоту. Так, мы восхищаемся порядком во всемленном как необходимым способом бытия, гармонией, являющейся способом сохранения естественного состояния природы.

Когда же люди прибегают к фиктивным, чисто идеальным мотивам в своих отношениях к миру, то представление о красоте превращается в иллюзию. Если эстетические отношения к природе уживаются с суевериями, то это обстоятельство деформирует их. Надо знать качества предметов, иначе они для нас ничто. Душа человека музыкальна и отзыается чувством красоты на реальных эстетических свойствах мира. На вопрос о том, где источник красоты: в душе человека или в природе, Гольбах вполне утвердительно отвечал — в природе! Именно в ней заключен громадный эстетический потенциал радости.

Идеи Гольбаха оказались на всей эстетике эпохи Просвещения, выдающимися представителем которой был французский энциклопедист Дидро. Он тоже доказывал опытное происхождение чувства прекрасного, как вообще всех других чувств. Прекрасное есть объективное проявление материального мира, но путь его познания труден и противоречив. Красота природы открывается не всем и не сразу. Есть много препятствий. Дидро называл двенадцать причин различий во взглядах людей на прекрасное, и главные из них связаны с тем, что люди часто исходят не из природы, а вкладывают в нее свои представления. К ним относятся всякого рода предубеждения в отношении того или другого предмета, поверхности ассоциации и аналогии, ложные и мнимые понятия о вещах, вызванные сбывшимся описанием, слепая вера в авторитет, изжившие себя традиции и взгляды, невежество, предрассудки, вероисповедания и т. д. Все это мешает видеть красоту мира. Постижение естественной красоты и без того сложно, ибо она зависит от глубины познания предмета жизненного опыта познающего; от природной широты ума и различия талантов; от социальных влияний, которые делают предметы способными или неспособными пробуждать в нас чувство прекрасного; от физического состояния воспринимающего и т. д.

Однако все эти факторы, прыгающиеся в наши эстетические отношения к миру, как утверждал Дидро, не дают права думать, что реальное прекрасное является химерой. Может быть много эстетических разночтений природы, но самый принцип не станов-

ится от этого менее прочным. Отсутствие единодушия в вопросах вкуса не отменяет законов красоты. При всем том, что есть отдельные люди, которые не видят красоты мира, все-таки большинство людей волеются при виде природы, осознают ее красоту.

В чем же заключается прочный принцип прекрасного в природе? Отвечая на этот вопрос, философ говорил, что качество прекрасного в вещах — не физическое их качество, которое разединяет вещи, а эстетическое качество, общее для всех предметов. Это суждение весьма существенно для понимания нашего вопроса. При всей органической связности с физическими качествами вещей эстетическое качество не тождественно им, потому что научное познание мира и не может подменить эстетическое познание. Первое исследует особенность механического, химического, физического и т. д. движений материи, второе — постигает то, что объединяет на общей естественной основе решительные все формы движения материи. Наука ищет в природе разные сущности, тогда как эстетическое познание мира выявляет единый способ конкретного проявления всех сущностей. Первое идет путем разума, второе — дорогой чувства. Эстетическое познание природы по-своему сложно. Прекрасным могут быть совершенно неподобные друг на друга вещи: дерево, животное, человек. Дело эстетического знания — приводить столь разные предметы к единству.

Вот этот объективный принцип единства в природе и является, утверждал Дидро, прочным. Такое единство можно понять ся, утверждал Дидро, только через отношения, т. е. путем сравнения один предметов с другими, вещи одного рода с вещами другого рода и т. д. «Я называю прекрасным вне меня все», — писал он, — что содержит в себе то, от чего пробуждается во мне умение отношений, а прекрасным для меня — все, что пробуждается во мне эту идею». Данное подразделение прекрасного на существующее вне меня в природе и ставшее для меня породило множество критиков, вплоть до обвинений Дидро в двойственности, противоречивости и уступках идеализму. А между тем подразделение имеет один единственный смысл: не все реально прекрасное может быть воспринято отдельным человеком и стать предметом его духовного наслаждения. Есть множество красот в чужих странах и под чужим небом, которые недоступны массе людей вообще или недоступны в данный момент. Но они существуют в природе.

Та красота, которую мы, будучи разумными существами, воспринимаем, является красотой для нас, т. е. радует и восхищает, доставляя нам удовольствие, но она становится таковой — действующей, работающей красотой только потому, что существует вне нас. Красоты для нас без красоты вне нас и не может быть. Указанное подразделение лишь подтверждало объективное существование красоты в полемике Дидро с его оппонентами — идеалистами.

Раскрывая всеобщий принцип прекрасного в природе, мыслитель различал, далее, реальное прекрасное как гармонию отноше-

ний частей в изолированном предмете (данная роза или данная рыба) и реальное прекрасное от сравнения одних предметов с другими предметами. Второй тип красоты открывается в результате широкого познания природы. Люди называют красивейшей ту девушку, которая выделяет сравнение со всеми другими известными девушками. Сравнительная оценка, для которой критерий является сама природа, различает предметы как прекрасные, результат длительного познания жизни. Всего прекраснее тот предмет, который содержит большое количество отношений. Таким путем достигается общечеловеческое понимание красоты, например идеальной мужской и женской красоты. Отождествите красоту с восприятием отношений, и вы получите историю ее развития от начала мира до наших дней — делал вывод Дидро.

Это было подлинно материалистическое понимание красоты, обосновывающее реализм в искусстве. Определяя прекрасное в искусстве как правильное воспроизведение прекрасного в жизни и как своего рода ступень красоты, Дидро считал картины природы самыми прекрасными, будучи нет действительно прекрасных картин, кроме картин самой природы. Естественным правом человека, рассуждал философ в духе гуманистических идей своего времени, является право наслаждаться всем этим мировым великолепием. Эти эстетико-материалистические взгляды высоко оценил В. И. Ленин (см.: Ленин и В. И. Поля, собр. соч., т. 18, с. 29—32).

Развинувшая на основе естествознания весь прежний материализм, одно из самых сильных опровержений идеализма дал в середине XIX в. Л. Фейербах. Он доказал, что, кроме видимой, слышимой вообще чувствительно воспринимаемой природы и человека, в мире ничего нет. Пять наших чувств вполне достаточно, чтобыхватить познанием всю многогранность природы, всю ее содержательность. Человеческая голова — это палата представителей вселенной. Чувственный разум человека обращен не на что-нибудь только жизненно важное, как у животных, а на все чувственное в мире. Поэтому люди способны к духовным наслаждениям, и лишь человеческие глаза знают духовные пиршества.

Только человек, один из всех живых существ, считал Фейербах, проникает в эстетический смысл (сущность природы). Красота, сотворенная природой, есть поззия мира, его цвет и очарование. Предметом духовного наслаждения является вся объективно существующая, конкретно-чувственная, сущностная полнота в явлениях и в первую очередь — звезды, цветы, птицы. Эстетическое отношение к природе в отличие от всех других отношений есть отношение к миру ради него самого, т. е. ради эстетического наслаждения.

То, к чему шел материализм в эстетике с античных времен, было выражено Фейербахом со всей ясностью и определенностью. В истинном эстетическом наслаждении человек ничего не

привносит от себя в предмет, а духовно растворяется в предмете. Зрение есть наслаждение светом, говорил философ, т. е. красота воспламеняется в нашей душе радостью, но она предварительна во времени и в пространстве, предвечна в отношении к человеку. Это был подлинный, последовательный материализм в понимании красоты природы.

Фейербах первый раскрыл сущность и механизм эстетического созерцания, связанного с созищением и всем существом человека. Созерцать красоту — значит делать ее предметом особого внимания, обособлять от окружающего, фиксировать для самого себя и духовно проникнуться ею. Созерцание берет вещи в широком плане, целиком в истинном смысле, охватывает жизнь сполна, воспринимает сущность, совпадающую с бытием, выявляет завершенную сущность как предмет любования. В нем, таким образом, достигается подлинное и действительное видение мира. В мышлении (научном познании), разлагаящем все на элементы, человек определяет предмет, в эстетическом же созерцании предмет определяет человека. Прекрасный предмет лежит не позади, а перед чувствами.

Только бытие есть тайна созерцания, тайна красоты. В эстетическом созерцании заключен глубочайший жизненный принцип, смысл которого состоит в том, что прекрасный предмет предоставляет человеку наслаждение, а человек выступает при этом страдающим существом, поскольку он нуждается в духовном наслаждении таким предметом. Учением о созерцании Фейербах формулировал для своего времени программу эстетического воспитания и развития людей посредством прекрасной природы.

Это учение ныне у нас или предается забвению, или tolkutся превратно, как чутко ли не ошибочная теория, принадлежащая старому, «созерцательному» материализму, не сумевшему понять роль общественной практики в жизни людей. Действительно, не все то, что понял Фейербах относительно познания мира и эстетического созерцания, имеет значение непреходящей истины. Однако в данном случае ошибка лиша абсурдизации созерцания во всей жизнедеятельности человека, а не само оно, ибо на нем зиждется эстетика как наука. Те, кто игнорирует созерцание, по существу, отрицают и эстетику. Они материализмом «сверху» инспирируют материализм «снизу». А между тем в сфере этого «нижнего» материализма, охватывающего эстетическое значение мира, Фейербах был поистине велик.

Фейербах расчистил религиозные и идеалистические завалы в эстетике, рассеял туманные завесы вокруг проблемы красоты — ибо то, что в теории и в жизни не давало людям эстетически прибраться к реальной природе, к действительному миру. Наконец, философ-материалист опроверг идеалистическую ложь о природе.

Проведав эту огромную очищающую работу, Фейербах впервые после великих греческих мыслителей наиболее полно и научно сформулировал основы эстетики природы. Более того, он доказывал, что философия природы начинается с эстетики при-

роды и что материализм есть самый-solidный базис этой эстетики. «...Георетическое созерцание первоначально есть эстетическое, эстетика есть первая философия» (Фейербах Л. Избр. философ. произв., в 2-х т. М., 1955, т. II, с. 144), — сделал Фейербах свой кардинальный вывод. Это была новая ступень в эстетическом осознании мира, а также и в развитии материализма.

Энгельс констатировал, что с философии Фейербаха «занимается новая заря, всемирная историческая заря, подобная той, когда из сумерек Востока пробилось светлое, свободное эзинское сознание..». Мы проснулись от долгого сна, кошмар, который давил нашу грудь, рассеялся, мы притирали глаза и с удивлением осматриваемся кругом. Все изменилось. Мир, который был нам, до сих пор так чужд, природа, скрытые силы которой пугали нас, как привидения, — как родственники, как близки стали они нам теперь!.. Мир опять стал целым, самостоятельным и свободным.. Ему уже не нужно оправдываться перед неразумием, которое не могло постичь его; его роскошь и великолепие, его полнота и сила, его жизнь сами служат ему оправданием». Фейербах заставляет служить славе человека «все великолепие и всю силу, все величие и все могущество, всю красоту и полноту этого мира» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 443—444).

В истории философии и эстетики стояли две линии — материалистическая и идеалистическая. Идеализм всегда был живуч. Возможность отлета человеческой фантазии от реального мира и его красоты закреплялась интересами господствующих классов и принимала формы концепций, взглядов, теорий. Отсюда возникла постоянная необходимость опровергивания идеализма. Фейербах в свое время справился с этой задачей блестяще, хотя развернутой критики собственно идеалистической эстетики и всестороннего научного изложения эстетики природы он дать не сумел, поскольку сосредоточился на разработке общих принципов материалистического мировоззрения. Этую задачу еще предстояло решить.

Эстетика природы в России

Особым этапом в развитии мировой эстетической мысли явилась эстетика природы в России. Существенный вклад в научно-эстетические представления о природе внесла русская революционно-демократическая мысль. Многое сделал в этой области А. И. Герцен. Поднявшись на уровень мирового научного знания, он вплотную приблизился к диалектическому и историческому материализму. Он писал: «Идеализм всегда имел в себе нечто невыносимо дезркое: человек, уверившийся в том, что природа — вздор, что все временное не заслуживает его внимания, делается горд, беспощаден» (Герцен А. И. Избр. философ. произв. М., 1946, т. I, с. 95). Идеализм является питательной почвой диалектизма в науке, т. е. такого поверхностного отношения к науке, которое ограничено совершенным отсутствием понимания ее. Дилемма

тантазм упивается себелью, во всем заставляет искать себя, и только себя, отделяет каменной стеной человеческий мир от мира природы и высокомерно поучает всех, выступая в роли «людопана». Он бахромится в маленькой домашней, ручной философии, в прихотях этионического воображения и отказывается понимать что-либо, когда речь идет о философии и эстетике. Они материализмом «сверху» инспирируют материализм «снизу». А между тем в сфере этого «нижнего» материализма, охватывающего эстетическое значение мира, Фейербах был поистине велик.

Такое расхожее отношение к миру является тормозом для его понимания. Философ с убийственной ironией изобличал эту болезнь и наваждение умов. Он говорил о природе влюбленно, как о живом существе и величайшем, гениальнейшем труженике, создания которого изумляют, и дал одно из самых ярких, удивительных описаний ее сущности и эстетического самовыражения: природа «тысячью формами домогается до сознания, одеяствовавши риет все возможности, бросается во все стороны, толкается во все ворота, творя бесчисленные вариации на одну тему. В этом поззии жизни, в этом свидетельстве внутреннего богатства.. Влекомая непонятной, великой тоской, природа возвращается от формы в форму; но, переходя в высшее, она упорно держится в прежней форме и развивает ее до последней крайности.. И в самом деле, достигнутая форма — великая победа, торжество и радость, она всякий раз — выше, что есть... История человечества — продолжение истории природы...» (Герцен А. И. Избр. философ. произв., т. I, с. 85—86).

В этом описании видится не только подлинное научное представление о природе с ее качествами, целесообразностью, вечным движением и собственной историей, но и отчаянство, бесспорное понимание ее в поззии и как внутреннего богатства и доказанности форм, как волнения жизни с ее радостями, победами и торжеством. Признав красоту природы за истинное, философ учил смотреть на нее, как она есть, постигать ее гармонию, ибо только разумный человек способен к этому. Посредством человека природа достигает эстетического самопознания и самонаслаждения, оставаясь вечно великой и вечно прекрасной. Ее внутренняя мощь — в ее наружности. Природа относится к человеку как необходимое предшествующее. Поэтому есть общая для всех философии и вкуса, диктуемый природой самих вещей. Только развитому материализму, говорил мыслитель, доступна эстетическая история и понимание красоты как высшего фактора мироздания.

Эстетика природы была широко развита Н. Г. Чернышевским. Этот мыслитель стоял на уровне целиного философского материализма, а также всего современного ему знания о природе и обществе. Его учение о прекрасном в действительности и в искусстве явилось составной частью философских воззрений на мир. Оно было также обобщением и выражением эстетического мировоззрения русского народа, которое столетиями вырабатывалось в крестьянском труде. Понимание красоты природы русским народом ярко и красочно запечатлено в наших билинах, сказках и песнях, во всем фольклоре и прикладном

искусстве и, конечно же, в древнерусской живописи и литературе. Это — большая и особая тема для разговора. Нам важно отметить здесь, что эстетика природы у Н. Г. Чернышевского была не плодом чистого умствования, а всецело опиралась на богатый отечественный эстетический опыт.

Философ впервые привел в систему представления о красоте природы, дал им последовательно материалистическое истолкование и развернутое (всестороннее) изложение, поставил и разрешил при этом много новых вопросов, не потерявших своего значения до настоящего времени. Его эстетика есть итог более чем двухтысячелетнего материалистического знания о красоте мира и одновременно — значительный и самобытный шаг вперед. Для нас представляется большой интерес подробнее остановиться на этом учении, поскольку оно являет собой наше национальное теоретическое достижение и гордость, а также по той причине, что одновременно оно замалчивалось, отстранилось от научного использования или же подвергалось всевозможным искажениям.

Содержание этого выдающегося учения заключается прежде всего в эстетическом обосновании самой действительности. Мыслитель шаг за шагом опровергал господствовавшие тогда идеализмы в эстетике со всеми его фантастическими измышлениями. Он восстал против утверждений о том, что природа груба, низка, грязна, что жизнь безобразна лишь потому, что она материальна, что прекрасное есть лишь «призрак», влагаемый в природу нашей фантазии (полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении), и так как общая идея практически не может быть осуществлена в отдельном предмете, то прекрасное в природе очень редко или, вернее, его нет совсем. Этот недостаток якобы восполняется искусством.

Доказывая полное несоответствие данной концепции природы действительности ее достоинству и действительным чувствам и суждениям людей, Н. Г. Чернышевский называл ее порочным миро-взрением, основанным на спиритуализме, вздорной теорией, плодом болезненного воображения. Если смотреть на мир простыми глазами, то нельзя не видеть, отмечал он, что внешний мир исполнен красоты и величины, материя ослепительно хороша в своих эстетических проявлениях, прекрасное окружает нас повсеместно. Природа представляет собой как бы золотые монеты, щедро рассыпанные на нашем жизненном пути. Надо только видеть и собирать.

В своем рассмотрении прекрасного в действительности философ исходил из традиционных материалистических понятий, но искал вместе с тем более широкого и существенного определения, всеобщих внутренних признаков прекрасного, которые охватывали бы решительно все его проявления, все разнообразные формы. Таким кардинальным признаком он назвал жизнь — человеческую жизнь во всей природе, поскольку именно жизнь более всего радует нас. Она мила и дорога сердцу каждого человека, с ней связывают все надежды и представления о счастье.

Но прекрасна не всякая жизнь, а жизнь здоровая, нормальная, цветущая жизнь, полная энергии и сил. Проявления болезни, худосочия, вялости, дряхлости, гнили не прекрасны и не могут быть таковыми: они вызывают отрицательные чувства, подавляющие в нас радость. Вместе с тем мыслитель отводил как неправильные и вульгарные толкования красоты природы, отождествлявшие прекрасное в ней с физическими качествами самих тел, эстетическое отношение к миру — с научным или натуралистическим пониманием его. Физиология жизни, указывал он, есть лишь естественная основа эстетического качества природы. Само же это качество представляет собой именно жизнь, которая складывается в результате с единения всех химических, физических и биологических процессов в природе в целостный, индивидуальный, чувственный предмет. Это — здравия игра сил в организме, высший предметный способ существования материи, ее воление, цветение, ликование. Философ четко разграничит, таким образом, естественнонаучный и эстетический взгляд на природу при всех их взаимосвязанности, подверг резкой критике дурную привычку сбываться с эстетической на физиологии чистую точку зрения.

Определив предметно выраженную жизнь и самое высокое проявление жизненности — человеческую жизнь как всеобщее содружество прекрасного в природе, он взял данное положение за исходный пункт своего эстетического учения и с этих позиций обозрел все мироздание. В неорганической природе прекрасно то, говорил философ, что напоминает вообще жизнь. Именно жизнь, жизненность, эстетически связывает все царства природы, является смыслом и мерой красоты, т. е. тем всеобщим признаком, который объединяет предметный мир с точки зрения прекрасного.

Так, в противовес всем идеалистическим фантазиям была названа реальная сущность прекрасного в объективном мире. Изгнанными из эстетики оказались все боги, идолы и субъективистские рефлексии. Мир эстетически был понят таким, какой он существует в действительности: «прекрасное есть жизнь». «Прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям: прекрасен тот предмет, который выражает в себе жизнь или напоминает нам о жизни...» (Чернышевский Н. Г. Избр. философ. соч. М., 1950, т. I, с. 59). Это определение, ставшее классическим, охватывает все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного. Там его часть, где речь идет о жизни, какой она должна быть по нашим понятиям, нередко можно истолковывать как признание за прекрасное некоей воображаемой жизни вместо жизни действительной или только жизни человеческой. Для подобных субъективистских и ограниченных интерпретаций нет ровно никаких оснований. Указывая на соответствие прекрасного нашим понятиям о жизни, философ всегда говорил о настоящей, полноценной, хорошей, здоровой не только человеческой жизни, но и всякой жизни, т. е. диалектически связывая реальную жизнь с высшими человеческими понятиями о ней же самой.

Н. Г. Чернышевский не только безоговорочно признал прекрасное в действительности, но и дифференцировал жизнь по ее собственным объективным признакам, изъяснил определенные эстетические качества природы. Анализ прекрасного он начинал не с космоса, как это делали древние мыслители, а с высших проявлений жизни: «Животные ближе всего в природе напоминают о человеке и его жизни, потому что в них более, нежели во всей остальной природе, мы находим и красоты и безобразия. Одно из красивейших животных — лошади, потому что в них кипит жизнь; но, например, нога лошади вовсе не так прекрасна, как нога льва или тигра; нога лошади слишком kostlyva, суха; нога тигра вся покрыта мускулами, она, если можно так выразиться, живеет, здоровее; то же самое надо было сказать и о голове лошади: она слишком суха, сухость нам представляется следствием недостатка жизненных сил и потому не правится. Одно полный, здоровый корпус лошади, так легко лежащий на ногах, ее широкая грудь, ее крутые бедра, как их называют наши песни, чрезвычайно красивы. (...) Кошка (все животные кошачьи породы) — красавица: какие полные, мягкие очертания у всех ее членов, как стройно вся она сложена! Одним словом, в животных нам нравится умеренная полнота и стройность форм; почему же? потому что в этом находим мы сходство с выражением цветущей здоровьем жизни у человека, также выражаяющейся полнотой и стройностью форм» (Чернышевский Н. Г. Избр. философ. соч., т. I, с. 237).

Этот анализ напоминает научный разбор художественного произведения. Н. Г. Чернышевский относился к созданием природы, как к творениям высокого мастерства, а самую природу подопределяя гениальнейшему художнику. Его исходный принцип эстетической ориентации в мире убеждает в том, что не все живые существа одинаково прекрасны и не все они прекрасны во всех отношениях, что есть целые виды животных (например, некоторые насекомые и пресмыкающиеся), которые не прекрасны, потому что чужды человеку (отвратительны являются их образ жизни, или их телосложение крайне деформировано). Все прекрасное превосходит в своем роде, но не все превосходное в своем роде прекрасно. Однако и безобразные существа могут иметь в себе элементы красоты в виде яркой и затейливой окраски, изящества и легкости движений, как у змей, и т. д. Эстетические ценности в мире живой природы необычайно богаты и разнообразны.

Полемизируя с идеалистическим тезисом о прекрасном как совершенстве в своем роде, Н. Г. Чернышевский справедливо указывал, что полного совершенства как средоточия в одном существе всех достоинств рода достичь невозможно. Это — фантастическое требование законченности. Совершенство может быть только в чи-

стотой математике. Но мерilo абсолютного чуждо области прекрасного. Человек ищет в действительности приближенного совершенства, того, что для него вполне удовлетворительно в своем роде, т. е. хорошего, а не совершенного. Такое решение вопроса, предложенное не холодными и пресыщенным сердем и отвлеченнейшим фантазиям, а живым отношением к природе, необычайно расширило пространство прекрасного в ней.

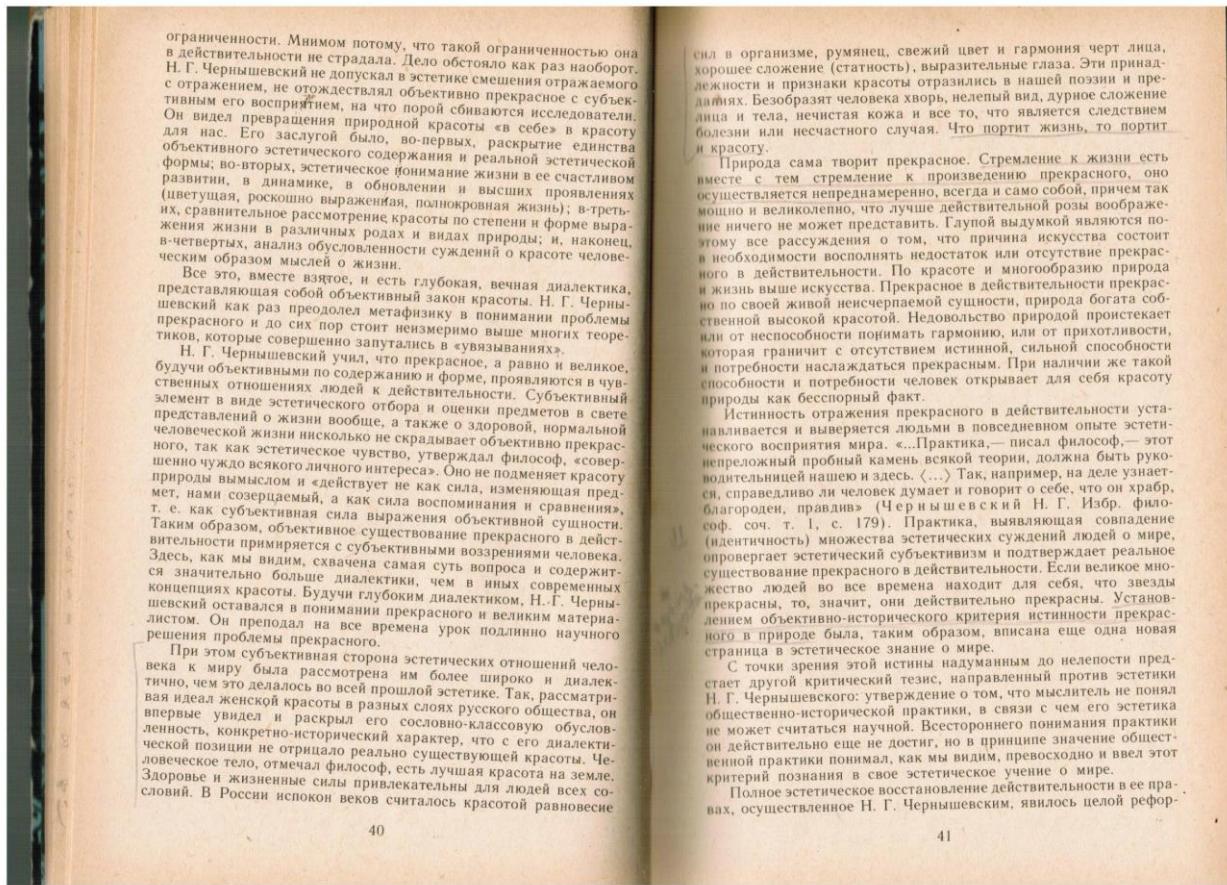
Мыслитель высоко оценивал эстетику растительного мира, в котором, по его словам, мы видим первого живописца. Но всего очаровательнее в природе, что составляет душу всякой красоты в ней, это — солнце и свет. Свет делает видимыми предметы и очерчивает их формы. Солнце оживляет всю природу, является источником жизни на земле.

Могучая и животворящая природа является лоном не только прекрасного, но и всего великого. Оригинально идеалистическое толкование возвышенного как выражения в предмете идеи бесконечного, философ верно отмечал, что в таком понимании возвышенного скрыта мысль о безграничности бога, что в нем содержится также неполез, поскольку перевес идеи над формой должен по необходимости разрушить форму, и что, наконец, такое фантастическое понимание возвышенного противоречит «собственным глазам». Все, что мы называем возвышенным, например: Клабек, Монблан, грозу, Ниагарский водопад, Александра Македонского и т. д., содержится в характере самих этих явлений, внутренне определено их собственной природой, и, следовательно, они принадлежат области возвышенного сами по себе, остаются возвышенными независимо от различного рода мыслей, какие могут пробуждаться при их восприятии.

Мысли — следствие, а не причина первоначального ощущения. Во время грозы мы восхищаемся только самой грозой, признаем ее фактическую реальность. В идеалистической эстетике возвышенное (гроза) только кажется возвышенным от вмешательства нашей фантазии. По мнению Чернышевского, с этих явлений должны быть сняты оболочки мистики. Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается возвышенное — явление, которое гораздо сильнее других явлений.

Это и есть материализм, которым на ступень существенного эстетического начала возведена сама природа, считавшаяся лишь частным признаком возвышенного. Подразделение проявления возвышенности в природе на положительные и отрицательные (эпидемии, болезни, засухи, землетрясения), философ отнес к проявлениям возвышенного наряду с изумлением и потрясением еще и чувство ужаса. В этой теории для нас чрезвычайно важна и справедлива мысль о том, что возвышенное есть особое эстетическое свойство объектов природы, что в действительности много истинно возвышенного и что каждый человек должен быть воспринимчив к нему, а также и к прекрасному.

Попытки исказить и тем преодолеть эстетику Н. Г. Чернышевского основываются обычно на мнимом тезисе о ее метафизической-

ограниченности. Многом потому, что такой ограниченностью она в действительности не страдала. Дело обстояло как раз наоборот: с отождествлением ее сущности с отражением субъективного восприятия, на что порой ссылаются исследователи. Он видел превращения природной красоты «в себе» в красоту для нас. Его заслугой было, во-первых, раскрытие единства объективного эстетического содержания и реальной эстетической формы; во-вторых, эстетическое понимание жизни в ее счастливом развитии, в динамике, в обновлении и высших проявлениях (цветущая, роскошно выраженная, полнокровная жизнь); в-третьих, сравнительное рассмотрение красоты по степени и форме выражения жизни в различных родах и видах природы; и, наконец, четвертым, анализ обусловленности суждений о красоте человеческим образом мыслей о жизни.

Все это, вместе взятое, есть глубокая, вечная диалектика, представляющая собой объективный закон красоты. Н. Г. Чернышевский как раз преодолел метафизику в понимании проблемы прекрасного и до сих пор стоит неизменно выше многих теоретиков, которые совершенно запутались в «увязываниях».

Н. Г. Чернышевский умел, что прекрасное, а равно и великое, будучи объективными по содержанию и форме, проявляются в чувственных отношениях людей к действительности. Субъективный элемент в виде эстетического отбора и оценки предметов в свете представлений о жизни вообще, а также о здоровье, нормальной человеческой жизни никако не скрывает объективно прекрасного, так как эстетическое чувство, уверял философ, «совершенно чуждо всякого личного интереса». Оно не подменяет красоту природы вымыслом и «действует не как сила, изменяющая предмет, аами созерцаемый, а как сила воспоминания и сравнения», т. е. как субъективная сила выражения объективной сущности. Таким образом, объективное существование прекрасного в действительности примиряется с субъективными возвышениями человека. Здесь, как мы видим, сквачена самая суть вопроса о содержании значительно больше диалектики, чем в иных современных концепциях красоты. Будучи глубоким диалектиком, Н. Г. Чернышевский оставил в понимании прекрасного и великим материалистом. Он преподал на все времена урок подлинно научного

При этом субъективная сторона эстетических отношений человека к миру была рассмотрена им более широко и диалектически, чем это делалось во всей прошлой эстетике. Так, рассматривая идеал женской красоты в разных слоях русского общества, он впервые увидел и раскрыл его сословно-классовую обусловленность, конкретно-исторический характер, что с его диалектической позиции не отрицало реально существующей красоты. Человеческое тело, отмечал философ, есть лучшая красота на земле. Здоровье и жизненные силы привлекательны для людей всех словий. В России испокон веков считалось красотой равновесие

сил в организме, румянце, свежий цвет и гармония черт лица, хорошее сложение (статность), выразительные глаза. Эти принадлежности и признаки красоты отразились в нашей поэзии и пряданиях. Безобразия человека хворь, нелепый вид, дурное сложение лица и тела, нечистая кожа и все то, что является следствием болезни или несчастного случая. Что портит жизнь, то портит и красоту.

Природа сама творит прекрасное. Стремление к жизни есть вместе с тем стремление к произведению прекрасного, оно осуществляется непреднамеренно, всегда и само собой, причем так мощно и великолепно, что лучше действительной розы воображение ничего не может представить. Глупой выдумкой являются поэтому все рассуждения о том, что причина искусства состоит в необходимости восполнять недостатки или отсутствие прекрасного в действительности. По красоте и многообразию природа и жизнь выше искусства. Прекрасное в действительности прекрасно по своей живой неисчараемой сущности, природа богата собственной высокой красотой. Недовольство природой пронстекает или от неспособности понимать гармонию, или от прихотливости, которая ограничивает существо истинной, сильной способности и потребности наслаждаться прекрасным. При наличии же такой способности и потребности человек открывает для себя красоту природы как беспрерывный факт.

Истиности отражения прекрасного в действительности устанавливаются и выверяются людьми в повседневном опыте эстетического восприятия мира. «...Практика,— писал философ,— этот непреложный пробный камень всякой теории, должна быть руководительницей нашего и здесь. (...) Так, например, на деле узнается, справедливо ли человек думает и говорит о себе, что он храбр, благороден, правдив» (Чернышевский Н. Г. Избр. философ. соч. т. 1, с. 179). Практика, выявляющая совпадение (идентичность) множества эстетических суждений людей о мире, опровергает эстетический субъективизм и подтверждает реальное существование прекрасного в действительности. Если великое множество людей во все времена находит для себя, что звезды прекрасны, то, значит, они действительно прекрасны. Установлением объективно-исторического критерия истиности прекрасного в природе была, таким образом, вписана еще одна новая страница в эстетическое знание о мире.

С точки зрения этой истины надуманным до нелепоти предстает другой критический тезис, направленный против эстетики Н. Г. Чернышевского: утверждение о том, что мыслитель не понял общественно-историческую практику, в связи с чем его эстетика не может считаться научной. Всестороннего понимания практики он действительно еще не достиг, но в принципе значение общественной практики понимал, как мы видим, превосходно и ввел этот критерий познания в свое эстетическое учение о мире.

Полное эстетическое восстановление действительности в ее практиках, осуществленное Н. Г. Чернышевским, явилось целой реформой.

41

III. Марксизм-ленинизм о законах красоты в природе

Все предшествующее материалистическое мировоззрение в его лучших достижениях в области естествознания, философии и эстетики природы было органично воспринято марксизмом и получило дальнейшее развитие в свете диалектического и исторического материализма. В учении о труде как практическом духовном единстве человека с природой последняя представлена жизненно необходимым естественным базисом материального и духовного производства людей, основой и предпосылкой исторического процесса. Материалистически понятые омолочивание природы есть предметное обогащение человека природой, ее освоение, т. е. познание и преобразование применительно к своим потребностям.

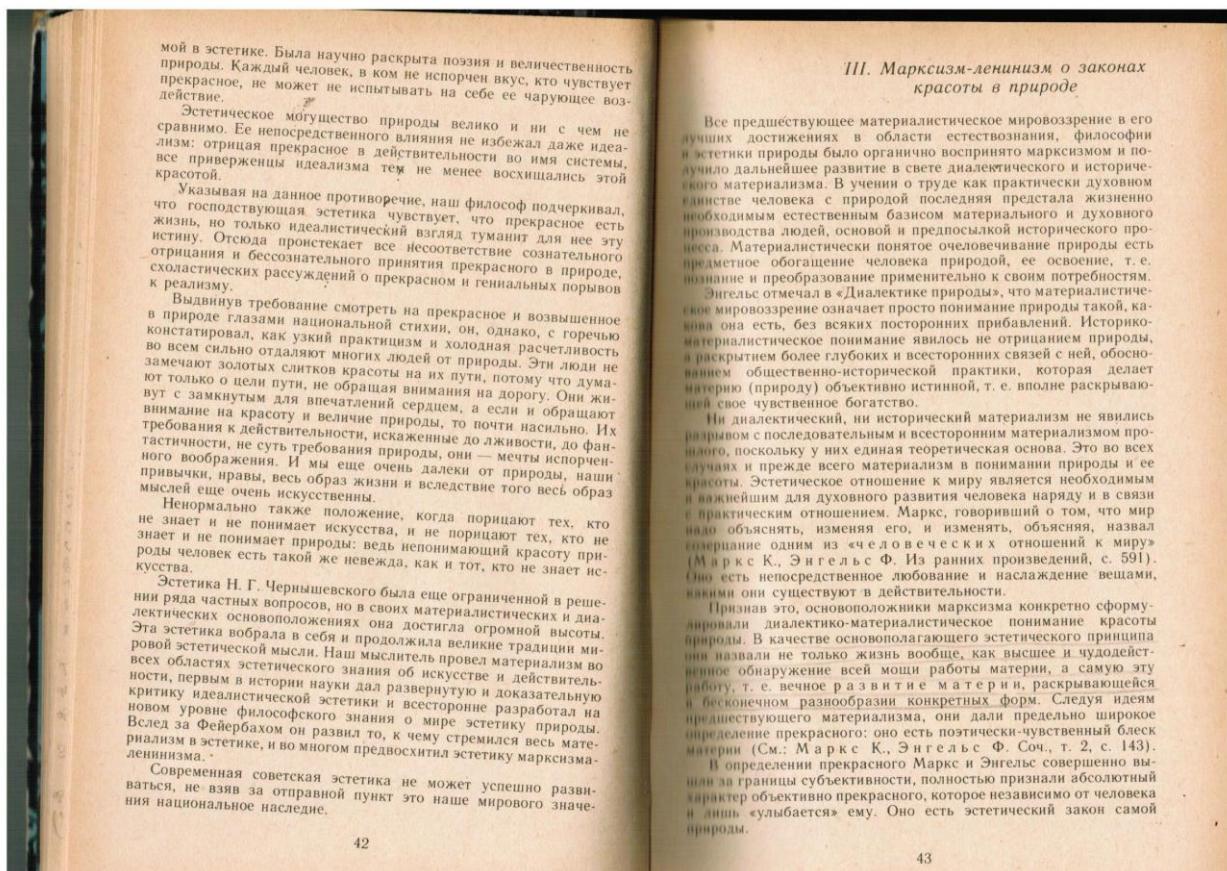
Энгельс отмечал в «Диалектике природы», что материалистическое мировоззрение означает просто понимание природы такой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений. Историко-материалистическое понимание явилось не отрицанием природы, а раскрытием более глубоких и всесторонних связей с ней, обоснованием общественно-исторической практики, которая делает природу (природу) объективно истинной, т. е. вполне раскрывающей свое вещественное богатство.

Ни диалектический ни исторический материализм не явились разрывом с последовательным и всесторонним материализмом прошлого, поскольку у них единая теоретическая основа. Это во всех случаях и прежде всего материализм в понимании природы и ее красоты. Эстетическое отношение к миру является необходимым и важнейшим для духовного развития человека наряду и в связи с практическим отношением. Маркс, говоривший о том, что мир надо объяснять, изменять, объясняния, назвал созерцание одним из «человеческих отношений к миру» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 591). Оно есть непосредственное любование и наслаждение вещами, какими они существуют в действительности.

Признав это, основоположники марксизма конкретно сформулировали диалектико-материалистическое понимание красоты природы. В качестве основополагающего эстетического принципа они называли не только жизнь вообще, как высшее и чудодейственное обнаружение всей мои работы материи, а самую эту работу, т. е. вечное развитие матери, раскрывающейся в бесконечном разнообразии конкретных форм. Следуя идеям предшествующего материализма, они дали предельно широкое определение прекрасного: оно есть поэтически-чувственный блеск материи (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 143).

В определении прекрасного Маркс и Энгельс совершенно вышли за границы субъективности, полностью признали абсолютный характер объективно прекрасного, которое независимо от человека и лишь «улыбается» ему. Оно есть эстетический закон самой природы.

43

мой в эстетике. Была научно раскрыта позиция и величественность природы. Каждый человек, в ком не испорчен вкус, кто чувствует прекрасное, не может не испытывать на себе ее чарующее воздействие.

Эстетическое могущество природы велико и ни с чем не сравнимо. Ее непосредственного влияния не избежал даже идеалист: отрицая прекрасное в действительности во имя системы, все приверженцы идеализма тем не менее восхищались этой красотой.

Указывая на данное противоречие, наш философ подчеркивал, что господствующая эстетика чувствует, что прекрасное есть жизнь, но только идеалистический взгляд туманит для нее эту истину. Отсюда пронстекает все несоответствие сознательного отрицания и бессознательного принятия прекрасного в природе, схоластических рассуждений о прекрасном и гениальных порывов к реализму.

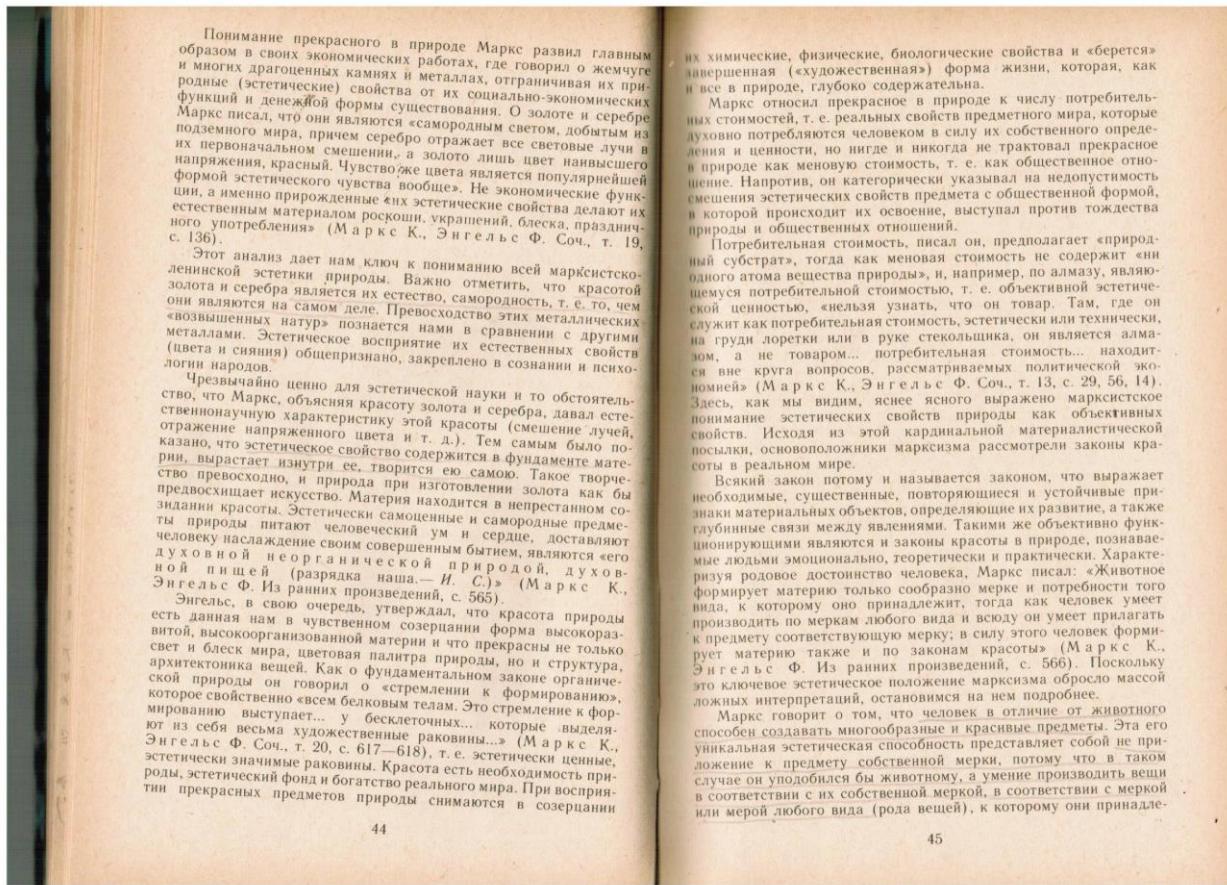
Выдвигнув требование смотреть на прекрасное и возвышенное в природе глазами национальной стихии, он, однако, с горечью констатировал, как узкий практицизм и холодная расчетливость во всем сильно отдаляют многих людей от природы. Эти люди не замечают золотых слизиков красоты на их пути, потому что думают только о цели пути, не обращая внимания на дорогу. Они живут с замкнутым для впечатлений сердцем, а если и обращают внимание на красоту и величие природы, то почти насилием. Их требования к действительности, искающие до лживости, до фантастичности, не суть требования природы, они — мечты испорченного воображения. И мы еще очень далеки от природы, наши привычки, привычки, весь образ жизни и вследствие этого весь образ мыслей еще очень искусственны.

Ненормально также положение, когда порицают тех, кто не знает и не понимает искусства, и не порицают тех, кто не знает и не понимает природы: ведь непонимающий красоту природы человек есть такой же невежда, как и тот, кто не знает искусства.

Эстетика Н. Г. Чернышевского была еще ограниченной в решении ряда частных вопросов, но в своих материалистических и диалектических основоположениях она достигла огромной высоты. Эта эстетика вобрала в себя и продолжила великие традиции мировой эстетической мысли. Наш мыслитель провел материализм во всех областях эстетического знания об искусстве и действительности, первым в истории науки дал развернутую и доказательную критику идеалистической эстетики и всесторонне разработал на новом уровне философского знания о мире эстетику природы. Вслед за Фейербахом он развел то, к чему стремился весь материализм в эстетике, и во многом предвосхитил эстетику марксизма-ленинизма.

Современная советская эстетика не может успешно развиваться, не взяв за отправной пункт это наше мирового значения национальное наследие.

42

Понимание прекрасного в природе Маркс развил главным образом в своих экономических работах, где говорил о жемчуге и многих драгоценных камнях и металлах, отграничивающих их пропускной и денежной формой существования. О золоте и серебре подземного мира, причем серебро отражает все световые лучи в их первоначальном смыслении, а золото лишь цвет наивысшего напряжения, красный. Чувство же цвета является популярнейшей формой эстетического чувства вообще». Не экономические функции, а именно природные «их эстетические свойства делают их нового употребления» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 136).

Этот анализ дает нам ключ к пониманию всей марксистской ленинской эстетики природы. Важно отметить, что красота золота и серебра является ее естественное, самородность, т. е. то, чем они являются на самом деле. Превосходство этих металлических металлов. Эстетическое восприятие их естественных свойств логики народов.

Чрезвычайно важно для эстетической науки и то обстоятельство, что Маркс, объясняя красоту золота и серебра, давал естественнонаучную характеристику этой красоты (смысление лучей, отражение напряженного цвета и т. д.). Тем самым было показано, что эстетическое свойство содержитя в фундаменте материи, вырастает изнутри ее, творится ею само. Такое творчество превосходно, и природа при изготавливании золота как бы предвосхищает искусство. Материя находится в непрестанном состоянии красоты. Эстетически самоценные и самородные предметы природы питают человеческий ум в сердце, доставляют человеку наслаждение своим совершенным бытием, являются «его духовной и органической природой, духовной пищей» (разрядка наша — И. С.) (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 565).

Энгельс, в свою очередь, утверждал, что красота природы есть данная нам в чувственном созерцании форма высокоразвитой, высокоорганизованной материи и что прекрасны не только блеск мира, цветовая палитра природы, но и структура, архитектоника вещей. Как о фундаментальном законе органической природы он говорил о «стремлении к формированию», которое свойственно «всем белковым телам. Это стремление к формированию выступает... у бесклеточных... которые выделяются из себя весьма художественные раковины...» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 617—618), т. е. эстетически ценные, роды, эстетический фонд и богатство реального мира. При восприятии прекрасных предметов природы снимаются в созерцании

44

45

их химические, физические, биологические свойства и «берется» завершенная («художественная») форма жизни, которая, как и все в природе, глубоко содержательна.

Маркс относил прекрасное в природе к числу потребительных стоимостей, т. е. реальных свойств предметного мира, которые духовно потребляются человеком в силу их собственного определения и ценности, но никогда и никогда не трактовал прекрасное в природе как меновую стоимость, т. е. как общественное отношение. Напротив, он категорически указывал на недопустимость смешения эстетических свойств предмета с общественной формой, в которой происходит его освоение, выступал против тождества природы и общественных отношений.

Потребительной стоимостью, писал он, предполагает «природный субстрат», тогда как меновая стоимость не содержит «ни одного атома вещества природы», и, например, по алмазу, являющемуся потребительской стоимостью, т. е. объективной эстетической ценностью, «нельзя узнать, что он товар. Там, где он служит как потребительской стоимости, эстетически или технически, на груди лоретки или в руке стекольщика, он является алмазом, а не товаром... потребительская стоимость... находится вне круга вопросов, рассматриваемых политической экономией» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 29, 56, 14). Здесь, как мы видим, яснее ясного выражено марксистское понимание эстетических свойств природы как объективных свойств. Исходя из этой кардинальной материалистической посылки, основоположники марксизма рассмотрели законы красоты в реальном мире.

Всякий закон потому и называется законом, что выражает необходимые, существенные, повторяющиеся и устойчивые признаки материальных объектов, определяющие их развитие, а также глубинные связи между явлениями. Такими же объективно функционирующими являются и законы красоты в природе, познаваемые людьми эмоционально, теоретически и практически. Характеризуя родовое достоинство человека, Маркс писал: «Животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и виду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 566). Поскольку это ключевое эстетическое положение марксизма обросло массой ложных интерпретаций, остановимся на нем подробнее.

Маркс говорит о том, что человек в отличие от животного способен создавать многообразные и красивые предметы. Эта его уникальная эстетическая способность представляет собой не применение к предмету собственной мерки, потому что в таком случае он уподобился бы животному, а умение производить вещи в соответствии с их собственной меркой, в соответствии с меркой или мерой любого вида (рода вещей), к которому они принадлежат.

Следует обратить внимание на то, что Энгельс утверждал, что надо любовно искать, видеть и понимать красоту. То, как воспринимают природу поэты, и есть нормальное, подлинное ее восприятие, т. е. открытие мира, постижение природы в ее эстетическом самовыражении. При таком восприятии, писал далее Энгельс, мы забываем о себе и возвращаемся к себе, исчезают все мелкие заботы, все воспоминания о врагах света и их хитростях, и мы растворяемся в гордом сознании своей свободы. Здесь сформулирована сущность эстетического переживания как эмоционального отрешения от себя и растворения в чувстве свободы.

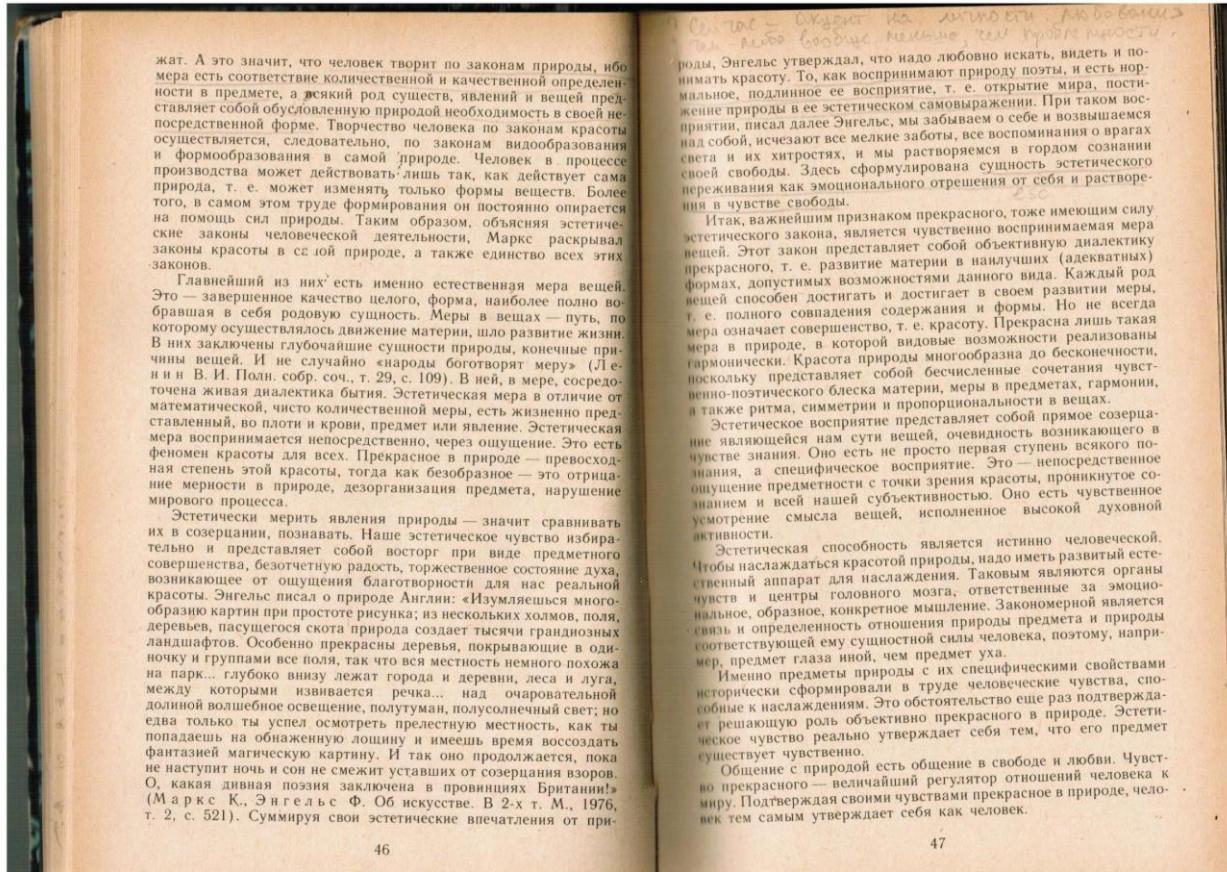
Итак, важнейшим признаком прекрасного, тоже имеющим силу эстетического закона, является чувственное воспринимаемая мера вещей. Этот закон представляет собой объективную диалектику прекрасного, т. е. развитие материи в наилучших (адекватных) формах, допустимых возможностями данного вида. Каждый род вещей способен достигать и достигает в своем развитии меры, т. е. полного совпадения содержания и формы. Но не всегда мера означает совершенство, т. е. красоту. Прекрасна лишь такая мера в природе, в которой видовые возможности реализованы гармонично. Красота природы многообразна до бесконечности, поскольку представляет собой бесчисленные сочетания чувственно-поэтического блеска материи, меры предметах, гармонии, а также ритма, симметрии и пропорциональности в вещах.

Эстетическое восприятие представляет собой прямое созерцание являющейся нам сущи вещей, очевидность возникающего в чувстве знания. Оно есть не просто первая ступень всякого познания, а специфическое восприятие. Это — непосредственное ощущение предметов с точки зрения красоты, проникнутое сознанием и всей нашей субъективностью. Оно есть чувственное усмотрение смысла вещей, выполненное высокой духовной активностью.

Эстетическая способность является истинно человеческой. Чтобы наслаждаться красотой природы, надо иметь развитый естественный аппарат для наслаждения. Таковым являются органы чувств и центры головного мозга, ответственные за эмоциональное, образное, конкретное мышление. Закономерно является связь и определенность отношения природы предмета и природы соответствующей ему сущностной силы человека, поэтому, например, предмет глаза иной, чем предмет уха.

Именно предметы природы с их специфическими свойствами исторически сформировали в труде человеческие чувства, способные к наслаждению. Это обстоятельство еще раз подтверждает решающую роль объективно прекрасного в природе. Эстетическое чувство реально утверждает себя тем, что его предмет существует чувственно.

Общение с природой есть общение в свободе и любви. Чувство прекрасного — величайший регулятор отношений человека к миру. Подтверждая своими чувствами прекрасное в природе, человек тем самым утверждает себя как человека.

жат. А это значит, что человек творит по законам природы, ибо мера есть соответствие количественной и качественной определенности в предмете, а *эскиз* род существ, явлений и вещей представляет собой обусловленную природой необходимость в своей не-посредственной форме. Творчество человека по законам красоты осуществляется, следовательно, по законам видеообразования и формообразования в самой природе. Человек в процессе производства может действовать лишь так, как действует сама природа, т. е. может изменять только формы веществ. Более того, в самом этом труде формирования он постоянно опирается на помощь сил природы. Таким образом, объясняя эстетические законы человеческой деятельности, Маркс раскрывал законы красоты в ее природе, а также единство всех этих законов.

Главнейший из них¹ есть именно естественная мера вещей. Это — завершенное качество целого, форма, наиболее полно вовлекшая в себя родовую сущность. Мера в вещах — путь, по которому осуществлялось движение материи,шло развитие жизни. В них заключены глубочайшие сущности природы, конечные причины вещей. И не случайно «народы боготворят мера» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 109). В ней, в мере, сосредоточена живая диалектика бытия. Эстетическая мера в отличие от математической, чисто количественной мере, есть жизненно представленный, во плоти и крови, предмет или явление. Эстетическая мера воспринимается непосредственно, через ощущение. Это есть феномен красоты для всех. Прекрасное в природе — превосходная степень этой красоты, тогда как безобразное — это отрицаение мериности в природе, дезорганизация предмета, нарушение мирового процесса.

Эстетическая мера явления природы — значит сравнивать их в созерцании, познавать. Наша эстетическое чувство избирательно и представляет собой восторг при виде предметного совершенства, безотчетной радости, торжественное состояние духа, возникающее от ощущения благородности для нас реальной красоты. Энгельс писал о природе Англии: «Изумляешься многообразию картин при простоте рисунка; из нескольких холмов, поля, деревьев, пасущегося скота природа создает тысячи грандиозных ландшафтов. Особенно прекрасны деревья, покрывающие в одинокую и группами все поля, так что вся местность немного похожа на парк... глубоко внизу лежат города и деревни, леса и луга, между которыми извивается речка... над очаровательной долиной величественное освещение, полуутуман, полусолничный свет; но едва только ты успел осмотреть прелестную местность, как ты попадешь на обнаженную лощину и имеешь время воссоздать фантазий математическую картину. И так оно продолжается, пока не наступит ночь и сон не смешает уставших от созерцания взоров. О, какая дивная поззия заключена в провинциях Британии!» (Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. В 2-х т. М., 1976, т. 2, с. 521). Суммируя свои эстетические впечатления от при-

46

47

Законы красоты в природе, со всем их подразделением, сутьности.

Целесообразность, утверждал В. И. Ленин, есть «единство мира, гармония причин и следствий, вообще та взаимная связь, Попи. собр. соч., т. 29, с. 51). Эстетическое отношение к природе не исключает ни субъективного характера суждений о красоте, ни определенной относительности этих суждений, порожденных классовыми, национальными и другими различиями между людьми.

Но марксизм-ленинизм всегда и решительно отрицал сверхъестественное или чисто духовное происхождение красоты и све- например, в начале XX в. философы-махисты. Они утверждали, в частности, что ощущение голубого и твердого есть создание чистого разума, как химеры или шахматная игра, т. е. эми-

Махистский эстетический синтез объекта и субъекта, в котором природа выступала как фиктивное понятие, а не как эстетически самоценный объект, В. И. Ленин назвал пустой игрой в диалектику, философией поповщины и принаряженной чертозицей. Отрицание прекрасного в самой природе, т. е. того, что является очевидным для каждого нормального человека, всего более свидетельствует о несостоительности данной философии. Истина не в фокусах воздушного идеализма, загоняющего всю красоту мира в сознание субъекта, а в том, что вне нас и независимо от нас существуют предметы, вещи, тела, цвета, формы и весь прекраснейший строй мира.

Изменчивость человеческих представлений о красоте также мало опровергает объективную реальность красоты, как изменчивость научных знаний о строении и формах движения материи не в состоянии опровергнуть объективной реальности внешнего мира.

Огромная заслуга В. И. Ленина в эстетике состояла в том, что в своих сочинениях «Материализм и эмпириокритицизм» и «Философские тетради» он дал всестороннее опровержение идеализма, системно сформулировав методологические основы понятия красоты реального мира и познавательный характер восприятия этой красоты.

Марксистско-ленинская эстетика природы явила величайшим итогом и вместе с тем глубоким, всесторонним развитием в свете идей диалектического материализма мировой эстетической мысли, эстетическое достоинство и величие объективного мира. Маркс, Энгельс и Ленин создали последовательное материалистическое учение о красоте природы, эстетику природы, которая явила основой нашей методологии в этом направлении.

48

IV. Эстетическое раскрытие космоса

Красота объективного мира или социальные призраки в природе?

В противовес этому марксистскому учению явилась и все еще имеет хождение в советской эстетике так называемая «общественно-историческая» концепция прекрасного и ее последующие субъективистские видоизменения. Смысл данной концепции состоит в утверждении, что в самой природе прекрасного нет, в ней надо видеть не собственно природу, а общество, и в какой-нибудь рощице или ручейке, в цветах и птицах следует воспринимать не жизнь в ее пластических формах, а социологические категории прогресса или регресса, преобразующий труд человека, всестороннее развитие личности и т. д. В результате таких умозрительных комбинаций природе отводится роль лишь голой абстракции, должностнойшей вбирать в себя и иллюстрировать социальный смысл, личностный интерес, прагматическую установку, совокупность личных оценок и значений.

Сторонниками «общественно-исторической» концепции прекрасного были предприняты различных рода отрицания придуманного ими же «природничества» в эстетике, которое опровергалось как наивный, созерцательный, метафизический, вульгарный материализм и позитивизм, а вместе с тем отрицалась объективность прекрасного в природе.

Проблема эстетического созерцания, на которой зиждалась вся наука эстетика, оказалась, по существу, отброшенной. Невероятные деформации подверглась история материалистической эстетики. Фальсифицированы были эстетические взгляды русских революционных демократов, а также основоположников марксизма-ленинизма, прямые высказывания которых о прекрасном в природе замалчивались, а вместо них путем натяжек и явных искажений привлекались высказывания из совершенно других областей знания, например из политэкономии, социологии, аксиологии и т. д.

Несообразность и путаность всей этой аргументации выражалась в том, что предметным формам природы придавалось не соответствующее им социальное содержание; красота подменялась пользой, а бескорыстное эстетическое восприятие предметного мира — утилитаристским отношением к нему; красота отождествлялась с идеалом, и при этом делался чисто субъективистский вывод о том, что без субъекта нет объекта, вне соотнесения с идеалом реальный мир никакой эстетической ценности не имеет, ни грань эстетического собственного бытия природы не содержит. Виноватое ниспровержение объективной красоты, поскольку оно лишь себя ассоциировало с марксизмом, завершилось тем, что и должно было завершиться: полным отрицанием специфиче-

8. Зак. 763. Смольянинов

49

ского эстетического предмета, специфического эстетического восприятия, специфического эстетического познания и сознания. «Особого эстетического восприятия не существует», — был сделан уничтожающий эстетику как науку вывод.

Все растворилось в сплошной относительности и произвольности оценок, в социологических, экономических и психологических категориях. В эстетической науке распространился, таким образом, субъективизм. В результате чего несколько ослабила борьба с буржуазной эстетикой, с реакционной эстетикой модернизма, которая тоже обнажила поход против категории прекрасного и всех ее реальных обнов. Да и как было вести борьбу, если в понимании эстетического все сводилось к личности с ее оценками, идеалами и самовыражением, т. е. к основным тезисам всей буржуазной эстетики? В социологизаторских концепциях, подвергших отрицанию объективные законы красоты, мир предстал эстетически обескровленным, природа оказалась эстетически обездоленной и отброшенной. Весь долгий спор об эстетическом у нас сошелся как раз на природе. Именно отрицание красоты в ней самой раскрыло всю фальшивьсть этих концепций целом. Нельзя не вспомнить в связи с этим слова, сказанные В. И. Лениным в адрес эстетики философии махизма: «...Природа-то и не края идеализму» (Ленин В. И. Поли. соб. соч., т. 18, с. 82).

В истории эстетики не раз предпринимались попытки лишить природу собственной красоты. И делалось это всегда путем подстановок под природу божественного духа, абсолютного разума, психического «я». По той же самой схеме подставляются ныне под прекрасную природу общественный процесс, человеческая деятельность, сущностные силы людей, социальные ориентации и оценка, т. е. новый мир признаков, которые гасят, отрицают и замещают собой чувственно-поэтический блеск и свет природы. В результате такого переворачивания и насилия эстетическое начало всех вещей превращается в фикцию.

«Природническая» концепция красоты, если уж пользоваться этим надуманным термином, нисколько не отрицала и не отрицает прекрасного в общественной жизни, в человеке и в искусстве, как не отрицает она социальной обусловленности всех эстетических отношений к миру. Но эта концепция последовательно материалистически признает объективность всего мира прекрасного, в том числе и прекрасного в природе, т. е. делает как раз то, чему противятся все субъективно-социологические версии прекрасного, прикрываемые марксистской фразой. В природе прекрасны не признаки коллективно организованного или личностного разума и действия, а сама она во всем ее собственном эстетическом богатстве и великолепии.

Система марксистско-ленинских идей о красоте природы вместе с учением об искусстве и эстетических проявлениях жизни человека и общества была рассмотрена в советское время во многих работах (См.: Поступов Г. Н. Эстетическое и художест-

венное. М., 1965; Проблема человека в марксистско-ленинской философии и эстетике. Л., 1974; Овсянников М. Ф. Что изучает эстетика. М., 1976; Егоров А. Г. Проблемы эстетики. М., 1977; Шестаков В. П. Проблема прекрасного. Ереван, 1981; Юдашев Л. Г. Искусство, философские проблемы исследования. М., 1981; Эстетическое сознание и процесс его формирования. М., 1981; Безкулебинко С. Д. Природа искусства: О некоторых сторонах художественного творчества. М., 1982; Краткий словарь по эстетике М., 1983).

В соответствии с этой системой разрабатывались вопросы эстетического воспитания. В их число, естественно, вошел и вопрос о роли и месте природы в существенном развитии личности и формирования нового человека. Такой подход был и остается единственным верным и действенным, поскольку в нем практически учитывается и используется один из самых мощных факторов эстетического влияния на человека — великая и прекрасная природа.

* * *

В последние десятилетия эстетические отношения человечества к природе необытно расширились, пополнились восприятиями такой красоты, которая в прошлом была совершенно недоступна людям. Отрицание эстетического значения природы сокрушительное всего опровергает сегодня освоение космоса. Оно вместе с тем воочию подтверждает марксистско-ленинское учение о красоте окружающего нас мира.

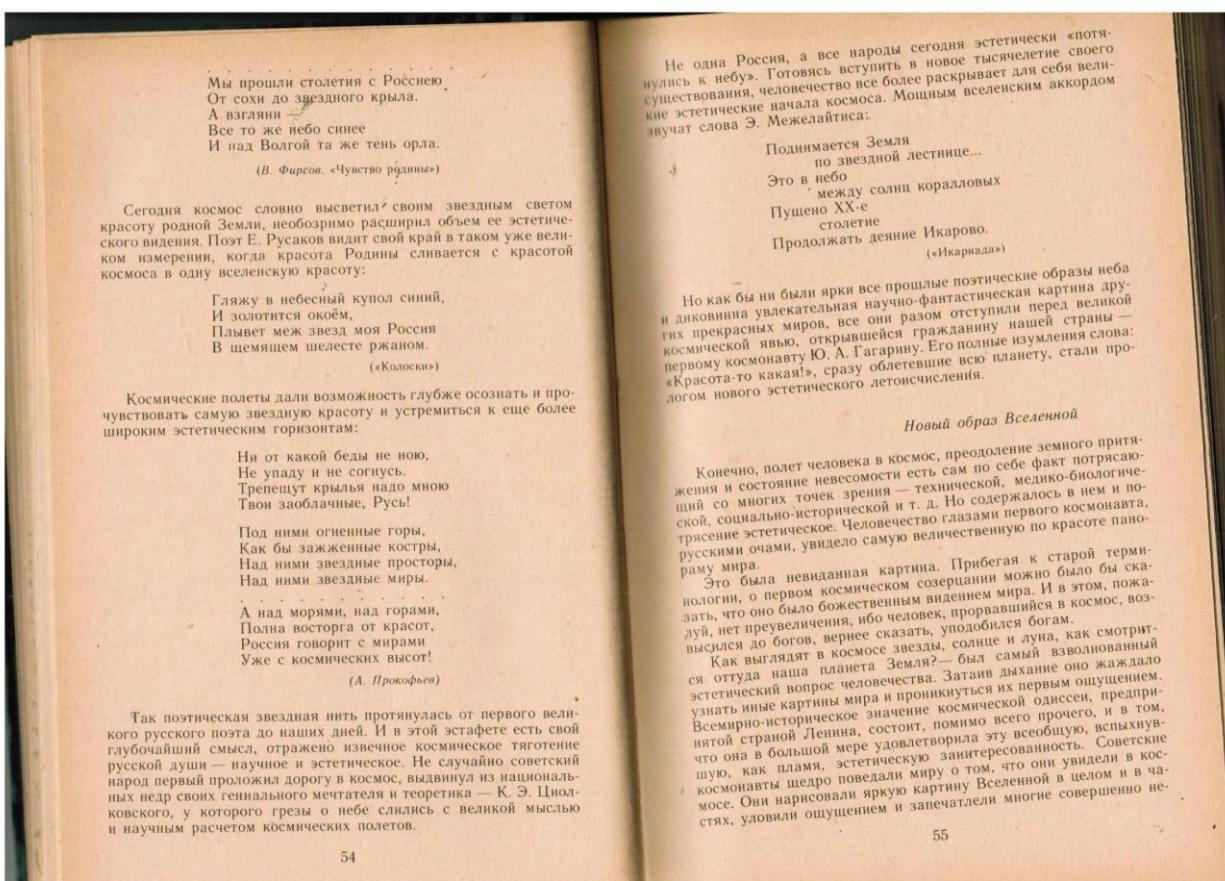
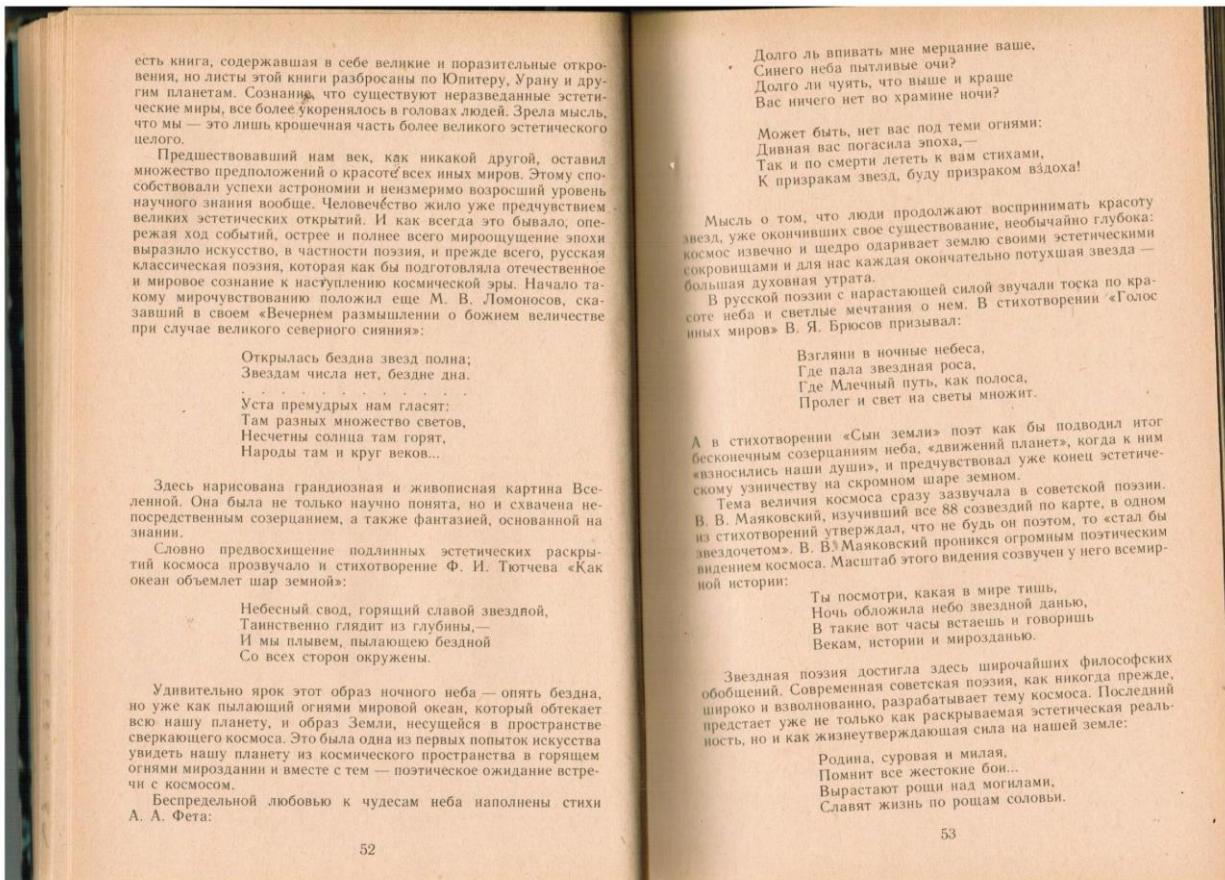
Эстетическое освоение природы всегда шло непосредственно за ее практическим освоением. Люди древнейшего общества открыли для себя красоту животного и растительного мира, античность — красоту человека и неба, средневековые — красоту духа, эпоха Возрождения — красоту почти всего земного шара, включая Новый Свет. Что же касается нашего века научно-технической революции, то он беспредельно раздвинул эстетические горизонты в освоении мирового океана, Арктики и Антарктики, а также микромира. Полет человека в космос явился колоссальным скачком в эстетическом освоении природы.

Эстетическая связь человечества с космосом существовала, разумеется, с древнейших времен. Уже ассирио-аввилонские и египетские астрономы-жрецы постигали звездное небо сознанием и в созерцаниях. Древние греки этот порыв к небу выразили в мифе об Икаре. Впервые приблизили к себе космос Галилей, рассмотревший в телескоп (1609 г.) звезды и луну. Он писал в «Звездном вестнике»: «Я просто потрясен, я немею от восхищения, созерцая эти ландшафты». Объектом эстетического преклонения стала Венера, планета, получившая за свой удивительный золотистый блеск имя древнегреческой богини любви и красоты, у славянских народов она называлась Вечерницей.

Весь космический небосвод непрестанно будоражил теоретические и эстетическое воображение людей. Природа, указывал Гете,

50

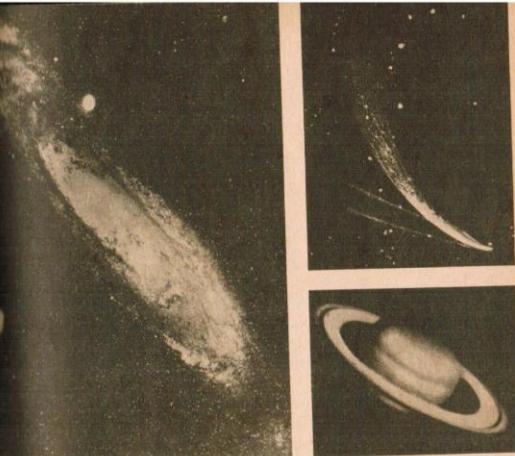
51

обычные штрихи, краски и формы ее портрета, положив тем самым, может быть, начало новому знанию — эстетике космоса.

Лишенный воздушной, светорассыпающей среды, ближайший и дальний космос представал перед глазами Ю. А. Гагарина как безмолвное царство нескончаемой ночи, вселенский покой и порядок, где на непроглядном фоне черной бархатной тьмы сияли крупные, выпуклые, холодные и немигающие звезды, бриллианты и жемчужины подвесок смотрелись созвездия, алмазной россыпью более четко обозначались бесчисленные галактики и Млечный Путь. С появлением косматого солнца возникли резкие световые контрасты очень яркого очень темного, а вся головая, в облаках и радужных ореолах Земля, казалась плавущей в океане мироздания. Такой движущейся панорамы Вселенной с ее величественной архитектурой и неземной световой палитрой никто из смертных еще не видел, такого острого и громадного

Зодиакальный круг (фигуры созвездий в старинном звездном атласе).

Гуманность Андромеды.

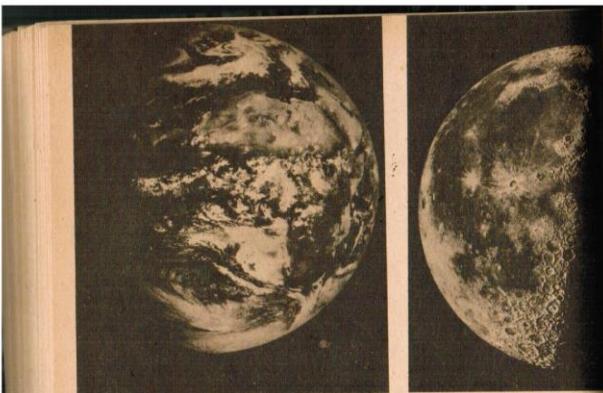
Комета.

Сатурн.

ощущения бесконечности и музыкальности времени и пространства в их слитой гармонии никто не испытывал. Это был поистине звездный час открытия великой красоты!

Ю. А. Гагарин сразу же оповестил человечество: здесь обзор шире, краски ярче, гуще! Космонавт увидел космос таким: «Совершенно чистое небо выглядело вспаханным полем, засеянным зерном звезд. Они яркие и чистые, словно перевязанные. Солнце тоже удивительно яркое... Оно, наверное, во многое десятков, а то и сотен раз ярче, чем мы его видим, с Земли. Ярче, чем расплавленный металл...» (Гагарин Ю. Дорога в космос. М., 1961, с. 163). Эту впечатляющую космическую картину дорисовал второй космонавт Г. Титов: «Дважды я видел Луну. Одна была на ущербе... Создавалось впечатление, будто корабль стоит на месте, а луна быстро, рожками вперед проплыла мимо иллюминатора... Сверкающий в темноте месяц чудился настолько близким, что казалось, стоит открыть иллюминатор — и можно будет достать его рукой и положить его в мешок, как описывал это Гоголь. Все было необычно, красочно, впечатляюще. Космос ждет своих

57

Земля. Фото из космоса.

Луна. Фото из космоса.

ани первоосновой космического художественного творчества, наполняющего много другого зримого материала, нуждающегося в художественной переработке. Нашей автоматической станции были сфотографированы обратная сторона Луны с ее горами, морями, равнинами и кратерами.

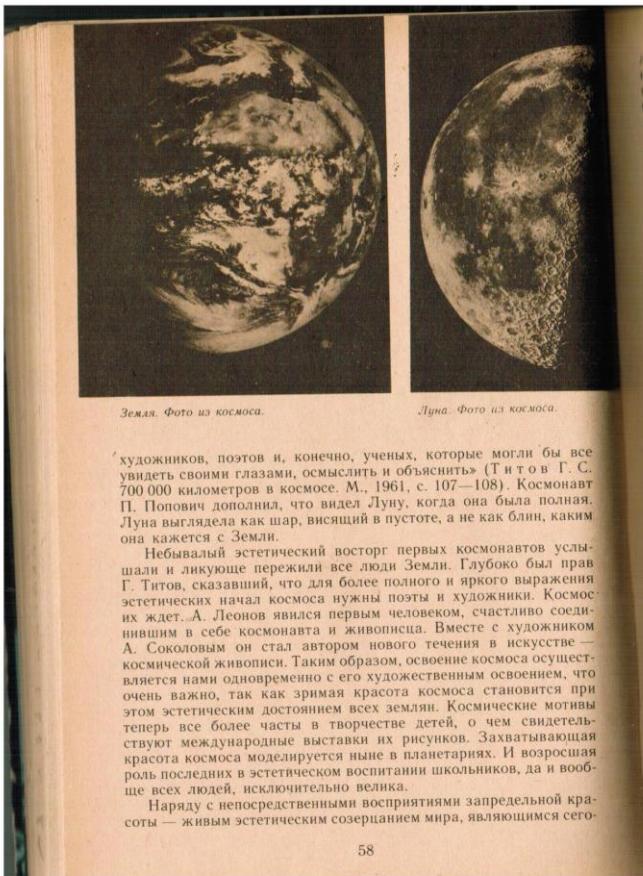
Советские и американские автоматические станции доставили на Землю снимки Марса, Венеры и Сатурна с некоторыми признаками их ландшафтов, с облаками, полярными шапками, спутниками и поражающими всякое воображение колыбелями. Рассказывающие кибернетические устройства смогут в скором времени сообщить нам новые и еще более удивительные эстетические сведения о планетах Солнечной системы. Оказывается реальность мысли Гете о поразительных эстетических открытиях, повторимых на каждой из планет. И хотя становится известным, что на ближайших к нам космических телах нет жизни — этого высшего цвета завершения всякой красоты, для нас остается отрадным и волнующим прекрасный строй планет, а также причудливые материальные образования и преобладающая цветовая гамма каждой из них. Все это, вместе взятое, составляет сегодня новую эстетику неба. Нельзя не вспомнить в связи с этим мысль Энгельса о том, что вместе с каждым новым великим научным открытием изменяется картина мира в целом, в том числе, следовательно, существенно перестраивается и эстетическая ее картина. Складывается во многом новый зрительный образ вселенной.

«Небесная» эстетика Земли

Существенно обновилась и эстетика нашей планеты, впервые воспринятая в координатах космоса как бы запредельным видением. Голубая наша обитель явилась изумленному взору космонавтов целиком и во всей своей первозданной красе. Ее увидели шарообразной, покрытой облаками, от которых на землю падали легкие тени, окруженней, словно нимбом, дивным горизонтом, который окрашен в редкостные цвета. Земля светилась во мраке космоса, испуская сияние. При очередном витке из-за горизонта вновь поднималось солнце — круглое, красное, огромное и ослепительное. Ю. А. Гагарин восхищенно отметил, что Земля раздавала сочный палитрой красок. Она окружена ореолом нежно-голубоватого цвета. Затем эта полоса постепенно темнеет, становясь бирюзовой, синей, фиолетовой и переходит в угольно-черный цвет. Этот переход очень красив. При появлении солнца, которое просвечивало атмосферу Земли, ореол преобретал ярко-оранжевый цвет, который затем переходил во все цвета радуги. Наша планета удивительна в своей уникальности. Ее образ нарисовал поэт:

В голубом красуясь ореоле,
Шла планета гордая Земля!

59

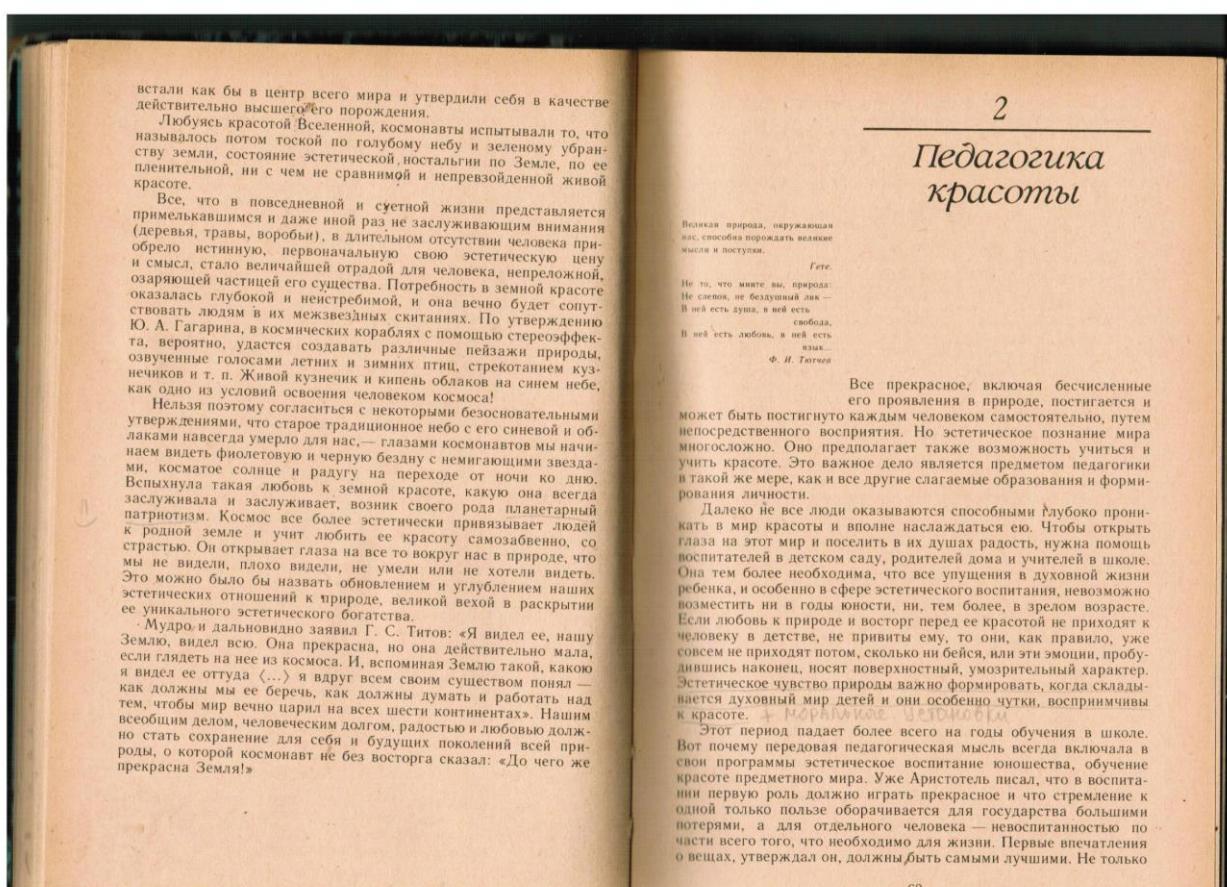
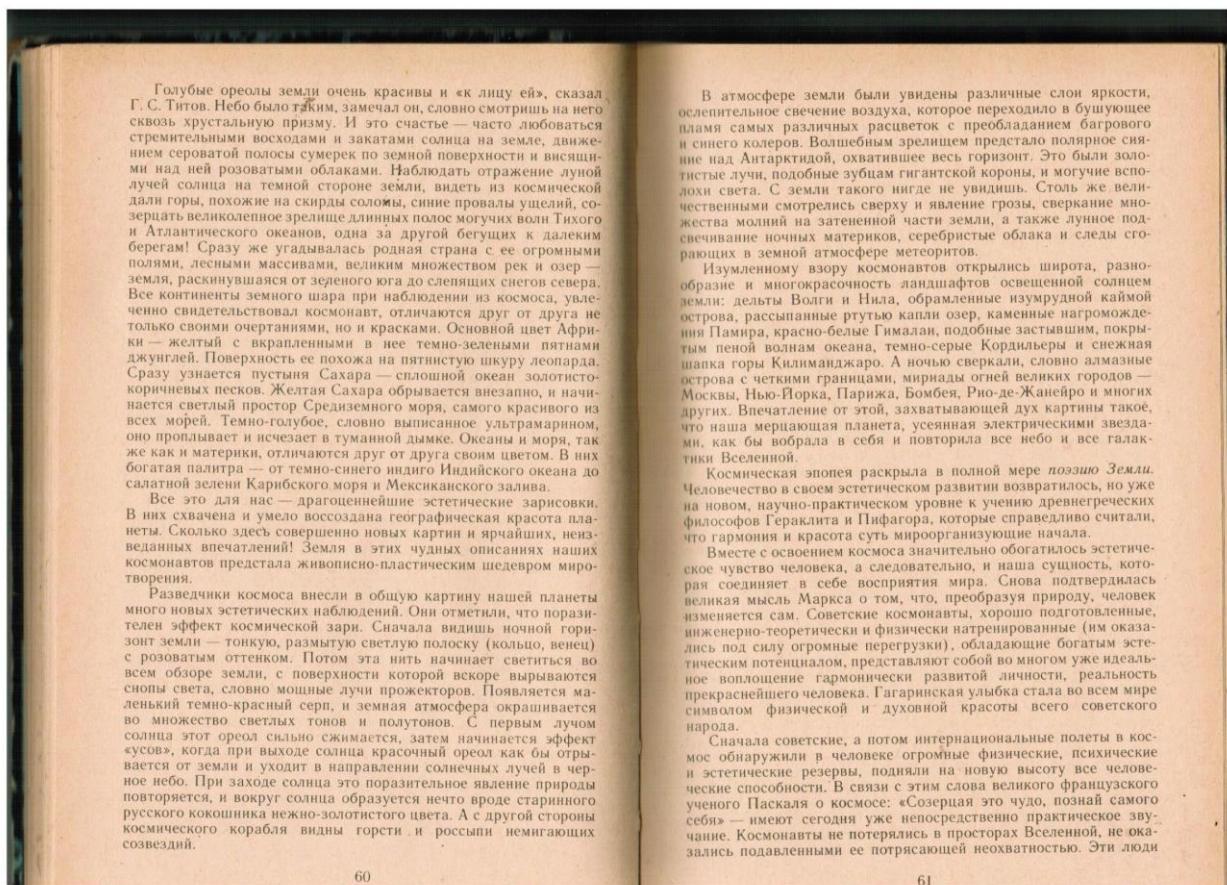

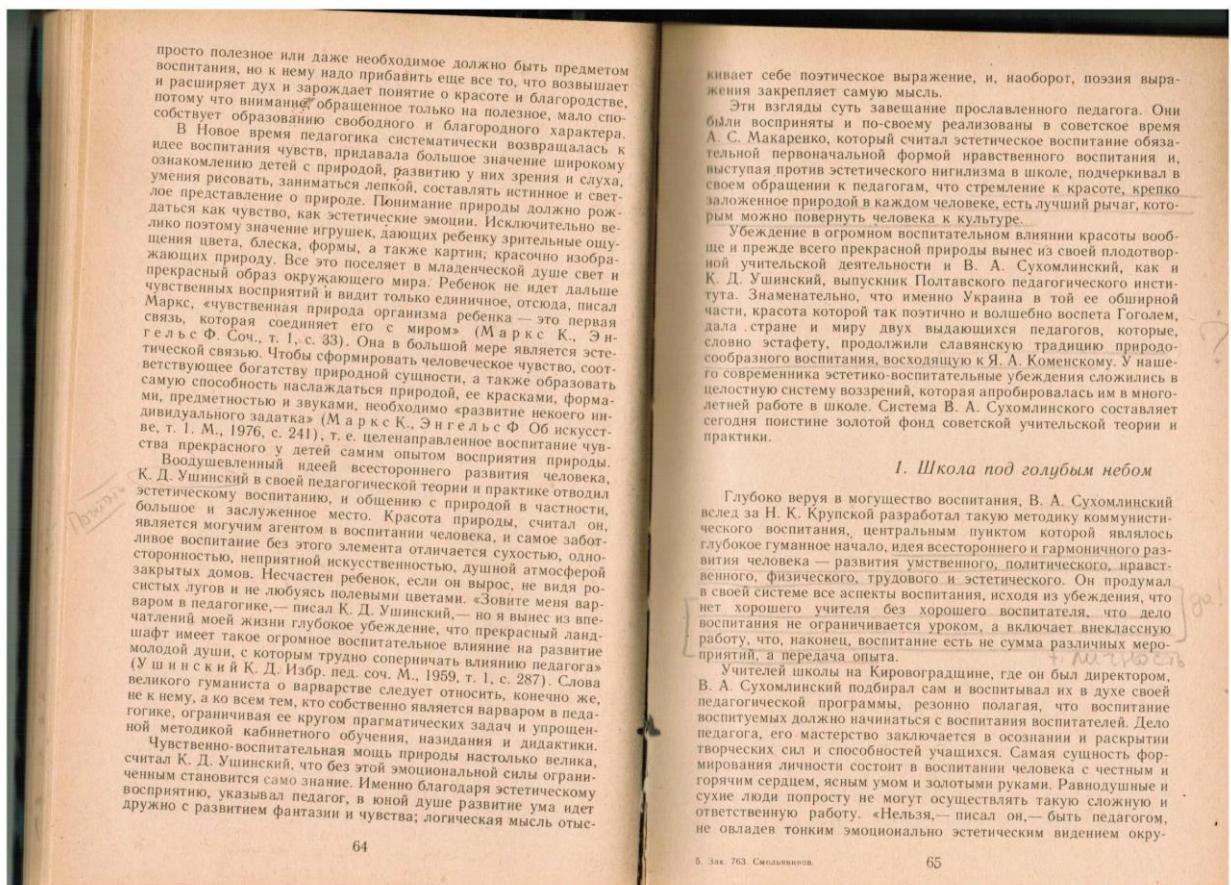
художников, поэтов и, конечно, ученых, которые могли бы все видеть своими глазами, осмыслить и объяснить» (Титов Г. С. 700 000 километров в космос. М., 1961, с. 107—108). Космонавт П. Попович дополнил, что видел Луну, когда она была полная. Луна выглядела как шар, висящий в пустоте, а не как блин, каким она кажется с Земли.

Небывалый эстетический восторг первых космонавтов усыпал и ликующие пережили все люди Земли. Глубоко был прав Г. Титов, сказавший, что для более полного и яркого выражения эстетических начал космоса нужны поэты и художники. Космос их ждет... А. Леонов явился первым человеком, счастливо соединившим в себе космонавта и живописца. Вместе с художником А. Соколовым он стал автором нового течения в искусстве — космической живописи. Таким образом, освоение космоса осуществляется нами одновременно с его художественным освоением, что очень важно, так как зрячая красота космоса становится при этом эстетическим достоянием всех землян. Космические мотивы теперь все более часто в творчестве детей, о чем свидетельствуют международные выставки их рисунков. Захватывающая красота космоса моделируется ныне в планетариях. И возросшая роль последних в эстетическом воспитании школьников, да и вообще всех людей, исключительно велика.

Наряду с непосредственными восприятиями запредельной красоты — живым эстетическим созерцанием мира, являющимся сего-

58

просто полезное или даже необходимое должно быть предметом воспитания, но к нему надо прибавить еще все то, что возвышает и расширяет дух и зарождает понятие о красоте и благородстве, потому что внимание обращенное только на полезное, мало способствует образованию свободного и благородного характера.

В Новое время педагогика систематически возвращалась к идеи воспитания чувства, придавала большое значение широкому ознакомлению детей с природой, развитию у них зрения и слуха, умения рисовать, заниматься лепкой, составлять истинное и светлое представление о природе. Понимание природы должно рождаться как чувство, как эстетические эмоции. Исклучительно велико поэтому значение игрушек, дающих ребенку зрительные ощущения цвета, блеска, формы, а также картин; красочно изображающих природу. Все это поселяет в младенческой душе свет и прекрасный образ окружающего мира. Ребенок не идет дальше чувственных восприятий и видит только единичное, от isolado, писал Маркс, «чувственная природа организма ребенка — это первая связь, которая соединяет его с миром» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. I, с. 33). Она в большей мере является эстетической связью. Чтобы сформировалось человеческое чувство, соответствующее богатству природной сущности, а также образовать самую способность наслаждаться природой, ее красками, формами, предметностью и звуками, необходимо «развить некоего индивидуального задатка» (Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве, т. I, М., 1976, с. 241), т. е. целенаправленное воспитание чувства прекрасного у детей самим опытом восприятия природы.

Воодушевленный идеей всестороннего развития человека, К. Д. Ушинский в своей педагогической теории и практике отводил эстетическому воспитанию и общению с природой в частности, большое и заслуженное место. Красота природы, считал он, является могучим агентом в воспитании человека, самое загробное воспитание без этого элемента отличается сухостью, односторонностью, неприятной искусственностью, душной атмосферой закрытых домов. Несчастен ребенок, если он вырос, не видя росистых лугов и не любясь полевыми цветами. «Зовите меня варваром в педагогике, — писал К. Д. Ушинский, — но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога» (Ушинский К. Д. Избр. пед. соч. М., 1959, т. I, с. 287). Слова великого гуманиста о варварстве следуют относить, конечно же, не к нему, а ко всем тем, кто собственно является варваром в педагогике, ограничивая ее кругом pragmatisches задач и упрощенной методикой кабинетного обучения, познания и диадики.

Чувственно-воспитательная мощь природы настолько велика, считал К. Д. Ушинский, что без этой эмоциональной силы ограниченным становится само знание. Именно благодаря эстетическому восприятию, указывал педагог, в юной душе развитие ума идет дружно с развитием фантазии и чувства; логическая мысль оты-

кивает себя поэтическое выражение, и, наоборот, поэзия выражения закрепляет самую мысль.

Эти взгляды суть завещание прославленного педагога. Они были восприняты и по-своему реализованы в советское время А. С. Макаренко, который считал эстетическое воспитание обязательной первоначальной формой нравственного воспитания и, выступая против эстетического нигилизма в школе, подчеркивал в своем обращении к педагогам, что стремление к красоте, крепко заложенное природой в каждом человеке, есть лучший рычаг, которым можно повернуть человека к культуре.

Убеждение в огромном воспитательном влиянии красоты вообщем и прежде всего прекрасной природы вынес из своей плодотворной учительской деятельности и В. А. Сухомлинский, как и К. Д. Ушинский, выпускник Полтавского педагогического института. Заменительно, что именно Украина — той ее обширной части, красота которой так поэтично и волшебно воспела Гоголем, дала стране миру двух выдающихся педагогов, которые, словно эстафету, продолжили славянскую традицию природо-сообразного воспитания, восходящую к Я. А. Коменскому. У нашего современника эстетико-воспитательные убеждения сложились в целостную систему возврата, которая аттестовалась им в многолетней работе в школе. Система В. А. Сухомлинского составляет сегодня поистине золотой фонд советской учительской теории и практики.

1. Школа под голубым небом

Глубоко веря в могущество воспитания, В. А. Сухомлинский вслед за Н. К. Крупской разработал такую методику коммунистического воспитания, центральным пунктом которой являлось глубокое гуманное начало, идея всестороннего и гармоничного развития человека — развития умственного, политического, нравственного, физического, трудового и эстетического. Он продумал в своей системе все аспекты воспитания, исходя из убеждения, что нет хорошего учителя без хорошего воспитателя, что дело воспитания не ограничивается уроком, а включает внеклассическую работу, что, наконец, воспитание есть не сумма различных мероприятий, а передача опыта.

Учителей школы на Кировоградчине, где он был директором, В. А. Сухомлинский подбирал сам и воспитывал их в духе своей педагогической программы, резонно полагая, что воспитание воспитуемых должно начинаться с воспитания воспитателей. Дело педагога, его мастерство заключается в осознании и раскрытии творческих сил и способностей учащихся. Самая сущность формирования личности состоит в воспитании человека с честным и горячим сердцем, ясным умом и золотыми руками. Равнодушные и сухие люди попросту не могут осуществлять такую сложную и ответственную работу. «Нельзя, — писал он, — быть педагогом, не овладев тонким эмоционально-эстетическим видением окружности, а передача опыта.

Учителей школы на Кировоградчине, где он был директором, В. А. Сухомлинский подбирал сам и воспитывал их в духе своей педагогической программы, резонно полагая, что воспитание воспитуемых должно начинаться с воспитания воспитателей. Дело педагога, его мастерство заключается в осознании и раскрытии творческих сил и способностей учащихся. Самая сущность формирования личности состоит в воспитании человека с честным и горячим сердцем, ясным умом и золотыми руками. Равнодушные и сухие люди попросту не могут осуществлять такую сложную и ответственную работу. «Нельзя, — писал он, — быть педагогом, не овладев тонким эмоционально-эстетическим видением окружности, а передача опыта.

Формируя свое педагогическое кредо, Сухомлинский утверждал: «Важную цель всей системы воспитания я видел в том, чтобы школа научила человека жить в мире прекрасного, чтобы он не мог жить без красоты, чтобы красота мира творила красоту в нем самом» («О воспитании», М., 1973, с. 172)¹. Как широко и точно понята здесь кардинальная воспитательная задача: вводить эстетические богатства мира в духовную жизнь детей, делать эти богатства одной из глубочайших потребностей, утверждающих человеческое достоинство!

На первом месте в решении данной задачи стоит природа. Отсюда В. А. Сухомлинский делался нынешним принципиального педагогического значения: «Многогранная духовная жизнь в годы отрочества требует того, чтобы природа стала не каким-то придатком, фоном умственных интересов, а самой сутью жизненной среды» («Сердце отдаю детям», с. 577). Педагог писал, что школа будущего должна как можно более использовать для гармонического развития человека все, что дает природа. Это была не декларация, а собственная учительская позиция, преодолевающая на деле бесконечные нарушения единства образования и воспитания, единства логических и эстетических основ мировоззрения, в результате чего выпускники школ нередко знают, а чувствовать не умеют, истину постигают, а убеждений не вырабатывают.

Воспитание природой называлось им школой под голубым небом, открывавшей перед детьми окно в мир. Специфический предмет познания в ней предполагает и особый, отличный от рационального обучения метод. Он является и должен быть, как утверждают педагоги, —

Панчишская школа на Кировоградчине.

Урок под голубым небом. В. А. Сухомлинский с учащимися.

¹ Дальше ссылки на произведение даются по этому изданию.

² Дальше ссылки на произведение даются по этому изданию.

ждал В. А. Сухомлинский, точайшим способом влияния на юную душу. Ничто не приходит само собой. Чувство прекрасного можно развить, а можно и задушить, смыть, парализовать. Педагогу надо уметь вызвать из глубин этого чувства и развить острую воспринимчивость природы, покровенное общение с ней. Каждый человек, разумеется, по-своему эстетически открывает для себя мир. И тут нет четко означенных общих правил, как в рациональном обучении. Но некоторые исходные рекомендации и приемы для педагогического творчества, порожденные обобщающей практикой, есть. Их-то и сформулировал В. А. Сухомлинский.

Учителя должен раскрыть красоту прежде всего в самом себе, быть подлинно красивым в одежде и поведении, в мыслях и чувствах, в манере говорить и двигаться, в общении. Все это — слагаемые его квалификации, его существенное определение, как и требование быть в известном смысле художником, артистом в своем учительском деле. В глазах детей он есть частина — и при том великая — окружающего их мира и обязан прекрасно представить этот мир. Всякого рода неряшество, косноязычие, недоброжелательство и т. д. должны быть совершенно исключены. Для В. А. Сухомлинского являлось законом правила, сформулированное А. С. Макаренко: «Я должен быть эстетически выразителем, поэтому я ни разу не вышел с неизящными сапогами или без пояса. Я тоже должен иметь какой-то блеск, по силе и возможностям конечно. Я тоже должен быть таким же радостным, как коллектива» (См.: Упорова З. Эстетическое воспитание учащихся. Петрозаводск, 1959, с. 8). Учительская красота пробуждается в детях любви и воспитывает не меньше, чем предмет. Каждый по своему опыту знает, что больше всего он получил от тех учителей, которых именно любят.

Красивой должна быть школа. Это — другое важнейшее требование эстетического воспитания учащихся. Школа призвана однозначно выражать и выражать высшую, совершеннейшую красоту во всем своем внешнем виде и внутреннем убранстве. Она должна угощать в зелени и хорошо вписываться в природу, радовать глаз, начиная с парадного входа, декорированного вьющимися растениями, и кончая чистейшими ковровыми дорожками в коридорах, а также прилегающим к зданию школы садом. В Павловской школе ребята, приходя на занятия, дважды мыли обувь — сначала у калитки, а потом в подъезде здания. Это занимало немного времени и было правилом для всех, без исключения. Так изо дня в день вырабатывалась элементарное, но исключительно важное сознание, что порядок и чистота есть первые и обязательные ступени красоты. Рассуждения о высоких эстетических вопросах мало чего стоят, если человек не научился азбуке красоты. Такой азбуке детей учили уже на пороге школы. Соблюдение порядка и поддержание чистоты становилось постепенно привычкой ребят, эстетической нормой их повседневного существования и поведения. Отсюда формировалась потребность жить в атмосфере чистоты, в обстановке красоты. Эта потребность превращалась в существенный

признак образа жизни личности, без чего не может вполне сложиться социалистический образ жизни.

Многие вещи, кажущиеся понапалу мелочами, имеют, однако же, огромное воспитательное значение, если понимать их действительный смысл в широкой индивидуальной и социальной перспективе. Развитое школой умение с первых же шагов своих жить по-человечески, т. е. опрятно, собранно и эстетически грамотно, отзывается и существенно оказывается в тысячах обстоятельств, в каких поток действует человек. Учить этому высокому умению следует так же тщательно, как и всем другим житейским и поведенческим знаниям. «Уметь ходить, уметь стоять, говорить, уметь быть вежливым,— писал А. С. Макаренко — это не пустяк» («Знамя», 1972, № 2, с. 173). В нынешних условиях, когда родителям все более некогда заниматься воспитанием детей, такие навыки должны систематически прививать школа. Она в большой степени ответственна сегодня за многие проявления разгильдаяства и дремучего незнания обыкновенных правил учтивости, порядка, чистоты и промохождения. Остается законом вечного требования жизни: решительно всему надо учиться и уметь.

Школа менее всего должна быть похожа на убогую, обшарпанную казарму. Ей совершенно чужд и бюрократический вид присущего места, от которого веет холодом казенной канцелярии. Все классы и помещения школы должны быть пронизаны солнцем и светом, на стенах — фотографии выдающихся ученых и художников, прекрасные виды природы, рядом — комнаты «сказки» и «радости», уголки живой природы. Это — мир красоты, истинно храм, в котором лучшие силы ума и сердца должны бодрствовать и крепнуть. Такое понимание красоты школы и практическое претворение этой красоты созвучны представлениям о школе великого гуманиста эпохи Возрождения Т. Кампаниеллы в его книге «Город солнца», которую высоко ценил В. И. Ленин, считавший, что из нее многое, в том числе и в плане эстетическом, нужно заниматься для нового общества и коммунистического воспитания.

Самый метод эстетического воспитания природой предсказывает собой нажение правильно радоваться ей. Для этого надо уметь видеть целое: любой предмет в его законченности и связях с другими предметами, явление — в единстве всех его характеристических признаков, ландшафт, небосвод, мир — во всем их конкретно-чувственном богатстве. В отличие от логического познания эстетическое познание природы есть особый способ ее целостного восприятия, который исключает умрывающий анализ, рассечение, преартизацию предмета. «Красота сама собой влечет на душу,— проницательно замечал В. А. Сухомлинский,— и не требует разъяснения. Мы любим ее цветком розы как бы единственным целым, и красота была бы разрушена, если бы мы отрывали от цветка лепестки и анализировали, в чем сущность красоты» (О воспитании, с. 187).

Эстетическое воспитание вовсе не является переделкой того

рационалистического типа мышления, который вырабатывается на школьных уроках, а предполагает пророчество в сознании другого, нового и вместе с тем могущественного пути познания мира. Это — путь живого созерцания, эмоционального видения природы. Способность к созерцанию и надо пробудить в человеке, заставить «заговорить» наряду с деятельностью интеллекта. Это означает определенную и профессиональный образом осуществляемую настройку эмоциональной способности подростков, подобно тому как настраивают музикальные инструменты для гармоничного звучания. Необходимо пробуждать в головах детей, по рекомендациям физиологов, «бутылки радости, «зоны» светлых чувствований. Так может и должна преодолеваться одиночеством направлением их сознания и действий.

Следует также готовить к детские глаза, чтобы они правильно видели, и уши — чтобы правильно слышали, т. е. «ставить» эти органы чувств так, как «ставят» голос, чтобы человек мог хорошо петь. Совсем не просто научиться это делать, и далеко не все люди умеют правильно видеть и слышать. Старое мудрое изречение гласит: правильно слышит один из ста человек, а правильно видит — один из тысячи. Природа наделяет каждого эстетической способностью, но эта способность нуждается, как и всякая другая, в развитии. Про художников, например, справедливо говорят, что, если они умеют гармонично сочленять все три цвета — они талантливы, если — четыре и более, то гениальны. Тайна цветов и звуковых соединений не только искусство, но и природе есть великая и трудно постигаемая тайна. Смотреть и видеть — не одно и то же. «Зрение многих людей,— писал живописец Э. Делакруа,— искажено или лишен восприимчивости. Они видят вещи буквально, они не различают ничего изысканного».

Воспитать глаз эстетически — значит сделать его воспринимчивым к красоте цвета и формы, способным замечать изысканное в вещах и, следовательно, наслаждаться такими открытиями. Радующий глаз или ухо представляют собой физиологический базис эстетического восприятия и переживания. Деформированный, уродливый предмет или сумбурное звучание «режут» глаз и ухо, красивые же предметы и явление физиологически благоприятны для них. Эстетически развитые органы чувств всегда точно ориентированы на красоту, способны находить ее, различать, видеть и удерживать в восприятии. Духовное наслаждение возможно и достигается только на данной зрительной и слуховой основе. Оно представляет собой содержательное переживание предмета, внутреннее состояние, вызванное тем, что чувственно представленный, гармоничный предмет поселяется и живет в душе как радость.

Если эстетическое видение мира есть его чувственное созерцание со вниманием и под действием разума, а не буквальное «глазение», то переживание включает в себя и образное ощущение предмета, и духовное влечение к нему, и взволнованное удивление, и радостное внимание. Известная мысль о том, что гений —

это внимание, имеет к нашему вопросу прямое касательство; в пробудившемся эстетическом интересе к миру и духовному наслаждению есть подлинно частина человеческой гениальности. Не случайно древние греки считали, что чувство красоты есть последний и высший дар богов людям. Принимая современную поправку о богах, можно сказать, что этот высший дар необходимо обнаруживать в каждом человеке и что школе здесь открыто широкое поле деятельности.

Серьезным препятствием на этом педагогическом поприще является нередко леность духа, психологическая косность, в результате чего бесценные области реального бытия остаются «вещью в себе», не становятся человеческим духовным достоянием. Находить путь к красоте мира мешают поверхностное и легко-мыслившее отношение к природе, отсутствие ответных реакций, сложившаяся уже снобистская привычка откладывать свои чувства от природы и жить единим холодным рассудком. Большим тормозом в эстетическом воспитании детей являются также болезни, семейные неурядицы, всякого рода обиды и огорчения, душевные расстройства и смятения, когда, как говорится, и белый свет не мил, и т. д. Все это, вместе взятое, преграждает путь красоте к сердцу человека и подчас трудно преодолимой громадой встает перед педагогом. Искусство воспитания состоит в умелом, своеобразном и тактичном «снятии», преодолении всех препятствий, которые стоят на этом труднейшем пути.

В. А. Сухомлинский разработал глубокие и разносторонние рекомендации относительно того, каким образом надо осуществлять эстетическое дело в школе. В этом состоит его огромная заслуга перед учительской наукой и практикой. «Красота природы как средство эмоционального, эстетического и морального воспитания,— отмечал педагог,— звучит только в общей гармонии всех средств духовного влияния на личность» (Сердце отдаю детям, с. 573). Он раскрыл и сформулировал методологию и методику эстетического воспитания в школе и тем самым «прорубил» в педагогике заветное окно в мир красоты.

Началом всему на этом пути является пробуждение самой способности быть эстетически воспитуемым. Чрезвычайно важен педагогический поиск отправной позиции для открытия прекрасного в природе и развития этой эмоциональной доминанты в душе ребенка. Необходимо находить и организовывать благоприятные обстоятельства и состояния, при которых у подростка всколыхнулось бы «заговорило» чувство прекрасного, «зазвенел колокольчик» (Горький), возвещающий о зародившейся в юном сердце любви к жизни и красоте окружающего мира. Случалось, что В. А. Сухомлинский ждал этого великого мгновения годами... И когда он замечал, наконец, как на очередном уроке любования природой при виде чудных пейзажей Полтавщины и западногорских далей глаза маленького Петрика, Гали или Тани начинали сиять радостью, а их сердце наполнялось счастьем, то безмерно счастлив был и он сам как педагог и человек. Отсюда его предпочтение

младшим классам, чтобы уже в самом раннем возрасте успеть вызвать в сердцах ребят трепет перед красотой и величием родной природы. Эстетическое пробуждение и бытие души, считал он, являются необходимой и очень важной предпосылкой формирования нравственного и гражданского облика учащихся.

Эти убеждения и опыт педагога во многом перекликются с воспитательными воззрениями А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Л. Н. Толстого, которые с побуждением эстетического чувства связывали тот весьма желательный, счастливый романтизм отрочества и юности, в котором «душа moetся», а сердце «радо себе». Такой романтизм благоворен. Он дает мощный толчок моральному и физическому совершенствованию человека. Открыв для себя сияющую красоту внешнего мира, подросток начинает интенсивно выстраивать красоту своего собственного внутреннего мира. Благословенно это стремление «заболеть» нравственной чистотой и совершенством, испытать жажду духовного взыскания и обновления! Только пройдя через очищительное пламя красоты и морального идеала, человек утверждается на всю оставшуюся жизнь в своем обретенном духовном богатстве и благородстве характера.

Эту великую мысль содержит в себе кантовский категорический императив. Непреложны две человекосозидающие вещи — звездное небо надо мной и нравственный закон во мне, говорил философ. Л. Толстой отмечал, в свою очередь, что человек рождается как бы дважды: сначала физически, потом духовно. Второе рождение связано с морально-эстетическим преобразованием человеческой натуры. Однако оно бывает не у всех людей и не в одно и то же время. Смысл воспитания состоит в том, чтобы это духовное рождение (или возрождение) человека состоялось.

Осуществляя свою эстетико-педагогическую программу, В. А. Сухомлинский указывал, что при восприятии прекрасной природы «к чувству надо подвести» и что «для этого необходимы эмоциональные ситуации» (Сердце отдаю детям, с. 532). В данном случае не голятся ни дидактика, ни принуждение, ни искусственное умиление красотами природы, — одним словом, никакой учительский трафарет. Здесь необходимо свободное организационное и психологическое приготовление к восприятию, например, цветущих садов, половодья или снегопада, а также немногие, но точные, согретые собственным ощущением природы слова учителя, подсказывающие красоту, помогающие увидеть ее, увидеть так проникновено и светло, чтобы она «пронзила» сердце слушателей сладостным чувством радости. Сам педагог уподоблялся в такие минуты художнику, раскрывающему сконсервенный смысл каждого-нибудь живописного шедевра. Все это и есть, говоря он, создание эмоциональной ситуации, т. е. «чудесное приносение» к глубине человеческой души.

На заре жизни очень важно, чтобы нашелся человек, который вывел бы тебя на правильную дорогу. Восхищаясь цветовым великолепием природы, ее сиянием, блеском, совершенством тво-

рений, игрою причудливых форм, Василий Александрович увлекал ребят и волновал их воображение, порой до слез, после чего они сами начинали видеть и находить красоту. Это было, утверждал он, настоящим эстетическим прозрением, заданным на всю жизнь поиском радости и бодрости.

Учить умению правильно видеть и слышать мир — значит формировать вкус к природе, следовательно, и вкус к жизни, к бытию вообще. Здесь мы имеем дело со сложнейшим педагогическим искусством и огромным, неустанным трудом. Так уж получалось, что материальные потребности складываются у людей довольно быстро и более легко, чем духовные потребности. Еще более сложен и тернист путь к высшим проявлениям последних. Воспитатель констатировал очевидную истину, что именно «добрые качества даются ценой великой затраты сил» (Сердце отдаю детям, с. 562).

Результат эстетических усилий школы невозможно выразить в существующей отчетности с ее баллами и цифрами, непросто бывает охватить эти усилия расписанием. Тут многое «держится» на энтузиазме и самоутверждении педагога, горячо любящего свое дело и не жалеющего для него времени. Таким был В. А. Сухомлинский. Участник Великой Отечественной войны, он вкладывал душу в дело формирования нового поколения людей, настойчиво учил детей поведению в природе и чувству природы. С большой ответственностью относился педагог к каждому занятию под голубым небом, неизменно следя своему девизу: учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь!

И еще одну сторону дела следует отметить. Открытие красоты природы сходно с первой любовью, которая приходит к человеку тоже в счастливой эмоциональной ситуации, когда другой человек обратил на себя нашу внимание, потом проковал своей красотой наш взор, опалил сердце, и оно вдруг распахнулось наавстречу великим радостям. Эстетическое восприятие природы при всем его бескорыстии и своеобразии есть в сущности своей тоже постижение природы любовью. Вне этой глубокой эмоциональной основы нет и не может быть эстетической связи с миром. Любовь — могущество красотой, а красота — любовью.

Воспринимать и понимать природу сердцем — значит познавать ее в истинном свете и полноте проявлений. Несколько не умоляя логическое познание, следует отметить, что оно не дает и не может дать нам всей картины окружающего мира, тогда как эстетическое познание улавливает эту картину: оно схватывает красоту природы и одухотворяется красотой. Здесь по-своему, в конкретно-чувственных образах познается объективный мир.

Отсутствие эмоционального знания природы, сердечная атрофия в отношении к ней есть такая же утрата для человека, как и жизнь, прожитая без любви, такое же невежество, как и незнание, например, таблицы умножения.

Эстетическое раскрытие природы могущество для человека еще и в том плане, что дает ему видение самого себя в объектив-

ном мире, а также острое чувство собственного бытия, ощущение полноты и радости своей жизни. «Видение и переживание красоты окружающего мира», — уверял В. А. Сухомлинский, — один из главных источников понимания и переживания радости бытия, красоты жизни, неповторимости и уникальности той мысли, что я живу...» (Сердце отдаю детям, с. 535).

Красота природы есть первая самая доступная человеку красота. Эстетический вкус обнаруживает себя рано. Важно во времени накапливать у детей эстетические впечатления, интенсивно развивать в них чувство цвета, тона, объема, контура, перспективы и всего природного высшего. В актах эстетического созерцания раскрываются дремлющие задатки человеческого духа, обнаруживается опыт поколений, тысячелетиями воспринимавших красоту и величие природы. Дети в своем духовно-эстетическом развитии повторяют историю человечества, которая началась с труда и удивления перед миром, отчего все древнее сознание людей поэтически озарено светом открывшейся красоты. «Первые сознательные движения руки для создания средств производства, первая искра человеческой мысли были вместе с тем и первой ступенью на пути к открытию мира красоты» (Сердце отдаю детям, с. 531). Детство человеческого общества начиналось с поэзии мировосприятия.

Единство с природой в филогенезе и онтогенезе достигалось не только практикой, но и эстетической связью с миром, причем для индивидуального развития эта связь — первичная. Еще до того, как человек научится что-либо производить, а также отражать мир в системе понятий, он способен уже сильно чувствовать природу, сильно переживать напльв сознательно-бессознательных ощущений при виде ее красоты и величия. Отсюда проистекает особая и, так сказать, опережающая, предвосхищающая роль эстетического воспитания человека в масштабе всей его жизни. Отсюда — значение этой воспитательной формы во всей школьной работе. Педагогический опыт В. А. Сухомлинского и в этом отношении неоспорим, существуетен и поучителен.

Конечно, городские школы располагают меньшими возможностями для эстетического воспитания детей природой; мало способствует этому и организация громадных по количеству учащихся тем не менее всюду при желании и умении можно найти многие способы эстетического приобщения учащихся к природе.

II. Искусство отдавать сердце детям

Пути и формы эстетического воспитания учащихся прекрасной природой, проверенные многолетней практикой и заслуживающие глубокого изучения, а также повсеместного распространения, не только широко рассмотрены В. А. Сухомлинским, но и теоретиче-

ски осмыслены во всем их социально-гуманистическом значении. И когда он назвал одно из своих сочинений «Сердце отдаю детям», то в этом не было никакого преувеличения. Рассмотрим основные слагаемые его воспитательного искусства.

Необходимо целенаправленно учить ребят пониманию красоты в ее периодах суток — раннего утра, светлого дня, вечерних сумерек и лунной ночи; красоты разных времен года — весны, лета, осени и зимы; красоты отдельных состояний и стихий природы — грозы, певчего ветра, дождя, шума леса, непогоды, морского прибоя и множества других состояний, вплоть до красоты солнца и множества других состояний, вплоть до красоты лужи, в которой отражаются звезды. Гармония содержитя во всем: в единстве хмурого неба, воды, земли и притихшего леса; в строении кленового листа и в кронах могучих деревьев; в пении птиц, окраске животных и т. д. Все это человеку надо видеть, знать и чувствовать.

Педагог поднимал своих учеников очень рано, как это ни было организационно трудно, чтобы они увидели («не проспали») рассвет и восходящее солнце, чтобы каждый из них остановился в изумлении перед сказочной красотой утра.

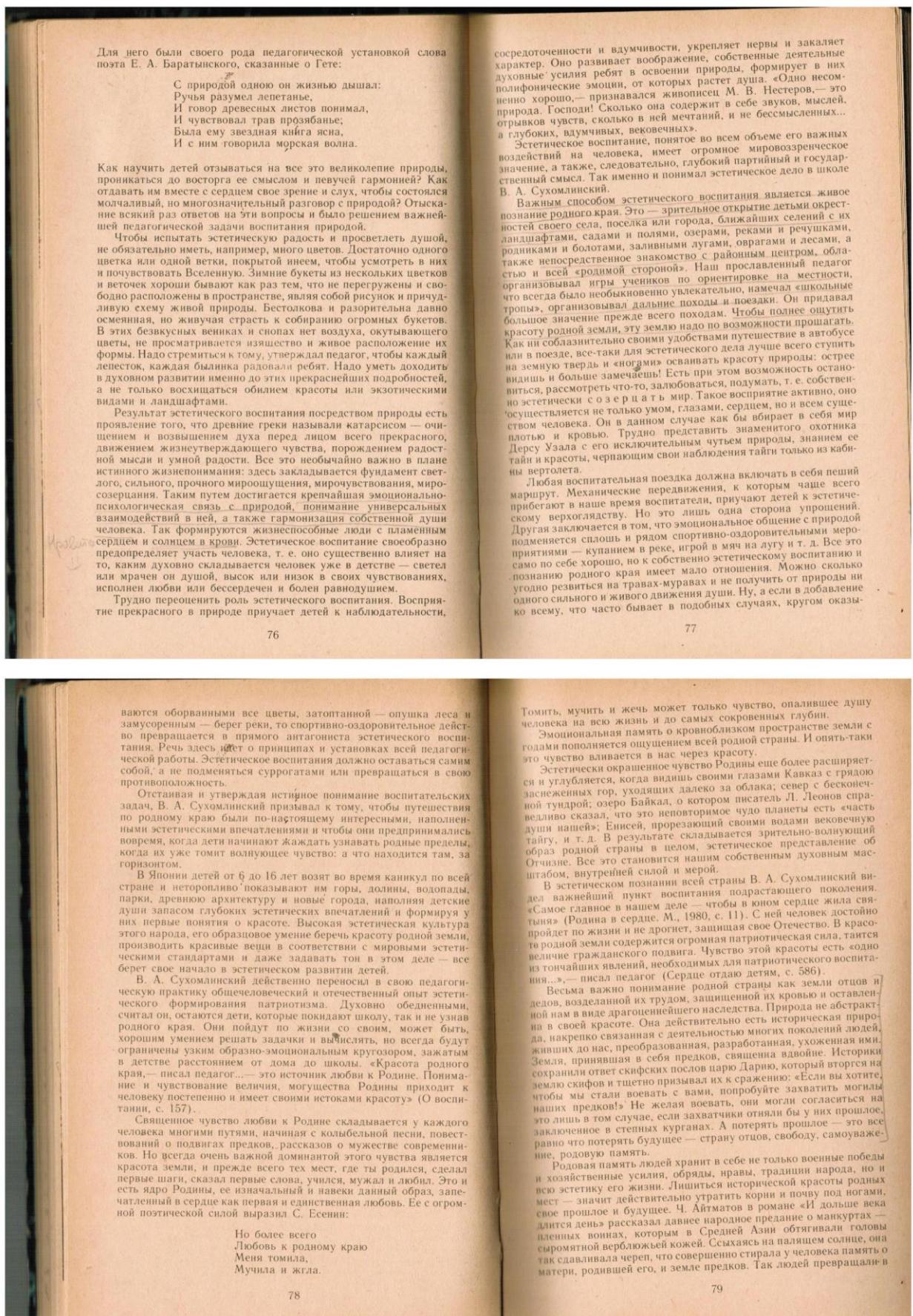
Истинно сказано: счастлив тот, кто встает до зари (Л. Толстой). Пушкинская Татьяна

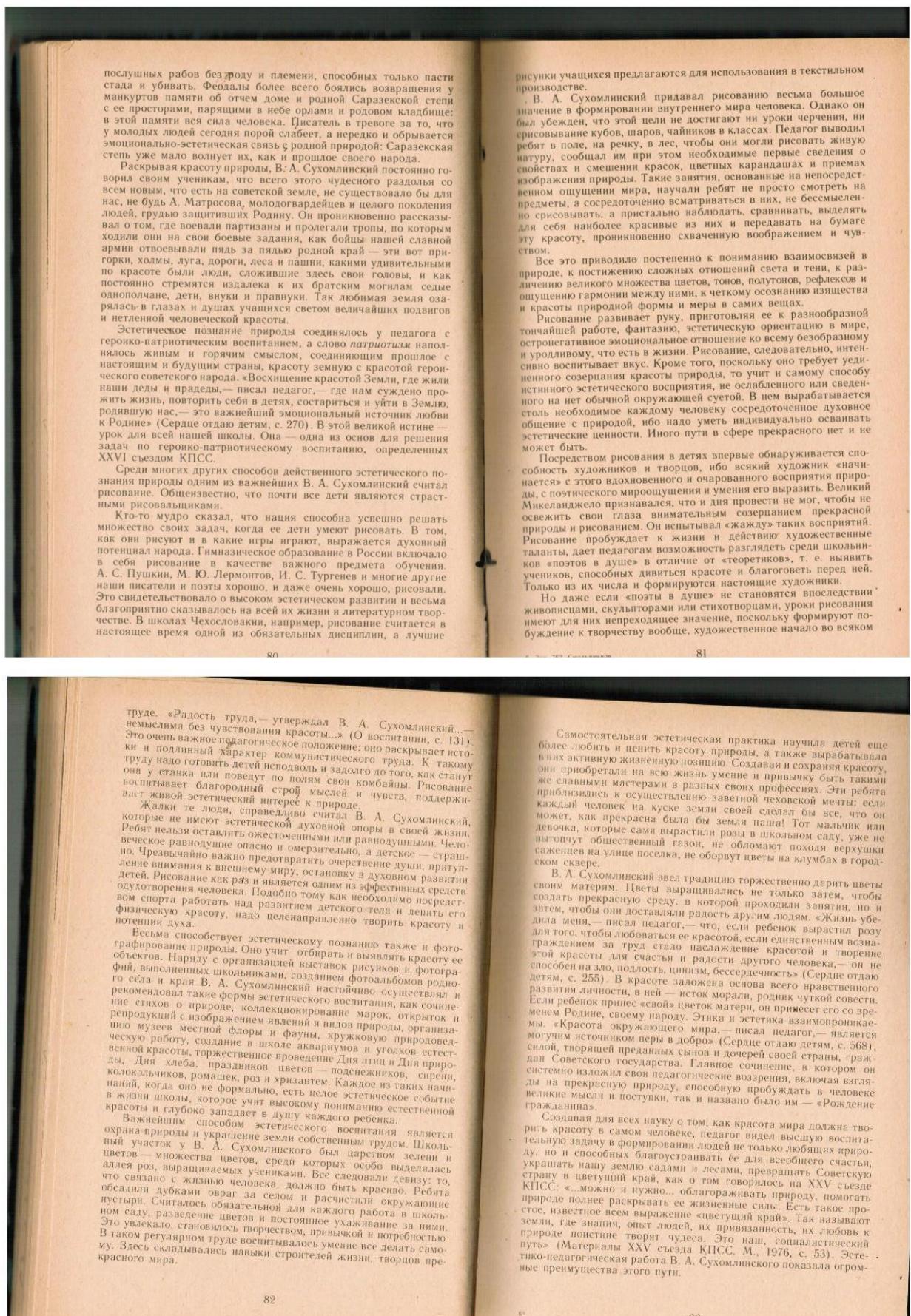
...любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод...

Русский мужик, поднимавшийся с первым пением петухов, не только удлинял время полевых работ, но и успевал увидеть «божий мир» отдохнувшим и бодрым, разовався позыванию дневного светила и душевно проникался всем этим дивом дивным. Поклонение в народе красивому солнечику, дающему всему жизнь, берет свое начало еще с языческих времен. Оно имело не только ритуальное, но и собственно эстетическое значение, что нашло отражение потом в наших народных песнях, сказаниях и преданиях.

Педагог переносил духовный опыт народа в свою учительскую практику. Он справедливо считал, что, например, эстетическое созерцание рассвета есть яркий и запоминающийся на всю жизнь праздник духа. И действительно, ребята с нетерпением ждали новых путешествий в этот мир великой красоты, учились таким образом с любовью смотреть природе в глаза. Она щедро награждала их ни с чем не сравнимой радостью. Этот опыт не проходил бесследно. Он становился светлым, эмоциональным настроем, лиризмом души.

Примерно так же, как лицезреть восход солнца, учил педагог «слушать музыку» лугов, дубрав и облаков, пение ветра и шорохи камыша, видеть белизну снега, лазурь неба и зеленый океан земли; любоваться травами, насекомыми, животными и птицами.

послушных рабов без роду и племени, способных только пасти стада и убивать. Феодалы более всего боялись возвращения у манкуров памяти об отчим доме и родной Сарасекской степи с ее просторами, парящими в небе ордами и родовом кладбище: в этой памяти вся сила человека. Писатель в труве за то, что у молодых людей сегодня порой слабеет, а искроно и обрывается эмоционально-эстетическая связь с родной природой: Сарасекская степь уже мало волнует их, как и прошлое своего народа.

Раскрывая красоту природы, В. А. Сухомлинский постоянно говорил своим ученикам, что всего этого чудесного разодоля со всем новым, что есть на советской земле, не существовало бы для нас, не будь А. Матросова, молодогвардейцев и целого поколения людей, грудью защитивших Родину. Он проникновенно рассказывал о том, где воевали партизаны и пролегли тропы, по которым армии отвоевывали путь к лицу родной край — это был пригорки, холмы, луга, дороги, леса и пашни, какими удивительными были люди, сложившие здесь свои головы, и как постоянно стремятся изделия к их братским могилам седые однополчане, дети, внуки и правнуки. Так любимая земля озялась в глазах и душах учащихся светом величайших подвигов и нетленной человеческой красоты.

Эстетическое познание природы соединялось у педагога с героико-патриотическим воспитанием, а слово *патриотизм* наполнялось живым и горячим смыслом, соединяющим прошлое с настоящим и будущим страны, красоту землю с красотой героического советского народа. «Восхищение красотой Земли, где жили наши деды и прадеды, — писал педагог, — где нам суждено прожить жизнь, повторить себя в детях, состариться и уйти в Землю, родившую нас, — это важнейший эмоциональный источник любви к Родине» (Сердце отдаю детям, с. 270). В этой великой истине — урок для всей нашей школы. Она — одна из основ для решения задач по героико-патриотическому воспитанию, определенных XXVI съезда КПСС.

Среди многих других способов действенного эстетического познания природы одним из важнейших В. А. Сухомлинский считал рисование. Общеизвестно, что почти все дети являются страстными рисовальщиками.

Кто-то мудро сказал, что нация способна успешно решать множество своих задач, когда ее дети умеют рисовать. В том, как они рисуют и в какие игры играют, выражается духовный потенциал народа. Гимназическое образование в России включало в себя рисование в качестве важного предмета обучения. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и многие другие наши писатели и поэты хорошо, и даже очень хорошо, рисовали. Это свидетельствовало о высоком эстетическом развитии и весьма благоприятно оказывалось на всей их жизни и литературном творчестве. В школах Чехословакии, например, рисование считается в настоящее время одной из обязательных дисциплин, а лучшие

рисунки учащихся предлагаются для использования в текстильном производстве.

В. А. Сухомлинский придавал рисованию весьма большое значение в формировании внутреннего мира человека. Однако он был убежден, что этой цели не достигают ни уроки черчения, ни срисовывание кубов, шаров, чайников в классах. Педагог выводил ребят в поле, на речку, в лес, чтобы они могли рисовать живую природу, сообщал им при этом необходимые первые сведения о свойствах и смешении красок, цветных карандашах и приемах изображения природы. Такие занятия, основанные на непосредственном ощущении мира, научали ребят не просто смотреть на предметы, а сосредоточенно всматриваться в них, не бессмысленно срисовывать, а пристально наблюдать, сравнивать, выделять для себя наиболее красивые из них и передавать на бумаге то, что видели.

Все это приводило постепенно к пониманию взаимосвязей в природе, к постижению сложных отношений света и тени, к различию великого множества цветов, тонов, полутона, рефлексов и отражений.

Рисование развивает руку, приготавливает ее к разнообразной точечной работе, фантазию, эстетическую ориентацию в мире, остронегативное эмоциональное отношение ко всему безобразному и уродливому, что есть в жизни. Рисование, следовательно, интенсивно воспитывает вкус. Кроме того, поскольку оно требует уединенного созерцания красоты природы, то учит и самому способу истинного эстетического восприятия, не ослабленного или сведенного на нет обычной окружающей суетой. В нем вырабатывается столь необходимое каждому человеку сосредоточенное духовное общение с природой, ибо надо уметь индивидуально осваивать эстетические ценности. Иного пути в сфере прекрасного нет и не может быть.

Посредством рисования в детях впервые обнаруживается способность художников и творцов, ибо всякий художник «начинается» с этого вдохновенного и очарованного восприятия природы, с поэтического мироощущения и умения его выразить. Великий Микеланджело признавался, что и для превести не мог, чтобы не освежить свои глаза внимательным созерцанием прекрасной природы и рисованием. Он испытывал «жажду» таких восприятий. Рисование пробуждает к жизни и действию художественные таланты, дает педагогам возможность разглядеть среди школьников «поэтов в душе» в отличие от «теоретиков», т. е. выявить учеников, способных дливаться красоте и благоговеть перед ней. Только из них число и формируются настоящие художники.

Но даже если «поэты в душе» не становятся впоследствии живописцами, скульпторами или стихотворцами, уроки рисования имеют для них непреходящее значение, поскольку формируют появление к творчеству вообще, художественное начало во всяком

труде. «Радость труда, — уверял В. А. Сухомлинский... — немыслима без чувствования красоты...» (О воспитании, с. 131). Это очень важное педагогическое положение: оно раскрывает историю и подлинный характер коммунистического труда. К такому труду надо готовить детей исподволь и задолго до того, как станут у стола или пойдут по полям своим комбайнами. Рисование воспитывает благородный строй мыслей и чувств, поддерживает живой эстетический интерес к природе.

Жалки те люди, справедливо считал В. А. Сухомлинский, которые не имеют эстетической духовной опоры в своей жизни. Ребята неизменно оставляют ярко-желтыми или равнодушными. Человеческое равнодушие опасно и омерзительно, а детское — страшно. Чрезвычайно важно предотвратить очерстование души, притупление внимания к внешнему миру, остановку в духовном развитии детей. Рисование как раз является одним из эффективных средств духовного становления человека. Подобно тому как необходимо посредством спорта работать над развитием детского тела и лепить его физическую красоту, надо целенаправленно творить красоту и потенции духа.

Бесьма способствует эстетическому познанию также и фотографирование природы. Оно учит отбирать и выявлять красоту ее объектов. Наряду с организацией выставок рисунков и фотографий, выполненных школьниками, созданием фотоальбомов родного села и края В. А. Сухомлинский настойчиво осуществлял и рекомендовал такие формы эстетического воспитания, как сочинение стихов о природе, коллекционирование марок, открыток и репродукций с изображением явлений и видов природы, организацию музеев местной флоры и фауны, кружковую природоведческую работу, создание в школе аквариумов и уголков естественной красоты, торжественное проведение Дня птиц и Дня природы, Дня хлеба, праздников цветов — подснежников, сирени, колокольчиков, ромашек, роз и хризантем. Каждое из таких начинаний, когда оно не формально, есть целое эстетическое событие в жизни школы, которое учит высокому пониманию естественной красоты и глубоко западает в душу каждого ребенка.

Важнейшим способом эстетического воспитания является охрана природы и украшение земли собственным трудом. Школьный участок у В. А. Сухомлинского был царством зелени и цветов — множества цветов, среди которых особо выделялась аллея роз, выращиваемых учениками. Все следовали девизу: то, что связано с жизнью человека, должно быть красиво. Ребята обсадили дубками овраг за седом и расчистили окружающие пустыри. Считалось обязательной для каждого ребята в школьном саду, разведение цветов и постоянное ухаживание за ними. Это увлекало, становилось творчеством, привычкой и потребностью. В таком регулярном труде воспитывалось умение все делать самому. Здесь складывались навыки строителей жизни, творцов пре-

Самостоятельная эстетическая практика научила детей еще более любить и ценить красоту природы, а также вырабатывала в них активную жизненную позицию. Создавая и сохранивая красоту, они приобретали на всю жизнь умение и привычку быть такими же блестящими мастерами в разных своих профессиях. Эти ребята приближались к осуществлению заветной чеховской мечты: если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша! Тот мальчик или девочка, которые сами вырастали розы в школьном саду, уже не вытолкнут общественный газон, не обломают похожа верхушки саженцев на улице поселка, не оборвут цветы на клумбах в городском сквере.

В. А. Сухомлинский ввел традицию торжественно дарить цветы своим матерям. Цветы выражали не только знаток, чтобы создать прекрасную среду, в которой проходили занятия, но и затем, чтобы они доставляли радость другим людям. «Жизнь убедила меня, — писал педагог, — что, если ребенок вырастет розу для того, чтобы любоваться ее красотой, если единственным возражением за труд стало наложение красотой и творение этой красоты для счастья и радости другого человека — он не способен на зло, подлость, цинизм, бессердечность» (Сердце отдаю детям, с. 255). В красоте заложена основа всего нравственного развития личности, в ней — исток морали, родник чистой совести. Если ребенок принес «свой» цветок матери, он привнесет его со временем Родине, своему народу. Этика и эстетика взаимопроникаемы. «Красота окружающего мира, — писал педагог, — является могучим источником пера в добро» (Сердце отдаю детям, с. 568), силой, творящей преданных сынов и дочерей своей страны, гражданами.

Создавая для всех науку о том, как красота мира должна творить красоту в самом человеке, педагог видел высшую воспитательную задачу в формировании людей не только любящих природу, но и способных благоустроить ее для всеобщего счастья, украшать нашу землю садами и лесами, превращать Советскую страну в цветущий край, как о том говорилось на XXV съезде КПСС: «...можно и нужно... облагораживать природу, помогать природе более раскрывать ее жизненные силы. Есть такое простое, известное всем выражение «цветущий край». Так называют земли, где знания, опыт людей, их привязанность, их любовь к природе, понятие творят чудеса. Это наш, социалистический путь» (Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 53). Эстетико-педагогическая работа В. А. Сухомлинского показала огромные преимущества этого пути.

III. Эстетическое воспитание молодежи

Педагог связывал эстетическое воспитание природой со всеми сторонами учителяского дела, охватывающего сотни влияний и закономерностей, которые своими корнями уходят порой далеко за пределы школы. Однако надо учитьывать, говорил он, что эти влияния и закономерности способны усиливать, а могут и ослаблять, подрывать и совершенно нивелировать эстетическое воспитание, так как последнее не существует изолированно, а функционирует в сложнейшей системе жизненных отношений.

Бывали периоды в истории общества, когда, удрученные заботами и думавшие о куске хлеба, люди даже и не помышляли о красоте вещей, а в годы крутых социальных сдвигов утверждался некий духовный аскетизм и эстетический вкус затмевался логикой и этикой. Ныне — другое время; в нашей стране существуют все объективные условия для духовного возрождения и разновидности. Однако в эстетическом деле возникают новые барьеры, и одни из них, самый, пожалуй, трудный, — это некоторое негативное влияние семьи, в которой формируются жизненные ориентации и установки детей.

Главный перекос домашнего воспитания сегодня состоит в том, что детям, как правило, предоставляются все блага жизни без осознания ими обязанностей в отношении к родителям, друзьям, обществу, природе. «Жизнь убеждает», — писал В. А. Сухомлинский, — люди с каменистыми сердцами, люди бессердечные, равнодушные вырастают в тех семьях, где отец и мать, независимо от рода их трудовой деятельности, отдают детям все и требуют от них ничего». (Родина в сердце. М., 1980, с. 89). Послеоцененная психология: мы страдали — теперь пусть поблагажестуют наши дети, отстраняясь от всех дел и забот, кроме «чистой» учебы, обернувшись, как это ни прискорбно сознавать, громадными психологическими, педагогическими и социальными издергками.

Дети прекрасно усваивают разные права и предъявляют все возрастающие требования, но нередко привыкают жить вне собственных усилий, без отдачи и чувства долга. Отсюда проистекают иждивенческие настроения, инфантлизм, эгоистическая, потребительская психология, пресыщенность благами, желание иметь все сразу и повышенную любовь к «красивой» жизни. В лоне этих паразитических умонастроений вырастают бездельники и тунеядцы. Здесь же заводится и всякая социальная гниль. Именно об этом с тревогой говорится в последних партийных документах, в материалах ХХVII съезда КПСС, ноябрьского (1982 г.) и «особенно» — июньского (1983 г.). Пленум ЦК партии.

Это уже не вина школы, а ее беда. Многие дети оказываются не приученными трудиться — трудиться в меру своих сил, но

систематически. Привычка к труду является началом всех начал человеческого развития. Как уже было сказано выше, в этой привычке таится энергия, питавшая эстетический интерес человека к миру.

Больной преградой в сфере эстетической являются также и укоренившиеся предрассудки, которые нередко усугубляются семейным воспитанием, что эстетические потребности и «всякие там вздохи» на природе слишком ничтожны в сравнении с материальными благами, которым надо, мол, посвящать все силы и время. В результате такого психологического перекоса подросток оказывается либо ориентированным на постоянную погоню за вещами, и школе трудно повернуть его лицом к духовным ценностям природы, которые нельзя ни одеть, ни обуть, ни выпить, ни сесть, ни положить в сундук. Довольно распространено в семейных кругах и мнение, что эстетическое воспитание очень уж размягчает сердце, делает человека повышенно чувствительным и добрым, а при столкновении с подлинной, суровой действительностью взрослащий ребенок может оказаться беззащитным и страдающим существом. Отсюда обычно следует вывод, что для успеха в жизни предпочтительнее быть невозмутимым и даже бесчувственным, жестоким; тогда «пробьешься» к цели, работая не сердцем, а локтями и трезвым расчетом.

Эта домашняя и серьманская «философия» о том, как надо «уметь жить», выплескивающаяся иной раз и на страницы нашей печати, является той реальной и враждебной силой, которая решительно гасит многие эстетические начинания и действия школы. Против нее В. А. Сухомлинский борется словом и делом, опровергая насквозь мещанский убогий и чванливый дух этих рассуждений. Эстетическое отношение к миру по-своему могущественно. Оно не разоружает, а, напротив, приготавливает к жизни, достойной человека. С такой же решительностью выступал он и против тех родителей, которые вообще не занимались воспитанием своих детей, пренебрегая все дело только школе. Резко осуждая это ленивое отстранение, педагог писал: «Некогда воспитывать сына — это значит некогда быть человеком» (Родина в сердце, с. 90). Успех эстетического воспитания возможен лишь в союзе школы и семьи.

Цель этих совместных усилий — научить ребят жить в ладу с природой, как жили во все времена наши предки. Они не допускали беззаботного наслаждения благами природы, пребывая в трудах, не нарушили естественного хода вещей, высоко и целомудренно понимали окружающую их красоту, умели переносить ее в свой быт, в свои одежды, обычай, мысли и чувства.

Обо всем этом хорошо рассказал писатель В. Белов в книге «Лад». У природы, в неумолимой смене времен года, народ «брал» ритм жизни и труда, а в ее предметах, узорах и цветах находил формы и стимулы для своей разнообразной деятельности. «Человек всегда ощущал свое единство с природой. В союзе с нею он создавал сам себя и высокую красоту своей души, отраженную в культуре народа», — пишет В. Белов.

85

¹ Далее ссылки на произведение даются по этому изданию.

На Севере объемным и ценчирпаемым источником художества были главным образом лес и лен. У нынешних далеких прапредков и правнучек загораются глаза при виде деревянных кружев резьбы на домах, а также старинного плетения, тканья, шитья и вязания, в основе которых лежало выраживание льна, приядие и беление льняных холстов, как бы выбиравших в себе красу родной земли. «Когда лен цветет», — говорит писатель, — словно бы опускается на поля сквозящая синь северных летних небес. Несказанно красив лен в белые ночи... После введения севооборота... образовались целые льяные поля, вот здесь-то и заговорила эта синь цветущего льна. Лишь в Ферапонтово (монастыре. — И. С.) бессмертные краски Дионисия могут выразить это ощущение от странного сочетания бледно-зеленого с бледно-синим, как бы проникающим куда-то в глубину цветом». Только из этой природной цветовой стихии вырастали художники огромной высоты и силы. Лен метил многих людей золотыем тавром художественного творчества. В красоте окружающей природы всегда коренилась жизнеспособность этнической группы. И бывает достаточно одного поколения людей, чтобы обмыли и подсохли эти донные клочья народного духа, ослабела эстетическая связь с природой, забылись навыки в художественных промыслах. «Память формирует духовную красоту человека», — справедливо делает вывод писатель. — Только и память разная бывает. Иной всемирную историю взял на плечи, а про славу своей деревни не слыхал, не интересовался. Это теперь, пожалуй, один из самых распространенных видов невежества. Необходимо преодолевать объединенными силами этого невежества и восстанавливать мудрые традиции народа применительно к новым, сильно изменившимся условиям жизни. В сфере эстетического воспитания есть свои, так сказать, экологии, свою цепь взаимосвязей, и ослабление какого-либо важного звена в ней закономерно ведет ко множеству очевидных и непредвидимых отрицательных последствий.

Серьезные препятствия эстетическому воспитанию коренятся и в работе самой школы. Главное из них, считал В. А. Сухомлинский, состоит в том, что эта работа строится на логических, а не на эмоционально-эстетических приемах. Отсюда — мнение иных учителей, ставшее тоже своего рода предрассудком, что эстетическое воспитание, осуществляющееся посредством природы, а не искусства, не заслуживает большого внимания или вообще оно не нужно и обременительно, «возня» со всеми этими праздниками птиц и цветов мало чего дает, полагают они.

В. А. Сухомлинский видел в такой позиции одно из главных препятствий на пути своих педагогических усилий и возвращался к этой теме постоянно. «Без надежной эмоциональной основы», — писал он, — невозможно не только успешное, но и вообще нормальное обучение. ...Отсутствие единства эмоционального воспитания и познания мира является одним из самых живучих и опасных источников равнодушного отношения к знаниям и нежелания учиться» (Сердце отдаю детям, с. 532—533). Если вчитаться еще

раз в эти удивительные по глубине мысли слова, то станет особенно ясно, что бесчувственность опасна не только для развития человека вообще, она опасна для самого логического обучения, расшатывает его собственный фундамент. Идея К. Д. Ушинского о том, что без эмоционального воспитания обучение становится обескровленным, наш педагог придал более глубокий смысл, придал значение исходного принципа воспитания, сделал их основой основ всего педагогического процесса.

Он стремился соединить эти подходы. Вовсе не отрицая, а признавая необходимость логического развития школьников, педагог видел явную односторонность такого развития. Красота мира и жизнь человеческой мысли, утверждал педагог, так органически связаны между собой, как солнце и цветы. Нужен широкий диапазон чувств, сопровождающих процесс познания. Только тогда знание прочно и полноценно. В эмоционально-эстетическом характере познания «состоит формирование убеждений» (Сердце отдаю детям, с. 543). Эмоционально-эстетическое воспитание, следовательно, не просто желательно, а жизненно важно и необходимо в системе образования. Оно открывает путь к решению дущущей задачи — соединению двух великих начал: я знаю и я верю, я постиг истину и я готов за нее бороться.

Те учителя, которые все еще высокомерно считают эмоционально-эстетическое воспитание излишеством или же, признавая его на словах, не доводят до дела, подрывают устои своего дела. Все заканчивается чаще всего нежеланием подростков учиться, утратой интереса к знаниям и вообще — своего рода бунтом против обучения, которое кажется им нудным, мертвым, скучным. В. А. Сухомлинский резко возражал тем, кто под эту школьную казенщину и логистику подводил «теорию» о том, что эстетическое воспитание, поскольку оно включает в себя созидательное отношение к миру, может сделать детей пассивными, тогда как надо, чтобы они были активными, сильными, волевыми и могли все кругом переделывать, преобразовывать, изменять. Он справедливо доказывал, что одно здесь не исключает, а предполагает другое, что личный мир красоты и обретенные эстетические ценности есть тоже сила, и при том могущая духовную силу, не глубо-делеческую, а гуманную.

Это еще и активное внутреннее сопротивление всякой уродству и злу. Оно реализует себя в действиях, в жизненном поведении человека. Эмоционально-эстетическое воспитание учит людей разумному созиданию в противовес плоскому эгоизму личной воли в чисто pragmatическому, порой разрушительному отношению к миру.

Еще одним противодействием эстетическому воспитанию природы являются те философско-эстетические концепции в нашей науке, которые, по существу, теоретически оправдывают и предрасудки домашнего воспитания, ориентированного только на полезные предметы, и одностороннюю школьно-логическую педагогику. Речь идет об уже упоминавшихся «общественно-исторической»

87

Эстетика естествознания

и «аксиологической» концепциях, в которых отрицается сам факт объективного существования красоты в природе.

В результате отрицанию подверглось эстетическое воспитание природой, ибо если в самой действительности красоты нет, то не на чем и основывать это воспитание. Таким путем нашу школу, можно сказать, систематически отрывали в теории от родной природы, подрубая тем самым один из мощных корней, пытающих педагогическую работу. Упомянутые концепции «споткнулись» о природу, обнаружив при этом свою теоретическую и гражданскую несостоятельность.

На фоне этих схоластических концепций тем более значительной и плодотворной представляется эстетико-педагогическая деятельность В. А. Сухомлинского. Сам он не воспринял, к счастью, все эти умозрительные идеи в эстетике, а руководствовался зарядами представлениями о красоте и истинном пониманием социально-гуманистических задач воспитания. Его педагогические понятия о красоте природы и ее влиянии на сущностное развитие человека оказались по-настоящему научными и глубокими.

В. А. Сухомлинский придал природе то огромное значение, какого она заслуживает в системе эстетического воспитания и вообще духовного строительства человека.

Оправдая словом и делом убийственный стандарт, в воспитании молодежи, он создал своего рода модель того, как повсеместно следует проводить воспитательную работу в целом и особенно в сфере эстетической, которая по-своему государственно важна, ничем не заменима и не восполнима.

Педагогика органично сочетается и должна сочетаться у нас с эстетикой. Это важное обстоятельство следует рассматривать как закон коммунистического воспитания. Осуществляя этот закон в своей школьной практике, В. А. Сухомлинский всесторонне разработал такую воспитательную теорию, какой не было в истории педагогики.

Важнейшая мысль его теории заключается в том, что вся советская педагогика должна стать педагогикой красоты — наукой о формировании совершенного человека посредством всего мира прекрасного.

Моя старинная мечта — заняться
как-то особенно, по-своему, гео-
графией, вообще природоведе-
нием, однажды открыть эти науки,
показать в них витиевые в законах од-
ной природы.

М. М. Прянишников

Неизбывайтесь на ребенка да-
ет, чтобы могли быть по-
гребены пытанье к любопыт-
ству. Умейте открыть
этого одно, но... так, чтобы
взрослый жизни западил перед
затыльком всеми красками радуги.

В. А. Сухомлинский

Эстетическое воспитание посредством природы не может быть ограничено в школе только виеклассными формами духовного общения с внешним миром, как бы ни были хороши и эффективны эти формы. Большие возможности в данном отношении таит в себе каждый предмет естествознания. На занятиях по физике, химии, биологии, анатомии, географии или астрономии можно должно многое рассказать о красоте материального мира и, таким образом обучать детей предмету, воспитывать их эстетически.

Обычное выражение против такой постановки вопроса, обзывающее педагога не просто информировать учащихся о накопленных знаниях, но и духовно формировать их, сводится к тому, что цели научного знания и эстетического воспитания совершенно разные. В первом случае это аналитическое познание природы в форме истины, а во втором — синтетическое ее восприятие в форме красоты, что может лишь отвлекать, уводить в сторону от изучения естественных наук. Отсюда делается вывод о разграничении функций образования и воспитания.

Цели обучения и воспитания, бесспорно, неодинаковы. Логическая установка в преподавании естественных наук не должна подменяться описательными формами легкого собеседования о красоте вещей. Путь в науку требует громадных умственных усилий и напряжения. Тем не менее рассматривается точка зрения неверна в принципе. Обучение и эстетическое воспитание, не будучи одинаковыми по своим конечным устремлениям, вместе с тем и не противоположны, не противоречат друг другу. Истины, касающиеся природы вещей, выражаются в законах. Красота предметного мира тоже проявляется законообразно. К. Маркс говорил о необходимости познания законов красоты, а В. И. Ленин возвел меру (род), являющуюся главным признаком красоты вещей, в ранг закона.

89

Научное познание идет от явления к сущностям все более глубокого порядка. Каждая естественная наука исследует законы, функционирующие на том или ином сущностном уровне. Эстетическое познание природы удерживает явление в единстве со всей содержательной глубиной предмета. У естествознания и эстетики одна и та же познавательная основа и общий объективный источник. Эстетика поэтому не чужда естествознанию. Если она правильно понята и употреблена, то не может быть обузой, мешающей или отвлекающей фактором в преподавании естественных наук.

Каждая из этих наук, изучаемых в школе, обладает огромным эстетическим потенциалом. Какую бы сторону природы данная наука ни исследовала, она неизбежно касается структуры и порядка, стройности и согласованности, существующих в природе, т. е. по своему объясняет ее красоту. В. Г. Белинский писал: «Красота — не истина, не нравственность» (Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. 5, с. 238). Красота природы близка точным наукам, и последние могут сыграть немалую роль в эстетическом объяснении мира и соответствующем воспитании учащихся. В материале любой науки, отмечал К. Д. Ушинский, «блеее или менее есть эстетический элемент, передачу которого ученый должен иметь в виду наставник» (Ушинский К. Д. Соch., М., 1950, т. 10, с. 609). Раскрывая живой образ внешнего мира, эстетическое восприятие по-своему решает ту же задачу, что и научное знание, стремящееся к созданию единой и целостной картины мира. Не случайно многие крупные ученые говорили об эстетической идеале построения всеохватывающей естественной теории, о высшей гармонии и красоте самого знания, о созвучности истины и красоты. Лейбниц еще в XVIII в. утверждал, что «в мельчайших атомах существуют целые миры, которые не ниже нашего ни по красоте, ни по разнообразию». Результаты научных исследований Нильса Бора Эйнштейн называл «высшей музыкальностью в области мысли». А сам Бор считал, что новейшие открытия физики многое дали для понимания «единства и красоты всей жизни нашей картины Вселенной». Д. И. Менделеев писал: «Узнать, понять и охватить гармонию научного здания с его недостроенными частями — значит получить такое наслаждение, какое дает только высшая красота и правда...» И. П. Павлов находил «изумительную художественную» организацию собаки.

Внутреннюю связь между логикой исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее красоты считал очевидной К. А. Тимирязев. В своих работах «Естествознание и ландшафт», «Творчество природы и творчество человека» учений настойчиво проводил мысль, что вопросы «присяжным эстетикам» природа сама создает красоту и что эта объективная красота может и должна много содействовать целям эстетического развития каждого человека, что великого источника природной красоты достает на всех и всякий может черпать из него по мере разумения. Он писал

о книге «Наука и демократия»: «Научная мысль, проникающая во все сферы знания, осуществление социальной правды в жизни, культура природы как высшего источника эстетического наслаждения — не те ли это реальные формы, в которые вольется вечная триада — Истины, Добра и Красоты».

Прямая связь эстетики и науки о природе раскрыл Э. Геккель в известной своей книге «Красота форм в природе». Выступая против одностороннего аналитизма, который разлагает организм, естествоиспытатель развивал принцип корреляции, т. е. взаимосвязанности частей в организме, следуя традициям великого Ж. Кювье. Единая система органов представляет собой уже структурную основу красоты. Поэтому при изложении истины морфологического строения растений и животных Э. Геккель одновременно красуется в их форм, сопроводив свои научно-естетические комментарии художественными, строго выполнеными (без идеализации и стилизации) рисунками. «Природой», — писал он в предисловии, — вскормлено на своем лоне неисчерпаемое количество удивительных созданий, которые по красоте и разнообразию далеко превосходят все созданные искусством человека формы». Автор достиг поставленной цели: пробудить художественно-научный интерес к окружающему нас миру форм и созданий; открыть образованному обществу доступ к тем сокровищам красоты, которые скрыты в морских глубинах или, вследствие своей малой величины, различимы только при помощи микроскопа. В освещении ученого всевозможные инфузории, кораллы, медузы, морские ежи, моллюски, плоские черви, актинии, морские лилии и орхидеи предстают как драгоценные в эстетическом отношении сокровища природы. Такой подход к естествознанию является и по сей день классическим примером для каждого ученого и педагога. Эстетика, как мы видим, не противопоказана естествознанию, а входит в нее органичной составной частью. Касаясь всех научно-педагогических приемов, Энгельс отмечал, что необходимо применять каждый метод на своем месте, «а этого можно добиться лишь в том случае, если не упускать из виду их связь между собой, их взаимное дополнение друг друга» (Маркс К., Энгельс Ф. Соch., т. 20, с. 543).

Нельзя согласиться с другим тезисом в пользу чисто информативного обучения, исключающего эстетический элемент. Речь идет о перегруженности программ новым учебным материалом, который обрушивается на школу современная научно-техническая революция. Тут, мол, не до эстетики. Только успевай сообщать самые необходимые сведения, и вообще — то ли еще будет... Проблема действительно труда и многосложна, поскольку в старых организационных формах обучения вливается новое содержание. И все-таки НТР не является и не должна становиться непреодолимой преградой в деле воспитания. Необходимо более емко компоновать учебный материал, оставляя место и время для эстетики. Такое понимание учительской задачи особенно важно в условиях начальной школы, где самые уроки мышления должны быть макси-

90

91

мально приближены к природе, к ее эстетическому восприятию и осознанию. Если бы дело учителей сводилось только к передаче информации, то их вполне можно было бы заменить компьютерами, что все чаще и предлагают сегодня буржуазная педагогика. Но к счастью, это никогда не произойдет, как и школьное обучение не будет заменено никакими наиновейшими способами передачи знаний. Они обогатят традиционное обучение, но не преодолеют его, потому что ничем не заменим по своим громадным образовательным и воспитательным возможностям школьный урок, проведенный учителем.

I. Образовательно-воспитательная природа школьного урока

Урок в школе является самым древним, содержательным и действенным способом обучения. Это — 45-минутное занятие, включающее в себя проверку домашнего задания, живое и яркое изложение нового материала с последующим его заданием и прощением, по возможностям, опытов. В данном определении урока, представляющем самую общую его теоретическую модель, указаны основные слагаемые, принципы, задача этого способа обучения. Чрезвычайно важным признаком является требование живого и яркого изложения учебного материала. Оно предполагает прекрасное владение словом, а также наличие изобразительного ряда в виде наглядных пособий и всех возможных художественно-иллюстративных средств (кинофильмы, диапозитивы, портретные изображения учеников и т. д.). Последний должен включать в себя эстетический материал, о чём бы ни шла речь на уроке — о сложении и вычитании или ближайшей звезде.

Наглядность, содержащая в себе эстетическую характеристику, не только оживляет школьный процесс и является жалательной «добавкой» к уроку: она углубляет знание, его восприятие и запоминание. Дополнить рассказ о строении какого-нибудь цветка, тычинок и пестиках показом его во всем великолепии — значит пробудить не только ум слушателя, но и его образную память и воображение. Дети чуждаются абстракций, поэтому нужно давать им представления. Школьный урок рассчитан не только на логическое понимание истин и слов, но и на восприятие материала всеми чувствами. Только в сочетании словесного, предметно-наглядного, статистического и опытного методов обучения достигается глубокое и прочное знание.

В системе управления познавательной деятельностью учащихся, предложенной В. Ф. Шаталовым из Донецка, представляющей собой своего рода искусство ведения урока, наглядно-эстетический фактор занимает как раз весьма важное место. Он — один из факторов развития культуры умственного труда. Предлагая учащимся на уроках по географии или истории опорные сигналы информации в виде наглядных пособий и распечатанных

плакатов, включающих в себя форму, свет и контур предметов, а также художественно скомпонованные схемы и основные узлы урока, педагог облегчает тем самым запоминание материала и обеспечивает так называемое «блоковое», т. е. всестороннее и целостное, восприятие материала. Ребята идут на эти уроки с радостью. Так в совокупности с другими приемами преподавания В. Ф. Шаталов изгнал тройки и 6-часовое безделье за партой, являющиеся нравственным калечением учащихся (См.: Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли тройки. М., 1979).

Столь же большое значение имеет и живое слово учителя, сокретое его чувством, заряженное его волей и убеждением. Слово, способное «ჯечь сердца людей», не просто информирует, но и творит духовные ценности, воспитывает человека. Оно составляет внутреннюю энергию и мощь урока, с чем не может сравняться никаким другим способом передачи информации. В этом могуществе — залог вечного существования школы как таковой. Каждый настоящий урок соединяет в себе две силы: силу знания и силу личности учителя, т. е. взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс обучения и воспитания, в том числе и воспитания эстетического. Сильно и ярко сказанное слово способно не только передать истины, но и выразить красоту. Отсюда вопрос об эстетике естествознания и практическое требование осуществлять эстетическое воспитание в рамках его предметов вполне правомеры, тем более что многие преподаватели-естествоиспытатели, одаренные чувством красоты, это всегда делали и делают.

К такому пониманию учительской задачи педагогика шла на протяжении сотен и сотен лет. Короли в известном романе Рабле «Гаргантуй и Пантагрюэль» прогнали холостяков и пригласили гуманистов, которые начали обучать Гаргантую общению с природой. Руссо в сочинении «Эмиль или О воспитании», проводил мысль, что природой желает, чтобы дети были детьми, прежде чем они станут взрослыми, и поскольку глаз у них хочет смотреть, в ухо — слышать, то обучение должно быть эмоционально и эстетически насыщенным. Многие другие выдающиеся философы и педагоги (Локк, Песталоцци) тоже исходили из того, что наглядность является абсолютной основой всякого познания, эстетическое воспитание должно входить в элементарное образование, как и развитие ума, а все вместе взятое — противостоять словесной пустоте, способного формировать только пустых болтуунов.

Революционные демократы в России, выступая против казарменного обучения и иноземного воспитания, убивающего отечественные понятия о вещах, видели задачу школьного образования в формировании всестороннего человека, в развитии положительных качеств, присущих русскому народу — смелости, находчивости, стойкости духа, трудолюбия. При этом не следует упускать, что считали они, ни одной стороны воспитания, и поскольку природа среди детей, то и учить естествознанию надоично на ярких и убедительных примерах, не обходя красоты вещей.

Н. А. Добролюбов резко восставал против педагогического произвола, голословности и мертвости преподавания, как остаточных явлений схоластики, ратуя за уважение к человеческой природе ребенка. Он призывал изменить способ преподавания географии, представляющей собой иудийский перечень и безжизненную номенклатуру городов, рек и озер, придать преподаванию занимательность, живость и осмысленность, связанные с нравственной и промышленной жизнью народа. Детям, писал он, нужно живое явление, действительное, а не изящное знание, «они не любят отвлеченности, и в этом их спасение от насилия вторгающихся в их душу умствований... Да, счастливы еще дети, что природа не вдруг теряет над ними свои права, не тотчас оставляет их на жерву извращенных, пристрастных, односторонних людских теорий» (Добролюбов Н. А. Собр. соч., в 9-ти т. М., 1961, т. I, с. 512).

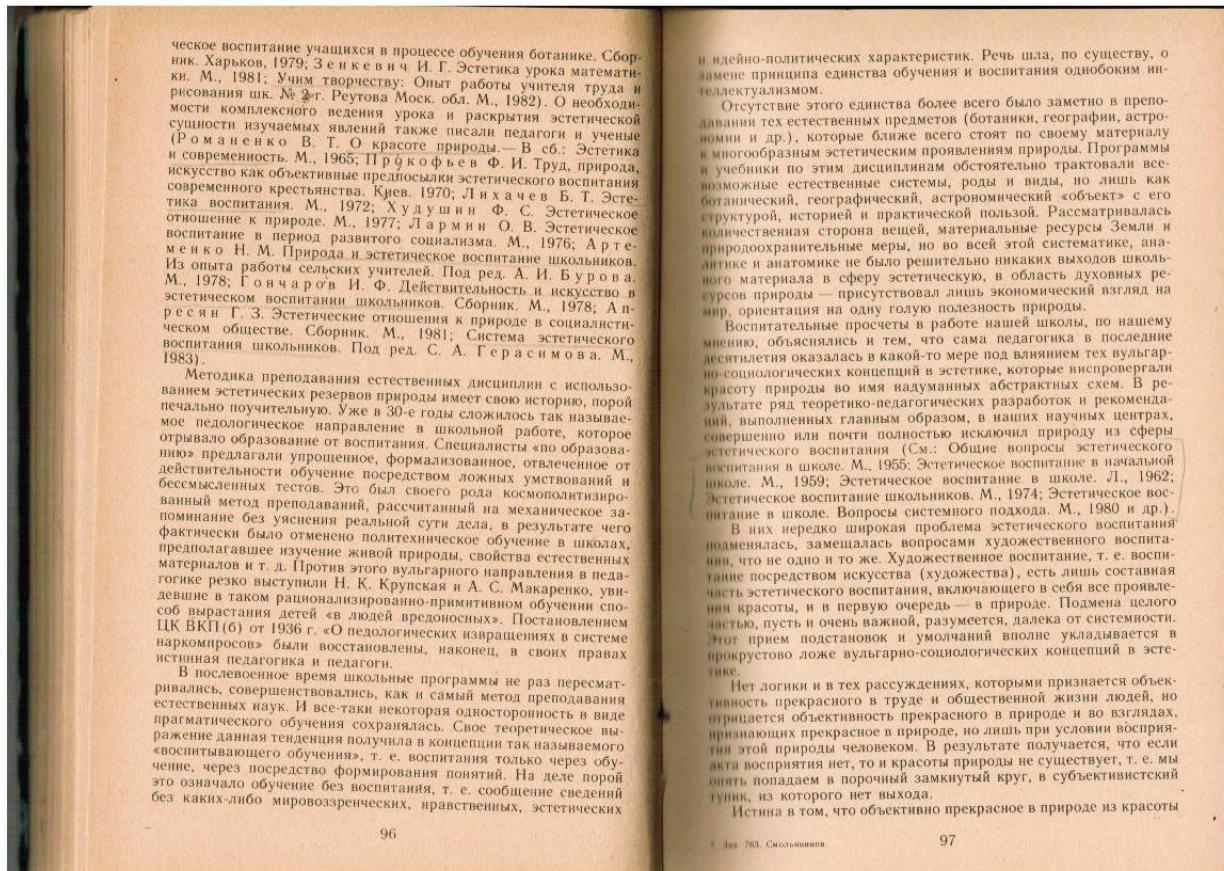
Седьмым поучительным был также педагогический опыт Л. Н. Толстого, открывшего Яснополянскую школу для крестьянских детей. Оправдывая мунцию, формализм и збурежку в учительском деле, великий писатель практики осуществлял нераздельность образования и воспитания. Система обучения должна строиться, доказывал он, в соответствии с природой самого человека, который, «родившись... представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра». Все эти великие людские начальства в их единстве должны формироваться школьным обучением и воспитанием. Высшая цель педагогического процесса состоит в том, чтобы выявить человеческий талант. «Я хочу... — заявил писатель... — спасти тонущих... Пушкиных, Островградских, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе!» (История педагогики. М., 1966, с. 272). Отсюда широкое включение им в урок наглядно-эстетического элемента и преподавание общих сведений по географии, истории и природоведению в форме художественных рассказов. Конечно, не каждый преподаватель может сравниться с Толстым по этой части, но самый принцип, способ, прием ведения урока, несомненно, верен и плодотворен, как и образовательно-эстетический принцип созданных им радостных и праздничных книг для чтения. Этими книгами свойства была склонность, простота, доступность, занимательность и высокая художественность. Известный педагог Д. Д. Семёнов писал о них: это «верх совершенства как в психологическом, так и в художественном отношении... Какая картинность в изображении, и притом картинность чисто русская, народная, наша собственная!» (История педагогики. М., 1966, с. 276).

Обобщая весь накопленный педагогический опыт, К. Д. Ушинский в своем главном сочинении «Человек как предмет воспитания (опыт педагогической антропологии)» утверждал, что школа должна стремиться к развитию задатков у детей, к формированию глубокого ума и нравственного сильного характера. А «сильный характер есть не что иное, как обширное и хорошо организованное собрание следов чувствований и возникающих из них желаний».

(Ушинский К. Д. Соч., т. 9, с. 466). Отмечая далее, что наш век многочлены отличается обилием ничтожных характеров, он указывал, что бесхарактерные люди выходят из тех семейств школ, где ребенку не дают свободно чувствовать. Педагогика, которая почти исключительно заботится об образовании ума, совершает большой промах, «ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем в том, как он думает». Слишком рационалистическая педагогика может быть опасной. Школа должна оставлять разумный простор жизни сердца, в которой только и могут быть накоплены материалы будущего характера. Для этого нужна хорошая организация чувствований. **Масса чувствований.** Трудиться над выработкой характеров — значит воспитывать через каждый школьный предмет сердечные чувства, включая эстетическое чувство всего мира, как одно из сильнейших характерообразующих чувств. Трудно переоценить для нас значение этих великих педагогических идей.

Основоположники марксизма признавали правильность учебно-эстетических установок, выработанных всей передовой педагогикой, а также их огромную ценность для пролетарского обучения и воспитания, которое они рассматривали как средство переустройства общества. Считая обязательным соединение обучения с чувственным созерцанием мира и посыпыванием производительным трудом обучающихся на базе развитой промышленности, Мирис, Энгельс и Ленин видели задачу школы в выработке у детей научного мировоззрения, целостного жизненонимания, правильного мироощущения. Следовательно, не только знание как таковое, но и чувство природы, мироощущение — умение должно входить в школьный процесс. Все эти высочайшие педагогические требования, которые программировали человека нового общества, нашли свое выражение в «Основных принципах единой трудовой школы» (1918 г.), где говорилось, что советская школа ставит своей задачей не только образование ума, но и «систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться красотой и создавать ее. Грудопое и научное образование, лишенное этого элемента, было бы обездвиженным, но радость жизни в любовании и творчестве есть конечная цель и труда и науки». Здесь, как мы видим, яснее всего была сформулирована целостная программа развития нашеей школы.

История педагогики в лучших ее достижениях свидетельствует, что обучение истинам и воспитание чувства красоты природы шли рука об руку. Этому великому правилу следуют и в настоящее время многие наши учителя естественных дисциплин. Ими накоплен интересный опыт. Имеется ряд работ, знакомство с которыми будет полезно учителям (См.: Эстетическое воспитание в процессе преподавания биологии. М., 1961; Эстетическое воспитание в школе. Сборник. Ростов-на-Дону, 1968; Эстетическое воспитание будущего учителя средствами природы. Сборник. Вологда, 1975; Эстетическое воспитание школьников. Сборник. Пермь, 1976; Эстети-

ческое воспитание учащихся в процессе обучения ботанике. Сборник. Харьков, 1979; Зенкевич И. Г. Эстетика урока математики. М., 1981; Учим творчество. Опыт работы учителя труда и рисования школы № 2 г. Ростова-на-Дону. М., 1982). О необходимости комплексного ведения урока и раскрытия эстетической сущности изучаемых явлений также писали педагоги и ученые (Романенко В. Т. О красоте природы. — В сб.: Эстетика и современность. М., 1965; Прокофьев Ф. И. Труд, природа, искусство как объективные предпосылки эстетического воспитания современного крестьянства. Киев, 1970; Лихачев Б. Т. Эстетика воспитания. М., 1972; Худушин Ф. С. Эстетическое отношение к природе. М., 1977; Лармин О. В. Эстетическое воспитание в период развития социализма. М., 1976; Артеменко Н. М. Природа и эстетическое воспитание школьников. Из опыта работы сельских учителей. Под ред. А. И. Бурова. М., 1978; Гончаров И. Ф. Деятельность и искусство в эстетическом воспитании школьников. Сборник. М., 1978; Апресян Г. З. Эстетические отношения к природе в социалистическом обществе. Сборник. М., 1981; Система эстетического воспитания школьников. Под ред. С. А. Герасимова. М., 1983).

Методика преподавания естественных дисциплин с использованием эстетических резервов природы имеет свою историю, порой печально поучительную. Уже в 30-е годы сложилось так называемое педагогическое направление в школьной работе, которое отрывало образование от воспитания. Специалисты «по образованию» предлагали упрощенное, формализованное, отвлеченнее от действительности обучение посредством ложных умствований и бессмыслицеских тестов. Это было своего рода космополитизированного метода преподаваний, рассчитанный на механическое запоминание без усиления реальной сути дела, в результате чего фактически было отменено политехническое обучение в школах, предполагавшее изучение живой природы, свойства естественных материалов и т. д. Против этого вульгарного направления в педагогике резко выступили Н. К. Крупская и А. С. Макаренко, увидевшие в таком рационализированно-примитивном обучении способ вырастания детей «в людей вредоносных». Постановлением ЦК ВЛКСМ (б) от 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов» были восстановлены, наконец, в своих правах истинная педагогика и педагоги.

В послевоенное время школьные программы не раз пересматривались, совершенствовались, как и самий метод преподавания естественных наук. И все-таки некоторая односторонность в виде прагматического обучения сохранилась. Свое теоретическое выражение данная тенденция получила в концепции так называемого «воспитывающего обучения», т. е. воспитания только через обучение, через посредство формирования понятий. На деле порой это означало обучение без воспитания, т. е. сообщение сведений без каких-либо мировоззренческих, нравственных, эстетических

и идеино-политических характеристик. Речь шла, по существу, о замене принципа единства обучения и воспитания однобоким интеллектуализмом.

Отсутствие этого единства более всего было заметно в преподавании тех естественных предметов (ботаники, географии, астрономии и др.), которые ближе всего стоят по своему материалу к многообразным эстетическим проявлениям природы. Программы и учебники по этим дисциплинам обстоятельно трактовали все возможные естественные системы, роды и виды, но лишь как ботанический, географический, астрономический «объект» с его структурой, историей и практической пользой. Рассматривалась количественная сторона вещей, материальные ресурсы Земли и природоохранительные меры, но в всей этой систематике, аналитике и анатомии не было решительно никаких выходов школьного материала в сферу эстетическую, в область духовных результатов природы — присутствовал лишь экономический взгляд на мир, ориентация на одну голую полезность природы.

Воспитательные просчеты в работе нашей школы, по нашему мнению, объяснялись и тем, что сама педагогика в последние десятилетия оказалась в какой-то мере под влиянием тех вульгарно-социологических концепций в эстетике, которые ниспровергали красоту природы во имя надуманных абстрактных схем. В результате ряд теоретико-педагогических разработок и рекомендаций, выполненных главным образом, в наших научных центрах, совершенствование или почти полностью исключило природу из сферы эстетического воспитания (См.: Общие вопросы эстетического воспитания в школе. М., 1955; Эстетическое воспитание в начальной школе. М., 1959; Эстетическое воспитание в школе. Л., 1962; Эстетическое воспитание школьников. М., 1974; Эстетическое воспитание в школе. Вопросы системного подхода. М., 1980 и др.).

В них нередко широкая проблема эстетического воспитания подменялась, замешалась вопросами художественного воспитания, что не одно и то же. Художественное воспитание, т. е. воспитание посредством искусства (художества), есть лишь составная часть эстетического воспитания, включающего в себя все проявления красоты, и в первую очередь — природе. Подмена целого зачастую, пусть и очень важной, разумеется, далека от системности. Этот прием подстановок и умолчаний вполне укладывается в прокрустово ложе вульгарно-социологических концепций в эстетике.

Нет логики и в тех рассуждениях, которыми признается объективность прекрасного в труде и общественной жизни людей, но отрицаются объективность прекрасного в природе и во взглядах, признающих прекрасное в природе, но лишь при условии восприятия этой природы человеком. В результате получается, что если акта восприятия нет, то и красоты природы не существует, т. е. мы сиюю попадаем в порочный замкнутый круг, в субъективистский тупик, из которого нет выхода.

Истина в том, что объективно прекрасное в природе из красоты

97

ческого элемента в естествознание могут быть разными, но они должны иметь в нем место. Маленький принц в мудрой сказке Сент-Экзюпери, любивший закаты, горы и розу на своей крохотной планете, был сильно разочарован ответом географа, который совершенно не представлял, красива ли его планета и как выглядят на ней города, реки и пустыни. Географ, который никогда не видел своей планеты и для которого все звезды немые, не способен затронуть душу ребенка.

II. О красоте Земли и Вселенной

К неорганической природе относится прежде всего увлекательный мир камня. Многообразна и величава симфония форм и красок этого древнейшего образования планеты. С обработки камня, как известно, началась человеческая история, чувственная деятельность людей. С этого же момента ведет свое летописческое и наше чувство прекрасного, сформировавшееся в труде. Именно в разноцветном веществе камня человек, надо полагать, впервые ощутил и увидел красоту, а уже потом, утвердившись в этой своей изумительной способности, эстетически открыл для себя весь мир.

Гранитные камни, взгорья и выступы, оставленные в наших северных краях ледниковой эпохи, красивы своими черноватыми, сероватыми и красноватыми тонами, а также замшелостью и тяжестью массы. Они как бы олицетворяют вековечность и незыблемость мира. Красноярские «Столбы», образованные работой солнца, ветра и воды, поражают воображение причудливостью

Красноярские «столбы».

«в себе» становится в процессе восприятия красотой «для нас», испытывая при этом на себе разные формы социально-классовой индивидуальной обусловленности. Красота в природе всегда соотнесена с общественным человеком, но не в том смысле, что не существует вне его восприятия, а в том, что в процессе восприятия различно, т. е. более широко или узко, а то и ложно, предполагается в разных индивидах. Но «духовые запечатления» человека в природе, как справедливо замечают многие советские эстетики, относительны, исторически преходящи и недолговечны, тогда как отражение природы в человеческом сознании носит абсолютный, непреходящий характер, поэтому вопрос о прекрасном в самой природе есть пробный камень материалистической эстетики. Чтобы окончательно преодолеть абстрактную вражду между чувством и духом (природой и сознанием), утверждал Маркс, необходимо создавать «человеческий вкус к природе, человеческое чувство природы, а значит и естественное чувство человека» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 606). Вот это ничем не деформированное естественное чувство человека при восприятии природы и есть чувство ее красоты.

Для эстетики приобретает сегодня большую важность эмоционально-логический опыт естествознания, а также свидетельства поэтов и художников, которые в понимании красоты природы стоят подчас значительно ближе к истине, чем многие абстрактно мыслящие эстетики.

«Отчего природа на меня производит впечатление гораздо сильнее, чем искусство? — спрашивал И. П. Огарев... В искусстве ты переводишь в свое сознание — сознание другого, а среди природы ты сам создаешь свое сознание о ней и внутренняя деятельность должна быть гораздо сильнее». О том же писал и П. И. Чайковский: «Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства». Наконец, в развитие этой реалистической идеи важно привести замечательные по своей точности и верности суждений слова М. М. Пришвина: «Когда на встречу прекрасному в природе душа моя распахивается, верю, что это прекрасное существует само по себе, и я лишь просто его принимаю в себе».

В приведенной нами подборке высказываний известных мыслителей и художников, которые в своих суждениях исходили из опыта эстетического восприятия, а не из схоластических конструкций, звучит по-марксистски глубокая мысль о том, что не чувство создает красоту природы, а собственная красота творит наше эстетическое чувство. Назначение природы, следовательно, не только в том, чтобы воспроизводить человека физически, но и воспитывать его духовно, формировать эстетически. Эстетическое отношение к природе есть особая форма ее познания, которая вливается в общее естествознание.

Система природоведческих дисциплин охватывает все царства красоты, начиная с неживой природы и кончая физическим совершенством человека, венчающего собой великий эволюционный ряд в развитии материального мира. Способы включения эстети-

сказочных форм, а глыбы камней у подножия Ай-Петри в Крыму — хаотической первозданностью этих громад. Японские «Сады камней», как свидетельствуют очевидцы, вызывают наряду с эстетическими чувствами и глубокие философские раздумья, проникнутые идеями единства и превращения бытия. Камни самых разных цветов и оттенков всегда употреблялись для строительства домов, дворцов и храмов, чтобы, помимо всего прочего, постоянно являть их красоту человеческому взору. Из этого материала создавалась белокаменная Москва. Розовый тубук украшает сегодня столицу Армении. Разноцветными мраморами блестят наши станции метро.

Ослепительна по красоте камни, добываемые из подземного мира. Это — чудесное богатство минералов, драгоценных и полу-драгоценных камней, праздничный коровод самоцветов и кристаллов, полыхающих своими огнями, радугой из света и цвета. Камень завораживает душу, пробуждает сильнейшие людские страсти. История общества полна драматической борьбы за обладание этим сокровищем. Многовековая «магия» красоты минералов может сравняться только с золотой капиталистической лихорадкой. Многие камни считались священными и легендарными. Они служили живыми свидетелями веков, власти, крови и озаряющих человека эстетических влечений.

А. Е. Ферсман сложил своего рода гимн в честь камней, вобравших в себя всю красоту и гармонию мироздания. Например, научно определив алебастр мелкозернистой разновидностью гипса, он описал, как поэт, итальянские алебастровые вазы Гатчинского дворца, которые «просвечивают, каким-то неземным сиянием... Казалось, вся душа камня, все его содержание пронизано и пропитано было мерцающим лунным светом». О полевом шпате, называемом беломоритом, у него сказано: «Лунный свет заливал весь камень, а шел этот свет откуда-то из глубины камня... Белое море отливало цветами лунного камня... ими камень отражал бледно-синие глубины Белого моря». О темно-голубом лазурите с красивыми переходами в фиолетовые зеленые тона, найденном между синеющими снегом ледниками и темно-синим небом Памира, им написано: «Природа исключительно скрупа на сине камни, редкость синего цвета в нашей земле как бы противопоставлена тому обилию синих тонов, которые она нам дает... разнообразных красках неба и моря. Как будто стихия земли не хочет подражать другим двум стихиям, находясь с ними вечною вражде». Далее у автора идет взволнованное научно-эстетическое описание александриита, горного хрустали, топаза, аметиста, изумруда, рубина и других минералов, включая знаменитые ограненные алмазы «Шах» и «Орлов», которых многие народы нарекли «морем огня».

В камне воплотилась вся история Земли. Красота минералов «готовилась» миллионы лет в потоках лавы, в геологических процессах, управляемых законами химии и физики. Вулканическая мастерская природы создала и такие минералы, которые

также в себе законченные картины, например: изображения бурного моря, белой пены, волн, темных скал и потухающей зары. Рассказывая о чудесных свойствах ямы, А. Е. Ферсман писал, что рисунок, незабываемый и непередаваемый, то резкий в своих кричащих тонах, то мягкий... То какие-то таинственные крылья неведомых птиц, снятых со сказочных картин Врубеля...» Природа чудо-действенно творит красоту, затмевая порой человеческое искусство. Надо научиться прочитывать эстетическую летопись камня в тонких нюансах его строения, в неуловимых, «несказанных» чертах его «лица». «Умееете ли вы любить и ценить камень? — обращался ученик к читателю. — Поняли ли вы, в разговоре с ним наедине, его язык, разгадали ли вы тайны пестрого наряда его кристаллов, гениального звука его красок, блеска, форм?»

В таком же примерно ключе должен уметь рассказывать о камне каждый учитель, чтобы заставить ребенка действительно постичь и полюбить собственный язык и «душу» минералов, увидеть свет красоты истине, а также сформировать, как говорил Маркс, «минералогическое», т. е. эстетическое, чувство природы. Оно — это чувство — восплеменяет любовь к науке и вербует молодые силы в ее ряды. А тем, кто не способен наслаждаться красотой камня, эстетически недоступны и ювелирное искусство, которое представляет собой молчаливый диалог человека с камнем и металлом, и скульптура, выполненная в камне, ибо, не ощущая особую прелесть данного материала, нельзя понять и красоту художественного произведения в целом.

Из камня природой сотворены горы. Их можно рассматривать как места промышленно-сырьевых разработок, климатологического лечения чистейшим воздухом, высокой спортивной подготовки и т. д. И все будет правильно, так как горы содержат в себе эти блага и ценности, необходимые человеку. Но горы еще и прекрасны, величавы, т. е. эстетически значимы для нас. Совершив поездку на остров Сахалин и преодолев при этом Уральский хребет, великие реки и цепи гор Восточной Сибири, А. П. Чехов был заворожен зреющим гор. Свое впечатление от этого чуда природы он более всего выразил, путешествуя по Военно-Грузинской

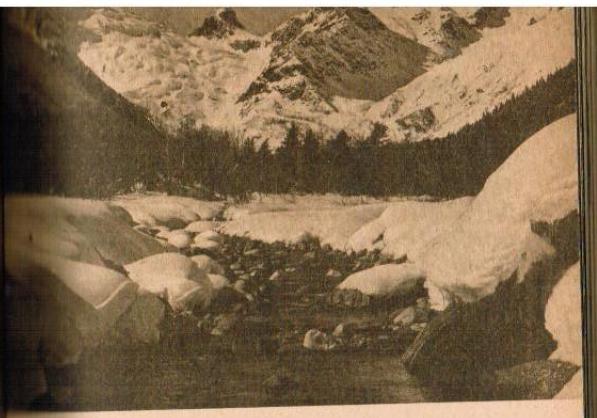

«Каменные идолы» Северного Урала.

В горах Тянь-Шаня.
Вершина Хан-Текера.

В горах Кавказа.

иллюзии, но сохраняет самый феномен эстетического изумления перед высшим творением самой природы. В душе созерцающего горы с их причудливыми очертаниями и заснеженными вершинами порождают космогоническое ощущение бесконечности времени и пространства, ощущение громадного напряжения природы, возвращающей свое вещества на заблоченную высоту, ощущение вековечности мира и безмолвия.

Альпинисты, которые с риском для жизни делают восхождения на труднодоступные вершины, не только закаляют свое тело и проверяют физическую выносливость, но и, как они сами свидетельствуют, стремятся узнать неизведанную красоту, редко выпадающую на долю смертного.

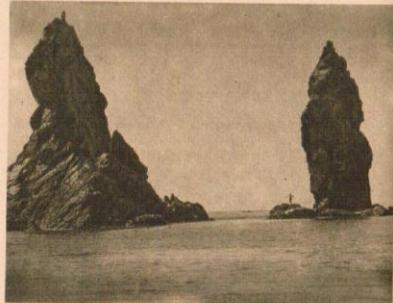
Горы делают живописным весь рельеф Земли. Фудзи в Японии, Килиманджаро в Африке, Анды в Америке, Альпы в Европе, Гималаи и Саяны в Азии, а на Кавказе Казбек, «как грань алмаза, снегами звучными сияющий», являются украшением облика нашей планеты. Стоит мысленным взором на минуту «убратъ» горы, как Земля представит унылой и скучной, словно с нее будет сорван торжественный наряд. Горы представляют собой величайшее богатство природы. Глобальное эстетическое мировоззрение включает в себя красоту Мирового океана и голубого неба. Эти три величайшие стихии живут в сердце каждого сына земли, являют-
ся его существенным психологическим наполнением.

цинской дороге. Пораженный необычайным видом седого Кавказа с его ущельями, бурными потоками, утесами и могучими вершинами, писатель сообщил друзьям: «Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Впечатления до такой степени новы и резки, что все пережитое представляется мне сновидением, и я не верю себе...» Эстетическая мощь гор заключается в их естественной монументальности, уходящей в древность. Горы являются для нас как бы монументальным архитектурным произведением бурной истории планеты, ее титанических бросков в небо. Этот внутренний энергетический потенциал земли так огромен, что люди нередко связывали с горами мысль о боже, которому одному лишь под силу такое овеществленное диво. Научный взгляд на мир снимает все наивные

Впечатление от величественной красоты гор острее и полнее всего выразил наш русский художник Н. К. Рерих в своих полных гармонии и эпического размаха картинах. Он явился единственным в своем роде творцом, который с громадной силой реализма овладел этой великой стихией мира, отразил ее как неисчерпаемую в себе эстетическую бесконечность и захватывающее дух первозданное зрелище.

«Все земли прекрасны по-своему», — сказал Колумб. Каждая область земного шара прекрасна по-своему. Земля представляет большой эстетический интерес великим **разнообразием** ее чувствительно воспринимаемых картин и проявлений. С широких эстетических позиций прекрасны — тундра с ее «вечной мерзлотой, снегами, ягелем, буйством весеннего цветения трав и птичным гнездовьем; пустыня Сахара с ее пальмами солнцем, бесконечными песками, редкой растительностью и кочующими племенем таурагов; Скандинавия с фьордами, туманами и дождями и т. д. Все пространства земли прекрасны своей **неповторимостью**. Всюду живут люди и «впитывают» в себя эту красоту при всем том, что где-то в тех местах происходят землетрясения, наводнения, свирепствуют засухи, проносятся пыльные бури и ураганы. Природа в разных своих пределах и оконченностях остается в целом прекрасной и постоянно дарит человеку свое эстетическое достояние.

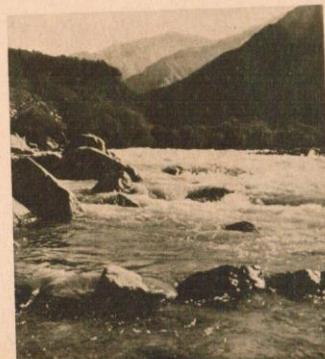
В преподавание географии чрезвычайно важно раскрывать эмоционально-эстетический аспект этих пространств земли, с тем чтобы снимать у слушателей психологическое сопротивление дальним и необжитым местам, формировать способность воспринимать их особую прелест. Эстетика природы и естествознания, если смотреть в корень вещей, имеет большое народнохозяйственное значение.

104

Нил недалеко от Асуанских порогов. Пороги в верхнем течении Енисея.

У берегов Японского моря.

венное значение. Об этом ни на минуту не должна забывать школа.

Сколько же чудес на Земле! Огнедышащие вулканы, Ниагарский водопад, низвергающий свои необузданые массы с грохотом и ревом, сотрясающим землю; Большой Кауньон — величайшая долина в США; изванные природой из вулканического туфа тысячи пирамид в Турции, в горах Каппадокии, образующие причудливый лунный ландшафт; лавовые и карстовые пещеры, украшенные образующими сказочное царство сталактитами и сталагмитами и т. д. Все это — редкостная, исключительная в своем роде красота, представляющая собой **эстетические памятники** природы. Они предстают перед нами как естественные феномены и реликвии. Не случайно в основе всего международного «водопадного», «вулканического» и т. д. туризма лежат сегодня чисто эстетические цели. Люди пересекают океаны ради того только, чтобы насладиться красотой какого-нибудь чуда Земли.

Эстетические истины Земли распространяются и на Мировой океан. Все **воды**, как и земли, прекрасны. Долина гейзеров у нас на Камчатке есть по-своему такая же эстетическая достопримечательность, как и фонтаны Петергофа. Верно сказано, что в капле воды отражается целый мир. Дожди питают землю влагой, наливают соками жизни растения. Тон воды охватывает планету.

Подводный мир.

И. К. Айвазовский. «Девятый вал».

Тихие пруды и озера, заводы и речки ласкают взоры, умиrottворяют душу, несут нам живительную прохладу. Моря и океаны вбирают в себя многоцветье неба, сверкание звезд и сияние луны. Можно часами любоваться их изменчивой живописной палитрой. Воды не только видимы, но и слышимы нами: в шуме дождя, журчании ручья, в морских всплесках моря и штормовом гуде океана чудится музыка планеты. Любовь к морю, без которого многие люди не мыслят себе жизни, есть во многом любовь к его ни с чем не сравнимой красоте. Давно воспели Балтийское «свинцовое» море и Средиземное лазурное море. О Черном море А. С. Пушкин сказал:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красотой.

Среди всех живописцев мира одним из лучших поэтов моря стал по праву И. К. Айвазовский. Во множестве своих эпических по масштабу произведений он более всего воссоздал основные состояния и превращения моря, его очаровывающую гладь, даль и волновую пучину. В его творчестве воплотился духовный опыт человечества, которое испокон веков любовалось великолепием водной стихии. Художник научил многие поколения людей правильно видеть море и наслаждаться его изумляющей красотой.

Фото облаков, восхода и заката.

Прелест Земли была бы неполной без красоты неба. Дело не только в потоках света и тепла, идущих к нам от солнца. Огромную роль в образовании красоты природы играет легкая воздушная оболочка нашей планеты: она рассеивает прямые лучи солнца, порождая полусвет и полутеня, бесчисленные цветовые переходы и рефлексы, воздушную перспективу. Атмосфера творит лазурноголубой купол неба, вечерине сумерки и нежный румянec зари, величественные восходы и закаты.

Небо беспредельно в своих эстетических состояниях. Голубое,

пасмурное, грозовое, оно радует глаз, вливает в душу чувство простора и свободы, волнует воображение. В иные минуты, особенно в предзакатные мгновения, небо бывает столь неожиданно и ошеломляюще красиво в своем цветовом горении, что, кажется, никакой художник на свете не способен передать все это грандиозное, фееричное представление. Эстетическое чувство неба есть часть души нашей. Известный полярный исследователь Ф. Нансен так писал о северном сиянии: «Смотря на него, пей из него забвение и пей надежду... — оно так похоже на маткую человеческую душу. Бесконечное, как она, стремится оно захватить весь небесный свод, но остается лишь блестящей погоней за светом. Оно прекраснее всего другого в своей дикой игре, прекраснее даже румянц зари... О, ты, таинственный свет, что ты такое и откуда исходишь? Но к кому спрашивать? Разве не довольно изумляться твоей красотой и на этомстановиться?.. Это — жизнь, расцветающая среди спящей ночи».

Эстетическое чувство неба есть могучая наша духовная сила. Для многих людей, и не только художников, оно становится свойством личности, составной частью профессии, поэзии трудовых будней. Космонавт Г. Береговой писал о летчиках: «Летчик наслаждается полетом просто как человек: он парит над землей, он может ее «делать большой и маленькой», он видит солнце, когда над землей облака. Он птица. Этот синтез необычайных чувств свободы управления собой и машиной в пространстве формирует особое эстетическое состояние души, эмоциональную основу профессии. Наслаждение от полета испытывает летчик и в пору своего становления и в пору зрелого мастерства. Он всегда работает как художник, полотном которому служит само небо».

Такое эстетическое состояние души, формируемое небом, надо

воспитывать в людях уже в школе, независимо от того, сядут когда-нибудь учащиеся за штурвал самолета или нет, потому что такое состояние необходимо любому человеку в его земных делах. Эстетическое общение с небом — это необыкновенно глубоком и бесграничном небом, особенно на море или ночью в степи, когда небо манит к себе и «от ласки его кружится голова» (Чехов), укрепляет и возбуждает душу человека.

Необыкновенно хороши белые почки в Ленинграде — этот заораживающий глаз и пыннящий чувство безлинины блеск, когда одна заря едва успевает сменить другую. При виде такой загадочной красоты, льющейся с неба и опрокинутой, повторенной во всех окружающих водах, каждый набирается высокого вдохновения. И сколько бы лет по весне ты ни смотрел на это чудо природы, оно поражает воображение вновь и вновь. Люди ждут феерического зрелища белых почек, как больших праздников. «Ночь над Невой», — писал К. Г. Паустовский, — дала мне больше познаний русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними».

Чувство природной красоты, эстетическое состояние души, идет ли речь о летчиках, корабелах или писателях, есть сильнейшая производительная сила человека. Эту силу необходимо направлять. Эстетическое воспитание в школе представляет собой мост, который связывает обучение с вдохновенной и плодотворной деятельностью людей.

Однако вопрос, как научиться любить небо и испытывать великую радость общения с ним, «утирается» во многом в школьное преподавание астрономии. Можно получить решительно все математические и физические сведения о звездах и тем не менее уйти из стен школы, не зная названия и расположения созвездий на небе, не умея отыскать Полярную звезду и вообще ни разу не посмотреть потом в это окно «Вселенной», если при изложении учебного материала не заворожить учащихся рассказами о звездах. Есть богатейший опыт такого преподавания, и, оправдывая им в меру сил своих, я принял в свое время к таким результатам...

Только что окончилась война. В родной сельской школе, куда я вернулся с фронта, мне поручили вести в старших классах, помимо многих других дисциплин, которые не читались из-за отсутствия преподавателей, еще и астрономию. Трудность состояла в том, что перед выходом на аттестат зрелости десятиклассникам надо было за один год пройти огромное количество материала. Я хорошо понял тогда, что астрономии они смогут освоить лишь в случае, если горячо, страстно полюбят этот предмет. И вот, излагая материал по программе, стал рассказывать о зодиакальном круге и его знаках (содиасос — греч. животное), о полной легенд истории возникновения названий двадцати созвездий, расположенных среди других звезд вдоль видимого головного пути солнца (Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы).

Ребята заслушались, потом одолели вопросами. Их воображе-

ние сработало с такой интенсивной силой, которая побудила их перечитать все, что имелось по этим вопросам в школьной библиотеке. Я решил закрепить победу: назначил на поздний час встречу с целью научить ребят читать карту звездного неба. Приняли все. Это было наше увлекательное путешествие по бескрайнему космическому простору. Пока не заломило в затылках, все смотрели на звездное небо и слушали древнейшие предания, которые овеяны созвездиями Кассиопеи, Андромеды, Пегасова квадрата, Ориона, Стожара и др. Для того чтобы небо «заговорило» с нами языком жизни и высокой поэзии, я употребил все имеющиеся у меня знания истории и древнегреческой мифологии.

Потом это повторялось много раз. Астрономия сделалась для всей группы чуть ли не главной дисциплинальной. У ребят появились знания и отличные экзаменационные результаты. Потом мои выпускники часто вспоминали при наших встречах неизгладимое впечатление от звездных открытий на широком сельской площади. Признавались, что с тех пор носят частичку неба в себе и повторяют уроки астрономии своим детям, а теперь, наверное, уже и внукам.

Соприжение чисто учебных и эстетических задач может и должно быть правилом в нашей школьной практике. Это тем более важно в нынешнюю эпоху космических полетов и интенсивного освещения Луны, Венеры и других планет Солнечной системы.

Обыкновенным искусством красоты является живая природа — «флора» планеты. В мире насчитывается сотни тысяч растений. В нашей стране — 20 тысяч видов. Трудно устанавливать эстетическую иерархию во всей природе, сравнивая, например, жемчуг или изумруд с какой-нибудь диковинной тропической орхидеей. То и другое прекрасно в своем роде. Но несомненно, что органическая природа имеет особую прелест, так как она исполнена жизненных сил, находится в постоянном развитии и обновлении. Зеленое покрытие Земли — дивный наряд, состоящий из трав, мхов, цветов, плодоносящих деревьев, леса, — прекрасно своим жизнеподъемием.

Наиболее полное воплощение родовых свойств в отдельном предмете, что в марксистской эстетике названо «мерой вида», делает растительный мир особенно красивым. Клены, бересклеты, ели, сосны или кедры, развивавшиеся в своем строении, окраске и ветвистости, неподобно обращают на себя наш взор, словно призывают всем своим пишным, торжественным видом любоваться ими. На фоне других деревьев они сияют всеми возможными красками и светами. Их красота глубоко содержательна. Она всегда есть совершенная пластическая форма, насыщенная энергией пронзительности.

Нет, не пейзаж влечет меня, Не краски я стремлюсь подметить, А то, что в этих красках светит, Любовь и радость бытия.

Она повсюду разлита... Она везде, где красата.

(И. А. Бунин)

Мир живой красоты необычайно велик и глубок. Миллионы лет природа создавала свои растительные формы, подбирала краски, вырабатывала целесообразное применительно к окружающей среде строение каждого вида. Совокупность вечно изменяющихся естественных факторов направляла эволюцию всего живого. Каждый растительный вид от лишайника до величественной пальмы представляет собой результат вековой работы матери. То же следует сказать и о красоте любого вида. Она есть природно высшее. Растительные формы прекрасны своим изяществом: в них естественным развитием «изъято» все лишнее, не относящееся к существу вида.

Крапивница на астре.

Земляника.

нажена, легкая и прекрасная, она живет в тысячах трепетных образов, бездумно качающихся на тонких стеблях.... Тысячи самых прекрасных цветов и тысячи светлых камней жили в мире проникновенного сочетания. Его очарование было беспредельным, оно не насыщало глаз. Светлый мир бездумно смотрел на нас глазами естественной пленительной гармонии».

Нетрудно увидеть, как органично естествознание с эстетикой, как неподобно оно без последней, не завершено в своей системе. И потому учитель должен показать своим ученикам земные памятники окружающей природы: деревья-долгожители, редкие растения и разнообразные цветы; научить их различать травы, породы и названия деревьев; сводить ребят в ботанический сад, чтобы они увидели редчайшую красоту лилии Альбы Реги и лотоса в пору их сказочного цветения, а если такой возможности нет — продемонстрировать слайды с цветными изображением этих изумительных произведений природы.

Весьма эффективно воздействуют на школьников мифологические предания о Флоре — богине и покровительнице цветов, о Нариссе, Гиацинте, о чарующей розе (пышные кусты роз, как считали греки, выросли на месте, где упали капли крови богини Афродиты, когда она, израненная колючками, потрясенная сообщением о гибели Адониса, бежала по лесу в поньках возлюбленного).

При всей наивности античных мифов в них закрепилось поэтическое видение мира и с ними столетиями было связано эстетическое сознание людей. При всей наивности античных мифов в них закрепилось поэтическое видение мира и с ними столетиями было связано эстетическое сознание людей.

Растительный орнамент и цветы на изделиях русского декоративно-прикладного искусства.

Цветы, покрывающие весной землю, являются, как и человеческое сознание, формой высокоразвитой, высокоорганизованной материи, совокупным итогом ее великих усилий, ее блеском и величием творения. Природа долго и тщательно готовилась, чтобы произвести их на свет. Она повторяет свою напряженную работу вновь и вновь, порождая какой-нибудь опенок в лесу, васильк в поле или розу с ее полным силы бутоном. Сколько ни рисуй такое чудо, лучше, выше, совершеннее ничего не создашь. Красота, сотворенная природой, непревзойдена.

У естественной красоты есть качество неисчерпаемости и потому несправимости с любым воспроизведением. В ней — трепет жизни, раскрывающейся в неисчислимом сочетании оттенков и иоансов. Такую эстетическую щедрость можно охватить только непосредственным восприятием, уловить лишь восторгом. Вот как передал восхищение Ульяны Громовой лилиями в пруду А. Фадеев в «Молодой гвардии»: «— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесты!... Точно изваяние,— но из какого чудесного материала! Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная. И какая тонкая, нежная работа,— человеческие руки никогда бы так не сделали. Смотри, как она покоятся на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, даже трудно сказать, какая из них прекрасней, а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розовых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, — у людей таких красок и названий-то нет!». Красота есть великая правда природы.

Прекрасны не только редкие цветы, которые как бы символизируют чудесные способности и возможности природы и от которых дух захватывает, но и обыкновенные полевые, луговые, лесные и придорожные ромашки, колокольчики, незабудки, — цветы, растиющие под нашим голубым небом.

Веет от них красотою стыдливою,
Сердцу и взору родные они.

(И. А. Бунин)

Такие цветы — не пасынки природы, а столь же любимые ее дети и совершенные создания. В них с одинаковым тщанием выражены разнообразные свои эстетические грани. Не будучи величавыми в своей красоте, как белоснежные лилии или пурпурные розы, — ландыши и фиалки, например, тают в своей красоте и скромности бесконечное очарование, обладают собственной силой эстетического воздействия на людей. Важно уметь их заметить, поять и отзываться на них чувством, как это сделал, например, академик Н. П. Дубинин, так описавший свое впечатление от альпийского луга: «Повсюду прекрасные и нежные цветы... прелестные травы индивидуализированы, цветы свободно качают головками. Здесь, в горном воздухе, красота цветов об...

8. Знк. 763. Смольянинов.

113

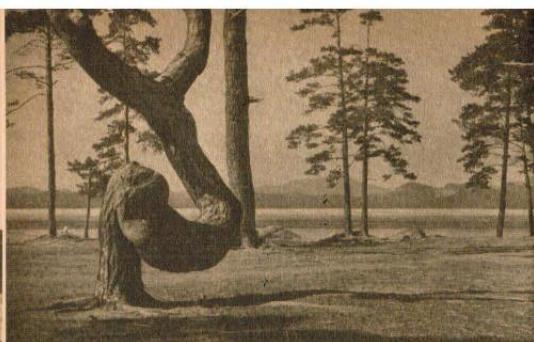
В современном естествознании — это драгоценный штрих в эстетическом воспитании, как стихи поэтов о природе или показ растительных орнаментов, где в переплетении листьев и стеблей, в стилизованных изображениях елочек, цветов, виноградных лоз и колосьев отразилась живая красота. В хохломских росписях, в золотых узорах «травок», сияющих на фоне черных и красных лаков, суммарно преломились чисто русское видение и понимание растительной красоты. То же следует сказать о росписях цветов на фарфоровых и фаянсовых сервизах, о рисунках на тканях и т. д. Через эти вещи цветение лугов, кружево трав и редкостные растительные формы проникают в каждый дом и окружают нас, радуя взор и сердце, напоминая об оригинале — о великой природе. Эстетическая потребность любоваться цветущей красотой природы вечно живет у всех народов. «Цветы, — говорил М. Метерлинк, — находили в нас, начиная с детства и даже гораздо раньше, в душе наших предков, бесценный клад.... Они создали и разделили в мире наших чувств благородную атмосферу, в которой любви отрадно дышать.... Предположим на минуту, что наша планета их (цветов, — И. С.) не знает: огромная, самая очаровательная область нашей психологии была бы уничтожена... цветы первые разложили призму и образовали утонченную часть наших взоров. А волшебный сад ароматов, — кто бы нам его открыл?»

Если флора Земли представлена перед учащимися в живом виде и не менее живом расскаже о ней с использованием всех историко-культурных данных, то они усвоят материал как следует, окунут его не только умом, но и воображением, образной памятью. Они уже никогда не спутают клевер с подорожником, ольху с осиной и, как еще говорится, эквалинт с Эвклидом. При такой учебно-воспитательной подготовке, которая всесторонне раскрывает подлинную жизнь растений, экологические призымы оберегают растительный мир и его исчезающие виды не останутся тщетными, как это нередко, увы, бывает. Они не разобьются о глухую стену равнодушия научной или полузнаек, а будут ложиться на возделанную почву подлинного знания и занятий соревнованием понимания природы.

Природоохранные меры без воспитанной в школе эстетической культуры всегда будут оставаться малозэффективными. Привычка все обрывать и затаптывать по глупости или ради своеокорыстного интереса, вырубать, где попало, если под Новый год, нещадно обливать черемуху, выдергивать с корнями лилии в пруду, чтобы потом бросить их на дороге, — может быть преобразована в привычку украшать землю цветами только надлежащим обучением и воспитанием. Иного пути нет. Каждый должен знать толком, с детства научиться понимать головой, глазами и всем сердцем, почему надо беречь в природе невосполнимую эстетическую ценность, как драгоценное общественное достояние.

Особо следует сказать о лесе. Наши всесоюзные леса, раскинувшиеся на сотни миллионов гектаров, есть народнохозяйственное, народо-оздоровительное, а также народно-эстетическое богатство.

115

Сосны Пицунды.

Шумят нековы дубы на Брянской земле.

ство. В Законе об охране природы, подписанном В. И. Лениным, говорилось, что лес имеет «культурно-эстетическое значение».

Эстетическая ценность леса состоит не только в том, что каждая сосна с ее бронзовыми стволами и раскидистой хвойной кроной, каждая ель с ее симметричными темными лапами, шатровым силуэтом и остроконечной верхушкой, каждая белопицца и раскудрявшая береза есть сами по себе загляденье, но и в том, что лес величествен — своим масштабом, связью времен, какую он собой представляет. В лесу, как ингредиент, ощущаешь могучую поступь жизни. Тут видишь в соседстве зрелый древесный возраст, замешанные пines, бурелом и «племя младое, незнакомое». Все это растительное царство тинется в непогоду, играет и колышется в лучах солнца, гулко шумит в непогоду. У леса есть нечто сходное с человеческим бытием: тот же размах, всеобщий ритм и сила развития.

Лес красив во все часы суток и времена года, начиная с весны, когда он одевается нежной зеленью и пестрит цветами. Об одном из таких дней пробуждения природы, когда в озере увиделось отражение первозданного леса и всего небесного спвода, М. Пришвин написал: «Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть... То был великий день весны, когда все вдруг объясняется, из-за чего мы переносим столько пасмурных, морозных, ветреных дней: все это было необходимо для творчества дня». В том, что весенний лес с его изумляющим глаз и воображение творчеством красоты предстает как эстетическое оправдание целого года, содержится глубокий философский смысл.

116

Лес прекрасен в летом, и когда он отягощен пышной листвой и наливающимися плодами рябины, черемухи, калины, когда он покрывается завязью орехов, желудей, сосновых и еловых шишек:

И тихо дремлет бор зеленый,
И в серебре лесных озер —
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных листвениц узор.
(И. А. Бунин)

Сказочно красив лес осенью, когда он одет «в багрец и золото», а также зимой, когда он, дремлющий и словно заколдованный, стоит весь в узорах иея и белоснежном одеянии, когда

...недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осни, берез и лил нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.
(А. С. Пушкин)

117

Культурно-эстетическая ценность леса заключается также в уникальном сочетании царства листьев, трав, цветов, ароматов, мхов, ягод, грибов, речек, озер, насекомых, птиц и зверей. Все это удивительным образом соединено вместе, живет, волнуется, сверкает и оглашается голосами. Одно здесь оттеняет и усиливает другое, дополняет другое и завершает общую картину таинственно-глубокого процесса. «Зеленый шум» леса звучит великой музыкой бытия. Лес, подобно храму, является замкнутым в себе миром гармонии. И чем девственнее лес, тем менее тронут человеком, тем он прекрасней, потому что наиболее полно выражает *свою* жизнь в ее грандиозном значении и смысле.

Лес монументален, декоративен и красив. Сколько ни черпай из этого волшебного источника разных восприятий, ощущений и впечатлений, конца ему нет, как нет предела эстетическому насыщению данным царством природы. Украшая нашу землю, леса учат человека понимать прекрасное. Они вносят ему величавое настроение. Даже редкие посещения леса и проникновение его созерцания так омыают глаза и умирают душу, наполняя ее отрадой и бодростью, что надолго потом хватает этой внутренней зарядки. Лес одаривает нас радостью и великой духовной силой, побуждая к творческой деятельности.

В пору, когда П. И. Чайковский писал «Времена года», он сообщал в письмах о чудных минутах экзаза, которые доставляли ему одни природы, о прелестях осенних лесов с его пожеланиями, но еще не опавшими листьями. Лес подсказывал ему настроения и мотивы музыкальных сочинений. «Я находился, — говорил он о своих впечатлениях, — в каком-то экзальтированно-блаженном состоянии духа, борясь одним на лесу, под вечер по низменной степи. В эти две недели, без всякого усилия, как будто движимый какой-то сверхъестественной силой, я написал начири всю «Бурю». Великий композитор уверял, что лес есть главный источник наслаждения природы и нет никаких слов, чтобы передать очарование его красоты. А вся природа в целом поэтически опьянняла его. «Отчего простой русский пейзаж, — делится П. И. Чайковский своими мыслями, — отчего прогулка летом в России, в деревне, по полям, по лесу, вечером по степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыма любви к природе, от тех неизъяснимо сладких... ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка...»

Лес формирует высшие понятия о смысле жизни и побуждает к истинно человеческой морали. Указывая на это его великое значение, в повести «Белый Бим. Чёрное ухо», Г. Троепольский писал: «В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое, особо ощущимое в теплые, мягкие и ласковые прощальные дни уходящей осени. ...Овеянный ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только чистая совесть, и обо всем этом — слово. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, словно к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми».

118

Это мудрое и философское проникновенное эссе писателя воспринимается как важнейшая жизненная установка, морально-этическая заповедь. Осуществлять эту заповедь может и должна школа.

Надо сказать, что обращение учителей к произведениям русских и советских писателей о природе, к современным научным изысканиям, несомненно, плодотворно скажется на результатах эстетического воспитания детей.

Утверждая, что лес, как и прекрасная природа в целом, — это наш «душевный университет», в статье «Мысли о родной природе» Л. Леонов писал о себе: «Всю жизнь пользуюсь впечатлениями, которые вынес из детских лет, из родных калужских лесов... С малых лет в школе детей надо бережливо и поэтично посвящать в громадные тайны окружающего их, загадочного мира... прививать детским душам чувство действительной любви к родной природе... создать кадры... вдохновленных педагогов — поэтов родной природы».

В этой работе писателя по-государственному масштабно и четко сформулированы наущенные задачи школьного дела.

Весьма интересна в учебно-эстетическом отношении книга С. С. Станкова «Человек и растение» (М., 1965), в которой автор раскрывает роль растений в духовной жизни человечества. Хорошим примером научно-эстетического природоведения может быть недавно вышедшее в свет шеститомное издание — «Жизнь растений». Хотя в тексте нет слов о красоте, в издании очень хороши цветовые изображения лишайников, грибов, папоротников, водорослей, цветковых растений и деревьев. Сочные, яркие цвета, фантастические по своей красоте формы и структуры живой природы на страницах книг горят, играют и светятся, составляя замечательный эстетический фон для всей научной систематики. В названном издании собрано все достигнутое знание о растениях и представлена видимая красота живого, т. е. в какой-то мере уже достигнутое научно-эстетическое единство в освоении мира.

Ясно следующее: важно формировать у детей более содержательное отношение к природе, воспитывать эстетическую зоркость и заинтересованность, учить пониманию красоты леса. Глубок и мудр завет поэта:

Все видеть, все понять,
Все знать, все пережить,
Все формы, все цвета
Вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле
Горящими ступнями,
Все воспринять
И снова волочить...
(М. Волошин)

119

III. Эстетическое познание животного мира

Предметом глубоких и сложных отношений человека к природе является животный мир, насчитывающий миллионы видов. В настоящее время, когда в результате неразумного хозяйствования и хищнического истребления животных многие виды безвозвратно исчезли или почти исчезли (ежедневно по одному виду животных и ежегодно — по виду растений), люди повсюду начинают серьезно задумываться над тем, какому разорению подверглась окружающая природа, как уже великий ущерб, нанесенный экономике, науке, культуре, современникам и потомкам, и что надо конкретно делать, наконец, для того, чтобы по возможности восстановить и умножить существующий генофонд, естественно-историческое достояние человечества.

Среди других природоохранных документов в нашей стране существует закон «Об охране и использовании животного мира», принятый летом 1980 г. Верховным Советом СССР. Развивая конституционные положения об отношении к природе при социализме, этот закон обеспечивает правовую основу использования животного мира. Он объявляет общенародной собственностью этот мир, выделяя его как особый компонент природной среды. Такого закона, устанавливающего систему общегосударственных мер по охране, воспроизводству и рациональному использованию диких животных, нет ни в одной другой стране. В нем сказывается гуманистическая сущность нашего общества, преодолевается кардинальное противоречие между человеком и природой.

Наряду с народнохозяйственными аспектами проблемы закона предусматривает также «использование животным миром в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях (посредством разных форм наблюдения, мечтания, фотографирования и т. д.)». Эстетическая сторона дела не только оговорена здесь. Эта мысль красной нитью проходит по всему тексту.

В школьных программах сам закон упоминается на уроках, при случае говорится о его народнохозяйственном значении. Но надо признать, что многое касающееся эстетических форм природоиспользования, как правило, остается без внимания, словно бы этого и не было в законе. В лучшем случае вскользь называется сама проблема. Такое выборочное отношение к правопорядку говорит о многом: наше педагогическое мышление все еще односторонне. Оно по-прежнему «отводит» от себя эстетические вопросы как не суть важные, не относящиеся прямо к делу, хотя в системе законоположения они столь же значительны, как и все другие вопросы. Справивается, откуда же учащимся знать обо всем этом? В результате они действительно бывают лишь наслышаны о законе, но понятия не имеют о его существе, а следовательно, совершенно не готовы к его исполнению. Старая мудрость: всему надо учить — остается в силе. Нет другой инстанции, кроме школы, которая не-

посредственно обязана это делать. Если красота природы стала уже предметом юрисдикции, то тем более она должна быть объектом педагогики.

В основе объективно прекрасного в мире живой природы лежит органическая целесообразность. Эта красота заключается в единстве живого организма, в симметрии его строения. В результате, как писал Э. Геккель, «общей созидательной деятельности целых колоний клеток, обособляющихся в отдельные ткани или органы, образовывалась живая природная всецелостность, т. е. прекраснейшая структура живого».

Красота животных заключена не в одних формах внешности, сколько бы ни были они удивительны и многокрасочны, а именно в той жизненности, которую они обнаруживают. Прекрасное в данном царстве природы есть предметно-чувственная форма, вображенная в себя сущность окружающего мира, а также способ жизнедеятельности конкретного существа. Единственно этой мерой можно и должно мерить (оценивать) красоту любого животного. Всякое перенесение на данный предмет других мер (человеческих или природных) разрушает истинное эстетическое суждение, поскольку последнее в специфике своей всегда бескорыстно и связано с отношением к предмету (существу) только «ради него самого». Если, например, к обезьянам прикладывать человеческую меру, то этот высший вид животных представят перед нами безобразной пародией на человека, как, впрочем, и многие другие животные. Если же воспринимать обезьян самих по себе и относиться к ним ради их собственного видового совершенства, то они, напротив, предстанут перед нами прекрасными существами, какие они есть на самом деле, достойными удивления и любования. Последняя позиция и есть сущности своей эстетической позиции, в принципе отличающейся от всех других точек зрения на мир — экономической, антропоморфической, религиозной и т. д. Оттого, что люди нередко смотрят на природу лишь с высоты божественного или человеческого совершенства, они чрезвычайно искажали и ограничили свое эстетическое понимание мира. Подлинная красота вчера оставалась для них нередко скрытой, неразгаданной или отвергнутой. В смысле эстетического отношения людей к природе роль суеверий и религий всегда была поэтому отрицательной.

Но искать всевозможные мистификации и антропоморфизм в эстетических отношениях к природе вовсе не означает рассматривать эстетическую красоту безотносительно к человеку. Связь и обусловленность здесь всегда были и есть. Эстетические отношения человека к животным во многом определяются отношениями животных к человеку. Так, люди уже в далёкие времена с инстинктивным омерзением воспринимали живых возбудителей разных болезней и разносчиков заразы, отрицающих самую идею жизни, отвращались от вредителей сельского хозяйства и т. д. Но при всем этом они умели восхищаться красотой форм, яркой расцветкой и орнаментальным рисунком каких-нибудь прожорливых гусениц, предоносых бабочек, ядовитых змей. Более того, пластические

формы, контуры и расцветку этих животных использовали для создания всевозможных узоров и рисунков в прикладном искусстве. Все это говорит о том, что отношения к природе складывались в обществе многосложного, что человек жадно искал красоту всюду, где ее только можно было найти, даже в среде вредных и опасных для него животных. Лисы всегда наносили хозяйственным ущерб, а волки представляли угрозу для жизни человека, что, несомненно, ограничивало восхищение и любовь к этим животным, пробуждало порой резкие антипатии и страхи. Но и они, судя по нашим сказкам, традиционно вызывали в целом положительные эстетические эмоции. Кумушка лиса и лягуромый лис обаятельны. Мы знаем не только кровожадного волка из «Красной шапочки», но и благородного, великолупного, рыцарского мужественного волка, который спасает царевича Иванушку и Василису Прекрасную.

Эстетическое отношение к животным неуклонно пробивало себе дорогу через множество: преград и деформаций, которые были обусловлены разными причинами объективного или субъективного (человеческого) порядка. Например, в отношениях к животным всегда стояли соображения пользы и красоты. Они далеко не всегда выступали в гармонии. Были периоды, когда чистый pragmatism заслонял от людей красоту мира — животных по-головно убивали ради коммерческих выгод. Так были истреблены бесчисленные стада бизонов в Северной Америке. И напротив, в иных случаях животных эстетически и нравственно боготворят настолько, как это делается в Англии в отношении ко щадям и собакам, в Индии — к коровам, в Японии — к птицам, что разного рода утилитарный подход к ним вызывает иной раз бурю протестов.

Человечество, однако же, находило оптимальное решение вопроса, разумно сочетающее практический-полезный подход, выразившийся в охоте на животных, — с эстетическим отношением к ним. Об этом свидетельствует первобытое художественное творчество, основным предметом которого были животные.

Эстетическое восприятие животных, как и любого явления природы, будучи эмоциональным, может вызывать разные ассоциации, что вполне естественно и свидетельствует лишь о глубокой содержательности чувства прекрасного. Например, при виде белого медведя может возникнуть целый ряд мыслей, связанных с представлениями о севере, льдах, экспедициях, разных народах, их обычаях, верованиях, с воспоминаниями о наших собственных мечтах и грехах детства и т. д. Своебразие эстетического переживания предмета в том и состоит, что чувство в данном случае «захватывает» весь доступный нам мир жизненных связей, ощущений и опосредований. Однако само это чувство не сводится к ассоциациям. В его основе лежит родовое свойство предмета. В нашем примере — это был белый медведь во всем великолепии и удивительности своего облика и существования.

Эстетическое отношение к животным расширялось вместе с успехами науки. Остается справедливым мнение, что люди видят вещи с точки зрения того, что знает о них эпоха. В век НТР это ста-

ло особенно заметно. После того как наука раскрыла, например, совершенное строение органов чувств, сложность и миниатюрность живых систем моли, летучих мышей и многих других животных, издана пренебрежительно называемых «стварями», раскрылась собственная красота этих «шедевров» природы, раздвинувшие наши эстетические горизонты, в какой-то степени сближившие эстетическую и научную картину мира. Много способствует этому процессу бионика, изучающая живые структуры с целью их технического моделирования.

Велико значение сегодня в эстетическом раскрытии живой природы научно-популярных цветных телепередач «В мире животных». Они стали у нас подлинно всесоюзным научно-эстетическим университетом. В этой своей образовательно-воспитательной роли они являются примером для всего природоведения в школе. Мы с наслаждением воспринимаем то, что сами, без помощи книгоиздателя, никогда бы не смогли увидеть. Прелест и эстетическая роскошь этих передач состоят в том, что посредством скрытой камеры нам показывается потаянная жизнь животных в среде их обитания и крупный план в изображениях. Например, экран высвечивает структуры и тайны сложных в своей простоте мельчайших насекомых, на которых в жизни мы привыкли и внимание-то не обращать. Но, показанные в цвете и в сопровождении научного комментария, эти животные предстают перед вами драгоценнейшим фоном жизненных форм, уникальными естественными «аппаратами», компактными чудесами природы.

Коль скоро заговорили мы о насекомых, то следует отметить, что это — самые древние и самые приспособленные в своей организации существа на Земле. Дарвин не без оснований считал, что они есть «изумительно совершенное и прекрасное образование в природе, с которым никто и ничто не может соперничать по богатству красок и форм». И действительно: достаточно вспомнить бабочек, которые несут на себе всю палитру цветов в их неожиданном смешении, являя величину, рисунок и расцветку крыльев ошеломляющую красоту. Стоит побывать в музее естественной истории, чтобы убедиться в этом. Бабочки не только тропических широт, но и наших мест выглядят перлами естественного творения и какой-то неведомой фантазией природы.

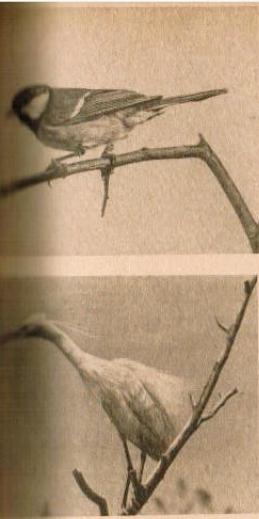
Муравьи, паутина, кувшинкоподобные гнезда ос, восьмивосточные яичники пчел и многие другие сооружения насекомых, могущие послужить образчиком для ткачества, гончарного и архитектурного дела, достойны удивления и тоже привлекают наше эстетическое внимание. У животных нет собственно искусства, поскольку их существование инстинктивно и приспособительно, но результаты их жизнедеятельности искусны, т. е. законобусловлены. «Животное, — писал Маркс, — формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит...» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ряда произведений, с. 566). Это значит, что, не обладая эстетическим пониманием и чувством, животное обнаруживает психофизическую способность

творить целесообразно без представления цели. Такое творчество является упорядоченным материальным выражением сущности данного вида. Оно прекрасно, как и сам биологический вид в его естественной организации.

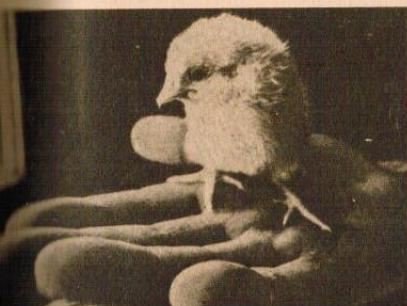
По-своему удивительны иглокожие, пресмыкающиеся, позвоночные. Их прихотливые формы, строй движения и орнаментальная раскраска весьма привлекательны. Красота разных пород рыб, вплоть до самых диковинных, тоже обусловлена их видовой морей, которая, в свою очередь, порождена водной средой обитания. В серебристой чешуе рыб, в изысканных ощущениях и плавных движениях мы видим особенную прелест жизнепровалений, эстетическое богатство Мирового океана, прекраснейший наличный результат его «творчества».

То же самое следует сказать и о птицах — этих изумительных порождениях земли и неба. Не только орлы, фламинго и лебеди, плавающие в облаках или скользящие по зеркальной глади вод, бесчисленные поэты и обласканные взорами человечества, прекрасны, но грачи, стрижи, скворцы, синицы и любой воробей смотрится как удивительный феномен мироздания. При всей будничной простоте они заключают в себе восхитительную способность летать, парить в воздухе, взмываясь ввысь. В этой летающей материи природы достигла высочайшего уровня развития. Мы интуитивно угаждаем или осознанно чувствуем при виде птиц вы соту, свободу и простор неба. Дух захватывает, когда в голубой да ли идиши косыни журавлей. Естественная конституция птиц, приспособленная к полету, делает их красоту грациозной. Невозможно вдоволь надивиться, например, царственной поступью павлина, гибкостью, легкостью и ловкостью в движениях сокола, парением в воздухе инста, изяществом по зеркальной и стерхов, брачными играми и танцами глухарей и других птиц. Все это — особая красота изысканностей, целый мир эстетических проявлений природы, как и пение птиц. Оно тоже не является искусством в собственном смысле слова, однако ласкает наш слух, заряжающий гармонией звуков. В голосах птиц осуществляется все та же естественная жизнедеятельность, своеобразное «творчество» природы по закону видовой меры. Отсюда организованность и сладковкусье птичьего щебета и трелей. Прекрасны в своем пении не только волшебник ночи соловей, трепещущий в дневном небе жаворонок и прославленный канар, но и такие далеко не знаменитые птицы, как иволга и кукушка. Их сильные, призывные голоса покрывают птичий хор, можно резонировать в лесу, наполняя его весь от края до края какой то первозданной и многозначительной жизнью.

Рассказывая ребятам о птицах, нельзя не остановиться специально на их оперении. Нас радует свой красотой их нестый многоцветный наряд. Страусовые перья ввиду их пышного великолепия издавна шли на изготовление вееров и были предметом украшения женских и мужских шляп. А первые орлов составляли праздничный головной убор индейцев. Перья, таким образом, являлись натуральным эстетическим элементом прикладного искусства.

Большая синица.
Белая какая.
Радская птица.

Цыпленок.

Эффектны в своем убранстве как экзотические колибри или райские птички тропических лесов, так и обыкновенные наши снегири, зарянки, синички, голуби и т. д. Они тоже по-своему выразительны. Их крылья, хвосты, грудки, хохолки всегда блестят и отсвечивают радужными переливами розовых, голубых и зеленных тонов. Красота оперения проявляется иной раз столь роскошно и с таким эстетическим избытком, что ее нельзя объяснить одними лишь биологическими условиями существования вида. Фазаны, например, бывают так причудливо, затейливо расщеплены, а некоторые виды южных птиц коронованы такими изысканно-ювелирнымивенчиками, что это чудо красоты, по-видимому, выходит уже в свои детерминации за пределы всей совокупности биологических причин. «Пантира природы Австралии», пишет Д. Гринин, — поражала любое воображение. Бесчисленные, самые, казалось бы, невероятные сочетания цветов отмечались безукоризненным вкусом. Почему-то природа никогда не бывает безукоризненной в подборе красок. Из попугаев — какаду, лори, какапо и еще бог знает сколько видов — мы не нашли ни одного, про которого можно было бы сказать: «Разадет, как попугай». Ничего не повторялось, и все было красиво».

Свидетельство писателя полно глубокого смысла. В самом деле, живая природа безукоризнена в своем оформлении, радостна, постоянна в своем стремлении к высшей гармонии, тогда как люди, гордо присвоившие себе право считаться единственными носителями, чувства красоты, далеко не всегда безупречны в своих kostюмах. И это важный духовный урок, который нам преподает природа.

Покровительственная окраска, например, чак, альбатросов, буревестников повторяет спрессованную цветовую колористическую моря. Что же касается праздничного и, порой, ослепительно яркого оперения камасотов, (например огненно-рыжей, желто-зелено-й, красно-черной и т. д. одежды петухов всех видов), то данное цветастое великолепие формировалось на глубокой психофизической основе. Для возникновения и существования яркого оперения камасов надо было, чтобы они благотворно, благоприятно и возбуждающими воздействовало на зрение подруг, манило, ласкало и обвораживало. Без этой побудительной причины в самой природе оно не появилось бы (не выработалось) в богатстве цветовых оттенений и правильности сочетаний. Чтобы увлечь, нужна была не просто архаря, но и утонченная гармония цвета. Цветовая ритмика оперения этих птиц складывалась на высоком физиологическом уровне. В данном случае красота, как стимулирующая необходимость, вызывалась к жизни в буквальном смысле слова «глазами» своего биологического вида.

В психике животных есть уже зачатки сознания. При всей инстинктивности поведения птицы, воспринимая внешнюю гармонию, испытывают не только физиологическое удовольствие, но и психологическую «радость». Именно эти положительные эмоциональные реакции обусловили то обстоятельство, что половой подбор

оказался тесно связанным с «эстетическим» отбором, т. е. с предпочтением того, что более красиво.

В том, что живая природа творит красоту щедро, сверх того, что диктуется половым подбором, создавая свои изумительные предметные фантазии, нет в принципе ничего загадочного. Однажды выработанную жизненную форму природа «доводит» до конца, до высшего совершенства, реализуя при этом все свои творческие потенции, жизненность и активность. Здесь проявляется всеобщее необходимое свойство материи к бесконечному, гармоническому развитию. Гегель называл это «художественным влечением» природы (Гегель. Энциклопедия философских наук, т. 2, с. 350).

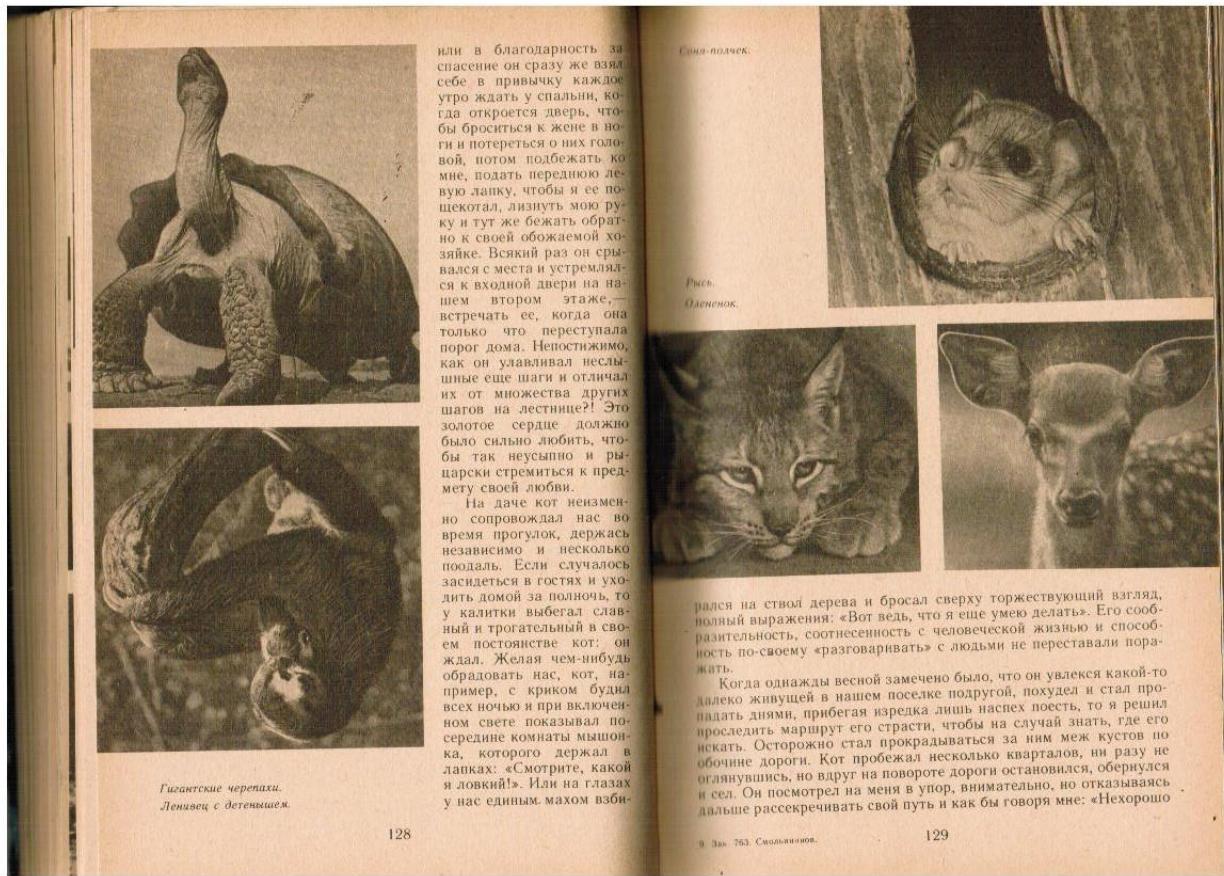
Предметом многих удивительных эстетических раскрытий на уроках могут быть млекопитающие. Они стоят на высшей ступени эволюционной лестницы природы и соединяют в себе признаки красоты предшествовавших естественных форм и свою собственную красоту. В данном царстве природы жизнь предстает в ее наиболее мощных и кипучих проявлениях, идет речь о диких животных — хищных или травоядных львах, тиграх, барсах, оленях, тубах, или о домашних козах, овцах, лошадях. Красота здесь многолика. Она выступает в форме силы, ловкости, легкости, быстроты, грации огненного порыва и особой породистости, как у рысаков, реликтовой мощи, как у слонов и носорогов.

Высшие животные эстетически радуют нас и своими «слушевыми» свойствами. Привязанность и любовь собак к хозяевам являются почти легендарной. Писатель Г. Троцкий рассказал об этом в произведении «Белый Бим. Чёрное ухо». Человечество увидело в несчастной судьбе собаки величину дружбы, верности, чести и преданности и восприняло эту судьбу как драму, т. е. отозвалось на нее всем сердцем. Оно открыло для себя не «очеловеченную», а подлинно «собачью» красоту.

Или еще один пример, сугубо личный. У каждого учителя, на верное, есть подобные истории, которые, как правило, глубоко затрагивают душу ребенка. Вспоминается, как поздня осенью за городом прибежал к нам котенок, брошенный соседями, — рыженький, с белой мордочкой, шеей и лапками. Он был тощий и жаждо ел, а когда мы пошли на станцию, побежал за нами, утопая в снегу. Бежал он долго, жалобно мяукал, падал и снова из всех сил брался за нами, словно понимая свою последнюю возможность выжить. Наше сердце дрогнуло.

В городе котенок поправился и наполнил квартиру своими озорными играми и неугомонностью детства. Со временем он вырос в красивое животное с пышным хвостом и усами, с пушистой длинной шерстью, с кисточками темных волос на кончиках ушей и необыкновенно симпатичной физиономией, на которой крупно сидят доверчивые и понимающие глаза. В нашу жизнь он привнес много радости, света и умиротворения. На душу сразу же легчало при виде этого создания, которое ходило, ело, лежало, играло с необыкновенным благородством.

Его никто не учил, но то ли из врожденной потребности в ласке

Сова-полочк.

Рисунок.
Олененок.

9. Знк. 763. Смирнова.

рался на ствол дерева и бросал сверху торжествующий взгляд, полный выражения: «Вот ведь, что я еще умею делать». Его способность, соотнесенность с человеческой жизнью и способность по-своему «разговаривать» с людьми не переставали поражать.

Когда однажды весной замечено было, что он увлекся какой-то далекой живущей в нашем поселке подругой, походил и стал пропадать дни, прибегая изредка лишь наспех поесть, то я решил проследить маршрут его страсти, чтобы на случай знать, где его искать. Осторожно стал прокрадываться за них меж кустов по обочине дороги. Кот пробежал несколько кварталов, ни разу не оглянувшись, но вдруг на повороте дороги остановился, обернулся и сел. Он посмотрел на меня в упор, внимательно, но отказываясь дальше рассекречивать свой путь и как бы говоря мне: «Нехорошо

шпинонить». Я сильно сконфузился и вернулся домой, с уважением думая о маленьком существе, которое так целомудренно в своем чувстве и так решительно берегет свою тайну.

Красота животных нерасторжимо соединена с истиной и моралью. В детях необходимо всерно пробуждать любовь к животным, чтобы научить каждого быть полноценным человеком.

Для воспитания способности учащихся воспринимать красоту форм и психических проявлений в животном мире необходимы новые и более глубокие методические разработки с учетом всех возможностей, которые предоставляет сегодня научно-технический прогресс. Путей и средств для этого существует множество — традиционных и еще не использованных. Напомним о некоторых из них: нужны яркие и красочные учебники по биологии и зоологии, увлекательные рассказы о животных и эстетико-поэтические показы животных в природных условиях, а также в зоологических и краеведческих музеях; разнообразная юниатская работа, ухаживание учащихся за животными в школе, дома, в коллективных хозяйствах, а также празднование прилета птиц, записывание их голосов, фотохата, фотоальбомы животных, сочинения и стихи о них; широкое и повсеместное, вдоть до отдаленных уголков страны, использование телепередач «Ребятам о зверятах» и мультифильмов, в которых утверждается доброта, благородство и красота животных; преподавание эстетики и чтение спектаклей «Охрана животных», «Красота форм в животном мире» и т. д. Чтобы поднять естествознание в этом вопросе на качественно новый уровень, необходим, таким образом, комплекс мер.

IV. Взаимосвязь экологии и эстетики

При всех своих социальных характеристиках человек остается природным существом, обладающим телесной организацией. Наша плоть, кровь, мозг, весь организм есть самая высокая ступень развития материи. Определая человека как общественное животное, Маркс видел необходимость его изучения не только посредством общественных наук и всего естествознания в отдельности, но и в их глубокой взаимосвязанности. «Впоследствии, — писал он, — естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 596). В общей науке о человеке важное место должно принадлежать эстетике, и в частности — учению о его физической красоте.

Телесная красота человека бесконечно разнообразна. Она проявляется во множестве расовых, этнических, национальных, классовых типов и индивидуальностей. В таком многоцветии физической красоты людей нет ничего удивительного: красота должна быть многообразной. Подведите ее под один, положим, европей-

ский знаменатель, и эстетическое сияние людского мира, представляемого негритянской, монгольской, арабской красотой, погаснет.

Однако при всем многогранности эта красота остается красотой: она отвечает общему эстетическому принципу соответствия жизненного содержания и формы, сущности и явления, т. е. представляет собой определенную меру человеческого жизнепроведения, жизнедеятельности. Люди всегда ценят здоровье, молодость, хорошее сложение, полноту жизненных сил. Это и есть первоэлементы физической красоты. Различия в цвете кожи, росте или в разрезе глаз не могут и не должны быть препятствием для эстетического восприятия, ибо данные признаки законосообразны тому или иному типу расовой или национальной красоты. Если, например, рассматривать красоту разных народов только со точки зрения физического совершенства древних греков, то мы превратим представим себе мир эстетических отношений человечества. Сравнения между народами в плане физической красоты могут иметь лишь относительный, а не абсолютный характер.

Вопрос о физической красоте человечества затмился и искался не только «европоцентризмом», но и христианско-идеалистической традицией, которая пренебрегала телесной красотой во имя красоты духовной. Были целие столетия, когда физическое начало в человеке подавлялось. Это считалось делом, угодным Богу, люди изуверски истязали себя, умерщвляли плоть, впадали в чудовищный аскетизм. Художники, изображавшие нагое тело, подвергались гонениям, как еретики. Такой физический аскетизм своеобразно преломлялся впоследствии во многих социальных движениях и в педагогике, когда уже во имя каких-либо гражданских идей или нравственного абсолютизма на телесную красоту человека накладывалась или накладывается своего рода табу, как на предмет, недостойный внимания или же опасный. У нас недаром и до сих пор на лекциях по истории искусств для учащихся изображаются иллюстрации с изображением обнаженного человеческого тела, а здоровый интерес к физической красоте человека кажется подозрительным. Ни один вопрос, пожалуй, не окутан так педагогическим ханжеством и страхом, как этот.

Можно, конечно, понять известную школьную осмотрительность, учитывающую специфику того или иного детского возраста, но нельзя согласиться вообще с исключением телесной красоты человека из эстетического воспитания и волчьими или неволчьими ассоциациями этой красоты только с покором. В таком случае способность ценить человеческую красоту остается неразвитой или весьма деформированной. Особенно это касается женской красоты, которая должна быть у нас предметом поклонения. От понимания этой красоты зависят культура любви, сила ее тепла и света. Справедливо утверждение, что человек стал подлинно человеком, как только увидел красоту женщины. Такое понимание сегодня во мнении способно преодолеть упрощенное понимание любви.

Наряду с формированием духовного облика советского человека, нашей важнейшей социальной задачей является воспитание

физически развитых людей. Чтобы решать эту задачу, в том числе и в рамках школы, надо сперва хорошо усвоить себе ее. Человеческое физическое совершенство предполагает не только физическую закалку или определенный спортивный результат, а именно совершенство всего тела, т. е. его пропорции, строй, свежесть, натренированность. Школа должна давать понятие и представление обо всем этом, вырабатывать целомудренное отношение детей к физической красоте человека. Надо не уходить от этой проблемы, а идти навстречу ей, снимая все предрассудки и вульгарные предубеждения.

Научных и художественных основ для такого обучения и воспитания вполне достаточно. Они коренятся прежде всего в самом естествознании, поскольку физическая красота не привнесена в нас откуда-то извне, а составляет природу каждого человека и образуется из этой природы. Искусство жаждо стремилось увековечить мужскую и женскую красоту, запечатлеть ее кистью и резцом великих мастеров. Живопись и скульптура на протяжении тысячелетий считали прекрасную наготу человека своим объектом, моделью и своей прерогативой в эстетическом познании мира.

При всем богатстве и разнообразии физическая красота человека (у нас идет речь только о ней) сводится к нескольким, вполне определенным признакам. Указание на них и логическое их рассмотрение, разумеется, огрубляет предмет, предназначенный для чувственного созерцания, но другого пути ни в науке, ни в педагогике нет. Задача здесь в том, чтобы обобщить красоту и подсказать путь ее восприятия, понимания и любования. «Красота (как тела, так и лица), — писал А. В. Луначарский, — сводится, по преимуществу, к совокупности признаков, отличающих здоровый, сильный организм, одаренный живой и богатой психикой. Стройность, сила, свежесть, бодрость... выражительные глаза — вот главнейшие элементы красоты». В данном случае физическая красота человека определена по аналогии со всей живой природой, как полнота проявления жизни и вместе с тем — ее кульминационный пункт.

Для избранной темы нам важно понять эстетическое достоинство человека вообще как действительно высшего творения природы. Сколько бы люди ни стремились во все времена изображать своих богов прекрасными, они не могли придумать ничего более красивого, чем человек. Энгельс в связи с этим замечал, что «собственная сущность человека много величественнее и возвышенее, чем воображаемая сущность всех возможных «богов» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. I, с. 593—594), поэтому каждый должен быть в состоянии восхищаться этой красотой, видеть и понимать все прекрасное, величие человеческого существа.

Своей физической красотой человек существенно отличается от мира животных. Труд и социальное развитие преобразили его телесно. Перестройка физической организации человека выразилась в промежуточном, наготе и округлости форм, развитии широкой грудной клетки и спины, совершенствовании рук и ног и во всей так называемой грацилизации. Уже Аристотель, Гален, Бюффон и

др. отмечали, что в своем телосложении человек отличается от всех прочих животных, прежде всего устройством таза. Это специфическое устройство, как и весь склад тела, сделали человека универсально приспособленным к разным условиям окружающей среды и ко всякому виду деятельности. В телесной организации человека по-своему воплотилась вся внешняя гармония природы и пластическая красота многообразного труда. Эта физическая конституция сложилась естественно-исторически как своего рода проекция объективного мира, его модель и прекраснейшее завершение. Материалом для ее создания являлась сама природа, исходным пунктом — высшие животные.

Прямо посаженная и округленная, как земля, голова человека является идеальной упаковкой мозга и наших органов чувств. Это чудо из чудес природы. Голова человека украшена волосами самой разной формы и цвета, ставшими на протяжении веков предметом высокого парижского искусства. Лицо оживлено глазами, в которых светится ум, а также ртом, представляющим собой наиболее чувственную его форму. Лицо сверкает мраморным рядом зубов и завершается подбородком, характеризующим волю человека. Все это, выраженное в норме и взаимной гармонии, является собой неповторимую красоту.

Основу основ физической красоты человека является тело — сложение, фигура в целом, правильное соотношение всех частей тела. Формообразующие силы природы достигли здесь непревзойденного результата. Человеческий скелет — это шедевр физической целесообразности. В нем и в расположении мышц, управляющих движениями, скрыта важная эстетическая тайна. Леонардо да Винчи вскрывал трупы в подземных катакомбах и собирался издать анатомический атлас для лучшего постижения истоков красоты человека. Строение человека внимательно изучал Гете, тоже стремившийся проникнуть в святая святых красоты. Все это убеждает в том, что если художники шли за советом к науке и вторгались в нее, то и наука, а также педагогика чрезвычайно полезно опереться на данные эстетики и искусства.

Чеховская мечта о человеке, в котором все должно быть прекрасно — и лицо, и мысли, и одежда, — является для всех педагогических заветов: надо по возможности формировать эту красоту и ее понимание. Важно не только научить видеть красоту лица и фигуры, но и сохранять как можно дольше свое собственное эстетическое благоустройство. Здесь встают тысячи проблем, которые каждый должен научиться разрешать с детства, делая привычкой множества истин: не туждаться физических нагрузок и спорта, не нарушать режима, беречь зубы, не перерасширять отчего рано дряхлеет и деформируется тело, уродуется походка и вся совокупность движений, не злоупотреблять косметикой, которая делает дряблой кожу на лице. Природа дает нам прекраснейшую, как храм, архитектуру тела и очаровательное лицо. Сохранять в себе это стройное сооружение, каждодневно восстанавливая физическую форму, воспроизводить телесную красоту — все это вплоть до элементарной

гигиены есть целая наука жизни, которую следует постигать во-время и прочно, чтобы не спохватываться и не раскаиваться впоследствии. Человек должен длительно сохранять свежесть и ощущение молодости, самому себе быть художником, «лепить свою красоту» смолоду и всю жизнь.

Физическая красота испытывает на себе сильное влияние страстей: болезненные и порочные искают вспышкою красоту, и, напротив, нравственные состояния духа просвещают и возвышают ее. У древних греков приз за атлетическую красоту присуждался только при наличии у юноши добродетельной души, и вообще считалось, что истинная красота не допускает дурных склонностей. Однако следует признать, что в жизни соотношения физической и духовной красоты до бесконечности сложны и многообразны и что физическая красота при всем том относительно самостоятельна, автономна. Старая мудрость гласит: тело и душа — это вода и масло — сколько ни взбьтай их, они остаются существовать раздельно.

Внешность человека бывает столь ослепительной, неотразимой, предстает таким светочем жизни, что способна поражать наше воображение и вдохновлять на подвиги. Гете писал в «Фаусте»:

Но склоняется самый упрямый гордец
Перед могуществом красоты.

Красота, заключал поэт, подобна бескрайнему царству. Она есть «княжеское благо земное». Фауст оценивал себя от эгоизма в бескорыстном созерцании красоты, олицетворенной в образе прекрасной Елены.

Любят пленено и страстью не только душу, но и физический облик человека, его наружность, статность, глаза, губы, волосы. И все это имеет над людьми могучую власть, томит, обижает счастьем и терзает сердце. Каждый человек по-своему знает, как неотразимо обаяние и величество красоты, сколько восторгов и мук доставляет она. Конечно, физическая красота еще более сиятельна, когда она облагорожена добротой, и красота и сама по себе есть величайший дар природы, содержательна своим совершенством. По свидетельству Микеланджело, физическая красота человека всегда вызывала в нем благоговейную радость, острое ощущение изумительного расцвета жизни и одновременно — трагическое чувство от сознания неизбежной гибели этого чуда.

Давно понятно, что красота и счастье не всегда уживаются. Недаром в народе говорят: «Не родись красивой!» И тем не менее физическая красота есть такой же восхитительный факт бытия, как солнце, ясные месцы, звезды. Не случайно красоту всегда сравнивают с этими светилами. Ее в наши времена нередко опошляют разными коммерческими конкурсами на Западе, но плохо и то, когда красота замаливается или уравнивается, когда не учат различать ее, любить и прославлять. Физическая красота человека есть не только личное, но и общественное духовное достояние. Радостно

сознавать, например, что после войны у нас в мирных условиях и при хорошем питании выросло целое поколение людей, физически крепких и спортивных, иной раз прямо-таки богатырских по своему сложению, а значит, и красивых. Сделал крупный шаг на пути к физическому совершенству. Такому развитию чрезвычайно способствовал массовый спорт. Каждое состязание, на котором представлена молодость нашего народа, убеждает, что поистине безграничны физические и эстетические возможности человека.

Громадное значение в спортивно-эстетическом отношении имела Московская Олимпиада 1980 г., когда собрался и много дней подряд блестал весь современный спортивный цвет человечества. В этом блестящем и гигантском состязании за сантиметры и доли секунды торжествовала свою великую победу красота человеческого тела и духа. Грандиозное по своему великолепию, размаху, краскам и страстям зрелище! Олимпиада явилась мощным толчком для нашего эстетического самосознания. Все выдающиеся советские спортсмены есть подлинно национальные герои. Они олицетворяют собой красоту целого поколения людей, которому суждено вступить в 3-е тысячелетие. В свете этих всемирно-исторических уроков вырисовываются и спортивно-эстетические задачи школы.

Надо каждое занятие по физкультуре поднимать на современную высоту, рассматривать его с широких социальных позиций, как источник здоровья, работоспособности и красоты. Когда теперь родители начинают учить своих новорожденных детей плавать, а потом, едва они привыкнут держаться на воде, ставят их на коньки, то все это не может не вызвать одобрения. И хотя абсолютное большинство этих детей не станет пловцами и фигуристами, польза велика: вырастут здоровые и красивые люди.

Веками вырабатывались каноны и критерии мужской и женской красоты, складывались понятия эстетического идеала как образного выражения физического и духовного совершенства человека. Первое учение о прекрасных пропорциях человеческого тела возникло в Египте, где было установлено, что тело должно быть в 19 раз длиннее среднего пальца. Согласно древнегреческим канонам, идеально сложенное тело должно составлять высоту 8 голов, и статуи богов — 8,5 (по современным меркам — 7,5 при росте 170 см и 7,5 при росте в 175 см). Объем груди атлета относится к объему его таза как 10 к 9. Свое понимание идеальной красоты и предпочтение перед ней греки выразили вполне всего в скульптуре. «Все формы природы... — писал В. Г. Белинский, — были равно прекрасны для художественной души золота, но как благороднейший сосуд духа — человек... на его прекрасном стане и роскошном изяществе его форм и остановился с упоением и гордостью творческим взор золота, — и благородство, величие и красота человеческого стана и форм явились в бессмертных образах Аполлона Бельведерского и Венеры Медицейской». Греки развили в себе в высшей степени способность целомудренно воспринимать физическую красоту. Горячо любя жизнь, они упивались этой красотой, ставшей для них своего рода религией, культом. В делах эстетики у них

есть чему поучиться и что перенимать в новых исторических условиях при решении труднейших задач гармонического развития человека.

Понятие идеала красоты есть чисто человеческое понятие, относящееся только к человеку. Не существовало и не существует «идеалов» у львов или зайцев, не говоря уже о майских жуках или карасях, как бы ни были совершенны сами по себе эти создания природы. В отношении к ним справедливо говорится всегда лишь о лучших образцах каждой породы. Способность определять человеческую красоту в ее наивысших проявлениях, как идеал, обусловлена тем, что одному человеку во всей живой природе свойственно не просто совершенство (оно присуще бывает и всем остальным существам), а высшее совершенство, т. е. качественно несравнимая при всех возможных сравнениях ступень развития материи, а также сознательное стремление к этому совершенству, чего у всех прочих животных нет.

В связи с расчленением понятия физического совершенства в живой природе и эстетического идеала человека следует признать теоретически несостоятельный в эстетике концепции, согласно которым прекрасно в природе лишь то, что соответствует нашему идеалу. По данной логике выходит, что если такого соответствия нет, то не существует и естественной красоты. Но вся штука в том, что его и не может быть в принципе. К майским жукам или карасям вообще неприменима мера человеческого идеала — ни физического, ни тем более духовного, ни вообще социального идеала — нравственного или политического. Эти попытки с негодными средствами. Они с порога перечеркивают красоту животного мира. Сколько ни рассматривают все же майских жуков и карасей «в свете» человеческих идеалов, никаких прямых соответствий не найдешь, а если они и отыщутся, то лишь весьма и весьма отдаленные. Эти и все другие животные эстетичные хороши только в своем роде, просто прекрасны как таковые, безотносительно к представлениям о совершенной человеческой красоте. Кроме того, дети, которые не выработали еще понятий об эстетических и социальных идеалах, вообще оказались бы неспособными к эстетическому восприятию живой природы. Концепции, которые оперируют во всем идеалами, сильно искажают и запутывают всю проблему эстетического в целом.

Ссылаются на Н. Г. Чернышевского, который будто бы соподчинял красоту в природе и идеалы. Великий теоретик указывал на эту связь лишь в понимании человеческой красоты. И это вполне правомерно. Что же касается прекрасного во всем осталой живой природе, то он говорил лишь о соответствии этой красоты нашим понятиям о жизни вообще и в том числе понятиям о здоровой человеческой жизни. Это совершенно разные вещи — мерить природу эстетическим идеалом человека или его собственной жизненной мерой. Поэтому в отличие от наших теоретиков Н. Г. Чернышевский писал, что прекрасное в природе независимо от человеческой фантазии, так как оно есть «предмет, который выражает в себе

жизнь или напоминает нам о жизни» (Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения, т. 1, с. 59). Речь, как мы видим, идет об истинном жизнепонимании, которое помогает человеку увидеть прекрасное в природе и отграничить его от безобразного. Здесь есть глубокая диалектика объекта и субъекта в эстетических суждениях о природе, есть признание красоты вещей, какими они существуют в себе, но нет социальных идеалов. Значит, ссылки на Н. Г. Чернышевского попросту неверны. Соглашаясь с Фейербахом, В. И. Ленин писал, что всякие попытки человека перенести на природу представления о своем целесообразном творчестве есть ошибка из причин веры в бога. И вообще, считал он, «начинать философию (а следовательно и эстетику) — И. С.) с «Я» нельзя. Нет «объективного движения» (Ленин и В. И. Поли. Собр. соч., т. 20, с. 93). Таким образом, всевозможные накладывания человеческих идеалов на все живую природу есть одна из эстетических мистификаций, которая ни к чему не ведет и весьма далека от истины.

С подменой социальными идеалами всей живой природы связана концепция так называемых оценочных эстетических отношений, согласно которой эти отношения, по существу, непознаваемы: в них лишь проецируются на природу социальные идеалы и всевозможные личностные ориентации. В данном случае реальная красота мира тоже подвергается отрицанию, вследствие «заграживания» субъективности, ибо рекомендуется при восприятии природы видеть не ее самое, а некую социальную идею и собственную личность созерцающего, т. е. предлагается чисто религиозное, в конечном счете субъективистское толкование проблемы. При этом эстетические отношения к природе, по существу, противопоставлены естествознанию, что в принципе неверно.

Разумно, а не вздорно оценивать можно только то, что объективно представляет собой определенную ценность в своих свойствах. Да, вкусы бывают разные. «Но есть же все-таки», — справедливо утверждает В. Соловьев, — и объективное разделение вещей на красивые и некрасивые, на вызывающие восторг и вызывающие отвращение. Смотрите на звезду или раздавленную лягушку, на цветущую полынь или на мусорную свалку, на чистый ручей, бегущий по камешкам, или на сточную канаву, на решетку летнего сада или на забор автобазы — не одно и то же для любого субъекта восприятия».

Незыблемо кардинальное положение материалистической науки: сколько бы ни было специфичным в своей эмоциональности эстетическое восприятие внешнего мира, природа остается для человека необходимой эстетической предпосылкой и сохраняет этот свой приоритет.

Эстетическое отношение к природе представляет собой род познания. Оценка в нем обусловлена знанием. Она лишь эмоционально оформляет это знание. Социальные идеалы, если и присутствуют здесь, то весьма и весьма опосредованно.

Что же касается человека, то в отношении к нему категория эстетического идеала не только правомерна, но и обязательна: она

есть выражение собственно человеческой меры, нашего возможного или действительного физического и духовного совершенства. В. И. Ленин писал со ссылкой на Фейербаха: «Человек нужен идеалу, но человеческий, соответствующий природе, а не сверхъестественный: «Пусть нашим идеалом будет не кастрированное, лишенное телесности, отвлеченное существо, а — цельный, действительный, всесторонний, совершенный, образованный человек» (Ленин и В. И. Поли. Собр. соч., т. 29, с. 56). К пониманию и формированию такого идеала обзывают нас Конституция и решения партийных съездов.

Одной из главных задач социалистического общечеловеческого государства, как подчеркивается в Конституции СССР, является «воспитание человека коммунистического общества».

Нами рассмотрены с точки зрения эстетической и научно-педагогической все основные царства природы. Каждое из них — земля, горы, вода, небо, растения, животные и человек как субъект природы — по своему привлекательно: прекрасно или возвышенно. Несмотря на все эволюционные взлеты природы, трудно порой отдать чему-либо эстетическое предпочтение. Лес, бесспорно, одно из прекраснейших явлений на свете. Но вот что писал Н. А. Гоголь: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши».

Разные царства природы в совокупности образуют конкретный ландшафт — естественно-эстетическое целое. Его духовный потенциал огромен, так как любой его элемент не просто обогащает все другие, а эстетически усиливает их. Это всегда совершенно определенное по времени года и стране света сочетание многих стихий — земли, гор, воды и неба, а также растений и животных, эстетический комплекс естественных факторов в системе оптических превращений (погоды, времени суток и т. д.). Создание прекрасного пейзажа является эстетическим открытием непосредственной жизни природы в ее пластических образах, формах, силуэтах, цветах и звуках. Оно есть духовная погоня за мгновением, своего рода живописный этюд с натуры, который мы «пишем» своими глазами, сердцем, разумом, всем существом.

Эстетическое восприятие пейзажа тем более глубоко, чем оно пристальное, сосредоточенное и осмысленное. «Тот, кто изучил все элементы прекрасного ландшафта, — уверял Ч. Дарвин, — полностью воспринимает красоту его целом». Касаясь эстетической оптимизации пейзажа, исследователи указывают и на такие важные моменты, как точка обзора, пейзажный подиум, внутреннюю подготовленность человека к восприятию и т. д.

Насколько велико и неотразимо эстетическое воздействие пейзажа на человека, обладающего воображением и чувством прекрасного, свидетельствуют многие учёные, педагоги, художники и писатели. Сочишаются на их высказываниях, в которых выражены не только впечатления, но и эстетическое знание природы. «Проплыл я

по Амуру больше тысячи верст, видел миллионы пейзажей, — сочинил А. П. Чехов. — Право, сколько видел богатств, и сколько получал наслаждений, что помереть теперь не страшно». И еще: «В природе происходит нечто изумительное, трогательное, что внукает своей позой новизну: все неуловимо жизни. Каждый день — сюрпризы один лучшего другого. Пристегни скворцы, везде журчат вода, на проталинах уже зеленеет трава». Надо сильно любить и понимать природу, чтобы постоянно и так радостно ощущать ее присутствие, а также видеть в эстетических наслаждениях одно из важнейших духовных приобретений в жизни.

Формулируя свое мудрое жизнепонимание, живописец Рокуэлл Кин писал: «Вечно мы, будто в первый раз, все должны открывать: как прекрасны восходы солнца, луна, ночь, равнина и горы, земля и море... как прекрасна жизнь». Нисколько не переоценяя воспинательную силу прекрасного пейзажа, К. Д. Ушинский утверждал, что «день, проведенный ребенком среди рощ и полей... стоит многих недель, проведенных на учебной скамье».

Мыслители и художники, как мы видим, единодушны в признании огромной целительной роли прекрасного пейзажа. И это не отдельные, случайные у них замечания, а концептуальные мысли, раскрывающие глубокие и лейтмотивные эстетические связи человека с природой. Прекрасная природа благотворна для человека. Она реализует его родовую способность любить и радоваться, духовно светлеть, насыщаться тем высоким смыслом и чувством, которые делают человека счастливым. Перед лицом вечной природы является человеческое достоинство и крепнет дух. Прекрасный пейзаж не только очищает «от скверны» (В. Г. Белинский), формирует эмоциональное равновесие, поселяет в сердце желанья покоя, сладкое умиротворение, но и побудительным образом влияет на образ жизни и поведение человека, напоминая ему о возможности и необходимости быть лучше. В этом отношении примечателен вывод М. П. Пришвина, который он сделал из своего проникновенного общения с природой: «Чем краше день, тем настойчивей вызывает и дразнит нас природа: день-то хороший, а ты какой!»

К многообразным пейзажам относятся и типичные ландшафты (для той или иной географической полосы) и достопримечательные природные объекты (реликтовая роща в Пинчуле, озеро Селигер,зеро Севан), курортные местности, лесопарки, пригородные зоны и т. д. Все пейзажи первозданные или рукотворные, представляют собой несезонную ценность природы, сокровенное общественное богатство. «Стороны природы, воздействующие на эстетическую восприимчивость человека, — пишет Д. Арман, — мы называем «душевными ресурсами природы, так как они поднимают дух человека, благотворно воздействуют на его психику, придают бодрость, жизнерадостность, усиливают творческие способности». В связи с этим автор считает необходимым осуществлять ландшафтотерапию, широкую практику оздоровления людей пейзажным великолепием, т. е. организовывать надлежащее использование эстетиче-

ских ресурсов родной природы. В такой рекомендации нет ничего неожиданного и удивительного. С древнейших времен людей отличала музыка. Красота пейзажа — та же музыка, звучащая в иных, цвето-пластических формах.

Пейзаж представляет собой вместе с тем сложнейшее экологическое образование — взаимосвязь множественных сообществ растений, почвы, животных, человека и планетарно-климатических факторов. В таком сбалансированном творении природы, как в машине или в художественном произведении, велика роль каждого элемента: любая неисправность или сбой в рисунке нарушают гармонию целого. Пейзаж является экологической системой, включенной в глобальную экологическую структуру. Наша планета, красивей которой, может быть, нет ничего более в целом мироздании, является собой внутреннюю цель уравновешивания среды, самоуправляющейся и удивительной в своей сложности организм. Природное мастерство комплексной регулированности всего со всем доведено на Земле до совершенства. Каждый пейзаж есть малая частица этого великого диалектического целого, восхитительный результат мудрости природы, естественный памятник и музей, архив и эталон, лаборатория и энциклопедия источников познания и вдохновения, ключ к великим открытиям и легендарству от чрезмерной урбанизации. Человечество лишь в последнее время, в связи с успехами всего естествознания и техники природы, начинает по-настоящему понимать и трудность, и сложность экологической загадки. «Природа», — писал Энгельс, — «сфинг... ставит перед каждым человеком и каждой эпохой вопрос. Счастлив тот, кто правильно на него ответит!» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 578).

Ход вещей показывает, что экология тесно переплетается сегодня с эстетикой, и наоборот. Законы природных уравновешивающих связей и гармонические законы красоты взаимопроникают. Естествознание все более поднимается до эстетического (целостного, синтетического) мировосприятия, а эстетика переключается с экологическим взглядом на природу. В основе экологии и эстетики природы лежит один и тот же всеобщий принцип естественной гармонии, раскрываемый разными способами. Экология в поисках широких обобщений и единой картины природных процессов заимствует у эстетики, по-своему раскрывая красоту вещей. Эстетика природы, в свою очередь, проливает свет на сущность экологических процессов: отражая прекрасные образы целистных явлений в природе, она прокладывает мосты в сторону естествознания.

Точно так же обстоит дело и с кибернетикой, изучающей законы функционирования самоуправляющих систем в природе, в обществе и в сознании. Основное понятие этой науки — информация означает не только сообщение, но и наложенность, стройность системы, ее внутреннюю гармонию в противоположность энтропии, т. е. разладу. Таким образом, с появлением новых наук о природе происходит все большее сближение естествознания и эстетического

и мира, а марксистское учение о законах красоты в природе получает все более полное и решительное обоснование.

Исполненный глубокого смысла предстает перед нами егидия гипотеза Д. И. Менделеева о том, что вместе с успехами естествознания должно значительно продвинуться и художественное понимание природы. «Как естествознанию принадлежит в близком будущем еще высшее развитие, — писал ученик в статье «Перед картиной А. И. Куинджи», — так и пейзажной живописи между предметами художества. Человек не потерян как объект изучения художества, но он является теперь не как владыка и микрокосм, как единица в числе... И века наши будут когда-нибудь характеризовать появление естествознания в науке о пейзажной живописи. Мы черпаем из природы, вне человека». И мы убеждены: так будет. Пробуждающийся всеобщий интерес к природе вызовет к жизни многие формы художественного претворения красоты природы.

Естествознание в пейзаже, естествознание в эстетике и, наоборот, эстетика в естествознании — знамение нашего времени.

У экологического кризиса есть и драматическая духовная сторона: это вместе с тем и экологический кризис: с лица земли удаляющее исчезает красота. Человек теряет свой эстетический имидж, и все возвращение пока не в силах остановить процесса в полном. Во имя хозяйственных и ведомственных соображений потеря обезображенными ландшафты. Убого и спротивлено доживают свой век многие старинные усадьбы, как, например, наполовину разрубленный в 30-е годы парк в с. Плеханово Липецкой области, где родился и рос наш великий соотечественник — первый пропагандист марксизма в России Г. В. Плеханов. Многие пейзажи, очарованные дороги и места отдыха испорчены примитивными скамьями, алюминиевыми стендами на самых видных местах. Вседоступность лишила природу тишины, а многих людей — возможности единения общности с красотой земли.

Жизнь обязывает сегодня воспитывать у всех людей с детских лет эстетико-экологическое мировоззрение. Проблемы стоят комплексные и сложные: научить понимать экологию красоты и наслаждаться красотой экосистем; восстанавливать притупленный или угнетенный урбанизацией вкус к природе; решительно исправлять стиль нашего существования без «природы», лишающей человека уюта и теплоты жизни.

Законы красоты в природе должны стать категорическим императивом нравственного поведения человека в окружающем его пространстве Земли.

В решении эстетико-экологических задач школе принадлежит большая роль. Нужна соответствующая методика, которая включила бы в себя не только показ природы и рассказ о ней, познание природы в русской литературе и живописи, природоохраные меры и неподрественное строительство природы (посадка деревьев и т. д.), но и систему современного образно окрашенного знания о природе. Преподавание расчлененного и замкнутого в себе естествознания недостаточно и недекватно требованиям времени.

Программы, когда преподаватель географии не знает, что делает преподаватель биологии, и чаще всего не желает знать, должны быть пересмотрены так, чтобы в каждой дисциплине законы природы раскрывались как органическая составная часть общей картины мира. Нужна и соответствующая подготовка учителей в вузах.

Необходимо в рамках естествознания систематически проводить изучение Красной книги, куда наряду с исчезающими за морскими видами животных и растений занесены уже и многие отечественные виды, представители нашей луговой и лесной фауны. Флора. Важно не просто перечислить их, а подробно рассказать о них целительном, хозяйственном и духовном значении в жизни нашего народа, показать, какой удивительной красоты лишатся люди, если будут истреблены вилюи, ланьши или поэтическая сказка — цветы, которыми любили любоваться наши предки. Берега этой красоты сердца иссушаются, народ духовно остудеет.

Эстетико-экологическое сознание является сознанием подлинно общественным, гражданско-им и деятельным. Оно предполагает практическую готовность сохранять радость, которые дарит нам природа, для себя и других людей, для всех грядущих поколений. Глубоко истинна мысль, что, оберегая красоту родной земли, смотреть в будущее и безраздельно отдаешь ему свои силы.

В старших классах целесообразно введение специального курса экологии и эстетики природы, как двух составных частей единого предмета, раскрывающего общие гармонические связи мира и его единство. В задачу такого курса должны входить также социологический анализ опасного в своих последствиях рассогласования хозяйственной практики и эстетического бытия людей, изучение советского природоохранного законодательства и конкретных способов эффективной борьбы в масштабах данной местности и государства в целом за сохранение экологического равновесия и эстетической богатства родной природы.

В целях приближения школы к жизни столь же важно объяснять учащимся, что природа является составной частью культуры народа, а следовательно, она есть сама по себе культура.

Неверно представлять историю человечества, как порой это делается, в виде бесконечной суммы людских преступлений против природы. Наряду с действительным ограблением природы было повсюду великое усилие человечества восстанавливать и совершенствовать ее, иначе давно уже было бы невозможным само существование людей на нашей планете. Эти условия вписываются в культуру природы как одна из ее великих границ.

Человек должен научиться жить в гармонии с внешним миром, в соответствии с законами природы — экологическими и эстетическими. Речь идет о формировании человека коммунистического общества, великодушного к людям и природе, способного любить и беречь мир. Эстетика естествознания представляет собой область социальной педагогики, которая поднимается в настоящее время до выработки целостного научного мировоззрения, глубокого природоучествования и национального самосознания.

Я поставил себе в уме привести учителю всех учителей.
Леонардо да Винчи

Ничто, кроме времени, когда русская природа, живая и душевная, взялась с пением русских художников.

И. Шишкин

Чувство прекрасного всегда находило свое выражение, практические духовное осуществление в человеческой деятельности. Так, в труде с его философскойностью создавалась по законам красоты предметный мир, окружающий нас. По тем же великим законам развивалось и искусство, справедливо именуемое миром прекрасного.

Истинное искусство всегда было образным отражением, художественным познанием всей действительности — природы, общества и человека, а не только изображением личности, как это иногда утверждается в некоторых наших публикациях по эстетике. Конечно, человек постоянно стоит и стоит в центре искусства. Но познавательные задачи последнего неизмеримо более широки и значительны. По определению Маркса, искусство есть художественное освещение мира, т. е. всем объективной действительности, всего бытия, куда, разумеется, входит и безграничный мир природы. Она является равно предметом научного и художественного познания, человек духовно присваивает ее отчасти в качестве объектов естествознания, отчасти в качестве объектов искусства, «растения, животные, камни, воздух, свет и т. д. является частью человеческого сознания... человеческой жизни и человеческой деятельности» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 564—565). Искусство, следовательно, есть не только человековедение, народоведение, но и художественное природоведение, образная философия природы.

Природа выступает в художественном освещении как естественная среда, в которой живет и действует человек и которая так или иначе способствует проявлению его сущности, а также в качестве совершенно самостоятельного объекта. В последнем случае искусство, в отличие от науки, раскрывающей внутреннюю сущность вещей, специфически познает и воссоздает величие и

Природа в зеркале искусства

красоту природы. И делает оно это не в силу того, что прекрасно в действительности якобы недостаточно, истина, несовершенна и потому не удовлетворяет людей, отчего надо с помощью искусства воспользоваться этим недостатком, как всегда утверждала и утверждает идеалистическая эстетика, а, напротив, в силу того, что прекрасное в природе вполне удовлетворяет нормального человека с неиспорченным вкусом, и человек испытывает потребность вновь и вновь радовать себя созерцанием этой красоты. Таким путем растения, камни, воздух, свет и т. д. действительно становятся, как сказал бы Марк, постоянной частью нашей сознания, нашей духовной жизнью.

I. Многообразие образных форм художественного освоения мира

В художественном освещении представлены все царства природы. В скульптуре с древнейших времен существовал анималистический жанр (плактическое изображение животных). Постоянным предметом и привилегией скульптуры являлась также прекрасная нагота человека, его физическая природа. Древние греки достигли недосыгаемого художественного совершенства в точности, грации и благородстве подражания природе человека. Микеланджело считал, что истинный предмет скульптуры есть человеческое тело. Русский скульптор И. П. Мартос также полагал, что скульптура без наготы выливает большую часть сухих произведениями. В наше время А. С. Голубкина, в свою очередь, так определяет эстетическое могущество скульптуры: изучая и художественно показывая человеческое тело, вы «увидите... изумительную мудрость красоты его устройства».

В декоративно-прикладном искусстве природы находили своеобразное (стилизованное и натуральное) художественное выражение в коврах, орнаментах, вышивках, аппликациях, игрушках и текстильных узорах, мозаичных полах, панно и композициях на мотивы животных и растений: в витражах, щирмах, веерах, ювелирных изделиях из янтаря и драгоценных камней, миниатюрных по-

Копилка готического собора.

144

локах из слоновой кости, стекла, дерева, а также в палехских, холмских, жостовских и других росписях. Здесь представлен целый мир прекрасного, во многих случаях широко тиражированный и включенный в быт, в повседневную человеческую жизнь. Необычайно велик эстетический удельный вес этой красоты, как в всех предметах труда; радующих глаз; утвари, интерьера, одежды, средств передвижения, изделий промышленного искусства, художественного конструирования (дизайна), техники эстетики. Человек действительно по натуре своей художник. Он всюду так или иначе стремится вносить в свою жизнь красоту.

«Вторая природа», создаваемая человеком, тесно связана с «первой» природой не только по материалам и технологии, но и по организации любого предмета. Законы внешнего мира, природы являются основой целесообразной деятельности человека. Это методологическое положение марксизма относится и к законам красоты, которые не изобретены, не придуманы человеком, как это иногда представляется в нашей эстетической литературе, а открыты практически в преобразуемом им природе. Законы красоты едины во всех сферах бытия. Эта истина исключительно важна в борьбе с попытками в теории и практике «отнять» природу от эстетики и наладить производство во вкусах. Она важна также для выработки эстетического мировоззрения.

Природа находит разнообразное отражение в архитектуре: в шатровых и купольных покрытиях, как бы повторяющих островерхие деревья и свод неба, в зеленом убранстве интерьеров и экстерьеров, в ландшафтном художественном творчестве, в садово-парковом искусстве. Зелено строительство представляет собой продуманную композицию из различных по цвету листвы и форме деревьев и кустарников, а также из других элементов природы — воды, газонов, рельефа местности и т. д. Эти живописные группировки и сочетания подчинены архитектурным сооружениям так, чтобы последние органично вписывались в природу, гармонично увязывались с ней в пространстве, чтобы природа «смотрелась» в архитектуру как в свое прекраснейшее продолжение, и наоборот. Так создавались на Руси природно-архитектурные комплексы старинных усадеб, храмов в монастырях. Они и по сей день, где сохранились, поражают своей разумной и величавой красотой, возвышаются словно чудесные оазисы, предстаютrukторной сказкой, наглядным воплощением высокого вкуса наших предков. Достаточно вспомнить пригороды Ленинграда и Москвы, которые вызывают восторг классических сочетанием леса, лугов, озер, каналов и стрений.

Сады и парки (регулярные, с геометрической композицией, и пейзажные, имитирующие естественный ландшафт) создавались в разных странах мира, начиная со времен висячих (на террасах) садов Семирамиды в Вавилоне и домашних садиков с фонтанами в Риме. В Японии, например, распространились видные архитектурные формы садов с деревьями прихотливых

145 Таб. 763. Сокольники

145

Чертанов, дорожками, прудами, кустами и газонами. Каждый такой сад художественно воссоздает весь мир в миниатюре, образуя прекрасный образ Вселенной, и обязательно выражает идею вечной обновляемости природы, т. е. проникнуто своего рода философией бытия. Он рассчитан не только на любование, но и на глубокое сосредоточенное размышление о жизни.

Та же философия заключена и в искусстве составления букетов из двух цветков и одной веточки и трех цветков и двух веточек.

Кижи. Общий вид архитектурного музея-заповедника.

Кижи. Мельница.

Церковь Покрова на Нерли. XII в.

Кижи. Деревенский амбар. Фасад русской избы.

(Избана), существующем уже четырнадцать веков. По японским понятиям букет прекрасен только тогда, когда он говорит о времени, о продолжающейся или зарождающейся жизни, поэтому в композициях избаничи чаще всего предпочитаются почки и полураспустившиеся цветы, энергичные изгибы линий и ритм. Все в букете построено по правилу трех линий: первая — вертикаль — символизирует небо, вторая — чуть ниже, отходящая в сторону, — это человек, а противоположная третья —

146

147

Иллюстрации

Гать Береговского района Закарпатской области, где цветники, сады и вся окружающая природа забогтило включены в человеческий быт и всюду радуют глаз.

Научить ценить садово-парковую, газонно-цветочную красоту страны, города, поселка, дома надо каждого человека. Важно прорубить в каждом и потребность самому ее создавать.

Природа мощно звучит в музыке. Назовем для примера такие произведения, как «Времена года» П. И. Чайковского, «Рассвет над Москвой-рекой» М. П. Мусоргского (вступление к «Хованщине»), оперу «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова.

Вспомним «Поэму огня» А. Н. Скрябина — сочинение о миоздании, о творящей силе Вселенной, о стихии, в которой все сжигается и созидается, о колоссальной мощи человека, в котором эта творческая сила природы торжествует самую великую свою победу.

Изображения природы присутствуют в оперных, балетных и драматических спектаклях в виде декораций, дающих зрительный образ места, времени и характера действия. В реалистическом театре эти образы точны и прекрасны в отличие от абстрактно-условных нагромождений формалистического театра. В сценических искусствах элемент природы чрезвычайно важен в

Б. М. Васильев. Эскиз декорации к пьесе
А. Н. Островского «Снегурочка».

шанс) — земля. Все ветви, выходящие из одного ствола, выражают единство человека, земных и небесных стихий. Непросто и удивительно это искусство: глядясь в прекрасную природу, найти в ней нужные формы и смыслы.

В нашей стране в настоящее время все более зреет сознание сохранить парковую красоту природы. Закладываются и новые сады и парки. В Риге, например, существует научно-производственное объединение «Силаваз» (лесной пейзаж, ландшафт) со своим конструкторским бюро. Оно ставит задачу создать полезные и красивые лесные массивы в республике. В Литве построены получившие широкую известность жилые районы Лаздинай и Жирмунас, где нашла свое универсальное воплощение идея единства урбанистической и природной исповедности. Эти архитектурно-пространственные композиции по берегам реки Нерис органично соединили городскую застройку с природой. Но такому же принципу построен город Сосновый Бор под Ленинградом. Время разумных перемен коснулось и отдаленных точек нашей родины. Живет по законам красоты, например,

148

идеально-эстетическом отношении: он создает атмосферу подлинного единства действия и национально-исторический колорит. Когда, например в постановках «Бориса Годунова» А. С. Пушкина или «Иванова» А. П. Чехова по волне режиссеров исчезал этот колорит, действие, потерявшее свою естественно-историческую почву и обрамление, начинало отдавать фальшиво, спектакли лишались идеально-исторической силы. В синтетических искусствах образы природы столь же органичны и идеально-психологически значительны, как и все другие компоненты.

II. Литературный пейзаж

Неверно мнение, будто абсолютным предметом литературы является человек. Что же касается природы, то она лишь некий фон или аккомпанемент, не имеющий самостоятельного значения. Такое упрощенное представление чрезвычайно ограничивает эстетико-воспитательную силу литературы.

Независимо от того, показывается ли природа в соотнесении с человеком и его переживаниями или она дается в виде пейзажа, рисующего поэтическое очарование той или иной местности, природа всегда предстает в качестве художественного образа, способного доставить нам истинное наслаждение. Такими образами поля вся мировая поэзия, начиная с «Одиссеи» Гомера, где нарисованы разнообразные картины моря и суши, увиденные героям во время его долгих странствий, во выражено поэтическое миропредставление людей античной эпохи.

Литература подлинно является живописью словом. Ей художественно доступна вся природа, присуща способность немногими средствами воссоздать прекрасный лик, фрагмент или целую панораму природы.

Из всех литераторов мира русская литература в силу своего традиционного реализма и национального характера всегда была особенно близка к природе, горячо вдохновляясь ею и воссоздавала ее во всей поэтической полноте, глубине и красочности. Творчество всего И. С. Тургенева, всего Н. С. Лескова, всего И. А. Бунина проникнуто поззией родной природы. Русские писатели навечно дали нашей душе ее поэтические формулы, образцы красоты, пример тонкого и глубокого ее восприятия.

Нет ни одного чуткого человека, сердце которого не дрогнуло бы при чтении известных пушкинских строк:

Унылая пора! Очей очарованье!
Принята мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы уздынье,
В багрец и в золото одетые леса...
(«Осень»)

Это — законченный художественный образ. Целые поколения людей учились и учатся по нему эстетически видеть природу и

понимать ее. Такие образы создаются по общим законам реалистического искусства — путем непосредственного созерцания природы и художественных обобщений ее величия и красоты, жизненных сил и многокрасочных чувственных проявлений. Художественное могущество литературы в изображениях естественной красоты состоит в способности эмоционально объединять многообразные стороны природы и выражать посредством слова гармонию мира в движении.

Наша литература обладает способностью не только вдохновенно воссоздавать картины природы, но и глубоко раскрывать духовные связи между природой и человеком. Такое художественно-психологическое раскрытие внутреннего мира героя через восприятие и осознание им природы дали нам С. Т. Аксаков в «Детяхидах Багрова-инука», Л. Н. Толстой в автобиографической трилогии, А. П. Чехов в повести «Стень». В чеховском произведении образно прослеживается как девятилетний Егорушка, которого везут отдавать в гимназию, открывает для себя степь с ее широкой дорогой, величественным простором, необъятным небом, грозами, ветром и ковылем, стрепетами и бескисами. В душе мальчика степь пробуждает широкий полет мысли, придает его склоняющемуся характеру эмоциональную определенность и силу.

Переживания автора или героя реалистического литературного произведения с большой остротой и глубиной раскрывают и собственное величие природы. Наилучшим примером тому является творчество М. Ю. Лермонтова, воспевшего суровую и пленительную красоту Кавказа.

Сила искусства изображения природы заключается в том, что красота мира множится на чувство поэта, в котором она отражалась и еще более одухотворилась. Более того, она способна эстетически «теснить» личность поэта, освобождая его душу от всех побочных и суетных наслаждений и возвращая внутренний мир к глубинным истокам, к той младенчески чистой натуре, с которой начиналась эта личность задолго до всех злоключений жизни, искореняя тем самым толчки извне и нравственной издерганистости. Вот что сказано об этом в «Герое нашего времени»: «Удаляясь от уловий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается снова такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь быть. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы... тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти чудесные картины». Эта пронизывающая все творчество М. Ю. Лермонтова эстетико-философская мысль о природе как навышшей красоте и о возвращении человека к самому себе под ее мощным влиянием перекликается с античным катарисом — учение об очищении и возвышении духа перед лицом красоты.

Констатируя тот бесспорный факт, что М. Ю. Лермонтов — благодарили Кавказ за дивные впечатления его девственно-

150

151

величавой природы, В. Г. Белинский заметил, что Кавказ взял полную дань с музами нашего поэта.

Огромную дань взяла с нее и среднерусская природа. В стихотворении «Родина» существенное место занимают «сримые» картины родной природы, без которых образ Родины не мог бы сложиться в нечто целостное. Это — проселочные дороги, росистые вечера, ночи тень, «дрожащие огни печальных деревень», милой отчизны, «ее степей холодное молчанье», «ее лесов безбрежных колыханье, разлив рек, подобных морям».

Поэт собрал в слитном единстве приметы русской природы — ее ширью и бесконечным пространством, создал завершенные^б пейзажи родной страны. Поэт не называет себя природе, а напротив, весь проникается ею, воспринимает с отрадой. Он любит ее бессознательно («за что, не знаю сам»), но горячо и самозабвенно.

О том, как духовно влияет на него красота родной природы, какую великую и святую «работу» производит она в его чистой душе, поэт сказал словами, может быть единственным по беспределной их истинности:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прачется в саду малиновая слина
Под тенью сладостной зеленого листка,
Когда росой обрызганный душитый,
Румянцы вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой...

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе;—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.

Никто из поэтов не сказал так сильно и верно о духовной связи природы с человеком. Чувство красоты родной природы было развито у М. Ю. Лермонтова до высшего предела, до молитвенного состояния и ясновидения.

Пейзажи в русской литературе издания были жанром самостоятельным и великим. Он существовал и развивался большей частью без каких-либо исторических или психологических мотивов, отражал самодовлеющую эстетическую силу и ценность Ф. Тютчев справедливо считал, говоря о природе, что в ней «есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». В цикле стихотворений, рисующих светлость осенних вечеров, дивную пору осени первоначальной, зеленеющие нивы, которые «зеленеют под грозой» и т.д., поэт как раз и выражал эту душу, свободу, любовь и собственный язык природы — преходящую

152

и вместе с тем вечную радость земной красоты:

Как неожиданно и ярко
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другой за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!

Прекрасная природа, способная разгладить морщины на лице, с души тревогу и наполнить ее счастьем радужного видения, может совершать и большее чудо — словно бы переродить человека. Такое сильное воздействие природы русская литература традиционно отражала.

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселые
Сосновые леса.
А рядом, новой зелени
Лепечут песню новую
И лина бледноистая,
И белая березонька
С зеленою косой!
Шумят тростника малая,
Шумят высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весенному...
Идет-гудят Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Освещиша в памяти, например, стихотворение Н. А. Некрасова «Зеленый шум», в котором спрессован нравственно-эстетический опыт народа, — и увидишь всю искусственность иных литературо-ведеских и эстетических концепций, которые не отводят красоте природы никакого места ни в жизни, ни в искусстве. Задади и то же: в природе надо искать человека — и совершенно упнувшись из виду, что и в человеке надо искать природу, что русская литература дает тысячи примеров просветления и воскремления человеческой души перед лицом ее величия и красоты. Только то, что исходит из этого опыта, и есть подлинная наука

153

о литературе. Если любовь к Родине справедливо считается самым сильным и глубоким чувством, то, несомненно, постоянной питательной почвой этого чувства является красота родной земли. Она становится частью нашего внутреннего мира, нашей человеческой сущностью.

Описания прекрасной природы имели в русской литературе разнообразное смысловое значение, а также вполне определенную роль в структуре художественного произведения. Это — пейзаж, который, как мы уже видели, творит духовный мир лирического героя или созвучен умонастроению героя (у А. Фета мы читаем: «Чудная картина, как ты мне родна: белая равнина, полная луны Свет небес высоких, и блестящий снег, и санки далеких одиночных бегов»), имеет иносказательный смысл («Нет, нельзя районике к дубу перебраться! Знать, мне, сиротинке, век одной качаться» — И. Суриков) или является художественным символом (затмение солнца в «Слове о полку Игореве»). Описание природы нередко давалось по резкому контрасту с человеческой жизнью (у А. С. Пушкина: «Среди цветущих нив и гор... везде невежество убийственный позор»). Но в какой бы роли ни выступало описание природы, литературный пейзаж всегда имел в русской литературе не только вспомогательное, но и сущервное художественное значение.

Великие общественные перемены в России определили во многом характер новых песен о родной земле и человеческих свершениях на ней. Но предмет любви — вечная природа осталася тот же самый. Художники слова раскрывали в нем новые стороны и грани красоты, которая бесконечна. Сохранились и получили развитие лучшие традиции русского литературного пейзажа.

Важной теме о том, как трепетно красота родной природы «входила» в душу человека, как виделася она наяву и в снах, оставляя наследие своей духовной отпечаток, посвящены стихи многих наших поэтов XX столетия, каждый из них находил свои проникновенные слова о природе, но смысл этой устойчивой традиции был общий: красота родной земли священна, любовь к ней пронизывает все.

Россия, с ее безмоливными полями, сосновыми борами, лунноберезовым светом задумчивых рощ, нивами над прудом, раздольем лугов, осенними ветрами и песнями дождей, небом, которое высоко оттого, что поле бескрайне, летящими в синеве журналями и зимними метелями, вновь и вновь представляла в воображении и в стихах наших поэтов, как «заревое сияние», — приспинвшаяся «голубая благодать», сплошное «ощущение небес и земли», где и «душа и глаза — настежь», как хватавшая за сердце красоты:

Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...
(А. Блок)

154

И обнимают все, что живо,
Бесну мглу и шум степной,
Несклончаемую ниву,
Вечер с розовой луной.

(П. Орешкин)

Иду, пьянея от травы,
Среди блаженных нив.
И луг врастает в грудь мою,
Всего озеленев.

(В. Наседкин)

Но пожалуй, самые пленительные картины родной природы воссоздадут в своем творчестве С. Есенин. Поэт был переполнен любовью к нежной и грустной родной земле, над которой струится вечерний несказанный свет. Вот несколько памятных ярких строк из его поэзии:

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком...

Или:
Выткался на озере алый свет зари,
На бору со звонами плачут глухари.

Песня о красоте родной земли поднималася в его творчестве во восторженного, ликующего гимна:

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

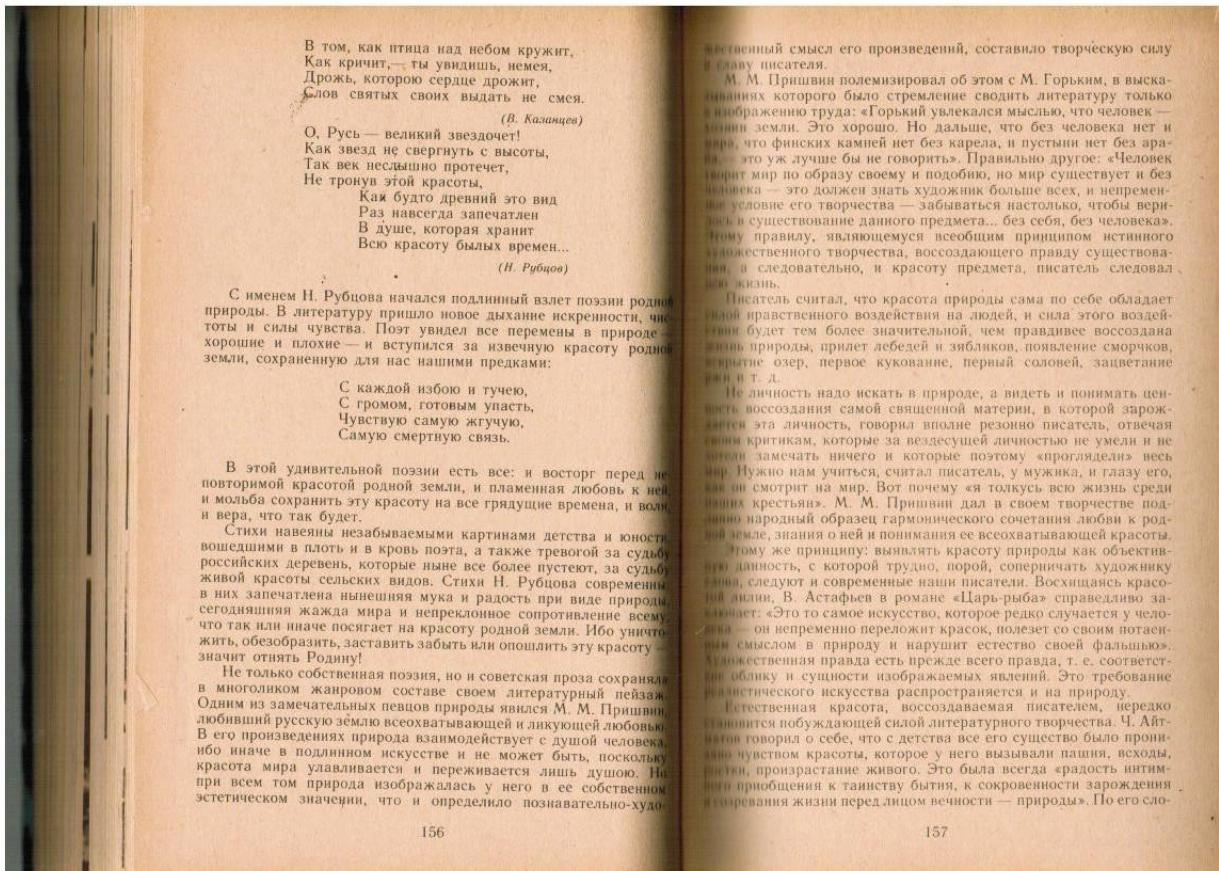
Если крикнет рать сиятая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Не заглохла у нас поэзия природы. И не только не угасла она под напором всевозможных обстоятельств и внешних воздействий, но и пробудилась с новой силой. В ней опять зачинались в полный голос лермонтовские и есенинские мотивы эстетического единения человека с родной природой:

Лугами меня пеленала Россия,
Лицо умывала росою рассвета.
(В. Боков)

В том, как стелется по ветру рожь,
Как течет, близкой отливая,
Ты, примолкший, ищи — и найдешь,
Чем душа твоя грезит живая.

155

В том, как птица над небом кружит,
Как кричит,— ты увилишь, немая,
Дрожь, которою сердце дрожит,
Слов святых своих выдать не смей.

(B. Казанцев)

О. Русь — великий звездочет!
Как звезда не свернуть с высоты,
Так век несметно пролетят,
Не тронут этой красоты,

Как будто древний это вид
Раз навсегда запечатлен

В душе, которая хранит

Всю красоту быльих времен...

(H. Рубцов)

С именем Н. Рубцова началась подлинный взлет поэзии родной природы. В литературу пришло новое дыхание искренности, чистоты и силы чувства. Поэт увидел все перемены в природе — хорошие и плохие — и вступил за извечную красоту родной земли, сохраненную для нас нашими предками:

С каждой изюбю и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

В этой удивительной поэзии есть все: и восторг перед повторимой красотой родной земли, и пламенная любовь к ней, и мольба сохранить эту красоту на все грядущие времена, и вера, что так будет.

Стихи навсегда незабываемы картины детства и юности, вошедшие в плоть и кровь поэта, а также тревоги за судьбу российских деревень, которые ныне все более пусты, за судьбу живой красоты сельских видов. Стихи Н. Рубцова современны в них запечатлена нынешняя мука и радость при виде природы, сегодняшнего жажды мира и непреклонное сопротивление всему, что так или иначе посягает на красоту родной земли. Ибо уничтожить, обезобразить, заставить забыть или опознать эту красоту — значит отнять Родину!

Но только собственная поэзия, но и советская проза сохранила в многоголосом жанровом составе свое литературный пейзаж. Одним из замечательных певцов природы явился М. М. Пришвин, любивший русскую землю восхваляющей и ликующей любовью. В его произведениях природа взаимодействует с душой человека, ибо иначе в подлинном искусстве и не может быть, поскольку красота мира улавливается и переживается лишь душою. Но при всем том природа изображалась у него в ее собственном эстетическом значении, что и определило познавательно-худо-

жественный смысл его произведений, составило творческую силу и главу писателя.

М. М. Пришвин полемизировал об этом с М. Горьким, в высказываниях которого было стремление сводить литературу только к изображению труда: «Горький увлекался мыслью, что человек — зонин земли. Это хорошо. Но дальше, что без человека нет и не веря, что финских камней нет без карела, и пустыни нет без арапа... это уж лучше бы не говорить». Правильно другое: «Человек творит мир по образу своему и подобию, но мир существует и без человека — это должен знать художник больше всех, и непременные условия его творчества — забываться настолько, чтобы верность в существование данного предмета... без себя, без человека». Этому правилу, являющемуся всеобщим принципом истинного художественного творчества, воссоздающего правило существования, в следствительно, и красоту предмета, писатель следовал вдохновлен.

Писатель считал, что красота природы сама по себе обладает силой нравственного воздействия на людей, и сила этого воздействия будет тем более значительной, чем правдивее воссоздана зона природы; придет лебедей и зябликов, появление сморчков, кратные озер, первое кукование, первый соловей, цветение роз и т. д.

Неличность надо искать в природе, а видеть и понимать ценность воссоздания самой священной материи, в которой зарождается эта личность, говорил вполне резонно писатель, отвечая своим критикам, которые за вездесущей личностью не умели и не хотели замечать ничего и которые поэтому «проглядели» весь мир. Нужно нам учиться, считал писатель, у мужика, и глазу его, как он смотрит на мир. Вот почему «я толкую всю жизнь среди наших крестьян». М. М. Пришвин дал в своем творчестве подлинно народный образ гармонического сочетания любви к родной земле, знаний о ней и понимания ее восхваляющей красоты.

Тому же принципу: выявлять красоту природы как объективную данность, с которой трудно, порой, соперничать художнику, следуют и современные наши писатели. Восхищаясь красотой лилии, В. Астафьев в романе «Царь-риба» справедливо замечает: «Это то самое искусство, которое редко случается у человека — он непременно переложит красок, полезет со своим потаенным смыслом в природу и нарушит естество своей фальши». Художественная правда есть прежде всего правда, т. е. соответствие облику и сущности изображаемых явлений. Это требование эстетического искусства распространяется и на природу.

Естественная красота, воссоздаваемая писателем, передко становится побуждающей силой литературного творчества. Ч. Айтматов говорил о себе, что с детства все его существо было пронято чувством красоты, которое у него вызывала пашня, всходы, цветы, прозрачность живого. Это была всегда «радость интимного приобщения к таинству бытия, к скромности зарождения и изревивания жизни перед лицом вечности — природы». По его сло-

вам, он и писатель-то стал, чтобы инстинктивно понять и выразить скрытое — тайну жизни, которую чувствовал за всем и во всем, что нас окружает в мире, — люди, горы, звезды, сказки и легенды, что движет саму жизнь. Писатель, в известном смысле, подобдается творцам природе. Он повторяет ее путь: «Если хотите создать розы — будьте землемером», — говорил своим ученикам великий узбекский поэт А. Навои.

Литературный интерес к прекрасной природе все более возрастает у нас в настящее время. И дело здесь не только в том, что первозданная красота исчезает с лица земли под влиянием экологических потрясений века, что город отстраивает людей от природы, но и в том, что человек начал остро ощущать и сознавать свои эстетические утраты, которые приводят к заметному охвачению духовного потенциала страны. Сегодня возрождается извечная людская потребность в эстетическом единении с природой?

Для удовлетворения этой потребности многое может сделать литература, и ее преподавание в школе. Необходимо преодолевать тот порок педагогической практики, о котором говорил еще А. А. Фадеев: на уроках, отмечал он, перечисляется, что литература идея, классова, народна, партийна, но забывает сказать, что она прекрасна! Преподаватель обязан раскрыть эстетическое достоинство литературы, разъяснить, что изображение природы в ней — не привесок или попутный мотив исторической действия, а особый художественный образ, который тоже надо понять и полюбить. Мудро поступают те учителя, которые вдохновенно прочитывают всему классу художественное описание природы и тут же, развивая воображение и эмоциональную память, все просят кого-нибудь пересказать услышанное, а потом — выучить наизусть данный отрывок или стихотворение.

Из всех школьных предметов литература в смысле эстетического воспитания принадлежит особое место и весьма ответственная роль. Это — единственный вид искусства, который всеми систематически изучается, и поэтому через литературу главным образом надлежит осуществлять формирование художественного вкуса учащихся и любви к родной природе.

III. Эстетическое значение живописного пейзажа

Из всех форм и видов искусства наибольшая полнота зримого воссоздания прекрасной природы свойственна живописному пейзажу. В этом жанре в одном ракурсе наблюдения сосредоточены вместе образность, рисунок, перспектива, охватывающая даль воздуха, свет и цвет. Задача истинных живописцев состояла всегда в том, чтобы воссоздать в единстве и красоте все или многие из этих параметров мира, верно спроектировать эстетическое восприятие природы.

В истоке и познавательной основе живописного пейзажа есть нечто сходное с художественной фотографией. Сам термин фотография у нас, правда, настолько уничтожительно скомпрометирован, когда речь идет об искусстве, что он воспринимается лишь как на указании на мертвую конину, которую и внимание не следует принимать перед лицом какого-либо угодно воспроизведения природы на холсте. Все это, смеем заметить, совершенно неверно. Но-первых, потому, что иные изображения на холстах бывают настолько далеки от природы, что абсолютно безжизнены и не доставляют никакой радости. Достаточно вспомнить, например, разные кубофутурристические опыты. Во-вторых, фотография действительно есть отпечаток природы, всего лишь отпечаток, но нельзя сказать, чтобы жизнь в ней совсем не отражалась. Ведь ведь скоро природа прекрасна в своем бытии, то и отпечаток этих ее проявлениях по необходимости содержит в себе эстетический элемент. Люди изготавливают тысячи самостоятельных цветных гляйдов и люблют их, как если бы любовались они самой природой. Несмотря на то что это — не искусство в собственном смысле слова, в каждой такой фотографии, если она хорошо выполнена технически, схвачен вид природы, ее предметные, освещенные, красочные формы и в какой-то мере — состояние утра, дня, вечера, земли, воды, неба. Такие фотографии нужны людям и доставляют им радость как дополнительный ряд эстетических приятий и любований природой.

В еще большей степени неприменимы эти стереотипы к художественной фотографии, которая является уже искусством, например: полиграфические отличия исполненные в цвете образы времен года на календарях, изображения редкостных картин природы, увиденных чутким к красоте человеческим глазом, и т. д. В этих изображениях есть существенные черты всякого хорошего пейзажа, выполненного на холсте, а именно: отбор характерных черт конкретной местности, зорко схваченный общий образ данной природы в определенном ее состоянии, наивыгоднейшая точка эстетического смотрения на мир и компоновка кадра по законам красоты. Все это, вместе взятое, делает засиять объективом природы завершенным и полноценным художественным образом. Художественность достигается здесь эстетической познанностью объекта и выразительностью его изображения. При этом автор не выкладывает на снимок свои переживания, что, конечно, и невозможно сделать. Однако же его личность присутствует в таком изображении. Она раскрывается, угадывается нами в авторской манере воспринимать мир, находить в его типичных проявлениях эстетический смысл, обнаруживать с возможной полнотой этот смысл всем строем, «лепкой» изображения.

В таком личностном начale тоже содержится одухотворяющий природу человеческий элемент. Но красота природы в данном случае воссоздается в ее, так сказать, чистом виде. Она — не средство для самовыражения личности, а эстетическая самоцель. И это очень важно, так как художественная фотография, создан-

ная человеком с обостренным видением мира и развитым вкусом представляет собой собственно красоту природы. Эстетико-восточная сила таких умных и правдивых воспроизведений очевидна, о чем свидетельствует огромный интерес публики к выставкам художественной фотографии. По основополагающим общим принципам такой фотографии создаются со всей их сплошной фиксацией кинопейзажи и телевизионные зарисовки природы, имеющие тоже немалую художественную ценность и играющие немалую роль в эстетическом воспитании народа.

Собственно живописный пейзаж представляет собой высшую ступень художественного освоения природы, поскольку он расплагает значительно большими возможностями отбора, обобщения и выражения естественной красоты. Это действительно величайшее создание искусства. При всем соответствии красоте природы в нем устраивается всякая случайность, а этюдный, подготовительный материал сгруппирован в единое целое, в предельно емкий художественный образ, проникнувший общей мыслью и чувством состояния мира и музикально-пластическая форма его существования. Выявленность этих факторов бытия означает самое глубокое проникновение художника в природу и как говорил М. Сарьян, передачу сходства с природой, без чего нет и не может быть искусства, а вместе с тем и «живописного существа» действительности... первооснов реализма». Пейзаж программен. Он имеет философскую направленность.

Путь проникновения в живописную суть вещей, в диалектический ход и порядок природы, в законы строения ее органическим явлениям необычайно труден. Действительно, нет ничего сложнее, чем брать вещи такими, каковы они на самом деле. Известный японский художник Хокусай сказал о себе: «С шестьдесят лет мои овладела страсть рисовать все предметы. В 50 лет я выпустил значительное количество произведений всякого рода, но ни один из них не удовлетворял меня. Настоящая работа началась же в 70 лет. Настоящее понимание природы пробуждается во мне теперь в 75 лет, поэтому я надеюсь, что в 80 лет я достигну известной силы проникновения, которая будет развиваться далее до моих 90 лет, и в 100 лет я смогу гордо заявить, что мое понимание совершенно художественно. И если бы мне было предвидено прожить 110 лет, я надеюсь, что жизненное предвидение понимания природы будет снять с каждой моей линии и точки».

Изображая природу, истинный художник уподобляется в творчестве ей самой: он гармонизирует мир. «Такой художник не описывает явления и не деформирует их, а выражает целое в богатстве его содержания. Пишу так, говорит о себе французский художник Г. Курбе, как работает солнце, ида от тени к свету. У живописцев обостренное чувство природы. Их глаз не просто понимает краски формы, а улавливает глубокие и тонкие цветовые отношения, всю видимую гармонию, т. е. обладает абсолютным слухом к цвету. «Моне — это только глаз, но, боже мой, какой глаз!»

160

сказал о водже импрессионизма младший современник художника П. Сезанн. Пейзаж в искусстве, передающий живописную глинию и колорит мира, предстает перед нами как бы вновь сотворенной, высушенной и зазвучавшей в полную силу своим красками природой. Это возвышенная, прекрасная, как осень в блескотом своем убранстве, смиренная и обширная, как Всесвятая, яркая музыка очей — прекрасна, говорил Н. В. Гоголь.

В пейзаже природа получает «крещение духом» (Гегель), пропускается через темперамент художника. Такое одухотворение может быть религиозно-мистическим ощущением, отчего природа предстает призрачным видением («Вид Толедо» испанского художника Эль Греко), или включать в себя социальный подтекст, как, например, это имеет место в пейзаже «Зеленый шум» А. Рылова. Но чаще всего одухотворение представляет собой сильнейшее чувство художником красоты самой природы, лирическое, эпическое или драматическое настроение, совпадающее с ее состоянием и выражавшее это состояние. Вспомним для примера «Лесные дали» И. А. Шишкова, где нет никаких социальных мотивов, а показано только беспредельное зеленое царство леса в глубоком эмоциональном посприятии художника.

В проницованном выражении сути вещей, в духовном обнажении взаимосвязей между ними и заключается стихия истинного пейзажа. Высшая художественная цель живописного пейзажа в том, чтобы «добраться» до самой природы, освобождая ее от всех склоняющих отношений.

Личностное начало в пейзаже, о чем так много всегда говорят, есть не обязательно мысли, привнесенные в природу извне, или мысли художника о себе. Это в абсолютном большинстве случаев, если речь идет о подлинном искусстве, мысли о самих изображаемых вещах. Характеризуя достоинство пейзажа во всем восточном искусстве, Д. Неру, президент Индии, справедливо отмечал, что художник как бы отождествляет себя с природой во всех ее настроениях, выражая присущую человеку гармонию с природой и вселенной. Это лейтмотив всего азиатского искусства, и именно благодаря этому искусство Азии отличается известным единством, несмотря на все его большое разнообразие и столь очевидные национальные различия.

Данное суждение весьма существенно: при всей национальной и индивидуальной окраинности, отличающей пейзажи, например, того же Хокусая от пейзажей китайского художника Ци Байши, они в своей основе верны прекрасной природе. Через художников эмоционально обогащенная и согретая природа возвращается к самой себе. Этой же лейтмотивом пронизывает и европейский реализмический пейзаж, где из природы вытекают и в ней берут свою началу все совершенства живописи. Например, голландские пейзажисты XVII в. следовали модели, считались только с ней одной, а во всяком приукрашивании видели ложь и бесполезный труд. В этих художниках, принимаемых большей частью за близоруких копистов, чувствуешь, однако, возвышенность и

161
11. Зап. 763. Соколовников.

161

доброду души, нежность к правде и сердечное отношение к реальности, т. е. подлинное очарование искусства.

Истинный и по-настоящему художественный пейзаж является не плодом всевозможных мудрствований, переносчиков и подстановок под природу собственного «я», а результатом глубокого и серьезного изучения природы, понимания ее как самостоятельного предмета познания. Француз Ван-Гог говорил о себе, что безостановочно поглощал природу, преувеличивал, иногда изменял мотивы, но все-таки не выдумывал вдохни в картины целиком; напротив, находил ее уже готовой в самой природе.

Подлинные художники всегда исходили из того, что красота природы не только первична, но и неисчерпаема, непревзойдена, «Когда я нахожусь среди природы, — замечал Г. Курбе, — то прихожу в бешенство от своих собственных картин».

История мирового пейзажа — это история духовного проникновения человечества в природу и духовного становления природы для людей. Она есть история того, как искусство мучительно и настойчиво «вырывало» у природы эстетические тайны, стремясь охватить, художественно переработать и духовно присвоить ее виско.

Существует великое разнообразие пейзажных форм. Это объясняется прежде всего тем, что сама природа эстетически разнообразна до бесконечности. Каждый ее мотив неповторим, уникален. Эстетическая неисчерпаемость природы обуславливает богатство ее художественных выражений и прославлений.

Каждый пейзаж запечатлевает местность данной страны, народа, континента, т. е. имеет национальную и географическую «прописку». В этой характеристики и повторимости состоит особая его эстетическая прелест. Так, в армянских пейзажах М. Сарьяна и американских пейзажах Р. Кента поэтически воспета определенная природно-этническая среда с ее своеобразной красотой. Хотя и предпринимались многие попытки создавать мировой пейзаж, включающий в себя все основные стихии природы, все-таки живопись тяготела главным образом к локальным изображениям природы. Показывалась красота или моря, или гор, или степной равнины и т. д. Отсюда бесчисленность природных объектов в искусстве.

Разнообразие пейзажа порождено и тем, что эстетическое отношение к природе в любое данное время было отчасти избирательным. Приобретая новые идеи, каждый век как бы приобретает и новые глаза. Люди любили и воспроизводили преимущественно те проявления природы, которые были созвучны их страсти и переживаниям, складу ума и чувства. К. Г. Паустовский заметил, что, например, моряки конца XVIII века видели море точно таким, каким оно изображено на картинах знаменитого английского живописца Тернера, — бушующим и багряным от закатов, а современный средний англичанин представляет море в виде нежнейшей голубой ткани, тусклой от едва заметного тумана, каким его рисовал неврастеник и аристократ художник Уистлер.

В связи с этим следует сказать, что море, разумеется, нисколько не изменилось в течение двух столетий, по-прежнему бушевали в нем штормы и устанавливались штили, но люди находили для себя более предпочтительными те или другие эстетические состояния природы в соответствии со своими умонастроениями. Искусство избирало в природе ее проявления прекрасного, которых созвучны были духу времени. Определенная предвзятость в эстетических отношениях людей к природе проявлялась как историческая ограниченность этих отношений и психологическая ограниченность эпохи в целом.

В идеальных, героических и полных мощи пейзажах французского художника Пуссена, а также в идеалистических полотнах Лоррена природа представлена как вселенская панорама, где мифически соединены земля, вода, небо, живые существа, руины и горы. Трехплановая кулисная композиция сочиненных театрально-величественных видов мироздания давала возможность показывать природу, полной смысла, масштаба и логики. На этих разумно выставленых и выверенных живописных построениях лежит печать благовонного отношения к природе, рационализма и суммаизма XVII в. И напротив, романтически возвышенной и бурной природы предстает на полотнах художников XIX в. Д. Констебля и Э. Делакруа.

Наследие пейзажной живописи огромно. Появление пейзажа как особого жанра живописи датируется вовсе не периодом позднего Возрождения (XVI в.). Если исходить не из надуманных генеалогических схем, а обратиться к истории живописи, то легко установить не только тот бесспорный факт, что природа всегда была самоцельным предметом искусства, но и значительно более раннее возникновение пейзажа. Например, пейзажный жанр высокого расцвета в средневековой живописи Китая и Японии. А еще ранее самостоятельное изображение природы встречается в египетских фресках, относящихся ко второму тысячелетию до н. э. Она изображалась древнейшими художниками не только как широкий, подробно выписаный фон со множеством алтарей в сценах охоты, но и как самоценный образ. Создавались, например, целые панно с плоскостным изображением деревьев, на которых сидят птицы разных пород. Или показывался Нил с лотосами, камышовыми зарослями, пальмами, животными, утками и плавающими в воде рыбами. Это и был самый настоящий пейзаж, свидетельствующий о том, что уже в те отдаленные времена природа была понята и воспроизведена как находящаяся вне человека мир, а вовсе не слитый с ним в «нерасчлененном труде». Конечно, пейзаж только начинался и не достиг еще полностью своего жанрового выражения, но он уже существовал в искусстве как образ природы.

Свое развитие этот жанр получил далее в древнегреческих фресках, хорошо представленных сегодня в археологическом музее Афин, и в Римской мозаике. В музее Бордо (Туинс) собраны изумительные по красоте мозаичные изображения картин расти-

162

163

тельного и животного мира, пышных садов и цветников, что говорит о своеобразном расцвете пейзажного жанра в античный период и о великих накоплениях этих художественных сокровищ в ту пору.

В средневековой христианизированной Европе живописный пейзаж действительно перестал быть самостоятельным жанром ввиду насаждаемого повсеместно религиозного отчуждения от природы. Но и здесь она не забыта совершенно, хотя и выступает в иконах лишь как фон жизни и деяний святых. Это, как правило, или пустыня, или панно представляемая природа с игрушечными «горками», деревьями, облаками и агнцами. Каждый из предметов изображен в том ракурсе, откуда он лучше всего может быть рассмотрен. Сколько объектов — столько и точек зрения. Не было в религиозной картине перспективы, окна в мир. Предметы в ней не соотносились, а соприсутствовали. Не мир в целом, а любой предмет имел самодовлеющее значение. Площадь иконы была экраном, на котором проецировались статичные предметы материального мира. А все это метафизическое нагромождение связывалось цветовым единством. Живописный колорит был в данном случае той мощной гармонией, которая отражала единство природы и ее красоту. Только отсюда проистекало художественное, а в известном смысле и познавательное значение этих изображений природы.

В искусстве эпохи Возрождения природа оставалась некоторое время все еще созвучным фоном исторических или религиозных сюжетов и гармоничного человека. Но здесь она, например уже в картинах итальянцев Джотто или в горельефах Гиберти, выступает как целостная, чувственно убедительная природа, живущая своей

самостоятельной жизнью. Вместе с великими географическими открытиями было сделано тогда открытие линейной перспективы в живописи, в результате чего коренным образом изменилось представление о пространстве: оно стало вполне соответствовать действительности. Утвердилась одна точка зрения на материальный мир в многогранности его объектов, появилась масштабная спазмерность не только природы и человека, но и всех материальных предметов между собой. Открытие пространства дало возможность показать природу как таковую, с ее скалами, водными потоками и дарами. Величавая природа, представленная на полотнах художников того времени, заговорила языком самой жизни. Но множество картин, особенно на сюжеты «Бегства в Египет», «Поклонение волхвов» и др., природа занимала уже столь большое место, что эти картины можно рассматривать и как собственно пейзажи.

То был громадный шаг в художественном постижении мира. Природу начали пристально изучать. Альберти рекомендовал художникам пытливо рассматривать вещи, «нежно и правильно изученные самой природой». Леонардо да Винчи призывал тру-

Лигет. *Бегство в Египет. Фреска капеллы Арефа в Нуре.*

Братья Лимбурги. *Андрей». Миниатюра.*

П. Гоген. *Пейзаж с павлином.*

диться «над качеством, красотой творений природы и украшением мира», взыв себе «в частвиница природы... учительницу всех учителей», а Рафаэль столь глубоко проник в живописную гармонию судьбы вещей, погруженных в пространство, что на его могиле была сделана надпись, указывающая на главную заслугу художника. «Здесь покоятся Рафаэль: при его жизни великая мать вещей боялась быть побежденной. После его смерти она повернула и в свою».

На основе художественной концепции мира, выработанной мастерами Высокого Возрождения (в их числе были Джорджоне и Тициан), во второй половине XVI и особенно в XVII в. пейзаж формируется вновь как самостоятельный жанр. Но изображаются в нем уже величественные картины природы, а окрестные поля, леса, рощи, сельские и городские виды, ветряные мельницы, пасущиеся стада, дворники и проселочные дороги. Искусство непосредственно приблизилось к природе. Фландрийские художники П. Брейгель, Я. Рейсдал, Рубенс, Рембрант и многочисленные «малые голландцы» начали с любовью портретировать родную природу. Их творчество оказало сильное влияние на все последующее развитие пейзажной живописи.

Художественное воспроизведение родной природы с тех пор неудержимо расширялось и углублялось. Жанр пейзажа, обособившись, становился необычайно сложным по содержанию и трудным по исполнению. Он завоевывал все более почетное место в искусстве. Э. Делакруа заявлял: «Наблюдая природу, которая не стремится к эффектам, приходишь к выводу, что нужно следовать за ней шаг за шагом, ничего не прибавляя и не исправляя».

Развитие пейзажа укрепляло реализм в европейском изобразительном искусстве. Значительной вехой на этом пути была барбizonская пейзажная школа во Франции. Обосновавшись в сельской местности, группа художников в середине XIX в. открыла в природе самостоятельный великий мир красоты, который был противопоставлен пищности и суетности городской жизни. Глава этой школы Т. Руссо, считавший, что природа просит «не угодовать ей и показывать правдиво с отзвуками человеческой души, так формулировал свою пейзажную программу: «Если моя картина дает точно и без нужных прикрас и верное изображение местности, где вы бывали; если мне удается передать воздух, все, чему он дает жизнь, свет и все, что распускается и умирает под его лучами, передать жизнь поколений всего мира растительности, тогда вы услышите, как стонут деревья под ударами ветра, которые должны их сломить, как птицы зовут своих птенцов и кричат, когда их не находят, почувствуйте, как дрожат стены замка... Наше искусство способно достичь патетичности, которой вы жаждете, только искренность передачи, только самой точной правдой, какую искусство в силах выразить. Не копируешь с математической точностью то, что видишь, но чувствуешь и передаешь реальный мир, с судьбами которого ты связан...»

Это был новый уровень художественного проникновения в природу. Живописцы открыли многие перемены в ней, капризы и внутреннее состояния. Освободив картину от условного колорита и какой-либо насыщенности, художники раскрыли эстетическую значительность обмыденного, красоту самых простых естественных мотивов. Были заложены основы демократического национального пейзажа.

Дальнейшим крупным шагом в художественном освоении природы был пейзаж импрессионистов — К. Моне, К. Писсаро, А. Сислея, О. Ренуара и др., экзотические пейзажи П. Гогена. Импрессионизм означал новую живопись, основанную на впечатлениях художников от природы. Об импрессионистах, которые впервые показали природу во всем ее многообразии, совершив тем самым своего рода переворот в эстетическом понимании мира, существует много исследований. Ни не все из них заслуживают доверия. Нельзя согласиться с той точкой зрения, что они в своем творчестве изображали будто бы и не природу как таковую, а выражали только свое впечатление от нее, т. е. свободно интерпретировали ее, преображали, претворяли фантазии в угоду своим настроениям.

Мине это, распространяемое в художественной критике тупиком, было впечатлением от природы, в принципе не содержало новизны, поскольку уже имело место в творчестве английских, голландских и французских пейзажистов. Достаточно вспомнить великого К. Короля. Природа в искусстве традиционно мыслилась как глубоко прочувствованная художником природа. Осуществляясь и поиски живописной перспективы, синеватых далей, воздушной среды и т. д. У импрессионистов все это оказалось значительно острее, глубже и прозвучало в новой системе эстетических отношений. Их впечатления от природы с ее цветовыми переливами, воздушными массами и световой игрой явились следствием изощренного наблюдения, всепроникающего чувства, восхищенного зрения. Они потому и не были вначале поняты и приняты, что их интенсивное цветовое видение колористически неисчерпаемого мира было непривычно, вызывающее, агрессивное, хотя такое восприятие диктовалось уже эпохой индивидуализма революций в науке, технике и обществе в целом. О. Ренуар сказал о себе, что стал писать светло потому, что нужно было так писать не вследствие какой-нибудь теории, а из-за бессознательной потребности, которая носилась в воздухе.

Импрессионистическая манера отрадного и счастливого живописи

писания природы явилась не выдумкой группы художников, а знамением времени.

Каждому из импрессионистов была свойственна творческая оригинальность, и каждый носил в душе богатейший мир своей личности, но в живописи они чуждались оригинальничания и выпячивания своего «я». Все в их творчестве подчинялось достижению максимальной художественной правды. Впечатления от природы и собственный мир были для каждого лишь средством как можно глубже проникнуть в природу и взять у нее все самое сокровенное, схватить ее напирекраснейшую суть. Их творчество было опровергением романтической «свободы воли» и недоверием к одному только эмоциональному толкованию мира. Мнение, что импрессионисты доказывали лишь ценность взгляда на мир, а не природы как таковой, есть не более чем глупость и сказка.

Импрессионисты довели до высокого совершенства пленэрную живопись, т. е. изображение предметов на открытом воздухе, и поэтому сумели показать природу в разнообразнейших и не раскрытых до той поры ее состояниях, например, когда предметы как бы тонут в струящемся мареве зноного дня. Отсюда особая роль неба в их творчестве. Они начинали картину всегда с неба. Истинным «героем» пейзажа сделался свет. Глава этого направления К. Моне говорил, что художники начали ловить свет и бросать его прямо на холст, чем достигалось ощущение самой вещественности мира и непосредственности бытия. Стремясь подняться до природы, они искали ощущения от предметов как бы с первого взгляда, но в этой живописной «мгновенности» восприятия видели не фиксацию факта, а поэзию мира в его уравновешенности и ясной гармонии. Пейзаж трактовался как красочный ковер, место природы, в которое бесконечно влюблен художник. К. Моне до двадцати раз писал один и тот же мотив, улавливая, как с течением времени предмет по-разному «купается» в свете. Он стремился передать даже определенный час дня и его атмосферу.

Все это можно назвать подлинным художественным исследованием предметного мира, образным документом природы и эпохи. Импрессионисты по-своему глубоко раскрыли эстетическую сознательность природы и человека, возможность счастья для всех людей каждого дня видеть, общущать, чувствовать красоту мира. Однако в самой их художественной победе содержалась определенная ограниченность. Она состояла в том, что в поисках труднейших пленэрных эффектов и живописных сочетаний нередко в изображениях расплывались контуры предметов в вибрирующей свето-воздушной среде. «Таял» их объем и форма, материальный мир становился зыбким. Кроме того, стремление к интимным мотивам и эстетическим мгновениям природы приводило пейзаж порой к этюдности, к утрате всеобщего взгляда на природу. В силу этой ограниченности импрессионизм как течение, вспыхнувшее ярким светом на фоне всей истории искусства, довольно скоро был изжит, оставив после себя лишь плодотворный художественный прием.

Оценивая это явление со всеми его достижениями и потерями, нельзя не увидеть в нем глубокое внутреннее противоречие: импрессионизм сошел со сцены вовсе не потому, что ложными оказались его художественные реалистические принципы, подтверждавшие на деле свою жизнеспособность и силу, а потому что именно эти великие принципы со временем были превращены в их противоположность, дискредитированы и преодолены субъективизмом, произошло разложение этих принципов, как только творчество перешагнуло черту художественного познания. Акцент с природы был перенесен на личность художника.

Ограниченностю импрессионизма и этот отход стремился преодолеть постимпрессионизм. Он возвратился к «сделанной» пейзажной картине, но — обогащенной достижениями импрессионизма. Пейзаж снова приведен был в согласие с природой. Заслуга П. Сезанна состояла в том, что он придал пейзажу материальную прочность и весомость, разумное основание, монументальную и живописную мощь. Современники справедливо говорили, что он плотнил в искусстве, лепил с помощью рисунка, цвета, света и теми объемными вещами-плактическим, незыблым в своей материальности объективный мир. Синеватый колорит в его изображениях природы передававший толщу воздуха, уже не скрывал очертания предметов, а выявлял их пластическую сущность. Несколько не отказываясь от непосредственного впечатления от природы и вине не жертвуя от полноты и разнообразия своих восприятий и чувствований мира, художник эстетически осознал природу абсолютно свободной от человека.

Он избрал в своем творчестве художественный принцип полной объективности, исходя из мысли о неисчерпаемости красоты в природе: «Настоящая и чудодейственная наука, в которую надо вцепиться уйти» — это многообразие картин природы... Я не могу заскочить той интенсивностью, которая открывается перед моими чувствами. У меня нет того великолепного богатства колорита, которое одушевляет природу. Здесь, на берегу реки, множество мотивов; одни и тот же сюжет под разными углами зрения может быть интереснейшим предметом для изучения и настолько разнообразным, что я могу бы работать целый месяц, не меняя места, только наклонясь то вправо, то влево». Природа сложна и трудна. Художественно овладеть ею можно, лишь посвятив себя всецело ее изучению, чтобы пейзаж был как бы наставлением. При этом не должно быть никакой предвзятой системы, а голос самой природы. Единоборство с ней мучительно, но художник должен вернуться за победу, властствовать над своей моделью, проникать в то, что имеет перед глазами, искать логического развития видимого и чувствующего. Стенографирии речи природы, необходимо иметь ее всеобщий смысл.

Постимпрессионизм продвинул вперед искусство правильно видеть природу и сильно ее чувствовать. Была разработана новая предметно-пространственная ориентация, более глубоко раскрыты закономерности структурного образования вещей, мир понят в живописной

целостности и материальной компактности, в его глубоком философском значении и содержании. Обновились вечные основы художественного восприятия и выражения реального мира. Постимпрессионизм показал природу, какую мы видим и знаем. Он сообщил и сделал доступным для глаза чувственно-рационалистический опыт познания природы. Пейзаж достиг здесь высокой точки своего развития, после чего началось сокрушительное падение и разрушение этого жанра в творчестве модернистов, в таких направлениях изобразительного искусства, как кубизм, супрематизм, футуризм, сюрреализм, поп-арт и во многих других формалистических течениях XX в.

Началась сущая идеалистическая вакханалия в пейзажной живописи, которая продолжается и по сей день.

На этом художественное освоение природы в западноевропейском искусстве, по существу, прекратилось. Франция, которая так много сделала для развития пейзажа, одна из первых его «погибла».

В настоящее время всюду в буржуазном мире делаются робкие и беспомощные попытки возродить пейзаж, поскольку уже замечено, что без него сильно оскучевает духовная жизнь людей. Ноказалось, сделать это после десятилетий пейзажного распада и преодоления не так-то просто.

Эстетическое значение пейзажной живописи по-своему огромно. Она воссоздает красоту великой природы, обобщает эту красоту и выразительно представляет нам ее законченный образ. Пейзаж постоянно напоминает о природе и возвышает душу сознанием трудности совершенства. Он рождает человека с миром и посредством одухотворенной красотыпитает высокой любви к жизни. Все эти художественные черты были присущи русскому пейзажу и нашли в нем глубокое развитие.

IV. Национальный русский пейзаж

Национальный характер пейзажа начал складываться по мере того, как образовывались и пронигались в своем развитии европейские нации, хотя корни этого процесса уходят в более отдаленные времена. В самой действительности национальный пейзаж предполагал природу, историческую обжитую, цивилизованную, созданную тем или иным народом, нацией. В искусстве — это воспроизведение природы родной страны, раскрытие ее существенных особенностей, создание ее прекрасного образа. Важно также национальное чувство, каким проникнута и окрашена картина природы, а также манера живописного или графического изображения.

Особое и, можно сказать, выдающееся место в развитии национального пейзажа занял русский пейзаж, в котором все перечисленные начала и признаки данного жанра выявились с наибольшей полнотой и силой. Этому способствовала главным образом самобытность огромной по территории природы России в

населении ее народа, а также многие обстоятельства внутренней жизни страны в XIX в.

В русском искусстве природа присутствовала долгое время лишь в иконописных изображениях, которым строго канонизировались. При Иване Грозном на соборе 1551 г. было предписано художникам писать «с древних подлинников» и ничего не создавать «своим измышлением». Со второй половины XVII в., когда получает развитие светская живопись, художники начали ездить в Италию «за пейзажем». Считалось, что прекрасная природа существует только там — за горами, за морями, в полуденном солнце земли с лазурным небом, а также на альпийских лугах Швейцарии. Всему этому умолялись. Русская же природа представлялась светским обществу неинтересной и скучной. Ее слово не было и не замечали. С родной природой происходило то же, что и с языком: говорили преимущественно по-французски, как и учивались, танцевали всякие эксессы и учились политесу на иностранном манер. Подражание всему чужеземному отучало видеть, любить и понимать свое. Критика констатировала даже в середине XIX в.: «Не видят красоту-то свою. Не видят, скучают... никому не нужно».

Правда, художники, ездившие в Италию (С. Ф. Щедрин, М. И. Лебедев, Ф. Я. Алексеев), привозили пейзажи, проникнутые глубоким пониманием природы. Среди них особенно выделялся Гильберт Шедрин. Он отказался от традиционной кулисной композиции, коричневого колорита и в своих видах Рима, Неаполя, Сорrento применил пленэрную живопись, одухотворив иностранные все эти изображения. Неизмеримо дальше его пошел А. Иванов в серии библейских пейзажей. Изображая природу Палестины, художник оставался русским по складу ума и чувства, во нашей национальной способности глубоко постигать дух других народов и «другой» природы.

Художник первый в европейском искусстве, задолго до импрессионистов (40-е годы XIX в.), передал прозрачность воздушной среды, пронизанной светом, и бездонную глубину пространства. В его пейзажах хлынул солнечный свет, природа заняла в них насыщенным цветом, зазвучала новыми и чистыми красками. В результате рухнули цветовые основы классицизма, был брошен вызов всему академизму. Такого художественного раскрытия природы не знали тогда еще ни Запад, ни Россия. Достоверно изображая материальность простейших предметов — деревьев, камней, воды, художник наполнил свою пейзажи духовным напряжением и философской мыслью. Природа отображена в его пейзажах без какой-либо таинственности, в земной оболочке каждого явления. Она представлена обновленной, многообразной и волнующей реальностью. Это было великое слово и открытие нового пути в мировом пейзаже. А. Иванов, по сути, осуществил уже то, к чему пришел впоследствии П. Сезанн. Реализм его пейзажей дал основание глубокому раскрытию национального начала в них.

Параллельно с этими исканиями и достижениями постепенно пробивался интерес к родной природе. Литература подготовила подъем пейзажной живописи в России, надолго определила ее идеально-эстетическую направленность.

Начало этому подъему положил А. Г. Венецианов (1780-1847). Вместо итальянской красоты он представил в своих картинах красоту русской деревни с ее лугами и полями спелой ржи. Художник изобразил нежаркую русскую лето, синее небо и светлый полдень, красоту усадебной жизни, покой, тишину и отдохновение. Эти пейзажи носили еще несколько идеалистический характер, традиционной оставалась их композиция. Но поворот был сделан: крутой, пример явлен великий: впервые русский взор увидел на картинах родную природу и восхищалась ее красотой. О картинах художника можно было сказать словами поэта: «Здесь русский дух, здесь Руль пахнет». Они стали событием огромного общественно-патриотического значения: осуществлено было художественно-ландшафтное, живописно-поэтическое открытие России.

Дальнейшие успехи этого направления во многом обусловлены идеальной работой шестидесятников. Революционные демократы интенсивно и целенаправленно формировали национальное самосознание русского народа. Важно отметить, что начинаясь они эту деятельность с эстетики. В своей магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Н. Г. Чернышевский философски опроверг концепции идеализированных вымыселенных красот, сориентировал эстетическое внимание современников на русскую действительность и родную природу. Подвергнув критике воображаемый пейзаж в виде декоративных картин панорамы Палермо вместо действительного пейзажа с рекой, в которой льющаяся вода, с лесом, в котором дубовые деревья очень крепки и массивны, он писал: «Поехжайте двести-триста верст по дороге... в средней России, которая, говорят, бедна видами, сколько раз встретится на этом небольшом перезаде такую местности, которые восхитят вас...» Мнение, «что природа груда, низка, грязна», становится все более предрассудком, «наид которым самодовольно подсмеиваются в наше время даже те, которые, в сущности, еще не отдались от него».

Русская природа была эстетически разгадана не только в том отношении, как она «интересна» своим многообразными жизненными проявлениями, но и все более ассоциировалась с революционной борьбой народа. Н. А. Некрасов писал об этом так:

Отдашься невольно во власть
Окружющей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняет ожившую грудь,
Жаждой дела душа закипает.

172

Что, что находили шестидесятники в родной природе: бодрость, мужество, страсть, свободу! Они черпали в ней силы и вдохновение для борьбы. Русская природа становилась союзником русского освободительного движения. В созидаании духовных сил для грядущей революции она заняла важное место.

Так, всем общественным и духовно-эстетическим процессом в стране предопределен был художественный взлет русского пейзажа.

Он начался во второй половине XIX в. Все русские художники, большие и малые, отдали высокую дань вниманию этому жанру. На волне мощного идеального движения эпохи образовалась национальная пейзажная школа, у истоков и во главе которой встал Алексей Кондратович Саврасов — человек могучего таланта и любви к родине, «зачинатель новой эры» (И. Грабарь).

Этот художник, хорошо знавший все западные пейзажные школы, начал с утверждения безусловного реализма в изображении природы. Он жестоко требовал от себя и учеников глубокого изучения всех времен года, всех состояний дня и самых обыкновенных предметов, добивался гипертрофированной проработки натурного материала без какого-либо вольного сочинительства. Мастер считал, что сказать новое и свое слово в пейзаже можно лишь на основе абсолютного знания природы, артистического владения письмовой и живописной грамотой. Но изучение природы не должно быть пассивно созерцательным: надо любить природу, любить русскую землю пламенно и преданно, проникаться глубоким чувствием к народу, ее населяющему.

В природе надо искать затаявшиеся состояния, трогательные изображения, открывать необходимую для пейзажа даль, изучать чисто русский народный жанр. Требование всеобъемлющего реализма соединилось, таким образом, с требованием народности, самобытности творчества, а также с профессиональным решением проблем света, воздуха, без чего невозможно было художественно овладеть родной природой. В результате формировалась живописи крупного масштаба, как бы следя при этом за цветом: «Греческая природа: чем обыкновенее предмет, тем сильнее должен быть поэт».

А. К. Саврасовым написано множество превосходных пейзажей на разные мотивы родной природы. Но подлинной сенсацией в духовной жизни русского общества явился пейзаж «Греческая природа», показанный на 1-й выставке передвижников (1871 г.). Он затмил собой многие тематические картины. Современники увидели в пейзаже настоящую Россию с ее хващающей за сердце красотой, скрытой мощью, исторической жизнью народа. Редкий, если не единственный случай, — пейзаж стал крупным общественным явлением. Красота русской природы заговорила языком истории.

Природа в ее могучем весеннем пробуждении живет в пейзаже своей жизнью. Она лишена цветовых эффектов, вся погружена в рассеянный свет и пропитана благом. В ней идет таинственный

173

процесс таяния снегов и великого освобождения земли. Эта молчаливая, вселенская работа природы отглашается только птичьим гомоном. И все здесь поразительно верно в смысле общего состояния ранней весны, верно настолько, что от пейзажа словно веет дыханием весны, и ты вспоминаешь все о родной земле, что накопилось в сердце от первых дней детства.

Такой идеально-эмоциональной глубины и художественного масштаба мировой национальный пейзаж еще не знал. «Греческая природа» всегда будоражит воображение людей, питать эстетическое чувство и национальное сознание. А. К. Саврасов был признан отцом русского пейзажа, а о его шедевре критики сказали, что это «путеводная звезда», что в ней мы все имеем новый эмоциональный тонус и чуткость в отношении к природе, а также «новое русское осознание красного».

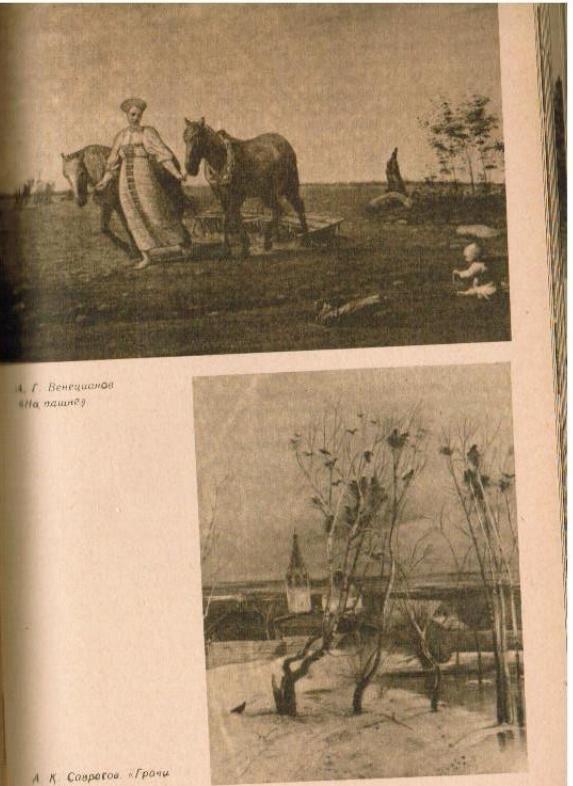
А. К. Саврасов разработал пейзаж, каким он должен быть, практически предложил концепцию настоящего, содержательно-глубокого пейзажа, равного по художественной силе другим жанрам изобразительного искусства; он обрел сполна родную почву для своего творчества, довел до огромной высоты и совершенства дела, начатое А. Г. Венециановым, совершив своего рода гигантский скачок в развитии отечественного пейзажа.

Один из самых талантливых учеников А. К. Саврасова — И. И. Левитан. Он воспринял от своего учителя реалистический метод художественного познания действительности, любовь к родной природе, прониженный лиризм мировосприятия и острое чувство социальности. Все эти замечательные качества пейзажиста по-своему были развиты им.

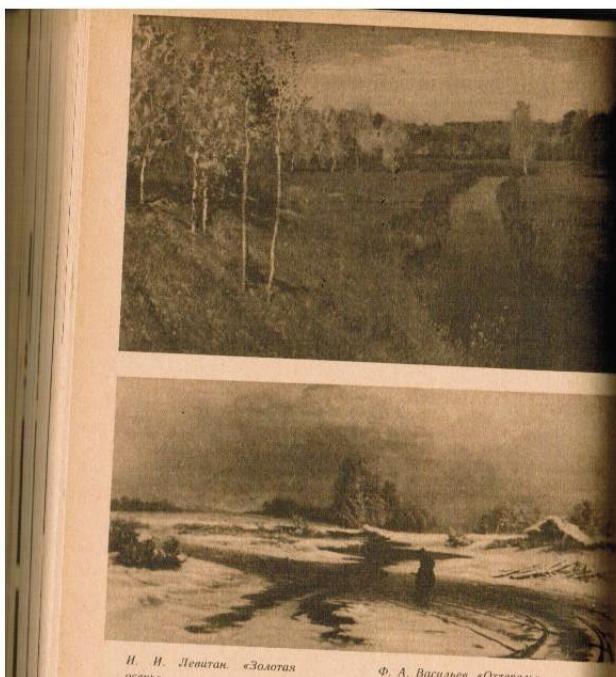
И. И. Левитан создал многие картины природы, полные глубокого смысла и тонкого настроения. Это эпические пейзажи — «Владимирка», «У озера» и «Над вечным покоем»; исторические — «Вечерний звон», «Озеро»; лирические — «Золотая осень», «Март», «Сумерки», «Стога» и др. А. Чехов, высоко ценивший поэтическое чувство художника и его талант, замечал, что пейзаж нельзя писать без пафоса, без восторга. Художник и был в действительности таким пейзажистом. Он показал, как свидетельствовали потом художники, то скромное и скромное, что танцует в каждом русском пейзаже, — его душу, его очарование.

Яркими гранями залегал национальный русский пейзаж в творчестве Ф. А. Васильева.

Каждая картина Ф. А. Васильева о среднерусской природе становилась шедевром («Возвращение стада», «Перед дождем», «Облака», «Заброшенная мельница», «Осень. Болото в лесу» и др.). При соприкосновении с родной природой художник обретал дар ясновидения. Он брал для творчества неяркую красоту и простые сюжеты: жизнь природы в пору весны, лета и осени, в моменты, когда она напрягает силы для своих свершений, или, напротив, отдыхает от очередного круговорота стихий. Живописец стремился охватить природу как сложную задачу, проникнуть в общий смысл предметов, «эмоционально понять их отношения

174

I. N. Lepligak. «Золотая осень».

F. A. Vasilev. «Оттепель».

между собой и значение в духовной жизни человека. Он пытливо и жадно искал эти начала в русском пейзаже.

Одним из его блестательных шедевров явился «Мокрый луг». Изображено: широкий луг с болотом, в котором виден отсвет неба, две птички-старинки, ветлы, небольшое взгорье и неоглядные дали. Но сколько во всем жизни и внутреннего движения! Небо, по которому только что пронеслась очистительная гроза

176

и ливнем, еще клубится облаками, продолжая в себе борьбу света и тьмы, а на земле уже все затихло, успокоилось, пропитывается живительной влагой, наливается соками жизни. Над землей струится в испарение нагретый воздух, кругом все сырьо, мокро, влажна травинка наполняется новой силой и как бы дышит «полной грудью». Умиротворенная и освеженная дождем природа отдыхает, пребывая в безмятежном, счастливом покое. Это — сама материя, оживленная внутренним смыслом, сама Россия в ее величии и задумчивости.

Творческой вершиной художника общепризнано явился пейзаж «Оттепель». В нем показано совершенно иной мир природы, другое, но по-своему велико ее состояние. Еще плотной пеленой лежит снег на ветхой избе и на всем безмолвном пространстве, простирающемся далеко к горизонту. Еще по-зимнему сурово не-бо, забитое темно-синими, клубящимися облаками. Но уже повеяло весенним теплом. Лук из низкого солнца прорвался сквозь тучи, освещая своим почти фантастическим светом вековые деревья, грядой уходящие в дальний лесу, и часть снежной равнины, но не разогнал сизую полумглу и надвигающиеся сумерки. Набухли галой коричневой водой колен дороги, на которой остановились в нерешительности путники — старичок с котомкой на спине и ребенок.

Ф. А. Васильев значительно раздвинул идеино-образные и эмоциональные границы пейзажа, углубил его национальный смысл и звучание. Он свято верил в огромную воспитательную силу пейзажа, утверждая, что если написать картину, состоящую из одного этого голубого воздуха и гор, и передать это так, как оно в природе, то, уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, под одну благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен и покажется во всей своей безобразной наготе. Безграничная вера в правственную очистительную силу красоты природы и побуждала художника на творческий подвиг, совершенный им.

Неподвижную позицию природы привнес в национальный пейзаж А. И. Куинджи. Демократ по убеждениям романтик по натуре, он величаво и красочно выразил в своем творчестве народное мировопонимание, запечатлев безграничный восторг перед прекрасной реальностью. Он живописно представил юг России. Уже не серое небо и унылые деревни, а пышные картины теплого и цветущего края заселили его полотна. Невиданная красота порвала в искусство. Таковы принесшие ему славу пейзажи — «Украинская ночь», «Вечер на Украине», «Березовая роща», «Птицы лунного света в лесу» и др. Живописец заворожил всех насыщенным, чистым и звонким цветом, контрастами освещения феерически прекрасного мира. Для выбранных мотивов природы практически не понадобился пленэр, и художник не увлекся им, как и детальной моделировкой предметов. Зато прием контурного их воссоздания, прием больших линий в изображении мира и красочной декоративной композиции довел до совершенства. Эти

12. Зак. 763. Смольянинов.

177

A. I. Куинджи. «Березовая роща».

пышно-живописные пейзажи восхитили публику. Легендарную славу приобрела жемчужина его творчества — «Лунная ночь на Днепре». Чтобы посмотреть одну только эту волшебную по красоте картину, отдельно выставленную в 1880 г., шли великие толпы народа в течение многих месяцев. Идут люди к ней и теперь. В истории мирового пейзажа нет подобных аналогов.

В пейзажной поэзии А. И. Куинджи есть многоозвучного и перекликающегося с художественным мировосприятием Н. В. Гоголя, тоже прославляющего красоту украинской природы, а именно: взгляд на природу как воззвщенное явление, когда каждый мотив воспринимается уже не только как часть географического ландшафта или страны в целом, а иначе как величавый в своей сущности элемент мироздания в целом. Вспомним для сравнения известные описания Н. В. Гогolem украинской ночи и Днепра.

По-своему могуче и широко осуществила разработку национального пейзажа певец русского леса И. И. Шишкин. О его творчестве И. И. Крамской с полным основанием сказал, что это — верстовой столб в развитии русского пейзажа. И. И. Шишкин явился, пожалуй, самым национальным живописцем природы не по одной лишь мощи, какую он выразил в своем творчестве, но и по национальному убеждению, по той чисто русской художественной программе, какую осуществляла сознательно, гордо, самобытно. Пейзаж должен быть не только национальным, но даже местным, уверял он, надеясь, придет время, когда вся русская природа, живая и одухотворенная, взглянет с холстов русских художников. Наряду с требованием последовательного реализма в изображе-

I. I. Шишкин. «Рожь».

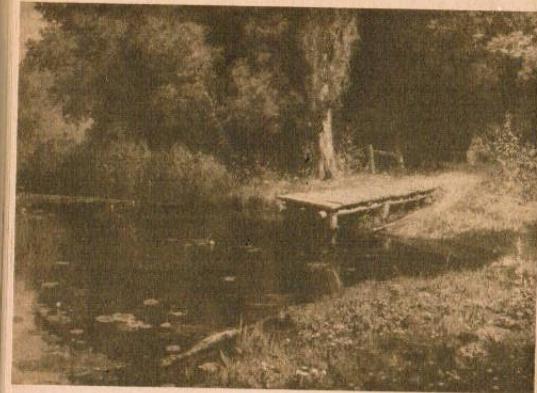
нии природы здесь звучала еще патриотическая привязанность к родной земле. Находясь одно время за границей, художник горько сетовал, отчего он не в России, которую так любят. Его творческим девизом были слова: «Да здравствует Россия (я русский)». Отсюда его постоянное подчеркивание словом и делом национального происхождения пейзажа, глубокой народности. Объективное изображение природы художник возвел в принцип.

И. И. Шишкин воспал не вообще лес, а русский лес с его монументальными соснами и елями, лес величавый, бывлинный, бескрайний, лес с его дебрями, озерами и смолистым запахом, со мхами и седыми туманами. Таковы, например, пейзажи «Дубы», «Утро в сосновом лесу» и торжественный аккорд всего творчества, лебединая песня художника — его знаменитая «Корабельная роща». Нашин вечный духовным достоянием стала и шишкинская «Рожь» — изображение бескрайней русской равнины, золотого моря хлебов, среди которых возвышаются великаны — сосны. Пейзаж обобщенно рисует богатырскую землю и бескрайнее раздолье, на котором есть где развернуться человеку. Художник создал здесь самый впечатляющий образ Родины, живущий в сердце каждого русского. Пейзаж идеино-эстетически перекликается со стихами Н. А. Некрасова:

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор.

12*

179

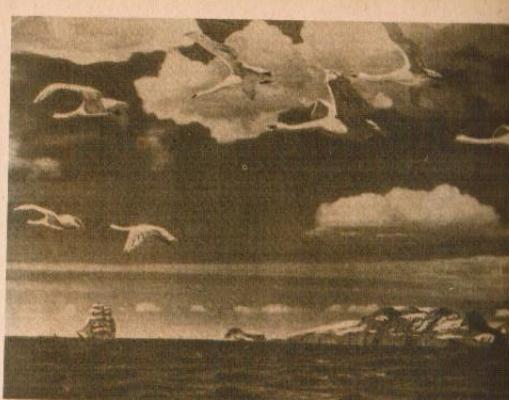

В. Д. Поленов. «Заросший пруд».
С. В. Герасимов. «Ива цветет».

Всех
желаю
Прокрасить!

А. А. Рылов. «В голубом просторе».
К. Ф. Юон. «Мартовское солнце».

«Золотой век» подлинного и высочайшего расцвета национальной пейзажной живописи, а также последующий его могучий отблеск нашли свое выражение в творчестве многих других известных и выдающихся русских художников. Печатью глубокого национального духа и колорита отмечены историко-романтические пейзажи Н. К. Рериха и А. А. Рылова, фольклорные пейзажи В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, М. В. Нестерова, глубоко реалистические пейзажи И. Э. Грабаря, К. Ф. Юона, В. Н. Бакшеева, Н. П. Крымова, С. В. Герасимова, Н. М. Рымадина и многих других художников.

Более обращается к пейзажу современная советская живопись, в которой определенное развитие получила индустриальный пейзаж. Предпринимаются также многие попытки преодолеть тенденцию трактовать родную природу лишь как некий фон для современной техники, для человеческой преобразующей деятельности и проникновенно-поэтически показывать ее в собственной красоте и величине. В этом плане много и плодотворно работают такие художники, как А. М. Грицай, В. Ф. Загонек, А. А. Мыльников, Ю. С. Подолянский, А. П. Ткачев и др. Пейзаж в советской живописи занимает сегодня равноправное место среди других жанров. Все это особая и большая тема для специального разговора. Нам же важно отметить здесь, что весь современный художественный процесс, в том числе и развитие самобытного

К. А. Коровин. «Северная идиллия».

Н. К. Рерих. «Весна священная».

пейзажа в искусстве разных народов Советской страны, оплодотворяется великой пейзажной традицией России.

Истинно говорится, что в пейзаже — душа народа. Но верно и другое: в душе народа живет пейзаж. Целые поколения людей у нас вдохновлялись национальным пейзажем и через него осознавали себя русскими людьми. Учились любить Родину. В городах и селах вивешивались на стенах репродукции «Грачей», «Лесных далей» и «Ржи». Люди постоянно имели перед глазами волнующие образы Отечества. Эти образы, как святыни, формировали национальное чувство, национальную память, связывали в красоте прошлое, настоящее и будущее. В современных наших интерьерах с полированной мебелью и коврами эти репродукции почти исчезли. А жаль: обрываются духовные нити.

Как форма искусства, пейзаж непреходящ, поскольку неисчерпаема в своем эстетическом величии природа. Но то, что уже накоплено человечеством в этой области, огромно. Все это художественное богатство должно служить делу эстетического воспитания в нашей стране, радовать человека, укреплять его веру в возможность разумной и прекрасной жизни на земле.

Духовно-эстетическое единство человека и природы

Коммунизм есть действительное разделение противоречий между человеком и природой. К. Маркс

Но и люблю ее, эту одиозную природу русской земли, и люблю ее... для человека, которого воспитала она из змея своем и которого она обненесет... Ее приводят душевная часть меня самого.

М. Е. Салтыков-Шедрин

Непосредственное восприятие природы и опосредованное эстетическое отношение к ней с помощью искусства на протяжении всей истории человечества формировало у людей чувство прекрасного и эстетический вкус, т. е. понимание красоты и способность наслаждаться красотой, а также потребность в таком наслаждении и в универсальном творчестве красоты. Природа давала формы не только для ее собственного воспроизведения, но и для художественного воссоздания социального бытия людей. Она тысячами нитей вплеталась в творческую деятельность, становясь существенным звеном в духовной жизни всех без исключения народов, населяющих землю.

Некоторые ученые видели в односторонности, когда говорили главным образом о воздействии человека на природу, о ее переделе, преобразовании, изменениях, замалчивая воздействие природы на человека, общество, не раскрывая того важного обстоятельства, что отношение человека к природе есть их взаимоотношение, взаимоотражение, взаимопроникновение. Формы такого союзничества изменялись в разные эпохи, но самый этот факт, как закон, оставался непреложным во всем естественноисторическом процессе, составляющем материальную и духовную жизнь человечества.

Если, бессспорно, ложной и реакционной является всякая абсолютизация природных факторов, отрицающая специфические производственно-экономические законы развития общества и выывающиеся в концепции так называемого географического детерминизма, географической «судьбы» того или иного народа, географической политики, которая обосновывает милитаристское «право» на захват чужих земель, то нельзя признать правильным и принятие, а то и забывание роли географического фактора в жизни всех народов. Материалистическая наука учит нас, что, если этот фактор и не является решающим, он тем не менее

представляет собой важнейшее условие жизни общества, причем не только жизни материальной, к чему чаще всего сводится его значение, но и жизни духовной. Природа существенно влияет на ход всего исторического развития. Она является естественной основой разделения труда, социального и духовного прогресса. Каждая страна представляет собой единство народа, природы и культуры. Вне этого единства она невозможна и непредставима.

1. Роль красоты родной природы в формировании таланта и патриотизма

Духовное соединение с родной природой, определяющее во многом национальный характер, существенно влияет на формирование таланта, особенно художественного, в его национальном своеобразии. Всякий талант есть дарование, выдающаяся природная способность к творческой деятельности и вместе с тем — плод общественных отношений, социальной среды.

Наша страна богата талантами. В каждой советской республике — множество выдающихся писателей, композиторов, художников, деятелей театра и кино. Их творчество — национальное по форме, социалистическое по содержанию — вбирает в себя все многообразие реальной действительности, культурной жизни советского народа, проникнуто идеями советского патриотизма, любви к своей великой Родине.

Художественный талант представляет собой способность к художественному творчеству, т. е. творчеству красоты, в основе которого всегда лежит развитое в высокой степени чувство прекрасного и образная фантазия. Все эти свойства поэтического таланта неотделимы от национального психического склада и являются одним из важных его проявлений. Становление художественного таланта в системе общественных отношений включает в себя, естественно, и отношение к прекрасной природе Родины. В этом эстетическом дне впервые порождается чувство прекрасного и самый порыв к творчеству, складывается гармоническая натура художника, вызревает его поэтический дар. Отсюда каждый самобытный художник становится национальным в своей эмоционально-естетической сущности. Он закономерно предстает выражителем народного духа и певцом родной природы.

Рассмотрим несколько примеров.

Пушкин в этом отношении был весьма примечательным явлением: его чисто русская художественная гениальность отчетливо имела в качестве своей естественной основы певчую и светлую природу России.

В Москве, по свидетельству биографов, дядька Никита Козлов показывал юному Пушкину окрестности города, Кремль, лазали на колоколию Ивана Великого. Двадцатилетним его отдали в лицей, и мальчик был ослеплен красотой Царского Села с его

А. Н. Васнецов.
«Площадь Ивана Великого в Кремле».

Н. П. Ульянова.
«Пушкин в царскосельском парке».

парками и зеленым лугам, классическим искусством, символами военной доблести и славы русского оружия. Но прежде всего заворожила его природа. Она разбудила в нем поэта:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являясь музя стала мне.

В этих строках из «Евгения Онегина» Пушкин поведал о первых поэтических толчках, истоках и движениях его души.

А потом было село Михайловское — древняя псковская земля, удивительное птичье, цветочное и зеленое царство, где, по словам поэта, все — загаденные, все — поззия, все — рай:

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбьи белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты...

Михайловское в пору весны, лета и особенно осени с ее очарованием стало для Пушкина образом Родины, разлитым во всей его поэзии и обнискающим самого поэта, строй и музыку его души.

Стать национальным поэтом — значит впитать в себя непосредственное созерцание краски, образы и предания родной земли, воспламениться любовью к ней и выразить все это вдохновенным словом. Древнеславянская природа псковского края явилась питательной почвой и поэтическим арсеналом пушкинского гения и одновременно великим его учителем. Поэт писал:

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихарь буйный,
Иль иволги напев живой...

Поднявшись в своем творчестве до всепроникающей гармонии, погружавшей в природе, Пушкин впервые во всем русском искусстве осуществил поэтическое открытие русской земли, утвердил «национальное видение... природы».

Подобно тому как Лермонтов впоследствии заметил, что его гений сплел себе венок в расщелинах кавказских скал, о гении Пушкина можно сказать, что он сплел себе венок на берегах реки Сороти, на зеленых холмах Михайловского и Тригорского. «... В Михайловском», — пишет о Пушкине С. С. Гейченко, — он осознал, «зачем на свет родился». Жизнерадостная любовь к родной земле озарила своим светом и самий его талант.

Глубоко русское начало в таланте Пушкина не только не ограничивало этот талант какой-либо национальной узостью, ущемляющей самосознание иноzemных народов, а, напротив, обнаруживало в нем с громадной силой общечеловеческую творческую способность, свойство глубоко проникать в природу и жизнь других стран. Отмечая то обстоятельство, что Пушкин «русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отзываются...». Свойство это разрасталось в нем постепенно, и он отклинулся бы потом, целиком на всю русскую жизнь...». Н. В. Гоголь писал вместе с тем: «И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь

запах, цвет земли, времени, народа. В Испании — он испанец, с греком — грек, на Кавказе — волынный горец...» Оставаясь чисто русским, Пушкин был всеевропейским, всемирным поэтом и человеком.

Столь же велико было значение Орловщины в формировании художественного таланта И. С. Тургенева, ставшего великим певцом русской природы. Писатель пережил с детских лет и сохранил на всю жизнь радость открытия удивительного мира русской природы. Он восторгался великолепием своего сада с его ослепительно яркой зеленью, молодостью, свежестью, мольбой, соловьями; с его ивальгами, дроздами; восхищался запахом соломы и березовых почек, солнцем и лужами по дорогам. Отрадное и веселое, никогда не покидающее его чувство природы Орловского края он называл «чувством родины» и счастьем «принадлежащим русскому народу», «своей стихией», опорой и нессяким источником художественных вдохновений. «Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу...» — говорил писатель.

«Записки охотника» явились одним из самых лучших описаний природы. Они так верны, светлы и ясны, что, говорил В. Г. Белинский, «всегда узнаете в них нашу родную, русскую природу...». В этих описаниях заключено обаяние лирического таланта И. С. Тургенева.

Становление художественного таланта есть всегда становление человека, т. е. процесс накопления им духовного богатства. В совокупности многих факторов, кардинально повлиявших на сложение исполнительного таланта Л. Н. Толстого, одно из первых мест занимает природа Ясной Поляны, где он родился, жил и творил. Это прекрасное местоположение, как бы завершает среднерусский, центрально-исторический треугольник (Псков, Орел, Тула), который дал миру так много великих русских писателей. Толстой полюбил эту природу с самых ранних лет и от рождения до пятилетнего возраста, по его словам, приобретал от нее и всей окружающей среды столь много, что жил блаженной жизнью, испытывая потом всегда счастье от общения с родной природой.

Писатель не уставал любоваться и привлекательной мягкостью Подмосковья и восхищался грозами, метелями, ураганами, наслаждался снегом, небом, травой, посаженными березовой рощей, любил собирать букеты полевых цветов. Красота мира, признавалась им, побудила меня, и я радуюсь жизни; до умиления трогает природа: луга, леса, хлеба, пашни, покос: «Самая чистая радость — радость природы!». Страшная ошибка, считал Толстой, думать, что прекрасное может быть бессмыслицей. Красота бесконечно содержательна. В природе его волновали естественность вещей и великий порядок, равновесие сил и могучий ток жизни, чарующая поэзия бытия. «Смотрел... на прелестный солнечный закат, — писал он. — В нагроможденных облаках просвет, а там как красный неправильный угол, солнце... И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания... а это один из вечных миров,

который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Ясная Поляна подарила Толстому истинное и взволнившее понимание красоты, столь необходимое художнику и пытающему его талант, привела к высокому пониманию мира в целом, своего предназначения в нем и места в чреде человеческих поколений, также оформила эмоциональное осознание Родины. «Без своей Ясной Поляны, — заявил Толстой, — я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его. Вот эта пристрастная любовь ко всей русской земле и сделала Толстого подлинно национальным писателем, во многом предопределив титанический масштаб его таланта и наполнив его творчество высочайшей поэзией... Толстой любит природу и изображает ее с таким мастерством, — отметил Г. В. Плеханов, — до которого кажется, никто и никогда еще не возвращался. Природа не описывается, а живет у нашего великого художника. Иногда она является даже как бы одним из действующих лиц повествования: вспомините несравненную сцену святочного катания Ростовых в «Войне и мире».

Свое эстетическое понимание природы Толстой поднял до высохайшей философии бытия. Он находил в природе не только гармонию и свет, но и нравственный смысл. «Все недобре в сердце человека, — читаем мы в рассказе «Набег», — должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим неоспоримым выражением красоты и добра». В нравственно олицетворяющей и воззвывающей душу красоте природы писатель видел живую радость, источник человеческого совершенствования, вдохновляющую силу творчества, огромное, величественное которой ничего нет. «...Красота одолевала меня, — писал он, — и мгновенно, с силой неожиданной действовала на меня... я чувствовал как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу... Тотчас же мне хотелось любить. Я даже

Н. Е. Репин. «Толстой на отдыхе».

чувствовал в себе любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго...»

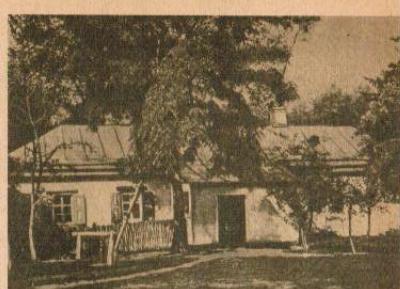
В своем эстетическом мироощущении, по глубокому замечанию Г. В. Плеханова, писатель четко разграничивал его личное «я» и прекрасное «не я» природы. Это прекрасное «не я» стало волновать Толстого, что оно всегда ассоциировалось с бессмертием. Ему, по мысли Плеханова, нужно было то бессмертие, при котором он не переставал бы чувствовать вокруг себя жаркий воздух, делающий глубокой голубизну бесконечного неба... для него не могло быть ничего утешительного в христианской мысли о бессмертии души: ему нужно было бессмертие тела, чтобы вечно наслаждаться прекрасным «не я» природы; в нем жило языческое сознание своего единства с природой.

Все наши прославленные писатели и художники единодушны были во мнении об огромном и благородном влиянии на них прекрасной природы родной земли, которая хранит себе труд и память поколений. Ненасытное восприятие природы со всеми ее животворными началами, золотой запас впечатлений детства и юности давались каждому истинному художнику на всю жизнь, были основой основ поэтического постижения мира. Опытение этой красотой формировало высокий строй мыслей, самый талант и потребность рассказать о переполняющих душу чувствах. Русское подотчетье отдавалось пленительной красотой в «Антоновских яблоках» и других произведениях И. А. Бунина, творчеству которого полно было «живого радужного блеска и звездного сияния» (М. Горький). Донские степи наполнили своей позней творчеством М. А. Шолохова.

Светлый талант художников, вышедших из недр родной природы, вобранных в себя ее силу и красоту, столетиями формировал и формирует национальное самосознание и талант нашего народа. Об этом очень хорошо сказал К. Г. Паустовский: «Своим моральным качеством, талантливостью и творческой силой русский народ обязан, среди других причин, и нашей природе, сила ее эстетического воздействия так велика, что не буде ее, у нас не было бы такого блестящего Пушкина, каким он был. И не только Пушкина, но и Лермонтова, Чайковского, Гоголя, Горького, Тургенева, Льва Толстого, Пришвина, и, наконец, не было бы замечательных художников-пейзажистов: Саврасова, Левитана, Борисова-Мусатова, Нестерова, Репина, Ромадина и многих других».

Прекрасная природа Родины формирует не только художественные таланты, но и духовный мир каждого человека. В. И. Ленин на всю жизнь был пленен красотой Волги и ее утесов, откуда виделась ему вся Россия. В годы эмиграции он жил этими светлыми воспоминаниями и тосковал по родным просторам, лесам, стеним, оврагам, жаворонкам; говорил о настоящей русской зиме, о санном пути, о морозном чистом воздухе, о хорошей поздней осени.

Большие Сорочинцы.
Дом, где родился
Н. В. Гоголь.

Заспирать любовь к Родине — значит развить в себе талант быть Человеком, Гражданином.

«Мы любим нашу родину, — справедливо утверждал А. Н. Толстой, — потому что это наша родина. Человек, не способный к этому высокому чувству, — мертвый человек. В таком человеке я вижу врага, сколько бы он мне ни говорил о любви к человечеству».

Все сказанное позволяет понять, насколько велико и многозначительно воспитание учащихся прекрасной природой своей Родины. Отсюда, как от родника, «начинаются» поэты, художники, писатели, общественные деятели Отчизны.

Национальный характер проявляется, естественно, в том, что и как человек любит. Наша любовь к родной природе со всей ее красотой есть не одно из мимолетных и побочных чувствований, а глубинный и существенный элемент духа. Это чувство столь же криво, как любовь к матери и отцу. Не случайно Родина со всем ее природно-историческим обликом и сутью именуется Отчизной, Отечеством — землей наших предков.

Хочется подчеркнуть, что понятие Родина у советского человека — объемное, широкое. Ныне мы говорим: Советская Родина. Не случайно появилась понятия родина «большая» (вся советская страна) и «малая» — (земля, где родился).

Любовь к Родине священна. Выше и сильнее ее нет ничего на свете, и коренится она во всем существе каждого человека, не растерявшего себя, не утратившего под внешним и чуждым влиянием сокровенного начала в себе, не утратившего память о своей родословной. Любовь к Родине — это любовь всеохватывающая, пламенная, тоскующая, энергическая. Проявляется она как патриотизм. Именно, в нем достигается высшая мера национального духа. Патриотизм органически свойствен разным народам. Присущ

B. M. Васнецов. «Богатыри».

он и народу русскому как великое его национальное духовное достояние и сила.

Любовь к своей земле, без какого-либо чванства, слепоты и зазнания, греющий душу образ Родины неотъемлем от прекрасной природы Отечества. Более того, при слове *Родина* перед нашим умственным взором встывают прежде всего картины родной природы. Красота воспеляет в душе такие же жгучие и сладостные чувства, которые удерживаются в ней крепко и опорно, дают ей свет и силу, приобщают к мужеству и яркоживописи в делах.

...Вспоминается минувшая война. Советские войска освободили пользу за пятью свою землю. Вся огненная, изрытая траншеями и взрывами снарядов, она в глазах и сердце каждого солдата была особенно дорога и прекрасна. Это ощущение израненной земли еще более обострялось перед лицом всездевящей собственной смертельной опасности. Навсегда врезались в память те романши, что крестили за бурствером оконца, тот пригорок, который ты, сражаясь, полил своей кровью, тот багряный осенний лес, который горел вдалеке, когда тебе несли на носилках. Прошли годы, а эти картины отечественной природы, которую ты сам выстрадал, стоят перед глазами как живые.

Среди всех видов оружия, каким был побежден завоеватель и изгнан из пределов нашего Отечества, огромную роль сыграло духовное оружие — советская идеология и национальное чувство родной земли. В этом колossalном собирании сил, которые не-

обходимы были для освобождения Родины, названные духовные факторы оказались особенно значимы. К этим идеино-психологическим истокам советского человека возвало все прогрессивное человечество, на них нацелился, в них верили, как в чудотворную силу. И сила эта со всеми ее светлыми чувствами и высокими познаниями развернулась широко, прониглая гигантски. Была одержана с участием всех народов великая победа!

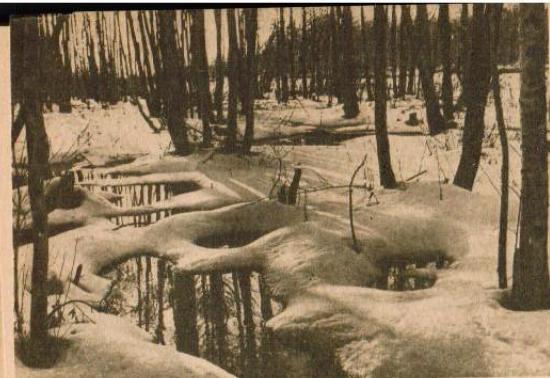
Солдат на фронте вспоминал светлое и неоступно две главные вещи: лица родных людей и родную сторону, отрадно запечатленную в сердце с детских лет. Это было его Родина. То и другое шло с ним в бой, становилось его внутренней обороной, энергией, волей и отвагой. С этим духовным вооружением он готов был к каждой минуте мужественно встретить смерть, пожертвовать собой ради спасения Отечества. Таких примеров беззаветного служения Родине война оставила великое множество. Нет, не прошли бесследно уроки красоты, полученные в разные годы от родных лугов, лесов и небес, от яблонь, посаженных отцом, от ближайшей речки в камышах, лилиях и соловьином поиске, от любвиной тропинки в лесу, от утренней сизой росы на травах, от огромного жаркого поля, откуда лишь на горизонте виднелось родное село... Всё эти волнующие воспоминания сливались в одно огромное, переполняющее душу чувство, которым солдат шел в атаку. Красота родной земли переплывалась в мужество.

Вернувшись с фронта, я еще в шинели поспешил обойти все любимые места, которые лелеяли душу на войне, виделось во сне. Свидание было волнующим. Удивительно верно, глубоко по смыслу сказано:

Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен!

Дым Отечества... Вот ощущимый образ Родины! Долго смотрел я сквозь золото листьев, лежа на спине, в голубое небо, где высоко, высоко беззвучно кружились какая-то птицы. Пламя осени и тишина ясного неба под резким контрасту с войной, помню, потрясли меня до глубины души. Приняв к родной земле, я обнял ее обеими руками и в слезах целовал. А в очередной День Победы посадил новый сад.

Природа остается для каждого ветерана войны могучим духовным стимулом и теперь — в дни торжеств, сомнений, тревог и всевозможных перегрузок. Она дарит самую высокую радость, питает совесть и честность. Бессменно, прав писатель В. Белов, который писал: «За тысячи лет исканий, войн, страданий и изощренной в поисках счастья, человек ничего не придумал для себя лучшей свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережженной солью, лучше смоляного запаха и гулкого удара шиншик об родимую землю». Тонкий свист рыбачка... костер, раздваивающийся волны, сосновая лапка на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи самых неприметных и доступных

вещей делают меня счастливым». Природа, справедливо утверждает далее автор, по-своему формирует людей высокого нравственного типа и показывает это на примере России. Обратимся и мы к тому же примеру.

Зеленый цвет нашей земли — цвет надежды, полнос движений и неба, изменчивая палитра красок, тысячи озер, в которых испокон веков смотрелась и смотрится Россия; край, где реки льются чистым серебром, где ветерок степной ковыль колышется (А. К. Толстой), где много просторя и гулит свежий ветер, где щедрая на снег зима и на дождь — лето, страна, где находится центр Европы (Прикарпатье) и проходит граница между Европой и Азией (восточный склон Урала), — все эти цвета, формы, местоположения, ульбки природы, ее очарование и красота, исторически вымпелясь в быту, жизнь и борьбу народа, воспитывали именно такой высокий нравственно-психологический национальный тип человека.

В особенности чисто русской природы кроется особенность русского народа. Эта природа представляет собой невыразимую красавицу смесь из лиственных и хвойных лесов, травянистых растений, заливных речных пойм и укатаанных кустарников возвышеностей. В ней все есть и все рядом: пашни, луга, леса, озера, города, реки, деревни, все красочно и все пребывает в гармонии... «Русская равнина», — пишет он, — «выковала за минувшие века людские характеры под стать своей широте и размаху, привила редкостную добруту, трудолюбие и хлебосольство. Прелесты полей и лугов дала женщинам и девушкам задумчивый взгляд, васильковых глаз, напевность речи и грустно-красирные песни, которые вплетаются в нашу жизнь, как полевые цветы в празднич-

Март в зоопарке

Oscillation MC

ный венок... На всем своем протяжении Волга улыбчиво-спокойна, мощь ее не страшит, а вызывает гордость. Она дала пример величия и простоты, перекликаясь в этом с характером природы на берегах своих — торжественной и тихой, с привычками и наклонностями народа, изданна обжившего свою главную реку».

Широта, величие и размах русского человека, внушенные ему бескрайним пространством Родины, сильно ощущены уже в «Слове о полку Игореве», где одновременно обозначена эпическая география страны, брошен орлиный взгляд на необхватные русские земли. Нескончаемое пространство России, где есть куда податься человеку, разгуляться ему и развернуться его силам молодецким, проходило в людях удачу и подвижничество. В этой великой и могучей географической колыбели выросли и сложились во всей своей мощи былинные народные образы Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Олеши Поповича, Микулы Селяниновича. Все они — истинно русские, национальные типы человека, развившиеся и блеснувшие во всей красе своей, во всем исполненном величии. В них заключены сокровища нашего народа, мера и обаяние национального русского духа.

Завораживающее глаз пространство Родины вызывало в людях чувство свободы. «Для русских,— отмечает академик Д. Лихачев,— природа всегда была свободой, волей, привольем. Прислушайтесь к языку: поглядь на воле, выйти на волю... Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля — это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством... Труд подневольный, а природа кругом волная. И природа нужна была человеку большая, открытая, с огромным кругозором. Поэтому так любимо в народной песне полюко-поле... Русское понятие храбрости — это удача, а удача — это храбрость в широком движении. Это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости... Да и в корне слова «подвиг» тоже «застягло движение»: «по-двиг», то есть, то, что сделано движением...» В связи с этим нельзя не вспомнить и слова Н. В. Гоголя о том, что народ русский на пространстве своей величавой Родины добывал «какой-то всемирный язык» затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному».

Национальное ощущение российского пространства с его бесконечными дорогами, широкими степями и неведомыми лесами, где вольно дышится, выражалось не только в народных сказаниях и языке, но и в бесчисленных «протижных» песнях, уильных, но полных энергии языческих, разбойничих, катаржных, бродяжных песнях, которые пелись всеми, кто тосковал по воле, а также во всей русской лирической поэзии.

Наша национальность необычайно богата. Она образовалась из многих исторических слагаемых, среди которых мы особо выделили природу. В ней все богатство, великолепие и разнообразие

этой чудно украшенной земли сплелось, воспламенилось и завершилось; в ней родная природа с ее особенной красотой и статью отслонилась, подобно годовым кольцам в срезе дерева. Природа отзывалась в обычаях, обрядах, творчестве и во всем существе русских людей. «...Через многие века и эпохи,— пишет Ф. Нестеров в своей интереснейшей книге «Связь времен»,— передаваясь от поколения к поколению, складывались те черты и свойства, которые вкупе составили национальный характер».

Этот многоцветный характер обогатил человечество. В. И. Ленин говорил о национальной гордости великороссов. Отмечая то обстоятельство, что неприлично забывать о громадном значении национального вопроса, как и нельзя не видеть существования двух национальных культур в каждой буржуазной культуре, он утверждал, что мы, русские, любим свой язык и «прекрасную нашу родину», что великорусская культура характеризуется именами Чернышевского и Плеханова, великорусская нация дала человечеству не только свою мысль и свое искусство, но и великие образцы борьбы за свободу, за социализм, гордая Великороссия строит свои отношения с соседями на человеческом принципе равенства. В работе «О национальной гордости великороссов» В. И. Ленин писал, что все прогрессивное и демократическое в русской нации позволило занять ей почетное историческое место в семье всех народов» (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26).

Идея создания бесклассового, подлинно гуманистического общества есть идея коммунистическая. Народ наш исторически сформировал в себе и прошел через все века это величайшее коммунистическое призвание. Но случайно он первым совершил социалистическую революцию, создал Союз равноправных социалистических республик, играет сегодня выдающуюся роль в социалистическом сообществе народов и в мировом освободительном движении. Наша глубоко интернациональная национальная сущность является также залогом великого будущего Советской России. На это важное обстоятельство прямо указано в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик»: «Решающую роль в создании единого союзного государства,— говорится в нем,— сыграла РСФСР, вокруг которой на добровольных началах сплотились все советские республики.. Русский народ, не считаясь с трудностями, оказывая бескорыстную помощь другим народам страны в отставании их революционных завоеваний, внес неоцененный вклад в преодоление отсталости бывших национальных окраин».

II. Эстетическое единство человека с природой в условиях социализма

Мы рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с эстетическими отношениями общества к природе и духовным становлением человека под влиянием ее красоты. Эти отношения много-

197

образны, сложны и противоречивы. Будучи одним из способов существенного обогащения и самоутверждения людей, они влияют на общий поток развития человеческой культуры.

Поскольку эстетические отношения общества к природе осуществлялись всегда в рамках определенной социальной формы, они испытывали на себе ее влияние. Стихийное частнособственническое природопользование в классово-антагонистических формациях отчасти ограничивало или же совершенно искажало эти отношения. Полнее всего данное противоречие проявилось при капитализме, которому свойственны экономическое хищничество, грабительская мораль наживы и милитаристские устремления, грозящие погубить не только человечество, но и всю природу. Именно капиталистическое хозяйствование, основанное на жесточайшей эксплуатации природных богатств и человеческой рабочей силы, породило антагонизм между человеком и природой, обусловленный отношениями людей к природе как к чему-то чужому и враждебному противостоящему им и, следовательно, вызвало к жизни самые крайние, самые уродливые формы эстетического отчуждения от природы.

Непреодолимым препятствием на пути решения данной задачи стоит своеобразный интерес частного предпринимательства. Именно этот интерес исключает всеобщий контроль над многообразными отношениями к природе и возможность сложных и дорогостоящих мероприятий по охране природы. Вот почему многие усилия буржуазных стран и правительства преодолевать экологический кризис не дают и не могут дать существенных результатов. Хронические угрожающей для всего буржуазного мира продолжают оставаться экологическая ситуация и проблема сохранения эстетического потенциала природы. История властно требует сегодня в мировом масштабе такой социальной формы жизни, которая способна кардинально разрешить противоречие между человеком и природой. Этой задаче может осуществить и осуществляет только социализм.

Упразднение частной собственности, считал Маркс, ведет к полной эманципации человеческих чувств и свойств. При социализме потребность в природе и пользование ею утрачивают свою эгоистичную суть, а природа вполне раскрывает людям свои свойства. При этом «воздействие внешнего мира, вызывающее у индивида действительное развитие его задатков, будет взято под контроль самих индивидов, как этого хотят коммунисты» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 282). В результате ликвидации классовых различий между людьми, религиозных представлений и гologого практицизма получают неизмеримо более широкое развитие эстетические задатки и способности людей, природа выступает не только как объект труда и материального потребления, но и как предмет наслаждения.

Социалистическое плановое общество, основанное на гуманистических началах, способно преодолеть стихийное отношение к природе, установить общественный контроль над природой и

общественное регулирование отношений к ней. Коммунизм, говорил далее Маркс, есть действительное решение этой загадки истории, и он знает, что есть такое решение (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 588).

Марксистская программа социалистического преодоления противоречий между человеком и природой, ликвидации отрицательных последствий практического вмешательства в природу, а также прогресса в духовном, эстетическом ее освоении находят сегодня свое реальное осуществление у всех народов Советской страны, о чем свидетельствует расцвет наших национальных культур.

Задачи установления общественного контроля над природопользованием и охраны материальных и духовных ресурсов природы систематически решались на протяжении всех лет Советской власти. Сразу же после свержения Великой Октябрьской социалистической революции 26 октября (8 ноября) 1917 года В. И. Ленин был подписан исторический декрет «О земле», который имел не только громадное социально-экономическое значение, но и явился выражением истинно государственной заботы о богатствах родной природы. Вскоре был принят декрет «О лесах» и декрет «Об охране памятников природы, садов и парков». Летом 1918 года приступила к работе Межведомственный комитет по охране природы при Наркомпросе РСФСР. В 1924 г. создается Всероссийское общество охраны природы, а 7 января 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР издают декрет «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы».

Все эти действия и меры молодого Советского государства были установлены принципиально новых, социалистических отношений общества к природе, заботливым и рачительным хозяйством которой стал весь народ. Большая природоохранная и природоуглубляющая работа нашей партии, правительства и широкой общественности проводилась до и после Великой Отечественной войны. Ввойне европейской территории страны понесла колоссальный ущерб. Родная земля была разграблена врагом, опалена огнем, изрыта окопами, повита колючей проволокой, исковеркана взрывами снарядов.

Вместе с восстановлением страны возрождалась и хорошила наша земля. В ходе социалистического строительства окончательно было преодолено стихийно-собственническое отношение к природе и залечены раны, нанесенные ей войной. Однако невозможным оказалось сразу предотвратить многие негативные следствия научно-технической революции, проявляющиеся независимо от социальной системы: промышленное загрязнение воздуха; воды, земли и т. д. Возникли и такие серьезные препятствия, как переходы промышленного, потребительского и узковедомственного отношения к природе, бесхозяйственность и головотяпство в природопользовании. Все это, вместе взятое, явилось причиной того, что экологические проблемы остро встали и перед нашей страной.

Особое внимание решению экологических проблем уделяется в эпоху развитого социализма.

199

Разработана система государственных мер по налаживанию экологических связей в природе и отношений к ней, по восстановлению и охране ее богатств.

В конце 60—70-х гг. Верховный Совет СССР утвердил «Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик», «Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик», «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах», «Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик», было принято постановление Верховного Совета СССР «Об мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», организованы десятки государственных заповедников. В 1976 г. вышла в свет книга «Правовая охрана природы в СССР», где собраны все социалистические законоположения, связывающие жизнь общества с жизнью природы, регулирующие течение природных процессов, на которых сказывается могучая техническая деятельность человека. Этот ряд законов определил также формы контроля за их выполнением и гражданский долг каждого советского человека по отношению к природе.

СССР заключил соглашения о сотрудничестве в охране природы с США, Англией, Францией, Бельгией, Данией, Канадой, Финляндией, Швейцарией, Италией. Природоохранные предложения нашей страны, ГДР и Венгрии на Общевосточноевропейском совещании в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе нашли отражение в Заключительном акте совещания. В нем говорится: «Защита и улучшение окружающей среды, а также охрана природы и рациональное использование ее ресурсов... являются одной из задач, имеющих большое значение для благосостояния народов...»

Дальнейшим важным этапом на нашем природоохранном пути было принятие в 1977 г. новой Конституции — Основного Закона СССР, где в статьях 18-й и 67-й сказано: «В интересах настоящего и будущего поколений в СССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды... Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатство». Социалистические отношения к природе получили, таким образом, всестороннее юридическое обоснование, были сформулированы основные принципы гуманистических связей советского человека с природой. Охрана природы стала государственной политикой, целенаправленной деятельностью всего советского общества.

Развитием конституционных положений явились принятые Верховным Советом СССР закон «Об охране атмосферного воздуха» и упоминавшийся уже нами закон «Об охране и использовании

животного мира», а также дополнительный ряд природоохранных всесоюзных и республиканских законоположений, углубляющих и расширяющих действующую в нашей стране природно-правовую систему. Животный мир СССР и другие природные богатства страны были объявлены государственной собственностью. Чрезвычайно примечательно и то обстоятельство, что в этих документах говорится не только об охране природы с ее сырьевыми ресурсами, но и об использовании ее в эстетических целях, о необходимости облагораживать и украшать природу. Такой конституционной и правовой практики не знала ни одна буржуазная страна в мире.

XVII съезд КПСС еще более широко сформулировал и свел воедино природоохранные идеи и задачи развитого социалистического общества, разработал стратегию естественноисторического прогресса нашей страны. Центральный раздел «Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года» называл — «Охрана природы». Это — важнейшая часть программы коммунистического строительства. В разделе говорится о научно обоснованной, комплексной и целенаправленной деятельности по обеспечению рационального использования и воспроизведения природных ресурсов родной страны, деятельности, в которой воплощаются основные черты и идеалы нашего общества.

Советское государство запланировало улучшить охрану своих морей, рек, озер, водных источников и Арктического бассейна; усилить работу по сохранению и защите всех без исключения природных уголей; улучшить качество лесов в Европейско-Уральской зоне СССР; создать научно обоснованную сеть заповедных территорий и национальных парков, а также новые, благоустроенные зеленые зоны в городах, поселках и вокруг них; ограничить рост крупных городов и развивать малые и средние города, где люди будут находиться ближе к природе; улучшить технические средства, стиль и методы в деле охраны природы, а также совершенствовать государственное управление и контроль в области природопользования; шире привлекать общественность к охране природы, используя творческую активность трудящихся. На XXVI съезде КПСС было выдвинуто требование, чтобы все окружающее нас несло на себе печать красоты. Здесь имеется в виду, естественно, и родная природа.

Такие основные черты этого грандиозного социально-экономического и социально-эстетического плана преображения и благоустройства нашей земли, которая должна стать прекрасным жилищем коммунистического общества. В нем воплотились мечты и чаяния всех народов и гуманистов всех времен, нашла реальное подтверждение марксистско-ленинская теория коммунистического переустройства жизни как перехода из царства необходимости в царство свободы, т. е. общественного господства и над отношениями к природе.

Реализация этого плана — дело сложное. Она уже широко осуществляется, но требует решения многих задач образователь-

но-воспитательного характера. Как ни хороша сама эта программа действий, решающее значение имеет человеческое отношение каждого жителя нашей страны к родной земле, осознание им гражданского долга и своих обязанностей перед природой, знание законов и личная ответственность за их всеобщее выполнение. Эти свойства необходимо воспитывать в людях повсеместно, систематически и всеми доступными средствами, ибо только в этом случае можно достичь действительного общественного контроля над отношениями к природе.

Такое воспитание в нашей стране признано преодолеть и искоренить три основные силы, серьезно тормозящие установление подлинно коммунистических отношений к природе. Это, прежде всего, психология вседозволенности, прикрытое или явного индивидуального и ведомственного браконьерства, когда слишком ретивые, жадные до всего и одесленные личным интересом люди обворовывают природу, действуя по принципу: после нас хоть потоп, хоть трава не расти, а в результате трава действительно не растет. Когда действуют не хозяева своей земли, понимающие ее как общегородское достояние, а хозяйки и рвачи, то в отношении к ним юридические санкции есть единственная эффективная мера воспитания. Всякие хищения природных богатств должны рассматриваться без каких-либо исключений и оговорок как антиобщественные действия и караться как преступления по отношению к природе и к другим людям. Только таким путем может быть пресечено это зло и выработано умение по-государственному относиться к природе. Закон, предлагающий меру ответственности за его нарушение, должен действовать неукоснительно.

Порча природы происходит также по причине правового невежества и моральной безответственности. Часто люди нарушают закон, потому что не знают его. Они поступают согласно своей доморощенной «философии»: от природы не будет. И наконец, есть еще одна сила, стоящая на пути коммунистического природоиспользования: это заскорузлая привычка все захламлять вокруг себя, свидетельствующая об элементарной эстетической невоспитанности. «Умение» на самом видном месте организовать большую или малую свалку, обезобразив лицо поселка, его окрестности, свойственно в большой мере не одним только хозяйственникам, но и многим людям разного образовательного уровня и должностного положения: у них нет заботы о внешнем виде своей местности и всей нашей Родины.

Таковы силы сопротивления. Чтобы их сломить, нужна огромная воспитательная работа, неотступное применение правовых мер, участие всех средств информации и пропаганды. Важная роль в этом деле принадлежит советскому искусству, в частности литературе. Значительные успехи достигнуты у нас в песенной лирике, посвященной русскому полю, русскому лесу, русскому небу. Все это наилучшим образом воспитывает людей и преодолевает в какой-то степени душевную черствость. Наша литература по-настоящему обеспечена современным состоянием проблем

«Природа и человек». Она с широких позиций художественно и философски осмысливает сложившуюся ситуацию.

Такие писатели, как В. Астафьев, Ч. Айтматов, В. Распутин в своих романах «Царь-рыба», «Белый пароход» и «Прощание с Матерью» во весь голос заговорили о проявлениях эгоистического, жестокого отношения к природе. Они утверждают своим произведениями советственное отношение к природе. Кто зол к природе, сказали нам эти писатели, тот зол и к людям.

И все же невозможно остановить жизнь, «победить» красоту земли. Потребность людей в этой красоте вечна и ничем не истрачима. В. Распутин пишет в своем романе: «Текла в солнечном синии Антара... текло под слабый верховик с легким шуршанием время. За спиной лежала Матера, омываемая той и другой тенью; высоко над головой висело небо. Прекрасна, значит, земля под ним, если так красиво и жутко небо. Остановят Антару — время не остановится... Уйдет под воду Матера — все так же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо».

Нравственные уроки, которые дает литература, заключаются в том, что при осуществлении необходимых хозяйственных задач недопустимо быть беспощадными к природе и людям и что истребление естественной красоты, принадлежащей всем, бесчеловечно и противообщественно. Если в прошлом веке говорилось, что красота должна спасти мир, то мы имеем основание сказать, что разум и гуманизм должны сегодня спасти красоту. «...Наша задача... сейчас», — справедливо замечает академик Н. И. Конрад, — во включении природы не просто в сферу человеческой жизни, но и в сферу гуманизма... Без этого наша власть над силами природы станет нашим проклятием: она выхолостит из человека его человеческое начало».

Наконец, огромная природоохрannая роль школы. Именно она и ряд других средств воспитания более всего должна преодолевать эгоистическое отношение к природе, крайний рационализм и техницизм, которые теснят и ограничивают эмоциональную культуру человека, а также негативные следствия урбанизированной жизни, отделяющей человека от природы. Одним словом, школа обязана систематически и целенаправленно формировать гуманистическое сознание учащихся, способное окончательно победить равнодушие и своеокартие в отношениях к природе. «Главное сегодня в том, — говорилось на XXVI съезде КПСС, — чтобы повысить качество обучения, трудового и нравственного воспитания в школе, изжить формализм в оценке результатов труда учителей и учащихся, на деле укрепить связь обучения с жизнью... Решающая роль здесь, конечно, принадлежит учителю... качество школьных программ и учебников нуждается в улучшении» (Материалы XXVI съезда КПСС, с. 60). Повышать качество обучения, укрепляя при этом связь обучения с жизнью, и означает на деле формирование нового поколения людей, способного последовательно осуществлять коммунистический принцип общественного контроля над отношениями к природе. «Полное использовать возможности

школы в эстетическом и физическом воспитании» — этот призыв прозвучал на ионыском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС.

И, наконец, в «Основных направлениях реформы общебразовательной и профессиональной школы» прямо подчеркивается: «Важнейшая задача — значительное улучшение художественного образования и эстетического воспитания учащихся. Необходимо развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы».

Неотложной проблемой школы является сегодня изучение детьми всего нашего природоохранного законодательства. Учащиеся должны знать эти законы и вырабатывать привычку сознательно исполнять их, а также взискательно следить за их выполнением другими людьми, уважая права природы и помогать более полно раскрытии ее жизненных сил.

Именно таким воспитанием, когда сливаются государственная и личная ответственность за охрану окружающей среды, во многом решается в настороже время судьба родной природы.

Воспитательные задачи советской школы включают в себя формирование экологического сознания, о чём у нас уже шла отчасти речь. Экологическое мировоззрение — это собственно научное миропонимание, т. е. знание системы закономерных связей в природе, а также между природой и обществом, знание всей совокупности природно-хозяйственных взаимодействий. Только это знание норм и баланса жизненных сил в природе, а также системы оценок и прогнозов антропогенных изменений в состояниях природной среды, что определяется термином «мониторинг», является по-настоящему глубоким и всесторонним экологическим знанием природы. Лишь на его основе возможно рациональное хозяйствование и предвидение всех возможных последствий человеческой деятельности, рост промышленности без существенного ущерба для природы. Оно предполагает не вражду, а союз человеческой технической деятельности с окружающей средой. Чтобы стать с веком наравне, школа должна сегодня организовывать именно такое комплексное научно-практическое (политехническое) обучение, когда каждый предмет преподается не сам по себе, а в органической увязке со всеми другими, в единстве с природой и практикой ее освоения.

Наша школа все более проникается также делом природообразного эстетического воспитания. Растет понимание того, что чувство природы не менее важно, чем знание природы, что следует учиться понимать ее сердцем уметь восхищаться, чтобы правильно понимать вещи, и что нравственно-эстетическое чувство высоко и свято в человеческом бытии. Советская школа более ясно начинает понимать, что надо украшать землю и что, охраняя природу, каждый защищает свою Родину. Эстетическое единение с природой формирует богатого в своих чувствах и восприятиях, жизнерадостного и счастливого человека.

Послесловие

Книга И. Ф. Смольянинова посвящена очень важному вопросу. О роли природы в формировании духовного мира личности размышляли уже древние авторы. Но наиболее интенсивно изучается во всех аспектах природа в новое время. Этим занимаются естествоиспытатели, философы, педагоги, эстетики, искусствоведы, а также художники, писатели и представители других видов искусств. И. Ф. Смольянинов в своей книге затрагивает круг проблем, связанных с изучением природы в аспекте эстетического воспитания личности.

Прежде всего возникает вопрос, какой степени правомерно говорить о красоте непреобразованной природы. В ней все принципиально обусловлено, все ее формы детерминированы объективными закономерностями и составляют лишь отдельные звенья в целостной системе. И. Ф. Смольянинов делает исторический экскурс с тем, чтобы выяснить, как решали эту проблему учёные, философы, творческие личности, начиная с античности и кончая современностью. В особенности уделяется большое внимание высказываниям классиков марксизма-ленинизма.

Общетеоретическая проблема красоты природы, к сожалению, не получила однозначного решения и по сей день. Дискуссии на этот счет продолжаются. Они начались с 50-х — 60-х годов. Одни эстетики, получившие название «общественников», доказывают, что природа эстетически нейтральна и приобретает эстетическую значимость только будучи включенной в систему социальных отношений. Таким образом, сама по себе, она, якобы, не может рассматриваться с точки зрения эстетических понятий; красота природы, следовательно, не связана с ее естественными свойствами, с ее структурой и закономерностями ее существования и развития. Другие эстетики — «природники» — выступили с критикой этой концепции. Они доказывают, что природа может и должна рассматриваться как эстетическая ценность не только тогда, когда ассоциируется с социальными явлениями и приобретает общественную значимость, но и как таковая, существующая сама по себе.

В книге И. Ф. Смольянинова справедливо утверждается, что прекрасное объективно по своему генезису и содержанию, поскольку в нем отражаются определенные свойства, отношения, закономерности предметов и явлений объективного мира. Соразмерность, симметричность, упорядоченность, пропорциональность, единство формы и содержания, гармония, целесообразность и т. д. — такие объективные основы красоты природы. Способность воспринимать красоту и наслаждаться ею возникает в процессе освоения человеком реального мира. Чувство красоты свободно от грубой потребительского отношения к природе. От интуитивного понимания к глубокому познанию природы человек приходит в процессе все более активного воздействия на нее. Человек, познавая законы природы, постепенно освобождался от их всеобщего, превращая свои знания природных закономерностей

205

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава первая. Красота природы как объективное свойство материального мира	7
I. Научное понимание природы и первоначальные эстетические представления о естественной красоте	
Что включается в понятие природы	12
Откуда возникла наука о красоте природы	16
Учение Пифагора о мировой музыкальной гармонии	20
Антчная эстетика	23
II. Эволюция эстетико-материалистических воззрений на природу	23
Эстетика природы в эпоху Возрождения	28
Представления о красоте природы в XVII—XIX вв.	34
Эстетика природы в России	43
III. Марксизм-ленинизм о законах красоты в природе	49
IV. Эстетическое раскрытие космоса	
Красота объективного мира или социальные признаки в природе?	55
Новый образ Вселенной	59
«Небесная» эстетика Земли	
Глава вторая. Педагогика красоты	63
I. Школа под голубым небом	65
II. Искусство отдавать сердце лето	74
III. Эстетическое воспитание молодежи	84
Глава третья. Эстетика естествознания	89
I. Образовательно-воспитательный природы школьного урока	92
II. О красоте Земли и Вселенной	99
III. Эстетическое познание животного мира	120
IV. Взаимосвязь эволюции и эстетики	130
Глава четвертая. Природа в зеркале искусства	143
I. Многообразие образных форм художественного освоения мира	144
II. Литературный пейзаж	150
III. Эстетическое значение живописного пейзажа	158
IV. Национальный русский пейзаж	170
Глава пятая. Духовно-эстетическое единство человека и природы	184
I. Роль красоты родной природы в формировании таланта и патриотизма	185
II. Эстетическое единство человека с природой в условиях социализма	197
Послесловие (И. Ф. Овсянников)	205

И. Ф. Овсянников,
доктор философских наук, профессор

