

Пшедник А. И., студент 214Т группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Белокурский В. М.,
кандидат философских наук, доцент

ФИЛОСОФИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ГАРМОНИЯ ИСКУССТВА И ДУШИ

Философия сценического творчество предлагает уникальное понимание мира через объектив искусства. Через объединение философского мышления и творческих проявлений зарождаются новые идеи и образы, которые вдохновляют людей и побуждают к размышлениям над глубокими вопросами бытия.

В XIX–XX вв. философия в ее классическом понимании подходила к концу. Происходила переориентация философского мышления – от построения логически законченных систем к поиску истоков философии как таковой, от логики к культуре и искусству. Одним из проявлений этой переориентации стало обращение к театру, появление эксплицитной философии театра, в горизонтах которой, как представлялось, можно найти ответы на вопросы, которые ставит перед философом бытие [4].

Рассмотрим несколько направлений философского осмысления сценического творчества: философия сценического творчества, влияние философии на творческий процесс, сценическое искусство как философское зеркало, единение философии и творчества, философия и комедия.

Что касается философии сценического творчества, хочется отметить, что, одной из главных тем, затрагиваемых в сценическом

искусстве, является вопрос о значении человеческого бытия и его места во Вселенной. Философия помогает задавать глубокие вопросы о смысле жизни, о свободе воли, о добре и зле. Театр, кино, танец и другие формы сценического искусства предоставляют уникальные платформы для исследования этих вопросов через образы, действие и диалог.

В рассуждениях о влиянии философии на творческий процесс, важно понимать, что философия дает творцам основу для размышлений, вдохновляя их выносить метафизические идеи на сцену. Философские мысли исследуют глубокие аспекты человеческого существования, а сценическое творчество позволяет оживить эти мысли, сделав их более доступными для понимания и переживания.

Монолог Шекспировского Гамлета «Быть или не быть» доказывает присутствие философии в каждом произведении искусства. Этот монолог – о внутренних терзаниях героя в момент принятия серьезного решения. Как философ и умный человек, он думает о последствиях, а они непредсказуемы и потому страшат [2].

Так, например, Ф. М. Достоевский был одним из самых философских писателей. Достоевский не был создателем собственной законченной философской системы. Однако, художественные произведения и публицистика писателя содержат основополагающие философские идеи, которые стали фундаментом русской классической философии, оформившейся во 2-й половине XIX века. Взгляды Достоевского на человека, личность, менялись с течением его жизни. Для Фёдора Михайловича было очевидно, что между людьми нет равенства. Однако образ высшего человека менялся с течением его жизни. Так, сначала идеалом писателя был мечтательный человек, который воспринимает мир ярче, видит больше, чем окружающие. Кроме того, Достоевский полагал, что сила человеческого желания чего-

либо способна воплотить в жизнь то, что он желает. Постепенно от идеала мечтателя, который способен управлять своим собственным миром грез, Достоевский пришел к образу мистика, который понимает, что сам реальный мир иллюзорен и способен подвергаться воздействию силы его мысли. Кроме того, позднее изменилось представление Достоевского и о высшем человеке, что ярко проявилось в одном из его знаковых романов «Преступление и наказание». В нем писатель показал, что может случиться с человеком, который поддался влиянию ложных идеалов, пошел по пути не истинно высших личностей, а лишь считающихся таковыми в обществе [3].

Рассматривая сценическое искусство как философское зеркало, интересно отметить, что театр, кино, танец и опера часто представляются как зеркала, отражающие человеческий опыт и исследующие глубокие философские понятия. Они позволяют зрителям взглянуть на мир в другом свете, пережить чужие эмоции, переживания и изменить свое представление о жизни через опыт других людей, созданный в гармонии с философскими идеями.

Станиславский все время говорил о своей вере – в душу, и конкретно в «душу Чехова», в идеал, в мечту, в народ. Он здесь всегда горяч – и для него это не просто слова, он все время вольно или невольно обращался к вполне философским задачам, но решал их как художник. «Идеальная мечта» – это художественная идеализация жизни на сцене и в жизни в сценическом герое-образе. Она не предполагает «розовых очков», то есть изображения только сугубо положительного и отказ от всего отрицательного. Но и то, и другое непременно становятся значимо-существенными, если связаны с жизнью народа (с одной стороны) и с жизнью души (с другой) [1].

Актер, как и прочий художник, творит из себя – именно поэтому «работа актера над собой» как первая и важная часть «системы» была так важна Станиславскому. Она, безусловно, была теснейшим образом связана и с «работой актера над ролью», куда входило «изучение духовной сущности драматического произведения», «зерна», определяющего смысл роли и ролей. Когда Станиславский пишет, что «М. Н. Ермолова творила свои многочисленные и духовно-разнообразные создания всегда одними и теми же, специфически ермоловскими приемами игры, с типичным для нее многожестием, большой порывистостью, подвижностью, доходящей до метания, до бросания с одного конца сцены на другой, с вспышками вулканической страсти, достигающей до крайних пределов, с изумительной способностью искренно плакать, страдать, верить на сцене», он, безусловно, знает и о том, что «духовно-разнообразные создания» не механически сделаны, а органически рождены актрисой. И рождены (высветлены, идеализированы) именно как национальные по своей природе. Одаренная душа художника содержит в себе идеальные художественные типы, наполненные народными стихиями [1].

В отношении еще одного направления, а именно единения философии и творчества, прежде всего следует подчеркнуть, что философия – это вечная структура духа. И главное – это то обстоятельство, что все формы абсолютного духа, которые выделил Гегель, едины. К примеру, религия и философия не противоположны, а находятся в единстве. А в искусстве хорошо видно, что смыслы не зависят от намерений режиссера, они обнаруживаются, а не создаются. Можно рассмотреть на примере фильмов. Так, Н. Михалков, наверное, намеривался или хотел бы снять «Утомленные солнцем» как высшее проявление своего творчества. Но у него не получилось. А «Жизнь

прекрасна» Роберто Бенини была сделана, мне кажется, как некая шутка, без всяких претензий на высокое искусство, но получился гениальный фильм. Творчество – это предельная возможность выстраивать субъективный мир в соответствии с высшими законами бытия. Но не каждому это дано. Если же говорить всерьез, то всякий действительно причастный к философии достигает полноты бытия вне зависимости от того, является ли он открывателем новых смыслов для всего человечества или он делает это только для самого себя.

Погружаясь в диалектику философии и комедии, мы обнаруживаем, что комедия служит отражением человеческого существования, воплощая его перипетии в структурированное повествование, напоминающее диалектическое доказательство. Через призму комедии мы исследуем свое место в мире, взаимодействуя с себе подобными, однако наши неудачные попытки постичь истину находят отклик в сократических диалогах. Ирония философии часто выходит за рамки комического. Не находя удовлетворительных ответов на фундаментальные вопросы, философская комедия неизбежно тяготеет к трагичности или, по крайней мере, к мелодраматичности. Философия нередко подчеркивает абсурдность существования, у которого, на первый взгляд, отсутствует осмысленный финал, присущий комедии. Неспособность постичь и принять комедию жизни может стать подлинной трагедией философии. Однако, несмотря на неудачи в поисках ответов, человеческий разум не прекращает мыслить, исследуя все те же вопросы вновь и вновь. Мы неизменно вовлекаемся в эту всеобщую комедию, где каждый участник диалога привносит свой уникальный взгляд. Таким образом, комедия позволяет нам не только мыслить о добре, но и стремиться к нему во взаимодействии с другими людьми, способствуя общей человеческой цели. Философия и комедия

неразрывно связаны. Философия питает комедию, предоставляя ей интеллектуальную основу, а комедия, в свою очередь, оживляет философию, делая ее доступной и привлекательной. Комический взгляд на жизнь помогает нам преодолевать трудности, находить утешение в общей человеческой уязвимости и стремиться к более осмысленному существованию. Он позволяет нам смеяться над самими собой, над нашими недостатками и над парадоксами мира, в котором мы живем. В то же время комедия находит отражение и в самой философии. Философские шутки, каламбуры и иронические замечания – неотъемлемая часть диалектики, способствующая пробуждению разума и стимулирующая критическое мышление. Юмор в философии выполняет не столько развлекательную, сколько познавательную функцию. Он разрушает устоявшиеся представления, бросает вызов авторитетам и обнажает противоречия, принуждая нас к более глубокому осмыслению проблем.

Таким образом философия сценического творчества по-своему воздействует на поиск ответов на вечные вопросы человечества, путем объединения мыслей и эмоций. Объединяясь, они создают возможность для глубокого откровения и понимания жизненных тайн, что делает наше бытие более осмысленным и богатым. В сочетании философии и сценического творчества мы находим неисчерпаемый источник вдохновения, который помогает раскрывать глубины человеческого опыта, позволяя нам увидеть и почувствовать мир со всей его сложностью и красотой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кокшенева, К. А. «Органическое искусство»: Станиславский, Григорьев, Страхов / К. А. Кокшенева // Культурологический журнал. – 2021.
2. Комарова, В. П. «Шекспир и Монтень»: о смысле жизни. Монолог Гамлета «Быть или не быть» / В.П. Комарова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-i-monten14.html>. – Дата доступа: 20.02.2024.
3. Философия Достоевского [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Философия_Достоевского. – Дата доступа: 27.02.2024.
4. Червяков, Н. А. Революция и реакция: два пути в русской философии театра начала XX в. / Н.А. Червяков // Вестник московского университета (серия 7). – 2023. № 1. с. 19–34.

Пшенцева Е. В., магистрант
заочной формы обучения

Научный руководитель – Морозов И. В.,
доктор культурологии, профессор

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ АРТ-ПРОЕКТОВ

В настоящей статье рассматривается взаимосвязь между индустрией красоты и искусством, а также возможности использования