

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Aesthetic Theories as a Background of the Artistic Tolerance

Natalia Sobol (Наталия Соболев)

Киевский университет имени Бориса Гринченко (УКРАИНА)

Abstract. *Artistic or creative activities appear in people's everyday lives to any extent. They are especially important for personalities whose professional employment is in touch with art, for example teachers of music. Art is "the international language" of intercultural and historical communication between people and objects which lived before, live nowadays and will live in the future. Tolerance as a social phenomenon is present in each kind of interrelationship, consequently in art too. Therefore we attempt to justify the presence of tolerance in the artistic fields (music in particular). We call it an artistic tolerance and point out that it is relevant to any active creative processes. We are supported by the main ideas of aesthetic theories from the Antic till 18th century to find the relevance of artistic tolerance.*

Keywords: *aesthetic, artistic tolerance, personality's tolerance, future music teacher.*

Введение *Introduction*

В основу данной статьи легло исследование, направленное на выяснение сущности формирования художественно-творческой толерантности у будущих учителей музыки. Студенты художественно-педагогических специальностей в связи со спецификой своей будущей профессиональной деятельности обязаны владеть не только знаниями методик и особенностей преподавания своей дисциплины, но также быть и хорошими исполнителями в музыке, художниками в изобразительном искусстве и танцорами в хореографии. Это значит, что учитель музыки становится не только наставником, но и посредником, интерпретатором художественного произведения ученикам, и важно, чтобы он был беспристрастен в своих взглядах, проявлял *художественно-творческую толерантность*.

Как показал анализ философской, психологической, педагогической, искусствоведческой литературы, до этого момента учеными не уделялось должного внимания проблеме формирования специальных навыков и качеств личности для решения спорных ситуаций в процессе художественного диалога. Таким образом, *научная новизна* данной статьи заключается в собственно выделении понятия *художественно-творческая толерантность* как такового, а также в утверждении, что в творческой коммуникации участников творческого процесса друг с другом, с

художественным образом и с искусством в целом необходимо проявлять *художественно-творческую толерантность*.

Целью данного исследования является теоретическое изучение основных эстетических теорий в контексте обоснования сущности художественно-творческой толерантности будущих учителей музыки.

Для обоснования необходимости формирования художественно-творческой толерантности у будущих учителей музыки мы использовали *методы* историко-теоретического анализа философской литературы, а именно эстетических работ известных философов, классификации и обобщения полученной информации.

Теоретическая база исследования *The theoretical base of the research*

Ключевой составляющей понятия *художественно-творческой толерантности* является феномен толерантной личности, который интересует многих ученых во всем мире, что подтверждается наличием большого количества научной литературы по данному вопросу. Соответственно, мы можем утверждать о существовании множества определений данного феномена, описанных подходов к его изучению, а также о методах, позволяющих оптимизировать процесс формирования и проявления толерантных качеств личности.

Толерантность может проявляться во всех видах деятельности человека, особенно в тех, которые имеют социально-коммуникативный характер. Поэтому говорят о религиозной, национальной, этнической, культурной, гендерной, коммуникативной, педагогической и пр. толерантности (Орловська, 2012).

Нам импонирует определение, которое дал ученый В. Бех, о том, что толерантность является активной мировоззренческой позицией, которая выражается в психологической готовности к терпимости во имя взаимопонимания, позитивного взаимодействия с людьми другой культурной, религиозной, социальной среды. Толерантное отношение к какому-либо явлению означает доброжелательное отношение к окружающим, разнообразию и поливариантности положительного настроения (Бех, 2013).

Диалог, как форма взаимодействия нескольких мировоззрений, может происходить не только тет-а-тет между конкретными индивидуумами, но также при помощи посредников, которые воплощают индивидуальность другого человека (концепция диалога с “Я” М. Бахтина) и т.п. Эту идею поддерживают многие ученые, в том числе В. Лекторский, который предлагает искать альтернативную точку зрения для диалога в искусстве,

морали и философии, как эффективных формах существования бытия другого (Lektorsky, 2000).

Композитор, художник, поэт при помощи художественных средств делится своими мыслями, переживаниями, опытом, заставляя аудиторию мыслить в одном направлении с ним, сопереживать ему. Каждый, кто вступает в контакт с произведением искусства, пребывает в диалоге с его автором, исполнителем, художественным героем, целой эпохой. Следовательно, можно говорить о *художественном диалоге* как результате коммуникации человека с искусством в любом его виде.

Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем следующее определение *художественно-творческой толерантности будущего учителя музыки* – это качество личности, направленное на адекватное понимание, освоение или передачу чужого художественного замысла через интерпретацию и восприятие художественного текста. Художественно-творческая толерантность позволяет принять тот факт, что у всех людей есть право на свое собственное субъективное мнение по поводу всего, в том числе и искусства, а также служит фактором, смягчающим конфликт взглядов и опыта в искусстве между участниками творческого процесса (композитор, музыкант-интерпретатор, слушатель, а также собирательный образ художественного героя, диалог с художественно-исторической эпохой и т.д.).

Поскольку художественно-творческая толерантность является новым понятием, она нуждается в обосновании с теоретической стороны. Ввиду того, что она носит явный эстетический характер, мы решили обратиться к истории эстетики в поиске подтверждения нашей гипотезы о необходимости формирования толерантности личности в художественном пространстве. В данном исследовании мы пользовались первоисточниками по эстетике известных философов: Аристотеля, Демокрита, Гераклита, Платона, Ш. Батто, Вольтера, И. Канта, А. Смита, Ф. Хатчесона, Д. Юма, а также работами исследователей истории эстетической мысли В. Асмуса, А. Лосева, В. Шестакова и др.

Эстетика как наука о прекрасном и, следовательно, об искусстве (как форме его воплощения) многогранна и рассматривает множество вопросов онтологического, гносеологического, аксиологического и пр. характера. Ссылаясь на широту данной отрасли философии, мы решили ограничиться анализом основных терминов, среди которых называем *гармония, прекрасное, вкус*. Исследуя взгляды известных философов на каждую из названных категорий, мы старались интерпретировать их в русло осмысления проблемы формирования художественно-творческой толерантности будущего учителя музыки.

Гармония в эстетике и в толерантности *Harmony in aesthetic and in tolerance*

Несмотря на то, что эстетика, как философская наука, начала свое существование только в XVIII веке, еще в античные времена прослеживается развитие большинства эстетических категорий. Древние философы в своих трудах описывали способность человека к *калокагатии*. Это понятие означало входжение человека в некое состояние, направленное на хорошие поступки.

Древнегреческий калокагатийный человек стремится к *гармонии*. Данная эстетическая категория в некоторой степени раскрывает сущность толерантности в смысле, заложенном современными исследованиями. Действительно, толерантность призвана гармонизировать сложные ситуации и конфликты, она направлена на преодоление трудностей и привлечение к спокойной уравновешенной жизни. В искусстве гармония приобретает особый смысл, а в музыке становится важнейшим элементом воплощения и существования художественного замысла.

В древнегреческом понимании гармония являлась результатом согласования множества элементов и их последующее сосуществование (Шестаков, 1979). Именно *поиск третьей точки зрения*, сочетание несовместимых или даже противоположных взглядов лежат в основе принципа художественно-творческой толерантности.

Художественно-творческая толерантность является стремлением человека найти решение в согласовании творческой коммуникации с композитором, эпохой, художественным образом и т.д. Возникает сложная *цепочка взаимосвязей равноправных участников творческого процесса*: композитор – жанр - художественный образ - эпоха рождения сочинения - эпоха исполнения сочинения - исполнитель. Можно продолжить этот список и дальше, учитывая все условия создания и исполнения музыки, но мы остановимся на этом. Задача будущего учителя музыки найти золотую середину между ними и сгладить конфликт непонимания, который может возникнуть между всеми участниками художественного диалога.

Философ Гераклит утверждал, что, благодаря существованию мирепротивоположностей, которые в сумме составляют гармонию человеческой жизни, можно говорить о разнообразии, а значит и о стремлении к бесконечному развитию. Опираясь на размышления Гераклита, мы можем проследить подобные процессы и в толерантности, которая в себе несет идею объединения разных, возможно даже противоположных взглядов, поиск компромисса для взаимопонимания и сотрудничества (Безкоровайна, 2007). Вследствие объединения двух, трех и более идей рождается новая, единая, до сих пор не существовавшая гармония, которая в своем роде может стать идеальной, поскольку воплощает лучшее из каждой составляющей.

Другой известный древнегреческий философ, Платон, отводил музыке особое место в теории гармонии. Такие музыкальные термины как *диссонанс*, *консонанс*, сочетание *тембров и голосов* демонстрируют противоречивую природу музыки, а, следовательно, и сложность ее построения. Музыкальное произведение и его гармония, по Платону, возникают там, где сочетаются противоположные эдементы, скрепленные любовью (Лосев, Шестаков, 1965).

В процессе познания произведения искусства происходит своеобразное столкновение гармоний, которые присущи человеку и художественному сочинению. Возникают новые противоречия, которые требуют гармонизации, а человек должен иметь защиту, “иммунитет” к подобным встречам, чтобы оставаться в равновесии и не нарушать свою собственную гармонию. Особенно это касается людей творческих специальностей, к которым относятся учителя музыки. Именно такой защитой должна стать художественно-творческая толерантность.

Изучение взаимосвязи принципов толерантности с историей развития категории “гармония” привели нас к сформулированному Декартом мнению, что *единство заключается в многообразии* (Шестаков, 1979). Плюрализм идей, интересов, взглядов необходим для целостного развития человечества в целом и отдельных сфер деятельности человека в частности.

Тоже касается и искусства: не существует единой самой верной интерпретации художественного замысла, как не существует единого самого лучшего воплощения некой темы в искусстве. Например, в истории искусств известны сотни картин на одни и те же библейные сюжеты или десятки опер, описывающие древнегреческие мифы. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше другой, каждая из них уникальна, а в сумме своей они составляют прекрасную коллекцию произведений искусства.

Прекрасное в контексте толерантности *The view on beauty in the tolerance context*

Продолжим наше исследование анализом эстетической категории *прекрасное*. Известные русские ученые А. Лосев и В. Шестаков в результате анализа взаимосвязи *прекрасного* с другими эстетическими понятиями, как, например, *художественное*, *красивое* и *эстетическое в целом*, пришли к мнению, что “прекрасное” является составной частью каждой из перечисленных категорий. Они отмечают, что еще древние греки говорили о том, что выделение прекрасного, заложенного в художественном процессе, зависит от индивидуального опыта каждого отдельного человека (Лосев, Шестаков, 1965). Тут проявляется плюрализм, который характеризует толерантность вообще и художественно-творческую в частности.

Следует отметить, что в античный период развития эстетики прекрасное понимали как систему организации космоса, который состоял из материального и нематериального мира. Каждый предмет, явление, бог, человек были прекрасными как слаженная система, которая имеет свои правила и условия существования. Прекрасное направляло движение категорий, процессов, которые воплощались в чувствах и впечатлениях человека.

Подобно древнегреческому личностно-направленному подходу поиска прекрасного внутри каждого человека, понятие о художественно-творческой толерантности формируется на утверждении, что каждый человек неповторим и имеет свое субъективное представление о том, что ему нравится и что удовлетворяет его эстетические потребности. В художественно-творческую толерантность также заложена идея о равенстве эстетических предпочтений и видения прекрасного.

Задачей учителя музыки, как любого другого исполнителя, становится правильное понимание и передача этого видения, помещенного в произведение композитором. Художественно-творческая толерантность должна помочь интерпретатору этого текста оживлять его идею, образ, мнение композитора, но при этом оставаться при своих собственных эстетических предпочтениях.

Проблема воплощения и восприятия прекрасного в произведении искусства интересовала также известного немецкого философа И. Канта, который описал ее в “Критике способности суждения” (Кант, 1790/1994). Кантовская эстетика рассматривает прекрасное как обобщение эстетических представлений о предмете. То есть суждение о предмете как о прекрасном означает, что оно должно быть таким не только для автора суждения, но и для всех остальных людей.

В главном своем труде по изучению проблем эстетики Кант дает свое понимание *эстетического прекрасного*, которое очень ценно в нашем исследовании. Философ рассматривает эстетическое суждение вкуса (о прекрасном) как результат эмоционально пережитого удовольствия или неудовлетворения, которое не может быть постигнуто через понятия (интеллектуально). Эмоциональный опыт у каждого человека личный, а это значит, что существуют столько суждений о прекрасном, сколько и людей. Если же мы пытаемся постигнуть суждение о прекрасном при помощи логики, оно перестает давать нам эстетическое наслаждение и понимание красоты.

Ссылаясь на Канта, мы можем получить ответ на вопрос толерантности в постижении прекрасного: *эстетическое восприятие индивидуально, или оно универсально и может быть навязано другим?* Разнообразие субъективных представлений об эстетическом прекрасном, каждое из которых имеет право на существование, переживает столкновение с чужим, настолько же правильным представлением об

эстетическом прекрасном. Согласно кантовской философии доказать истинность любого из них невозможно логическим путем, поскольку эстетическое суждение одновременно является и суждением вкуса, непригодным к логическому обоснованию (Асмус, 1962).

В этом замкнутом эстетическом круге, где одновременно сосуществует бесконечное множество априори непроверяемых суждений, можно обратиться к феномену художественно-творческой толерантности, которая призвана если не решить, то по крайней мере смягчить столкновение эстетических предпочтений людей.

Эстетический вкус и его взаимосвязь с художественно-творческой толерантностью

The concept of a esthetic taste and its interrelation with artistic tolerance

В педагогике искусства проблеме формирования эстетического вкуса были посвящены десятки работ, но мы хотим обратить внимание на классическое понимание данного явления и найти в нем предпосылки к формированию художественно-творческой толерантности. Известное изречение “о вкусах не спорят” как нельзя лучше показывает связь между принципом плюрализма взглядов в толерантности и его направленности в эстетическую сферу.

Известный французский мыслитель Вольтер в своей статье “Вкус” подчеркивает важность образованности, как условия развития хорошего эстетического вкуса (Вольтер, 1974). Философ утверждает, что мнение о том, что о вкусах не спорят, не может применяться по отношению к эстетическим вкусам. В искусстве заложена настоящая красота и есть люди, которые ее видят (с хорошим вкусом) и те, которые не видят (с плохим вкусом), но могут это исправить путем обучения. Кроме того, Вольтер говорит о существовании людей, которые не способны к высоким переживаниям и поэтому на них не стоит тратить время и силы.

Среди других воззрений французских философов о вкусе, нас заинтересовало высказывание Шарля Батто о вкусе как о проявлении природы. Он утверждал, что вкусы могут быть разными и даже противоположными, но при этом каждый из них является хорошим, поскольку природа сама по себе порождает разнообразие, а ограниченность человеческого восприятия способствует существованию личных вкусов разной глубины и наполненности (Лосев, Шестаков, 1965).

Известные английские и шотландские философы Френсис Хатчесон, Дэвид Юм и Адам Смит уделяли немало внимания вопросам эстетики и в том числе проблеме изучения природы эстетических вкусов человека. Ознакомиться с их представлениями о вкусе можно в таблице 1.

Таблица 1. Взгляды английских философов о вкусе как эстетической категории
Table 1. Views of English philosophers on taste as an aesthetic category

Философ	Эстетическая идея
<i>Френсис Хатчесон</i> (1694-1747)	Существуют единые нормы эстетических чувств, например, удовольствия, отвращение и т.д., под которые люди подстраивают свои художественные вкусы
<i>Дэвид Юм</i> (1711-1776)	Существует четко сформулированная <i>норма вкуса</i> , которая устанавливает критерии того, почему люди могут соглашаться или осуждать те или иные эстетические предпочтения
<i>Адам Смит</i> (1723-1790)	Существует <i>образец</i> в формировании представлений о прекрасном, который позволяет говорить о “среднем” представлении между прекрасным и уродливым. Философ утверждал, что отклонение от образца, который лежит в основе каждого предмета, не делает его другим, а, наоборот, подчеркивает принадлежность к первообразу предмета.

Учитывая проанализированные источники, мы можем утверждать, что представления разных философов о формировании вкусов характеризовались более или менее выраженной толерантностью. Общим для философов-эстетиков XVIII века было стремление объяснить эстетический вкус как нечто общее для всех людей, то, что должно объединить разнообразие взглядов и предпочтений, свести к единому восприятию всеобщую мировую красоту.

Такое мнение сходится с нашими представлениями о художественно-творческой толерантности будущего учителя музыки, как о факторе, который способствует позитивному развитию глубины и объема знаний учеников и самого учителя. Любовь или невосприятие произведений искусства, принятие или отторжение той или иной художественной идеи или вкуса не должно становиться фетишем и восприниматься как единое верное мнение. Художественно-творческая толерантность призвана помочь человеку приглушить свой “художественный эгоизм” и постараться принять смысл, заложенный в искусстве. Открытость, желание узнать и постичь другое мнение, разобраться во вкусах и предпочтениях другого, изучить, как оно отличается или совпадает с моим собственным – вот то, что лежит в основе художественно-творческой толерантности будущего учителя музыки.

Выводы **Conclusions**

Эстетический принцип единства в разнообразии проходит через всю историю эстетической мысли и является ключевым для обоснования необходимости формирования художественно-творческой толерантности у будущего учителя музыки. Художественно-творческая толерантность

может рассматриваться как особый вид творческих взаимоотношений в сфере искусства в разных формах: во время знакомства, изучения, интерпретирования, создания произведений искусства. Она становится своеобразным мостом к пониманию и признанию чужой самореализации в искусстве. Анализ развития эстетических категорий *гармония, прекрасное и вкус* показали, что философы-эстетики искали в них возможность к примирению разногласий по поводу представлений о красоте, ценности, добре, зле, благодетели и т.д. Подобную роль играет и толерантность для решения проблем в социальном, культурном, психологическом взаимопонимании между индивидуумами. Художественно-творческая толерантность должна помочь человеку самостоятельно выделять из большого количества художественной информации третью, по возможности объективную, точку зрения на предмет художественного дискурса. Преодоление эстетического непонимания через формирование художественно-творческой толерантности является важным элементом формирования личности будущего учителя музыки.

Summary

The current research is focused on identification of the tolerance organization of future music teachers. The bachelors in arts education due to their specific future employments have to acquire knowledge in psychology, didactics, methodology in their subject, but also skills in music performances for musicians, in arts for painters, in dancing for choreographers. The teacher of each type of art should demonstrate tolerance to children and art. It means a future music teacher becomes both a tutor and an intermediary between pupils and the world of art.

It's a well-known fact that art has huge communicative potential including views and thoughts of the author, values and aesthetic principles of the cultural epoch, characters imagine in work of art etc. So we think that there must be some vigor to regulate the connection between contemporary audience and musicians and the past in the works of art.

We state that creative and artistic communication requires the artistic tolerance. It refers to each participant of the creative process (a composer, a musician, and a listener) and to the art in general. Artistic tolerance is a human's quality to understand, digest and comprehend the foreigner's artistic concept in the artistic text.

For justifying the artistic tolerance's pertinence we referred to the aesthetics as a theoretical background of art and analyzed its three categories – harmony, beauty and taste. We have chosen these terms because we believe they are the most contradictory ones in personality's views and thus need tolerance.

In the phenomenon of artistic tolerance we find a tendency to the harmony and enjoyment of creative activities, esthetic pleasure in communication with art and composer. The artistic tolerance lead an individual to the aesthetic perception of beauty, ugly, tragic, comedy etc. We believe that there is no any uniform understanding of art, so it depends on characteristics and preferences of each personality. Therefore, the artistic tolerance is the third plane of view referred to the subject of artistic discourse.

Литература References

- Lektorsky, V.A. (2000). Tolerance, Pluralism and Criticism. *Philosophica*, 65, стр.79-87.
- Асмус, В. Ф. (1962). Эстетика Канта. В.Асмус, В. Ф. *Немецкая эстетика XVIIIвека*. М.: Искусство, стр.148-259.
- Безкоровайна, О. В. (2007). Виховання толерантності як важливий фактор реалізації особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці. *Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка*, 34, стр.53-58.
- Бех, В.П. (2013). Толерантність як чинник розбудови європейської освіти. *Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис*, 3(50), стр.46-53.
- Вольтер (1974). Вкус (Л. Золина, Н. Наумова, пер.). В Бахмутский, В.Я. (сост.) *Вольтер. Эстетика. Статьи. Письма. Предисловия и рассуждения*. М.: Искусство.стр.267-280.
- Кант, И. (1994). *Критика способности суждения*. (А. Гулыга, пер.). М.: Искусство.
- Орловська, О.В. (2012). Толерантність та її сутнісні характеристики. *Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”*, 5, стр.159-163.
- Лосев, А. Ф. и Шестаков, В. П. (1965). *История эстетических категорий*. М.: Искусство.
- Смит, А. (1973). О влиянии обычая и моды на чувства морального одобрения и пропорции (Ф. Ф. Вермель пер.). В Нарский, И. С., Мировский, Б. В. (ред.) *Френсис Хатчесон, Дэвид Юм, Адам Смит. Эстетика*. М.: Искусство, стр.397-420.
- Хатчесон, Ф. (1973). Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели. В двух трактатах (Е. С. Лагутин, пер.). В Нарский, И. С., Мировский, Б. В. (ред.) *Френсис Хатчесон, Дэвид Юм, Адам Смит. Эстетика*. М.: Искусство, стр.41-262.
- Юм, Д. (1973). О норме вкуса (Ф. Ф. Вермель пер.). В Нарский, И. С., Мировский, Б. В. (ред.) *Френсис Хатчесон, Дэвид Юм, Адам Смит. Эстетика*. М.: Искусство, стр.301-326.
- Шестаков, В. П. (1979). *Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля*. М.: Мысль.