

УДК 111.85:176.7

DOI: 10.26456/vtphilos/2025.2.085

РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ

С.И. Некрасов

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет граждан-
ской авиации», г. Москва

Статья посвящена анализу влияния искусства на развитие индивида, на его внутренний чувственно-эмоциональный мир. Делается акцент на анализ влияния искусства на людей, находящихся на разных уровнях развития. Особое внимание сосредоточено на доказательстве роли классического искусства, на утверждении духовных ценностей личности, и доказывается, что с классическим искусством необходимо знакомить человека, начиная с детского возраста и на протяжении всей жизни, приведя это знакомство в систему его постижения в зависимости от возраста.

Ключевые слова: *«эс-та-но-май», «равно-душие», катарсис, уровни развития индивида, популярное искусство, классическое искусство, духовные ценности.*

Человек создавал произведения искусства для того, чтобы подняться над повседневностью, уйти в иной прекрасный мир. Не случайно и само слово «искусство» означает «нереальный», «над-реальный», «сверх-реальный». Искусство позволяет сотворить чувственно-конкретный образ иного возвышенного мира.

Искусство помогает перестроить сознание человека, заставляя чувственно возвыситься над материальной реальностью в мир духовно высокого, светлого, помогая очистить душу, обновить её, требуя улучшить и саму реальную жизнь. Искусство обладает одушевляющим воздействием на человека. Оно содержит в себе импульс преображения, обновления, улучшения. Искусство даёт возможность человеку увидеть самого себя и свою жизненную перспективу. Оно позволяет человеку узнать себя в своей идеальной проекции и сопоставить её с реальной действительностью.

В Древней Греции было прекрасное слово – «эс-та-но-май», где каждый его слог «означал определённое чувственное ощущение: «эс» – вижу, «та» – слышу, «но» – осязаю, «май» – обоняю. Это слово означало все нюансы чувственных возможностей восприятия человеком окружающего мира.

Кроме того, в Древней Греции было слово, которое сегодня стало означать противоположный смысл по отношению к его первоначальному смыслу. Это слово «равно-душный», т. е. «равный тебе душой». Но означало, что в результате воздействия чего-либо на людей, у каждого из них

© Некрасов С.И., 2025

рождались однозвучные переживания, и они психологически воспринимались как близкие и однозначные, а их души «звучали в унисон».

Эти слова («эстаномай» и «равнодушие») послужили основой для формирования такого термина, как «катарсис», который переводится как «очищение». Его употребляет в своих сочинениях Гомер как телесное очищение, Эмпедокл – как очищение души, Платон – как восхождение познания от телесной красоты к душевной красоте [10].

Но Аристотель придал этому понятию особый смысл – как сущность трагического, когда при помощи речи и театрального действия у зрителя вызывается чувство сострадания и страха, что ведёт к очищению. У Аристотеля катарсис приобретает эстетическую природу. Так в «Политике» он пишет: «...кто подвержен состоянию сострадания и страха и вообще всякого рода прочим аффектам... получают своего рода очищение, то есть облегчение, связанное с наслаждением» [2, с. 75]. У Аристотеля катарсис предстаёт основой наслаждения. Он считает, что без очищения не может быть никаких эмоций, то есть катарсис осуществляется только если осуществляется эстетическое удовольствие.

О медицинском и терапевтическом воздействии музыки на человека не только говорили и древние пифагорейцы, но и изучали воздействие разных музыкальных тонов на психику слушателей.

Аристотель рассматривал катарсис только относительно трагедии, но многие тексты «Поэтики» были утеряны, где вполне возможно, он рассматривал и состояние катарсиса в комедии, так как он говорил, что смешное также доставляет чувство удовлетворения. Есть попытки применить рассуждения Аристотеля и на область комического. О сближении трагического и комического катарсиса говорили и византийцы X в.

Отголоски аристотелевского понимания катарсиса можно найти и в «Исповеди» Августина [1]. Интерес к теории катарсиса Аристотеля возобновляется в эпоху Возрождения. При этом выделялось два направления – дидактическое (истолковывали катарсис в религиозном духе и трактовали его как нравственное очищение) и гедонистическое (рассматривали его как возможность привести человека посредством добродетелей к счастью и совершенству, ибо наслаждение – это высшее благо).

Новый смысл в теории Аристотеля мы увидели Лессинг, утверждая, что очищение не подавляет страсти человека, а, наоборот, усиливает его способность к состраданию и отзывчивости.

Не только трагедия и комедия рожают переживания, а все виды искусства, хотя и разным путём, обладают способностью вызывать не просто удовольствия, после чего наступает облегчение, а, наоборот, настоящее искусство, обладая силой чувства потрясения, способно духовно возвышать человека, вызывая стремление к совершенству.

Такое восприятие искусства характерно для высокой его разновидности. Но на протяжении веков появились и разные типы искусства, и их

разное проявление. Высокое подлинное искусство, отобранное многими поколениями человечества принято называть «классическим».

Прежде, чем остановить своё внимание на роли классического искусства на саморазвитие личности, следует расставить акценты в терминологии, которая связана с искусством.

Классическое искусство представляет собой искусство «высокое», не с точки зрения элитарного и сложного, требующего социальной подготовки, которое отличается от «массового», которое широко распространено и понятно даже для неподготовленной публики.

Разновидностью «массового» искусства является «народное» искусство, которое основано на менталитете народа, поэтому понятно широким народным массам и независимо от возраста знакомо всем. К нему можно отнести песни, которые раскрывают душу народа и созвучны его ценностям. К «народному искусству можно отнести творения народного быта, живописи, фольклора. Особенностью «народного» искусства является его «равно-душие» (о чём мы говорили в начале нашей статьи), т. е. его способность вызывать эмоции, которые роднят людей, порождая единство в их отклике на него.

Но «народное» искусство, хотя и охватывает широкие массы, нельзя отождествлять с «массовым» искусством с точки зрения его психологического воздействия на большие массы населения. Такие массы Ортега-и-Гассет Х. называл «механической», урбанизированной средой, объединённом коллективом с чертами психологии толпы, стада [8].

Эти массы условно можно назвать «пассивным большинством», которое рождается в урбанизированной среде, которая подчиняется вкусам однородной социальной массы, человек становится звеном этой массы, а его сознание подстраивается под образцы массового стандарта. Массовое искусство выполняет необходимую для технократического общества функцию релаксации [9].

Часто такое «массовое искусство» называют «популярным», но эти явления также надо различать. «Популярное искусство» отличается тем, что оно вторично, т. е. не развивается самостоятельно: сначала оно создано или народом («народное искусство»), или в определённом виде искусства, которое может обрести популярность у народа [6]. Но к «популярному искусству» можно отнести и так называемую «попсу», которая представляет собой разновидность «индустрии искусства», т. е. коммерческую версию массового искусства, которое лишено самобытности, неповторимости, единичности и пронизано репродуцированием и дублированием [4]. Отличие такой «попсы» – возможность бесконечного воспроизводства, оставляя след даже на уникальных явлениях культуры, которые можно отнести к величайшим памятникам культуры и истории человечества.

Тиражирование явлений такого популярного искусства ведёт к расщеплению ценностей, потере подлинности «чувственного восприятия».

Такое «искусство» способно насаждать глубокую чувственность, навязывая человеку безнравственные поведенческие стереотипы.

Способность воспринимать искусство зависит от уровня его развития. Но эта особенность присуща не всякому искусству, хотя скорее не искусству, как таковому, а способности человека его воспринимать в зависимости от уровня его развития.

В своём развитии человек может находиться на определённом уровне. Можно выделить три основных уровня развития индивида: эмпирический (телесный), рефлексивный (предличностный) и духовный (личностный).

На первом уровне человек стремится удовлетворять свои телесные, то есть первичные желания. Поэтому любые чувственно будоражащие проявления искусства воспринимаются как необходимые. Это, прежде всего, примитивные искусственно созданные действия телесно возбуждающие страсти. К ним можно отнести популярное, однодневное «искусство».

На следующем уровне развития индивида – рефлексивном – формируется самосознание человека, когда он уже может оценивать себя как бы «со-стороны». На этом уровне развития он способен оценивать произведения искусства по степени влияния на других людей и себя, производя сопоставления, и делать отбор на «примитивное» и «высокое».

На высшем уровне развития индивид обретает способность самосовершенствовать себя. Он становится духовной монадой, способной задавать себе «планки» роста и отвечать за свои действия. На этом уровне индивид становится личностью, способной все органы чувств использовать для самосовершенствования. Все «эс-та-но-май» (вижу, слышу, осязаю, обоняю) приводят в движение, заставляют их откликаться на высокие произведения искусства, к которым можно отнести классические, т. е. отобранные временем и, обретающие постоянно духовное наполнение, искусство. Классическое искусство – это искусство духовного наполнения. Именно оно способно возвышать человека, наполняя его разум чувственным небезразличием, порождая «равнодушие», т. е. отзывчивость к человеческим переживаниям. Так, обретая душевное равновесие, личность способна облагораживать не только себя, но и способствовать душевной отзывчивости других людей.

Первичная реакция человеческого тела на внешнее воздействие проявляется в эмоциональном бессознательном реагировании. Эмоция – это движущая сила жизнедеятельности человеческого организма, естественная предпосылка к рождению переживаний. Но переживания возникают тогда, когда эмоциям придаётся определённая направленность в результате их осознания. Эмоциональные переживания – это особая форма познания желаний своего организма. Но способность человека отделять свои эмоциональные переживания от объектов, которые их вызвал, и рассматривать их как нечто своё, осознавая эти реакции как свои личностные, говорит о зарождении самосознания, т. е. о том, что человек поднялся на более высокий

уровень развития. Попытки осмысления эмоциональных переживаний – это предпосылки пробуждения сознания.

Если эмоциональные переживания регулируют отношения человек – среда, то осмысление переживаний, порождая чувственные реакции, уже регулируют отношения человек – люди и возникают как форма проявления отношений людей в обществе. Таким образом, чувства – это осознание эмоции, когда эмоциональные реакции организма из бессознательных становятся осознанными.

Если простые эмоциональные переживания ориентированы на внешние проявления, зависят от конкретных ситуаций и отвечают на элементарные плотские запросы, то чувственные переживания уже говорят о том, что начинает проявляться душевное равнодушие к другим людям с одновременным стремлением к отдельным действиям, основанных на неповторимости собственных решений Я.

Таким образом, на эмпирическом уровне индивидуального развития у человека задействованы эмоционально неосознанные реакции на внешние явления, вызывающие примитивные телесные (плотские) желания и стремление бессознательно удовлетворять их. Поэтому на этом уровне развития человек склонен молниеносно отвечать на них, и эти эмоции быстрее всего удовлетворяет популярное искусство, которое и характеризуется своей одноразовостью.

На рефлексивном уровне индивидуального развития, когда уже на основе рассудочной деятельности начинает формироваться самосознание, а значит и способность отбирать те произведения искусства, которые обладают социальной ценностью. Но этот отбор характеризуется своей фрагментарностью, порождая одноразовые душевные переживания.

Что же касается высшего уровня человеческого развития – это разумный или сознательный, на котором формируется личность как духовный феномен. На этом уровне индивид свободно достигает поставленных им самим целей и, совершенствуя свои природные возможности, может выходить за пределы реального бытия в направлении к возвышенным ценностям.

Если на уровне рассудочного мышления индивид ориентируется на активную деятельность, то духовно-направленное мышление более проявляет активность на своё самосовершенствование и на творческие достижения путём выхода за пределы объективной реальности. На этом уровне индивид поднимается на уровень личности как духовной субстанции, способной создавать символические ценностно-осмысленные образы и субъективированное личностное бытие.

На высшем духовном уровне бытия личность не осознанно воспринимает искусство, отбирая такие произведения, которые при воздействии на её органы чувств и способствуют созданию таких символических образов, которые возвышают её, наполняя неповторимым ценностно-уникальным смыслом. К таким произведениям искусства и относится искусство,

которое полученную информацию может превратить в чувственно-надреальные переживания, способные стимулировать реальные действия личности на утверждение общечеловеческих ценностей не только на её самосовершенствование, но и на своё творчество [7].

Творчество – это способность личности к внутренним и внешним чувственным переживаниям, которые в процессе со-бытия с другими людьми, т. е. в процессе диалога совершенствовать их, себя, окружающую среду.

Человек – существо социальное, а его бытие – это со-бытие, т. е. совместное бытие. Обращаясь к другому человеку в процессе диалога, он как бы дополняет свою ограниченность. Диалог – это процесс конструирования себя другим человеком, когда Я дополняет себя Им, а его – собой. Иначе, в процессе диалога происходит достраивание каждого из общающихся [3].

Характерная особенность диалога – это энергия дополнения, когда оба его субъекта не просто общаются друг с другом, а каждый из них как бы насыщается энергией Другого, перенимая его чувственное реагирование. Диалог обладает энергией коммуникации, которая вбирает в себя как сознательные, так и чувственные компоненты. В процессе диалога его субъекты начинают по-новому перерабатывать (как разумом, так и чувствами) полученную информацию, совершенствуя, со-бытие.

Если индивид находится на эмпирическом уровне развития, то в процессе диалога он получает информацию о том, которая помогает ему удовлетворять свои естественные потребности. На этом уровне развития ему понятны простые разновидности искусства, которые не требуют глубокого осознанного реагирования. На этом этапе ответную реакцию вызывают популярная музыка, различные шоу, игры, примитивная живопись, то есть искусство, которое задействует эмоциональные переживания, удовлетворяющих телесные запросы.

На рефлексивном уровне развития индивид уже пытается в процессе общения с другими людьми дополнить своё незнание и переживания информацией от этих Других. Индивид пытается испытать чувства, которые испытывают Другие от общения с произведениями искусства, стараясь возбудить аналогичные чувства. На этом уровне индивид может знакомиться с классическими произведениями искусства, но фрагментарно и бессистемно.

На духовном уровне развития личности уже достаточно истинное постижение произведений классического искусства.

Формирование духовно развитого индивида – основная задача современного образования. И здесь возникает вопрос: как решить эту задачу? Здесь совершенно не учитываются возможности искусства. Но не просто искусства, а возможностей классического искусства, которые основаны на духовных ценностях [5].

Почему здесь огромную роль играет именно классическое искусство? Потому что в отличие от массового искусства, которое легко и быстро воспринимается любым человеком, так как не требует никакого напряжения

для его восприятия, классическое искусство многозначно, индивидуально осознаваемо индивидом в зависимости от возраста, настроения и ситуации. Если массовое искусство кратковременно и одноразово, примитивно для сиюминутного реагирования и быстро забывается, то классическое искусство – отобрано многими поколениями как незабываемое, уникально-воспринимаемое, но главное – духовно возвеличивающее индивида, заставляя его становиться лучше, добрее, вызывая со-чувствие Другим. Иначе, классическое искусство – это закодированные в чувствах законы мироздания. Если к массовому искусству свойственно привыкание и быстро возникает безразличие, то к классическому искусству применимо изречение: «чем больше знакомишься, тем более хочешь его постижения».

Но постигать классическое искусство необходимо разумно. Так оно представляет собой систему, состоящую из звеньев, и знакомиться с ними надо, начиная с детских лет в яслях и детском саду, продолжать в школе и в вузе. А во взрослом возрасте через средства социальной информации и индивидуального общения с ним. Для каждого возраста должен быть разработан свой набор классических произведений музыкального. Литературного и художественного искусства, которые с наибольшей полнотой могут быть им восприняты. Но все эти возрастные особенности его восприятия должны быть связаны во взаимодополняющую систему.

Восприятие классического искусства – это самый эффективный способ формирования духовно богатой личности, но одновременно это и уникальная разновидность фундаментальных знаний. Но если знания способствуют развития сознания человека, то классическое искусство развивает внутренний чувственный мир. А вместе – сознание и чувства, дополняя друг друга, участвуют в формировании личности, способной к творческой деятельности, которая несёт в себе истинное наслаждение и чувственное возвышение.

Задача современной системы образования, формируя духовное развитую, творческую личность, использовать уникальные возможности классического искусства в этом процессе.

Список литературы

1. Августин Аврелий. Исповедь. СПб.: Вита Нова, 2019. 524.
2. Аристотель. Политика. М.: Азбука Аттикус, 2024. 353 с.
3. Бубер М. Я и Ты. М.: АСТ, 2024. 189 с.
4. Делёз Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и текстуальность. Томск: Водолей, 1998. 230 с.
5. Жаворонкова Г.А. Особенности современного эффективного социального конструирования «творческой личности» // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики: Познание. 2025. № 3. С. 74–77.
6. Муккерджи Ч., Шадсон М. Новый взгляд на поп-культуру // «Массовая культура и массовое искусство. «За» и «против». М.: Гуманитарий. Академия гуманитарных исследований, 2003. С. 454–504.

7. Некрасова Н.А., Некрасов С.И. Духовность: сущность и проявление: монография. М.: Полиграф-сервис, 2014. 130 с.
8. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Психология масс. М.: АСТ, 2016. С. 197–200.
9. Петров И.Ф., Петров Л.И. Толкование потребностей в информатике и психологии // Вестник ИМСИТ. 2012. № 3-4 (51-52). С. 64–66
10. Платон. Диалоги. Избранные диалоги великого древнегреческого философа М: Эксмо, 2019. 463 с.

THE ROLE OF CLASSICAL ART IN THE FORMATION OF A SPIRITUALLY DEVELOPED PERSONALITY

S.I. Nekrasov

Moscow State Technical University of Civil Aviation, Moscow

The article is devoted to the analysis of the influence of art on the development of an individual, on his inner sensory-emotional world. The article focuses on the analysis of the influence of art on people at different levels of development. Particular attention is focused on proving the role of classical art, on the affirmation of the spiritual values of the individual, and it is proved that it is necessary to introduce a person to classical art, starting from childhood and throughout life, bringing this acquaintance into the system of his comprehension depending on age.

Keywords: *«em-ta-no-mai», «indifference», catharsis, levels of individual development, popular art, classical art, spiritual values.*

Об авторе:

НЕКРАСОВ Сергей Иванович – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных и социально-политических наук, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации», г. Москва. E-mail: info@mstuca.ru

Author information:

NEKRASOV Sergey Ivanovich – PhD (Philosophy), Professor, Professor of the Department of Humanities and Socio-Political Sciences, Moscow State Technical University of Civil Aviation, Moscow. E-mail: info@mstuca.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 11.04.2025.

Дата принятия рукописи в печать: 22.05.2025.