

ИСКУССТВО КАК ФОРМА И СФЕРА ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Искусство представляет собой особую подсистему духовной жизни общества, где художник реализует себя, творчески воспроизводя действительность в тех или иных художественных образах.

Среди многочисленных функций искусства (эстетической, социальной, компенсаторной, гедонистической, познавательной, прогностической, воспитательной) особое место занимает функция, о которой относительно редко упоминают в учебных пособиях и справочниках, — коммуникативная. Сегодня, в ситуации острого противостояния различных государств, военно-политических блоков, руководителей отдельных стран, эта функция искусства становится особенно важной. Для ее реализации имеются объективные предпосылки. Во-первых, искусство относится к числу культурных универсалий, то есть элементов, присущих любой культуре как в диахронном (от первобытной до современной культуры), так и в синхронном (любая из культур, существующих в настоящее время, от примитивных до развитых, имеет те или иные формы искусства) аспектах. Во-вторых, искусство удовлетворяет естественную потребность в диалогическом усвоении как культуры других народов, так и общечеловеческого наследия. В-третьих, искусство интегрирует и синтезирует в себе как национально-культурные особенности конкретной страны, этноса, так и общечеловеческие ценности.

Следует отметить, что искусство, как показывает история, может выполнять коммуникативные функции даже в областях, не связанных напрямую с художественными процессами. В частности, «Джоконда» не входила в число ста шедевров Лувра, пока 21 августа 1911 года ее не похитили. Это вызвало большой шум в прессе и даже стало дополнительным фактором обострения международных отношений. Французы обвинили в похищении немцев, те, в свою очередь, — французов. Эта тема в течение года не сходила с газетных полос и была настолько популярной, что булочники, официанты и

другие работники сферы обслуживания на своих халатах и фартуках вешали миниатюрное изображение «Джоконды».

Спустя два года полотно обнаружили, когда похититель Винченцо Перуджиа попытался сбыть «Мону Лизу» владельцам флорентийской Галереи Уффици и те заявили в полицию. По признанию, он хотел вернуть «Джоконду» на родину.

Обнаружение похищенной картины вновь вызвало общественный интерес к ней, и здесь коммуникативная функция искусства проявилась в полной мере. Дело в том, что после Второй мировой войны американцы располагали войска НАТО во Франции, французы этот факт переживали как национальное унижение и всячески хотели изменить ситуацию. Через Жаклин Кеннеди, жену тогдашнего президента Америки, картину отправили на выставку в США, где она вызвала сенсацию и ее посмотрели более 10 млн человек. В итоге возник такой фон общественных настроений, который подтолкнул к принятию решений на государственном уровне. Американцы вывели войска из Франции и дали возможность французам иметь свою армию. Таким образом, в истории дипломатии эта картина сыграла значительную роль.

Коммуникативная функция искусства традиционно проявлялась в творчестве художников-живописцев. Например, Э. Делакруа, путешествуя по Северной Африке, сделал сотни набросков, которые затем служили ему источником вдохновения. Этот диалог художника с малоизвестной в Европе культурой впоследствии позволил ввести в культурное пространство Франции и других стран образы арабских мужчин («Арабы из города Алжира», «Араб, седлающий лошадь», «Охота на львов в Марокко»), восточных женщин («Две алжирские женщины», «Марокканские женщины», «Еврейки Алжира»), познакомить публику с особенностями свадебных обрядов и костюмов других народов («Абидосская невеста», «Еврейская невеста»). Европейской публике стали доступны и интересны архитектура Марокко («Городская стена Мекнеса», «Марокканский двор»), элементы музыкальной культуры (тамбурин и арабская лютня на картине «Еврейские музыканты Марокко»).

Эта же традиция прослеживается и в творчестве современных художников, привозящих из своих путешествий по разным странам богатый материал, который в дальнейшем служит им основой для создания живописных произведений, становящихся таким образом формой и фактором диалога культур. Известная художница из Санкт-Петербурга Евгения Лысогорова продолжительное время жила в Индии и создала ряд живописных картин, отражающих жанровые сцены из жизни индийского и африканского народов («Африканская девочка», «Девушка с цветком», «Жители Африки», «Буддийские дети», «В Африке», «Портрет индийского старика»). Современный российский художник Юрий Ковалев в картине «Душа корриды» сумел отразить яркие черты испанской культуры, выразить свое отношение к традиционным испанским зрелищам.

Коммуникативная функция искусства сегодня реализуется также в выставках, биеннале и фестивалях. Это одни из самых мобильных и динамично развивающихся форм актуализации изобразительного искусства. С одной стороны, у них есть прочная историческая традиция (выставки, организованные С. Дягилевым; Выставка русских и финляндских художников 1898 г., Международная выставка картин журнала «Мир искусства» 1899 г. и др.), с другой стороны, в современной художественной практике эти формы стали эффективным средством коммуникации искусства и социальной среды. Изобразительный художественный текст в пространстве выставки, биеннале, фестиваля становится каналом коммуникации как между художником и зрителем, так и между разными эпохами, видами искусства (живописи, литературы, скульптуры, хореографии, кино, анимации и др.), культурами различных стран и народов.

Здесь в полной мере реализуется способность одной культуры осваивать достижения другой, при этом они взаимообогащаются. Как писал М. М. Бахтин, «чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже <...> Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом <...> между ними начинается как

бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур <...> При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, но они взаимно обогащаются»¹.

Малая галерея Лувра в рамках своего третьего сезона (с 27 сентября 2017 г. по 18 июля 2018 г.) представляет экспозицию «Театр власти», которая воочию демонстрирует тесную связь между политической властью и искусством. Экспозиция занимает несколько залов, которые организованы по тематическому принципу. Зал «Образы принцев» повествует о различных ролях, функциях монархов: король-пастор, король-зодчий, король-воин. Зал «Склонять к легитимации власти» посвящен личности Генриха IV — правителя, искавшего народное признание. В зале «Символы власти» собраны как портреты монахов, так и регалии власти, объекты коронации и т. п. Данная выставка представляет собой зрелищное шоу, где с помощью живописных произведений и различных аудиовизуальных эффектов прослеживается связь власти и искусства в разных странах и в разные исторические эпохи.

Сейчас в Вене в Музее истории искусств проходит выставка «Форма времени» (с 18 марта по 8 июля 2018 г.). Это первая групповая выставка, задуманная Музеем истории искусств в рамках программы «Модерн и современность». Она объединяет работы, созданные как в минувшие века, так и в наше время. Рядом находятся произведения Тициана Вечеллио и Уильяма Тёрнера, Рембрандта ван Рейна и Марка Ротко, Питера Пауля Рубенса и Марии Лассниг, Эдуара Мане и Диего Веласкеса.

Произведения размещены в залах картинной галереи таким образом, чтобы выявить и подчеркнуть общность исторических и современных объектов творческого осмысления, взглядов, ценностей и — шире — культур. Посетитель получает возможность взглянуть одновременно в прошлое и настоящее, сравнить произведения, разделенные сотнями лет и тысячами километров, увидеть преемственность и связь культур. Экспонаты для этой выставки предоставлены Британским музеем и Галереей Тейт в Лондоне,

---

¹ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 354.

Метрополитен-музеем в Нью-Йорке, музеем Пикассо и музеем Орсе в Париже, Институтом искусств в Чикаго, а также частными коллекционерами.

Важно подчеркнуть, что крупные художественные проекты, объединяющие экспонаты, художников и организаторов из различных стран, реализуются, несмотря на существующие политические разногласия между странами, экономические войны и другие формы противодействий. В этом видится способность искусства осуществлять диалог культур не только как функцию, но и как своего рода миссию. В этом контексте известная фраза из романа Ф. М. Достоевского «Идиот» — «Красота спасет мир» — воспринимается как призыв к художникам и всем деятелям искусства, на который они в меру своих сил сегодня откликаются в самых разных формах.