

Канон и проблема стандартов в религиозно-художественном познании

В данной статье рассматривается место и роль канона в религиозно-художественном познании. Произведения культового искусства отражают религиозные знания, поэтому каноны и стандарты являются его необходимыми элементами. Каноны и стандарты создают условия для сохранения и передачи знаний, ценностей, традиций. В условиях канонических установок и предписаний религиозное изобразительное искусство приобрело свой колорит и специфику.

Ключевые слова: канон, стандарт, образцы, ценности, образ, религиозно-художественное познание, символ, религиозное искусство.

Культовое искусство отличается от иных видов творчества тем, что кроме эстетической функции оно еще выполняет функцию укрепления и усиления религиозных чувств. Произведения данного вида искусства являются компонентом сложного процесса религиозно-художественного познания, поскольку отражают религиозные представления и идеи. Донесение информации до зрителя и формирование у него понимания религиозных идей представляют собой одно из важнейших назначений культового искусства. По этой причине в рамках религиозно-художественного творчества изначально имели место установки к созданию конкретных образов и произведений в целом. Кроме правил в системе религиозного искусства следует говорить о наличии образцов и стандартов, которых должны придерживаться художники. Вызывает интерес то, какое место занимает канон в процессе религиозно-художественного познания и каковы при этом его функции.

В переводе с греческого языка канон – это правило, предписание; в искусстве под каноном понимают совокупность художественных приемов или правил, которые считаются обязательными в ту или иную эпоху [1, с.331]. Каноны как нормы художественной выразительности присутствуют во всех религиозно-художественных системах (буддизм, христианство, ислам). Это важный и обязательный компонент в области религиозного искусства.

В процессе религиозно-художественного познания следует различать понятия канона и стандарта, несмотря на их близкую природу. Если канон – это некая установка, правило, то стандарт – (от англ. Standard – норма, образец) – это эталон, определенная модель, принимаемая за нечто исходное с целью сопоставления с иными подобными объектами [1 с. 743]. То есть канон по отношению к стандарту в религиозно-художественном познании есть рекомендация, наставление, заказ для субъекта-художника, а стандарт – материализованная идея, уже готовый продукт творческой деятельности, представленный в произведении искусства, и сформированные в сознании зрителя образы. В процессе изучения религиозно-художественного познания имеет место категория «стандарт»,

поскольку данное понятие позволяет демонстрировать строго оговоренное церковью содержание религиозно-художественных символов, образов и знаков.

В культовом изобразительном искусстве принято говорить о художественном и религиозном канонах. Различие это сводится к тому, что если художественный канон есть количественно-структурная модель (правила и установки касаются стиля изображений, то есть имеется ввиду набор цветовых сочетаний, форм и художественных приемов), то религиозный есть догмат, пронизывающий не только количественные уровни, но и содержательные, то есть качественные, когда каждый символ и образ имеет конкретное значение и через их совокупность передаются базовые идеи религиозного учения) [6, с.85]. Религиозный канон определяет всю структуру произведения: и построение формы, и содержательную часть.

Каноны имеют четко заданную цель, которая заключается в формировании догматичных изображений сверхъестественного и тем самым, выработки у верующих знаний и религиозных образов в системе. Данная система отражается в сознании молящегося при его непосредственном контакте с культовыми предметами и изображениями. В результате у него возникают интенсивные религиозные переживания. Кроме того, канонические способы художественного изображения сверхъестественного мира способствуют формированию у молящихся определённых привычек культового поведения. «Иконы утверждают в виде неизменных формул, построенных из символов, исключительно на основе канонических предписаний», – пишет Л. Д. Райгородский [3, с.8]. Иными словами, в культовом искусстве каноны и нормы художественной выразительности выполняют важную познавательную функцию, они призваны создавать четко заданные церковью образы, отражающие конкретные религиозные идеи, и формировать стандарты и привычки поведения верующих.

Следует обратить внимание, что возникновение правил и ограничений в религиозном искусстве продиктовано исторической необходимостью. Например, в период раннего христианства существовала потребность в общении между последователями учения, обозначении себя таковыми и передаче информации. Так возникли символы, знаки, позволяющие в «сжатом» виде распространять религиозные идеи. Данные художественные явления представляют собой стандарты, образцы, обеспечивающие процесс понимания религиозных идей у первых христиан. Эти стандарты, имеющие гносеологическое назначение, в виде образов, символов и знаков прочно вошли в христианское искусство в качестве средств художественного языка. Канон применения этих средств также представляет собой часть художественного языка и также выполняет гносеологическую функцию.

Можно говорить о том, что в самом наличии канона, кроме продиктованной религиозной идеи, завуалирована информация исторического характера. Религиозно-художественные стандарты появляются у первых христиан на основе уже имеющихся образов. Например, образ агнца имел место у древних евреев, виноградная лоза у израильтян обозначала мир и достаток, нимб в древности – власть и величие, образ Орфея и пастыря присутствовал в античной культуре и т. д. Эти образы были вырваны из прежнего контекста и вовлечены в новый, но можно считать, что несмотря на это, они содержат в себе знания о других культурах, выполняя тем самым функцию сохранения информации. Кроме того,

возникающие запреты на то или иное изображение всегда имеют свою причину, соответственно, уже само появление канонов в конкретный период несет собой информацию исторического характера о тех или иных изменениях, происходящих на тот момент в обществе.

Проблема стандарта в религиозном искусстве появляется в средние века, когда в христианстве возникает множество спорных теологических проблем, в том числе и вопрос, связанный с пониманием Бога как образца и эталона красоты. Бог есть первопричина, нечто исходное. Фома Аквинский, формулируя доказательства Бога, говорил, что Бог является эталоном красоты и ее абсолютным мерилom [4, с.936]. Данное утверждение соотносится с определением стандарта по наличию признаков исходности и возможности сопоставления, но при этом возникает вопрос о критериях соответствия такому стандарту. Здесь приходится говорить об иррациональных методах религиозно-художественного познания, к которым относится озарение, в результате которого человек, пребывающий в молитве и ведущий праведный образ жизни, способен увидеть красоту Божественного мира. По этой причине сами изображения приобретают более глубокое значение, нежели просто знак, они становятся символом, обозначающим Божественный мир, и понимаются не как художественные произведения, а как воссоздание Первообраза. Для написания икон разрабатываются канонические правила.

Говоря о канолах, необходимо учитывать, что правила, с одной стороны, регламентировали и в какой-то степени ограничивали деятельность художников четко заданными установками, но, с другой стороны, свободу творческого процесса не нарушали, позволяя искать и находить совершенные образы и формы. Кроме того, сами каноны менялись с течением времени. То есть можно говорить о том, что предписание существовало лишь на время определенных обстоятельств в религиозной жизни общества, что вполне соответствует приведенному выше определению канона. Более того, наличие объявленного канона тоже не всегда означало его четкое исполнение. Так, например, в русском православии в период раскола в изобразительном искусстве имел место спор об изображении перстосложения. При принятии решения о запрете дуперстия, нет сведений об уничтожении икон старого образца [5, с.7]. Представители высшего духовенства прекрасно понимали, что переход к новой иконографии не мог произойти за короткий период и данные факты говорят о том, что в религиозном искусстве уже укоренились модели художественных образов, и вновь вводимые ограничения не меняли сути изображаемых духовных стандартов. Можно сказать, что благодаря функционированию канонов система религиозных знаний, отображенная произведениями религиозного искусства, приобрела стандартизированный характер.

Вызывает также интерес вопрос о том, какое значение имеет канон в проблеме соотношения устойчивости канона с динамикой развития искусства. Благодаря канонам происходит сохранение традиций, фиксация и передача религиозных истин. Созданные по предписаниям Церкви произведения вызывают строго определенные чувства, которые вполне можно считать стандартными (чувство умиротворения, ощущения благодати, чувства любви и милосердия и т. д.). Но следует принимать во внимание, что формы общественного сознания тесно взаимодействуют между собой и, если светское изобразительное искусство нахо-

дится в динамичном развитии, то оно постепенно подталкивает к развитию и искусство культовое, поэтому и в области религиозного художественного творчества появляются новаторские идеи. В католическом искусстве во второй половине XX века появляются идеи возможности отказа от привычных изображений и воплощения Божественного мира лишь при помощи знаков [9, с.19].

В начале семидесятых годов в самом Ватикане проводились выставки современного религиозного искусства, на которых были представлены работы Шагала, Кандинского, Гойи, Гогена, Матисса, Модильяни, произведения Брака, Пикассо и других художников. До этого момента католическая церковь критически относилась к творчеству абстракционистов и модернистов. Папа Пий XII в своё время взял под свою защиту абстракционизм и сюрреализм, утверждая, что это «искусство есть выражение божественного...», оно призвано выражать «...мистическую природу человеческого существа» [7, с.34]. Например, Сальвадор Дали пишет о своём творчестве: «Я разлагаю материю для того, чтобы перегруппировать её в процессе синтеза, соответствующего представлению, которое я имею о таких астральных телах, как ангелы и духи высшего порядка» [8, с.58]. В стиле современного города в странах Европы (Италии, Франции), США, Латинской Америки при сооружении культовых зданий находят свое применение идеи конструктивизма, абстракционизма. Также можно отметить, что и в исламе появляются мечети, спроектированные по принципам модернизма.

Пожалуй, самым традиционным в этом плане является православное искусство, которое, несмотря на некоторые художественные инновации, не меняющие кардинально исконные образы, сохранило в традиционных формах методы отображения религиозной реальности. Это следствие существования долгие столетия и наличие на сегодняшний день чётко определённых норм выразительности, которые определяют своеобразие православного искусства. Основными требованиями церкви к созданию культовых произведений искусства являются духовное прозрение и художественное созерцание в их нераздельности. Только при выполнении данных условий возможны незначительные отступления от канона [2, с.129]. Тот факт, что художественные изменения, затронувшие методы отображения религиозного знания, не изменили его содержания, говорит о том, что эти знания, выраженные образно-символической системой имеют глубокий надчеловеческий смысл и по своей сути являются стандартами на все времена.

Таким образом, канон является важным компонентом в системе религиозного искусства. Во-первых, он определял специфику произведений культового назначения, исходя из целей и задач, устанавливаемых церковным руководством в различные периоды истории. Во-вторых, канон в процессе религиозно-художественного познания реализует гносеологическую функцию, поскольку благодаря запретам и рекомендациям в произведениях искусства находят свое отражение конкретные религиозные знания и истины. В-третьих, кроме гносеологической функции следует говорить о функции сохранения религиозных традиций и аксиологической функции, так как благодаря канонам в искусстве воплощены основные общечеловеческие ценности: любовь, вера, жертвенность, надежда, сострадание, милосердие и т. д.

По своей природе канон близок к понятию стандарт, в некоторых случаях эти категории можно отождествлять, но все же их следует разделять, поскольку

канон – это правило, рекомендация, установка, а стандарт – исходная модель, образец.

Несмотря на то, что канон по своей сути является запретом, можно считать, что для развития искусства он не нанес ущерба. Напротив, канон, ограничивая архитекторов, живописцев, скульпторов, создавал особые условия, в рамках которых рождались уникальные формы и сочетания.

Литература

1. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов: 17000 слов. – М.: АСТ; Астрель, 2006.
2. Булгаков Сергей, прот. Икона и иконопочитание. – М.: Крутицкое Патриаршее Подворье «Русский путь», 1996.
3. Райгородский, Л. Д. Беседы о русских иконах. – СПб. : Глаголь, 1996.
4. Философия: энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004.
5. Шилов, В. С. Влияние реформы церкви на русское изобразительное искусство II половины XVII века//Искусство и религия. История и современность: сб. науч. тр./Рос. Академия художеств; Санкт-Петерб. гос. академ. ин-т живописи, скульптуры и арх. им. И. Е. Репина. – СПб., 1996.
6. Яковлев, Е. Г. Искусство и мировые религии. – М.: «Высшая школа», 1977 г.
7. Яковлев, Е. Г. Искусство и религия. – М.: Знание, 1959.
8. Яковлев, Е. Г. Эстетическое познание и религия: материалы к лекциям по философии. – М.: «Высшая школа», 1962.
9. Henze A. Filthaut Th. Contemporary Church Art. – N. Y., 1956.

I. G. Balakhontseva

Canon and the problem of standards in religious and artistic cognition

This article discusses the place and role of the canon in religious and artistic cognition. Works of religious art reflect religious knowledge, so canons and standards are its necessary elements. Canons and standards create conditions for the preservation and transfer of knowledge, values and traditions. In the conditions of canonical attitudes and prescriptions religious fine art has acquired its own flavor and specificity.

Keywords: canon, standard, pattern, values, image, religious and artistic cognition, symbol, religious art.

References

1. Bol'shoj illyustrirovannyj slovar' inostrannyh slov: 17000 slov [Large illustrated dictionary of foreign words: 17,000 words]. Moscow, 2006.
2. Bulgakov Sergei, Archpriest. Ikona i ikonopochitanie [The icon and the veneration of icons]. Moscow, 1996.
3. Raigorodsky L. D. Besedy o russkih ikonah [Conversations about Russian icons]. St Petersburg, 1996.
4. Filosofiya: ehnciklopedicheskij slovar' [Philosophy: Encyclopedic dictionary]. Moscow, 2004.
5. Shilov V. S. Vliyanie reformy cerkvi na russkoe izobrazitel'noe iskusstvo II poloviny XVII veka [Impact of the reform of the Church on the Russian art of the second half of the XVII century] // Istoriya i sovremennost'. Iskusstvo i religiya [Art and religion. History and modernity]: collection of studies. St Petersburg, 1996.
6. Yakovlev E. G. Iskusstvo i mirovye religii [Art and world religions]. Moscow, 1977
7. Yakovlev E. G. Iskusstvo i religiya [Art and religion]. Moscow, 1959.
8. Yakovlev E. G. Ehscheticheskoe poznanie i religiya :materialy k lekciyam po filosofii [Aesthetic knowledge and religion: materials for lectures on philosophy]. Moscow, 1962.
9. Henze A. Filthaut Th. Contemporary Church Art. New York, 1956.