

Письмо учителя живописи двукратного победителя конкурса «Дети рисуют свой русский мир» Никласа Починкова – Романа Сергеевича Аргутинского-Долгорукова

Тема 1 «Корни Жизни» (Вселенная, Творец, Человек)

Эпиграф: «У всякого человека в отдельности и у всех вместе есть известная цель, стремясь к которой они одно избирают, другого избегают» (Аристотель)

Человечество связано между собой узами духовного единства и ответственности, потому что люди передают друг другу не только генетический код, но и духовное наследие. Оно развивается, и творчество человечества постоянно идёт в двух направлениях, поляризуясь позитивно и негативно. Полярности возрастают, и всё время противостоят друг другу. Нет прямой эволюции, а есть накопление сил добра и накопление сил зла. И творчество в этом процессе имеет огромное значение, потому что образ и подобие творца. Творцу люди предстоят все вместе и в идеальном состоянии они должны быть имманентны друг другу, то есть взаимопроникающи, чего человек достигает в какие-то мгновения любви, дружбы, во время сопереживания каких-то процессов. В целом люди друг от друга ещё отдельны. В «Философических письмах» Чаадаева есть его перевод Паскаля о том, что человечество – это один человек, живущий вечно.

Миллионы лет птеродактили летали (а мы даже представить себе не можем миллионы лет) и вдруг появляется вот это существо и оно получает от Творца дар нравственного чувства, этической воли, которая в природе не существует. Получает, говорил Павлов, как «чрезвычайную надбавку». Вторая сигнальная система получена как «чрезвычайная надбавка», потому, что человек узнаёт в другом аспекте творца. Христос стоит в центре, поэтому через него открывается этот аспект. Поэтому развитие культуры есть развитие в человеке ответственности за всех остальных людей.

Каждый выносит из своего сокровища то, что у него есть. И вы, живописцы и мастера других жанров, вы выносите людям сокровища своего сердца, ваше восприятие Мира. Вы делитесь с ними. Это Ваш диалог с людьми. Вы творите новый мир, в который приглашаете войти других. И в этом мире всё обнажено: ваша душа обнажена со всеми её страданиями, со всеми её недостатками и радостями. Это святое, ответственное дело. И художник должен подойти к творчеству не как к какой-то функции – вот мне хочется рисовать, и всё, - а как к служению человеческому роду, как к отдаче.

Вы скажите, что художник будет писать картину, даже если он живёт на необитаемом острове. Да, конечно, творческое начало врождённое. Но всё-таки, на самом деле, наша цель – это духовное соединение людей, взаимная близость людей, когда общение создаёт радость и любовь между людьми.... Это трудно, это даже мучительно – взять и выставить своё сердце напоказ. Но это одновременно приглашение к дружбе, приглашение к любви. И величайшая радость для художника – быть понятым. Значит, протянутая рука была встречена другой протянутой рукой и принята...

Творец должен творить! Пока мы дышим - мы должны творить, и это творчество может быть самым многообразным, и самое главное, творчество – это созидание своего духа. Это вечное творчество то, что написано на холсте, на бумаге – это только знак того, что произошло у вас в сердце.

Тема 2 «Дерево Жизни» (Вселенная, Творец, Человек)

Эпиграф: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне» - писал великий Иммануил Кант.

Каждому из нас дарована жизнь – единственное бесценное достояние и свобода выбирать пути приспособления или преодоления, возможность творить на Земле добро или зло, красоту или уродство.

Личность – абсолютная ценность, всеобъемлющее духовное единство, воплощённое в человеке. Общество и космос – это части личности, а не наоборот, как обычно считается. Личность принадлежит одновременно и текучему времени и недвижимой вечности, она изменчива, оставаясь неизменной. Она пространственно связана с телом и находится вне пространства. Она олицетворяет единство сознания и материи. Человек не только от мира сего, но и от мира иного; не только от необходимости, но и от свободы; не только от природы, но и от мира Вечности. Человек – микрокосм, в нём дана разгадка тайны бытия – микрокосмоса. Человек потому постигает тайну вселенной, что он одного с ней состава, что в нём живут те же стихии, действует тот же разум.

Человек вселенная. Смысл жизни не ограничен собственным бытием. Любовь, свобода, творчество - три взаимосвязанных опоры моего мировоззрения. Свобода - любовь. Рабство – вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь есть путь победы над грехом, над низшей природой. Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление.

Проблема духовности – это не праздная проблема культурного досуга, а это жизненно важная проблема. Если мы не почувствуем это, не попытаемся подойти к этому с полной ответственностью, с полной серьёзностью, то мы окажемся банкротами перед лицом высочайшего призыва. Великий английский историк Арнольд Тойнби говорил, что каждая цивилизация получает божественный призыв в виде географической среды, исторических условий, наследственности и так далее. Если она в среднем даёт правильный ответ, она разбивается и расцветает; если она даёт неправильный ответ, она начинает разлагаться и рушиться. Это может произойти в любой части света. И это зависит от духовного климата всего социума. Вот о чём мы сегодня тревожимся, что сегодня хотим поставить во главу угла.

Это вовсе не значит, что духовность есть какой-то маленький огонёк, который надо зажигать, как лампадку, где-то в тёмном углу. Ничего подобного! Именно духовность является корнем всей культуры. Люди создавали свою музыку, свою архитектуру, свою живопись, свои социальные институты именно в соответствии с тем, как они воспринимали Божественное: Творца, космос человека. Взгляд на эти три измерения и определяет любую культуру. Любая культура, из которой это выкорчевано, вырвано, переживает ситуацию крайней нестабильности. Этому учат нас факты истории. А нам не нужно истории, мы в этом с вами живём, в это погружены. И не только у нас, а во многих странах. Потому, что наша сегодняшняя цивилизация есть цивилизация кризиса.

Эти вопросы исследовал замечательный русский мыслитель и социолог Питирим Сорокин. В силу исторических причин в 1922 году ему пришлось покинуть свою родину. Он был участником работы временного правительства, впоследствии стал профессором Гарвардского университета, умер в 1968 году. Один из аспектов его концепции заключается в том, что в мире существуют два важнейших элемента – это дух и материя. Он был позитивистом, поэтому дальше не шёл. Когда человечество ставит духовные

ценности на первый план, оно творит и мощно развивается, конечно, с ошибками, с трагедиями, но развивается.

Потом наступает момент перелома – возникает, по его терминологии, «сенситивная», чувствительная цивилизация, когда материальные ценности уже кажутся более важными. Начинается развитие техники, практической науки. Духовные ценности отступают на второй план, и это ведёт к полному нравственному и духовному вакууму.

Тогда наступает третья фаза – Питирим Сорокин называл её фазой «идеалистической», но это условный термин. Эта фаза, когда материальные ценности продолжают быть притягательными, но человек уже понимает, что одним этим не обойдёшься. Мыслитель считал, что наш век, наша сегодняшняя ситуация, середина XX века, как раз и переживает эту стадию. И каждый из нас должен задуматься над тем, каково его участие в этом.

Действительно, когда человек ищет только материальное, как мы привыкли, он, конечно, себя обворовывает. И когда историю рассматривают как историю столкновения интересов и классов и прочих, как борьбу за место под солнцем, тогда она превращается почти в историю зоологическую. Потому, что в ней нет ничего настоящего, человеческого. Ибо и животные нуждаются в месте под солнцем, и у них тоже идёт борьба за существование.

Что же человек? Человек – это духовное существо, это свободное существо. Великий русский мыслитель Николай Бердяев был вычеркнут из советской истории. Это имя, к счастью, вновь возвращается к нам. Человек, вокруг которого шли шумные споры, по поводу которого собирались и собираются симпозиумы, конгрессы, труды которого переведены на двадцать языков, в течении полувека был у нас совершенно неизвестен, за исключением совершенно узких кругов. Бердяев говорил, что человек это прежде всего личность, а личность немислима без свободы. Но за это необходимо бороться, потому, что духовность не даётся даром.

Когда мы начинаем учиться отличать добро от зла, когда мы учимся находить в себе это «поле битвы», о котором говорил Достоевский, - начинается работа по возвращению нашей духовности. Это дело каждого человека. Это величайшее творчество! Для того, чтобы творить не обязательно создавать картины, симфонии или скульптуры. Каждый человек творит свою душу! Каждый человек созидает свою личность. Но созидает её не в пустом пространстве, а в соотношении с другим «я» и с вечным «Я» Божественным. И, наконец, последнее. Природа, как бы мы её не познавали, всегда будет оставаться для нас тайной. Само бытие останется для нас тайной, потому, что закон причинности, действующий в ней, реализуется только до того момента, когда мы подходим к Первопричине. К тому Началу, которое Циолковский называл причиной космоса – Абсолютной Любовью и Высшим Разумом.

Но, подходя к этой Причине, мы осознаём, что не в состоянии проникнуть в её тайны. Мы только чувствуем её. И в переживании природы, музыки, прекрасного, в переживании любви, в переживании творчества нас касается Божественная Рука. Но только касается. Мы можем чувствовать эту тайну подобно путнику, который идёт по пустыне: он чувствует близость леса или моря, прохладный ветерок, который доходит до него через раскалённые слои воздуха. Но это только приближение. Тайна всё равно остаётся тайной, пока сама не заговорит с ними. Люди – это чада Божие! Они рождаются для этого и должны ими стать.

У человека может быть идеал и эталон, у него может быть мост, который связывает его с вечностью. Но путь через этот мост требует от нас мужества: на том берегу стоит ОН. Великий Паскаль говорил о некоем внутреннем рывке, который должен совершить человек, чтобы пойти навстречу этому призыву.

Тема 3. «Плоды Жизни» (Вселенная, Творец, Человек)

Эпиграф: «Причина ошибки – незнание лучшего» (Демокрит)

Великий Сократ считал человека рождённым для образования. Оно как бы насыщало внутреннюю жизнь людей высшим богатством, делая её подлинно культурной, позволяя познать истину, обрести свободу и сохранить её в самых сложных и неблагоприятных ситуациях. Сократ отказывался рассматривать образование как способ постижения формальной «книжной» науки, как овладение «прагматическим» знанием. Для афинского мудреца образование, по сути, есть единственный путь духовного развития, основанный на понимании человеком своего невежества, на самопознании, опирающемся на адекватную оценку собственных возможностей.

В отличие от Софистов Сократ стремился наполнить процесс образования этическим содержанием, помочь понять, зачем нужно овладеть теми или иными знаниями в их соотношении с целью человеческой жизни и в чём, собственно, эта цель заключается. Именно образование, по его мнению, должно привести человека к познанию самого себя, именно оно способствует оздоровлению его нравственности, а, следовательно, и укреплению нравственных успехов общества.

Сократ утверждал, что приобретение истинного знания человеком есть как бы процесс рождения этого знания в самом человеке, но это происходит лишь тогда, когда он готов к этому, обладает необходимым жизненным опытом и навыками самостоятельной мыслительной деятельности. Вот здесь то, по мнению Сократа, и необходима помощь мудрого учителя – наставника. Сам Сократ, ведя свои знаменитые философские беседы, не навязывал ученикам готовое знание. Он как бы помогал собеседникам «родить» собственную истину, которая неизбежно приобретала для них личностный смысл.

Метод Сократа изначально предполагал критическое отношение учеников к традиционным представлениям и утверждениям учителя, провоцировал их на спор, способствовал самостоятельному осмыслению обсуждаемой проблемы, был направлен на развитие их духовной активности. Сократ был собеседником «себе на уме». Он ироничен и лукав. Прикинувшись простаком и невеждой, он скромно просил своего собеседника объяснить ему то, что по роду своего занятия этот собеседник должен хорошо знать. Не подозревая ещё, с кем ему предстоит дело, собеседник начинал поучать Сократа. Тот задавал несколько заранее продуманных вопросов и собеседник Сократа терялся. Сократ же продолжал спокойно и методично ставить вопросы, по-прежнему иронизируя над ним. И так, почва вспахана. Собеседник Сократа освободился от самоуверенности. Теперь он готов к тому, чтобы сообща искать истину.

Сын каменотёса и повитухи, Сократ не оставил после себя письменных произведений. Он всегда выступал устно, но его учение было хорошо известно, и философ был постоянно окружён собеседниками, многие из которых видели себя его учениками. Это был уникальный человек. Он предпочитал нудному записанному, по его мнению, монологу живой разговор.

В 407 г. до н. э. у Сократа появился новый ученик – талантливый молодой аристократ Платон. Эта встреча явилась судьбоносной для интеллектуальной истории человечества.

Платон основал идею природной индивидуальности человека, раскрыл знание человеческого «Я», показал сущность процесса образования как осуществления природы человека, реализация его внутреннего потенциала. На этих положениях неизменно базируется любая подлинно гуманистическая идеология. Он утверждал мысль о том, что «правильное воспитание и обучение пробуждают в человеке хорошие природные задатки». Платон рассматривал процесс его становления с точки зрения реализации присущей людям индивидуальной природы.

Педагогика Платона, подчас кажущаяся исключительно консервативной, устремлена в будущее. Как любое сложное, многогранное, развивающееся, противоречивое явление, она служила питательной почвой для возникновения идей, концепций и систем, обладающих самой разной антропологической и социальной направленностью. Вот уже почти двадцать четыре столетия педагогика Платона способствует духовно-интеллектуальному поиску ответов на вечные вопросы образования, порождая бесконечные споры и будя человеческую мысль.

Тема 4 «Драма жизни» - «Червоточина» (Вселенная, Творец, Человек)

Эпиграф: «То, чего человек не понимает, тем он не владеет» - писал великий Гёте.

Кажется, Козьма Прутков утверждал, что философ превосходно справляется с бедами прошлыми и будущими, а настоящие беды побеждают его.

Николай Бердяев одним из первых осознал главную опасность современной научно-технической цивилизации: подавление, деформацию, упрощение личности, снижение интеллекта, угасание творческих порывов. «Человек, - писал он, - перестаёт жить «приклонённым» к земле, окружённый растениями и животными. Он живёт в новой металлической действительности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на душу, поражает, прежде всего, эмоциональную жизнь, разлагает целостные человеческие чувства. Современные коллективы не органические, а механические. Современные массы могут быть организованы лишь технически, власть техники соответствует демократическому веку. Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия».

Добавим: Электронные средства массовой информации становятся и средствами дезинформации, внушения, стандартизации личности, манипулированием общественным сознанием.

Бердяев ясно понимал: «Торжество буржуазного духа привело в XIX и XX веках к ложной механической цивилизации, глубоко противоположной всякой культурной подлинной». И это относится не только к массовой культуре, но, и к так называемой, элитарной. Например, научное творчество стало коллективным, обезличенным, зависящим от исследовательской техники и, что весьма существенно, от источника финансирования. Какая уж тут свобода! Современный учёный или философ на долгом пути обучения находится под мощным прессом общепризнанных (но не обязательно верных) научных теорий и замкнут в системе определённой научной школы.

Со времён Бердяева отчётливо проявила себя механизация области жизни. На огромных территориях городов и мегаполисов, промышленных и сельскохозяйственных районов, горных разработок и водохранилищ живая природа либо резко подавлена, либо замещена техникой и продуктами её деятельности. Стала очевидна технизация биосферы, переход её в иное состояние, которое с полным правом следует именовать ТЕХНОСФЕРОЙ. Вхождение машин в жизнь человеческих обществ, по мнению Бердяева, есть явление не только глобальное, но и космическое: «Поразительный успех физики и основанной на ней техники раскрыли неведомые силы природы, которых не было в мире».

Русский философ ясно сознавал мертвящую мощь машин, оценивая их роль достаточно объективно: «Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире, она свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть признана ценностью и благом». Наступила эра техники – со всеми её достижениями, трагедиями, противоречиями. «Создаётся новая Земля». Творец ждёт от человека высшей свободы, свободы восьмого дня творения.

И вновь парадокс. Преобразователь природы подпадает под власть созданной им искусственной (техногенной) среды обитания. Наделяя активностью мёртвую материю, технику, он сам невольно подчиняется и уподобляется ей. Переставая быть образом и подобием Божиим, человек приобретает образ и подобие машины.

«Иногда представляется такая страшная утопия, - фантазировал Бердяев, - Настанет время, когда будут усовершенствованы машины, которыми человек мог бы управлять миром, но человека больше не будет.

Бердяев отвергал идею постоянного прогресса. Он полагал, что происходит неизбежный переход от культуры, воплощающей духовный строй творческой личности, к цивилизации, ориентированной на материальные ценности: «Эра цивилизации началась с победного восхождения машин в человеческую жизнь. Жизнь перестаёт быть органической, теряет связь с ритмом природы. Между человеком и природой становится искусственная среда орудий, которыми он пытается подчинить себе природу. В этом обнаруживается воля к власти, к реальному использованию жизни. Машина налагает печать своего образа на дух человека, на все стороны его деятельности. Цивилизация имеет не природную и не духовную основу. Цивилизация есть подмена целей жизни средством жизни».

В 1939 году, отвечая на статью известного русского философа С. Л. Франка, Бердяев писал: «Неожиданным является его заключение, что наиболее благоприятен для христианства строй, основанный на неорганической собственности, на хозяйственной «свободе», на «свободе» индивидуального распоряжения имуществом. Но это и есть тот самый капиталистический строй, якобы основанный на свободе, движимый эгоизмом, личным интересом, конкуренцией, погоней за прибылью, зверски безучастный к человеческой нужде, бедности, угнетению». Бердяев был убеждён: «Оправдана, может быть, только личная трудовая собственность, не допускающая капитализации. Экономическая свобода в совершенном мире означает рабство трудящихся масс». Он решительно отвергал любые формы идеологического закабаления личности, оставаясь последовательным противником большевизма, «Социализмом нужно называть направление, которое видит верховную ценность в каждом трудящемся и в каждом человеке. Социализм основан на абсолютном примате человеческой личности, над нечеловеческими коллективными реальностями и квазиреальностями».

«Николай Александрович был аристократом по убеждениям, образу мыслей и стилю жизни. Не потому ли его взгляды остались непонятными и непринятыми в эпоху господства машинной цивилизации, всеобщей стандартизации, торжества алчного капитализма, демократии и демагогии. У него были свои представления об идеальном обществе, в котором социальная организация обеспечивала бы каждому возможность полноты жизни. Необходимо стремиться к синтезу аристократического, качественного принципа личности и демократического, социалистического принципа справедливости и братского сотрудничества людей».

«Демократический век – век мещанства и он неблагоприятен появлению сильных личностей».

Такой мыслитель-анархист, персоналист вольно или невольно противопоставляет себя любой общественной системе, любому государственному механизму. В сущности, Бердяев создал учение, отражающее его личность. И это естественно. Философия субъективна, это взгляд на мир человека, познание с позиции конкретной личности, и чем эта личность самобытней, тем интеллектуальней, свободней и вдохновенней, тем интересней и талантливей её философские построения. И ещё одно качество должно присутствовать у творческой личности – ощущение тайны бытия. Оно позволяло Бердяеву открывать новые горизонты познания. Ведь неведомое – это безбрежный океан, в котором находятся островки знаний.

Завершая этот очерк, коснёмся темы России. Бердяев высказал мысль пророчески верную: «Перед Россией стоит роковая дилемма. Приходится делать выбор между величием великой миссией, великими делами и совершенным ничтожеством, историческим отступничеством, небытием. Среднего, «скромного» пути у России нет».

Здесь выражена мысль о своеобразии жизни и гибели крупнейших общественных организмов. В природе слоны или мамонты не способны превратиться в юрких мышей или сусликов, прятаться в норках, они вынуждены либо становиться гигантами, либо вымереть. И среди личностей вымирают в неблагоприятных условиях великие личности. В общественной жизни у крупнейших государств тоже выбор невелик: величие или деградация и бесславная гибель.

Тема 5 «Стержень жизни» (Вселенная, творец, Человек)

Заключение

Эпиграф: «Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую можно подарить, и всё же, она у вас останется».

...Терпение – это не пассивное ожидание того, что произойдёт, а разновидность участия в судьбе других людей, которым мы полностью приносим себя в жертву.

Учитесь терпению при общении с людьми. Терпение – это практическое упражнение в честности, надежде, мудрости и любви. Жизнь представляет нам огромное количество возможностей научиться терпению – от ожидания опаздывающего на встречу человека до умения терпеливо прислушиваться к чувствам своего ребёнка, когда вам не до него.

Горький опыт убедил меня, что люди вообще плохо понимают друг друга и плохо вслушиваются в то, что говорят друг другу. Личность другого человека всегда остаётся

для нас непроницаемой тайной. Любовь есть опыт проникновения в эту тайну, но тайна уходит в большую глубину. И, может быть, это так и нужно. Проблема общения это проблема преодоления одиночества. Любопытно, что общение с единоверцами несколько не преодолевает одиночество, а иногда увеличивает его горечь.

В заключение я скажу об этом ещё два слова. Дух неразрушим, как неразрушима в основе своей материя. Материя неразрушима вообще, а дух сохраняет индивидуальность, потому, что в духе не может быть чего-то безличного, дух – это личное.

Когда мы говорим о творце, мы имеем в виду сверхличность. Безличный Бог – это абсурд, потому, что именно в личности всё самое прекрасное и совершенное. Именно личности создавали философские системы, великие симфонии, делали научные открытия. Именно личность является носителем нравственных основ. Человек – это личность, потому, что он есть образ и подобие сверхличности – Творца. Именно на этом основании мы говорили, что человек неприкосновенен, что он является не средством, а целью, не массой однообразной, а чем-то бесконечно неповторимым, индивидуальным.

На этом, как на объективном фундаменте, прочно стоит христианский гуманизм. И с этой позиции он способен протянуть руку любой другой форме гуманизма, основан он или нет. Бездуховный гуманизм необоснован, потому, что для него человек ничем не отличается от шимпанзе, разве что он более развит. И жизнь его ничего не стоит. И вот, в те трагические моменты истории, когда идут войны, террор, угнетения, когда жизнь перестаёт цениться, когда люди уничтожают друг друга, человечество деградирует, возвращается в звериное состояние и даже падает ниже, потому, что зверь – он безответственен, а мы несём ответственность.

У нас есть свободная воля, и мы связаны друг с другом. Мы несём ответственность за своих близких и за своих потомков. Наши ошибки сегодня могут сказаться и на наших потомках. Поэтому Достоевский говорил, что все перед всеми виноваты. Существует глубочайшая связь между людьми. Вот это мы и называем христианским персонализмом. То, о чём так ярко и незабываемо писал Николай Бердяев.

Едва ли кто-то из писателей 20 века сумел так сказать о величии человека именно как свободной личности и о страшной потере для него, если он теряет свою свободу, свою личность, становится только винтиком какой-то машины. Это ужасная болезнь, которая потом приносит самые горькие плоды, причём в самых неожиданных сферах. Это катастрофа, она сказывается во всём, включая экономику, промышленность и технику, потому, что и экономика, и промышленность, и техника – это сфера применения человеческих сил. Не роботы там работают, а люди. И если человек разложен внутренне, то он не может стать ни настоящим работником, ни настоящим творцом, ни настоящим человеком.

Материальное это необходимое средство для духовного развития. Я противопоставлял это в процессе нашей с вами беседы, но, разумеется, если духовная высота наша или сознание не будут влиять на материальное, то всё будет вхолостую. Это всё равно, что иметь любовь, но не реализовать её никаким образом. Это всё равно, что любить какого-нибудь человека, а практически относиться к нему безо всякой любви. Связь должна быть! Просто всё духовное является для человека самым главным, самым важным. Это первоисточник корень всего. Наше счастье, прежде всего, зависит от того, что внутри нас, а потом уже от того, что внутри нас.

Я сказал о самом главном в человеке. Всё остальное является информацией, которую можно почерпнуть из книг и из разговоров. Но я хотел вам дать не просто информацию, а коснуться того, что является для всех нас центральным, СТЕРЖНЕВЫМ.

Это пытаюсь растолковать я, обращаясь не к толпе, не к массе обывателей и не к избранным интеллектуалам, а к каждому лично.

Вот на этом я пока и закончу...