smi2go.ru

«Искусство – единственный способ помочь человеку остаться наедине с собой…»

Тематика: **Культура**
Статьи и исследования

Дата публикации: 9.06.2022

Дата мероприятия / события: 9.06.2022

г. Казань

Гостем редакции журнала «Мир искусств» стал советник ректора Университета Иннополис по научной и инновационной деятельности физик Зураб Отарашвили. Гость познакомился с историей Международного института культурного наследия, постоянной экспозицией Выставочного центра МИКН и поделился своим видением предназначения искусства и его трансформации в условиях цифровизации

30 мая гостем редакции журнала «Мир искусств» стал советник ректора Университета Иннополис по научной и инновационной деятельности физик Зураб Отарашвили. Гость познакомился с историей Международного института культурного наследия, постоянной экспозицией Выставочного центра МИКН и поделился своим видением предназначения искусства и его трансформации в условиях цифровизации

- Я познакомилась с Вашими публикациями последних лет и удивилась общности направлений, которыми Вы занимаетесь как исследователь, а топ-менеджеры Группы компаний ASG invest - как предприниматели. Но начать нашу беседу хочется с другого: искусство – форма общественного сознания, наука – форма общественного сознания, что между ними общего и чем они отличаются?
- Форм общественного сознания много, та же религия, например, и все они ищут одно и то же – истину, но у каждого свой путь. Наука исходит из постулата: «Не верю! Докажи!», религия – из «Не спрашивай! Веруй!», а вот искусство молча ставит вопросы, причем на языке, понятном всем, и не требует ответа. Это тот самый случай, когда правильная постановка вопроса ценнее, чем ответ. Исследователю нужно знать язык науки, часто весьма специфический, например, у нас в физике – это формулы, верующему – основные постулаты, разбираться в библейской истории и т.д., а в искусстве ты видишь нечто, к чему подключается воображение с опорой на имеющийся опыт…
Я раньше не задумывался над этими аспектами, но Ваш вопрос заставил в привычный для меня дуализм «наука - религия» включить третью компоненту.

- Искусство универсально, потому что его язык – это художественный образ, и если автор талантлив, он воздействует на человека безо всякой подготовки?
- Важно, чтобы он вызывал какие-то чувства, вибрации у человека, причем на одного произведение действует определенным образом, а на другого иначе или не действует совсем. Например, пресловутый «Черный квадрат», который просто забыл дописать художник…

- …мистификатор. А в науке бывают мистификаторы? В религии и искусстве бывают.
- Да, есть, но в науке их быстро смывает, поскольку одно из основных условий у нас – воспроизводимость результатов. Раз это получилось у одного, должно получиться и у другого.

- а в искусстве, напротив, ценно то, что уникально, а еще лучше, вообще не понятно, как это сделано
- А у искусства другая задача, наука ищет законы природы, интерсубъективно приближающие к истине, а искусство в этом смысле более демократично, «истин» у него много, выбирай на вкус. Я никогда так не думал, Вы поставили вопрос и на фоне этих двух сфер – науку я обожаю, религия вызывает изумление как у убежденного атеиста – считаю, что искусство служит фундаментом для них, оно существовало и до религии, и до науки. С момента появления человека в нем уже было творческое начало.

- сейчас идут разговоры о том, что с появлением цифровых технологий можно создать идеальную копию произведения – с пузырьком воздуха, оставшимся в пастозном мазке, с шерстинкой, приставшей к мастихину и т.п.

Оригинал чуть теряет свою сакральность…
- Могу напомнить то, что всем известно: когда появилось кино, предрекали кончину театра, появилось телевидение заговорили о смерти кино, после появления видео – о закате телевидения. Прошло время и оказалось, что у всех свое место. Я считаю, что хорошая цифровая копия имеет свое значение. С нее логично начать, она более доступна: не выходя из дома, можно рассматривать коллекции любого музея. Наметить себе то, что хочешь увидеть в оригинале, и в путь. А вот то, что касается музея, его запаха, кстати, наиболее сильные эмоции нам обеспечивает обоняние. Неслучайно, именно в носу природа поместила датчик «свой-чужой», благодаря которому человек понимает, что нашел свою вторую половину, так вот, запах музея, его собраний ничем не заменить, он вызывает гораздо более сочные и глубокие эмоции, которые мертвому экрану неподвластны. У него свое место, чтобы быстрее посмотреть, найти, что ты хочешь увидеть, и отправиться в музей.
Многие вещи мы не понимаем, но они работают. Это касается и живописи, и любого творчества. Когда человек созидает, он вкладывает не только материалы, ведь живопись – это не только смешение красок, но и душа художника, а сочинение музыки – это не только написание нот… Это «нечто» передается, оно «работает», но мы не знаем названия этому феномену. Религии проще, она скажет: «Это божественное», но наука пока не знает, как объяснить эти волновые источники. Это невозможно заменить, другое дело, что у каждого человека есть порог чувствительности, степень восприятия того, что вложил мастер. Кому-то это дано от рождения, другому привито воспитанием, а кто-то развился в благоприятной среде.
Когда ходишь в Италии средневековыми улочками, которым не одна тысяча лет, и видишь детей, которые растут в этом окружении, вроде бы с теми же гаджетами в кармане, так же гоняющие мяч, становится понятным, почему этот необязательный, эмоциональный и в общем-то небогатый народ создает шедевры в самых разных областях – автомобилестроении, прикладном искусстве, моде и т.д. Это же все идет от вкуса, знания законов гармонии, понимания чувства меры. Все это вложено людьми, у которых эти чувства были – чувство меры, чувство гармонии, и если ты в этом живешь, то где бы ты потом ни оказался, этот баланс ты принесешь с собой. В фильме о Моцарте есть эпизод, когда их с Сальери принимает герцог, Сальери что-то сыграл, Моцарт не утерпел и сыграл еще раз, что называется, отточил, например, был шар, это идеально законченная форма, но на нем был пупырышек, он его заметил и снял, все, теперь совершенно!

- Евгений Колобов говорил, что он не берет в оркестр музыкантов, если они не понимают его просьбы сыграть «запотевшим» звуком, а вообще систему колебания качества – разные оттенки совершенства – придумали еще в античности и, конечно, не римляне, а греки.
- Умение отличать совершенное от выдающегося, а тем более творить его дано только великим, и поэтому им многое надо прощать.

- потому что они способны сделать нас счастливыми?
- Когда я был в Пятигорске на месте дуэли Мартынова с Лермонтовым, мой друг рассказал, как Лермонтов третировал Мартынова и практически сам провоцировал его на дуэль, я сказал что-то типа, что Лермонтов не оставил ему выбора, только стреляться. А друг ответил: «Он же поэт, его надо было простить». После этого меня долго эта фраза не отпускала, такие люди достойны большего прощения, чем мы, та же история с Пушкиным. Любой человек искусства заслуживает прощения, он затрагивает струны, открывает двери, за которыми могут быть страшные или прекрасные последствия. Мы и дотянуться-то не можем до тех дверей, от которых у них есть ключ или отмычка. Им дано видеть дальше, чем нам, иногда намного дальше, хотя внешне это могут быть обычные и даже неприятные люди, как наверняка были некоторые из тех, чьи прекрасные творения мы видим в вашем музее.

- да, как у Пушкина: «… врете, подлецы, он и мал, и мерзок – не так, как вы, иначе…», он все переплавит, из любого факта действительности, даже некрасивого или незначительного, сделает художественный акт. Когда-то мне попались материалы по эмпирическому исследованию воздействия произведения искусства на разных – по возрасту, полу, образованию, роду занятий - людей. Так было точно установлено, чем дольше работал над картиной художник, тем выше электрическая активность головного мозга. Как человек, видя картину первый раз, определяет, проходное это для автора или главное творение, не понятно, но ведь определяет.
- Как физик я могу сказать следующее, жизнь очень примитивна, если брать физическую природу. Любая передача информации – волновая, 95% информации передаются волной, кожа ощущает тепло – волна, картина – это смешивание красок, нанесение их на основу, в итоге волновое излучение, а в Вас резонанс в виде эмоции. То, что придумали импрессионисты – класть краски так, чтобы колористический эффект был не на полотне, а в органе зрения, - это гениально, они первыми поняли, что мы видим суммарно и сделали это инновационной стороной своего творчества.

- я поражена, что мне довелось беседовать с учеником Бориса Раушенбаха, меня восхищает эта личность, особенно две его максимы, что он не занимается решением проблем, если ими занимается больше пяти человек на земном шаре, и то, что все открытия на стыке наук уже сделаны, и будущее принадлежит тем, кто исследует области между наукой и искусством. Это очень близко Группе компаний ASG, в недавнем интервью генеральный директор Роберт Хайруллин рассуждал о взаимосвязи искусства и бизнеса

(https://asg-invest.ru/news/company/biznes_plyus_iskusstvo_ravno_iskusstvu_biznesa/), как важны навыки, которые обеспечивает искусство – внелогический способ поиска истины, умение видеть закономерность в хаосе, да просто хорошее настроение… У Вас есть статья об управлении стоимостью бизнеса на основе искусства, что Вы имели в виду, искусство управления или искусство?
- Поскольку искусство тоже занято поиском истины, вполне реально, что в какой-то момент оно выступает триггером решения задачи: «вот оно, эврика!», а может привести человека к состоянию гармонии, и решение «всплывет» само.

- а может погрузить нас в состояние когнитивного диссонанса, когда человек перестает заниматься чем-то, кроме поиска решения, помните, Ньютон говорил: «Гений – это терпение мысли»?
- Совершенно верно, искусство может обеспечить и вызов, возможность посмотреть на себя со стороны в проблематике своей задачи. Искусство, и мы с Вами сейчас это переживаем, погружает тебя в среду, когда ты можешь увидеть себя со стороны. Вы несколько раз сегодня произнесли: «гармония», хорошее слово с солидным шлейфом прошлого. Искусство помогает вспомнить ощущение, когда ты был хорошим. И этот момент - как проблеск гениальности в творчестве, в бизнесе, везде. Нужно быть философом, чтобы все это выразить. Думаю, сегодня искусство – единственный способ помочь человеку остаться наедине с собой, оценить себя объективно. Мы много тратим времени на внешнюю среду и мало на внутреннюю. А в пространстве таком, как ваш музей, человеку хочется продлить ощущение себя как ценности, как хорошего человека, не прибегающего к вранью, лукавству и т.п.

- Теперь мне понятно, что имеет в виду наш генеральный директор, когда говорит, что переговоры в музее или Доме приемов компании проходят гораздо успешнее. Два года назад наша компания разработала «Концепцию развития земельных активов ASG в казанской агломерации в 2020-2024 годах и на период до 2040 года», у Вас я также обнаружила статью о переходе территорий на инновационный путь развития. Каков алгоритм инновационного развития?
- Инновационный путь развития всего – компании, территории, города, предприятия – один: причинами проблем, носителями проблем являются люди и источником решения должны быть они же. Этот подход обоснован профессором Валерием Ириковым, для решения проблем нужно привлекать субъектов процесса, если они не вовлечены, любая идея для них чуждая, только вместе необходимо искать решения, глядя друг другу в глаза.

- Меня поначалу так раздражало, когда основатель компании Алексей Сёмин во время обсуждения каких-то важных вопросов, связанных с журналом, давал слово всем, я думала: «Этот человек три дня работает, что он может сказать, а это вообще – вчерашний студент», потом убедилась, что этот полилог приводит к тому, что к концу обсуждения мы уже заряжены на задачу. Теперь практикую это со студентами, тоже работает.
- Мудрость этого подхода в том, что каждый справедливо считает, что в этом решении есть и его доля, и болеет за нее, и думает над решением задачи не только в рабочее время

- «Концепция СМАРТ Сити в градостроительной политике Москвы», соавтором которой Вы являетесь, может быть экстраполирована на Казань? И что это такое?
- Это больше «хайповая» тема, мы пока еще далеки от практики ее реализации, хотя Иннополис – гениальное изобретение, то, что сделали отцы города за столь короткое время, требует отдельного разговора. Так, вот о СМАРТ, чем отличается город от деревни? В городе есть инфраструктура, в деревне ее нет. Если в деревне будет инфраструктура, она станет городом. Но инфраструктура требует затрат, это очень дорого. Вот сейчас проблемы у Китая, они начали создавать инфраструктуру по всей стране, но не рассчитали темпы. Темпы чего? Когда строишь авианосец, в бюджет нужно заложить средства на ежегодное его обслуживание. Это не просто изделие, оно требует огромных средств на свое содержание, даже элементарно, на охрану. Роскошные железные дороги в Китае убыточны, они очень дороги, ими никто не пользуется. Хороший пример, Афинская олимпиада, которую провели в кредит, построенные объекты национализировали, но ими никто не пользовался, дорого, в итоге росли долги, приведшие к системному кризису в Европе.
СМАРТ – интеллектуальный комплекс управления, рассчитывающий все инфраструктурные показатели, например, сколько частных автомобилистов завтра поедут на общественном транспорте, потому что гололед, на сколько уменьшить выпечку хлеба, поскольку каникулы и много детей уехало к бабушке за пределы города и т.д. Примеры очень просты, но в комплексе идет расчет по всем показателям социокультурной сферы, и есть возможность избежать сделать жизнь в городе удобной и относительно недорогой.

- А где-то это уже реализовано?
- В Эмиратах строят такой «умный» город.

- А вдруг этот комплекс решит, что семье хватит двух детей, а вторая машина не должна приобретаться?
- Вы совершенно правы, такая опасность есть. Поэтому необходимы специалисты в области IT, чтобы машины не подчинили себе человека.

- Иннополис готовит таких специалистов?

- Иннополис готовит специалистов в области IT, творческих, целеустремленных, способных стать профессиональной элитой. Я на всех совещаниях подчеркиваю, что задача университета подготовить свободолюбивых специалистов, знающих, мотивированных, адекватно разбирающихся в профессиональных задачах и способных из кирпичиков IT строить красивые объекты.

- Уважаемый Зураб Автандилович, от лица редакции и читателей журнала благодарю Вас за интересный разговор. Вы уже начали знакомиться с юбилейным изданием компании «ASG invest», которое подтвердит совпадение наших подходов не только к искусству и развитию территорий, но и человеческого капитала.

Светлана БОРОДИНА

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/144387/