Символы

Источник: Studies in Comparative Religion, Vol. 14, Nos. 1 & 2 (Winter-Spring, 1980)

Символы [1] и знаки, вербальные ли, музыкальные, драматические или пластические, означают передачу сообщения. Символы отображают идеи, а знаки — явления. Один и тот же элемент может являться как символом, так и знаком, в зависимости от контекста: например, крест — это символ, если он отражает структуру Вселенной, но знак, если изображает перекрёсток. Символы и знаки могут быть как натуральными (истинными, врождёнными свойствами), так и конвенциональными (произвольными и случайными), традиционными или частными. Мы не будем более касаться языка знаков, используемого в профанном языке и в реалистическим и абстрактном искусстве. Под «абстрактным искусством» мы подразумеваем такое современное искусство, которое сознательно избегает распознаваемых образов, что отличает его от «изначального искусства» — естественного символического языка Традиции.

Язык традиционного искусства — священных текстов, эпоса, фольклора, церемоний и ритуалов, а также всего с этим связанного, — символичен; и, будучи языком естественных символов, и не являясь ни продуктом чьего-то воображения, ни установленным общим решением или всего лишь обычаем, он является универсальным языком. Символ — это элемент, воплощённый в звуке, линии, цвете или действии, но это может быть и идея, чья неподражаемая форма и является побуждением к творению. Символ существует ради идеи, а не для собственных целей: актуальная форма должна быть символической, превосходящей уровень обычного вкуса, оперирующего понятиями «нравится — не нравится».

Значительная часть современной эстетики предполагает (в соответствии значений слов «эстетика» и «эмпатия»), что искусство состоит или должно состоять исключительно из таких нечётких форм, и понимание искусства состоит или должно заключаться в соответствующих эмоциональных реакциях. Кроме того, предполагается, что значение традиционного искусства такого же рода и совершенно не завсисит от иконографики и смыслов. Правильнее было бы сказать, что мы сами избираем рассмотрение только лишь эстетической поверхности древнего, восточного или народного искусства; но если мы делаем это, мы не должны обманывать себя, полагая, что история искусства, подразумевая под «историей» разъяснение в терминах четырёх причин, может быть познана или описана с такой ограниченной точки зрения.

В процессе анализа композиций, например, таких как последовательность движений в танце или расположение масс в соборе или на иконе, мы многое понимаем из логических связей, установленных между частями: чтобы просто понять изречение, недостаточно восхищения и слащавого восприятия звуков, но необходимо знать значение каждого слова и логику их сочетания. Всего лишь «любитель искусства» не лучше, чем сорока, которая украшает своё гнездо всем, что соответствует её причудам, и это вполне соответствует чистому опыту «эстетики». Напротив, должно быть осознано, что, хотя в современных произведениях искусства под эстетической поверхностью может и не содержаться ничего превосходящего фигуры автора, теория соответствия с каждой работой традиционного искусства создавало ... давало то, что взывало к красоте не только лишь чувственной, но сквозь чувства – к интеллекту: здесь «Красота действует с познанием»; и то, что познаётся и понимается, – «нематериальная идея» (Гермес), «картина – не в красках» (Lankāvatāra Sūtra), «доктрина, скрывающая себя за завесой странных стихов» (Данте), «не только образ, но и его архетип» (Св. Василий). «согласно их идеям мы можем судить, каков должен быть порядок вещей» (Св. Августин).

Очевидно, что символы и концепции – сущности, созданные, как говорил Фома Аквинский, per verbum интеллектуально – не могут быть полезны для тех, кто пока ещё, согласно Платону, не «забыл».

Ни Зевс, ни звёзды, как пишет Плотин, не только не помнят, но и не запоминают; «память для тех, кто забыл», что сказано для нас, чья «жизнь – это сон и забвение». Потребность в символах и символических обрядах появляется только когда человек был изгнан из Райского Сада как средство припоминания всего на поздних стадиях падения из интеллектуальной и созерцательной сферы на физические и практические уровни. Мы несомненно более «забвенны», чем те, кто впервые ощутили потребность в символах, и мы «забыли» гораздо больше, чем необходимо для выведения бессмертного из смертных аналогий; и нет этому доказательства большего, чем наша претензия на то, чтобы быть выше всех таинств и приблизиться к истине напрямую. Символы, ставшие для нас лишь «орнаментом», являлись лейтмотивом традиционного искусства, они были словно дорожными указателями на Пути или лучом Сокрытого Света, преследуемого охотниками сверхъестественных каменоломен. этих абстрактных формах, если проследить их историю, можно найти значения, ещё сохранившиеся в народных «суевериях», аграрных ритуалах и в мотивах фольклора, и это приведёт к ещё большему осознанию присущего им полярного баланса между видимой формой и незаметной информацией; но, как сказал Андрэ (Die ionische Säule, Schlusswort), на пути к нам они всё более и более лишались своего значения, всё более и более денатурировались в результате прогресса «цивилизации» в итоге став тем, что мы называем «искусством формы», как если бы они были нужны только для эстетики, ровно как нашей сороке. Когда смысл и намерение забыто или хранится только посвящёнными, символ сохраняет только своё декоративное значение, что мы и ассоциируем с «искусством». Более того, мы отрицаем то, что форма искусства может иметь нечто большее, чем декоративное значение; и вскоре мы начнём принимать как должное, что форма искусства должна быть основана на «наблюдении над природой», соответствующим образом критиковать его («это было прежде, чем они хоть что-то узнали об анатомии» или «поняли перспективу») в терминах прогресса и поддерживать недостатки, как Древние Греки сделали с пальметтой из лотоса, создав из неё элегантный акант, или Ренессанс, превозносящий идеал «правды к природе» над старым искусством формальной типологии. Мы интерпретируем мифы и эпос с такой же точки зрения, видя в чудесах Deus Ex Machina лишь более или менее неуклюжие попытки поэта представить факты; мы просим «истории» и стремимся извлечь историческое ядро очевидно простым и наивным способом — ликвидацией всех чудес, не понимая, что миф есть всё, и чудеса — такая же неотъемлемая его часть, как и представляемые факты, упуская из вида, что все эти чудеса имеют строгий смысл сами по себе, независимо от их возможности или невозможности в качестве исторических событий.

Ананда К. Кумарасвами, 1980 г.

Примечания

[1] Производная συμβάλλω (symballō, греч.), особенно в чувственной сфере, – «соотнесение», «намеренное сопоставление двух предметов, как если бы они были похожи» и (пассивно) «соответствие», «этикетка».

Оригинальное редакционное включение, сопровождавшее эссе в Studies in Comparative Religion:

Если человек проходит инициацию у человеческого гуру, то он ничего не добъётся, если тот касается его только лишь как простой человек. Гуру следует рассматривать как прямое проявление Бога. Только тогда ученик может обрести веру в мантру, данную гуру. После того, как человек обретёт веру, он достигнет всего. Шудра Экалавья постиг искусство стрельбы из лука в лесу перед глиняным образом Дроны. Он поклонялся изображению как живому Дроне, что позволило ему достичь мастерства в стрельбе из лука.

Шри Рамакришна