





Новый человек

В.Б. Цилякус

В гармонии со Вселенной

Детская художественная студия ЭХО

Все малыши любят рисовать. Они рисуют все с высоты птичьего полета, и их любимые человечки-головастики вызывают у взрослых восторг и удивление, умиляют своей «непосредственностью». Существует справедливое мнение, что все дети талантливы. Но куда уходят талант и желание творить в более старшем возрасте? Есть замечательное детское искусство, но практически отсутствует замечательное подростковое художественное творчество.

К занятиям детей изобразительным искусством можно подходить по-разному. Так называемая «материнская школа» предлагает вообще не вмешиваться в рисование детей. Другие считают, что детский рисунок достаточно только немного «подправить». Третьи полагают, что необходимо научить ребенка «правильно» рисовать с натуры. В

каждом случае речь идет об объективном или объективно-субъективном отражении объективной действительности, существующей *вне* человека, *вне* ребенка. А где же мир ощущений, чувств, эмоций, образов, ассоциаций, осознаний, составляющих объективную реальность *внутренней* жизни каждого человека, от которой и зависит наше восприятие внешнего мира?

Развивающийся ребенок жадно впитывает новый для него мир и быстро усваивает приоритеты окружающих его людей, их эмоциональные потоки. Он видит, что все внимание окружающих направлено вовне, на сугубо материальные проблемы. В детском саду, в школе он узнает много нового о том, что существует вокруг него, каким правилам, законам все подчиняется, что как сделано и устроено. От него требуют знаний и успехов, а его чувствами и эмоциональными состояниями никто не интересуется, если они не проявляются как-либо неординарно. Родителям в первую очередь важны его успехи и в последнюю очередь — его психическое состояние. Существующая ныне система воспитания и образования мало развивает юное существо, а чаще просто калечит его внутренний мир — «будь первым, бей первым».

20-летний опыт работы с детьми в одной из художественных школ Санкт-Петербурга выявил те же проблемы и подтвердил, что постановку начального художественного образования следует изменить коренным образом. Однообразное, в течение многих лет, штудирование натюрмортов, стремление добиться «правильного» изображения и внешней красоты тона и цвета предельно тормозят творческое развитие способностей детей, стандартизируют, нивелируют и угнетают их. Детей непомерно рано начинают учить перспективе, когда восприятие еще не готово к этому. На это неравное сражение с бесконечностью формы тратится подавляющая часть учебного времени. В результате ко второму, третьему году обучения дети теряют интерес к изобразительному искусству. В возрасте 12—14 лет у подростков начинается сложный переломный этап развития, обостряется чувство неуверенности в своих силах. Возникает потребность в самостоятельности, существующая система начального художественного образования усиливает эти чувства, подросток тяготится тем, что не может нарисовать «правильно», «похоже», и ставит крест на своей тяге к искусству.

Желание помочь детям выявить и развить свои творческие способности заставило искать новые подходы и методы, соответствующие новому времени. Так возникла и получила практи-

ческое развитие идея экологически-художественного образования — ЭХО. А на Руси говорят: как аукнется, так и откликнется.

Главная забота ЭХО — познакомить детей с их собственной живой душой и сосредоточить интерес педагогов на внутреннем мире ребенка, чтобы выявить и выразить внутренние эмоциональные состояния в специфических изобразительных формах, соответствующих предмету изображения и доступных детям.

Первые два года обучения на основном общехудожественном курсе ЭХО дети у нас не рисуют с натуры. Их никто не «учит». И это обращение ребенка к своему внутреннему миру дает определенные положительные результаты. Проблема «правильного» изображения снимается. «Правильно» то изображение, которое мотивируется внутренним, присущим ребенку психофизиологическим ощущением ритма и цвета. Смягчается болезненная проблема оценки результата труда сверстниками, она не связана с отстраненным от ребенка идеальным объектом. Возникает углубленное внимание к собственным ощущениям, концентрация на близком и родном. Поскольку существуют архетипы внешнего выражения эмоциональных состояний, происходит сближение между учащимися. Высвобождение внутренних ощущений облегчает процесс их осознания, приводит к определенному очищению, катарсису, гармонизации и эмоциональной устойчивости, а педагог получает возможность ближе подойти к внутреннему миру воспитанника, отслеживать его состояния и более тонко корректировать их.

Пример одного из многих заданий первого года обучения — занятия монотипией. Учащиеся самостоятельно создают оригинальный, практически неповторимый отпечаток на листе бумаги, состоящий из случайного сочетания форм, цвета, ритма и обладающий сложной графической фактурой, — аналог «пятен Роршаха», используемых в психологии как тест для выявления особенностей восприятия.

Задание интересно своим внутренним потенциалом, оно привлекательно для детей и предполагает сложное изображение при посильной простоте изготовления. Происходит естественная концентрация внимания, включается воображение и ассоциативное мышление, обусловленное «похожестью» того или иного силуэта, пятна на конкретный объект действительности. Возникает эмоциональное состояние радости, переживаемое в процессе узнавания. Дети обводят увиденное карандашом, фломастерами, подкрашивают, дополняют силуэт необходимыми

детальями, — если это собачка, то нужно обозначить глаза, уши, хвост и т.д., все это требует точного следования контуру пятна и создает определенные навыки. Высвобождение образов сознания и подсознания ребенка создает терапевтический эффект. Дети получают удовольствие от успешно выполненной работы. Это задание позволяет педагогу проследить особенности восприятия ребенка и корректировать индивидуальную работу с ним.

Как выразить средствами изобразительного искусства чувство, эмоцию? Печаль — в образе плакучей ивы? А радость — в виде фейерверка? Но это чужие, взрослые, стандартные решения. При чем здесь фейерверк или что-то другое, если сердце ликует от того, что приснился удивительный сон, не объяснимый словами? А чувство так ярко, и его так хочется выразить на бумаге, чтобы его увидели и другие, чтобы засветились и их сердца и им стало теплее на душе! Зачем лукавое иносказание, когда есть возможность выразить эти искренние чувства ясно и просто. Ведь у живописи есть средства, присутствующие только ей, — это линия и ее ритм, понятные детям. На заре искусства древний человек в Ориньякских т.н. «макаронах» открыл для себя мощную выразительную силу линии. Маленький ребенок, впервые взявший в руки карандаш или кисть, именно в линии выражает свои чувства и движения души. Но многие непонятливые взрослые не ценят эти перлы открытия, поскольку не находят там изображения столь любимых ими предметов, которыми можно обладать. Так возникла подсказанная самими детьми линейно-ритмическая композиция, которая стала основным методом в их развитии по пути ЭХО. Линию мы рассматриваем как главный, сущностный формообразующий элемент изображения на плоскости. Линия, ее движение, ритм — это основа, с помощью которой дети открывают для себя миры в начальных классах ЭХО. Важность ритмов в жизни человека, Земли и Вселенной сейчас понятна всем, но сути этих ритмов нам придется открывать еще очень долго.

Цвет в живописи также служит не для того, чтобы раскрашивать рисунки предметов или моделировать форму. Во всяком случае это не главное его назначение в развитии и воспитании детей. В нашей практике он является замечательным индикатором диагностики духовного состояния ребенка и его душевного развития, как в медицине измерение температуры. Образ — это сплав смысла, чувства, структуры, ритма и цвета. В определенном эмоциональном состоянии, рисуя «страшные» или «нежные» линии, ребенок

спонтанно выражает только ему присущее чувство ритма, формы, цветовых сочетаний, сплавленных воедино смыслом темы, и при этом создает нечто общее, вызывающее сопереживание, понятное и его сверстникам, и взрослым людям. Сняв оковы предметности, цвет открывает такие богатства детской души, что изумленные взрослые, профессионалы-художники и просто чуткие зрители воспринимают это как залетевшее неизвестно откуда чудо гармонии.

Но этого чуда не случается, если у ребенка нет эмоционального настроения, нет уверенности в своих силах и полного доверия к своему педагогу. Осознание учеником своей неповторимости, уникальности и ценности создаваемого им, независимо от «несовершенства», — необходимое условие ЭХО. У нас нет «звезд» в классе, плохих и хороших учеников, у нас все замечательные и достойные уважения. И это говорится не для красного словца. Если одному дано больше, чем другому, то честь ему и хвала, но ответственность педагога в этом случае только возрастает. Все развиваются по-разному, кто-то быстрее, но может вдруг остановиться, кто-то медленнее, но может позже засверкать удивительными гранями и идти дальше и глубже. Главное мерило — это желание и трудолюбие, но и они тоже развиваются.

Преподаватель не демиург, сидящий на троне и с высоты своей «мудрости» изрекающий непогрешимые истины. Его место рядом с ребенком, и ребенок знает, что учитель тоже может огорчаться и радоваться, что у него тоже не всегда получается так, как хотелось бы. Просто он старше, и намного больше умеет, и всегда готов подсказать, как справиться с возникшей трудностью. Педагог предлагает поступить так или иначе, но ученик сам решает, принять ли его совет и помощь. Психологически комфортная атмосфера, уважение к индивидуальности, снятие предметного барьера освобождают души воспитанников, открывают путь для их духовного воспитания и развития.

А что такое воспитание и развитие? Это путь к Красоте, осознанию единства мироздания и человека. Все пронизано этим единством творчества. Развивая ощущение этого единства через собственное творчество ребенка, мы открываем перед ним неограниченные возможности познания. Сама природа творчества состоит в слиянии с познаваемым объектом внутри самого себя, хотя бы он и находился пространственно как угодно далеко. Древние поняли человека как микрокосм, связанный многими нитями со всем бытием. Обращаясь к поиску положитель-

ного образа, ребенок укрепляет свою связь и слияние со всем положительным, что способен ощутить и принять в данный момент его душа и сознание.

А поскольку все наши задания так или иначе направлены на переживание положительных эмоций и осознание своей неразрывной связи с жизнью всего мироздания, происходит целительная гармонизация личности, то, что сейчас называют арттерапией. Шесть лет назад мы приняли в студию девочку, которая не могла заниматься в школе. У нее был медицинский диагноз «органическое изменение мозга» и мой — «тяжелое цвето-эмоциональное состояние». Через два года она смогла пойти в школу и постепенно стала заниматься все лучше и лучше. А в этом году поступила в Петербургский университет. Конечно, ее мама приложила много душевных сил для ее выздоровления, но и занятия в ЭХО способствовали этим положительным изменениям. К сожалению, девочка оставила студию, хотя есть еще многое, что нуждается в коррекции и развитии. Третий год у нас занимается девочка, больная церебральным параличом. Она не может говорить, плохо ходит и сильно отстает в развитии, у нее работает только одна рука, но уже реальны изменения в ее творчестве и внутреннем состоянии. Речь не идет об идилии и безусловных успехах, а о необходимой работе, где бывают и горечь неудач, и радость достижений.

Замечательное терапевтическое и магнетическое действие музыки и природы известно давно, на этом построен весь цикл ЭХО. Работая над темами «Музыка зимы, весны, осени, лета», ребята получают непосредственное впечатление не только от прогулок на природе, но и от прослушивания «Времен года» Чайковского и Вивальди. Педагог не просит их нарисовать тот или другой пейзаж (это можно сделать, когда дается свободная тема), задача у них гораздо более сложная — попытаться выразить музыку своих ощущений от легких ритмов летящих вьюг, плавных движений снежных просторов, геометрической зачарованности кристаллов снежинок, алмазных граней льда, ажурности морозных окон... Работая над темой «Музыка зимы», маленькие дети, к нашему удивлению и радости, уже через четыре месяца после начала занятий в эксперименте ЭХО с удовольствием выполнили не только графические, но живописные композиции. И выразили прежде всего музыку своей души, звучащей в унисон с белоснежным праздником природы, эхом звенящим радости неизреченного милосердия Бога. И на самой первой

выставке студии в 1993 г. эти работы были показаны в выставочном зале петербургской Академической Капеллы, вызвав живой отклик в сердцах зрителей.

Следующий шаг в развитии синтеза музыкальных ощущений — непосредственное переживание и попытка изображения понравившихся детям музыкальных произведений. Здесь уже нет образов природы, все заполняет собой музыка, и она так удачно ложится на уже знакомый ученикам ключ линейно-ритмических цветовых композиций.

Хорошая музыка несет в себе открытую гармонию, поток смысла, образную глубину, пережитую культуру чувств, осуществленную связь с мирозданием и является прекрасным камертоном для настроения и развития души. Музыка «формирует» культуру восприятия, создает на занятиях особую атмосферу, помогает собирать, ритмизовать композицию, находить образное решение. Подобные занятия проходят в подготовительной группе, где ребята делают эскизы по знакомым им песенкам, и в старшей группе, где реализуется синтез детского миропонимания и мирочувствования.

Направляя внимание ребенка внутрь своего существа, невозможно миновать важную составляющую его внутренней жизни — сновидения. Постоянная попытка «нарисовать» свои сны развивает *другую* память и особую чуткость, дарит детям удивительные встречи и прозрения, рассказывает педагогу о тайных законах расширения сознания.

Однажды ко мне пришла встревоженная и даже напуганная мама замечательного одиннадцатилетнего мальчика, занимающегося в студии второй год. Семью очень обеспокоило, что ребенок вдруг стал верующим. Выпросил у какой-то бабушки икону во время летнего отдыха в деревне, в своем уголке в детской комнате, где жил вместе с младшей сестрой, поставил на почетное место и ревниво оберегал ее от любопытства домашних, а маму настойчиво просил сводить его в церковь. В этой семье и старшее поколение, и родители были далеки от духовных поисков, и их очень обеспокоило непонятное движение в сердце ребенка. Я посоветовал никак не препятствовать его чувствам и поздравил маму с вступлением сына на духовный путь развития. Посоветовал только следить, чтобы его не склонили к какому-либо сектантству, хотя был уверен, что этого с ним не случится. Для меня все, что произошло с мальчиком, не было неожиданностью. Дело в том, что через полтора года после начала занятий у него стали меняться сновидения, пре-

красная духовная природа их не вызывала сомнения, и было ощущение, что он стал под защиту. Это случилось задолго до того, как мы на студийных занятиях стали более внимательно знакомиться с духовными поисками человечества. Впоследствии этот мальчик удивительно развернулся в своем творчестве, и посетители выставок студии благодарили за встречу с его работами. Сейчас он учится в художественной академии, и духовный путь его активно продолжается. Это, к счастью, не единственный случай в нашей практике.

В развитии чувствования и образного мышления наших воспитанников неоценимую помощь оказывает этнокультурный материал, несущий в себе тысячелетний опыт переживания бездн бытия. Знакомясь с обычаями, обрядами, впитывая песенный родной и ласковый слог былин, дети учатся понимать одухотворенность природы, осознают неразрывную связь всего живого. То, что цивилизация преподносит им как сырье для пищи и технологического производства, вновь превращается в живое, чувствующее, сражающееся и жертвующее собою. Знакомясь с космогоническими мифами разных народов о сотворении мира, дети встречаются с могучими древними многозначными образами мифологического сознания, расширяют свои представления о времени, о волнующей тайне истока и силах, созидающих вечность.

И здесь, можно сказать, находится сердцеви́на ЭХО. От космического пантеизма, язычества дети идут к духовности монотеизма как новому витку развития сознания, знакомясь — по мере собственных сил и ограниченных знаний и сил педагога — с великими духовными учениями мира. Реализуется попытка осознания детьми единства времени, идеи и ее воплощения, решающей роли личности в малом или большом деле. Мы не ставим перед собой цели, и я думаю, не имеем права, несмотря на собственные предпочтения, приобщать детей к определенной конфессии или учению. Но мне хотелось бы, чтобы они почувствовали свою неслучайность, необходимость появления на Земле. Что все мы — ЭХО Вселенной, ее дети и строители, и каждое наше движение, минуя теорию относи-

тельности, мгновенно отзывается на бесконечных окраинах, как в едином организме. Что впереди на трудном и очень интересном пути их обязательно ожидают потрясающие и преображающие их внутренний мир открытия и Встречи, благодаря которым все станет ослепительно ясным и легким, и они ощутят в себе Беспредельность, грандиозно звучащую в своей нежности и любви Музыку, и узнают, что все мы только на пути к Человеку, объединенные совместным созиданием этой беспредельной музыки творения Гармонии.

На занятиях по культуре народов мира читается поэзия России, Востока и Запада, от Калидасы до Лорки и Блока. По возможности, впечатления от прочитанного реализуются в домашних заданиях или в классе. Готовясь к серьезной работе на общую для старших, 13—14-летних ребят тему Рождества Христова, учащиеся читали «Мастера и Маргариту» М. Булгакова. Это помогло их подготовить к более глубокому пониманию и вчувствованию в Евангелие. Затем мы попросили заинтересовавшегося нашими работами на одной из выставок священника рассказать ребятам о Христе. Было важно, чтобы они услышали другой язык, другую образную систему, идущую от нового человека, а не только от близкого им педагога, и поняли сокровенность и серьезность того, к чему им предстоит прикоснуться и пережить, создавая отклик своего сердца.

Основная проблема, не всегда видимая внешне, — структура композиции, «добывание ритма», поиск на начальной стадии работы основного импульса к разворачивающемуся действию. У каждого автора этот импульс свой. Все пытаются выразить ритмически суть одного события, но каждый выражает его по-своему. Это уже работа интуиции.

Тема человека становится все более важной в старших классах ЭХО. От музыки природы — к музыке человеческого духа. От выражения эмоций — к переживанию и осмыслению целостности бытия в его временной динамике и осознанию своего предназначения. От сохранения индивидуальности — к развитию личности.



Вика Антипова, 14 лет. На грани. В. Моцарт «Реквием»



Вика Антипова, 14 лет. Великая жертва



Женя Назимова, 12 лет. XXI век



Андрей Филатов, 12 лет. Из серии «Песни птицы Гамаюн». Серая уточка. Творение



Таня Егорова, 14 лет. Свет Рождества



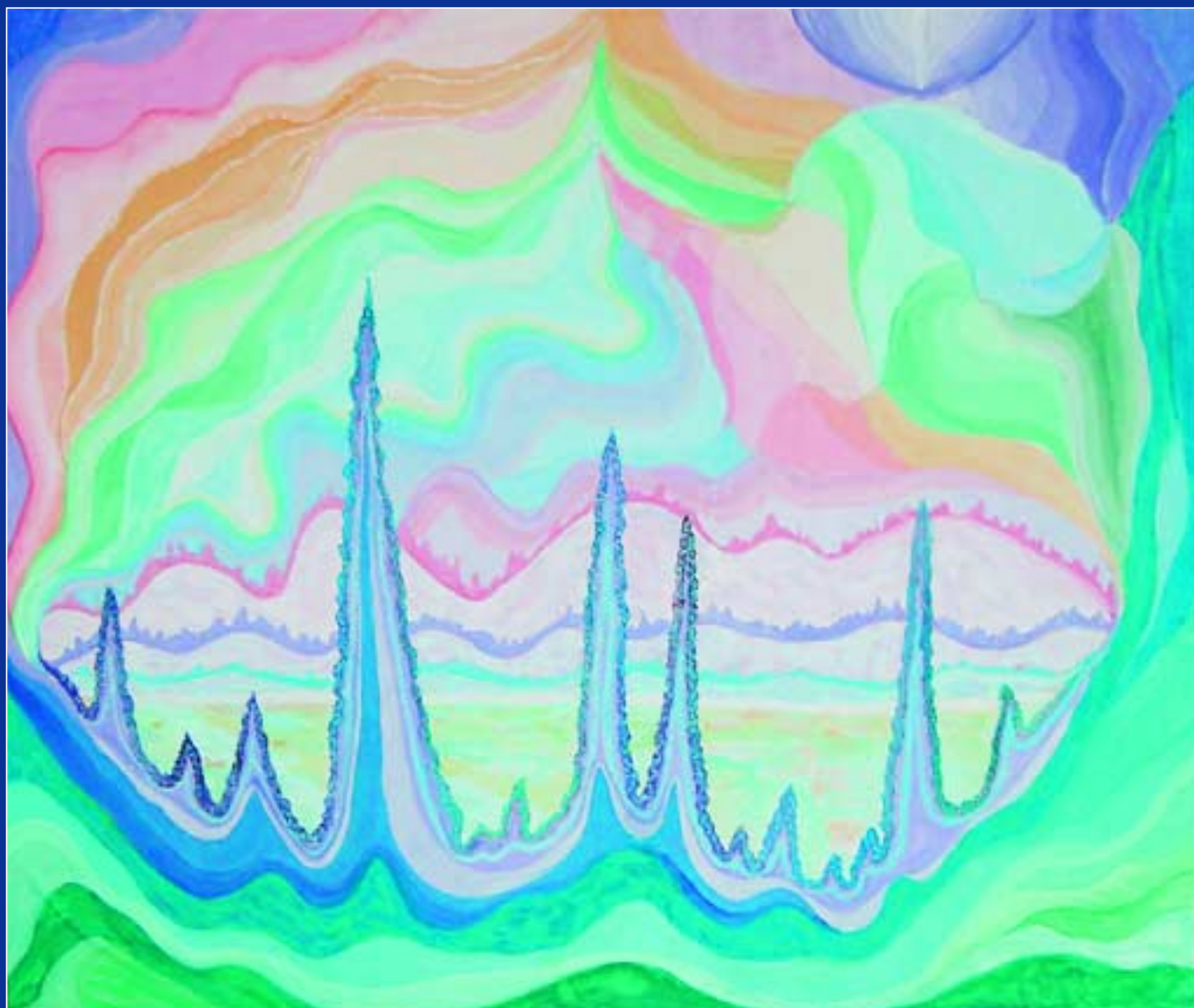
Таня Егорова, 13 лет. Музыка осени



Лена Миронова, 14 лет. Музыка лета



Рая Агашина, 13 лет. Из серии «Песни птицы Гамаюн». Род-Прародитель



Ануш Давтян, 13 лет. Музыка Я. Сибелиуса



Алла Лысякова, 13 лет. Музыка Я. Сибелиуса



Алеша Чижов, 13 лет. Музыка Баха



Юля Кравцова, 13 лет. Сражение. Седьмая симфония Д. Шостаковича



А.И. Уварова,
М.Н. Чирятьев

«Все прогрессы — реакционны, если рушится человек»

Культура и цивилизация глазами юного поколения

В школах Санкт-Петербурга минувшей весной в очередной раз праздновали День Культуры, который принято отмечать 15 апреля — в годовщину подписания Пакта Мира, или Пакта Рериха. В 2003 году праздник проходил под девизом «Культура — врата в будущее». Как и в прошлые годы, организаторами Дня Культуры были Санкт-Петербургское отделение Международной Лиги Защиты Культуры и Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов. Задолго до праздника школьникам было предложено написать сочинения на темы: «Культура и цивилизация», «Фальшивые ценности “массовой культуры”», «Что значит быть культурным?» Далеко не каждый взрослый, имеющий отношение к творчеству, возьмется за такой труд — проанализировать не много не мало — состояние Культуры в современном мире и ее взаимоотношения с цивилизацией. Но на то и юность, чтобы не бояться трудностей, чтобы браться как раз за то, что оказалось камнем преткновения для предыдущих поколений. Таков закон прогресса.

Однако, как сказал поэт, «все прогрессы — реакционны, если рушится человек». Именно это и стало главной темой — лейтмотивом сочинений, присланных на конкурс ко Дню Культуры.

Вдохновить молодых людей на столь серьезные размышления сумели их школьные наставники — учителя, в свою очередь воодушевленные великой идеей защитить все лучшее и прекрасное, что есть на земле. Эта идея в полной мере получила свое отражение в трудах выдающегося художника и видного общественного деятеля Н.К. Рериха. Прикоснувшись к его творчеству люди, имеющие сердце, не могут не зажечься его светом и преданностью добру, не проникнуться уважением к силе духа, которая была присуща этому мужественному человеку, всю свою жизнь посвятившему благородному делу и не отступившему перед испытаниями ни на шаг. Предвидя грядущее, он мудро указал на верное средство спасения — Культуру, которая для людей есть и способ организации их творческой деятельности, и путь развития общества, и спасительный мост в будущее над пропастью неразрешимых проблем.

Место школьных учителей, несмотря на все жизненные затруднения, всегда среди защитников Культуры, и основой их духовной устремленности и неизменной активности является само гуманное содержание педагогического труда. Зная возможности своих подопечных, веря в их силы, учителя в очередной раз явили высокие человеческие качества и воодушевили молодых людей на весьма немалый труд души.

Можно со всей определенностью утверждать, что в своем творчестве ребята показали пример настоящей самоотверженности, ибо вдохновенные размышления о путях, направленных на Благо общее, — это занятие совсем не для малодушных, оно требует присутствия духа. Темы эволюции, развития общества, продвижения, подвига и, наконец, защиты Культуры — это всегда пробный камень для испытания личности: у одних эти размышления вызывают радость и вдохновение, у других (что чаще встречается) — сомнения и колебания.

Вчитаемся в строки сочинений — много пищи для размышлений дают эти откровения человеку думающему.

«Юность — это прекрасный, но очень непростой период в жизни любого человека, так как в это время происходит формирование его личности. Мы, старшеклассники, пытаемся понять, какие качества нужно развивать в себе, чтобы потом смело идти с ними по жизни и приносить пользу обществу. Каждый из нас рано или поздно осознает, что только тот может считать себя достойным человеком, кто соответствует высокому уровню современной культуры».

Марина Суворова, 9 кл., лицей № 95

«Сколько вокруг слова “цивилизация” кроется тайн! Мы до сих пор не знаем, сколько их было, не знаем о других цивилизациях многого. А главное: почему они так недолговечны? Почему они уходят в прошлое, не оставив о себе следа? Кто строил загадочные пирамиды и как? Когда сооружен Сфинкс? Как изготавливали диоритовые чаши? Была ли на самом деле Атлантида?.. Откуда древние знали, что это был зеленый континент? Как созданы великаны на острове Пасхи? А гигантские рисунки в долине Наска? А древняя цивилизация на Дальнем Востоке, якобы уничтоженная монголами? Можно приводить до бесконечности тайны древних цивилизаций и — ничего не узнать! Одни догадки и предположения. Что происходит? Почему цивилизации вымирают бесследно?»

Павел Фирфаров, 7 кл., гимназия № 73

«Кто мы? Откуда пришли? Куда идем? Что хотим передать нашим потомкам? Что они действительно получают от нас? Мне кажется, что поиски ответов на эти вопросы и приводят нас к понятию культуры и цивилизации».

Олег Передельский, 7 кл., школа № 307

«Мне кажется, что технический прогресс... снижает общий культурный уровень людей.

Интернет и другие средства массовой информации практически полностью вытесняют настоящее искусство. Детективы в ярких обложках, которые штампуются немислимо огромными тиражами, можно найти повсеместно. Самое интересное, что их раскупают с огромной скоростью. Теле- и радиофиры забиты низкопробным творчеством сотен коммерческих проектов, цель каждого из которых — зарабатывать денег. Рынок диктует свои правила. Многие талантливые люди вынуждены оставить свои идеи и задумки и заниматься тем, что приносит прибыль. Сейчас скандал и эпатаж ценятся гораздо дороже, чем ум и талант. Многие политики бьются над тем, как разрешить эту проблему, как заставить школьников помечтать компьютерные игры на чтение Достоевского. Мне не кажется, что в ближайшее время этого удастся добиться... Возможно, скоро начнется новый этап развития человечества...»

Милана Дзгоева, 9 кл., гимназия № 73

«...Да, народ сейчас говорит, что он стал культурным, цивилизованным, уже строит космические корабли дальнего полета, что он разрабатыва-

ет новые виды оружия. Дать атомную бомбу народам Земли — это все равно что сунуть в руки трехлетнему малышу пистолет и объяснить, как нажимать на курок... Быть может, древние племена были культурней, так как они создавали прекрасные храмы, дворцы, хотели донести до всего мира и жизнь без бед. Это все, о чем мечтает современный человек. Все! Ни помысла о сохранении культуры для потомков. Если покопаться в области фантастики, можно предположить, что случится то, о чем любят увлеченно говорить, — бунт разумных машин.

...Человек не думает о том, что он духовного и морального оставит потомкам. Сейчас он думает о том, как набить себе карманы. Из-за недостатка культуры, а значит, и ума он уничтожает себе подобных, споря с другим, у кого игрушка смертоносней и у кого она сможет больше убить...

Все те глупости, которые совершил человек, невероятны в своих размерах и оригинальности. Хочется закричать: “Люди! Перестаньте сорить на Земле и подумайте о будущем поколения, если не хотите, чтобы оно презирало вас”».

Александр Филиппов, 7 кл., школа № 39

«Современной материальной цивилизации американского образца не нужен человек мыслящий и чувствующий. Настоящая культура дает людям внутреннюю свободу, независимость мышления и образа действий. Именно поэтому ее пытаются подменить эрзацем.

Цивилизация в наше время значительно опередила культуру, этот перекося очень опасен. Доказательством тому служит страшный исторический пример фашистской диктатуры. От костров из книг до газовой камеры — один шаг. Самое страшное в мире сочетание — это вооружение по последнему слову техники при полном отсутствии моральных принципов. Опасные симптомы этого зла опять появляются в мире. Цивилизация, оторвавшаяся от нравственных ориентиров, немедленно приступает к производству оружия массового поражения. Орды дикарей, нетерпимых к религиозным, национальным и другим особенностям, при этом вооруженные до зубов водородными, нейтронными, бактериологическими бомбами, неизбежно уничтожат друг друга.

Что же может спасти человечество? Вся надежда на очищающее, облагораживающее действие культуры. Быть может, и в наше время будут созданы шедевры, по высоте духа сравнимые с живописью эпохи Возрождения или с русской литературой XIX века. Главное же, чтобы всегда находились люди, которые будут передавать из поколения в поколение святую искру духовности. Они, живые проводники культурного поля, смогут показать желающим дорогу к высшим достижениям человеческого гения».

Дмитрий Разумовский, 11 кл., школа № 540

«...Мир стремительно несется вперед, но не в пропасть ли, когда цивилизация своим железным каблуком придавит культуру?»

На заре XXI века люди считают, что живут в цивилизованном мире. То и дело можно услышать реплики, наподобие: «Какое благо, что живем в цивилизованном мире, каждый может получить блестящее образование и сделать карьеру!»... Но все ли достижения цивилизации можно считать успешными? Порой кажется, что да. Прогресс облегчил жизнь, позволил больше успевать, больше узнавать и общаться! А задумывается ли кто-нибудь из нас, что в повседневной суете мы могли потерять самое главное — культуру?

Некоторые люди считают, что нужно искоренить все «пережитки прошлого», и таким образом перестают с уважением относиться к былой культуре. Пропадает всякий интерес к истории. В «минувших днях» такие люди видят только отсталость и невежество. Но разве мы сами не невежественны, если отворачиваемся от своих предшественников? В настоящее время «машины» во многом упростили жизнь человека. Мне кажется, что таким образом они притупили и чувства человеческой души... Посмею утверждать, что культура человека сопряжена с внутренними размышлениями, и тот, кто умственно бездействен, не может быть истинно культурным. А дельные мысли (о смысле жизни, человеческой судьбе, о добром и злом начале в людях) не приходят в голову, когда жизнь — это сплошной праздник без смысла и пользы.

...Хочется верить и надеяться, что однажды кто-нибудь трезво посмотрит на происходящее и остановит нас... Необходимо воспламенить людей, воскресить в них дух культуры.

Как это сделать? Можно использовать, например, телевидение... На мой взгляд, все то, что развращает, пугает, нужно убрать с экрана... Часто телевидение способствует тому, что дети отвергают книги. А как можно предавать их забвению?! Конечно, вовсе не обязательно заставить книгами полки, чтобы они там благополучно пылились, придавая дому важный и солидный вид. Нет. В таком случае уж лучше их вообще не приобретать. Но, по словам Цицерона, «комната без книг — это тело без души». И — таким же омертвевшим становится и человек, не прикоснувшийся к литературе. А из такой черствой, безжизненной души точно так же, как потухает огонь свечи, оставленной под колпаком, исчезнет навсегда культура, вдохновение и улетучатся живые чувства.

Приходит на ум сказка Андерсена «Снежная Королева»... Сколь бдительным нужно быть, чтобы осколок заманчивого, но ледяного зеркала цивилизации не остудил навсегда твое сердце».

Ася Мамедова, 9 кл., школа № 468

«Пристрастия народа — фантастика (фэнтези), детективы, газеты... Сгодится какая-нибудь история, отвлекающая от мирских проблем. Пленники дешевой, ни к чему не обязывающей литературы... Вот они, фальшивые ценности «массовой культуры». Бесполезные, ненужные и загрязняющие русскую литературу... Вот только такие ли они бесполезные?»

Мария Бельшклина, 11 кл., школа № 551

«Мы уже научились плавать в воде, как рыбы, научились летать в небе, словно птицы. Нам осталось лишь научиться жить на земле как люди.

Хранилище мечты и воспоминаний, слияние чувств и мыслей, дарование и безумие. Все это — человек. Все это — мы, люди. Делая удивительные открытия, строя невероятные гипотезы, каждый день узнавая что-то новое, мы проживаем свою жизнь... В каждом обществе свои правила и законы, к которым все подражают. Хорошо еще, если это что-то стоящее, а если нет? Что тогда?..

А тогда возникает то самое понятие «массовой культуры» и ее фальшивых ценностей, над которыми не нужно задумываться, где все и так понятно, доступно любому, где все на виду. Хорошим считается то, что популярно и модно. Существует мода на взгляды и суждения, мода на жизнь, на поступки и мысли. Популярностью пользуются песенки со стандартным набором из 20—30 слов, где нет ни смысла, ни мнения. Популярны телешоу, где выставляются на всеобщий суд надуманные проблемы... Повсюду окружает нас примитивизм, предельное упрощение личности и человеческой сущности. А все потому, что большинству так жить проще... В сущности, они теряют то единственное, что действительно принадлежит нам, людям — индивидуальность.

А ведь нас сотворили живыми, свободными, независимыми и непохожими друг на друга... Человек, постоянно совершенствующий себя... чтящий память и хранящий традиции, думающий и понимающий ценность прекрасного — вот истинная классика и истинная ценность, наравне с прекрасной музыкой, литературой, скульптурой и живописью. Почему мы перестали это понимать? Почему отошли от этого?

Незаметно, как бы выжигая изнутри, словно медленный яд, «массовая культура» в нашем сознании меняет местами хорошее и плохое, понятия добра и зла. Ограничивает нас на однозначном, пошлом и ошибочном. В этот момент исчезает понятие истинной ценности, а без духовной, без истинно культурной пищи становится невозможен духовный рост. За этим неминуемо следует разрушение личности.

А все начинается со сладкого, нереального дурмана. Он обещает только удовольствие. А кончается это все потерей себя...»

Дарья Семенова, 9 кл., лицей № 95

«Блок восклицал, что нет воздуха, что ему нечем дышать, хотя физически астмой (удушением) не страдал. То было чувство духовного удушья. Распространение компьютерных игр и общение с незнакомыми собеседниками через интернет создали дополнительные возможности погубления духовных исканий личности. Простым нажатием кнопки можно уйти в ирреальный мир, в котором найдется любое желанное тебе пространство, куда можно укрыться, отвернувшись от мира земного, где боль и страдание, где тоскуют и зовут на помощь ближние.

Мы видим, что в результате этого воздействия массовой культуры человек освобождается от забот и трудов, продиктованных любовью и состраданием, долгом чести или исканием таланта. Погибая от полного порабощения и удушения в бездуховной атмосфере массовой культуры, личностность, однако, испытывает иллюзию полного освобождения. Увы, это всего лишь освобождение от жизни, открывающее путь к духовной смерти.

В чем же выход? Вероятно, в том, чтобы не становиться рабом технических средств, а быть их хозяином, разумно используя их лишь для помощи в работе. Кроме того, конечно, не следует становиться рабом поступающей информации, стараясь объективно осмысливать и критически оценивать все сообщения СМИ.

А для этого, конечно, необходимо приобрести истинно духовную культуру, воспитать в себе творческую активность и непрерывное стремление к духовному самосовершенствованию, никогда не позволяя себе очерстветь сердцем, но всегда сохраняя в душе способность и потребность отзываться на боль и страдания ближних, оставаясь всегда живым человеком среди людей».

*Олег Малинин, Екатерина Андреева,
11 кл., школа № 468*

«Цивилизация — она как мыслящее создание, радующееся и страдающее, любящее и ненавидящее, болеющее и выздоравливающее. Культура является одной из важных составных частей этого организма; для цивилизации она — почти как сердце для человека, как кислород для всего живого на земле. От ее уровня зависит, будет ли мир и дальше стремиться к высотам, или же все достигнутое покатится под гору...»

Современная цивилизация — какая же судьба ждет ее? Погибнет ли она так же, как захлебнулись в своей ненависти предыдущие? Или же будет здравствовать? Это зависит только от нас. И если мы хотим выжить — стоило бы уже давно обратить внимание на то, что происходит с нашей культурой...

Вот вы заходите в книжный магазин, расположенный в центре города: и что же вы видите на прилавках?... С витрин, с полок посмотрят на вас книжки с незамысловатыми названиями, с яркой броской обложкой... и полным отсутствием смысла, сюжета, идеи.

Разве этого добивались наши предки, придумывая машину для книгопечатания? Разве этого хотели Кирилл и Мефодий, создавшие первую славянскую азбуку? Нет, нет и еще раз нет! Почему человечество всегда использует свои изобретения себе во вред, а не во благо?..

А теперь возьмите в руки телепрограмму. Сколько хороших фильмов будут показывать на следующей неделе? Один? Два? Сколько программ, помогающих нам развиваться в интеллектуальной сфере, можно будет посмотреть? Немногим больше. Стоит только включить телевизор, как с экрана на нас опрокинется еще больше (чем в жизни)

грязных слов, ругательств, которыми изобилует повседневная речь не только простых людей, но и даже высокопоставленных чиновников... И это наше общество, уровень нашей культуры...

А что же мы видим на первых полосах газет? Нет, не статью, раскрывающую тайны прошлого и помогающую нам совершенствовать наш уровень развития, а всего лишь глупый рассказик, суть которого: «кто кому изменяет». Стали бы читать такое в духовно здоровом обществе? Я считаю — нет.

Вот и судите сами, какое же будущее ждет нашу цивилизацию, избравшую такой путь. Все еще в наших руках, но стоит немного зазеваться, и мы сделаем то, что свойственно человеку — ошибемся, оступимся и кубарем покатаемся вниз, к нашим истокам, к если и не первобытному, то средневековому укладу жизни.

Мир словно падает в пропасть, туда, откуда существует единственный выход — карабкаться наверх, снова преодолевая все те трудности, которые в прошлом встречались на этом пути. И это — лучший конец, потому что концом он не будет — за ним последует новое начало, НОВАЯ ЖИЗНЬ.

Следует только надеяться, что Бог смилостивится над нами за все наши грехи и дарует такой исход. Иначе наступит Апокалипсис. Если он уже не наступил...»

Анастасия Лычева, 10 кл., школа № 111

«Человек постоянно находится между истиной и ложью, он каждую секунду должен выбирать между добром и злом, а в наше время сделать это особенно трудно, ведь сейчас ложь умело маскируется под правду, а грани между добром и злом для современной молодежи почти совсем не существует.

Как же не затеряться сегодня среди всех этих фальшивых ценностей, как найти единственно верную дорогу, то есть Истину? И существует ли она вообще? Можно прожить долгую жизнь, ища ее, и так и умереть в сомненьях. Но она существует, на Ней изначально был построен весь мир задолго до нас. ...Красота спасет мир, но красота, идущая от человека, его творений, светлая и радостная».

Варвара Вдовина, 10 кл., гимназия № 11

«Если говорить простым языком — каждый должен быть человеком, быть способным учитывать интересы другого. И с этой способностью человек не рождается, эта способность формируется в обществе, воспитывается, культивируется, а не приобретается наследственно, как дар природы. Это не отречение от самого себя, своего Я...»

Екатерина Корышева, школа № 270

«Думаю, что культура, истинная культура — это не только вежливые слова, бережное отношение к памятникам и чистоте улиц, а нечто более глубокое и духовное... патриотизм в душе, чувство гордости за самих себя и свою родину, за всех великих людей, родившихся здесь, за все великие, красивые архитектурные сооружения, созданные нашими предшественниками...»

Думаешь о России, и на ум приходят сбивчивые слова, они превращаются во фразы, а фразы — в стихи:

*Россия пела от рожденья
В основе всех ее начал.
Россия — это поколенья,
И в каждом — песенный накал.
И снова в утренней прохладе,
На спевке птичьих голосов
Россия в розовом наряде
Поет осинником без слов.
И ветер, песню поднимая,
Уносит дальше в синеву...
Земля моя, страна родная,
Тебя я Родиной зову!»*

Евгения Баньковская, 10 кл., школа № 128

«... Что значит быть культурным? — на этот вопрос можно ответить по-разному, с разных позиций. Культура состоит из множества направлений. Также это стремление человека к самосовершенствованию, к познанию мира в самом себе. Очень много споров и вопросов порождает она. Философы теперь все чаще спрашивают: “Что делать с человеком?” Мне же кажется более важным, чтобы каждый задал вопрос: “Что мне делать с собой?”»

Мария Соколова, 10 кл., школа № 270

«Культурный человек... — созидатель по натуре. Он не только с чувством благодарности созерцает Красоту окружающего мира, — как созданную нерукотворно, так и человеческим гением, — но и стремится, чтобы этой красоты стало больше... Это человек-преобразователь. Он сам меняется всю жизнь, стремится к совершенству и гармонии. И этого же он стремится добиться и в окружающем мире. Наверное, он все-таки слаб и не всего достигает, но он оптимистичен и преисполнен Веры, поэтому не впадает в отчаяние, встречаясь с невежеством, лицемерием, завистью, убожеством духа, а по мере сил пытается изменить своих ближних. Я думаю, что главный путь — добро и собственный пример такого культурного человека.

Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о смысле его жизни, ради чего он живет. И если в этот мо-

мент видишь людей высочайшей Культуры, то ответ может быть легко найден».

Галина Петровская, 11 кл., школа № 270

«Я верю, что все то лучшее, что есть в человеке, победит, и Цивилизация об руку с Культурой поведут Человечество не только к Прогрессу, но и к Миру, Дружбе и Любви».

Ася Мамедова, 9 кл., школа № 468

«Верю, что все у нас будет хорошо! У нас — это у всех людей нашего общего дома — не такого уж и большого земного шара!

Я закрываю глаза и вижу его чистые зеленые города, величественные памятники на его улицах, голубые, искрящиеся от яркого солнца реки, озера, но самое главное — люди! Они улыбаются, смеются! Нигде нет злобы и ненависти друг к другу. Везде царят МИР и дружба! Это и есть залог ПРЕКРАСНОГО БУДУЩЕГО!»

Мария Бельшикина, 11 кл., школа № 551

* * *

Если так широко и непредвзято, умея отойти от личного, мыслят молодые, если духовное в их жизни первостепенно, а чуткое сердце откликается на самое сокровенное, значит, понимание Культуры в них — от истины. Остается надеяться, что вот так, без лишнего усложнения, просто подходя к улучшению жизни и возвышению нравственности, пронесут они через жизнь бережное отношение ко всему Прекрасному и сделают нашу Планету добрее.

