

ВЛИЯНИЕ ДАОСИЗМА НА ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПРАКТИКУ ДИЗАЙНА

Другуш Александра, Емелина Юлия

Группа DI-162

Научный руководитель: Маноле Картофяну

Даосизм — это очень широкое понятие, это квазинациональная религия и особый этнический тип мировоззрения. Фактически, даосом может назвать себя каждый. Практически во всех религиях нужно придерживаться каких-то правил, в даосизме же нет никаких предписаний, и поэтому в даосской традиции нет и не могло быть такого понятия, как «ортодоксия».

Основателем философии Даосизма считается древнекитайский философ Лао-Цзы. Многие современные исследователи считают его легендарной фигурой. Основным трактатом даосизма является «Дао-дэ Цзин», который представляет собой собрание различных высказываний, принадлежащих как самому Лао-Цзы, так и его ученикам.

Можно перевести таким образом: Дао – Путь; дэ – проявление Дао; Цзин означает авторитетность, принадлежность к классическим писаниям.

Соответственно, название сочинения можно перевести как «Книга о Пути и его проявлениях».

Известно, что чем больше сект, тем живее религия. Весь буддизм, фактически — это секты. А даосизм — это не только секты, это ещё и обыденная жизнь. Вот эта обыденность и «смущает» многих западных учёных, которые не всегда могут чувствовать тонкость восточной материи, видеть разницу между теорией и миром отражением.

Даосов в чистом виде в Китае мало, обычно китайцы совмещают и даосские и буддийские традиции. В то же время, можно быть даосом и не соблюдать всех традиций, обрядов и правил.

Даосизм утверждает, что есть некий путь, абсолютно естественный, который позволяет миру быть, но при этом не управляет им. Этому пути можно следовать, можно нет. Дао - путь невидимый, распространённый вокруг нас, ему нельзя молиться, это не бог, он не поможет, к нему нельзя обратиться. «Начало его видно, а конец погружён в глубокую тьму». Дао — никакое. Дао не гуманно, оно относится к людям, как к «соломенным собачкам». Дао негуманно в том смысле, как и всякая природа, которую нельзя назвать гуманной или негуманной по отношению к человеку. Точно также великий даосский мудрец никак относится к людям. Реальный мир — никакой, он пустотен.

Понятие пустоты — одно из центральных в даосской философии, это пустота — потенциал всего, который ждёт рождения этого мира. Это пустота объёма, то, где что-то может родиться. И высшая цель даосизма — обратиться к этой пустоте.

Даосизм учит, что мир — символичен, все вещи — не иллюзия, они, конечно же, существуют, но за ними находится ещё более высокая реальность. Дао никогда не откроется человеку, человек или собственными усилиями дойдёт до этого сам, или не дойдёт. Восточная традиция в этом смысле очень жестока, она никогда ничего не гарантирует в этой единственной жизни человека, у которого после смерти есть все шансы кануть в небытие, если он не вступит на путь Дао. Даосизм, фактически, единственная религия (если его можно вообще назвать религией), которая, как и атеизм, обещает человеку после смерти «ничто».

В китайской традиции существует особое искусство живописи, которая западному человеку может показаться странной. Глядя на китайские картины с горами может показаться, что горы изображены с неправильно соблюденными пропорциями, например. Но горы в данном смысле — это символ вечности. Символическое совмещение истинного и внутреннего — это особая цель восточного искусства. Китайцы считают, что бессмысленно изображать реально существующий мир, тленный и не вечный. Настоящий мастер должен уметь видеть невидимое, прозреть то, что не существует. Изобразить капельку росы на листе по ту сторону горы от наблюдателя — вот истинное искусство, а не фотографичный пейзаж. Истинным в китайско-даосской традиции считается только внутреннее.

Даосизм прошёл долгий путь эволюции и в XX век вошёл древней традиционной китайской религией. После прихода в Китае даосизм подвергался значительному гонению. После положение стало улучшаться. За последние годы открылось немалое количество даосских храмов и монастырей. В некоторой степени возрождение даосизма обязано росту популярности техники ци-гун, которая берет свое начало в даосской внутренней алхимии. Даосизм в современном виде представляет собой как религию, включающую в себя как обряды, ритуалы, так и различные техники для усовершенствования тела, ума и духа.

Даосизм сложен, многогранен и во многом парадоксален, но «лучший способ понять его, — научиться ценить в жизни не умное, даже не доброе, а просто долговечное, неумирающее, что бы то ни было. Даосизм учит ценить вечное, а потому он и сам бессмертен.

Творческий метод даосов в искусстве

Решение проблемы совершенствования учебного процесса в современном вузовском образовании связано с поиском новых методов обучения. В творческих специализациях (архитекторы, дизайнеры и др.)

новые подходы можно построить на основе внимательного изучения методов работы старых мастеров и школ, оставивших свой след в истории мировой культуры. В этом плане нам представляется актуальным изучение даосского творческого метода работы над произведением искусства, сложившимся в средние века в китайской культуре.

Даосское религиозно-философское учение сыграло не только одну из ведущих ролей в развитии китайского искусства и архитектуры, но и оставило оригинальные наработки в области творческой деятельности. В даосизме основное внимание уделялось законам, господствующим в Природе, а главное место в этом учении занимала идея о «Пути» («Дао»), вечной изменчивости мира.

Кроме того, даосская философия выступала в противовес конфуцианству, поскольку отстаивала первичность и приоритет Природного начала. Даосские мыслители исходили из того, что смысл и цель человеческой жизни заключается в возвращении к первоначальной полноте бытия, не разрушенной человеческим мудрствованием. Конфуцианская забота о чистоте и правильности ритуала казалась им бессмысленной, поскольку подчиняла, по их мнению, жизнь человека отвлеченным правилам. Даосы делали акцент на разрыве между внутренним опытом и нормами культуры. Они считали, что равновесие мира основано на взаимодействии двух противоположных начал – Ян и Инь, которые в соединении с жизненной энергией «ци» составляют гармонию мира. Призывы даосов к бегству от сковывающих человеческий дух моральных норм способствовали пробуждению в человеке созерцательности, посредством которого считалось возможным достичь духовного прозрения и слияния человека с мирозданием.

Даосская философия последовательно отстаивала свободу художника-творца, его право индивидуального выбора тем и сюжетов своих произведений (в отличие от конфуцианцев, определявших строгий перечень дидактических и нравственных тем). Они признавали эстетическую ценность и значимость любых художественных образов, искажений облика предметов и явлений, если те проистекали не из формальных поисков (технических приемов), а из внутреннего понимания смысла увиденного. Однако, отрицая нормативы, приобретаемые через специальное обучение, даосские мыслители, между тем, выдвинули довольно жесткие критерии, по которым можно было распознать истинные или ложные произведения искусства, то есть, кто его создал - творец или ремесленник.

Основными критериями оценки произведения искусства были: «естественность» (цзы-жань), «простота» (пу), «духовность» (шэнь) и «таинственность/скрытость» (ю/сюань). «Духовность» предполагала

обязательное присутствие символического подтекста, раскрывающего внутренний смысл изображаемого через систему ассоциативных и семантических образов. Произведение искусства, в любом виде творчества, должно было приближаться к метафоре, одновременно ему должны быть имманентно присущи «незавершенность» и «недосказанность», чтобы не сузить свободу зрителя в понимании глубинного смысла своих творений.

Категории «естественность» и «простота» имели общую семантику и сходный смысл, проистекающий из идеи «Великой красоты Дао». Эта красота ассоциировалась с красотой дикой природы, не тронутой рукой человека («искусственным вторжением»). Отсюда происходило отрицание в художественном творчестве профессиональных навыков и мастерства, полученных через обучение как явления «искусственного», губящего произведение и мешающего самовыражению художника. Даосы считали что, в этом случае, художник вынужден подчиняться правилам (выработанным в изобразительной грамоте), а не найти, что противоречит спонтанной по своему характеру природе Дао.

Понятие «таинственное», «сокрытое», осмысленное поздней даосской теоретической мыслью, соотносилось с такими категориями как «темное» (сюань), «белое» (бай), «пресное». Эти понятия в архитектуре и живописи символически обозначались «пустотностью» - пустым пространством (фона на плоскости, пространства - в архитектуре, паузой – в музыке и поэзии). Со временем все эти понятия превратились в самостоятельные эстетические категории, занявшие важное место в теории искусства и в живописи. Даосские художественные воззрения и эстетические установки обрели практическую значимость в III-IV вв., когда начинают складываться и оформляться в целостную систему основы теории живописи.

Постепенно, в даосской живописи складывается своеобразная система визуальных образов, наделенных определенным символическим подтекстом: открытые вислые груди – символ святого, презревшего мир; босые ноги – отшельник, стремящийся стать небожителем; распущенные волосы – символ отрешения от мира и другие. Особую значимость в живописи имели образы облаков и туманной дымки, которые соотносились с идеей изначальной субстанции мироздания. Множественность культурно-идеологических истоков даосизма привели к его разделению на два основных направления: философское и религиозное.

Философское направление было направлено на достижение личностью духовного совершенства, религиозное – на поиск адептом «эликсира жизни» и бессмертия путем обретения сверхъестественных способностей.

Представители обоих этих направлений использовали творческую составляющую в качестве основы для самовыражения своих внутренних переживаний и ощущений, которые были зафиксированы ими в образах живописи, каллиграфии, архитектуры.

Идеи даосов послужили основой для формирования двух основных школ живописи – Северной и Южной, сформировавшихся в Китае в XIII в.

Особенности проектного мышления и творческой деятельности в архитектуре и дизайне.

Дизайн/архитектура сочетает в себе: - образное мышление художника - системное мышление ученого - инновационное мышление изобретателя. Дизайн/архитектура как синтетическая дисциплина, находящаяся на стыке различных областей знаний также должна сочетать экологическое (экология природы/экология культуры), экономическое, и другие типы мышления. Особенности проектного мышления как творческой деятельности связаны с формированием образного мышления. Образное мышление в дизайне предстает в качестве эстетической рефлексии на окружающий нас мир. Образное мышление складывается: во-первых, из эмоционально-чувственного и личностного восприятия образов окружающей действительности с помощью слуховых, зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств. Во-вторых – из комплексной оценки суммарного ощущения от состояния и качества воспринимаемого. В процессе проектирования идет постоянная культивация образного восприятия и мышления, развития воображения. Пережитый образ в той или иной мере перерабатывается и ретранслируется (материализуется) в определенную форму в виде объективного концептуального образа (графика, слово, цвет, символ и т.д.) «Отнесение пережитого к другому есть обязательное условие продуктивного вживания и познания и этического и эстетического». (Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности).

В заключение можно сказать, что произведения даосских мастеров представляют ценность для всей мировой культуры и образования, поскольку являют в своих формах синтез духовного и чувственного познания, единения интеллектуального и образного отражения реальности. Эффективность управления учебным процессом и вузовской системой как таковой во многом зависит от умения сохранять и анализировать опыт предыдущих поколений, накопленный в разных культурах и цивилизациях.