

Таганов О. Н.

кандидат искусствоведения, доцент кафедры философии и культурологии
Института заочного и дистанционного образования Национального
университета кораблестроения имени адмирала Макарова (Украина, Николаев),
oltag@i.ua

О МЕТОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ

Процесс развития культуры складывается из совокупности развития сфер, составляющих понятие культуры. Каждая из них оказывает определенное влияние на целостное развитие, располагает собственной методикой познания мира и решает характерные задачи. Искусство – одна из этих сфер. Методы познания окружающего мира через искусство сочетают в себе методы научного и религиозного осмысления. Они выражаются через принципы и методику творческого акта при создании произведения искусства. Искусство сочетает в себе ряд функций, способствующих сохранению, приумножению и передаче всего накопленного багажа знаний носителя культуры. В современных условиях развития общества обнаруживается мощное воздействие на традиционные культуры и стремление к их унификации. Проблемы взаимодействия различных уровней искусства, культуры и общества рассмотрены в данной статье.

Ключевые слова: культура, искусство, метод, функция, влияние, развитие.

Исторические процессы в современных условиях ставят перед исследователями целый ряд вопросов, на которые невозможно ответить без понимания некоторых особенностей взаимодействия и совместной динамики таких факторов, как культура, искусство, национальное сознание, историческое наследие, тип духовного сознания и др. Здесь мы коснемся влияния искусства и его методов на формирование и развитие культуры.

Для того, чтобы выполнить основную задачу данной статьи, выявить принципы и методы в искусстве, функционально коррелирующие с интенсивностью развития культуры, необходимо детерминировать рамки дефиниции культуры в соответствующем смысловом диапазоне. Поскольку мы затрагиваем достаточно обширную область бытия социума, понятие культуры должно включать в себя наиболее общие, универсальные аспекты. Однако следует учитывать и тот факт, что «...культура определяется ростом человеческого самосознания; ... она предполагает пересечение индивидуума и универса; пересечение это есть наше «Я»; ...культура всегда есть культура какого-то «Я»» [2,с.308].

Понятие культуры формируют три большие сферы человеческого сознания – наука, искусство и религия. Об этом очень много сказано, написано. Огромный вклад в это понимание внесли Н. Рерих, Н. Бердяев, Д. Лихачев и другие. В исторической ретроспективе перечисленные выше сферы сознания формировались в обратном порядке, поскольку саморазвитие сознания имеет направленность от неосознанного к осознанному, от нерасчлененного к дифференцированному, от общего к частному. И лишь достигнув определенных пределов дифференциации, эволюция переходит к стадии синтеза на новом уровне. Невозможно рассматривать эти сферы сознания как некие последовательные, сменяющие друг друга категории. Они очень тесно взаимопроникают между собой. Однако, акценты в формировании и развитии каждой из них тесно связаны с отношением человека к окружающему миру, пониманием своего места и роли в окружающем мироздании. Каждая из сфер сознания имеет свои методы развития, свои подходы к рассмотрению тех или иных ситуаций, свое понимание причин и свою логику.

Религиозное сознание является наиболее иррациональным по сравнению с искусством и наукой. Это связано, как известно, с самыми глубинными пластами человеческого сознания и методом познания мира через мифологизацию его явлений. Спонтанность и интуитивность являются характерными свойствами в методологическом плане религиозного мировосприятия. По степени вовлеченности этой сферы сознания в общую картину мира, отождествления с

объективной реальностью своего бытия, религиозное сознание является наиболее когерентным, неконфликтным. Синкретичность окружающих феноменов и процессов с точки зрения мифологического (и шире – религиозного) сознания не способствует критичности оценок по отношению к различным изменениям и отношениям.

Противоположный метод познания мира использует наука. Анализ и опору на эмпиризм можно выделить как основные инструменты научной методики. Эта сфера, ставя под сомнение всё, что не является очевидным непосредственно, имеет самый низкий уровень когерентности с окружающим миром, но самую высокую степень критичности и рациональности в методах его познания. В этой сфере наиболее проявляются субъектно-объектные отношения.

Искусство занимает некую срединную позицию по отношению и к религии, которая во многом является вдохновителем искусства и его метафизическим субстратом, и к науке, обеспечивающей его устойчивую структурную основу и теоретическую базу. Исходя из этого, можно полагать, что искусство является той сферой сознания, которая синтезирует два типа познания мира – интуитивный и рациональный. Причем интуитивность особого рода, которая опирается на подсознательную эстетическую целесообразность, становится в искусстве имманентным методом познания, что достигается через *отождествление*, эмпатию субъекта и объекта познания. Такой подход к мировосприятию характерен для религиозных и философских течений Восточных цивилизаций (Китай, Индия, Япония и др.), которые в основу постижения мира ставят созерцание. Это понятие не тождественно отстраненному созерцанию европейского типа, рассматривающего мир по отношению к себе как «другое», «иное». Восточно-азиатское созерцание – это глубоко активный внутренний процесс, «ощущение сути изнутри» которое очень часто может выражается в произведениях искусства, как что-то отвлеченное от предмета созерцания. Об этом нам свидетельствует японская поэзия и живопись, индийская орнаментика в резьбе и красках, китайская церемониальность и строгая каноничность в музыкальном искусстве. Следует отметить, что искусство не стремится к абсолютно однозначной фиксации истины. Более того,

ни одно произведение искусства, которое имеет высокое художественное значение, невозможно уместить в «прокрустово ложе» истинной трактовки. Это относится как к архитектуре, музыке и хореографии, так и к более конкретным в образно-сюжетном плане живописи, скульптуре, литературе и др. Культурное наследие формируется исключительно произведениями искусства с *многоплановыми* семантическими связями, полиструктурными смысловыми комплексами. Хотя на первый взгляд они могут казаться очень простыми, даже тривиальными. Как показывает практика исследований, в наиболее схематичных и простых архетипах орнаментов, напевов, сказок содержится наиболее объемный потенциал для осознания.

Из ряда функций искусства (эстетической, познавательной, воспитательной, прогностической, компенсаторной, гедонистической, социальной и др.) можно выделить те, которые оказывают наибольшее влияние на развитие культуры в целом. Это в первую очередь *познавательная функция*. Она включает в себя некоторые другие функции, как части общего познания. Специфика познания искусством окружающего мира заключается в многовекторности аспектов и методов рассмотрения познаваемых объектов, делающих широкий спектр парадоксальных допущений (вплоть до взаимоисключения). При этом, главным объектом познания любого вида искусства является человек с его сложной системой внутренних переживаний и отношений к окружающей действительности. Методика познания проявляется в динамике исследуемого объекта (феномена), рассматриваемого сквозь призму эмоционально-эстетического отношения к свойствам объекта, выраженным с помощью художественно-выразительных средств искусства.

Помимо *познавательной* функции важное место занимает также *воспитательная*. Она обеспечивает преемственность культурных особенностей от поколения к поколению, фиксируя тем самым определенный тип развития культуры в том или ином народе, нации и т.д. Эта функция в искусстве имеет ряд отличий от воспитательной функции в религии. Для способности к реализации воспитания в рамках религии необходимо присутствие авторитета церкви (или другого носителя «религиозного методизма»). Искусство воспитывает через

эмоционально-психологическое сопереживание. Чем выше степень понимания (эмоционального, часто неосознанного принятия) произведения искусства, тем больший воспитательный эффект будет проявлен. Со-действие (со-знание) является основным методическим принципом *воспитательной* функции искусства.

Коммуникативная функция искусства также является обобщенной функцией культурной ретрансляции посредством семиотической системы. Она предусматривает наиболее широкий спектр каналов передачи, включая помимо вербальных и модальных также когнитивно-смысловые, подсознательные, эмоционально-психологические и др. Это обеспечивает высокую устойчивость культурных архетипов и определенным образом корректирует вектор их развития.

Среди видов искусства, как известно есть пространственные и темпоральные (временные). То есть, методика познания мира через искусство имеет полную категориальную базу для успешного осмысления самых сложных пространственно-временных феноменов и процессов. При этом методика может быть использована как в динамической перспективе, так и в ретроспективной динамике, что позволяет достаточно эффективно пользоваться дополнительными степенями свободы пространственно-временного континуума в отношении феноменов и процессов.

Структура познания через творческий акт в искусстве имеет ряд принципиальных отличий от творческого акта в науке [7]. Именно эти отличия позволяют рассматривать процесс творческого познания в искусстве, как *метод*, не характерный для научного подхода.

Следует различать методологию анализа и интерпретации произведений искусства (герменевтику) и методологию познания мира в *процессе создания* произведения искусства автором или коллективом авторов. Искусство развивается именно благодаря расширению интуитивистского методологического подхода в творческом акте, обогащению арсенала инструментов эстетического познания мира и расширению *сознания-видения* создателей произведений искусства. Исходя из этого, можно полагать, что

отсутствие в искусстве столь строгой логики и критичного подхода, какие можно наблюдать в сфере науки, обеспечивает ему уникальность подходов и априорное преимущество в способах существования и в методах познания.

Говоря о методах искусства и их функции в развитии культуры, невозможно обойти стороной направленности познания через дедукцию и индукцию. Эти понятия рассматривали Аристотель, Боэций, Декарт, Юм, Кант и др. Ф. Бэкон, опираясь на взгляды Аристотеля, усовершенствовал его систему и делал акцент именно на индукции, как методе творческого позитивного осмысления общего на основе частных. Также он разделял сферы познания на искусство и науку, указывая, что научное познание нередко лишь подтверждает то, что уже давно стало аксиомой миропонимания в сфере искусства. Обращаясь к методологии, он подчеркивал: «Индукция же, которая будет полезна для открытия и доказательства наук и искусств, должна разделять природу посредством должных разграничений и исключений» [4,с.61–62]. Данный метод позволяет избежать универсализации, обусловленной глобализацией современных общественных отношений.

В начале XXI века ведущие мировые цивилизационные центры, пройдя в своем пути развития аграрную и индустриальную стадию, вступили в постиндустриальную фазу эволюции – информационную. Это открыло совершенно новые возможности, перспективы, механизмы развития, равно как и новые опасности, вызовы, проблемы. Широкий доступ к информационным ресурсам и высокая скорость обмена любой информацией поставила перед обществом целый ряд жизненно важных вопросов. Среди них – выживание и сохранение культурной самоидентичности народов, выстраивание баланса между ассимиляцией новых культурных ценностей и ограничением влияния других культур на культурные архетипы национального характера, поиск новых методов приумножения и передачи культурных ценностей в условиях существования мультикультур и т.д. Из трех сфер, составляющих понятие Культура лишь сфера Науки стремится к вовлечению нового опыта, расширению своего присутствия и общей универсализации. Сферы Религии и Искусства стремятся к сохранению обретенного, фильтрации нового знания в соответствии

с существующими принципами бытия в том или ином народе. Действительно, не существует *национальной науки*. Наука интернациональна. Развитие науки экспансивно, куммулятивно, развитие же искусства использует преимущественно методы интенсивного развития, свойственные также религии. Это не означает, что разные методы развития и познания противопоставляют эти сферы между собой. Современные теоретики развития общества напрямую связывают, например, такие казалось бы далекие понятия как постмодернизм и сетцентрические войны [9], хотя при ближайшем рассмотрении в этом нет ничего удивительного. Концепция кластерности используется в музыке, лингвистике: «В тексте модернистского романа речевые кластеры отражают тенденцию к примитивизации речи, к активизации в ней спонтанных проявлений, высокоавтоматизированных компонентов (окказиональных клише)» [5, 100]. Наблюдаемый сегодня научно-технический «взрыв» акцентирует внимание общества на активном поиске новых данных в любой области – научных открытий, модных трендов, новых произведений искусства, технологических решений и т.д. В результате этого смещается «позиция наблюдателя» в области искусства и культуры в целом. Культура и процессы в ней рассматриваются не с точки зрения историзма, а из «сегодня» во «вчера» (ретроспекция), присутствия «завтра» в понятии «сегодня». Некоторые исследователи стали использовать в этом контексте термин «культура повседневности». По выражению Вл. Лукова «...главное свойство этой рождающейся культуры – тяга к сегодняшней новости, будь то новая мода, новые лекарства, новости политики, новые религии, новые научные открытия» [6,с.37]. Влияние искусства и его методов на развитие культуры в целом помогает снизить скорость энтропийных процессов, обуславливаемых сверхдинамичным скачком научно-технического прогресса. Но противостоять этим явлениям становится всё труднее, сложнее избегать обратного влияния на культуру и искусство со стороны прагматизма и утилитарности, поставленных в качестве приоритета в развитии современной цивилизации. В этом влиянии произведения искусства становятся ничем иным, как товаром. Эстетический уровень катастрофически снижается и «товарный вид становится пародией на

эстетическую видимость» [1,с.27]. Китч в искусстве доводит его принципы до абсурда и крайности, когда «восприятие художественных качеств продукта частично вытесняется восприятием имиджевых характеристик товара» [8,с.39]. В результате возникает некий ресентимент, дающий право называться творчеством и искусством всему безобразному и пошлomu. Жан Бодрийяр метко заметил по этому поводу: «Ressentiment составляет последнюю стадию истории искусств, подобно тому, как он составлял последнюю стадию генеалогии морали (согласно Ницше)» [3].

Можно с определенной долей уверенности говорить о теснейшей связи и взаимном влиянии методов развития в искусстве и методики общекультурного развития. Функциональность искусства проявляется на нескольких уровнях существования культуры в социуме. Однако, изменение условий существования общества также вносит серьезные коррективы в методологию искусства и в его роль в системе современного мировосприятия.

Литература

1. **Адорно, Т.** Эстетическая теория. – М.: Республика (Философия искусства), 2001. – 527 с.
2. **Белый, А.** Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и прим. Л. А. Сугай. – М.: Республика, 1994. – 528 с.
3. **Бодрийяр, Ж.** Эстетика утраты иллюзий [Электронный ресурс] // Портал ArtPages. – Режим доступа: <http://artpages.org.ua/bukvi/jan-bodriyar-estetika-utrati-ill-ziy.html> (дата обращения: 24.06.2014).
4. **Бэкон, Ф.** Сочинения: В 2 т. М., 1977–1978; Т. 2
5. **Капитонова, Н.С.** Синтаксические кластеры как речевое средство отражения повседневности в романе Дж. Джойса «Улисс» // Вестник Челябинского Государственного университета. 2013. № 2 (293). Филология. Искусствоведение. Вып. 74. С. 100–104.
6. **Луков, Вл.** История культуры и проблема времени / Знание. Понимание. Умение, Мос. Гуманит. Университет, –2006, №3, с. 34–38.

7. **Таганов, О.** К проблеме художественного и научного творчества // Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського: Музично-творчий процес: наукові рефлексії. – К., 2008. – Вип. 72. – С. 43–49

8. **Хохлова, Е.** Культурные условия столкновения искусства и рынка. арт-бренд на современном рынке искусств // Journalofscientificresearchpublications № 4 / 2013, с. 31–41

9. **Edward A.Smith, Jr.** Effects-based Operations. Applying Network-centric Warfare in Peace, Crisis and War, Washington, DC:DoD CCRP, 2002

References

1. AdornoT.Esteticheskayateoriya (Aesthetical theory).– М.:Respublika(Filosofiya iskusstva), 2001. – 527 p.

2. Belyy A. Simvolizm kak miroponimanie (Symbolism as world understanding) / Sost., vstup. st. i prim. L. A. Sugay. – М.: Respublika, 1994. – 528 p.

3. Bodriyyar Zh. Estetika utraty illyuziy (Aesthetics disillusionment) // PortalArtPages. – Availableat: <http://artpages.org.ua/bukvi/jan-bodriyar-estetika-utrati-ill-ziy.html> (Accessed 24 June 2014).

4. Bekon F. Sochineniya (Works): in 2 vol. М., 1977–1978; Vol. 2

2. Kapitonova N.S. Sintaksicheskie klasteri kak rechevoe sredstvo otrazheniya povsednevnosti v romane Dzh. Dzhoysa «Uliss» (Syntax clusters as verbal reflect-tool of routine in J. Joys «Uliss») //Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo universiteta. 2013. No 2 (293). Filologiya. Iskuststvovedenie. Issue. 74. pp. 100-104.

3. Lukov Vl. Istoriya kultury i problema vremeni (The history of culture and problem of time) / Znanie. Ponimanie. Umenie, Mos. Gumanit. Universitet, –2006, №3, pp. 34-38.

4. Taganov O. K probleme khudozhestvennogo i nauchnogo tvorchestva (To the problem of artistic and scientific creativity) // Naukoviy visnik NMAU im.P.I.Chaykovskogo: Muzichno-tvorchiy protses: naukovy refleksiі. – К., 2008. – Issue. 72. – pp. 43-49

5. Khokhlova E. Kulturnye usloviya stolknoveniya iskusstva i rynka. Art-brend na sovremennom rynke iskusstv (The cultural conditions of impact of art and market.

Art-brand in the contemporary market of art) / Journal of scientific research publications № 4 / 2013, pp. 31-41

6. Edward A. Smith, Jr. Effects-based Operations. Applying Network-centric Warfare in Peace, Crisis and War, Washington, DC: DoD CCRP, 2002

Taganov O. N., Candidate of Sciences (Study of art), Associate Professor of the Department of Philosophy and Culture, Institute of in absentia and controlled from distance education of National University of Shipbuilding after Admiral Makarov (Ukraine, Mykolaiv), oltag@i.ua

The methodical functions of arts within evolution of culture

The process of evolution of culture is composed of a set of development spheres that make up the concept of culture. Each of them has a certain effect on holistic development, has its own methods of understanding the world and solving typical problems. Art is one of these ones. Methods of revealing the world through art methods combine the scientific and religious thinking. They are expressed through the principles and methodology of the creative act when creating a work of art. Art combines a number of features that facilitate the preservation, enhancement and transmission of all the accumulated knowledge of culture media. In modern conditions of society it is found a powerful impact on traditional cultures and tending for unification of them. Problems of interaction between different levels of art, culture and society are discussed in this article.

Keywords: culture, art, method, function, impact, development.

Таганов О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри філософії та культурології Інституту заочної та дистанційної освіти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Україна, Миколаїв), oltag@i.ua

Про методичні функції мистецтва у розвитку культури

Процес розвитку культури складається із сукупності розвитку сфер, що становлять поняття культури. Кожна з них надає певний вплив на цілісний розвиток, має власну методику пізнання світу і вирішує характерні завдання. Мистецтво – одна з цих сфер. Методи пізнання навколишнього світу через

мистецтво поєднують в собі методи наукового і релігійного осмислення. Вони виражаються через принципи і методику творчого акту при створенні твору мистецтва. Мистецтво поєднує в собі низку функцій, що сприяють збереженню, примноженню і передачі всього накопиченого багажу знань носія культури. В сучасних умовах розвитку суспільства виявляється япотужний вплив на традиційні культури і прагнення до їх уніфікації. Проблеми взаємодії різних рівнів мистецтва, культури та суспільства розглянуті в даній статті.

Ключові слова: *культура, мистецтво, метод, функція, вплив, розвиток.*