

Л. М. Кетова

К вопросу о феномене художественной культуры

L. M. Ketova

To the Question of the Phenomenon of Artistic Culture

Несмотря на наличие фундаментальных исследований в области эстетического и художественного воспитания и образования (В. С. Библер, Ю. Б. Борев, Д. Б. Кабалевский, М. С. Каган, Н. И. Киященко, Л. Н. Коган, Б. Т. Лихачев, Б. М. Неменский и др.), работ в области теории и практики преподавания мировой художественной культуры в школе и вузе (В. Л. Бенин, Л. М. Ванюшкина, Е. Д. Жукова, А. В. Копылова, Л. М. Мосолова, Л. М. Предтеченская, Л. А. Рапацкая, Ю. П. Солодовников и др.), сам феномен художественной культуры не получил однозначного определения. Художественную культуру ряд авторов рассматривает как некую «подструктуру» культуры. Художественная культура при этом предстает как некое подсистемное образование разного «подчинения».

Л. Н. Коган склонен связывать художественную культуру с культурой духовной, Н. И. Киященко полагает, что художественная культура подчинена эстетическому целому более высокого порядка, М. С. Каган рассматривает художественную культуру как вполне самостоятельную, но «промежуточную» область культуры, возникшую между духовной и материальной ее формами¹.

Несмотря на разные подходы к определению и пониманию художественной культуры, большинство исследователей признают целостность и ценностную природу ее феномена.

В анализе феномена художественной культуры, который должен подвести к пониманию специфики содержания дисциплины «Мировая художественная культура» и методов ее преподавания, мы опирались на работы М. С. Кагана, М. А. Маниковской, Л. М. Мосоловой, Л. А. Рапацкой и др.

Феномен художественной культуры и ее место в культуре в целом связано с различиями между материальной, духовной и художественной формами деятельности. В художественном творчестве духовное и материальное органически сливаются, проникают друг в друга, образуя нечто третье. Эту духовно-материальную целостность и называют художественностью. Художественное творчество – это мышление в материале, то есть мышление посредством слова, цвета, пластики, звука. Именно поэтому такое мышление нельзя перекодировать, то есть перевести на другой материальный язык, нельзя пересказать ни словом, ни языком другого искусства.

Вот почему восприятие произведений художественной культуры невозможно без освоения «художественного языка».

Художественную культуру нередко отождествляют с искусством. Так в словаре «Эстетика» под редакцией А. А. Беляева художественная культура определяется как «совокупность художественных ценностей, а так же исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в обществе. В качестве синонима культуры художественной иногда употребляется понятие «искусство»². Данное определение явно заужено.

В последнее время в философии и эстетике происходит осмысление художественной культуры как определенного феномена, не тождественного искусству. Художественные произведения создают свое специфическое бытие в пространстве культуры, порождают отношения, в которых они репрезентируются, воспринимаются, присваиваются людьми. Исходя из признания собственного бытия художественных произведений, даются и определения понятия «художественная культура».

¹Каган, М.С. Эстетика как философская наука / М.С. Каган – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 554 с.

²Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов в сотрудничестве с В.В. Семеновым – М.: Академкнига – Добросвет, 2003. С. 68.

Так, по мнению М. А. Маниковской, «взаимообусловленная целостность отношений производства и потребления художественных ценностей – есть художественная культура»³.

Целостность художественной культуры как системы обусловлена ее элементами: искусством, художественным производством и художественным потреблением. Ядром этой системы выступает искусство, которое должно быть произведено не для самого себя, а для публики, то есть для потребления и восприятия. Искусство находится в эпицентре, оно является «зеркалом», самосознанием культуры и способом ценностного постижения мира.

Художественную культуру необходимо отличать от культуры эстетической. Эстетическая культура обнаруживает себя и в художественной культуре и во всех других сферах деятельности.

Эстетическая культура выражает универсальность, повсеместность проявления эстетической активности людей, художественная же культура есть специфический вид его продуктивной деятельности. Следовательно, ее можно определить как «совокупный способ, продукт и принцип организации художественной деятельности»⁴.

Художественная культура охватывает все отрасли художественной деятельности (словесную, музыкальную, театральную, изобразительную и т.п.), включает в себя все процессы, протекающие «вокруг» искусства (создание, хранение, восприятие, и т.д.), и процессы, обеспечивающие его успешное функционирование (воспитание художников, публики, критиков).

Поэтому нельзя не согласиться с логикой М. С. Кагана, когда он говорит, что «не может существовать эстетического образования и обучения, существует только эстетическое воспитание. Тогда как художественное воспитание не сводится к формированию художественного вкуса, а включает в себя и соответствующее образование, и специализированное обучение»⁵.

Функции художественной культуры, как и функции культуры в целом, определяются тем, что она живет в пространстве и во времени.

Художественная культура многофункциональна. Ее первая функция – это функция передачи социального опыта. Как отмечал Д. С. Лихачев, памятники художественной культуры выступают средством познания действительности, «драгоценным свидетельством минувшего»⁶.

Одним из характернейших свойств художественной культуры является возможность сохранения и даже некоторой консервации иррациональных составляющих человеческой сущности. И если в материальной сфере опыт предшествующих поколений уже не может служить эталоном для поколений последующих, то в сфере духовной сохранение как можно большего количества интерпретаций и суждений позволяет человеку найти точку опоры в личностном саморазвитии.

Личностное саморазвитие, самоопределение человека напрямую связано с еще одной важнейшей функцией художественной культуры (наряду с регулятивной, знаковой, творческой функциями) – аксиологической. Эта функция двояка. Это сохранение ценностной среды ушедших поколений и, в то же время, включенность субъекта в процесс формирования новой ценностной среды актуальной культуры. Поскольку ценности, господствующие в обществе, как уже говорилось выше, первичны по отношению к педагогическим ценностям, то воспитательное значение художественной культуры видится в возможности пережить и прочувствовать «чужой» душевно-духовный опыт, воплощенный в образах.

В ситуации «переоценки ценностей», поиска ценностных основ для воспитания человека необходимо опереться на уникальный ценностный потенциал мировой художественной культуры, включающий весь спектр общечеловеческих, национальных, этнических и региональных ценностей (смыслосложивших, нравственно-этических, художественно-эстетических и др.).

Функции художественной культуры определяют ее структуру. По мнению М. С. Кагана, художественная культура имеет трехмерное строение⁷. Ее первое измерение – духовно-содержательное: речь идет о специфическом для каждого исторического, этнического и социального типа художественного сознания образного представления о бытии, то есть создаваемой искусством картине мира и месте в нем человека.

³Маниковская, М. А. Искусство – культура – образование / М.А. Маниковская // Философские науки. – 2005. – № 3. С. 106.

⁴Основы теории художественной культуры: учебное пособие / Под общей ред. Л.М. Мосоловой. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. С. 32.

⁵Каган, М.С. Эстетика как философская наука / М.С. Каган – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. С. 31.

⁶Лихачев, Д.С. Письма о добром / Д.С.Лихачев. – СПб.: Logos, 2006. 256 с.

Второе измерение художественной культуры – морфологическое – связано с характеристикой ее особенностей в разных видах искусства.

Третье измерение культуры – функционально-организационное, или институциональное, – охватывает формы организации художественной жизни как систему социальных институтов.

Функциональная организация художественной культуры выражается во взаимодействии основных ее институтов: художественного производства, художественного потребления и художественной критики.

Процесс освоения художественных ценностей представляет собой сложную душевную и интеллектуальную деятельность, которую правомерно рассматривать как процесс сотворчества.

Сотворчество – это способность войти в духовный мир автора и его произведения, как бы заново, для себя, воссоздать, сотворить художественные образы, их смысловое, эстетическое и ценностное содержание. Это посильно только для тех зрителей, слушателей, читателей, которые обладают способностью к синтонии (психологическому сонастраиванию) и эмпатии (перенесению на себя душевных состояний других людей).

Восприятие произведения сопровождается непосредственными ценностными откликами сознания реципиента, которые вызваны впечатлениями от всего художественно-образного строя произведения.

Человек, обладающий развитым художественным вкусом, способен восходить от отдельных показаний эстетических чувств на уровень собственно аксиологических размышлений о заложенных в произведении ценностных смыслах и о художественной целостности самого произведения. Этот процесс восхождения от непосредственных ценностных откликов до размышлений о ценностных смыслах на личностном уровне и можно назвать процессом освоения ценностей художественной культуры.

При восприятии произведений искусства люди часто доверяют только собственной интуиции, природному эстетическому вкусу, эмоциональной отзывчивости. Но этих способностей недостаточно, поскольку для адекватного восприятия произведений искусства необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о «языках» различных видов искусств. Непосредственное восприятие произведения необходимо сочетать с грамотной интерпретацией и оценкой, умением отличать подлинные ценности от «псевдоценностей». Понимание искусства как «зеркала» конкретной культурной эпохи, ее «текста» – сложная, активная и специфическая духовная деятельность, которой необходимо учиться.

Именно этой цели – учить и учиться пониманию и освоению художественных ценностей и служит дисциплина «Мировая художественная культура».

Особенно значимым изучение мировой художественной культуры является для студентов педагогического вуза, будущих учителей всех специальностей, а тем более учителей культурологии. Художественная культура не просто расширяет культурный кругозор, обогащает оптом прошлого, развивает художественный вкус, но и влияет на формирование качеств, профессионально необходимых педагогу (способность к творчеству, эмпатии, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости и др.).