

ИСКУССТВО КАК ОСОБЫЙ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Новоселова М. А.

*Старший преподаватель кафедры философии и социально-гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «Государственный Аграрный Университет Северного Зауралья»
г. Тюмень, Россия*

Аннотация. В данной научной статье исследуется искусство, которое представляет собой новое познание мира, отражающее его законы и ситуационные особенности. Для этого в статье осмысливается универсальный арсенал познавательных средств и приемов, выступающих специфическим аналогом всех других познавательных и духовно-практических процедур. В этих целях в статье через историю искусства осмысливаются реконструкции всех особенностей культурного и иного времени. Выясняется, что через каждый вид искусства за длительную историю его развития вырабатывается своя система средств выразительности, своя специфическая система знаков (символов), характерная для данной этнической, национальной общности людей. На основе историко-культурологического анализа в статье формируются новые познавательные механизмы взаимосвязи науки, культуры и искусства.

Ключевые слова: культура, искусство, художественная культура; художественное произведение; художественная деятельность; художественное сознание; художественный образ; художественный метод.

ART AS A SPECIAL METHOD OF CULTURE KNOWLEDGE

Novoselova M. A.

*Senior Lecturer, Department of Philosophy, Social Sciences and Humanities,
Northern Trans-Ural State Agricultural University,*

Tyumen, Russia

Annotation. This article explores art, which represents a new knowledge of the world, reflecting its laws and situational features. To do this, the article comprehends a universal arsenal of cognitive tools and techniques that are a specific analog of all other cognitive and spiritual-practical procedures. For this purpose, the article through the history of art comprehends the reconstruction of all the features of cultural and other time. It turns out that through each art form for a long history of its development, it develops its own system of means of expressiveness, its own specific system of signs (symbols), characteristic of a given ethnic, national community of people. On the basis of historical and cultural analysis, new cognitive mechanisms of the interconnection of science, culture and art are formed in the article.

Keywords: culture, art, artistic culture; piece of art; artistic activity; artistic consciousness; artistic image; artistic method.

Важной и довольно сложной проблемой культуры современности выступает проблема взаимосвязи науки, культуры и искусства. Поэтому главной целью нашего исследования и является разрешение данной проблемы на основе имеющихся в современной художественной культуре познавательных средств, и приемов и других духовно-практических процедур освоения культурного мира.

Как известно, на заре своего возникновения, искусство было синкретичным, как и сознание первобытного человека. Все формы культуры существовали как единое целое, были взаимосвязаны между собой. Возникновение самых древних художественных произведений принадлежат к эпохе позднего (верхнего) палеолита (20-30 тыс. лет до н.э.). Стремление

выяснить свое место в окружающем мире осмысливается в тех образах, что донесли до нас гравированные и живописные изображения на камне из Бурделя, Эль Парнало, палеолитические «Венеры», живопись и петроглифы (изображения, выбитые, выцарапанные или высеченные на камне) пещер Ласко, Нио, Альтамыры, наскальное искусство Северной Африки и Сахары. Эти изображения первобытного искусства были включены в сложную систему выразительных возможностей художественного осмысления действительности. Круг тем, сюжетов той поры позволяет реконструировать все особенности культуры того времени. Изменения в разительных средствах искусства палеолита, мезолита, неолита очень ярко демонстрируют изменения в культуре в целом.

Постепенно из единого целого стали выкристаллизовываться отдельные виды искусства: архитектура, танец, музыка, литература, прикладное искусство и т.д. И каждый вид искусство при этом совершенствовал свой язык. Вырабатывались свои особенности, традиции, формировавшие внятные для восприятия знаковые особенности того или иного вида искусства для определенной общности людей. Наиболее ярко это видно в становлении доминирующих этапов и элементов в истории европейской культуры [5; 6]. Эти этапы в развитии культуры были представлены в следующей последовательности: архитектурный, скульптурный, живописный, театральный, музыкальный, литературный и кинематографический. Необходимо отметить, что в различные культурно-исторические эпохи на первый план выдвигались те виды искусства, которые наиболее полно выражали данный период. Так, можно выделить архитектуру Древнего мира, скульптуру Античности, живопись Возрождения, театр эпохи Просвещения, лидирующие позиции музыки в мире искусства XVIII – XIX вв., а также киноискусство XX в..

Если сравнить выразительные приемы в архитектуре, скульптуре, живописи, театре, музыке, оказывается, что в разных ареалах, в разные периоды возникают свои типичные знаковые структуры, свои выразительные средства,

присущие лишь данной этнической, национальной общности, которые в своем динамическом изменении выражают также временные характерные особенности. Например, мы легко декодируем музыку средневековья, нового времени. Но также хорошо мы осознаем отличия, скажем, дальневосточной, африканской или европейской музыки. Таким образом, наряду с диахронными изменениями, в выразительных средствах знаковых сочетаниях каждого конкретного вида искусства всегда присутствует и синхронные отличия. По мере становления каждого отдельного вида искусства усложнялись средства выразительности, знаковые особенности каждого конкретного искусства становились все более емкими, их семантика была открыта для восприятия лишь тех, кто был вовлечен в бытование данного художественного осмысления культуры. Это достаточно наглядно осознается при столкновении с далекой художественной культурой. Неподготовленному европейцу достаточно сложно воспринять индийскую музыку или танец, которые, как книга, легко читаются человеком, выросшим в этой культуре. Впрочем, и в одной культуре существуют разные уровни и формы искусства, доступные лишь для тех, кто «изучил» его «знаковую систему». Скажем, поклонник джаза не всегда может полноценно воспринять симфоническую классическую музыку или наоборот.

Диапазон видовых и жанровых возможностей освоения мира в искусстве необъятен: от эмоционального освоения до рационального, близкого научному, в словесных жанрах; от утонченного, «рафинированного», далеко отлетевшего от жизни художественного вымысла до самых «приземленных» образных решений; от духовных до предметно-практических форм освоения действительности. Выразительные возможности, функции и место искусства зависят от характера используемых для этого материальных средств. Их основное различие состоит в пространственно-статическом характере одних (камень, глина, дерево, металл, рисунок, цвет), процессуально – вне пространственным характере других (вербальный и невербальный язык) и пространственно-временном, пластико - динамическом – третьих (тело человека и его экранные изображения). Соответственно, исторически сложились три

группы искусств: изобразительные (живопись, скульптура, графика, художественная фотография), словесно-музыкальные (литература, ораторское искусство), сценические и экранные (танец и искусство актера, режиссера, сценографа, оператора). В каждой из этих трех групп различаются тоже три способа формообразования: художественный образ может строиться на воссоздании чувственно-воспринимаемого облика предметов и явлений действительности, или он оказывается неизобразительным, т.е. выражает духовное содержание особым языком, конструируемым специально для этой цели, или он сочетает так или иначе оба способа построения образа. Исходя из этого, можно определить особенности образной ткани в каждом виде искусства. В изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура, художественная фотография) образ выступает в форме прямого изображения видимого мира, сколь бы условно оно в тех или иных случаях ни было. Он является представлением художника, поскольку в нем воплощаются мысли, чувства и множество наблюдений самого художника.

Виды искусства в совокупности передают все богатство человеческого общения. Поэтому так многообразен и неповторим их язык. Образное решение в любом виде искусства связано не только с эмоциональным, конкретно-чувственным опытом действующего поколения людей, но и с общезначимыми культурными символами, ценностями, традициями, оставленными предшествующими поколениями. В декоративно-прикладном искусстве художник применяет ритмичное чередование соотношения цвета и формы. Музыкальный образ создается на основе мелодии, интонации, ритма. Кинематограф использует такие специфические средства художественной выразительности, как монтаж, крупный план и здесь рядом с традиционными приемами соседствуют новаторские, стремящиеся организовать художественный материал в соответствии с новым, конкретно-историческим содержанием. Многообразие способов отражения и освоения мира в искусстве свидетельствует о потенциях искусства как специфической духовно-практической формы.

Таким образом, каждый вид искусства за длительную историю развития выработал свою систему средств выразительности, свою особую, специфическую систему знаков, которые автор, создатель художественного произведения, должен освоить, и на основе усвоенного и освоенного внести свои, новые приемы. Однако нововведения всегда связаны с единой системой, ее закономерностями и спецификой. По мере усложнения этой системы ее декодировка требует необходимой подготовки воспринимающего. Нельзя, не освоив данный язык конкретного искусства, понять смысл произведения. Вот почему необходима подготовка не только для его создания, но и для восприятия искусства.

В современном культурологическом знании искусство рассматривается как элемент процесса самопознания и смыслообразования, как отражение, где человек узнает и познает самого себя [3; 7]. Искусство является одним из определяющих факторов формирования и развития сущностных сил самого человека и человеческого способа бытия. История о человеке, увидевшем себя, точнее, свое отражение в воде, имеет глубокий философский подтекст. Человек осознал себя тогда, когда увидел свое отражение в воде.

Художественное произведение – это не источник употребления, некая вещь, а носитель значения – смысла. Искусство предлагает модель ситуации избавленной от нагрузки физиологии и отличается от сильной эмоциональности тем, что данные эмоции возникают по поводу смысла, а не просто так (катарсис). Искусство – это пространство смыслов, оно не материально, но объективно и реально. Субъективна та форма, с помощью которой человек интерпретирует смысл искусства. Если смысл понимается как знак, то любой знак приобретает смысл при сопоставлении с другими знаками, т.е. необходимо выстроить контекст, в рамках которого возможно прочесть послание, зашифрованное художником. Существует огромный контекст искусства, язык которого потенциально доступен всем, но понятен далеко не

многим. Язык символов формируется в процессе исторического развития культуры.

В искусстве познание осуществляется через индивидуально-неповторимое видение мира. Здесь своеобразие индивидуальности художника непосредственно отражается на продукте художественно-творческой деятельности. Художественное сознание способно не только генерировать общественные идеи и идеалы, но и действовать, не сообразуясь с правилами наличного общественного сознания, и даже противоречить им. Когда всеобщее перестает быть для индивидуального эталоном общественного интереса, тогда индивидуальное, стремясь вырваться из атмосферы давления общих форм, способно предвидеть новые идеи и идеалы, назревающие в общественном сознании эпохи.

Искусство есть принципиально иное познание мира, отражающее как его законы, так и ситуативные особенности. Поэтому оно и обладает «всеохватывающим» арсеналом познавательных средств и приемов, которые выступают специфическим аналогом всех других познавательных и духовно-практических форм. Искусство обладает обобщающей способностью, которая выражается в изображении искусством деятельности людей в сфере труда, общественной жизни, познания как таковых, безотносительно к той или иной конкретной его форме, в сфере разнообразного и единого ценностного осмысления мира и его изменения в идеальных проектах - именно так искусство реализует свою функцию самосознания культуры. Но по этой же причине оно должно выполнять ее и по отношению к самому себе. Произведения искусства становятся рефлексией культуры, т.е. становятся собственным самосознанием.

Искусство – это познание мира с помощью мифологем. Мифологема – есть составной элемент мифологического сюжета. Мифологическое то, что Карл Густав Юнг называл архетипом, дает человеку возможность понимать символы и образы природы. Художественная культура представляет собой самопознание, миропонимание культуры, его зеркало. Человек осознал себя

тогда, когда увидел свое отражение в воде, как в зеркале. Не случайно китайцы изображают себя стоящими на мосту и отраженными в воде. Это означает, что человек прошел свой путь до середины. Он смотрит и видит свое отражение в бесконечности, где верх есть низ. А его отражение в воде беспристрастное, безупречное, холодное, и человек знает, что плюнуть в воду нельзя, а если он это сделает, то получится, что он плюнет в самого себя, и тогда его изображение растворится. Мы не знаем главного – наших истоков. Они прячутся от нас, где то в глубине веков. И когда мы смотрим на картину мамонта, нарисованную на стене пещеры, то не можем знать, кто ее нарисовал и зачем. Мы можем удивляться, глядя на наскальную живопись, но отвечать себе на этот и другие вопросы почти нереально. Каждому произведению искусства предшествует труд художника, а воспринимается оно трудом читателя, слушателя, зрителя. Произведение искусства оказывается центральным звеном, в котором заключены все тайны и специфика искусства, в свою очередь оно является ядром художественной культуры.

Литература

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. /М.М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1990. - 543с.
2. Бердяев Н.А. Смысл творчества. /Н.А. Бердяев. - М.: Издательство «Правда»,1989. - 608с.
3. Волкова П. Мост через бездну. /Паола Волкова. - М.: Зебра Е, 2015. – 240с.
4. Выготский Л.С. Психология искусства./Л.С. Выготский. - М.: Искусство, 1986. – 573с.
5. Каган М.С. Искусство в системе культуры. /М.С. Каган. - Л.: Издательство «Наука», 1987. – 272с.
6. Куренкова Р.А. Эстетика. /Р.А. Куренкова. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368с.
7. Щербинин М.Н. Искусство и философия в генезисе смыслообразования. /М.Н. Щербинин. – Тюмень.: Вектор Бук, 2001. – 111с.