

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКУССТВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЕГО ВОСПРИЯТИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИУМ

Амельченко А.А.

*Амельченко Анна Александровна – бакалавр,
кафедра общей и педагогической психологии,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск*

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению разнообразных подходов к исследованию восприятия произведений искусства и культурной продукции и их возможному воздействию на аудиторию. Особое внимание уделяется изучению произведений искусства исходя из теории тотального социального факта, то есть рассмотрению искусства в многообразии, включая культурно-исторический контекст и связь участников взаимодействия: исполнителя, произведения искусства, аудитории и общества в целом. Отмечается возникающая определенная тенденция, проявляющаяся в попытках структурировать поле исследования и желании «изучать искусство в целом».

Ключевые слова: искусство, воздействие и восприятие искусства, произведения искусства, теории исследования искусства.

Эстетические взгляды личности являются неотъемлемой составной частью ее мировоззрения и выступают значимым показателем духовного развития человека. Культурные факторы влияют на самые разнообразные стороны социальной, психологической, экономической и политической жизни общества. Искусство в настоящее время выступает не только как результат, но и как одно из существенных требований развития социума. Искусство по причине своеобразной природы значительно воздействует на все сферы сознания и деятельности людей. Таким образом, исследование искусства дает незаменимый материал, необходимый для выводов о состоянии развития духовной культуры современного общества.

Существуют различные подходы, с помощью которых можно изучать художественное содержание культурной продукции, однако в настоящее время чрезвычайно мало прямых рекомендаций по поводу того, как оптимально изучать эстетическое и многозначительное содержание произведений искусства.

Одни исследователи убеждены, что изучать нужно лишь то, что извлекают из произведений искусства индивиды, другие считают, что изучаться могут лишь объективные, просчитываемые феномены, а такие понятия, как креативность, гениальность, эстетическое удовольствие вовсе не являются предметом исследований [4]. Однако стоит отметить, что всякое знание является частичным, поскольку зависит и исходит от конкретной точки зрения и уровня рассмотрения, поэтому ответы, которые находят в своих работах исследователи, главным образом обуславливаются вопросами, которые они прежде ставят перед собой [5].

Рассмотрим основные подходы к исследованию произведений искусства и культурной продукции. Для начала обратим внимание на отражающий подход. В его основании лежит общее положение о том, что искусство – это зеркало общества, следовательно, оно полностью порождается и определяется обществом [7].

Е. Хельсингер полагает, что выдающиеся художники держат руку на пульсе своего времени и способны в своих работах отразить «великую правду» сегодняшнего дня [8], в то время как В.Я.Левенталь, напротив, утверждает, что рефлексивный механизм заложен в популярности самого произведения искусства и что именно аудитория определяет, резонирует ли данное произведение с обществом [3].

Как отмечает В. Грисвольд, следует помнить о том, что искусство – это искаженное зеркало, ошелешивающее одни аспекты реальности, принижающее другие, изменяющее третьи, а четвертые оставляющее и вовсе в стороне. Задача же исследователей состоит в выяснении того, почему подобное отражение реальности, часто искаженное, происходит именно данным путем, а не каким-либо другим [7].

Однако как создатели, так и аудитория формируют объект искусства и его значение таким образом, что довод о непосредственном отражении искусством общества становится весьма проблематичным [1].

Следующий рассматриваемый подход – формирующий. Теории, которые относятся к нему, объединяет предположение, что искусство в значительной степени влияет на общество и обладает способностью «нести идеи в массы» [2]. Подобно отражающему, формирующий подход изображает отношение между обществом и искусством простым, прямым и непосредственным. В большинстве случаев теории здесь отмечают отрицательное влияние искусства на общество [2].

Однако аудитория состоит, все же, из сознательных и мыслящих людей, в то время как многие представители формирующего подхода достаточно обще и абстрактно говорят о формировании общества, но не о самих реальных аудиториях, как если бы идеи напрямую «впрыскивались» в головы людей.

Не стоит забывать и о включении понятия смысла в исследования искусства. Подобный подход, а именно, исследование искусства, направленное на смысл, описан Р. Айерманом. Значение категории смысла заключается в том, что она дает возможность выражать коммуникативную природу искусства, проявляющуюся в значительной открытости произведения искусства и культурной продукции к множественности интерпретаций вследствие множественности участников взаимосвязи [6].

Так как искусство выступает типом коммуникации, аудитория привлекается в сам процесс создания смысла. Вместе с тем зритель предполагает наличие определенного смысла в произведениях искусства, который проявляется в виде зашифрованного сообщения или передается с помощью создания чувств, эмоций и переживаний [6].

Наконец отметим, что связь между обществом и искусством, вероятно, не является непосредственной, и искусство не только отражает модели поведения в обществе или же формирует их. Описанным выше подходам В. Грисвольд противопоставляет модель «культурного алмаза», имеющего четыре вершины: само произведение искусства, создатели искусства, аудитория и общество, при этом каждая из вершин связана с тремя остальными [7]. Чтобы изучать произведение искусства, стоит принимать во внимание большинство существующих видов связей. То есть стоит говорить о необходимости единовременного рассмотрения проблемной области, а значит, достижении наибольшей объективности исследований.

С производственной стороны, условности отношений и техники художественного мира сильно влияют на содержание самих произведений, которые, прежде чем попасть к потребителю, проходят фильтровку через распределительные системы, где и определяется, достигнет ли данный продукт аудитории, и если да, то какой именно аудитории [7]. Со стороны же потребления/восприятия культурных продуктов, «алмаз» напоминает о том, что произведение воспринимается не обществом в целом, но разнообразными конкретными аудиториями, которые имеют значительное различие, как по типу потребления, так и по смыслу, который они из него извлекают. Кроме того, не следует вырывать произведение искусства и из его социального контекста и не следует игнорировать анализ произведения как такового.

Таким образом, в последнее время возникает определенная тенденция к синтезу разнообразных направлений и подходов, которая проявляется, в частности, в попытках структурировать поле исследования и желании «изучать искусство в целом», охватывая при этом наибольшее количество граней того социального феномена, что отражается в «культурном алмазе». Рассмотрение искусства в многообразии является целью на пути к составлению цельной теории в рассматриваемой области и последующего ее расширения. Только в объединении разных аспектов возникает мир искусства, основным элементом которого является произведение искусства.

Список литературы

1. *Горностаева М.В.* Искусство как социологическое явление: О некоторых современных концепциях в мировой социологии искусства // Социс, 2004. №4. С. 84-89.
2. *Дуков Е.В., Жидков В.С., Осокин Ю.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А.* Введение в социологию искусства: Учебное пособие для гуманитарных вузов. СПб.: Алетейя, 2001. 256 с.
3. *Шестаков В.П.* Мифология XX века: Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры» / В.П. Шестаков. М.: Искусство, 1988. 224 с.
4. *Перов Ю.В.* Художественная жизнь общества как объект социологии искусства / Ю.В. Перов. М.: Транзиткнига, 2004. 188 с.
5. *Мосс М.* Социальные функции священного: избранные произведения: пер. с фр. / М. Мосс; под общ. ред. И.В. Утехина. СПб.: Евразия, 2000. 448 с.
6. *Фень Е.Г., Айерман Рон.* К социологии искусства, ориентированной на смысл // Социологическое обозрение, 2010. Т. 9. № 2. С. 75-81.
7. *Griswold W.* Cultures and Societies in a Changing World / W. Griswold. London, 1994. 15 p.
8. *Helsing E.* Turner and Representation of England / Landscape and Power. Chicago, 1994. P. 103-125.