

УДК 130.2

Творчество как способ социокультурной трансформации

Терехина Юлия Алексеевна

Аспирант,

кафедра мировой культуры,

Институт международных отношений и социально-политических наук,

Московский государственный лингвистический университет,

119454, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 71;

e-mail: j.teryokhina@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются функции художественного творчества в процессе культурных трансформаций общества. Исследование творчества не ограничивается изучением условий возникновения, процесса созидания, строения продуктов творческой деятельности, а распространяется и на их самостоятельную жизнь в обществе, ради которого они создавались. Культурная среда как динамичное образование меняется одновременно с социальным сознанием общества и каждой отдельной личности. Обосновывается значимость произведений художественной культуры в формировании эстетического сознания и становлении ценностных ориентаций личности, побуждающих к изменению реальности. Анализируется влияние творческих механизмов на изменение общественного сознания и культурную динамику в целом. В изучении социума большое значение имеет выявление взаимосвязей между принципами творческой деятельности и историко-культурной ситуацией, представлениями эпохи о ценности личности и чертах ее индивидуальности. Исследование проводится с позиций деятельностной трактовки культуры. Структурно-функциональный анализ социокультурной реальности дополняется ее системным рассмотрением. Основной вывод состоит в возможности рассмотрения искусства и художественного творчества как социокультурного проекта, преобразующего социальную действительность своего времени на основе новых ценностей. Обосновывается необходимость рассмотрения художественной культуры как подсистемы целостной метасистемы бытия во взаимосвязи с культурой, обществом, природой и человеком для объяснения процессов культурной динамики.

Для цитирования в научных исследованиях

Терехина Ю.А. Творчество как способ социокультурной трансформации // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 2А. С. 546-553.

Ключевые слова

Творчество, реальность, культурная форма, ценности, эстетическая культура, эволюция и традиции, духовная культура, культурная система, функции искусства, стиль.

Введение

Человек как продукт культуры формируется в процессе его социализации и инкультурации, и искусство принадлежит к социальному институту, играющему одну из главных ролей в этом процессе. Данный механизм представляется как осмысление человеком эталонов взаимоотношений в соотнесении себя с художественными образами. М.С. Каган положил классификацию культуры на материальную и духовную в основу своей системной модели культуры, дополнив ее при этом художественной культурой. Э. Маркарян критически отнесся к этой концепции Кагана, поскольку, по мнению ученого, художественная культура функционирует как особый программирующий механизм воздействия на сознание людей и поэтому всецело включается в сферы духовной культуры и духовного производства. «Критерием различения элементов материальной и духовной культуры можно считать выполнение ими двух генеральных функций – преобразования биофизической среды, в том числе и самого человека, или воздействия на психику людей с целью регуляции их поведения... Реальные функции, которые выполняют произведения искусства в общественной жизни, в том и состоят, чтобы средствами художественных образов формировать эстетическое начало в людях как специфический канал регуляции их деятельности путем выработки определенных идеалов и устремлений...» [Маркарян, 1983, 74-75].

В подобном ключе трактует функциональную роль искусства в жизни общества А.Я. Флиер, когда вводит понятие «социальный мимесис» [Флиер, 2014, www]. Так обозначается способ обучения человека желательному социальному поведению, когда люди подражают культурным героям, воспроизводя их образ действий в схожих жизненных обстоятельствах. Трансформация культуры происходит в том числе под влиянием художественного творчества, стремящегося к новой интерпретации и улучшению привычных эталонов. Ученый определяет символическую культуру как особый, ценностно ориентирующий индивида мир образов, создаваемых человеком в дополнение к эмпирически наблюдаемым формам Бытия [Там же]. Это опыт выстраивания знания о внешнем мире по аналогии с наблюдаемым устройством внутреннего мира сообщества.

Личностный смысл как условие восприятия

Нужно уточнить, что художественное творчество – это не только знание. Художественная деятельность – это также проект, проявление ценностных ориентиров и общение в диалоге с воспринимающим субъектом, дающим свою интерпретацию произведения. Интерпрета-

ция выводит функцию искусства за пределы описания бытия. Это не только постижение универсума, но и самого себя в нем. Искусство способствует становлению самосознания и самоопределению человека, поскольку обращается в своих образах к воображению каждого, требует интерпретации в соответствии с личным опытом. «Люди постоянно борются не просто за то, чтобы понять, что означает текст, но за то, чтобы заставить его значить нечто, связанное с их собственной жизнью, опытом, потребностями и желаниями. Один и тот же текст имеет разное значение для разных людей, в зависимости от того, как он будет интерпретирован. Разные люди обладают различными интерпретативными ресурсами и различными потребностями. Текст может значить что-то в контексте опыта и ситуации определенной аудитории. Важным также является то, что не определяют заранее, как текст должны быть использован или какие функции он будет выполнять. Он может использоваться по-разному разными людьми в разных контекстах» [Шапинская, 2016, www]. Любой текст сводится к жизненным вопросам, и, очевидно, человек в своем впечатлении от произведения «считывает» то, что актуально для него и близко его жизненному опыту. В этой связи трудно согласиться с объяснением механизма действия искусства как средства обучения простым подражанием культурным героям. Воплощенные в образах примеры должного поведения не будут поняты, если искусство не связано с жизненным смыслом конкретного субъекта. Искусство как текст – не способ преподнесения истины, а инструмент ее извлечения из собственного восприятия жизненного опыта [Мамардашвили, 1992, 155-163].

Творчество в широком смысле слова можно понимать как человеческую способность созидать на основе познания новую реальность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям. «Поскольку новое... возникает вследствие сознательных усилий, напряжения воли, оно изначально нагружено смыслами и значениями... Поэтому творческую новизну нельзя рассматривать как нечто формально иное, нейтральное по отношению к установкам и приоритетам человеческой активности... Субъект творчества не просто комбинирует готовый природный и культурный материал, но перевоплощает его силой духа, беря на себя ответственность за творение мира, и вводит новое бытие в уже существующее пространство культуры, опирающейся на определенную систему норм, ценностей и идеалов... Сотворенная человеком новизна рождается из смысла и цели, из понимания того, во имя чего создается новое бытие» [Лоцилин, Французова, 2002, 63-64].

В этой связи встает вопрос о том, как в определенных исторических условиях происходят процессы порождения, поддержания и изменения социокультурных норм, ценностей, образцов деятельности и взаимодействия людей в различных областях социокультурной реальности. Культурная форма – исходный элемент культурных систем, первообраз, содержащий в себе принципы создания множественных культурных объектов в их конкретно-исторической предметности и особенности их функционирования. Культурная форма как найденный образец решения возникших социальных проблем приобретает особый социальный смысл, пройдя отбор и войдя в систему образов идентичности конкретного общества,

усвоившего новые нормы взаимодействия [Флиер, 1995, 28-29]. Культурная форма лежит в основе и стилевых феноменов. «Стиль есть прямое выражение взаимной опосредованности и всеобщей взаимозависимости элементов формы в системе любого масштаба и любой природы – и художественной, и жизненной: поэтому говорят и о «стиле поведения» личности, и о «стиле научного познания», и о «стиле культуры». Стиль рождается именно там, где есть строго закономерное сопряжение всех элементов формы, необходимое для решения единой идейно-художественной задачи...сам он является качеством формы, прототипом ее строения» [Каган, 1997, 443].

Здесь уместен вопрос, связано ли обновление культурных форм с изменением культурных содержаний. Согласно теории культурной динамики, разрабатываемой А.Я. Флиером, эволюция и традиция сосуществуют в социальной практике, меняя приоритетность в различных ее областях. В частности, в символической подсистеме культуры доминирует устойчивая повторяемость образных схем, поскольку художественное творчество как основная форма выражения эмоционального отношения человека к миру слабо влияет на социальную интеграцию людей. В противоположность этому положению в настоящей статье утверждается, что изменение жизненного содержания требует постоянного самообновления искусства. Как творец культуры, человек выступает в своем отношении к традициям в их воспроизводстве, развитии и целенаправленном преодолении. Традиция – это прежде всего устойчивость формы, в том числе художественной. Новые культурные стилевые формы – отображение мира в его культурном преломлении, сообщающем о переменах во внутренних состояниях, конкретном содержании и соотношении различных подсистем культуры.

Искусство и проект

Обусловленность художественного творчества общественным сознанием означает его связь с новыми мыслями о мире, новыми идеалами. Проектом должного в сфере обыденного сознания являются идеалы, указывая направление деятельности и предлагая ее ценностно-ориентационную основу. Этот род проекта воплощает представление о совершенстве человека и совершенной организации его жизни.

Искусство, оперирующее системой образов, является одним из наиболее эффективных способов проектирования как создания идеальных моделей. Обоснование системы ценностей в искусстве происходит на основе выявления того значения, которое объективная, в том числе социальная, реальность имеет для человека как субъекта определенной культуры. Функция ценностей – в их воздействии на человеческое поведение, общественную жизнь и, таким образом, на развитие культуры в целом. Следует отметить, что эстетическая культура – не самостоятельная область культуры со своими границами. Здесь средой являются природа также, как и социальные отношения и все сферы культуры, изменения которых вы-

зывают и изменения в эстетическом отношении людей к действительности. Эстетическое отношение человека к действительности, являясь формой ценностной ориентации человека в мире, организует способы действий людей и форму создаваемых ими предметов во всех сферах жизни. «Дело в том, что потребление плодов искусства развивает ту самую силу творческого воображения, которая позволяет человеку не просто глядеть на окружающий мир, но видеть его высокоразвитыми человеческими глазами, позволяет ему преобразовать мир в представлении не по личному капризу и не по готовому штампу, а свободно, то есть по законам красоты, считаясь с подлинной всеобщей индивидуальностью вещи... Красота продукта появляется лишь там, где действие совершается сообразно некоторой цели, а не под давлением внешних обстоятельств. Поэтому развитое чувство красоты и выступает как верный критерий свободной реализации цели, выражающей действительную, а не мнимую необходимость, а эстетическое воспитание человека способствует превращению индивидуума из пассивного объекта внешних воздействий, из «винтика» механизма общественной жизни в самостоятельный субъект исторического действия, в творческую индивидуальность» [Ильенков, 2014, 91-92].

Заключение

Конкретные материалы и технологии различных видов искусства превращают формы духовной жизни, представленные в художественных образах, в искусственную реальность, которая становится для человека средой его жизнедеятельности. Эстетическое сознание формируется в ходе распрямления – извлечения из предметов в процессе пользования ими закодированного в них человеческого содержания. Культурные предметы в процессе человеческой деятельности становятся элементами объективной реальности, обретают самостоятельное бытие, становясь средством взаимодействия между людьми.

«Искусство – это самая сложная машина, которую когда-нибудь создавал человек. Хотите – называйте его машиной, хотите – организмом, жизнью, но все равно это нечто саморазвивающееся. И мы находимся внутри этого развивающегося. Как и в языке. Человек погружен в язык, и язык реализуется через человека. Человек создает язык, и язык как коллективная система постоянно взаимодействует с индивидуальным говорящим. Минимальной единицей для появления новых смыслов являются три проявления: Я, другой человек и семиотическая среда вокруг нас» [Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, 1994, 438]. Восприятие произведений искусства – особый тип распрямления. Это призыв к сотворчеству, способ функционирования художественных образов – вовлечение в диалог с создателем образов искусства. Так функционирует культура, переходя из предметного состояния в процессуальное, которое вновь выступает как совокупность различных способов деятельности, технологий освоения различных человеческих качеств.

Библиография

1. Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии. Что там, в Зазеркалье? М.: ЛИБРОКОМ, 2014. 128 с.
2. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб.: Петрополис, 1997. 544 с.
3. Лоцилин А.Н., Французова Н.П. (ред.) Творчество в пространстве и времени культуры. М.: РФО, 2002. 104 с.
4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. 416 с.
5. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983. 284 с.
6. Флиер А.Я. Культура как символическая деятельность: этап становления. // Культура культуры. 2015. № 1. URL: <http://cult-cult.ru/culture-as-a-symbolic-activity-the-stage-of-formation/>
7. Флиер А.Я. Культура как среда: опыт аналитического структурирования // Культура культуры. 2014. № 1. URL: <http://cult-cult.ru/kulitura-kak-sreda-opyt-analiticheskogo-strukturirovaniya>
8. Флиер А.Я. Культурогенез. М.: РИК, 1995. 128 с.
9. Шапинская Е.Н. Эстетические ценности классического наследия в пространстве (пост) современной культуры: теоретическое осмысление и культурные практики // Культура культуры. 2016. № 4. URL: <http://cult-cult.ru/aesthetic-values-of-classical-heritage-in-post-modern-culture/>
10. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. 560 с.

Art as a method of social and cultural transformation

Yuliya A. Terekhina

Postgraduate,
Department of world culture,
Institute of International Relations and Social and Political Sciences,
Moscow State Linguistic University,
119454, 71 Udal'tsova st., Moscow, Russian Federation:
e-mail: j.teryokhina@mail.ru

Abstract

The article focuses on the functions of art and creativity in the process of cultural transformation of society. The study proves the significance of art in the formation of human aesthetic

consciousness and value orientations that encourage changes of society and culture. The author analyzes the impact that creation mechanisms make on social consciousness and cultural dynamics in general. In social and cultural studies, it is important to identify the relation between the principles of creative activity and cultural situation of a particular historical period as well as to specify the value of personality and individuality taken in its historical context. The methods, which are special for structural functionalism, is amplified by system, approach to social and cultural reality. The author deems it necessary to consider art as a system in relationship with culture, society, nature and man in order to explain the process of cultural dynamics. Cultural environment in its dynamics changes together with social consciousness. Art contributes to creating consciousness of a human being as member of society, in accordance with social ideals. The fundamental conclusion of the article claims the possibility of considering art and artistic creativity as a social and cultural project based on new values, which are able to transform the social reality of an epoch.

For citation

Terekhina Yu.A. (2017) Tvorchestvo kak sposob sotsiokul'turnoi transformatsii [Art as a method of social and cultural transformation]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (2A), pp. 546-553.

Keywords

Art, reality, cultural form, values, aesthetic culture, evolution and traditions, spiritual culture, cultural system, functions of art, style.

References

1. Flier A.Ya. (2015) Kul'tura kak simvolicheskaya deyatel'nost': etap stanovleniya. [Culture as a symbolic activity: the phase of development]. *Kul'tura kul'tury* [Culture of culture], 1. Available at: <http://cult-cult.ru/culture-as-a-symbolic-activity-the-stage-of-formation/> [Accessed 14/05/17].
2. Flier A.Ya. (2014) Kul'tura kak sreda: opyt analiticheskogo strukturirovaniya [culture as the environment: the experience of the analytical structuring]. *Kul'tura kul'tury* [Culture of culture], 1. Available at: <http://cult-cult.ru/kulitura-kak-sreda-opyt-analiticheskogo-strukturirovaniya> [Accessed 14/05/17].
3. Flier A.Ya. (1995) *Kul'turogenез* [The cultural genesis]. Moscow: RIK Publ.
4. Il'enkov E.V. (2014) *Ob esteticheskoi prirode fantazii. Chto tam, v Zazerkal'e?* [About the aesthetic nature of fantasy. There, in the mirror?] Moscow: LIBROKOM Publ.
5. Kagan M.S. (1997) *Estetika kak filosofskaya nauka* [Aesthetics as a philosophical science]. Saint Petersburg: Petropolis Publ.

6. Loshchilin A.N., Frantsuzova N.P. (red.) (2002) *Tvorchestvo v prostranstve i vremeni kul'tury* [Creativity in space, time and culture]. Moscow: Russian Philosophical Society.
7. Mamardashvili M.K. (1992) *Kak ya ponimayu filosofiyu* [As I understand the philosophy]. Moscow: Progress Publ.
8. Markaryan E.S. (1983) *Teoriya kul'tury i sovremennaya nauka* [Theory of culture and modern science]. Moscow: Mysl' Publ.
9. Shapinskaya E.N. (2016) Esteticheskie tsennosti klassicheskogo naslediya v prostranstve (post)sovremennoi kul'tury: teoreticheskoe osmyslenie i kul'turnye praktiki [The aesthetic value of the classical heritage in the (post)modern culture: theoretical reflection and cultural practices]. *Kul'tura kul'tury* [Culture of culture], 4. Available at: <http://cult-cult.ru/aesthetic-values-of-classical-heritage-in-post-modern-culture/> [Accessed 14/05/17].
10. *Yu.M. Lotman i tartusko-moskovskaya semioticheskaya shkola* [Yu.M. Lotman and the Tartu-Moscow school of semiotics] (1994). Moscow: Gnozis Publ.