

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2020.46.6.020

Информационно-семиотический подход к пониманию культуры в постижении произведений искусства

Кораблева Мария Дмитриевна

Кандидат культурологии,
доцент кафедры международного бизнеса,
менеджмента и туризма
Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова,
198515, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургское ш., 43;
e-mail: marikoral@mail.ru

Машнина Елена Викторовна

Кандидат культурологии,
доцент кафедры международного бизнеса,
менеджмента и туризма
Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова,
198515, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургское ш., 43;
e-mail: emashnina@mail.ru

Аннотация

В эпоху развивающегося информационного общества информационно-семиотический подход к пониманию культуры представляется авторам статьи особенно актуальным, в частности, в процессе постижения произведений искусства. Воспринимая произведение искусства как закодированное средствами данного искусства информационное сообщение, участник культурного диалога (слушатель, зритель, читатель и т.п.) способен выявить (почувствовать либо смоделировать) основные жизненные смыслы, вложенные в артефакт его автором. Под жизненными смыслами понимается особое интеллектуально-эмоциональное отношение к событиям или явлениям жизни, имеющее социальную значимость. В статье приводится возможная структура жизненных смыслов, передающая три пласта отношений человека к миру: космический уровень (отношение человека к тому, что несоизмеримо выше его), коллективный уровень (отношение человека к другим людям как обществу), личностный уровень (отношение человека к себе и самым близким людям). Представленная структура может стать основой для постижения смыслов художественных, в частности, музыкальных, произведений на уроках в школе или в системе дополнительного образования. Определив уровень смыслов, волнующих авторов произведения, обучающийся сможет конкретизировать и попытаться выразить словами то явление или событие мира, которое имело особую значимость для создателя творческого

продукта, и то чувство, которое привело к созданию произведения. Данное положение подтверждается в статье примерами из учебника музыки для 3 класса общеобразовательной школы.

Для цитирования в научных исследованиях

Кorableва М.Д., Mashnina Е.В. Информационно-семиотический подход к пониманию культуры в постижении произведений искусства // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 6А. С. 169-176. DOI: 10.34670/AR.2020.46.6.020

Ключевые слова

Информационно-семиотический подход, культура, искусство, музыка, жизненные смыслы.

Введение

Среди множества подходов к пониманию культуры, таких, например, как технологический, аксиологический, эвристический, функциональный и др., разработанных исследователями второй половины XX – начала XXI вв. [Круглова, 2005, 31–46], наиболее актуальным, на наш взгляд, именно сегодня, в эпоху неумолимо развивающегося информационного общества, является информационно-семиотический подход, позволяющий рассмотреть любое явление культуры как текст, закодированный с помощью определенной системы знаков. Особенно эффективным представляется такой подход в процессе постижений произведений искусства, в частности, в образовательном процессе. Каждое произведение искусства можно рассматривать как послание из прошлых эпох, в основе которого лежит определенное отношение человека к миру и людям, – иначе – жизненные смыслы. Эти смыслы легче прогнозировать и постигать в процессе коммуникации с художественным произведением, представляя логику и последовательность развития культурно-исторических эпох. И наоборот, постигая жизненные смыслы произведения, чувствуя его стилистику, возможно атрибутировать артефакт, отнести его к той или иной эпохе.

История и сущность информационно-семиотического подхода к культуре и искусству

Основы информационно-семиотического подхода к пониманию культуры в нашей стране были заложены учеными – представителями Тартуско-московской школы – Ю. М. Лотманом, Б. А. Успенским, Б. М. Гаспаровым. Культура как текст рассматривалась в работах Вяч. Вс. Иванова, В. С. Степина, В. Н. Топорова, А. М. Пятигорского, А. С. Кармина и др.

Ю. М. Лотман определял культуру как «совокупность всей ненаследственной информации, способов ее организации и хранения» [Лотман, 2000, 395]. В работе «Культура и взрыв» ученый писал: «Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако исключительно важно подчеркнуть, что это – сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию “текстов в текстах” и образующий сложные переплетения текстов» [Лотман, 2000, 507].

В XXI веке исследования в данной области получили развитие. Философ и культуролог А.С. Кармин подчеркивал: согласно информационно-семиотической концепции, культура есть мир артефактов (продуктов и результатов человеческой деятельности), мир *смыслов*, мир знаков

и представляет собой информационный процесс [Кармин, 2006, 12–24].

Н. И. Курганова отмечала, что информационно-семиотический, или информационно-семиологический подход в трактовке понятия «культура» дает возможность представить культуру в виде системы значений и *смыслов*, выработанных определенным этнокультурным сообществом и репрезентированных с помощью знаковых систем [Курганова, 2007, 33].

Б. А. Успенский подчеркивал, что «культура в широком семиотическом смысле понимается как система отношений, устанавливаемых между человеком и миром» [Успенский, 1994, т.1, 6].

Таким образом, согласно информационно-семиотическому подходу, все явления культуры можно рассматривать как тексты, передающие личностные, или жизненные, смыслы их авторов, т.е. особое эмоционально-интеллектуальное отношение к некоторым явлениям и событиям действительности, причем эти смыслы являются значимыми и для социума.

Искусство как подсистема культуры наглядно демонстрирует свою знаково-смысловую природу. Произведения искусства несут информацию не о столько о самих объектах и явлениях действительности, сколько об эмоциях, чувствах, переживаниях, которые вызвали у автора наиболее значимые для него объекты и явления жизни и нашли отклик в социуме. Произведения художественной культуры представляют собой закодированные средствами того или иного языка искусства информационные сообщения, передающие *жизненные смыслы* его создателей. Произведения искусства также являются важнейшим способом передачи жизненного опыта, в первую очередь, эмоционального – то, что Ю. М. Лотман назвал «ненаследственной информацией».

Отражение трех уровней жизненных смыслов человека в произведениях искусства

В совокупности жизненных смыслов человека, в опыте отношений человека с миром, можно условно выделить 3 уровня: уровень осмысления человеком отношений со вселенной, космосом, мирозданием (*космический уровень*), уровень осмысления человеком отношений с коллективом (*коллективный уровень*) и эмоциональный опыт отношений с собой и узким кругом близких людей (*личностный уровень*) [Кораблева, 2012, 7].

Для различных культурно-исторических эпох характерно преобладание определенного уровня смыслов. Например, в эпоху архаики и в период средневековья преобладают художественные произведения с закодированными смыслами *космического* уровня, т.е. человек обращается к природе, к духам, к Богу, святым. Также смыслы космического уровня транслируются в эпоху Барокко, не потерявшую ощущения божественного происхождения мира. В музыке этот уровень воплотился в жанрах народных песен магического характера (закличках, веснянках, колыбельных и пр.), жанрах духовной музыки (хоралах, мессах, литургиях, ораториях, кантатах и пр.). Живопись и скульптура эпохи средневековья подчеркивают бесплотность, символическую условность художественных образов. Произведения искусства изображают не столько объекты почитания и поклонения, сколько отношение к ним – возвышенное, благоговейное, трепетное.

Коллективный уровень жизненных смыслов ярко представлен в музыкальных произведениях архаической культуры (в жанрах хороводов, песнях, несущих магическую функцию и исполнявшихся коллективно), в эпоху Возрождения и Барокко (в танцевальных жанрах), и в век Просвещения (в революционных песнях Франции 18 века, нашедших отзвук в

творчестве Л. Бетховена, в жанрах марша, канта, гимна). Массовая песня эпохи строительства социализма – яркий пример коллективного уровня жизненных смыслов. В живописи и скульптуре коллективный уровень смыслов можно ощутить в изображениях войны (например, картина «Оборона Петрограда» А. Дейнеки), битв (картины «Похищение сабинянок» Н. Пуссена, Ф. Аллегрини, Ж. Давида, барельеф «Полтавская баталия» на постаменте памятника Петру I у Инженерного замка в Санкт-Петербурге), революционных движений («Свобода, ведущая народ» Э. Делакруа), совместного строительства, музыкальных событий («Апассионата (Строители коммунизма)» А. Самохвалова), спортивных мероприятий («Эстафета по кольцу “Б”» А. Дейнеки, «Киров принимает парад физкультурников» А. Самохвалова) и пр.

Личностный уровень жизненных смыслов в музыке мы можем отчетливо ощутить уже в артефактах традиционной культуры, например, в русской народной лирической протяжной песне, хотя в этом жанре личностные смыслы еще совмещаются с космическими – мир природы, надличного начала, тесно связан и переплетен с индивидуальным началом человека. В эпоху Ренессанса, по выражению А. Ф. Лосева, «стихия индивидуального самоутверждения человека» [Лосев, 1978, 61] не могла не проявиться в искусстве. Зарождающийся в это время жанр оперы с неизменным наличием сольного пения – арии – утверждал ценность индивидуальных человеческих переживаний (Г. Пёрсел, А. Скарлатти, Д. Каччини). В живописи Эпохи Возрождения художественные образы обретают объем, перспективу, отражают знания строения тела человека, его конкретные черты. Распространяются портрет и автопортрет (например, в работах С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля Санти). Эпоха Романтизма дала человечеству новые музыкальные жанры, в которых ярко и самобытно проявляются личностные смыслы их создателей – экспромты, фантазии, ноктюрны, инструментальные баллады, романсы. В XX веке музыкальное искусство, как и другие его виды, наряду с осмыслением грандиозных исторических событий, осознанием значимости коллективного бытия человечества, особое внимание уделяет частности, обособленности человека в мире, отстаивает его право на уникальность, индивидуальность, самобытность. Интересный пример использования музыки для выражения личностных смыслов – «Переписка» композиторов В. Мартынова с Г. Пелецисом, произведение для двух фортепиано, которое создавалось как форма коммуникации двух друзей и коллег, проживающих в разных городах. Личностные смыслы ярко представлены в симфониях Д. Д. Шостаковича, несмотря на подчеркнута коллективистский дух эпохи, в которую они были написаны.

Практическое применение информационно-семиотического подхода в образовательном процессе

Постижение произведений искусства есть процесс понимания или, по крайней мере, *моделирования* жизненных смыслов, воплотившихся с помощью определенных семиотических систем – в музыкальном произведении, живописном полотне, пластических формах и т.п. Первым этапом такого постижения может являться улавливание преобладающего уровня смысла – космического, коллективного либо личностного. Опыт преподавания одного из авторов статьи музыкального и других видов искусства в системе школьного, вузовского и дополнительного профессионального образования позволил прийти к выводу о том, что подобное определение уровня смысла обучающимися, например, при прослушивании музыкального произведения, изучении произведений живописи, скульптуры, архитектуры, в

основном, не составляет труда. Например, в системе школьного образования обучение музыке в настоящее время проводится по учебно-методическим комплексам, разработанным авторами Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Обучение музыке ведется в тесном сопряжении с произведениями других видов искусства. Наглядным примером возможности и необходимости постижения жизненных смыслов, воплощенных в произведениях искусства, может служить материал, размещенный в учебнике «Музыка. 3 класс» указанных авторов в разделе «О России петь – что стремиться в храм».

Под общим названием «Радуйся, Мария» в учебнике размещены: фотография интерьеров готического храма (средневековая Европа, XII в.), репродукция «Сикстинской мадонны» Рафаэля (Италия, XVI в., эпоха Возрождения), нотные фрагменты Прелюдии №1 до мажор из ХТК, т.1. И. С. Баха (Германия, 1-я половина XVIII в., стиль барокко) и произведения «Аве, Мария» Ф. Шуберта, изначально созданного на стихи В. Скотта, переведенные на немецкий язык (Австрия, начало XIX в., стиль романтизм), стихотворение А. Фета Ave Maria (Россия, XIX в.), фрагмент из сонета Данте (Италия, XIII век, Проторенессанс) [Критская, Сергеева, Шмагина, 2018, 40–41].

Очевидно, что данные произведения относятся к разным видам искусств, созданы в разные эпохи, в разных стилях, с различными целями, даже не все они строго религиозны, но их объединяют сходные жизненные смыслы, т.е. отношение человека к такому важному явлению культуры, как христианство, и к его центральным образам. И не важно, являются ли религиозными современные слушатели-зрители, относятся ли они к христианским образам так, как относились к ним представители европейской культуры прошлых веков – они без труда смогут ощутить *космический уровень жизненных смыслов* в данных произведениях искусства, т.е. уровень отношения человека к тому, что неизмеримо выше, значительнее его. При всем многообразии оттенков чувств, которые возможно смоделировать при восприятии данных произведений, все они могут быть объединены общим отношением – *святостью*. Воспринимая эти произведения, человек должен отыскать в своем внутреннем мире самые чистые, возвышенные переживания, образы, вызывающие благоговейный трепет и ощущение вечности, жажду доверия и открытости. Тогда он сможет понять, какие чувства наполняли создателей данных произведений. Тогда легче будет прожить, прочувствовать грандиозную мощь готического храма, восхищение образом юной мадонны с младенцем на руках на картине Рафаэля Санти, молитвенное состояние лирического героя стихотворения А. Фета, священный восторг Данте перед образом Беатриче, благоговение перед сотворенным Богом миром в прелюдии И. Баха, обращение к высшим силам и надежду на помощь в песне Шуберта. Все представленные в данном разделе учебника артефакты призваны дать представление учащимся о значимых объектах западного христианства.

В рамках той же темы под общим названием «Богородице Дево, радуйся» на уроке музыке предполагается рассмотреть и сравнить следующие художественные произведения, имеющие отношение к православному христианству: изображение врат православного храма с иконостасом, репродукция картины В. М. Васнецова «Богоматерь с младенцем», фрагмент стихотворения А. С. Пушкина «Мадонна», музыкальный отрывок из «Всенощного бдения» С. В. Рахманинова [Критская, Сергеева, Шмагина, 2018, 42–43]. Необходимо выявить общее основание для понимания смыслов всех представленных произведений, и таким основанием может быть не собственно образ, а отношение автора к изображаемым объектам. А. С. Пушкин

посвящает свои строки жене, В. М. Васнецов изображает на полотне супругу в образе Богоматери, космический уровень смыслов переплетается с личностным, но сохраняется отношение каждого автора к изображаемому – и это отношение святости, которое объединяет все представленные для изучения темы произведения искусства. Таким образом, даже далекие от христианской религии учащиеся смогут понять основные смыслы представленных для изучения на уроке артефактов.

Выводы

Процесс постижения произведений искусства неоднозначен, субъективен, спорен. Вместе с тем в российской системе общего образования, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, изучение изобразительного и музыкального искусства является обязательным. Предложенная в данной статье технология выявления уровней жизненных смыслов в произведениях искусства на основе применения информационно-семиотического подхода к пониманию культуры может стать ключом к пониманию сути того высказывания о мире и об отношениях с ним человека, каким является музыкальное произведение, живописное полотно, произведение скульптуры и архитектуры, тот или иной артефакт.

Библиография

1. Гаспаров Б.М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре. – М. 2009. 317 с.
2. Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.4. Знаковые системы культуры, искусства, науки. – М. 2007. 792 с.
3. Кармин А. С. Культурология. СПб.: Лань, 2006. 928 с.
4. Кorableва М.Д. Диалог культур как фактор развития русского музыкального (вокального) искусства: Автореф. ... канд. культ. СПб.: Турусел, 2012. 18 с.
5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс. М.: Просвещение, 2018. 128 с.
6. Круглова Л.К. Теория культуры. Введение в теорию культуры: Учебное пособие. Часть 1. СПб.: СПГУВК, 2005. 104 с.
7. Курганова Н. И. Межкультурный диалог как способ освоения культуры: Монография. Мурманск: МГПУ, 2007. 312 с.
8. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. 623 с.
9. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб: Искусство-СПб, 2000. 704 с.
10. Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. 432 с.

Information-semiotic approach to understanding culture in the comprehension of works of art

Mariya D. Korableva

PhD in Culturology,
associate Professor of international business Department,
management and tourism
State University of the sea
and the river fleet named after Admiral Makarov,
198515, 43, Saint Petersburg sh.,
Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: marikoral@mail.ru

Elena V. Mashnina

PhD in Culturology,
associate Professor of international business Department,
management and tourism
State University of the sea
and the river fleet named after Admiral Makarov,
198515, 43, Saint Petersburg sh.,
Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: emashnina@mail.ru

Abstract

In the developing information society, the information-semiotic approach to understanding culture seems to the authors of the article especially actual, in particular, in the process of comprehending works of art. Perceiving a work of art as an information message encoded by the means of this art, a participant of a cultural dialogue (listener, viewer, reader, etc.) is able to identify the basic life meanings embedded in the artifact by its author. The article presents a possible structure of life meanings that conveys three layers of a person's relationship to the world: the cosmic level (a person's attitude to something incommensurably higher than he), the collective level (a person's attitude to other people as a society), and a personal level (a person's attitude to himself and closest people). The presented structure can become the basis for comprehending the meanings of artistic, in particular musical, works in the lessons at school or in the system of additional education. Having determined the level of meanings that excite the authors of a work, the student will be able to concretize and try to put into words the phenomenon or event of the world that was of particular importance to the creator of the creative product, and the feeling that led to the creation of the work. This position is confirmed in the article by examples from the music textbook for the 3rd grade of a comprehensive school.

For citation

Korableva M.D., Mashnina E.V. (2019) Informatsionno-semioticheskii podkhod k ponimaniyu kul'tury v postizhenii proizvedenii iskusstva [Information-semiotic approach to understanding culture in the comprehension of works of art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 9 (6A), pp. 169-176. DOI: 10.34670/AR.2020.46.6.020

Keywords

Information-semiotic approach, culture, art, music, life meanings

References

1. Gasparov B. M. Five operas and a Symphony. Word and music in Russian culture. - M. 2009. 317 PP.
2. Ivanov Viach. Sun. Selected works on semiotics and cultural history. Vol. 4. Iconic systems of culture, art, and science. - M. 2007. 792 PP.
3. Karmin A. S. Cultural Studies. SPb.: LAN, 2006. 928 PP.
4. Korableva M. D. Dialogue of cultures as a factor in the development of Russian musical (vocal) art: autoref. ... kand. cult. SPb.: Turpel, 2012. 18 p.
5. Kritskaya E. D., Sergeeva G. P., Shmagina T. S. Music class 3. Moscow: Enlightenment, 2018. 128 PP.
6. Kruglova L. K. Theory of culture. Introduction to the theory of culture: a Textbook. Part 1. SPb.: SPSUVK, 2005. 104 PP.

7. Kurganova, N. I. Intercultural dialogue as a way of development of culture: the Monograph. Murmansk: MGPU, 2007. 312 PP.
8. Losev A. F. Aesthetics Of The Renaissance. Moscow: Mysl', 1978. 623 PP.
9. Lotman, Y. M. Universe Of The Mind. Saint Petersburg: Iskusstvo-SPb, 2000. 704 PP.
10. Uspensky B. A. Selected works. Vol. 1. Semiotics of history. Semiotics of culture. Moscow: Gnosis, 1994. 432 PP.