

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.25.17.014

Влияние культуры и искусства на развитие общества

Тань Сичжу

Аспирант,
Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: tanxizhu86@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с культурой и искусством, а также их влиянием на развитие общества. Цель исследования – изучить вопросы влияния культуры и искусства на развитие общества, выявить основные особенности и черты. Методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие. Определены понятия «культура», «искусство». «культурные процессы». Автор статьи подчеркивает важность культивирования основных ценностей культуры и искусства в обществе с учетом тенденций мирового масштаба. Изучена роль культуры и искусства в современных условиях. Определены основные подходы к управлению культурными процессами в современном обществе. Рассмотрены основные федеральные проекты в области культуры и искусства: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Изучена структура национального проекта. Изучены основные каналы, являющиеся средством формирования культуры и искусства. Рассмотрены различные организации, занимающиеся вопросами управления культурными процессами в обществе. Автором изучено влияние глобализации на культурные процессы и искусство. Отмечается тесная связь между культурным и биологическим разнообразием. Автор статьи делает вывод о необходимости поддержки развития культуры и искусства со стороны государства путем финансирования, создания необходимых условий для ее формирования.

Для цитирования в научных исследованиях

Тань Сичжу. Влияние культуры и искусства на развитие общества // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 110-117. DOI: 10.34670/AR.2024.25.17.014

Ключевые слова

Культура, искусство, общество, развитие, проблемы, культурные процессы.

Введение

Культура и искусство – две важные ценности в обществе, которые являются его основной движущей силой развития и трансформации в современных условиях.

Искусство – вид творческой деятельности, направленный на создание новых произведений, трудов, ценностей в обществе или их трансформации, приносящей пользу обществу, государству.

Под культурой следует понимать продукты человеческого труда. Находящие свое воплощение в произведениях литературы, науки, исторических памятниках, различных новых технологиях и инструментах и т.д.

Важной составляющей культуры являются непосредственно культурные процессы.

Культурные процессы – это динамичные взаимодействия, практики и модели поведения, которые формируют и определяют образ жизни общества. Они охватывают широкий спектр элементов, включая верования, ценности, обычаи, традиции, язык, искусство и социальные институты. В данной статье будет осуществлена попытка рассмотрения и определения культурных процессов и искусства, а также их влияния на общество.

Культурные процессы можно понимать как механизмы, с помощью которых культура общества создается, передается и трансформируется с течением времени. Они охватывают как материальные, так и нематериальные аспекты культуры, включая материальные артефакты, социальные нормы, ритуалы и символические системы. Культурные процессы не являются фиксированными или статичными; они постоянно развиваются и адаптируются к меняющимся потребностям, стремлениям и обстоятельствам общества.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы влияния культуры и искусства на развитие общества рассматривали многие ученые такие, как С.Н. Горкушина, И.В. Кондаков, А.А. Мурзин и другие. Считаем, необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

В современных условиях важность искусства и культуры увеличивается быстрыми темпами. Это обусловлено потребностями общества, государства в культивировании общих ценностей, традиций, менталитета людей. Следовательно, необходимо планирование и прогнозирование развития культурной деятельности на перспективу с учетом тенденций мирового масштаба.

Рассмотрим роль культуры и искусства в обществе:

1. Формирование идентичности и социальная сплоченность. Культурные процессы и искусство играют фундаментальную роль в формировании индивидуальной и групповой идентичности. Они обеспечивают основу для понимания индивидами самих себя по отношению

к другим и способствуют развитию чувства принадлежности и общей идентичности. Культурные практики и ритуалы создают общий опыт, который связывает людей вместе, способствуя социальной сплоченности и чувству общности.

2. Передача знаний и ценностей. Культурные процессы служат средством передачи знаний, ценностей и традиций от одного поколения к другому. Они представляют собой богатое хранилище коллективной мудрости, позволяющее обществам сохранять свое наследие, историю и накопленные знания. Посредством культурных процессов общества передают свои ценности, убеждения и моральные устои, формируя поведение и мировоззрение индивидов.

3. Самовыражение и креативность. Культурные процессы и искусство обеспечивают платформу для самовыражения человека, творчества и инноваций. Искусство, литература, музыка, танец, театр и другие формы творчества глубоко переплетены с культурными процессами и искусством. Они отражают ценности, стремления и опыт общества, позволяя отдельным людям выражать свои идеи, эмоции и перспективы. Культурные процессы и искусство способствуют творчеству, вдохновляют на новые идеи и способствуют обогащению культурной структуры общества.

4. Социальные изменения и адаптация. Культура и искусство не статичны; они реагируют на изменения в обществе и способствуют социальной трансформации. Они могут бросить вызов существующим нормам, убеждениям и практике, прокладывая путь к социальному прогрессу. Культура и искусство действуют как проводники перемен, способствуя появлению новых идей, движений и социальных инноваций. Они позволяют обществам адаптироваться и реагировать на социальные, политические, экономические и технологические изменения.

5. Культурное разнообразие и межкультурное взаимопонимание. Культурные процессы прославляют и поощряют культурное разнообразие, способствуя межкультурному пониманию и признательности. Они обеспечивают платформу для культурного обмена, диалога и изучения различных точек зрения. Культурные процессы позволяют обществам учиться друг у друга, принимать различия и наводить мосты взаимопонимания между различными сообществами. Они способствуют созданию более инклюзивного и гармоничного обществ [Кондаков, 2018, 39].

Управление культурой и искусством имеет первостепенное значение в современном разнообразном и взаимосвязанном мире. Активно участвуя в управлении культурными практиками, традициями и поведением, общества и организации могут извлечь много выгоды. Эффективное управление культурой и искусством – от сохранения культурного наследия до содействия межкультурному взаимопониманию, укрепления социальной сплоченности, поощрения инноваций и развития глобальных отношений – жизненно важно для создания инклюзивных, жизнестойких и процветающих сообществ.

Культура и искусство являются источником жизненной силы общества, сплетая воедино гобелен человеческого опыта и формируя нашу коллективную идентичность.

Культура – это главная объединяющая субстанция нации, а значит и государства в целом. Отсюда и управление культурными процессами носят особый характер. Формирование единого культурного пространства и объединение людей, формирование личностей подрастающего поколения: основные задачи государственной культурной политики, которые реализуются через деятельность Министерства культуры Российской Федерации. Целями законодательства о культуре являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере культуры, сохранения культурного наследия, создание условий реализации талантов, защита прав и интересов участников отношений в сфере культуры

[Вишняков, 2022, 108].

Ставя перед собой цели объединения российского общества и формирования нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной личности был составлен Национальный проект «Культура». Цели национального проекта будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем создания и реновации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения информационных технологий. Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Структура национального проекта.

1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры и искусства (федеральный проект «Культурная среда»);

2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди»);

3. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура»).

Средства массовой информации (СМИ) играют важную роль в формировании культурных процессов и искусства в России, а также влияют на общественное мнение, восприятие мира и формирование ценностей [Мурзин, 2021, 301].

Телевидение является одним из наиболее массовых и влиятельных средств массовой информации в России. Государственные и частные телеканалы предоставляют разнообразные информационные и развлекательные программы. Однако существует критика по поводу ограниченного доступа к разнообразным точкам зрения и политическим взглядам, а также по поводу цензуры и контроля над содержанием телепередач.

Интернет становится все более важным источником информации и воздействия на культурные процессы в России. Социальные сети, новостные сайты и видео хостинги позволяют пользователям обмениваться информацией и мнениями. Онлайн-платформы также способствуют распространению альтернативных точек зрения и независимых мнений.

Социальные сети, такие как ВКонтакте, Одноклассники и многие другие, играют значительную роль в общении между гражданами, а также в формировании общественных движений и активизации гражданской позиции. Они также используются для распространения информации и мнений, включая политические и социокультурные вопросы.

Что касается газет и журналов, то такие печатные издания по-прежнему существуют в России и имеют свою аудиторию, хотя их роль стала менее значительной в сравнении с телевидением и интернетом. В большинстве случаев газеты и журналы предоставляют более глубокий анализ и комментарии по различным темам.

Влияние СМИ на культурные процессы и искусство в России может быть двойственным. С одной стороны, СМИ могут способствовать разнообразию и обогащению культуры, предоставляя информацию о разных культурных событиях, искусстве и образах жизни. С другой стороны, существует опасность манипуляции общественным мнением и формирования однородных культурных стандартов [Зиятдинова, 2020, 40].

Важно отметить, что средства массовой информации в России также подвергаются регулированию и контролю со стороны властей, что может влиять на свободу слова и разнообразие мнений. Этот аспект также оказывает влияние на культурные процессы и формирование общественного мнения.

Наряду с межправительственными организациями все больший вес в вопросах защиты культурных ценностей и искусства приобретают неправительственные организации, реализующие различные культурные инициативы. Так, в стране существует большое количество частных музейно-выставочных проектов, на базе этих проектов сформирована общественная организация «Ассоциация частных и народных музеев России» с целью объединить владельцев частных и народных музеев и сформировать единое пространство для совместной работы. Данная организация ежеквартально проводит встречи представителей частных музеев, где они имеют возможность обсуждать волнующие их вопросы с целью поиска решения наиболее важных проблем. На сегодняшний день в ассоциацию входит более 700 частных музеев, расположенных на территории РФ. По мнению автора проекта Алексея Шабурова, ценность проекта представлена не только экспонатами музеев, но и людьми, которые страстно увлечены своими коллекциями и охотно демонстрируют их публике [Балбеков, 2017, 100].

Говоря о неправительственных организациях, нельзя не упомянуть средства массовой информации. В настоящее время в стране зарегистрированы 58 972 средства массовой информации, большинство из которых представлены частными организациями. СМИ играют огромную роль в формировании культурного пространства, имея возможность напрямую взаимодействовать с населением. Они могут продвигать определенные ценности и традиции, популяризируя основные идеи. Так, издательство «Русское слово», выпуская немалое количество учебной литературы, формирует представление об окружающем мире, национальной идентификации. Подобные издательства проводят ежегодные семинары, объединяющие людей с общими взглядами и интересами со всех уголков страны.

Влияние глобализации на культурные процессы и искусство является одним из ключевых аспектов обсуждения современного мира. Глобализация, как процесс экономической, политической и социальной интеграции международного сообщества, имеет значительное влияние на культуру и идентичность различных народов.

Глобализация способствует распространению культурных продуктов, таких как музыка, фильмы, литература и искусство, на мировом уровне, что может привести к унификации культурных предпочтений и стандартизации культурных выражений. Глобализация создает возможности для культурного обмена международными сообществами. Люди могут изучать и погружаться в различные культуры, обмениваться идеями и опытом, что способствует разнообразию и обогащению культурного ландшафта.

Но следует отметить, что в результате глобализации традиции и обычаи могут подвергаться изменениям и адаптации под воздействием других культурных влияний. Это может вызывать обсуждение о сохранении и защите культурного наследия. Глобализация также оказывает влияние на языковое разнообразие. В результате доминирования английского языка и других глобальных языков, некоторые местные языки могут столкнуться с угрозой вымирания.

Обсуждение

В целом, влияние глобализации на культурные процессы является сложным и многогранным. Оно может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Важно стремиться к сохранению культурного разнообразия и уважению культурных идентичностей в условиях глобализации.

Сохранение культурного разнообразия и искусства имеет огромное значение для общества

и человечества в целом. Культурное разнообразие и искусство позволяет сохранить и передать уникальные традиции, обычаи, языки и историю различных народов. Это позволяет нам узнать о прошлом и наследии разных культур, исторических событиях и значимых личностях. Каждая культура имеет свою уникальность и ценность. Сохранение культурного разнообразия способствует уважению и признанию человеческого достоинства каждого индивида, независимо от его культурной принадлежности.

Культурное разнообразие и биологическое разнообразие часто взаимосвязаны. Местные культуры и обычаи могут быть глубоко связаны с окружающей средой и способами использования ресурсов. Сохранение культурного разнообразия способствует сохранению экологической и биологической разнообразности. Также культурное разнообразие может быть источником туристического привлечения и экономического развития. Разнообразие культурных выражений и традиций привлекает туристов, способствуя развитию туристической индустрии и созданию рабочих мест.

В целом, сохранение культурного разнообразия является необходимым для обогащения культурной палитры, уважения и признания всех культурных идентичностей, ценностей искусства, а также для создания гармоничного и справедливого общества.

Заключение

Таким образом, можно прийти к выводу, что устойчивая культурная политика и развитие искусства играет ключевую роль в сохранении и формировании культурного наследия России и создании современной культурной идентичности. Поддержка разнообразных культурных искусств и выражений, включая непосредственно само искусство, литературу, музыку, кино и театр, способствует обогащению культурного ландшафта и привлекательности России как культурного центра.

Необходимо поддерживать разнообразие культурных мероприятий, фестивалей и выставок, как внутри страны, так и за ее пределами, для продвижения российской культуры и искусства. Также необходимо инвестировать в образование и культурные программы для молодого поколения, чтобы обеспечить передачу культурного наследия и развитие культурной грамотности. Более того важно способствовать международному культурному обмену и сотрудничеству, чтобы расширить воздействие российской культуры за пределами страны.

Библиография

1. Балбеков А.А. К вопросу о деятельности органов власти по развитию сферы культуры в муниципальном образовании // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. 2017. С. 100-102.
2. Балицкая А.В. Особенности государственной и муниципальной политики в сфере развития культуры в Российской Федерации // Молодой ученый. 2023. № 4 (451). С. 353-356.
3. Вишняков С.А. Культура России в историческом ракурсе. М.: Флинта, 2022. 434 с.
4. Горкушина С.Н. Управление культурными процессами // Справочник руководителя учреждения культуры. 2019. № 3. С. 7-15.
5. Зиятдинова Ю.Е. Характер и экономические аспекты управления в сфере культуры // Молодой ученый. 2020. № 35 (325). С. 40-44.
6. Ильина Т.В. Русское искусство. М.: Юрайт, 2020. 611 с.
7. Кондаков И.В. Культура России: краткий очерк истории и теории. М., 2018. 360 с.
8. Мочалова Я.В. Влияние образования на формирование личности // Актуальные проблемы развития науки и современного образования. Белгород, 2017. С. 246-247.
9. Мурзин А.А. Духовная культура горняков Европы и России. М.: Инфра-М, 2021. 192 с.

10. Сырбу А.Н. Функции социально-культурной деятельности в образовательной сфере // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 5-1. С. 101-105.
11. Чумаков А.Н. Культура в условиях глобализации. Взгляд из России. М.: КноРус, 2018. 640 с.

The influence of culture and art on the development of society

Tan Xizhu

Postgraduate,
School of Cultural Policy and Management in the Humanitarian Sphere,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: tanxizhu86@gmail.com

Abstract

The article discusses issues related to culture and art, as well as their impact on the development of society. The purpose of the study is to study the issues of the influence of culture and art on the development of society, to identify the main features and traits. Research methods: the method of analysis, comparison, logical reasoning and many others. The concepts of "culture" and "art" are defined. "cultural processes". The author of the article emphasizes the importance of cultivating the basic values of culture and art in society, considering global trends. The role of culture and art in modern conditions is studied. The main approaches to the management of cultural processes in modern society are defined. The main federal projects in the field of culture and art are considered: "Cultural environment", "Creative people" and "Digital Culture". The structure of the national project has been studied. The main channels that are a means of forming culture and art have been studied. Various organizations dealing with the management of cultural processes in society are considered. The author has studied the impact of globalization on cultural processes and art. There is a close connection between cultural and biological diversity. The author of the article concludes that it is necessary to support the development of culture and art by the state through financing, creating the necessary conditions for its formation.

For citation

Tan Xizhu (2024) Vliyaniye kul'tury i iskusstva na razvitiye obshchestva [The influence of culture and art on the development of society]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 110-117. DOI: 10.34670/AR.2024.25.17.014

Keywords

Culture, art, society, development, problems, cultural processes.

References

1. Balbekov A.A. (2017) K voprosu o deyatelnosti organov vlasti po razvitiyu sfery kul'tury v munitsipal'nom obrazovanii [On the issue of the activities of authorities to develop the sphere of culture in municipalities]. In: *Instituty i mekhanizmy innovatsionnogo razvitiya: mirovoi opyt i rossiiskaya praktika* [Institutions and mechanisms of innovative development: world experience and Russian practice].
2. Balitskaya A.V. (2023) Osobennosti gosudarstvennoi i munitsipal'noi politiki v sfere razvitiya kul'tury v Rossiiskoi

-
- Federatsii [Features of state and municipal policy in the sphere of cultural development in the Russian Federation]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 4 (451), pp. 353-356.
3. Chumakov A.N. (2018) *Kul'tura v usloviyakh globalizatsii. Vzglyad iz Rossii* [Culture in the context of globalization. A look from Russia]. Moscow: KnoRus Publ.
 4. Gorkushina S.N. (2019) Upravlenie kul'turnymi protsessami [Management of cultural processes]. *Spravochnik rukovoditelya uchrezhdeniya kul'tury* [Handbook of the head of a cultural institution], 3, pp. 7-15.
 5. Il'ina T.V. (2020) *Russkoe iskusstvo* [Russian art]. Moscow: Yurait Publ.
 6. Kondakov I.V. (2018) *Kul'tura Rossii: kratkii ocherk istorii i teorii* [Culture of Russia: a brief outline of history and theory]. Moscow.
 7. Mochalova Ya.V. (2017) Vliyaniye obrazovaniya na formirovaniye lichnosti [The influence of education on the formation of personality]. In: *Aktual'nye problemy razvitiya nauki i sovremennogo obrazovaniya* [Current problems in the development of science and modern education]. Belgorod.
 8. Murzin A.A. (2021) *Dukhovnaya kul'tura gornyakov Evropy i Rossii* [Spiritual culture of miners in Europe and Russia]. Moscow: Infra-M Publ.
 9. Syrbu A.N. (2018) Funktsii sotsial'no-kul'turnoi deyatel'nosti v obrazovatel'noi sfere [Functions of social and cultural activities in the educational sphere]. *Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk* [International Journal of Humanities and Natural Sciences], 5-1, pp. 101-105.
 10. Vishnyakov S.A. (2022) *Kul'tura Rossii v istoricheskom rakurse* [Russian culture from a historical perspective]. Moscow: Flinta Publ.
 11. Ziyatdinova Yu.E. (2020) Kharakter i ekonomicheskie aspekty upravleniya v sfere kul'tury [The nature and economic aspects of management in the sphere of culture]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 35 (325), pp. 40-44.