

И.Е. МОТОРИНА
(Москва)

**ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ
«ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА»
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

В условиях глобализации рассматриваются процессы в современном искусстве, выявляются социокультурные смыслы искусства, исследуется специфика художественного мышления в современную эпоху, анализируются интегративные тенденции в сфере искусства как следствие расширения техносферы и инфосферы.

Ключевые слова: коэволюция, социокультурные смыслы искусства, техносфера, глобализация, технотизация, экологизация.

Существуют две основные точки зрения на пути развития планетарного сообщества. Согласно первой, перспектива человечества – его автотрофность, т.е. независимость от Природы, на основе искусственного кругооборота веществ и создаваемой человеком второй природы (К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский). Однако «техническое развитие абсолютно необходимо, но его недостаточно: иной должна стать цивилизация, иным – духовный мир человека, его потребности, его ментальность». Если ранее процесс антропогенеза проходил стихийно, то теперь наступило время, «когда в этот процесс должен вмешаться Коллективный Разум человечества» [2, с. 70]. Другая точка зрения заключается в следующем: человек должен вписаться в естественные биосферные циклы. Однако это невозможно, т.к. жизнедеятельность и «смысл» существования человека как раз и предполагают вмешательство в природные процессы, трансформацию и использование энергии.

В идеале должен появиться третий путь, который можно назвать «направленным антропогенезом», и связан этот процесс с понятиями «коэволюция» и «ноосфера». На данном пути возникает много проблем. В ходе совместной эволюции человека и природы и в

процессе создания ноосферы как сферы разума овладение информацией и проникновение информационно-компьютерных технологий в художественную культуру, безусловно, требуют осмысления. В этой связи можно говорить о формировании новой культуры, в которой не только будут задействованы механизмы государственного экологического регулирования, но и произойдет смещение приоритетов от индивидуализма в сторону общественных интересов. Такая культура будет включать два пласта, первый из которых относится ко всей экосистеме в целом, а второй – непосредственно к самому человеку. Исследуемая проблема в большей степени связана со вторым пластом культуры, ценностные установки которого ориентированы на следующие факторы:

- 1) необходимость признания в качестве высших социальных ценностей принципов справедливости и консолидации людей;
- 2) формирование лидеров с высокими гуманитарными качествами;
- 3) расцвет интеллекта, разумное внедрение социально-технических инноваций;
- 4) корректность средств массовой информации;
- 5) возможность творческой реализации и достойного образа жизни для каждого члена социума.

При анализе данной проблемы мы должны учитывать влияние созданной человеком техносферы на искусство и художественное мышление, особенности художественного мышления в современных условиях, сложные и неоднозначные отношения между ментальностью и художественной практикой. Взаимозависимость между стилем мышления и бытием искусства должна рассматриваться не как простое следование одного из другого, а с учетом тенденций, характеризующих всю социокультурную систему в целом.

Система «Человек – Природа» предполагает огромное количество смыслов, граней, оттенков. По сути, это проблема соотношения естественного природного мира с искусственно созданной средой, т.е. «второй природой» человека, миром культурным. В современной науке культура понимается как искусствен-

ное, «надприродное» явление, транслирующееся от поколения к поколению посредством языка и символов, практического освоения и прямого подражательства. Культура усваивается личностью в процессе ее социализации и инкультурации. По мнению Э.А. Орловой, культура включает материальные объекты, идеи, образы; различные технологии; психо-социокультурные связи между людьми и оценочные критерии общества и отдельных личностей. Таким образом, культура может рассматриваться в единстве, как минимум, трех аспектов: 1) степени совершенствования способов социокультурной деятельности (технологии); 2) результатов этой деятельности (объекты, идеи, теории, образы); 3) степени развитости личности и социума (взаимодействия и оценки).

Назовем основные подходы к пониманию искусства. Во-первых, это специфический вид духовного отражения и освоения действительности; во-вторых, один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-эстетические ценности; в-третьих, форма чувственного познания мира. Можно выделить три способа человеческого познания: рациональный (логический, абстрактный, основанный на мышлении), чувственный (основанный на эмоциях, чувствах) и иррациональный (основанный на интуиции). В основных проявлениях духовной культурной деятельности человека, в блоке социально значимого знания, являющего символический облик культуры (науке, искусстве, религии), присутствуют все три, но для каждого элемента культуры один из способов познания будет доминирующим: в науке – рациональный, в искусстве – чувственный, в религии – интуитивный. В-четвертых, искусство – это, безусловно, проявление творческих сил и способностей человека. В-пятых, оно может рассматриваться как процесс освоения человеком художественных ценностей, доставляющий ему удовольствие, наслаждение, эстетическое переживание (проблема восприятия и понимания искусства).

Различные подходы к пониманию искусства и его возникновению свидетельствуют о множественности его социокультурных смыслов. Л.С. Выготский утверждал, что «искусство первоначально возникает как сильнейшее орудие в борьбе за существование, и нельзя, конечно, допустить и мысли, чтобы его роль сводилась только к коммуникации чувства и чтобы оно не заключало в себе никакой власти

над этим чувством. Если бы искусство... уметь только вызывать в нас веселость или грусть, оно никогда не сохранилось бы и не приобрело того значения, которое за ним необходимо признать» [1, с. 312].

В соответствии с пониманием культуры в широком смысле этого слова можно рассматривать искусство как степень совершенствования определенных технологий (различные художественные приемы и методы, виды, стили и направления искусства); результаты художественного творчества (художественно-эстетические ценности); степень развитости личности (связь с проблемой художественности и доступности произведений искусства, процессы создания и восприятия художественных образов). Как степень совершенствования технологий искусство включает овладение различными приемами, художественными методами, расширением композиционных и стилистических возможностей, изобразительно-выразительных средств. Эта грань искусства по-новому осознается в условиях сложившейся техносферы, когда появляются новые технические искусства (кино, телевидение, художественная фотография, а позже светомузыка, мультимедиа), а в традиционных искусствах проявляются тенденции на интеграцию и синтез. В музыке, театре, хореографии все чаще используются более совершенные технические средства. В художественных образах фиксируется «расколотость» современного человека, его отрыв от природы, проявляются урбанистические тенденции. Современный театр не только включает в себя игру актера и мастерство режиссера, но и подразумевает световое (с использованием самых совершенных технических средств, например лазера), музыкальное, пластическое решение спектакля.

Анализ искусства как совокупности художественно-эстетических ценностей позволяет выделить его эстетические, художественные и универсальные социокультурные смыслы. В эстетической сфере раскрывается суть прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. Эта сфера – проекция эстетических явлений в природе. Русский философ В. Соловьев подметил, что «красота, разлитая в природе в ее формах и красках, на картине является сосредоточенною, сгущенною, подчеркнутою», а эстетическая связь искусства и природы «состоит не в повторе-

нии, а в продолжении того художественного дела, которое начато природой» [3, с. 390]. В этой связи исследование проблем современного искусства становится проблемой выяснения взаимоотношений, с одной стороны, человека и природы, а с другой – человека и техники, изменяющей природу. Художественные произведения в современную эпоху отражают развитие и совершенствование техносферы и инфосферы. В архитектуре, например, это проявляется в использовании современных материалов, в поиске нестандартных конструкций и современных форм. В музыке появился новый способ звукоизвлечения – электронный, что приводит, по мнению Б. Асафьева, к расширению «интонационного словаря эпохи».

Анализ искусства с точки зрения степени развития личности предполагает его понимание как особой формы познания и способа коммуникации. Постигая искусство, мы расширяем наши знания о мире и о человеке, его чувствах и мировоззрении. Искусство может рассматриваться как способ коммуникации: в нем закрепляется связь между человеком и обществом; благодаря искусству человек может переноситься в другие эпохи и страны, общаться с другими поколениями, людьми (пусть вымышленными), в чьих образах художник отразил не только собственные представления, но и современные ему взгляды, настроения, чувства.

В условиях сложившейся техносферы трансформируется человеческая сущность, человек становится более рациональным, духовные ценности отходят на задний план и нивелируются. Это явление было осознано как антропологическая проблема, относящаяся к разряду глобальных. Именно поэтому на протяжении всего XX в. исследователи говорили о кризисных явлениях в культуре, в первую очередь в искусстве. В этой связи актуализируется проблема соотношения искусства и техники. Именно в современную эпоху появляются технотизированные виды искусства. Благодаря технике расширяются «языковые», выразительные возможности искусства. Таким образом, социокультурные смыслы искусства подразумевают его бытие в культуре как способа чувственно-образного постижения мира, аккумуляции художественно-эстетических ценностей, специфического средства коммуникации, фактора духовно-нравственного развития личности.

В современную эпоху в искусстве происходят не только количественные (увеличение видов, жанров, стилей, в том числе связанных с техникой), но и качественные (тенденция на интеграцию и синтез искусств, расширение художественных границ, усиление полярности между массовым и элитарным искусством, включение экологической проблематики в художественную сферу) изменения. Трансформируется также и стиль художественного мышления: он становится более интегративным, более рациональным, технически совершенным. В искусстве естественно и свободно происходит отказ от прошлых завоеваний и находок, когда они не выражают нового мироощущения человека в культуре. Совершенствуются приемы, технологии, способы извлечения звука, цвета, расширяются границы художественной сферы, но само искусство не меняет своей сущности, дает человечеству новые импульсы к вдохновению и творчеству.

Определим основные моменты, позволяющие говорить о последствиях влияния процессов глобализации на художественное мышление:

- перераспределение функций между человеком и техникой, автоматизация и компьютеризация производства приводят к увеличению доли свободного времени и потенциально возросшей возможности расширять свой кругозор;

- изменение уровня интеллекта современного человека, доминирование рациональности, рост интегративного начала в мышлении требуют для сохранения существенных характеристик человека все большего внимания к духовной сфере, без развития которой человек утрачивает свою индивидуальность;

- появление новых технических возможностей, увеличение эффективности технических средств, направленных на массовое распространение искусства, утверждение «технозависимых» феноменов художественной практики раздвигают границы искусства и актуализируют проблему критериев художественности.

Очевидно, что появление новых технически совершенных видов искусств не снимает проблему скудости человеческого духа, а скорее обостряет ее. В искусстве можно выделить два типа отражения действительности: реалистический, основанный на подражании природе, и условный, в котором

принципы подобия отсутствуют, но углубляется символический подтекст художественного произведения. Необходимо отметить, что реалистическое искусство не просто слепок с действительности; его художественные образы представляют жизнь как бы в концентрированном виде, фокусируют наиболее значимые для данной культурной эпохи персонажи, события, чувства, идеи, проблемы. Условное искусство дает больше возможностей для расширения и интерпретации содержания художественных образов, может быть символическим. Очевидно, что для XX в. при одновременном существовании обоих подходов приоритеты отдаются условному искусству. Это закономерно, ведь искусство, как художественное зеркало эпохи, впитывает в себя всю катастрофичность, глобалистику и неопределенность происходящего в природе и культуре. В широком смысле вся современная живопись может рассматриваться как символическое воссоздание отношений «человек – мир» в противоречивый век с сенсационными научными открытиями, достижениями техники, войнами, экологическими катастрофами и кризисом духовности.

На сегодняшний день в художественной культуре среди множества тенденций (видеолизация, зрелищность, музыкализация, массовизация, политизация) особо следует отметить технотизацию и экологизацию искусства. Технотизация предполагает появление новых технических видов искусства в XX в. как результат взаимодействия и синтеза искусств, усиление использования технических средств в традиционных искусствах. Особо следует отметить тенденцию на видеолизацию искусства (широкое распространение зрелищных видов искусств, телевидение, видео-арт, компьютерные искусства, интернет-арт) и формирование новой художественной виртуальной реальности. Прошедший в октябре 2011 г. Первый московский международный фестиваль света явился ярким подтверждением этих процессов.

Экологизация искусства проявляется в появлении «искусства окружающей среды», актуализации в театре, кино и литературе катастрофичности потребительского отношения к природе, негативных последствий научно-технического прогресса, проблем отчуждения человека в современном

мире. Усложнение социальных и духовных процессов, полифоничность культуры способствуют развитию полисинтетических явлений в искусстве, происходит сближение искусства с наукой, промышленностью, политикой («политизированные» искусства), повседневной жизнью (дизайн, рэди-мэйд, лэнд-арт).

Таким образом, в системе «Человек – Природа» искусству отводится значительная роль. Во-первых, искусство реализует свои функции (преобразующую, коммуникативную, познавательную, информационную и др.) опосредованно. Искусство расширяет горизонты нашего познания и творчества даже в том случае, когда не является реалистическим. Во-вторых, освоение искусства способствует формированию оригинального мышления, является неотъемлемой частью профессиональной культуры, т.к. вырабатывает способность к ориентации в социокультурном пространстве, к пониманию того, что происходит в природе и культуре. В-третьих, искусство воспитывает духовное отношение к природе и другим людям, «лепит» нашу нравственность, а значит, создает предпосылки для разрешения антропологического кризиса современной эпохи как глобальной проблемы современности.

Литература

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.
2. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М. : Изд-во МНЭПУ, 1998.
3. Соловьев В.С. Общий смысл искусства // Сочинения : в 2 т. М., 1990. Т. 2.

Art in the system "Human – Nature" in the context of globalization

There are considered the processes taking place in modern art in the conditions of globalization, revealed the social and cultural meanings of art, investigated the specificity of artistic thinking in the modern epoch, analyzed the integrative tendencies in the sphere of art as consequence of technosphere and infosphere broadening.

Key words: *co-evolution, sociocultural meanings of art, technosphere, globalization, technotizing, ecologizing.*