

Художественный диалог в системе мозаичной культуры

Статья посвящена философскому осмыслению природы художественного диалога и его роли в системе мозаичной культуры, описанной А. Молем. Выявлены негативные последствия влияния современной культуры на диалог художника и общества и намечен путь возможного решения проблемы.

Ключевые слова: *мозаичная культура, гуманитарная культура, художественный диалог, коммуникация, искусство.*

В 60-х гг. XX в. французский философ Абрахам Моль, проанализировав состояние современной западной культуры, пришел к выводу о том, что под влиянием средств массовой коммуникации традиционная «гуманитарная» культура постепенно трансформируется в культуру «мозаичную». В мозаичной культуре знания формируются в основном средствами массовой коммуникации, а в гуманитарной культуре определяющее значение имеет система образования. Таким образом, источник знаний становится тем отличительным моментом, который отделяет мозаичный тип культуры, порожденной буржуазным обществом, от гуманитарной культуры. «Стройное здание» университетской системы образования, дававшее целостное, иерархически выстроенное представление о Вселенной, рассыпалось на «мозаику случайных, плохо связанных и структурированных понятий», заменив в умах людей «строгий хорал» упорядоченного знания на «демократию шума», по выражению С.Г. Кара-Мурзы [4, с. 205].

Безусловно, мозаичная культура более проста для усвоения, так как при ее восприятии от человека фактически не требуется усилий: «знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает «экрану знаний» определенную плотность, компактность, не меньшую, чем у «тканеобразного» экрана гуманитарного образования» [5, с. 45].

Напротив, гуманитарная культура предъявляет строгие требования к решившему приобщиться к ней человеку. Утверждение Платона «прекрасное – трудно» больше подходит именно для объяснения гуманитарного подхода в образовании. Если сравнить живопись XIX в. и комиксы, созданные в XX в., становится очевидно, что для понимания последних арт-объектов особые комментарии чаще всего не нужны, а для понимания картин необходимы хотя бы элементарные представления об искусстве.

Мозаичная культура коснулась всех сфер общественной жизни и, конечно, не могла не коснуться искусства, не задеть восприятие художественного творчества индивидуумом и социумом в целом. Механизм воздействия творческого материала основан на активизации художественного сознания как ее создателя или – в рамках исполнительского искусства – исполнителя, так и воспринимающей аудитории. На всех этапах существования творческого произведения в той или иной мере предполагается потенциальный или реальный зритель (слушатель). В ходе реализации творческого замысла художника, в процессе сочинения, в готовом произведении, затем в его исполнении складывается прямое или опосредованное взаимодействие не только между художником и зрителем, но и между художником (поэтом, музыкантом) и исполнителями, а также между исполнителями [1]. Диалоговые отношения, присущие композиторскому,

исполнительскому и иным подобным видам творчества, развиваются особым образом как в сфере «адресанта», так и в области «адресата».

Художественная форма диалога складывается в непосредственном диалоге адресанта и адресата, реализовывающемся в процессе посещения концертов, спектаклей и т.д., т.е. в определенный момент времени в определенном месте, а также в тот период, когда сознание адресата направлено на восприятие и постижение художественного произведения.

Художественный диалог синтетичен и объединяет в себе несколько уровней:

- непосредственный акт коммуникации, для полноценного воспроизведения которого необходима активность как исполнителей, так и реципиентов;
- псевдокоммуникация – процесс, который характеризуется тем, что люди могут обмениваться немногочисленными, но порой многозначительными в данной ситуации репликами;
- автокоммуникация – уровень диалога, в котором коммуниканты осознанно или неосознанно являются одновременно адресатами и адресантами, т.е. в процессе общения людей друг с другом, когда возникает искомое взаимовлияние, взаимодействие;
- аутокоммуникация (интраперсональная коммуникация) – уровень диалога, в котором задействован лишь один индивид, являющийся одновременно и адресатом, и адресантом. Процесс аутокоммуникации – это своего рода осознанный внутренний диалог [6, с. 26].

Специфика искусства как способа трансляции информации заключается в том, что искусство по природе своей диалогично. В процессе творчества художник передает накопленную им эстетическую информацию другому лицу. Иными словами, он организует ситуацию художественного диалога со зрителем и делает это не непосредственно, а через «посредника» – художественное произведение.

Поэтому к традиционной эстетической категории «композиция» необходимо подойти с нетрадиционной точки зрения, определяя этот термин не только как главную форму построения содержания художественного произведения, но и как главную форму художественного диалога между творцом и зрителем. При этом основной задачей композиционного мышления будет организация формы такого диалога.

В типологии художественных диалогов можно выделить диалоги художника с миром, с самим собой, с обществом и исполнительский диалог.

1. Диалог художника с самим собой в процессе создания произведения помогает ему разрешать свои внутренние противоречия, переоценивать свои переживания, эмоции, размышления.

Выступая с собственным художественным видением события, художник тем самым утверждает свою возможность владения натурой. Любой новый творческий жест возникает в оппозиции к уже опробованным правилам. Любой художник выступает в двух ипостасях: и как наблюдатель, и как наблюдаемый, следовательно, складывается акт самонаблюдения. Он выступает и как субъект, и как объект с неповторимым «Я», имея в виду необходимость постоянно согласовывать рождающийся эффект с собственным вкусом, со своим чутьем, менталитетом и т.п.

Поэтому диалог художника с самим собой предполагает и диалог художника с миром и обществом.

2. Диалог художника с обществом – важнейшая и особо емкая стадия художественного процесса, позволяющая делать сравнительно-исторические обобщения в масштабах мировой истории художественной культуры. Художественное направление являет

собой «тип рецептивного диалога по цепочке: «автор – произведение – реципиент» [2, с. 303].

Диалог с обществом для художника является неременным условием его творчества.

3. Диалог художника с миром. Диалог подобного рода иллюстрирует следующий пример. Макс Эрнст делал вырезки из иллюстрированных газет «века большого бизнеса», компоновал их, как ему подсказывала фантазия, и таким образом превращал чопорное величие буржуазного века в демоническую, подобную сну нереальность [3, с. 22].

Каждый раз художник открывает мир заново, постоянно обновляя действительность. Новаторство и новизна выступают здесь как особый способ самоутверждения. За счет использования средств искусства предлагаемая художником модель реальности оказывается представленной в ярких, эмоциональных образах, что достаточно сильно воздействует на зрителя. Поэтому производитель всегда несет ответственность за то, что он создал, какие идеи выразил, и как его создание повлияло на людей.

4. Исполнительский диалог. Исполнительский диалог совершенно отличен от других видов диалога. Исполнитель всегда находится в тройной зависимости: он должен выразить мысль исполняемого автора, аутентичное начало произведения, свое отношение к ней и свое восприятие этой мысли, идеи, эмоции, и составить через исполняемое произведение диалог со зрителем, слушателем. Выступая своеобразным посредником между автором произведения и адресатом, исполнитель непосредственно осуществляет тот диалог, который начат вне него, но реализоваться может только через него. При этом большую роль играет соотнесение состояния зрителя, его настроения, внутреннего мира, готовности слушать и слышать с эмоциональным состоянием исполнителя. В исполнительских видах искусства исполнители и зрители равно открыты друг для друга, для акта диалога. Святослав Рихтер говорил, что для того, чтобы в зале пролетел легкий ветерок, в душе исполнителя должен разыгаться ураган. Действительный диалог музыканта и зрителя происходит в душах, от сердца к сердцу, и каков инструмент – это уже становится незначительным.

Таким образом, специфика художественного диалога во многом зависит от того вида искусства, в системе которого этот диалог осуществляется. К примеру, автор литературного произведения, создавая свое произведение, имеет дело с опосредованной формой диалога, поскольку адресат не включен в живую интонацию, не чувствует сиюминутного авторского настроения и не связан с той атмосферой, которая окружает автора. Он может войти только в мир собственно произведения, не обладая даже той формой взаимодействия с автором, которая свойственна исполнительскому искусству. Если в последнем случае исполнитель в состоянии передать идею автора, то в иных случаях многое зависит от состояния, умонастроения, уровня подготовленности адресата. И яркая, звучная идея, полная вдохновения и страсти, может быть легко опошлена беглым прочтением вне настроения. Поэтому полноценность художественного диалога связана с художественной образованностью и иными субъективными свойствами адресата.

Взаимодействие литературного текста с адресатом в специфической форме осуществляется в театре. Театр – это искусство, которое творится только на глазах зрителя, которое ежесекундно зависит и от настроения актеров, и от сиюминутной реакции зрителей, что и обеспечивает «непосредственность» художественного диалога. Между актером и зрителем всегда присутствует так называемая четвертая стена, но в условиях театра малой сцены эта стена уничтожается, и зритель получает возможность максимально приблизиться к художественной реальности спектакля и даже оказаться внутри

нее. В этих случаях изменяются временны́е рамки создания и восприятия произведения, что характерно для концерта, различного рода перформанса, когда зрители непосредственно присутствуют в момент рождения образов и могут повлиять на процесс. Таким образом, создание, воспроизведение и восприятие произведений искусства – сложные многоуровневые диалоги, в которых художник, музыкант, актер взаимодействует, полемизирует, вступает в различные отношения с миром, обществом, самим с собой. В процессе таких диалогов формируется эстетический опыт и развивается художественный вкус, у человека появляется возможность «погружаться» в художественную культуру прошлого в ее тесной связи с активно формирующимися ценностями текущего времени. В своем творчестве художник, музыкант и т.д. может вступать в диалог с кем-либо из своих предшественников, и в таких диалогах развивается его способность к выражению мыслей и образов, обусловленных спецификой эпохи и включенных тем самым в конкретный культурно-исторический контекст. И если зритель не видит второго участника диалога (или целой цепи диалогических взаимосвязей), он склонен к «реалистическому», а, по существу, – отвлеченному, абстрактному истолкованию произведений искусства.

Как было отмечено, художественный диалог зависит от специфики того или иного вида искусства, однако А. Моля [5], напротив, приводит все виды искусства, независимо от их специфики, к общему знаменателю, рассматривая динамику культуры в терминах теории массовых коммуникаций. Он понимает всякий факт культуры как некоторое сообщение, представляет всевозможные явления и процессы культуры как функционирование наборов элементарных фактов культуры («культурем»). «Культурное сообщение» циклично: культуrema проходит путь от создателя сообщения («идеи») к микрогруппе, дающей первое одобрение, и далее через СМИ распространяется в макрогруппе или обществе в целом. Творец в своей работе над новой идеей опирается в том числе и на реакцию общества – уровень понимания идеи макрогруппой оказывает обратное влияние на создателя художественного произведения.

Анализируя особенности цикличного функционирования в современном обществе различных культурем (что, в применении к художественному творчеству, по сути, является анализом воздействия мозаичной культуры на художественный диалог), Моля выделяет отрицательные последствия влияния СМИ на восприятие макрогруппой. Мозаичная культура стандартизирует вкусы, ограничивает выбор культурных сообщений, задает их одностороннюю направленность.

По мнению А. Моля, для решения проблем, связанных с мозаичностью западной культуры (таких как, например, случайность выбора полученных индивидуумом знаний) необходимо переставить акцент общей теории образования для взрослых с технической доступности информации (доставка сообщений максимальному количеству адресатов) на психологическую (обеспечение понимания аудиторией посылаемых сообщений). Автор утверждает, что «начиная с того момента, когда какое-то знание становится существенным, оно должно стать также и доступным» [5, с. 301]. Задачу по определению культурной значимости элементов знаний (установление таблицы культурных ценностей) Моля предполагает поручить философам культуры, осуществляющим свою деятельность «в рамках некоего всемирного объединения, несовершенный прообраз которого мы видим в организациях типа ЮНЕСКО» [5, с. 301]. Таким образом, самые разные подходы к рассмотрению специфики художественного диалога приводят в конечном счете к одинаковому выводу: чтобы состоялся художественный диалог, необходимо наличие достаточного уровня художественной образованности каждого из участников такого диалога.

Библиографический список

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
2. Боров Ю. Эстетика. М.: Алатейя, 2005. 802 с.
3. Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации: Философский анализ. Новосибирск: НГУ, 1982. 256 с.
4. Кара-Мурза С.Г. Манипуляции сознанием. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 832 с.
5. Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Вст. ст., ред. и прим. Б.В. Бирюкова, Р.Х. Зарипова и С.Н. Плотникова. М.: Прогресс, 1973. 407 с.
5. Столяров Б.А. О языке изобразительного искусства: Метод. пособие для учителей изобразительного искусства и музейных педагогов. СПб., 2009. 72 с.

Mitskaya A.A. Art Dialogue in System of Mosaic Culture. Article is devoted to philosophical judgment of the nature of art dialogue and its role in system of the «mosaic» culture described by A.Moles. Negative consequences of influence of modern culture on dialogue of the artist and society are revealed and the way of a possible solution is planned.

Key words: *mosaic culture, humanitarian culture, art dialogue, communication, art.*

Мицкая Анастасия Александровна – аспирант кафедры «Философия и культурология» СГУПС. Область научных интересов: социальная философия, культурология, художественный диалог и его роль в социуме. E-mail: anabasis-f@yandex.ru