

СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ НРАВСТВЕННОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСКУССТВЕ

Задирако П.С., профессор

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (0482) 65-75-80

Аннотация – В статье излагается суть формирования и влияния нравственной и эстетической культуры на искусство. Искусство (и ее жанр – архитектура) выступает одним из ведущих признаков современной цивилизации, в нем проявляются адекватно духовно-субъективные способности и свойства людей.

Ключевые слова – цивилизация, элементы, отражение, восприятие.

Проблема исследования. Заключается в выводах основных принципов, определяющих духовную жизнь общества и личности, их духовный мир – сознание, мировоззрение и социально-духовные качества.

Цель работы. Показать возможности сознания на воспроизводство и удовлетворение эстетических потребностей людей.

Задача работы. Практически и теоретически обосновать возможность искусства изменять мировоззрение и повышать культурный уровень людей.

Перспективы развития мирового общества в XX-XXI веках все более определяются кризисными явлениями, которые возникают в лоне культуры как ее антиподы и показатели культурного несовершенства человека. Они обостряют и активизируют глобальные, региональные и конкретно-локальные экологические и социальные проблемы, создают опасность для жизнедеятельности людей. Одна из таких комплексных проблем – возрастание агрессивности человека, усиление деструктивности, антикультурности его поведения и деятельности не только по отношению к естественной, но и искусственной, созданной самим же человеком, социальной среде и самим людям. Современный тип личности приобретает все более угрожающую и опасную противоречивость и двойственность. Данное положение не характеризует все человечество, но и тенденция достаточно явная и устойчивая.

Нравственная и эстетическая культура характеризует преимущественно духовную жизнь общества и личности, их духовный мир – сознание, мировоззрение и социально-духовные качества. Нравственные и эстетические чувства, нравственное и эстетическое понимание – элементы духовной культуры субъектов. Они направлены на воспроизводство сознания, на удовлетворение нравственных и эстетических потребностей людей. Но нравственность проявляет себя на практике и в других сферах жизни – в экономике, политике, социальной жизни, в праве и др. Она есть явление не только духовной, но и материальной жизни, имеет явно выраженную специфику. Эстетическая культура как отражение и воспроизведение художественно-эстетической жизни общества – явление прежде всего духовной жизни. Но при их культурологической характеристике обнаруживаются некоторые общие признаки морали и художественного творчества. Они обуславливают рассмотрение нравственной и эстетической культуры в их взаимосвязи.

Нравственная культура представлена субъектами общества и их взаимоотношениями. Она включает: а) признаки и элементы культуры нравственного сознания субъектов общества; б) культуру поведения и общения; в) культуру нравственных

поступков и деятельности. Нравственная культура соотносится с другими видами культуры материальной и духовной жизни общества, но прежде всего противопоставляется антиподам нравственности: злу, неравенству, несправедливости, бесчестию, отсутствию достоинства и совести, другим антиморальным явлениям.

По содержанию нравственная культура – это развитость нравственного сознания и мировоззрения субъектов общества; единство морально-должного и нравственно - сущего; проявление в системе поведения, общения и деятельности норм добра, чести, совести, долга, достоинства, любви, взаимодействия и др.; осуществление жизнедеятельности по принципам гуманизма, демократизма, трудолюбия, социального равенства, сочетания разумного эгоизма (достоинства) и альтруизма, миролюбия. Нравственная культура – это и эффективность нравственной регуляции жизни людей, взаимодополняемость нравственной и правовой регуляции, следование «золотому правилу нравственности», правилам этикетов.

Она включает общечеловеческие, внутриобщественные, корпоративные (групповые) и индивидуально-личностные элементы. В процессе исторического развития мораль и нравственная культура существенно изменяли свое содержание, выражали различные состояния обществ, отношения в них субъектов. Но неизменно сохранялось и преумножалось общечеловеческое содержание морали и нравственной культуры.

Нравственная культура субъекта – производное и субъектированное отражение морали общества. В одних случаях мораль и нравственность отождествляются, а понятия употребляются как синонимы. В специальных исследованиях мораль понимается как должное, как повеление, совокупность императивов, а нравственность означает сущее, действительное, практическое, как есть на самом деле. В данном смысле различие морали и нравственности отражает важный признак нравственной (практической) культуры – единство морально-должного и нравственно-сущего, слова и дела.

В истории человечества существовали типы морали: мораль древних, общинных обществ, мораль рабовладельческих обществ, мораль средневековых феодальных обществ, буржуазная мораль Нового времени и современная мораль обществ XX-XXI вв. Им соответствовали разные по содержанию и субъектам формы нравственной культуры. Современное планетарное общество представлено очень разнообразными по степени зрелости, по носителям и содержанию формами нравственной культуры. Основными ее вариантами являются религиозно - нравственная и светско-нравственная культуры.

Особенности формирования и проявления нравственной культуры во многом обусловлены спецификой морали (нравственности). Как и мораль, нравственная культура у конкретных людей формируется и реализуется стихийно, а также целенаправленно и целесообразно. Она распространяет свое воздействие на все стороны и сферы жизнедеятельности людей, эффективно регулирует социальные отношения. Ценность и значимость нравственной культуры, как и морали, обнаруживается в поведении, общении и деятельности людей, в общественном мнении, личном примере.

Нравственная культура общества конкретизирует и персонализируется прежде всего в нравственной культуре личности. Она представляет собой совокупность и меру развитости нравственного сознания и мировоззрения, нравственных качеств, полноту и последовательность их проявления в саморегуляции, в поведении, общении и деятельности личности.

Отличие нравственной культуры личности от культуры общества состоит и в том, что антикультурные, безнравственные позиции, поведение и проступки имеют место прежде всего у отдельного человека. Большие массы людей переходят к безнравственным действиям или поддаваясь влиянию отрицательно направленных лидеров, или когда они доведены до крайней нужды и бесправия.

Нравственная культура – одна из древнейших видовых культур. Своим отношением к добру, гуманизму, социальной справедливости, миролюбию она тесно взаимосвязана с эстетической культурой.

Эстетическая культура – состояние сознания и направленность мировоззрения, всего духовного мира людей, отражающие художественную культуру общества с помощью категорий прекрасного, возвышенного, трагического, комического и других.

Художественная культура, которая отражается и воспроизводится в эстетической культуре, это вид культуры общества, состоящий в образно-творческом воспроизведении природы, общества и жизнедеятельности людей средствами народной художественной культуры и профессионального искусства. Она включает функционирование специализированного художественного творчества – искусства; народно-художественную культуру; массовую культуру – профессиональное и коммерциализированное художественное творчество для больших масс людей и потребление его продукта на основе спроса-предложения; элитарную художественную культуру; художественные субкультуры регионов, профессиональных объединений, молодежи и т.п.; художественно-эстетические стороны экономической, политической, правовой и других видов деятельности.

Отражаясь в сознании людей, художественная культура формирует эстетическое сознание и его культурные формы. Термин «эстетика» ввел в науку немецкий философ А.Баумгартен в XVIII веке в своем незавершенном труде «Эстетика». Им было обозначено совершенное чувственное познание, вершина которого – красота. Для Баумгартена было важным установить признаки истинного чувственного познания, возвышающего человека и сам процесс познания. Но очень скоро термин стал применяться в значении «теория прекрасного». И сегодня эстетика – это теория искусства. Ее содержание составляют теоретические концепции, объясняющие виды искусства, их место и роль в духовной жизни общества, в удовлетворении эстетических потребностей людей, методы и способы воспроизводства искусства.

Но термин «эстетика» применяется также для обозначения формы знания, в которой отражается художественная культура и его главный элемент – искусство. В разговорном языке как-то не сложился термин – «художественное сознание», совсем неудачно звучит словосочетание «искусственное сознание» как отражение в сознании искусства. Широко употребляются термины «эстетическое сознание» или «художественно-эстетическое сознание». Не употребляются также и словосочетание «искусственная культура», «министерство искусства». Их суть выражена более естественными словосочетаниями: художественная или художественно-эстетическая культура, искусство как форма культуры; министерство культуры (на деле «ведающее» только искусством).

Содержание художественно-эстетической культуры общества составляют следующие основные элементы. Во-первых, развитость эстетического сознания и мировоззрения субъектов. Во-вторых, мера развития видов искусства и степень интегрированности субъектов в их функционирование. В-третьих, утверждение в поведении, общении и деятельности людей прекрасного и возвышенного как ценностей и регулятивов. В-четвертых, интегрированность эстетической культуры субъектов в отечественную и мировую художественную культуру. В-пятых, гуманизм художественного мышления и деятельности. В-шестых, многообразие и свобода эстетического восприятия действительности и самовыражения личности.

Эстетика как теория искусства и эстетическое сознание отражают окружающий человека мир и самого человека с использованием категорий – «художественное», «художественный образ», «прекрасное», «возвышенное», «трагическое», «комическое», «серьезное», «игровое» и др. Одной из основных является категория «художественное». Она имеет несколько значений. Художественное означает все относящееся к искусству, воспроизведению действительности в художественных образах. Например, художественная литература, художественное творчество, художественное мышление, художественная школа. Понятие «художественное» выражает и относящееся к произведениям искусства (демонстрация произведений живописи, скульптуры, графики и т.п. как художественные выставки). Художественное означает также свойственное произведениям искусства, содержанию или стилю деятельности их создателей. Например, реализм, сюрреализм,

авангардизм присущи не только произведениям живописи, но составляют ее жанровые направления. Они указывают также на стиль художественного творчества создателей таких произведений. Категория «художественный» применяется и для подчеркивания индивидуальных особенностей человека, его задатков и направленности: художественные наклонности ребенка, талант художника.

Обобщая понимание категории «художественное», можно подчеркнуть, что содержание и виды многообразий деятельности представителей искусства, народной художественной культуры отражаются в данной категории в форме чувственных или абстрактно-логических образов сознания, которые отличаются от образов науки, политики, религии и т.д.; привнесением в них признаков изобразительного, музыкального, театрального, эстрадного и других видов творчества.

В совокупности признаки и образуют содержание понятия «художественное». Оно обусловлено отражением признаков художественного творчества на «трех уровнях»: а) на уровне фиксации признаков природы, самого человека, человеческой культуры; б) на уровне формирования признаков художественного мышления в сознании субъекта; в) на уровне «соединения», интеграции признаков материального мира и признаков художественного мышления в непосредственном процессе художественного творчества. Поэтому понятие «художественное» отличается от другого, близкого к нему понятия «художественный образ» многообразием форм, широкой степенью обобщения признаков художественной культуры и ее видов.

Прекрасное – категория отражающая признаки, состояние или форму объекта, которые характеризуются совершенством, гармонией, завершенностью, мерой, уникальностью, симметрией, пропорцией, ритмом. Это обобщенное, синтезированное определение, идеальная теоретическая модель прекрасного. Применительно к предметам и явлениям природы, жизни людей, конкретным художественным образам категория «прекрасное» может отражать далеко не все перечисленные признаки. Категории «прекрасная погода», «красивые горы», «прекрасная игра актера», «прекрасная музыка» и другие несомненно имеют свое содержание и признаки. Но все они отражают и что-то типичное которое и закреплено в понятии «прекрасное».

Прекрасное имеет как бы различные степени выражения: менее красивое, более красивое, красивое, прекрасное и др. Они характеризуют ценностное отношение человека к прекрасному, его полноте и завершенности. Одно из пониманий прекрасного, красивого – соответствие формы предмета или художественного образа его содержанию. Прекрасное соотносится с безобразным как своим антиподом. В безобразном отсутствуют признаки прекрасного. Часто безобразное в художественном творчестве используется для усиления восприятия прекрасного.

Возвышенное – категория, отражающая значительное и устойчивое, обладающее большой силой духа или воздействия на внутренний мир человека, на его поведение, общение и деятельность. Возвышенное включает в себя человеколюбие, любовь к богу, стремление к достижению совершенных идеалов, гражданственность, мужество и героизм, государственный и народный патриотизм, другие признаки и элементы. Например, С.Л.Франк считал земную любовь прозаическим явлением, не дающим подлинного, последнего смысла жизни. Возвышает прозаический смысл жизни «...высшее, абсолютное благо, наполняющее нашу жизнь». Это высшее благо должно быть вечным, божественным.

В художественном творчестве комическое может быть представлено не только шуткой, но и насмешкой, издевкой над человеческими слабостями. Оно выражается юмором, сатирой, иронией и сарказмом. В этих формах комического отношения людей и сами люди характеризуются с нарастанием доли насмешливого и остро-оскорбительного.

Таким образом, нравственная и эстетическая культура представляют самостоятельные элементы духовной культуры субъектов. Нравственная культура связана с различением добра и зла. Эстетическая культура отражает художественно-духовную сторону сознания и развитость, совершенство теории искусства. В духовной культуре

общества эстетическая культура субъектов отражает функционирование искусства, народного художественного творчества, а также массовую культуру, художественно-эстетические элементы элитарной культуры.

Искусство – это специализированное художественное творчество. Оно выступает главным элементом художественной культуры как вида духовной культуры общества. Специфика искусства как профессионального творчества состоит в следовании традициям, сложившимся в литературе, музыке, танце, живописи и т.д., а также в новаторском переосмыслении произведений прошлого и создании новых. Поэтому творчество профессионалов в искусстве тесно связано с народным художественным творчеством. Но данное творчество имеет всегда авторский характер. Каждый представитель искусства стремится к неповторимости своего творчества, которая выражается в стиле, жанре, формах и других отличительных признаках.

Так, в изобразительном живописном искусстве есть художники портретисты, пейзажисты, баталисты, а также реалисты, кубисты, сюрреалисты или супрематисты и др. С одной стороны, они избирают для своего творчества существующие традиционные направления, жанры и стили. А с другой – привносят что-то свое, неповторимое, как И.Репин или И.Айвазовский, П.Пикассо или С.Дали, К.Малевич.

Современное искусство очень многообразно. Оно включает следующие основные элементы:

1. Архитектура («застывшая музыка»)
2. Изобразительное искусство: скульптура, живопись, графика, мозаика и др.
3. Художественная литература
4. Музыкальное искусство
5. Хореография
6. Театральное искусство
7. Эстрадное искусство
8. Киноискусство
9. Цирковое искусство
10. Декоративно-прикладное искусство
11. Телевизионное и аудио - визуальное искусство
12. Компьютерное художественное творчество и др.

Дискуссионным остается вопрос о соотношении искусства и художественного народного творчества; искусства и массовой культуры. В современном понимании творцами искусства являются только специалисты – люди, имеющие соответствующее образование, профессиональную подготовку.

Искусство имеет авторский характер. Оно преимущественно коммерциализовано. Занятие художественным творчеством представляет для профессионала не только увлечение, реализацию своих интересов и способностей, но и источник средств к жизни. Качество художественного творчества не всегда учитывается как признак созданного произведения искусства.

По своим признакам и особенностям воспроизведения бытия, устойчивости существования в художественно-эстетической культуре общества, конкретных народов художественное неспециализированное творчество можно отнести к искусству. К такому творчеству также применимы категории эстетики как теории искусства. Вместе с тем народное творчество – относительно самостоятельный элемент художественной культуры.

Искусство проявляет себя в духовной культуре общества своими функциями, признаками, содержанием, особым языком передачи художественно-эстетической информации. Искусство «оформляет» духовную культуру своими образами и стилями, категориями и принципами.

Искусство как форма культуры – это один из способов существования содержания духовной культуры и ее модификаций, внутренняя организация содержания духовной

культуры и внешний облик конкретных ее проявлений, связанный с внутренним единством содержания.

Искусство выступает одной из форм духовного освоения мира человеком. Возникая в процессе трудовой деятельности, искусство приобретает относительную самостоятельность в духовном освоении бытия благодаря своим особым признакам, образам, языку. Искусство удовлетворяет эстетические потребности людей, воспроизводя себя в художественных произведениях и воздействуя на духовный мир человека. Такие явления в искусстве, как эстетический идеал, эстетический вкус, чувство прекрасного и другие, позволяют выявлять через форму искусства красивое в природе и в жизни людей, то, что нравится всем или многим как чистый образ, лишенный всякой утилитарной окраски.

Искусство как форма духовной культуры – необходимый и закономерный способ существования человека и человечества. Оно регулирует жизнедеятельность людей по своим законам: закону красоты, закону совершенства, закону возвышенности духовных ориентаций человека и его практической жизни; закону трагического и комического в функционировании общества и т.д. Искусство, как и мораль, формируют ценностное восприятие и понимание бытия.

Как форма культуры, искусство упорядочивает духовную жизнь общества своими средствами и способами, позволяет соединять культурность людей с их цивилизованностью. Художественные формы музыкального, театрального, изобразительного, литературного, эстрадного, циркового и других видов искусства демонстрируют уровень и качество развития всей духовной культуры. Они – зримый и конкретный показатель гуманизма и миротворчества, достигнутых обществом. Формы искусства – свидетельство поворота общества к человеку и среде его обитания – природе. К человеку как первому элементу и главной ценности социально-исторического процесса. К природе как исходному источнику понимания совершенного и прекрасного.

Выводы. На авансцену мирового сообщества выдвинулась задача воспроизведения культурной личности. Главными ценностями у нее должны быть образованность и воспитанность, такие конкретные качества, как гуманизм, ответственность, позитивная общечеловеческая мировоззренческая ориентация. То есть то, что сказано свидетельствует о том, что на первый план в созидательной деятельности проявляет содержание культуры личности. Важно изучать положительный исторический опыт своего народа, планетарной цивилизации, не допускать повторения трагических событий прошлого. Наука культурология нацелена на решение этих и многих других проблем настоящего и будущего развития. Отдельному человеку изучение культурологи поможет оптимально интегрироваться в функционирование культуры, сформировать необходимые качества.

Таким образом, нравственная и эстетическая культура – это важнейшие традиционные для человека и общества элементы их культуры. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Нравственная и художественная культура – явления практического функционирования не только духовной, но и материальной культуры общества. Искусство выступает важным средством привнесения в духовную культуру художественных образов, прекрасного и возвышенного. Оно формирует и воспроизводит духовную культуру, как утверждали древние греки, по законам красоты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каверин Б.И. Культурология: Учебное пособие. М., 2001
2. Мамонтов С.П. Основы культурологии. М., 1994
3. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебное пособие для студентов ВУЗов. М., 2000
4. Антология русской философии. Т. 1 СПб., 2000 стр. 483-484
5. История второй мировой войны. 1939-1945. Т.12, 1982, стр.492