

§ 16. ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НИМИ

ЗАДУМАЕМСЯ

Как, на ваш взгляд, историческое развитие культуры связано с развитием общества в целом?

ВСПОМНИМ

Как передаётся культура из поколения в поколения? В чём проявляется связь духовной и материальной культуры? Как мораль влияет на различные стороны жизни общества?

Духовная культура общества

Базовое истолкование понятия **культура** связано с представлением о возделывании человеком земли (*от лат. cultura* — возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание). В дальнейшем постепенно происходило расширение смысла данного термина. В целом процесс осмысления и содержательного наполнения понятия «культура» отражал разнообразные стороны становления человека, его сознания.

Первоначально исследователи отождествляли культуру со всем, что сотворено человеком. Отсюда — распространённая формулировка: «Культура есть всё, что не есть природа». Однако позже сферу культуры стали истолковывать одновременно и как формы человеческого поведения и общения. Следующий шаг был связан с осмыслением культуры как особой стороны социальной жизни, которая заключается в порождении и передаче от поколения к поколению важнейших ценностей, «культурных кодов». *Культурный код* — своего рода ключ к пониманию данного типа культуры; это уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков. Культурный код нации помогает понимать её поведенческие реакции, устойчивые представления, определяет народную психологию.

Вы уже знаете, что состав культуры позволяет выделить в ней материальную и духовную культуру. К области материальной культуры относят вещественные плоды человеческой деятельности. Сферу духовной культуры составляют нравственные ценности, мировоззренческие установки, научные знания, религиозные представления, эстетические образы и другие плоды духовной деятельности человека. Многие столетия они существовали лишь в сознании людей, передавались изустно или закреплялись в традициях. Постепенно сложились упорядоченные области духовной культуры, важнейшие среди них — образование, наука, религия, искусство. Эти области можно считать социальными институтами, так как они ориентированы на удовлетворение основных потребностей людей и запросов общества, имеют свои функции, включают организации и учреждения.

Так, **наука** — это особый вид деятельности человека, которая имеет своей целью познание окружающей действительности для использования его результатов в совершенствовании материальной и духовной жизни. Усилия науки направлены на познание природы, человека, общества. Для полноценного функционирования науки в обществе

организуется специальная система научных институтов: научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование, система накопления, хранения и использования полученной информации. Область науки оказывает большое влияние на систему *образования*. От умелой организации системы образования зависит уровень подготовки будущих специалистов; здесь важны отработанные принципы профессиональных требований.

Современные исследователи включают в духовную культуру способности деятельности человека — навыки, приёмы, «интеллектуальный инструментарий» эпохи. И, наконец, важнейшим компонентом духовной культуры является историческое преобразование самого человека: обретение ценностных ориентиров, развитие творческих и интеллектуальных способностей, дифференциация его чувств, утончение и шлифовка вкусов. Таким образом, *духовная культура* — это область человеческой деятельности, охватывающая различные стороны духовной жизни человека и общества, а также система знаний, навыков, умений, обрётённых духовных ценностей и мировоззренческих установок.

Заметим, что индивидуальность человека складывается в искусстве достаточно поздно: лишь на излёте эпохи Возрождения, т. е. в конце XVI в. Позже, в XVII в. человек уже начинает осознавать свою неповторимость, самобытность, особенность душевного склада. Долгое время в истории человечества господствовал традиционный тип культуры. Считалось нормальным наследовать традиции предков, а также следовать всем нормам общности, к которой ты принадлежишь. С началом Нового времени начинает развиваться новационный тип культуры.

К числу важнейших особенностей духовной культуры новационного типа следует отнести такие её свойства, как способность к самообновлению, постоянному порождению новых форм и способов удовлетворения интересов и потребностей людей, адаптирующих культуру к меняющимся условиям.

Нравственный потенциал искусства

Вы уже знакомы в 8 классе с основными областями духовной культуры. В этом параграфе внимание будет уделено раскрытию их взаимовлияния.

Обратимся к соотношению искусства и морали. Хорошо известно, что обращение к произведениям искусства не только обогащает представления о мире и человеке, доставляет эстетическое наслаждение, но и пробуждает добрые чувства, возвышает личность нравственно. Бывает, что мораль в явном виде включается непосредственно в произведение. Это в первую очередь относится к басне как жанру литературы.

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Иллюстрацией к какой известной басне является этот рисунок? Какова мораль этой басни?

Однако природа искусства, как правило, не позволяет использовать его язык для передачи уже готовых этических или философских идей. Полноценность художественного восприятия зависит от того, в какой мере читатель или слушатель способен к целостному постижению и пониманию взаимообусловленности всех выразительных элементов произведения. Прямое наставление, поучение в большом искусстве, как правило, приглушены. Присущие искусству качества свободного творчества и свободного восприятия служат источником его особой притягательности и культурной ценности.

Вот простой пример: рассказ А. П. Чехова «Душечка». Один читатель увидит в героине рассказа женщину, не имеющую собственной личности, собственных убеждений: она всякий раз живёт интересами и потребностями того, кто находится с ней рядом. И, видимо, достойна нравственного осуждения. Другой читатель будет интерпретировать эту способность героини как удивительный дар женщины целиком переливаться в любимого человека, жить его желаниями, настроениями, страстями. Подлинно художественный текст обладает большим запасом смысловой прочности.

Большое влияние на человека оказывают символы, которые активно использует искусство. Символ в искусстве — это и чувственный образ, и одновременно знак, отсылающий к чему-то важному, значимо-

му для человека. Символ является неотъемлемым инструментом человеческого мышления; можно даже сказать, что во все времена человек жил в мире символов. Символ обычно обращается не только к разуму, но и к чувствам человека, порождает разнообразные ассоциации. Поэтому применение в искусстве символов способно оказывать серьезное патриотическое, воспитательное воздействие на человека. Вспомните, например, какие побуждения испытывали люди, слушавшие песни Великой Отечественной войны; какой подъем ощущают сегодня все, читающие названия кораблей флота России: «Стойкий», «Слава», «Александр Невский», «Дмитрий Пожарский», «Ярослав Мудрый».

Взаимосвязь религии, искусства и философии

Искусство и религия также представляют собой две формы культуры, духовно-ценностных ориентиров. С одной стороны, в истории культуры можно увидеть периоды сближения и взаимного стимулирования этих сфер, а с другой — наблюдать их расхождение и во многом самостоятельное развитие. Разные религиозные конфессии в стремлении распространить и утвердить свои идеи всегда так или иначе старались привлечь искусство. Художественное творчество, в свою очередь, также проявляло внимание к сюжетам религиозной истории, находило питательную почву в драматизме её содержания. В целом внимание к искусству со стороны религии было более заинтересованным. Для понимания своеобразия религиозного и художественного сознания важно помнить, что в художественном переживании всегда присутствует момент условности, игры, свободная ассоциативность. Религиозное переживание в гораздо большей степени регламентировано, оно добивается однозначности в толковании своего содержания.

Вместе с тем и в религии, и в искусстве очень много общего. И та и другая сфера является мощным способом гармонизации мира. Как искусство, так и религия помогают преодолеть деструктивность мира, освободиться от хаоса. И искусство, и религия, утверждая определённую картину мира, выступают в качестве синтезирующего начала, позволяющего человеку выработать смысло-жизненные ориентиры, устанавливать свои отношения с действительностью. В трудных ситуациях универсальные представления, распространяемые мировыми и национальными религиями, помогают, укрепляют, задают алгоритмы поведения. В той же мере спасают в стрессах, в жизненных кризисах и образы искусства.

В Средние века, когда картина мира строилась на религиозных основаниях, светская и религиозная художественные традиции были неразличимо слиты, одна вырастала из другой. Художественные произведения, созданные в ту эпоху, и сегодня являются общим достоянием культуры, имеют общечеловеческий характер и смысл.

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Подумайте, как сила искусства помогает глубже осмыслить библейские образы и сюжеты?

Сегодня интенсивные обменные процессы между искусством и религией позволяют каждой из этих сфер обогащать своё содержание, углублять и расширять символику своего языка. И искусство, и религия нуждаются в том, чтобы сохранять в своих моделях личности и мира невыразимое и богатое содержание, позволяющее современному человеку ощутить глубину и сложность своего положения в мире.

Между искусством и философией существуют не менее сложные отношения, чем между искусством и моралью, искусством и религией. Как известно, философия — это тоже ценностная форма сознания и, строго говоря, не наука.

Науке присущи методы обоснования и проверки своих результатов. Философия же — сфера толкований и интерпретаций вечных смысловых проблем; она так или иначе адаптирует умонастроение эпохи, выбирает те варианты решений и ответов, которые наиболее созвучны вызовам времени.

Усилия философии направлены на постижение последней истины, предельной сущности бытия. Такую же цель ставит перед собой и искусство. Художественное творчество стремится к созданию образов с беспредельной символикой, общезначимых в своём выражении. Но и философия задаётся целью выразить бытие не только в системе категорий, но часто и в понятиях-образах, понятиях-метафорах. Разница состоит в том, что философия стремится к истине, в то время как произведение искусства уже заключает истину внутри себя.

В XX в. философии удалось вторгнуться в пограничную область поэтического языка. Качества поэзии и художественной литературы, которыми стремится напитаться философия в наше время, необычайно расширяют её смысловую территорию. Как и в художественной литературе, в философии неразрешима задача исчерпывающего истолкования, сам способ философствования родствен той образности и ассоциативности, которой сильно и искусство.

Вместе с тем сколько бы исследователи ни проводили параллелей между художниками и философами (Достоевским и Ницше, Толстым и Кантом), всё свидетельствует о том, что свести философ-

Андрей Рублёв. Троица. XV в.

ское и художественное содержание к единому знаменателю очень трудно.

Обратимся, например, к произведению Л. Н. Толстого «Отец Сергей». При первом прочтении — перед нами конфликт между аскезой и искушением, борьбой духа и плоти. Однако можно оценить произведение и в другом ключе — тогда оказывается, что смысловой центр не сводится к упомянутой идее. Когда отец Сергей уходит в мир и встречается со своей двоюродной сестрой, прожившей трудную жизнь, зарабатывавшей уроками музыки, отдавшей себя детям, посвятившей силы повседневным заботам и тревогам о близких, возникает мысль, что эта женщина, не ставившая перед собой специальных задач возделывания духа, может быть, в изначальных стремлениях в большей степени христианка, чем отец Сергей. Духовное возвышение возможно и в миру, в преодолении повседневных испытаний, в осуществлении реальной любви и самоотдачи. Можно привести и иные толкования философского подтекста этого произведения. В произведении искусства рассеяно множество смыслов, их анализ на разных уровнях вскрывает их новые грани, позволяющие искусству оставаться неисчерпаемым.

Связь между искусством и философией позволяет каждой из этих форм обогащать своё содержание, углублять и расширять символику своего языка.

Массовая, элитарная и народная культура

В конце XIX в. возникает такое специфическое явление, как *массовая культура*. Вы уже знаете, что предпосылками её появления стали процессы индустриализации и урбанизации, демократизация культуры, рост грамотности населения. Её широкому распространению помогло развитие СМИ, появление новых способов хранения и тиражирования продуктов культуры.

Массовая культура резко отличается от прежних форм тем, что она опирается на достижения передовой технологии даже в большей степени, чем элитарные формы искусства XX в. Более того, в сфере массовой культуры (поп-музыка, развлекательная кинопродукция, мода, бульварная и жёлтая пресса, реклама и пр.) используется мощный потенциал психологических практик, социологических приёмов, менеджмента.

Массовая культура уникальна как искусство манипуляции простыми реакциями и импульсами («драйвами») множества людей. Она стереотипна, ориентирована на пассивное восприятие, использует простоту и занимательность, коммерциализирована. В то же время массовая культура помогает приспособиться к меняющейся социальной реальности, способствует организации досуга, снятию напряжения.

Перед вами пример социальной рекламы. Можно ли отнести её к массовой культуре? Выполните проект «Идеи для социальной рекламы»: определите направления и проблемы, актуальные для социальной рекламы, предложите идеи для их изобразительного выражения. Проведите конкурс на лучшую идею.

В любом обществе наряду с массовой культурой существует и слой высокой культуры. Не следует полагать, что носитель высокой культуры — это обязательно человек с хорошим образованием. Большое значение имеют не только полученные знания, но и способность человека чувствовать, быть милосердным, чутким, отзывчивым. Высокую культуру иногда отождествляют с элитарной культурой. *Элитарная культура* есть сегмент высокой культуры: это творческий авангард, действующий в любом обществе. Именно в среде элитарной культуры рождаются и опробуются новые языки живописи, скульптуры, архитектуры, литературы, высокой моды. Это своеобразная лаборатория новых культурных практик, порождаемых художниками, писателями, философами, музыкантами. В большинстве своём элитарная культура опережает уровень её восприятия широкими массами. Это своеобразный «бросок в будущее», проигрывание новых экспериментов, овладение оригинальным и неповторимым культурным опытом.

Творцы элитарной культуры (профессионалы), как правило, не рассчитывают на широкую аудиторию. Ведь чтобы понимать новаторские произведения, надо владеть особым языком искусства: обладать богатой ассоциативностью, схватывать художественную символику. Часто работа в сфере элитарной культуры предполагает узкую специализацию, её творцам присуща ценностная самодостаточность. Именно в сфере элитарной культуры вырабатываются и опробуются новые образцы мышления, новые эталоны вкуса. В искусстве XX—XXI вв. к высокой культуре среди наших соотечественников можно, в частности, отнести кинорежиссёра А. А. Тарковского, композиторов Д. Д. Шостаковича, А. Г. Шнитке. Спустя какое-то время продукция элитарной культуры делается узнаваемой, адекватно постигаемой также и в широких массах.

ОБСУДИМ МНЕНИЕ

Отдельные произведения высокого искусства, например «Танец маленьких лебедей» П. И. Чайковского, «Времена года» А. Вивальди, широко используются в массовой культуре. Существует точка зрения, что в этом случае эти и подобные произведения уже теряют свою принадлежность к элитарной культуре.

Согласны ли вы с этой позицией? Свой вывод обоснуйте.

Несмотря на сильные межкультурные влияния в современном мире, своеобразие каждого типа духовной культуры черпает свою основу в *народной культуре*. Народная культура, укоренённая в духовной традиции, является часто бесписьменной; она глубоко уходит в старинные обряды, древние символы, изначальные образы, воплощает в себе склад мышления и способ чувствования определённой нации. Будет правильным для понимания всей силы народной культуры использовать понятие «архетип», пришедшее к нам из социальной психологии. Дословно архетип означает «первообраз», «подлинник», «образец». Из этого понятно, что на архетипические образы ориентируются все новые поколения. Действительно, каждый человек с детства наследует главные архетипы своей культуры, слушая материнские колыбельные, народные сказки, былины. Эти изначальные образы формируют основы воображения человека и способа мышления. Так родились фигуры богатырей Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, которым приписывается реальное историческое существование.

Точно так же сформировались былинные распевы, повествующие о героических подвигах народа, борьбе против врагов. Народная музыка отличается задушевностью, на основе интонационного строя народной музыки созданы многие профессиональные сочинения композиторов. Большую роль в формировании народной музыки играет

обрядовый фольклор: он включает песни и припевки, сложившиеся в процессе трудовой деятельности, в периоды земледельческих циклов. Также в состав народной культуры входят хороводы и пляски, рождённые во время праздников.

Достижения российской культуры

РАССМОТРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

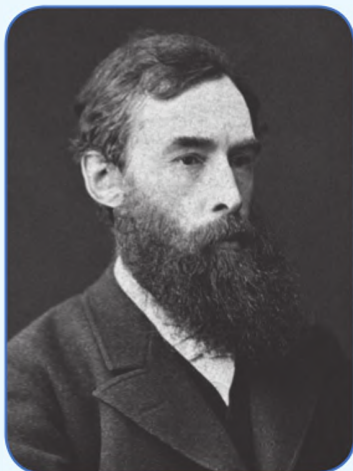
*Кижы — деревянный ансамбль церквей XVIII в.
Расположен на острове Кижы Онежского озера в Карелии*

На основе материалов СМИ и Интернета определите, что делает это сооружение непревзойдённым памятником культуры.

Богатство российского культурного наследия включает выдержавшую испытание временем наиболее ценную часть духовной и материальной культуры. Это наследие многонационально, оно охватывает памятники архитектуры, литературы, поэзии, музыки, изобразительного искусства нашей необъятной страны. Культурное наследие России не только хранится в исторических, художественных и этнографических музеях. Оно включает и все достопримечательные места, располагающиеся на просторах нашей Родины. К несомненным ценностям культурного наследия относится опыт поколений в сфере образования, науки, а также устные и письменные свидетельства различных традиций и духовных достижений прошлого — всё то, что определяет лицо народов. К проявлениям культурного наследия можно отнести также то, что издревле почитаемо, что было сотворено человеком и имело для него историческое значение, т. е. всю совокупность культурных традиций народов России.

Вклад российской культуры в мировую является значительным во всех областях. Так, во всём мире знают великую русскую литературу: Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и многих др. Пьесы А. П. Чехова вошли в золотой фонд мирового достояния: их с большим успехом ставят во многих странах мира. Музыка России любима на всех континентах: в Европе, Азии, в Америке. В филармонических концертах постоянно звучат произведения П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева. Живописцы В. В. Кандинский и К. С. Малевич считаются зачинателями целого нового художественного направления в искусстве — исходной вехой абстракционизма. Чрезвычайно существенно, что в настоящее время Россия является едва ли не единственной страной мира, где хранится и претворяется в жизнь техника классической академической живописи. С целью обучения живописному письму к нам постоянно приезжают на учёбу в художественные вузы студенты из других стран.

НАШИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Павел Михайлович Третьяков (1832—1898), крупный русский меценат, коллекционер произведений изобразительного искусства; основатель всемирно известной галереи, почётный гражданин города Москвы.

Обратитесь к источникам, узнайте, как формировалась коллекция Третьяковской галереи на начальном этапе, какое участие П. М. Третьяков принимал в её создании. Подготовьте презентацию.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

1. Культурное наследие России включает достопримечательности, которых в нашей стране великое множество. Посещайте эти места, знакомьтесь со сложившимися здесь традициями, особенностями культуры и быта. Это расширит ваши представления, поможет лучше осознавать богатство и многообразие отечественной культуры.
2. Не ограничивайте свой культурный опыт лишь знакомством с произведениями массовой культуры. Приобщение к высокой культуре, народному творчеству обогатит ваш внутренний мир, разовьёт воображение и художественный вкус.

РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ

Как показывает... история, ситуация одновременной множественности и противостояния духовных поисков является сущностной потребностью развивающейся культуры и искусства. Состояние культурной избыточности и многогранности направлено не только на удовлетворение растущего многообразия духовных интересов, но и провоцирует возникновение новых интересов, как бы тренируя диалектику восприятия и мышления, побуждая человеческую психику к выявлению скрытых связей и взаимодополнительностей бытия. Процесс углубления в анализе противоречивости всего сущего бесконечен. От осознания противостояния широких мировоззренческих систем он может переходить к выявлению контрастирующих начал в пределах одной области культуры, одного художественного течения или одного конкретного произведения.

Так, часто мы встречаем такое показательное и неслучайное явление в истории культуры, как совмещение разнородных стилей в одном архитектурном произведении. Так, для многих архитектурных памятников Англии и Италии характерно распределение стилей между экстерьером, выдержанным в позднеготическом духе, и интерьером, отвечающим эстетическим требованиям классицизма.

Тем самым искусство порождает произведения, в косвенных и опосредованных формах выражающие многоликость, противоречивость и мозаичность бытия, соответствующие новым культурным состояниям.

Восприятие, утомлённое доминантами одного стиля, должно было переходить к доминантам другого стиля, упражняя свою эстетическую гибкость и вместе с тем давая себе «отдых». В развитии подобной гибкости и мобильности художественного творчества через изобретение и культивирование новых художественных форм противоречивого единства проявляет себя особая гуманистическая природа искусства, преследующая не только цели приспособления человека к окружающему миру (т. е. адаптивные), но и озабоченная задачами эмоционального насыщения человека, созидания среды и условий для его адекватного духовного самочувствия.

(О. В. Беспалов.

Феномен культуры: исторический ракурс)

Вопросы и задания: **1.** Какое значение для восприятия и психики человека имеет постижение противоречивости культуры и произведений искусства? **2.** Приведите примеры из своей жизни, когда обращение к произведениям искусства помогло вам справиться с внутренним напряжением, взглянуть на привычное с других позиций, получить эстетическое удовольствие.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Как исторически формировалось понятие «духовная культура»? 2. Каково соотношение морали и искусства? 3. Что общего и чем различаются такие области духовной культуры, как искусство и религия? 4. Чем характеризуется массовая культура? 5. Что помогает воспринимать произведения элитарной культуры? 6. Какова роль народной культуры в развитии духовной культуры общества?

ЗАДАНИЯ

1. Используя материалы параграфа и ранее полученные знания, заполните в тетради таблицу.

Области духовной культуры	Институты (организации, учреждения) в сфере духовной культуры
Наука	
Образование	
Религия	
Искусство	

2. Помогают ли современные технические возможности приобщению населения к достижениям высокой культуры? Почему вы так считаете?
3. Могла ли массовая культура зародиться в XVIII в.? Обоснуйте свой вывод.
4. Знаете ли вы произведения искусства, которые являют собой симбиоз (сочетание) одновременно высокого и массового искусства?

