

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСКУССТВА В ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

SOCIAL FUNCTIONS OF ART IN TRADITIONAL AND MODERN SOCIETIES

М. М. Шайдовская* **
ORCID: 0009-0003-8643-8571

Marina M. Shaidovskaya* **

* Анапский институт права
и информационных технологий,
** Учреждение детский оздоровительный
лагерь «Энергетик»,
Анапа, Россия

* Anapa Institute of Law
and Information Technologies,
** Institution of children's health camp
"Energetik",
Anapa, Russia

Цель исследования – сравнительный анализ социальных функций искусства как особого вида культурной деятельности в традиционных и современных обществах.

Objective of the study is to comparatively analyze the social functions of art as a special type of cultural activity in traditional and modern societies.

Методологическая база исследования основывается на функциональном и историко-сравнительном методах, концепции модернизации и концепции социокультурной динамики П. А. Сорокина.

The methodological basis of the research is based on the functional and historical-comparative methods, the concept of modernization and the concept of socio-cultural dynamics of P. A. Sorokin.

Результаты исследования. Исследование показало, что искусство как особая сфера культурной деятельности развивается в тесном взаимодействии с другими сферами социальной жизни. В процессе исторического развития меняются его социальные функции, аудитория, эстетические представления, сфера искусства становится более дифференцированной и т. д. Сравнивая функции искусства в традиционных и современных обществах, можно обнаружить множество различий: в частности, в современных обществах творческая деятельность в значительной степени связана с рынком и потреблени-

Results of the study. The study has shown that art as a special sphere of cultural activity develops in close interaction with other spheres of social life. In the process of historical development its social functions, audience, aesthetic perceptions change, the sphere of art becomes more differentiated, etc. Comparing the functions of art in traditional and modern societies, one can find many differences: in particular, in modern societies, creative activity is largely associated with the market and consumption, although it has many other functions. The main difference is that in modern societies, as a result of the process of secularization, art ceases to be a mediator

ем, хотя имеет и множество иных функций. Главное различие заключается в том, что в обществах современного типа в результате процесса секуляризации искусство перестает быть медиатором между сакральным и профанным мирами, однако эта функция не исчезает полностью, но модифицируется.

Перспективы исследования. Работа будет полезной в исследовании функций искусства, а также для дальнейших открытий в данной сфере.

Ключевые слова: искусство, модернизация, традиционное общество, социальные функции, современное общество, религия, творческая деятельность

between the sacred and profane worlds, but this function does not disappear completely, but is modified.

Research perspectives. The work will be useful in studying the functions of art, as well as for further discoveries in this area.

Keywords: art, modernization, traditional society, social functions, modern society, religion, creative activity

Введение

Искусство представляет собой особый вид творческой, культурной деятельности, который, однако, не обособлен от других сфер социально-культурного бытия, но находится с ними в тесном взаимодействии. С момента своего возникновения искусство выполняло определенные социальные функции, которые менялись вместе с эволюцией общества. Социальный контекст определяет цели творческой деятельности, оценку ее возможного результата, отношение к тем, кто занят творческой деятельностью, и тем, кто является аудиторией и потребителями произведений искусства, формы воспроизводства этого вида культурной деятельности и многие другие аспекты существования искусства.

В этой статье будет сделан набросок общей динамики искусства в истории человеческого общества, взятой в контексте концепции модернизации, согласно которой выделяются два типа обществ: традиционные и современные (модерные). Необходимо помнить, что «традиционность» и «современность» – это идеализированные модели, но не детальные описания конкретных обществ, тяготеющих к тому или ному типу. Кроме того, традиционные и современные общества существенно различаются в культурном отношении. Тем не менее можно говорить о специфике функционирования искусства, обусловленной спецификой традиционных и современных обществ.

Искусство в традиционных и современных обществах

Взятое в своих типологических чертах, традиционное общество является преимущественно аграрным, как правило, авторитарным в политическом плане, стратификационная система может тяготеть к закрытости, большую

роль играют предписанные статусы, городское население уступает в численности сельскому и т. д. Нас интересует прежде всего культурный аспект традиционных обществ. При том, что традиционные общества весьма разнообразны в плане культуры, все они характеризуются доминирующей ролью религии как мировоззренческой системы, а также доминированием традиции как способа передачи культурной информации.

В качестве традиционных могут быть рассмотрены общества, находящиеся на разных стадиях исторического развития. Среди них могут быть как догосударственные слабоструктурированные социальные образования, так и сложные политически организованные сообщества. В этом можно увидеть некоторую слабость концепции традиционного общества, охватывающую слишком многообразные сообщества. Однако при различиях в уровне сложности, некоторые общие черты существования искусства в традиционных обществах можно выделить, хотя существуют и различия, о которых мы тоже скажем.

Главное, что следует отметить применительно к искусству в традиционных обществах – это его тесная связь с религиозно-мифологической сферой. Способность создавать образы уже в верхнем палеолите позволила человеку создавать репрезентации мифологических существ, сделав их участниками религиозных практик и жизни древнего сообщества. Наиболее ранние дошедшие до нас произведения искусства связаны с религиозными ритуалами. Однако это не означает, что эстетическая функция (то, что мы сейчас назвали бы эстетической функцией) не имела никакого значения. Археологи отмечают, что еще до появления древнего искусства тяготение древних людей к эстетизации формы может быть обнаружено даже на примере каменных орудий – некоторые из них более гармоничны, чем другие, их «дизайн» намеренно обыгрывает природные формы камня.

В то же время, созерцая произведения древнего искусства, мы не можем утверждать однозначно, считали ли древние люди их «красивыми» и был ли этот фактор важным. Среди образцов пещерной живописи есть как весьма совершенные (на современный взгляд), так и довольно примитивные и грубые, образцы обладают разной степенью завершенности, но все они, независимо от «красоты» и завершенности, выполняли, по-видимому, одну и ту же ритуальную функцию. Они превращали пространство пещер в пространство ритуалов и делали зримыми обитателей мифического космоса, перенося их в человеческий мир.

Связь искусства с религией и его способность обеспечивать коммуникацию между миром людей и миром священного наиболее ярко представлена в искусстве древних цивилизаций. В качестве примера можно обратиться к искусству Древнего Египта, поскольку эта цивилизация оставила нам богатейшее культурное наследие.

Искусство Древнего Египта обладает удивительным узнаваемым стилем, который сложился еще в эпоху Древнего царства и сохранился на протяжении всей египетской истории, несмотря на неизбежные при столь длительном существовании изменения. Большинство дошедших до нас произведений египетского искусства связаны со смертью и проблемой ее преодоления. Особенностью египетской культуры было то, что существование после смерти обладало большей значимостью, чем краткое земное существование.

Искусство Египта, которое нам известно, – это искусство гробниц и храмов. Известный историк искусства Янсон называет его «искусством для мертвых» (Янсон, Янсон, 1996). Именно оно дошло до нас, поскольку светская египетская архитектура не использовала долговечных материалов. Из долговечных материалов не строили даже дворцы фараонов. Каменное строительство было связано только с гробницами и храмами. Многие изображения даже не предназначались для созерцания кем-либо, кроме мертвых. Размещенные в гробницах предметы и изображения имели прежде всего сакральное значение, они должны были обеспечить умершему достойное существование после смерти.

С необходимостью сохранения тела умершего была связана возникшая в Египте традиция посмертных изображений, от которой можно вести происхождение такого жанра как портрет. Однако египетские портретные изображения были далеки функционально от современного портрета. Необходимо отметить также, что для египетского искусства характерен синтетический характер. Не существует отдельных жанров, но живопись, скульптура, архитектура представляют собой нечто слабо расчлененное. Религиозный символизм пронизывает как пространство живописи и скульптуры, так и архитектурные сооружения. Храмы Древнего Египта представляли собой и модели мира, и модели «первичного холма», с возникновения которого начиналось творение мира. Сами храмы были в буквальном смысле жилищем богов, что характерно и для храмов других древних цивилизаций. Сакральный характер египетского искусства был связан и с его каноничностью. Искусство Древнего Египта не представляло собой сферу самовыражения творческой личности и воплощение личной фантазии. Художники выполняли важнейшие социально-культурные функции, связанные с религией и ритуалом, их деятельность не была свободной в современном смысле этого слова. В то же время они пользовались уважением, их деятельность была профессионализированной, существовали руководства для художников, имена некоторых из них история сохранила.

Архитектор пирамиды Джосера, первой древней пирамиды, Имхотеп, был даже обожествлен. Известны и другие имена египетских зодчих. М. Матье отмечает: «Памятники сохранили нам много имен творцов египетского искусства. Из автобиографий наиболее выдающихся мастеров видно, что они и сами сознавали свое значение в развитии искусства их страны. Так,

в надписи знаменитого зодчего XVI века до н.э. Инени мы читаем: “То, что мне было суждено сотворить, было велико... Я искал для потомков, это было мастерством моего сердца... Я буду хвалить за мое знание в грядущие годы теми, которые будут следовать тому, что я совершил”» (Матье, 1970).

Таким образом, искусство Древнего Египта было связано в первую очередь со сферой культовой и погребальной практики, что не помешало ему достичь удивительной эстетической выразительности и совершенства. Однако нельзя утверждать, что повседневная жизнь египтян, особенно элиты, не подразумевала наличия декоративных форм, украшающих человеческое существование. Утварь, ювелирные украшения и другие объекты, которые дошли до нас, благодаря, в частности, тому, что содержались в гробницах, свидетельствуют, что искусство выполняло и эстетические функции, однако наиболее важной была, конечно, функция религиозно-ритуальная. При этом необходимо отметить такой важный факт, как превращение искусства в специализированную сферу деятельности. Можно говорить об определенной институционализации творчества как формы культурной деятельности. Однако при наличии профессиональных знаний и профессионального обучения, в Египте, по-видимому, еще не было попыток отразить искусство, которые мы находим в другой древней цивилизации – древнегреческой.

Если искусство Древнего Египта восхищает, но при этом остается не совсем понятным и даже эстетически чуждым современному наблюдателю, то искусство Древней Греции, ставшее для современной цивилизации «классическим искусством», воспринимается как часть универсального культурного кода. Влияние античного искусства на развитие искусства и культуры христианского мира огромно. В контексте нашей темы необходимо отметить такую специфическую черту античного искусства периода классики, как его антропоморфизм, антропосообразность, гармоничность. Античное искусство до сих пор влияет на наши представления о прекрасном. И именно в античной культуре мы находим такой феномен как теоретизирование, связанное с попытками понять сущность искусства.

Античное искусство, воспринимаемое как полное раскрытие человеческого творческого начала, было связано с религией, особенно у своих истоков. Истоки античного театра коренятся в религиозной практике. С религиозными ритуалами связано и развитие музыки. О религиозных функциях храмовой архитектуры и скульптуры можно даже не упоминать. Герои античной мифологии, как боги, так и люди, находили бесчисленные воплощения в произведениях греческого художественного творчества от скульптуры до росписи керамики, которой до нас дошло очень много. Но в греческом классическом искусстве весьма сильна и светская составляющая. Многие произведения греческого искусства, даже религиозные по сюжету, не были связаны с религиозной практикой.

Если вспомнить модель культурной динамики, предложенную Питиримом Сорокиным (Сорокин, 1992), греческое классическое искусство было идеалистическим, в то время как искусство Египта – идеационным. Идеалистическое искусство в концепции Сорокина соединяет в себе устремленность и к чувственному, и к сверхчувственному миру, в то время как идеационное искусство (как часть идеационной культуры) устремлено преимущественно к сверхчувственному миру. Поскольку светская составляющая в классическом античном искусстве довольно сильна, оказалась возможной и отстраняющая рефлексия о природе искусства. При этом понимание искусства в греческой философии было довольно широким. Искусство – это любое умение, навык в какой-то деятельности, разные навыки имеют разные функции и разную ценность.

Цели искусства в том смысле, который близок современному пониманию термина, по-разному понимались греческими философами. Однако существовали некоторые общие идеи.

Во-первых, человеческое искусство в его лучших образцах имело объективные онтологические основания, корнящиеся в гармоничном устройстве сакрального космоса. Красота – объективна, эстетические критерии – объективны. Во-вторых, искусство должно иметь этическое, воспитательное значение. Таким образом, философское осмысление искусства в рамках классической греческой культуры хоть и имело светский характер, но подразумевало функции и цели искусства, не сводящиеся лишь к сфере субъективного самовыражения и развлечения или наслаждения. Мы не имеем возможности остановиться здесь на античной философии искусства подробнее, но отмечаем этот ее переходный между «идеационностью» и «чувственностью» характер. Однако в ряду традиционных обществ греческое отношение к искусству было скорее исключением, чем правилом, как специфичной была и сама греческая цивилизация, в рамках которых сложились многие предпосылки более позднего цивилизационного развития. Понимание искусства, сложившееся в рамках классической греческой культуры, в определенной степени было унаследовано и римской цивилизацией.

Таким образом, применительно к роли искусства в традиционных обществах, мы можем отметить, что, с учетом культурных различий, а также с учетом разных степеней сложности самих традиционных обществ, доминирующей функцией искусства в них было обеспечение коммуникации между сакральным и профанным мирами, формирование символических репрезентаций мира сакрального. Хотя в рамках античной цивилизации мы наблюдаем дальнейшее развитие этой модели и некоторое ее изменение: искусство сохраняет онтологическое измерение и функцию трансформации человека, но уже не только в контексте традиционно принятых религиозных верований и практик.

Следует отметить, что значение декоративной, чисто эстетической функции искусства возрастает по мере усложнения структуры общества, формирования стратификации, выделения социальных групп, которые могут позволить себе использовать ресурсы для потребления предметов творческой деятельности. Разделение труда в традиционных обществах, достигших стадии урбанизации и создания политических структур, приводит к тому, что творческая деятельность становится профессиональной. Социальный статус тех, кто занят в этой сфере деятельности, может быть различным. Однако необходимо отметить, что творческая деятельность не воспринимается как сфера самореализации творческой личности. Это не препятствует высокой оценке деятельности наиболее выдающихся мастеров.

Христианская культура, возникающая во многом на основе античной цивилизации, долгое время сохраняла восприятие искусства, характерное для традиционных обществ. Искусство служило, главным образом, для трансляции религиозных идей и формирования символического пространства ритуала. Символика христианского храма, иконография христианского искусства, как западного, так и восточного – подробно описана в исследовательской литературе. В целом, место искусства в рамках средневековой культуры не слишком отличалось от ситуации в других традиционных обществах, и мы не имеем возможности остановиться на этом подробно в данной статье.

Общество современного типа отличается от традиционного множеством признаков. Это общества урбанизированные, индустриальные, базирующиеся на развитых технологиях – производственных, коммуникационных, транспортных, общества динамично развивающиеся, ориентирующиеся на будущее, а не на прошлое, индивидуализированные и стремящиеся к формальной эгалитарности.

В плане культуры эти общества характеризуются отсутствием единого мировоззрения, для них характерен мировоззренческий и ценностный плюрализм, чреватый феноменом, который Э. Дюркгейм обозначил как «аномия». Для обществ современного типа характерно также глубокое разделение труда, обуславливающее их структурную сложность. Искусство здесь представляет собой обособленную специализированную сферу, при этом внутри этой сферы наблюдается вертикальная и горизонтальная дифференциация. Горизонтальная подразумевает профессиональную специализацию, связанную с разными видами искусства, вертикальная – иерархию внутри «поля» творческой деятельности, связанную с неравным распределением ресурсов, среди которых не только доходы, но также известность, престиж, влияние, доступ к аудитории и т. д. В обществе современного типа искусство как профессиональная деятельность теснейшим образом связано с рынком, оно является предметом потребления, товаром, причем разные виды творческой деятельности ориентированы на разных потребителей.

Благодаря развитию технических средств воспроизведения продукты творческой деятельности могут тиражироваться, что лежит в основе феномена массовой культуры, характерного для современных обществ. Феномен тиражирования и воспроизводимости, как отмечали многие исследователи современного искусства, в частности, В. Беньямин (Беньямин, 1996), ведут к перерождению искусства, утраты таких качеств, как уникальность и особая «аура», свойственная произведениям искусства в более ранний период.

Формирование массовой культуры, или индустрии культуры, вызвало в середине XX века критику со стороны многих представителей гуманитарного знания. В частности, следует отметить критику со стороны представителей Франкфуртской школы (Шумаков, 2014), с точки зрения которых массовая культура превратилась в гедонистическую идеологию обществ потребления, блокирующую критическое мышление и препятствующую политической борьбе. Массовая коммерческая культура способна превращать в товар даже протест против системы, что продемонстрировала, в частности, судьба молодежной контркультуры 60-х годов XX века.

Однако существование искусства в современных обществах связано не только с массовой культурой, которая не только ориентирована на развлечения, но и способна в лучших своих образцах выступать орудием социальной критики. Необходимо отметить также, что в обществах современного типа, которые являются национальными сообществами, искусство представляет собой важный сегмент национальной культуры, образующей национальную коллективную идентичность. Поэтому поддержанию национальной культуры и искусства как ее части в национальных государствах уделяется довольно много внимания. На сохранение и воспроизводство национальной культуры направлены образовательные программы в учебных заведениях, система музеев и других учреждений культуры, меры, нацеленные на развитие различных творческих инициатив и деятелей.

В истории некоторых направлений искусства XX века есть периоды, когда художники оказались вовлечены в процессы радикальных политических преобразований, а искусство превращалось в средство идеологического воспитания масс и переустройства общества. Представители других направлений искусства, не поддерживающие политические преобразования, оказывались жертвами этих преобразований.

Таким образом, в обществах современного типа искусство является высокоспециализированной, дифференцированной сферой деятельности, тесно связанной с экономикой, политикой, поддержанием национальной культуры и др. Однако в сравнении с традиционными обществами бросается в глаза утрата религиозной и ритуальной функции, что обусловлено, без всякого сомнения, процессом секуляризации, который сопровождал модернизацию западных обществ и многих обществ за пределами запада. Однако можно ли

утверждать, что искусство в современных обществах полностью утратило функцию коммуникации с реальностью, трансцендирующей повседневное существование? Как нам представляется, искусство не утрачивает эту функцию, она сохраняется в модифицированном виде. С одной стороны, искусство продолжает конструировать мир воображаемого, уводящего человека за пределы обыденности, с другой стороны, сама творческая деятельность нередко сопряжена с опытом трансцендирования. Однако эта тема уже выходит за пределы данной статьи.

Заключение

Искусство как особая сфера культурной деятельности возникает на заре человеческой истории и развивается вместе с обществом. В процессе исторического развития изменяются социальные функции искусства, критерии оценки произведений искусства, эстетические представления и т. д. Сравнивая функции искусства в традиционных и современных обществах, можно обнаружить множество различий, главное из которых заключается в том, что в обществах современного типа искусство перестает быть медиатором между сакральным и профанным мирами, однако эта функция не исчезает полностью, но модифицируется.

Список источников

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / В. Беньямин; под ред. Ю. А. Здороваго – Москва: Медиум, 1996. – 240 с.

Матье М. Э. Искусство Древнего Египта / М. Э. Матье. – Москва, 1970.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов; пер. с англ. – Москва: Политиздат, 1992 – 543 с.

Шумаков В. И. Теория массовой культуры Франкфуртской школы в контексте культурфилософской рефлексии начала 1930-х годов / В. И. Шумаков // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2014. – № 4-1. – С. 68–76.

Янсон Х. В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. – Санкт-Петербург: АОЗТ «Икар», 1996. – 512 с.

References

Benjamin V. A work of art in the era of its technical reproducibility. Selected Essays. Ed. Yu. A. Zdorovyj. *Moskva: Medium = Moscow: Medium.* 1996; 240 p. (In Russ.).

Mathieu M. E. The Art of Ancient Egypt. *Moscow.* 1970 (In Russ.).

Sorokin P. A. Man. Civilization. Society. General ed., comp. and preface A. Yu. Sogomonov. Transl. from English. *Moskva: Politizdat = Moscow: Politizdat.* 1992; 543 p. (In Russ.).

Shumakov V. I. The theory of mass culture of the Frankfurt School in the context of cultural and philosophical reflection of the early 1930s. *Izvestiya TulGU. Gumanitarnyye nauki = News of Tula State University. Humanitarian sciences.* 2014; 4-1: 68-76 (In Russ.).

Janson H. V., Janson E. F. Fundamentals of Art History. *Sankt-Peterburg: AOZT "Ikar" = St. Petersburg: JSC "Ikar".* 1996; 512 p. (In Russ.).

Для цитирования: Шайдовская М. М. Социальные функции искусства в традиционных и современных обществах // Гуманитарий Юга России. – 2024. – Т. 13. – № 3 (67). – С. 100–109.

DOI 10.18522/2227-8656.2024.3.8

EDN IVRHXV

История статьи:

Поступила в редакцию – 18.04.2024

Одобрена после рецензирования –
23.05.2024

Принята к публикации – 24.05.2024

Сведения об авторе

Шайдовская Марина Михайловна

Ректор, Анапский институт права
и информационных технологий;
генеральный директор, Учреждение детский
оздоровительный лагерь «Энергетик»
mshaydovskaya@mail.ru

Information about author

Marina M. Shaidovskaya

Rector, Anapa Institute of Law
and Information Technologies;
General Director, Institution
of children's health camp «Energetik»
mshaydovskaya@mail.ru