

ИСКУССТВО КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ART AS A FACTOR IN THE TRANSFORMATION OF SOCIO-CULTURAL REALITY

V. Skopa

Summary. Art, as a multifaceted phenomenon, has a significant impact on social processes and cultural practices, contributing to the formation and change of social realities. Modern society cannot be imagined without the influence of art on the formation and construction of socio-cultural reality. It not only reflects existing social phenomena, but also actively influences social processes, contributing to their development and transformation. Art preserves and transforms cultural heritage, contributing to the strengthening of cultural identities of various groups and communities, helps people identify themselves with certain cultural traditions and values, contributing to the preservation of cultural diversity.

Keywords: social reality, art, society, transformation, dynamics.

Скопа Виталий Александрович

доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии
естествознания, Алтайский государственный
педагогический университет (г. Барнаул)
sverhtitan@rambler.ru

Аннотация. Искусство, как многогранный феномен, оказывает значительное влияние на общественные процессы и культурные практики, способствуя формированию и изменению социальных реалий. Современное общество невозможно представить без влияния искусства на формирование и конструирование социокультурной реальности. Оно не только отражает существующие социальные явления, но и активно влияет на общественные процессы, способствуя их развитию и преобразованию. Искусство сохраняет и трансформирует культурное наследие, способствуя укреплению культурных идентичностей различных групп и сообществ, помогает людям идентифицировать себя с определенными культурными традициями и ценностями, способствуя сохранению культурного разнообразия.

Ключевые слова: социальная реальность, искусство, общество, трансформация, динамика.

Современное общество невозможно представить без влияния искусства на формирование и конструирование социальной реальности. Сущность социокультурной реальности обусловлена, прежде всего, спецификой конкретно-исторической действительности, а именно, такими ее составляющими, как, например, уровень прав и свобод личности, представления о чести и достоинстве, социальной справедливости, морали [1, 2, 6]. При этом несмотря на то, что каждая эпоха имеет свойственные ей черты и особенности, предшествующие века неизменно оставляют след на социокультурной реальности современности. Каждая культура, более или менее отдаленная от сегодняшнего дня в исторической ретроспективе, например, культура античности, средних веков, эпохи Возрождения, соотносится с определенными типами исторического бытия, этапами развития человеческой цивилизации. Достижения каждой эпохи не забываются, они продолжают жить преимущественно в социокультурных формах: поэзии, театре, музыке, мемуарах, воспоминаниях [4, 7, 13].

Социокультурная реальность, способствуя развитию общественных практик, жизнедеятельности человека в обществе, а также в результате общественной деятельности людей в конкретную историческую эпоху, позволяет наполнять жизнь каждой личности смыслами нравственного и эстетического свойства.

Искусство играет ключевую роль не только как выразительная форма человеческого творчества, но и как мощный инструмент воздействия на культурные, эстетические, политические аспекты общественной жизни. Его роль в формировании и изменении социальной реальности можно рассматривать с нескольких ключевых точек зрения. Искусство способно вызывать эмоциональные реакции у зрителей и участников, формируя их восприятие мира и самих себя. Эстетические качества произведений искусства определяют их влияние на чувственный опыт людей и формируют эстетические предпочтения и ценности в обществе [8]. Искусство играет важную роль в формировании и поддержании культурных идентичностей. Искусство является важным компонентом образовательных процессов. Оно помогает расширять кругозор, обогащать культурные знания и способствует развитию критического мышления у людей. Искусство изменяет окружающее пространство и повседневную жизнь субъектов социальных отношений, делая их более насыщенными и эстетически приятными. Таким образом, искусство не только отражает социальные реальности, но и активно взаимодействует с ними, формируя и изменяя их.

Эстетические аспекты искусства играют ключевую роль в его взаимодействии с социальной действительностью. Они охватывают широкий спектр влияний искусства на эмоциональное и эстетическое восприятие

людей, формирование их культурных предпочтений и оценок, а также способность художественных произведений вдохновлять и вызывать размышления.

Художественные произведения, такие как картины, скульптуры или музыкальные композиции, могут вызывать сильные эмоциональные реакции у зрителей или слушателей. Например, работы Эдварда Мунка «Крик» известны своей способностью передать чувства беспокойства и тревоги. Искусство часто вызывает восхищение своей красотой и изяществом. Например, мраморные скульптуры Давида Микеланджело величественны и вызывают у зрителей восхищение своей формой и деталями. Искусство играет важную роль в образовательных процессах, расширяя кругозор и обогащая культурные знания людей. Так, изучение истории искусства помогает студентам понять эстетические традиции различных культур [3, 9].

Художественные работы могут иметь глубокие символические значения, отражающие важные аспекты общественной жизни. Например, символика красного цвета в картинах может воплощать не только красоту, но и политические или религиозные коннотации. Уличное искусство, такое как граффити и уличные инсталляции, изменяет окружающее пространство, делая его более ярким и эстетически приятным для горожан. Например, проекты по украшению городских стен могут превратить бетонные стены в цветные и живописные панорамы. Представленные примеры демонстрируют, как эстетические аспекты искусства оказывают влияние на социальную действительность, формируя эмоциональные, культурные и эстетические предпочтения в обществе. Это подчеркивает значимость художественного творчества не только как выразительной формы, но и как важного инструмента для влияния на общественные процессы и культурные практики [11, 12].

Культурные аспекты искусства играют ключевую роль в его взаимодействии с социальной действительностью, отражая и поддерживая культурные идентичности, традиции и ценности различных общностей. Художественные произведения часто отражают национальные культурные особенности и традиции. Например, в традиционной японской живописи часто изображаются природные сцены с использованием специфических техник и символики, которые отражают уникальную культурную идентичность Японии. Искусство может служить средством для выражения и поддержки этнических меньшинств и их культурных традиций. Например, народные танцы и музыка народов Северной Европы не только сохраняют их уникальные культурные черты, но и помогают популяризировать их среди широкой аудитории.

Музеи и художественные галереи играют важную роль в сохранении и трансляции культурного наследия.

Например, коллекции античных скульптур в музеях помогают современным зрителям понять и ценить культурные достижения древних цивилизаций. Современное искусство часто выступает в качестве критического инструмента, вызывающего обсуждение важных культурных и социальных вопросов. Например, работы современных художников, затрагивающие темы миграции, глобализации или экологических проблем, способствуют формированию новых культурных дискурсов.

Искусство является мощным инструментом для межкультурного обмена и понимания. Например, фестивали искусств и международные выставки способствуют укреплению международных связей и обогащению культурного разнообразия. Эти примеры подчеркивают значимость культурных аспектов искусства как средства для выражения и сохранения культурных идентичностей, поддержки культурного наследия и создания культурного диалога в обществе. Культурные измерения искусства способствуют формированию и изменению социальных реальностей, делая его неотъемлемой частью культурной жизни человечества [5].

Искусство играет значительную роль в политической сфере, служа как средством выражения политических взглядов и идеологий, так и инструментом воздействия на общественное мнение и изменения в социальной действительности. Многие художники используют свои произведения для критики политических систем, авторитаризма и нарушений прав человека. Например, карикатуры и сатирические картины могут высмеивать политических лидеров или иллюстрировать негативные аспекты правительственной политики.

Искусство часто служит средством для поддержки социальных движений и протестов. Например, граффити и уличные арт-инсталляции могут быть посвящены вопросам прав человека, экологическим проблемам или политическим реформам, привлекая внимание к социальным проблемам и стимулируя общественный диалог. Художники могут использовать политические символы и изображения, чтобы подчеркнуть важность определенных политических идеалов или движений. Например, изображение Че Гевары на плакатах и фотографиях стало символом борьбы за социальную справедливость и равенство.

Искусство может быть использовано для создания памятников и памятных знаков, отражающих исторические события и политические изменения. Например, памятник Свободе в Нью-Йорке стал символом американской демократии и свободы. В некоторых случаях искусство может использоваться для политической агитации и пропаганды, поддерживая определенные политические партии или идеологии. Например, художественные постеры и плакаты могут использоваться для

мобилизации избирателей в периоды выборов. Соответственно, выше было показано, как искусство может влиять на политические процессы и изменения в обществе, выступая как важный инструмент для выражения идеологий, критики власти и поддержки социальных движений. Политические измерения искусства подчеркивают его значимость как формы общественного выражения и воздействия на общественное сознание [2, 7].

Искусство играет ключевую роль в формировании и выражении социальных идентичностей, включая гендерные, этнические, культурные и профессиональные идентичности. Оно способствует созданию смысла самопонимания и взаимодействия между индивидуумами и обществом. Искусство является мощным средством для выражения и сохранения культурных традиций и ценностей. Например, народные танцы, музыка и ремесла помогают сохранять и передавать поколениям культурные особенности различных этнических и географических групп.

В сфере искусства существуют профессиональные сообщества и группы, члены которых идентифицируются с определенными художественными направлениями или стилями. Так, художники-абстракционисты или фотографы-документалисты могут восприниматься как часть определенной профессиональной общности. Художественные произведения часто отражают и влияют на восприятие гендерных ролей и идентичностей. Например, работы феминистских художниц могут вызывать дискуссии о женской эмансипации и равенстве. Искусство позволяет индивидуумам выражать свою личную идентичность через различные формы творчества. Например, автобиографические произведения или художественные инсталляции могут быть способом самовыражения и самоидентификации. Художественные проекты часто включаются в культурные идентичные движения, направленные на укрепление и защиту прав и интересов определенных социальных групп. Данные примеры подчеркивают, как искусство влияет на формирование и изменение социальных идентичностей, способствуя общественному восприятию и самоопределению [5, 8].

Искусство играет важную роль в формировании коллективных представлений, ценностей и социальных норм, а также в конструировании социальных идентичностей и восприятия мира. Влияние искусства на общественные процессы и культурные практики происходит через несколько ключевых механизмов. Искусство ис-

пользует символы, образы и метафоры, чтобы передавать сложные идеи и концепции, которые формируют коллективные представления. Например, национальные эмблемы, символы памяти или культурные иконографии могут влиять на восприятие истории и ценностей общества. Художественные произведения предлагают различные интерпретации жизни и общества, которые помогают людям идентифицироваться с определенными ценностями и идеалами. Например, литературные произведения и фильмы могут создавать образы героев, которые становятся символами определенных качеств или моральных устремлений [10].

Искусство вызывает эмоциональные реакции у зрителей или слушателей, что способствует формированию и укреплению эмоциональной связи с определенными идеями или сообществами. Например, художественные фильмы о войне могут вызывать чувства патриотизма или сочувствия к жертвам конфликтов. Искусство помогает людям идентифицировать себя с определенными социальными группами, культурными традициями или идеологиями. Художественные произведения часто вызывают обсуждение важных социальных вопросов и вызывают критическое мышление общества. Например, книги и фильмы, рассматривающие расовые или гендерные проблемы, способствуют расширению общественного дискурса о социальной справедливости. Искусство отражает мировоззрение различных культур и народов, способствуя пониманию и уважению к культурному разнообразию. Например, музыка, танец и литература могут быть мостом между различными культурными традициями, способствуя обогащению культурного опыта.

Таким образом искусство можно рассматривать как фактор трансформации социокультурной реальности через эстетические, культурные, политические измерения. Оно не только отражает существующие социальные явления, но и активно влияет на общественные процессы, способствуя их развитию и преобразованию. Искусство сохраняет и трансформирует культурное наследие, способствуя укреплению культурных идентичностей различных групп и сообществ, помогает людям идентифицировать себя с определенными культурными традициями и ценностями, способствуя сохранению культурного разнообразия. Искусство фактически выступает в качестве платформы для политической критики, поддержки социальных движений и протестов, а также для формирования общественного мнения. Оно играет роль в расширении общественного дискурса и поддержке социальных перемен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Евлентьева Д.А. Культурные потребности как социальный феномен // Русский космизм: история и современность: материалы III Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 16 ноября 2017 г. Москва, 2018. — С. 224–230.
2. Ефимов Е.Г. Социокультурный подход как методологическое основание исследования современного социально-экономического развития России / Условия, ресурсы и факторы развития России в XXI веке: сб. науч. ст. по итогам Всерос. науч. конф. (20–22 октября 2009 г.). Волгоград, 2009. — С. 269–272.
3. Кондратьева Л.Н. Культурная и эстетическая потребности как компоненты коммуникативной деятельности личности и ее организации в учреждении культуры // Современный ученый. 2019. № 2. — С. 94–100.
4. Крапивенский С.Э. Социальные революции и современный мир. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2005. — 362 с.
5. Кудрина С.А. Ценностные приоритеты и их онтологические основания // Социологические исследования. 2010. №1. — С. 37–46.
6. Панова Н.Г. Социально-культурная деятельность как фактор повышения качества жизни населения. // Мир науки, культуры, образования. 2021. №1 (86). — С. 175–177.
7. Петров И.Ф. О взаимосвязи культурных потребностей личности с культурой социума // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 11. — С. 325–328.
8. Петрова С.И. Культурная деятельность и культурные потребности // Бюллетень науки и практики. 2019. № 11. — С. 329–332.
9. Рудакова И.В. Социокультурный подход как методологический принцип // Манускрипт. 2017. № 11(85). — С. 159–162.
10. Хайруллина А.А. Социально-культурные формы развития уровней досуговых потребностей личности в условиях праздничной культуры // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 1. — С. 67–73.
11. Харьковская Е.В. Выставочная деятельность как фактор развития культурных потребностей населения // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики: сб. материалов Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф.: в 4 т. Белгород, 2019. Т. 3. С. — 147–151.
12. Щеткина И.А. Структура культуры качества жизни // Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13. № 3. — С. 192–196.
13. Этнический ренессанс — парадокс XX века? // Диалог. 1990. № 15. — С. 37–45.

© Скопа Виталий Александрович (sverhtitan@rambler.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»