

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА КАК ПРЕДМЕТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Рева В.П., к. пед. н., доцент

Могилевский государственный университет

Изучение механизмов художественного восприятия необходимо для научно-педагогического обоснования системы развития этой способности у человека. Восприятие искусства обусловлено высокой степенью сложности, неоднозначности и одновременно точности и упорядоченности форм, основано на взаимодействии стабильных и случайных связей, устанавливающихся между художественным произведением и субъектом.

Ключевые слова: синергетика, художественное восприятие, ассоциация, художественный образ.

РЕВА В.П. СПРИЙНЯТТЯ МИСТЕЦТВА ЯК ПРЕДМЕТА СИНЕРГЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ / Могилівський державний університет, Білорусія

Вивчення механізмів художнього сприйняття необхідне для науково-педагогічного обґрунтування системи розвитку цієї здібності у людини. Сприйняття мистецтва зумовлене високим ступенем складності, неоднозначності і одночасно точності і впорядкованості форм, засноване на взаємодії стабільних і випадкових зв'язків, що встановлюються між художнім твором і суб'єктом.

Ключові слова: синергетика, художнє сприйняття, асоціація, художній образ.

Reva V.P. PERCEPTION OF THE ART AS A SUBJECT OF THE SYNERGETIC INVESTIGATION / Mogilev State University, Belarus

Learning the mechanisms of the art perception is necessary for the scientific and pedagogic basis of the system development the man's ability. Perception of the art is conditioned by the high degree of complication and the same time in punctuality and regulation of the forms is based on cooperation of the stable and chance connections putting between the work and the individual.

Key words: synergetic, art perception, associative, art image.

Восприятие искусства детерминировано психологическими, социокультурными и жизненными установками личности. По этой причине переживание каждого отдельного художественного произведения обладает множественностью интерпретаций и не ограничено как в качественном, так и количественном отношениях. Сколько реципиентов искусства, столько и способов прочтения его содержания. Общение с искусством не может быть безотносительным к личности воспринимающего, человек изменяет себя, становится соавтором собственного духовного мира, эстетического самочувствия, сиюминутного, локального настроения. Восприятие искусства включает не только процесс постоянного восстановления, возобновления, возрождения смысла художественного произведения, но и творение самой способности понимания, самосозидание себя как личности, индивидуальности [1, с. 307]. Эти факторы определяют педагогический аспект проблемы.

Причины недостаточно высокого уровня культуры музыкального восприятия, отмечаемого в социуме, определяются во многом методологической необоснованностью подходов к эстетическому воспитанию, ограничивающегося информативными формами знакомства с искусством. Такой тип целеполагания в системе общего музыкального образования приобрел на рубеже XX-XXI вв. глобальный характер. Вместе с тем очевидно, что с гуманистическими проектами формирования духовности человека через механизмы эстетических переживаний, связанных с восприятием искусства, школе справиться не удалось по причине неразработанности самих же этих механизмов. И это несмотря на достаточно обширный спектр научной разработанности проблемы в искусствознании, социологии, психологии, педагогике, эстетике, физиологии (Б.В.Асафьев, В.К.Белобородова, М.П. Блинова, В.Б.Блок, Л.Л.Бочкарев, А.Л.Готсдинер, Н.А.Ветлугина, Д.Б.Кабалевский, А.Я.Ростовский, А.А.Щербакова и др.).

Учитывая это, целью нашей статьи явился анализ динамического подхода к обоснованию процесса

воспитания способности восприятия искусства, как альтернативы вычислительным парадигмам, превалирующим, в настоящее время, в теории и практике эстетического воспитания личности. Методология художественного развития человека должна быть адекватной сущности искусства как художественно-образного освоения мира, опирающегося на единство сознательного, эмоционального, рационального, закономерного, случайного, объективного, субъективного. Без учета этих составляющих трудно рассчитывать на разработку инновационных методов развития музыкального восприятия, эстетического анализа художественных произведений, индивидуальных стратегий общения с искусством. В данной связи научный интерес представляет исследование художественного восприятия как разновидности саморазвивающихся систем, обладающих безграничным многообразием конкретных модификаций и механизмов формирования. Описание таких процессов, проявляющихся в динамике взаимоотношений субъекта с миром открывающегося в музыкальном восприятии человеческого сознания, перспективно, на наш взгляд, в координатах системно-синергетического исследования.

Воздействие искусства является разновидностью сложной психолого-физиологической, интеллектуальной и творческой деятельности человека. По своим структурным параметрам это одновременно осознанный, и вместе с тем предельно неупорядоченный хаотичный, интуитивный процесс. С одной стороны, в поле восприятия попадают художественная форма, логика построения музыкальной композиции, комплекс выразительных средств, и одновременно, с другой, отмечается предельная непредсказуемость постижения образного содержания искусства, его посткоммуникативных влияний на слушателя. Для восприятия искусства значение приобретает не столько усвоение специальных знаний, осознание его как объекта познания, сколько открытие в нём личностных смыслов, не обретение информации, а поиск эмоционально-ценностных ориентиров жизни.

Эти обстоятельства не всегда учитываются в обосновании методологии исследования художественного восприятия, педагогических условий руководства данным процессом. Усилия педагогов концентрируются, как правило, на обосновании путей совершенствования художественного восприятия, форм организации учебного процесса, технологий развития способности эстетического восприятия искусства. С позиций научно-реалистической методологии общение с искусством рассматривается как однолинейное усвоение художественной информации, воспринимаемой количественно, как знания, умения и навыки. Живые интересы и творческая инициатива, исходящие от детей, в таких случаях не учитываются, или интерпретируются как проявление стихийности, которую необходимо преодолеть.

В отличие от этого, самоценным для методологии открытой, «неклассической рациональности», в частности, синергетики, становится идея саморазвития субъекта в его взаимоотношениях с реальной действительностью и искусством, концепция построения более широкой познавательной модели включения человека в мир, расширения горизонта его миропонимания. При условии внедрения этой концепции в педагогику она может помочь прояснить механизмы взаимодействия всех участников общения с искусством, стать сознательным императивом деятельности, как школьников, так и учителей, методистов, ученых.

Как новое направление в науке, синергетика изучает наиболее общие закономерности самоорганизации материи, соотношения в ней порядка и хаоса, овладения механизмами нелинейного управления сложными системами. Основной рассматриваемый ею вопрос состоит в установлении того, существуют ли общие принципы управления поведением сложных систем в тех случаях, когда в них происходят качественные изменения. Синергетические принципы исследования свойственны системам, для которых присущи открытость, изменчивость, стохастичность, неустойчивость, наличие положительных обратных связей, способность интегрироваться с другими структурами. С синергетической точки зрения, процесс самоорганизации представляет закономерное чередование порядка и хаоса. Последний, обладая внутренней энергией, способен порождать новый порядок, так называемые «диссипативные структуры», становиться «сложной и непредсказуемой формой порядка».

Открытость системы допускает возможность обмена информацией с окружающей средой, влияние которой может способствовать, с одной стороны, усилению неупорядоченности внутри данной системы (энтропии), а с другой стороны, наоборот, её сглаживанию (негэнтропии). Особенностью открытых систем является то, что они способны чутко реагировать на внешние воздействия, подвержены постоянным изменениям – флуктуациям, отклонениям от устойчивых значений. Применительно к искусству, это может быть связано со сменой парадигм восприятия, ценностных установок и идеалов человека. Искусство является открытой системой уже потому, что органично включено в круг систем более широкого порядка, прежде всего, всей художественной культуры в целом. Поддерживая с ней постоянный информационный и функциональный обмен, искусство помогает устанавливать взаимосвязи с самыми разнообразными аспектами культуры на предметном, духовно-ценностном, культурно-психологическом, семиотическом и иных уровнях.

Смыслообразующим объектом восприятия искусства является художественное произведение, воплощающее в материальной и идеальной формах уникальнейший продукт человеческого сознания – художественный образ. Искусство информирует человека о мире не путём дискурсивных доказательств,

а переживанием образов. Их внутренняя конструктивная специфика чрезвычайно сложна, но вместе с тем и максимально открыта для познания, допускает множественность ситуаций сотворчества автора с исполнителями, актерами, слушателями, зрителями. Художественный образ, обладая высокой степенью концентрации информации, обеспечивает эффект, сотворчества, сопереживания, активизации рациональной и эмоциональной сфер человека, творческого воображения, ассоциативного мышления.

Основанием для самоорганизации художественного восприятия является коммуникативная природа искусства. Общение с ним устанавливается в процессе взаимодействия субъекта с реализуемым в произведении творческим замыслом автора. Возникающая при этом новая информация не содержится ни в самом его содержании, ни в жизненном опыте, ни в тезаурусе воспринимающего. Она может быть адекватной или неадекватной художественному образу, приближенной к сложившимся в обществе критериям эстетической оценки произведения искусства или бесконечно удаленной от них. Тем не менее, каждый человек становится потребителем уникальной для себя художественной информации, способной оказывать воздействие на формирование его личности. Восприятие искусства открывает возможность общения с социальной средой, и это подтверждает его открытость как системы.

Одним из важнейших механизмов художественного восприятия, является ассоциативное мышление человека. Многовекторностью ассоциаций определяется возможность вхождения субъекта в образный мир искусства. Они позволяют устанавливать прямые или опосредованные связи его содержания с окружающей действительностью, подключать к восприятию жизненный опыт. В психологическом плане ассоциации объединяют сходные между собой явления так, что возникновение одного из них неизбежно влечёт появление в памяти другого, то есть строит, упорядочивает художественное восприятие. Восприятие искусства развёртывается на ассоциативном фоне человеческого сознания, охватывая творческое воображение и фантазию. Порождаемые ими ассоциативные представления участвуют как в конструировании самих художественных образов, так и возникающих под их влиянием субъективных представлений человека. То есть ассоциации, связанные с восприятием искусства, инициируются переданными в нем художественными образами. На основе ассоциативных связей осуществляется ориентировочная деятельность субъекта, распознавание художественных образов, обнаружение в них личностных смыслов. «В процессе творчества имеют место два противоположных, контрастных процесса – ассоциация и концентрация, – пишут Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов. – Ассоциация – это разброс, установление всё большего количества связей, разрастание самоценного и интеллектуального мицелия. А концентрация, напротив, – сосредоточение на едином, направленность на какую-либо одну проблему, идею, фабулу» [2, с. 117].

Адекватностью ассоциаций природе искусства (музыки, живописи, литературы, театра и др.) определяется полнота художественного восприятия, уровень эстетической культуры личности. Совершенно разные и непрогнозируемые ряды ассоциативных представлений могут возникать в каждой определённой ситуации художественного восприятия, у каждого отдельного субъекта восприятия, определяя его содержательную направленность. Пользуясь терминологией синергетики, ассоциация может быть рассмотрена в качестве одной из наиболее неустойчивых переменных восприятия, задающих ему параметр порядка в целом, определяющих его направленность. По мнению одного из основоположников теории самоорганизации Г.Х. Хакена: «Параметры порядка подчиняют, то есть детерминируют, поведение многочисленных составных частей системы. Это означает огромное сжатие, поскольку достаточно описать параметры порядка вместо прослеживания поведения отдельных частей. С другой стороны, отдельные части оказывают влияние на параметры порядка и тем самым даже порождают параметры порядка» [3, с. 297].

Ассоциативные представления выступают аналогом хаоса в процессах художественного восприятия. Их разнообразие определяет пространство художественного поиска, активизирует фантазию и творческое воображение человека. «Просмотр различных альтернативных ходов развития мыслей, продумывание и варьирование ассоциаций на заданную тему играет позитивную роль в творческом мышлении. В результате вырабатывается некий продуктивный мицелий (пересечения, сложноорганизованная сеть ходов), который служит полигоном для свободного движения мысли, для её выхода в иные измерения, на новые уровни» [2, с.113]. Вне ассоциативных представлений художественное восприятие невозможно в любом виде искусства. Механизмами ассоциативного мышления обусловлены явления осцилляций внимания при восприятии неоднозначных изображений в живописи, интерпретации актерских ролей в театре, звуковых образов в музыке, двусмысленных речевых выражений, анекдотов и пр.

Как и любая нелинейная система, восприятие открыто для внутренних и внешних воздействий, зависит от множества факторов. Оно дихотомично, сочетая в себе признаки как линейных, так и нелинейных систем, обусловлено высокой степенью сложности и неоднозначности содержания искусства, с одной стороны, и одновременно точности и упорядоченности форм, с другой. В частности, такие свойства восприятия как ассоциативность, образность, эмоциональность, осознанность, избирательность, адекватность характеризуют его переменную составляющую. Так, образность, как явление психологическое, связана с узнаванием, восстановлением, реконструкцией целого по отдельным деталям. Образность в искусстве выступает в единстве с ассоциативностью и эмоциональностью. В свою

очередь, эмоциональность отражает процесс переживания красоты художественного содержания как самовыражения человека.

Искусство является открытой системой уже потому, что органично включено в круг систем более широкого порядка, прежде всего, всей художественной культуры в целом. Поддерживая с ней постоянный информационный и функциональный обмен, искусство позволяет устанавливать взаимосвязи человека с самыми разнообразными аспектами культуры на предметном, духовно-ценностном, культурно-психологическом, семиотическом и других уровнях. Особенно рельефно эти связи обнаруживаются в контексте художественных форм общения на уровнях диалога автора с созданными им продуктами художественного творчества, виртуальными субъектами художественного мира произведения (образами, персонажами, лирическими героями); общения этих последних с субъектами восприятия искусства; опосредованного общения автора и реципиента искусства и т.д. С синергетической точки зрения цели (аттракторы) диалога могут включать: обмен информацией, передачу знаний, достижение консенсуса, сопереживание, сотворчество, наслаждение искусством.

Процесс художественного восприятия основан на взаимодействии стабильных и случайных связей, устанавливающихся между художественным произведением и реципиентом. Оно зависит от того, по каким каналам обратной связи будет протекать, какие элементы содержания и выразительных средств попадут в зону активного внимания, по каким ассоциативным траекториям будет восстанавливаться образное содержание. Эти факторы и определяют в итоге уровень энтропийности художественного восприятия, его непредсказуемости и нестабильности. Они присущи любому творческому процессу, связанному с восприятием искусства.

Одним из свойств, подчёркивающим его нелинейный характер, является необратимость восприятия. Она обусловлена неисчерпаемостью и неоднозначностью художественного содержания. Природа художественного образа такова, что он не дан человеку как детерминированный объект, или научная истина. Из содержания искусства человек извлекает лишь те элементы, которые могут стать для него опорными сигналами, позволяющими домыслить художественный образ, включить в контекст личностного смыслопостижения жизни. Согласно синергетическому видению мира, уже само по себе распознавание образа приводит к его самодостраиванию. Прорастаниями мышления в глубины содержания искусства могут быть объяснены процессы самоорганизации художественного восприятия, его резонансного воздействия на духовный мир личности.

Педагогический аспект проблемы заключен в обосновании методологии воспитания культуры восприятия искусства, выделения тех опорных констант художественно-ассоциативного мышления, опираясь на которые человек мог бы наслаждаться искусством, самостоятельно интерпретировать его образное содержание, находить в нем личностные смыслы. Сокровищница художественной культуры неисчерпаема. Ее невозможно освоить за годы учебы в школе. Вместе с тем ценностный потенциал академического искусства по-прежнему остается нераскрытым для широких слоев общества.

Важной педагогической задачей является подготовка человека к самостоятельному общению с искусством, формирование умений самоорганизации художественного восприятия. Без этого невозможно войти в сложный и увлекательный мир искусства, насладиться его содержанием. Динамика самоорганизации культуры художественного восприятия может быть представлена как восстановление недостающих художественно-информативных связей, наведение мостов между знаниями и эстетическими переживаниями субъекта, самодостраивание образного содержания. Многое зависит от того, какие индивидуальные стратегии восприятия выберет субъект, какими эстетическими установками будет руководствоваться в своей деятельности.

Ничего не попадает в духовный мир личности само по себе. Восприятие искусства представляет творческий процесс, в котором решающую роль приобретает активность самого человека, «умение обстоятельно приобщиться к усилиям художника» (Б.Брехт), «напрячь внимание, приложить умственный труд, умозрение» (Б.Асафьев). Эстетические переживания искусства только в том случае становятся личностно-значимыми для человека, когда добыты его собственными усилиями, получили отклик в душе. Выявление резервов воспитания культуры художественного восприятия личности является насущной задачей не только общеобразовательной школы, но и высшего учебного заведения, всей социокультурной системы в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Порус В.Н. Искусство и понимание: Сотворение смысла / В.Н.Порус // Заблуждающийся разум? Многообразие вне научного знания. – М.: Политиздат, 1990. – С. 256-277
2. Князева Е.Н. Интуиция как самодостраивание / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1994. - № 2. - С. 110-122
3. Хакен Г. Синергетика и некоторые ее применения в психологии / Г. Хакен // Синергетическая парадигма: Нелинейное мышление в науке и искусстве. - М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С. 297-306