

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «РЕНЕССАНС» КАК АКТИВНАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Р.Ф.Салахов, Р.И.Салахова

В современном обществе, отличающемся интенсивно меняющимися образцами, типами и формами культурного взаимодействия, актуальными становятся активные культурные практики. Единство искусства и коммуникации (основная черта подобных форм культурного взаимодействия) способствует формированию художественной культуры, проживанию эстетического опыта, выработке духовно-нравственной позиции личности.

Целью данной статьи является рассмотрение развития художественной культуры личности в формате литературно-художественного салона «Ренессанс», созданного по инициативе кафедры изобразительного искусства и дизайна ИФИ К(П)ФУ в 2011 году. В современных условиях угрозе подвергается смысл самого понятия «художественный», это проявляется в таких дефинициях, как «включенность зрителя», «контекстуальность» и информационные технологии создания произведений искусства. В то же время обозначается множественность художественного смысла. Личность теперь не только созерцает и переживает искусство, но и включается во множество видов деятельности: воспринимает, осознает, интерпретирует, воспроизводит. Активное деятельное участие способствует интенсивному поступательному развитию личности.

Художественная культура, обращаясь к гуманистическому опыту человечества, является ответом на вызовы современности: вестернизации и технологизации культуры, агрессивному распространению образцов массовой культуры и т.д.

С развитием в культуре концепции антропоцентризма художественная культура перестала восприниматься только как деятельность по созданию высоких культурных образцов. Художественная культура сегодня - это,

прежде всего, процесс «культурного возделывания» человека, поскольку в активных процессах приобщения к ней (восприятию, переживанию, интерпретации, реинтерпретации, коммуникации и т.д.) происходит усвоение культурных норм, постижение через художественные образы окружающего мира.

Внимание к человеку подтверждается и все более активным развитием прикладной культуры, которая имеет еще одно название – социально-ориентированная. Активно взаимодействуя с человеком, она учит, воспитывает, помогает, возвращает веру в себя, утешает, поддерживает, реабилитирует (В.Ю. Дукельский). Как единство материального и духовного художественная культура дает возможность духовного и интеллектуального развития, приобщения к творчеству, самопроявления, социализации и коммуникации.

Как социокультурный феномен, художественная культура выражает себя в искусстве – особой форме человеческого сознания. Согласно Н. Луману, функция искусства заключается в том, чтобы воспроизвести иные, потенциализированные версии действительности как доступные для восприятия и поставить эти версии в отношении друг к другу. Продукт искусства – его произведения, а благодаря рефлексии искусство понимает себя как самостоятельная область бытия. Художественная коммуникация способствует пониманию многих сторон общественного развития, в которых искусство создает человеку возможность «познать новый масштаб истины» (Гадамер).

Велики возможности художественной культуры и в автокоммуникации. Художественная культура, по мысли Ю.М. Лотмана, создает условия для разговора с самим собой на разных языках, по-разному кодировать свое собственное «я» и этим помогает определить свою собственную сущность.

Длительный период общественного развития характеризовался нерасторжимым единством художественной и эстетической культуры – способности ценностно воспринимать, эмоционально переживать и

осмысливать действительность. Однако сегодня феномен «художественная культура» обогащается характеристиками и другого порядка. Среди множества культурологических моделей развития художественной культуры: постмодернистской, синергетической и др., особую актуальность приобретают поликультурная, информационная и диалогическая.

Поликультурная модель развития художественной культуры личности средствами искусства акцентирует внимание на отражении в нем сложного культурного взаимодействия. Межкультурная коммуникация воплощается в разных формах художественной деятельности. На протяжении многих веков культуры и формы художественной деятельности обогащали друг друга, становились источником творческого единства. Существующий мировой опыт представления художественной выразительности разных народов открывает, что у каждого есть свои способы выражения эстетических начал. Поэтому наивысшей ценностью современного мира является ценность культурного многообразия.

В условиях надвигающихся процессов глобальной интеграции особое значение приобретает понимание непреходящей ценности национальной культуры, значимости сохранения культурной идентичности.

Закономерно, что заседания литературно-художественного салона часто посвящены проблемам национального искусства: «Обращаясь в глубь веков» (сентябрь 2011г.), «Шамаиль – душа народа» (ноябрь 2011г.), «Возвращение к истокам» (апрель 2012г.). В условиях резко сокращающегося пространства творчества и межличностного общения возвращение к народной (татарской в данном случае) культуре – единственно реальный способ противодействия еще одному феномену современности – «массовому человеку массового общества». На трех заседаниях салона шел плодотворный диалог по острым проблемам сохранения и развития татарской культуры: этническому наследию татарского народа и его воплощению в профессиональном искусстве, необходимости популяризации малоизвестных явлений художественной культуры татар, месте национальной культуры и искусства в

современном мире. Взаимодействие искусства и власти в национальной культуре имеет особую остроту. Еще сравнительно недавно обращение к национальной тематике не поощрялось и требовало определенной позиции от художника. Теперь, напротив, стремление соответствовать политической конъюнктуре стимулирует обращение к национальному искусству, но не всегда обеспечивает художественный результат.

На заседании «Шамаиль – душа народа» шла речь о проблемах возрождения татарского прикладного искусства. Академик Д.С. Лихачев писал, что через познание другой культуры человек лучше постигает свою. Обратная логика также работает, изучение народной культуры, национального искусства ни в коей мере не ведет к культурной изоляции. На заседании «Возвращение к истокам», знакомя аудиторию с уникальной коллекцией татарских музыкальных инструментов, профессор Рагде Вахитов подчеркивал принципиальное сходство музыкальных инструментов разных народов, не только этнически родственных. Только благодаря человеку-творцу и его духовному миру они становятся национальными – через орнамент, ритм и выразительность музыки.

Информационная модель развития художественной культуры личности может быть представлена на основании понимания, что языки и методы искусства, используемые как интеграционные механизмы, увеличивают возможность освоения большого количества информации, усиливая эмоциональную насыщенность ее содержания (Ю.М. Лотман). Если наука начинается с удивления, то искусство – с впечатления. Эмоциональный заряд, исходящий от произведения искусства, способен настроить человека на поиск и усвоение рациональной информации. В сфере татарского (и каждого национального) искусства проблема информационной составляющей получила особое развитие. Обращение к национальным темам в искусстве, поделился собственным творческим опытом художник Фарит Валиуллин, требует глубокой исследовательской работы в области этнографии, истории, археологии, архитектуры и т.д. Приблизительность,

фрагментарность, самоповторы и другие признаки антиискусства особенно пагубны в национальной культуре.

В современных условиях преобладает специфика информации самого искусства как художественного феномена. Информационные ресурсы развития искусства сегодня рассматриваются чаще в аспекте возможностей неограниченного их тиражирования. Подлинное отражение жизни на основе художественной образности вытесняется образами-симулякрами, представляющими «гиперреальность» (Ж. Бодрийяр). На заседании салона «Искусство Казани конца XX- начала XXI вв.: кризис или эволюция» был приведен характерный пример. Все чаще характеристика творческих возможностей художника сопрягается с его технологическими умениями, в частности с навыками работы в 3D технологиях.

В то же время виртуальная реальность – информационная среда, которая сегодня является особой сферой искусства. Современные программы и компьютерные технологии обеспечивают доступ к овладению множеством средств создания произведений разного уровня художественности. Тема «Современный дизайн: особенности и перспективы развития в Татарстане» (март 2012г.) объединила в себе проблемы соотношения технологий и художественности. Технологии как средство для достижения художественного результата – кредо практически каждого гостя салона, а в их числе профессионалы, определяющие развитие дизайна в республике.

Диалогическая модель (М.М. Бахтин) базируется на диалоге культур в русле искусства, его содержания и выразительных средств. Сама идея и формат литературно-художественного салона «Ренессанс» - воплощение культурного диалога. Обращение к глубинным смыслам культуры способствует развитию диалогического сознания и мышления, проявляющихся в умении личности интерпретировать смысловые спектры различных художественных культур, обогащать свою художественную культуру. Понимание произведения – салон органично объединяет поэзию, музыку, архитектуру, изобразительное искусство, дизайн, декоративно-

прикладное искусство – приводит к пониманию смысла бытия личности в контексте культуры, в его обращенности, общении и понимании другого.

Диалог культур осуществляется и по оси «прошлое – настоящее – будущее», особенно удачно это достигнуто на заседании «Мой старый новый город» (февраль 2012г.), на котором архитектура Казани рассматривалась как процесс созидания уникальной городской среды и в постоянной рубрике салона студии костюма «Tatar style», где коллекции одежды, подготовленные под руководством доцента Р.И. Салаховой, органично объединяют идеи прошлого и настоящего, национальный костюм и футуродизайн.

Мотивы к диалогу представляют собой основные побудительные мотивы к творчеству: создание собеседника, продление себя другом, демонстрация мастерства, раскрытие себя, своего внутреннего мира. Все это в большей степени касается гостей и организаторов салона. Выбор темы, создание афиши (всегда уникальной, всегда являющейся фактом графического и дизайнерского искусства), определение круга участников – признанных мастеров и творческих личностей – отражают побудительную силу, которую В.В. Кандинский называл «внутренней необходимостью».

Свои мотивы к культурному диалогу имеет аудитория салона, более многочисленная и юная. Решение жизненно важной проблемы – формирование профессионального мировоззрения, получение уроков мастерства, поиск себя, проживание непрожитого, раскрытие себя, обретение гармонии – как бы ни назывался этот порыв к творчеству, - он подразумевает желание личности вступить в диалог. От заседания к заседанию растет активность аудитории, что подтверждает верное направление развития салона.

Активность и глубина воздействия искусства на формирование личности неминуемо приводят к осмыслению ответственности художника перед обществом. Этические проблемы – нравственный идеал и его воплощение в творчестве, нравственный выбор и судьба художника – вплетены в ткань каждого заседания салона. Однако с наибольшей остротой тема

нравственного выбора звучала на заседании «Поэма солнца», посвященного судьбе и творчеству казанского художника А.А. Анিকেенка (декабрь 2012). Гости салона старались передать обаяние личности и творчества А.А. Анিকেенка – «казанского Ван-Гога» - примера самобытности, бескомпромиссности и стойкости. Не меньший нравственный эффект имеет и деятельность самих гостей салона, в частности академика Н.М. Валева, по популяризации творчества художника – выступлений, организации выставок, издания книг.

Таким образом, менее чем за год своего существования литературно-художественный салон «Ренессанс» стал полноценным явлением культурной жизни Казани. Он специализируется на преодолении и устранении границ (культурных, коммуникационных, поколенческих и т.д.) и превращается в проводящий слой, связывающий всех: преподавателей и студентов, мастеров и учеников, профессионалов, знатоков и любителей, завсегдатаев и новичков – в единое целое.

Литература:

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного/пер. нем.-М.6, Искусство,1991.

Дукельский В.Ю. Культура возвращается домой // Библиотечное дело

Ежова Е.Ю. Развитие художественной культуры личности: современные культурологические модели // Вопросы культурологии.-2010.-№1.-С.58-63.

Лотман Ю.М. Об искусстве // Лотман Ю.М.СПб.,1998.-С.14-228.