МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Дисциплина: Эстетическая культура сотрудников ОВД

РЕФЕРАТ

**по теме : «Искусство в системе духовных ценностей общества»**

Подготовил:

Преподаватель кафедры

Рубцов П.И.

Белгород – 2008

|  |
| --- |
| План |
| Вступительная часть |
| 1.Искусство как компонент культуры во взаимодействии с другими её компонентами. |
| 2.Искусство и идеология. |
| 3. Множественность функций искусства. |
| Заключительная часть (подведение итогов) |

**Введение.**

Искусство один из неотъемлемых компонентов культуры. Возникнув на заре развития цивилизации, в условиях первобытной общины искусство вступает в сложное взаимодействие с философией и наукой, с политикой и правом, с моралью и религией. Причём это именно взаимодействие: отражая действительность, искусство, с одной стороны, испытывает влияние каждой из форм общественного сознания, обогащается их специфическим содержанием, не теряя при этом своей специфики как художественно-образного отражения жизни; с другой стороны, оно само активно воздействует, так или иначе, влияет на науку, философию, политику и мораль. Необходимо учитывать при этом, что духовные формы не только взаимодействуют между собой сегодня, сейчас, но и испытывают постоянное воздействие предшествующих этапов своего развития. Влияние политики, науки, философии и т.д. по-своему претворяется в каждом из искусств, даже в различных его жанрах по-разному: в художественной литературе иначе, чем в живописи; в музыке иначе, чем в архитектуре; в романе или симфонии не так как в лирическом стихотворении и т.д. Уловить это взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания в процессе их существования в одну эпоху, а так же в ходе исторически-приемственного развития искусства в разные эпохи – дело чрезвычайно сложное. Тем более, что активно влияют друг на друга, помимо форм общественного сознания в целом, так же и виды искусства. Общеизвестна особая роль в этом отношении, которую играет художественная литература. Её воздействие постоянно испытывают на себе не только театр, кинематограф и телевидение, но и музыка, живопись, хореография. Всё это расширяет сферу содержательности искусства, увеличивает возможности художественно-эстетического воздействия.

Рассмотрим теперь более конкретно взаимодействие искусства с другими компонентами культуры.

**Вопрос 1. Искусство как компонент культуры во взаимодействии с другими её компонентами.**

**Искусство и философия.**

Основы взаимодействия искусства и философии кроются уже в самом предмете этих двух форм общественного сознания.

**Искусство:**

Во-первых, отражает в образной форме человеческую жизнь;

Во-вторых, стремиться проникнуть в сложный мир человеческих взаимоотношений;

В-третьих, стремиться определить место человека в природе и обществе;

В-четвёртых, стремиться найти действительный смысл человеческой жизни.

Искусство тем самым, как вы сами заметили, вольно, или невольно вторгается в философскую проблематику, ставит кардинальные проблемы бытия.

Философская картина мира, мировоззренческие эпохи, сложные проблемы мироздания явственно проступают не только в творениях Гомера, трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида- это более или менее очевидно даже при поверхностном взгляде, но и в архитектурных сооружениях Древней Греции: светлых, солнечных, просторных храмах, в прекрасных античных статуях, обожествлявших свободного, мудрого и прекрасного человека, изображавших даже богов не иначе, как в человеческом облике.

Подлинной философской энциклопедией своей эпохи может служить итальянское искусство эпохи Возрождения. Великий гуманист Данте своей «Божественной комедией» возвестил конец мрачного средневековья, предвосхитил неукротимую энергию и жизнелюбие, хлынувшие неудержимым потоком из сонетов Петрарки и новелл Боккаччо, из бессмертных творений Леонардо да Винчи Микеланджело, Рафаэля и Тициана, Рубенса, Сервантеса, Шекспира.

Великий Гёте – целая эпоха в становлении проблемы единства философии, науки и искусства. Универсальный характер дарования поэта заставлял его с равным жаром отдаваться философии, изучать физические и органические феномены природы и постигать законы человеческих страстей, гармонию мира. Но самое главное для нас то, что философская мысль Гёте, его опыты в качестве «естествосозерцателя» замечательным образом обогатили его художническое видение мира, непосредственно сказались на содержании и характере творчества, позволили создать великие произведения, глубокий смысл и значение которых будут постигать в веках все новые и новые поколения. Гётевский «Фауст» — кладезь мудрости, средоточие кардинальных проблем мироздания, накопленных веками бурления человеческой мысли.

Воздействие философии на искусство и искусства на философию — обоюдное, двустороннее.

Философия, вливается в творческую практику художника через мировоззрение, мироощущение и, тем самым влияет на характер творчества, выбор проблематики.

Искусство «поставляет» философии бесценный мате­риал для обобщений, обогащает философов знанием жизненных реалий. Отражая действительность сквозь призму яркой, талантливой индивидуальности художника, искусство создает свой особый мир, который живет по своим законам, но в котором, однако, наглядно, проступают истинные закономерности действительного мира.

Поэзия философичнее, серьезнее истории (это утверждал в своей «Поэтике» еще Аристотель), так как если историк говорит о действительно случившемся, а поэт — о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном. Художник, поэт, музыкант, создавая свою «модель действительности», в известном смысле ставят опыт, «экспериментируют». Причем этот эксперимент осуществляется очень свободно, гораздо свободнее, чем то, что позволено ученому, философу, ибо в искусстве нет рабской привязанности к материалу. Материал свободно изыскивается художником при помощи его творческого вымысла, художественно­го воображения, фантазии.

Проследить влияние философии на искусство легче всего, конечно же, на примере художественной литературы. Не забудем, что язык — универсальное средство общения людей. Философская позиция поэта, прозаика, драматурга обнаруживает себя в произведении более или менее непосредственно. Она проступает в отборе жизненного материала, в отображаемых конфликтах и их интерпретации, в прямых авторских рассуждениях, в монологах действующих лиц (как у Шекспира, Шиллера, Островского).

В искусствах, не связанных со словом, философское содержание произведения обнаруживает себя не столь явно и требует от воспринимающего определенной художественной и мыслительной культуры, так как преломляется через специфику данного вида искусства.

Современное искусство, все его виды, все более характеризуется повышением роли интеллектуального начала, использует смелые и неожиданные ассоциации, требующие и от читателя, и от зрителя, и от слушателя умения эти ассоциации уловить.

Примечательно в этом отношении то, что происходит в современной хореографии, предельно расширившей традиционные рамки своего содержания, активно ищущей новые формы, смело вторгающейся в круг сюжетов большой классической и современной литературы, стремящейся найти адекватное пластическое воплощение известных литературных образов, будь то Шекспир или Л. Н. Толстой, Арбузов или Сент-Экзюпери. В поле внимания хореографов не только широкий спектр человеческих пере­живании, но и пытливая ищущая мысль, глобальные проблемы человеческой жизни. Поистине хореографии оказывается доступным все: «Маленький принц» и «Анна Каренина», «Чаика» и «Дама с собачкой». Не случайно в своих поисках балетмейстеры все чаще обращаются к симфоническим жанрам музыки, заимствуют в музыкальном искусстве принципы симфонизации звуковой ткани, трансформируя их в образы пластики.

Философия и музыка. Две, казалось бы, несовместимые духовные формы. Одна предельно абстрактна, оперирует отвлеченными категориями. Другая - «непосредственный язык души» (А. Н. Серов) - воплощает богатейшую гамму человеческих переживаний. И тем не менее точки соприкосновения музыки с философией налицо. Предельная эмоциональная определенность музыки органично сочетается в ней со способностью глубоких обобщений, и передачей определенных общезначимых состояний души, состояний мира в целом, что позволяет говорить о философском содержании музыки. Она способна замечательно передавать становление, движение чувства, выражать динамику, сложную борьбу, смену эмоциональных состояний, иначе говоря - их диалектику и логику развития.

Философский смысл музыки заключается в ее способности не просто выражать те или иные эмоциональные состояния и оттенки чувства такие как радость или печаль, упоение счастьем или безысходное отчаяние, но ставить и разрешать кардинальные проблемы бытия — цель и смысл жизни, смерть и бессмертие, человечность и зло, страдание и борьба. Исследуя эмоциональное содержание, например, пятой симфонии Бетховена, русский музыкальный критик Серов следующим образом охарактеризовал логику становления и развития ее образов: «Чрез мрак к свету, тяжелая борьба с судьбой и победа в результате».

Говоря о «родстве» музыки и философии, проводя опре­деленные параллели между ними, конечно, не следует упрощать вопрос. Речь может идти о способности музыкального искусства косвенно воспроизводить в звучащих образах те или иные стороны всеобщего процесса развития, о специфически эмоциональном преломлении в ней, как, впрочем, и в искусстве в целом, наиболее общих закономерностей бытия.

Таким образом, вбирая в себя и укрупняя человеческие представления о красоте, формируя эстетические идеалы, искусство на этом пути не может игнорировать накопленную в веках мудрость, олицетворяемую философией, которая через мировоззрение художника органически входит в искусство. Философия, в свою очередь, обогащается сконцентрированным в искусстве опытом образного отражения действительности, обретает способность предвидения, предвосхищает назревшие потребности вечно развивающейся жизни.

**Искусство и наука.**

Сказанное о связях искусства и философии во многом может быть распространено на искусство и науку вообще. Ведь философия — это тоже наука, но наука особая, миро­воззренческая, дающая, как об этом говорилось выше, цело­стный взгляд на мир, рассматривающая наиболее общие законы его развития.

В отличие от философии частные обще­ственные и естественные, фундаментальные и прикладные науки изучают специфические закономерности, присущие той или иной конкретной сфере действительности, изуча­ют мир, так сказать, по частям.

Связь искусства и науки наиболее ярко реализуется в познавательной функции искусства. А что их раз­личает? Различает искусство и науку форма отражения действительности.

Кроме единой объективной действительности, ни у ученого, ни у художника не было и нет какого-либо другого предмета познания, предмета отображения.

Но эстетика усматривает специфику искусства в наличии у него специфического жизненного содержания. Многое может быть отображено в искусстве — картины природы, жизнь животных, вещный мир, — но главным, специфическим предметом познания искусства в целом всегда являет­ся Человек, человеческая жизнь, сложный мир человеческих переживаний.

Здесь не место вдаваться в существо давних споров о предмете искусства. Важно лишь констатировать, что искусство дает о человеке и человеческой жизни такие знания, каких не может дать ни одна наука, даже специально избирающая человека своим предметом познания, — история, психология или анатомия. И если человеческая мысль вполне выразима на языке науки или философии или даже на простом разговорном языке, то эмоциональное состояние, тонкое движение души подчас остается неуловимым.

Искусство раскрывает человеческие взаимоотношения и связи с такой стороны, которая недоступна ни физику, ни биологу, ни историку. Поэтому искусство и наука не конку­рируют, не соперничают, но взаимно дополняют наши знания о человеке, помогают высветить его сущность с разных сторон.

Никакая самая совер­шенная наука не может «заменить» искусство, по крайней мере, в силу следующих обстоятельств.

Во-первых, отражая объективно существующую действительность, наука утрачивает субъективное видение этой действительности живым, конкретным человеком. Искусство, наоборот, воплощает в себе, сохраняет единство объективного и субъективного; объективная действительность отражается в искусстве сквозь призму личности художника, его неповторимой творческой индивидуальности.

Во-вторых, понятие в науке рассчитано на чисто рациональное восприятие, не требует к себе эмоционального отношения; в искусстве «понять, значит почувствовать» (Станиславский); художественный образ воплощает органическое единство эмоционального (того, что волнует, приводит в движение человеческие чувства) и рационального (того, что заставляет вдумывать­ся, осмысливать полученные впечатления).

Таким образом, искусство — не придаток науки, не более или менее приятное к ней «добавление», не простое украшение, развле­чение или средство времяпрепровождения. Наряду с наукой искусство необходимое, исторически утвердившееся и постоянно взаимодействующее с другими формами общественного сознания средство познания действительности, воздействия на жизнь и совершенствования самого человека. Послед­нее имеет прямое отношение и к той категории людей, которые именуются учеными, инженерами, врачами — работниками умственного труда.

Не случайно, поэтому многие выдающиеся, да и не только выдающиеся, ученые не мыслят свою жизнь без общения с искусством, без постоянного соприкосновения с художественными ценностями, являются тонкими ценителями и знатоками поэзии, театра, музыки, балета и т. д., сами занимаются художественным творчеством в качестве любителей, или даже поднимаясь до высот профессионализма.

Что касается современной научно-технической революции, ее влияния на все сферы материальной и духовной жизни общества, в том числе и на искусство, то её не приходится не­дооценивать.

Научные открытия XX в., широкое внедрение новейшей техники во все отрасли общественного производст­ва, все это меняет привычный уклад жизни, сказывается на поведении, мышлении, мироощущении человека, что, естественно, не может не находить своего отражения в искусстве — в его тематике, образном строе, формах и способах отображения действительности.

Конечно, разные виды искусства в различной степени связаны с достижениями науки и техники, по-разному отражают воздействие научно-технического прогресса.

В художественной литературе, например, прямо поднимается научная проблематика, раскрывается суть научных открытий, воссоздается нравственный облик ученого, его человеческие качества, образ жизни, исторические судьбы людей науки. Эта тема всегда привлекала и привлекает деяте­лей театрального искусства, актеров, режиссеров, которые при постановке пьес из жизни ученых тоже, конечно, не задаются целью постичь суть научных открытий и посвятить в них зрителей.

Успех спектакля, например, обеспечивает не научная проблема сама по себе, сколь бы значима и интересна она ни была, а яркость и образная глубина раскрытых на ее материале человеческих характеров и судеб, нравственные проблемы, сопряженные с ее решением.

По мере развития науки и техники обогащается «технологическая вооруженность» традиционных искусств, например сценическая техника в театре. Органически входят в архитектуру, скульптуру новые материалы - алюминий, стекло, бетон, синтетические материалы. Появляются новые музыкальные инструменты — электроорган, синтезатор, электрогитара. Для получения записей на магнитофонную пленку без участия музыкантов-исполнителей используются электронные средства, которые позволяют сегодня имитировать че­ловеческий голос, звучание традиционных музыкальных инструментов. Так называемая электронная музыка широко используется в прикладной, иллюстративной сфере, для создания звуковых эффектов в театральных и радиопредставлениях, в кино и т.д.

Расширяются границы самого искусства. Появляются новые виды искусства, сложившиеся в нашем столетии — художественную фотографию, кино, радиоискусство, телевидение.

Создание художественного изображения в них связано не просто с использованием технических средств (это было присуще и традиционным искусствам), но и с определенными технологическими процессами. Техническая основа этих видов искусства может быть использована как для создания оригинального художественного произведения (игровой кинофильм, радиоспектакль, телеопера), так и для ретрансляции других видов искусства. Так, кинематограф способен воспроизвести литературный текст, театральное действие, концертную программу; репродуцировать живописные полотна, скульптурные памятники, архитектурные сооружения. Еще в большей степени это свойственно телеви­дению, которому, кроме того, доступна ретрансляция самого киноискусства.

С прогрессом науки и техники все более синтезируется художественная и техническая деятельность в промышленности (дизайн), в сфере информации (реклама), в быту (новые принципы оформления интерьера). Поистине фантастические возможности предоставляет современная техника для художественного оформления массовых празднеств

Вместе с тем усовершенствованные средства массовой информации способствуют обмену художественными ценностями между народами, укрепляют связи национальных художественных культур, способствуют проникновению искусства в самые отдаленные уголки земного шара. Принципиально по-новому решается проблема соотношения уникального и тиражированного, исключительного и повседневного.

**Искусство и мораль**

Утрата эстетического вкуса вредно отражается на нравственных качествах - повторим мысль Ч. Дарвина. Искусство как высшее выражение эстетического, являясь олицетворением красоты, вбирает в себя и укрупняет сложившиеся веками в процессе трудовой деятельности представления о добре и зле, нравственности и безнравственности.

Единство этического и эстетического — так называется в эстетике эта проблема, символизирующая неразрывное единство искусства и морали как высших, наряду с наукой и филосо­фией, духовных ценностей.

В Древней Греции орудием нравственного воспитания объявлялась музыка, ибо она способна оказывать нравственное воздействие на этическую сторо­ну души. Эта функция музыки наряду с двумя другими (достойное занятие во время досуга, ибо приучает наслаждаться чистым, удовольствием, и средство облегчить усталость) ставилась во главу угла.

Еще более явно мысль об искусстве как средстве формирования добрых и благородных нравов проявилась в эстетике просветителей — в сочинениях Шефтсбери, считавше­го, что красота создает величайшее добро, давая чистое и естественное наслаждение. Она принимала подчас форму красивых, несбыточных утопий, одну из которых явил в «Письмах об эстетическом воспитании человека» Шиллер. Он утверждал, что удовольствие, доставляемое ис­кусством, служит само по себе путем к нравственности и что, если сформировать в каждом человеке умение наслаждаться красотой, воспитать эстетическое чувство, то исчезнут порок и безнравственность и в мире воцарится гармония.

Однако с настойчивостью и упорством в истории духовного развития человечества насаждались и иные взгляды относительно взаимоотношения красоты и добра, утверждалась их принципиальная несовместимость.

При этом акценты удивительным образом смещались то в пользу «чистой нравственности» — и тогда в искусстве игнорировалась, изгонялась как наущение дьявола красота (например, в религиозной эстетике раннего средневековья наслаждение красотой церковных песнопений объявлялось смертным грехом — внимание молящегося должно было быть со­средоточено исключительно на божественном смысле молитвы). То, наоборот, из искусства изгонялась нравственность, а поклонение «чистой красоте», освобожденной от какого бы то ни было нравственного содержания.

Подобно тому, как единство искусства и философии наиболее очевидно проявляется в мировоззренческой функции искусства, а единство искусства и науки - в познавательной, просветительской его функции, взаимодействие искусства и морали четко прослеживается в воспитательной функции искусства. Причем эта функция может проявляться двояко:

1) с одной стороны, искусство способно облагораживать человека, возвышать его, формировать культуру чувства.

2) с другой стороны, искусство способно опошлять человека, принижать его, пробуждать в нем животные инстинкты, стандартизиро­вать личность.

Все дело в том, каковы нравственные и эстетические идеалы общества, на каком искусстве формируется, воспитывается человек.

Утрата обществом прогрессивных идеалов неизбежно влечет упадок морали, а это, в свою очередь, приводит к тому, что в" эстетике называется эстетизацией безобразного, когда пошлость, порок, разврат, ложь, рядится в красивые, яркие и броские одежды и тем самым становятся притягательными для широких слоев публики — как в дешевых кинобоевиках, предназначенных, для массовой аудитории, в романах, рекламирующих шикарный образ жизни, романтизирующих преступную деятельность.

Воспитательная функция присуща не только искусству. Есть и другие, причем, весьма многочисленные, средства воспитательного воздействия. Но возникает вопрос: как осуществляет эту свою функцию искусство? в чем особенность его нравственного воздействия?

Воспитательная функция искусства проявляется в том, что искусство увлекает, доставляет эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться красотой и тем самым постепенно, незаметно влияет на человека, меняет его жизненные установки, формирует мир чувств и убеждении. Оно способно вдохновлять на подвиги, внушать стремление сопротивляться негативным обстоятельствам жизни, выпрямлять человека.

Искусство не копирует действительность, оно - «не отображающее зеркало, а увеличительное стекло» (Маяковский). Художественная правда и жизненная правда - не одно и то же, хотя первая обусловлена второй, является ее отображением. Данко у Горького разрызает себе грудь и высоко поднимает сердце, чтобы освещать путь людям. Советский воин-освободитель держит в руке меч, хотя этот род оружия не был на вооружении Советской Армии. Во всех этих и им подобных случаях внешнее правдоподобие сознательно нарушается во имя усиления нравственного и эстетического воздействия искусства, ради достижения большой художественной правды.

Отношения искусства и морали сложны, противоречивы. Показывая положительное, высоконравственное начало как прекрасное, эстетически привлекательное, а отрицательное и безнравственное как безобразное и эстетически отталкивающее, искусство учит умению находить подлинную красоту, отличать ее от красивости. Это великолепно проявляется в фольклоре — поэтическом и музыкальном, в народных сказках, где простоватый и понукаемый братьями, но самоотверженный и добрый Иванушка-дурачок в глазах полюбившей его красной девицы превращается в прекрасного принца, а безответная трудолюбивая замарашка Золушка внезапно расцветает несказанной красотой.

Это замечательно умеет показывать и мировая художественная литература, формируя истинно человеческое понимание красоты как красоты духовной, моральной, а отнюдь не телесной.

Искусством, впрочем, нередко отображается и иное соотношение эстетического и нравственного, когда развитое эстетическое чувство находится в вопиющем разладе с нравственной позицией человека. Примечателен в этом отношении небольшой эпизод из знакомого всем и каждому кинофильма «Чапаев», когда белый полковник, по приказу которого только что была совершена экзекуция над солдатом, безмятежно музицирует в своем кабинете, а старый денщик, мерно натирающий пол под звуки «Лунной сонаты» Бетховена, в надежде пробудить в сытом и выхоленном господине человеческое чувство, решается прервать музыку: «Умирает Митька-то...» Полковник недовольно морщится: как же — этот хам помешал эстетическому наслаждению!

Воспевая красоту нравственного подвига, утверждая моральные нормы, искусство использует особые, только ему присущие средства и приемы. Оно приводит в движение неизрасходованные в повседневной жизни эмоциональные ресурсы человека, возбуждает, потрясает его, вслед за чем наступает душевное просветление, очищение — то, что греки называли катарсисом. Тем самым искусство подвергает сомнению и преодолевает устаревшие нравственные принципы, способствует становлению новых, прогрессивных.

Защищая добро, оно не может не обращаться и к образам зла, порока и безнравственности, подчас делая именно их предметом своего специального изучения, как это было присуще например, искусству критического реализма, и сатире в особенности (вспомним Гоголя, Салтыкова-Щедрина — в литературе; Репина, Сурикова — в живописи; Даргомыжского, Мусоргского — в му­зыке).

Отражать безнравственность с позиций гуманизма — значит способствовать утверждению нравственности, высвобождать человеческое в человеке. «Сохрани нас боже быть поборником безнравственности в поэзии, — восклицал Пушкин. — ...Но описывать слабости, заблуждения в страсти человеческие не есть безнравственность, так как анатомия её есть убийство».

Нравственное начало это — внутренний содержательный компонент искусства, обусловленный самой его природой. Оно (нравственное начало) проявляется в двух взаимосвязанных моментах:

1) нравственное, морально-этическое в самом содержании искусства (его проблематика, отображаемые сюжеты и конфликты, авторское отношение к изображаемому);

2) нравственная ценность искусства как такового, обусловленная его эстетической природой.

Вот почему нравственное воздействие искусства на людей тоже осуществляется двояко:

1. примером нравственного поведения — положительного или отрицательного;

2. силой вызываемого высокохудожественным произведением эстетического переживания.

Отсутствие одного из этих взаимообусловливаюших друг друга элементов оборачивается отсутствием воспитательного эффекта, какие бы благие намерения ни имел при этом автор (вспомним у Белинского: «прекрасное намерение, дурно выполненное»).

Итак, философия, наука, искусство, мораль — относительно самостоятельные и постоянно взаимодействующие духовные формы, имеющие единые источники возникновения и единый конечный стимул своего постоянного функциони­рования в обществе. Это — вечно развивающаяся и совер­шенствующаяся творческая деятельность, труд как источник человеческого существования.

Привычную для слуха, широко утвердившуюся триаду «Истина, Добро, Красота», олицетворяющую единство науки, морали и искусства, мы дополним четвертым необ­ходимым компонентом, вбирающим в себя и выражающим в образной форме суть философии: Мудрость—Истина—Добро—Красота, их органическое единство и целостность составляют основу глубинного, содержательного понимания культуры человечества.

**Вопрос 2. Искусство и идеология.**

Можно ли, ведя разговор об искусстве и его месте в системе духовных ценностей, абстрагироваться от влияния идеологии? Конечно же, нет.

Политика господствующего класса играет решающую роль в искусстве, определяет его судьбы. Государство имеет мощные рычаги, позволяющие ему прямо и недвусмысленно влиять на характер искусства, поощрять, стимулировать одни тенденции творчества, или пресекать, искоренять другие.

Являясь решающей силой воздействия на художественную культуру в целом, прямо и непосредственно определяя её судьбы, пути и принципы развития в творчестве писателей, художников и композиторов политическая идеология проявляется подчас в сложно опосредованных и внешне завуалированных формах.

Политическая и правовая идеология входит в искусство:

1. через тематику избираемую художником;
2. через идейную позицию;
3. через сложную систему эстетических оценок, непосредственно воспринимаемых публикой и эмоционально воздействующих на неё.

Что волнует самого писателя, актёра, живописца, а к чему он остаётся равнодушным, чем он заставляет нас восхищаться, а к чему внушает презрение, что высмеивает и о чём плачет - всё это, в конечном счете, определяется его политическими симпатиями и антипатиями, а преломляется в творчестве через специфические эстетические категории – прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое.

Способность искусства схватывать и выражать человеческие идеи и устремления, участвовать в борьбе идей и мнений в эстетике получили название тенденциозности искусства.

**Вопрос 3. Множественность целей искусства.**

1. **Преобразующая функция (искусство как деятельность).**

Искусство преобразует реальность:

1) через идейно-эстетическое воздействие на людей.

Например, древнегреческое искусство формировало характер грека и его отношение к миру. Ренессансное искусство раскрепощало человека от догм Средневековья. Романы Льва Толстого породили толстовцев. Изображение любви французскими писателями XVII в. повлияло на настрой этого чувства во Франции, эротизм кино и романов XX в. во многом определил сексуальную революцию 60-70-х годов;

2) через включение человека в ценностно-ориентированную деятельность.

Искусство пробуждает чувствительность к нарушениям общественной гармонии, стимулирует социальную активность личности, ориентирует ее на приведение мира в соответствие с идеалом. Так порабощенный исландский народ создал саги, в которых жили и действовали вольнолюбивые и мужественные богатыри. В сагах народ духовно осуществлял свои помыслы, создав художественный мир, непохожий на окружающий. Саги сформировали духовный облик народа, и без них ныне невозможно понять национальный характер современного исландца;

3) через обработку строительного материала образа (художник пре­образует мрамор, краски, слова, создавая скульптуру, картину, поэму).

**2. Компенсаторная функция (искусство как утешение).**

Французский эстетик М. Дюфрен полагает, что искусство обладает утешительно-компенсаторной функцией и призвано иллюзорно восстанавливать в сфере духа гармонию, утраченную в реальности. А французский социолог Э. Морен считает, что, воспринимая художественное произведение, люди разряжают внутреннее напряжение, порожденное реальной жизнью, и компенсируют монотонность повседневности.

Жизнь современного человека полна конфликтных ситуаций, напряжения, перегрузок, неосуществившихся надежд, огорчений. Искусство утешает, уводит в мир грез и своей гармонией влияет на внутреннюю гармонию личности, способствуя сохранению и восстановлению психического равновесия. Создавая в безумном мире внутреннюю гармонию, искусство помогает человеку удержаться на краю жизненной пропасти и дает возможность жить дальше. Своей красотой оно компенсирует жизненные потери людей, скрашивает серые будни или несчастливое бытие.

**3. Познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение).**

Платон считал необходимым изгнать из идеального государства художников (даже Гомера, правда, предварительно увенчав его лавровым венком). Так на заре своего развития философия выказала недоверие к познавательным возможностям искусства. Для Гегеля искусство также было низшей формой познания истины.

В действительности познавательные возможности искусства огромны и незаменимы иными сферами человеческой духовной жизни. Из романов Диккенса можно узнать о жизни английского общества больше, чем из сочинений всех историков, экономистов, статистиков. Искусство способно осваивать труднодоступные для науки стороны жизни.

В каждом виде искусства свое соотношение деятельного и познавательного начал. При ведущей роли деятельного начала более развита выразительность (например, в архитектуре), а там, где преобладает познание, возрастает значение изобразительности (например, в живописи). Когда архитектор решает здание изобразительно, он нарушает специфику своего искусства. Например, у здания Центрального театра Российской Армии в Москве — форма пятиконечной звезды. Такое изобразительное решение создало неудобства в функционировании здания (нефункциональные лучи звезды); и нелепости в восприятии (изображение звезды прочитать можно только с вертолета — план сверху).

Искусство — средство просвещения (передача опыта, фактов) и образования (передача навыков мышления и системы взглядов). Оно выступает как «учебник жизни», который читают даже те, кто не любит учебников. Информация, содержащаяся в искусстве, огромна. Оно существенно пополняет наши знания о мире. Искусство — средство и познания мира, и самопознания личности.

**4. Художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния мира).**

Искусство — не иллюстрация ни к философским, ни к рели­гиозным, ни к политическим идеям. Художник перерабатывает собствен­ные впечатления бытия, создавая художественную концепцию.

Искусство стремится к ре­шению общемировых проблем, к осознанию состояния мира. Художника интересует судьба и его героев, и человечества, он мыслит в масштабах истории, с нею соотносит содержание своего произведения.

Художественная реальность концептуально нагружена.

**5. Функция предвосхищения (искусство как предсказание).**

В искусстве всегда живет — способность предвосхищать будущее. Интеллект человека способен совершать прыжок через разрыв информации, обнажать сущность современных и даже грядущих явлений при очевидной неполноте исходных данных.

Интуиция позволяет осознать некоторые истины, в том числе и картины будущего, как самоочевидные. Художник способен ясно и достоверно предугадывать грядущее, что проявляется в фантастических, утопических, социально прогнозирующих произведениях искусства.

Литература особенно часто предвосхищала будущее.

Задолго до создания первой подводной лодки «Наутилус» прошел 20 тыс. лье под водой в романе Жюля Верна. Полеты в космос или действие лучей лазера, прежде чем осуществиться в действительности, осуществлялись на страницах «Из пушки на Луну», и «Гиперболоида инженера Гарина». Литература проектирует техническое будущее человечества, пытается проникнуть в его грядущую социальную структуру и предугадать судьбу личности.

**6. Коммуникативная функция (искусство как общение).**

Искусство как средство художественного общения, и его родство с языком неоднократно подчеркивалось в истории эстетики (Лессинг, Гердер, Потебня, Кроне). На коммуникативности искусства основывается его современное семиотическое рассмотрение как знаковой системы. Как всякая знаковая система, искусство имеет свой исторически и национально обусловленный код, свои условности. Общение между народами и освоение культуры прошлого делают эти коды и условности общедоступными, вводят их в арсенал художественной культуры человечества. Восприятие произведения происходит по законам общения, другими словами, это коммуникация с обратной связью. Художественное общение позволяет людям обмениваться мыслями, дает возможность человеку приобщаться к опыту, далеко отстоящему от него исторически и географически. Тем самым искусство повышает духовный потенциал и общность человечества.

Искусство объединяет людей. Когда политики в конце XVIII в. разделили Италию на мелкие графства и княжества, искусство роднило и соединяло неаполитанцев, римлян, ломбардцев и помогало им ощущать себя единой нацией. В современном мире искусство прокладывает пути к взаимопониманию народов, оно — инструмент мирного сосуществования и сотрудничества.

**7. Информационная функция**

Искусство несет информацию, оно — специфический канал связи и служит обобществлению индивидуального опыта отношений и личному присвоению общественного опыта.

Еще Аристотель подчеркивал вероятностный характер информации, содержащейся в художественном произведении. Он считал, что искусство изображает то, что могло бы произойти. Информация, переданная на языке танца, живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного и декоративного искусства, легче усваивается другими народами, чем словесная. Она не нуждается в переводе. Информативные возможности искусства широки, так как его язык и понятен, и выразителен, и гибок. Художественная информация всегда оригинальна, эмоционально насыщена, парадоксальна, эстетически богата.

**8. Воспитательная функция (искусство как катарсис).**

Искусство формирует строй чувств и мыслей людей. Воспитательное воздействие других форм общественного сознания носит частный характер: мораль формирует нравственные нормы, политика — политические взгляды, философия — мировоззрение, наука готовит из человека специалиста Искусство же - воздействует комплексно на ум и сердце, и нет такого уголка человеческого духа, который оно не могло бы затронуть своим влиянием. Искусство формирует целостную личность.

Пифагорейцы говорили, что искусство очищает человека. Аристотель разработал и ввел в эстетику категорию катарсиса — очищения посредством «подобных аффектов» (чувств). Показывая героев, прошедших через тяжкие испытания, искусство заставляет людей сопереживать им и этим как бы очищает внутренний мир зрителей и читателей.

Воздействие искусства ничего общего не имеет с нравоучением и осуществляется через эстетический идеал, который проявляется и в положительных, и в отрицательных образах.

Художественное произведение позволяет пережить многие чужие жизни как свою, и обогатиться опытом других людей, присвоить его, сделать его элементом своей личности. Искусство передает опыт отношения к миру, умножая и расширяя реальный жизненный опыт личности, хронологически ограниченный рамками определенной исторической эпохи, и человек обретает исторически многообразный опыт человечества; личность получает художественно организованный и отобранный, обобщенный и концентрированный, осмысленный и оцененный художником опыт. Это позволяет человеку быстрее и качественнее вырабатывать собственные установки и ценностные реакции по отношению к жизненным обстоятельствам.

**9. Внушающая функция (искусство как суггестия).**

Искусство — внушение определенного строя мыслей и чувств, почти гипнотическое воздействие на подсознание и на всю человеческую психику. Часто произведение буквально завораживает. Суггестия (внушающее воздействие) была присуща уже первобытному искусству. Австралийские племена в ночь перед битвой вызывали в себе прилив мужества песнями и танцами. Древнегреческое предание повествует: спартанцы, обессиленные долгой войной, обратились за помощью к афинянам, те в насмешку послали вместо подкрепления хромого и хилого музыканта Тиртея. Однако оказалось, что это и была самая действенная помощь: Тиртей своими песнями под­нял боевой дух спартанцев, и они победили врагов.

Главное воздействие фольклорных заговоров, заклинаний, плачей — внушение.

Готическая храмовая архитектура внушает зрителю священный трепет перед божественным величием.

Внушающая роль искусства отчетливо проявляется в маршах, призванных вселять бодрость в шагающие колонны бойцов.

Установка на внушающее воздействие присуща и лирике этого периода. Таково, например, популярное стихотворение Симонова «Жди меня»:

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди?

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

В двенадцати строках восемь раз повторяется как заклинание слово «жди». Все смысловое значение этого повтора, вся его внушающая магия формулируются в финале стихотворения:

Не понять не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Здесь выражена поэтическая мысль, важная для миллионов разлученных войной людей. Солдаты посылали эти стихи домой или носили их у сердца в кармане гимнастерки. Когда эту же мысль Симонов выразил в киносценарии, то получилось посредственное произведение: в нем звучала та же актуальная тема, но была утрачена магия внушения.

Внушение — функция искусства, близкая к воспитательной, но не совпадающая с ней: воспитание — длительный процесс, внушение — одномоментный. Суггестивная функция в напряженные периоды истории играет большую, иногда даже ведущую роль в общей системе функций искусства.

**10. Специфическая функция — эстетическая (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентации).**

Эстетическая функция — ничем не заменимая специфическая способность искусства:

1) формировать художественные вкусы, способности и потребности человека. Перед художественно цивилизованным сознанием мир предстает как эстетически значимый в каждом своем проявлении. Сама природа выступает в глазах поэта как эстетическая ценность, вселенная обретает поэтичность, становится театральной сценой, галереей, художественным творением поп finita (незаконченным). Искусство дарит людям это ощущение эстетической значимости мира;

2) ценностно ориентировать человека в мире (строить ценностное сознание, учить видеть жизнь сквозь призму образности). Без ценностных ориентации человеку еще хуже, чем без зрения — ему не удается ни понять, как относиться к чему-либо, ни определить приоритеты деятельности, ни выстроить иерархию явлений окружающего мира;

3) пробуждать творческий дух личности, желание и умение творить по законам красоты. Искусство пробуждает в человеке художника. Изготовляя даже чисто утилитарные предметы (стол, люстру, автомобиль), человек заботится и о пользе, и об удобстве, и о красоте. По законам красоты создается все, что производит человек. И ему необходимо чувство прекрасного.

Пробуждать в человеке художника, желающего и умеющего творить по законам красоты, — эта цель искусства будет возрастать с развитием общества.

Эстетическая функция искусства (первая сущностная функция) обеспечивает социализацию личности, формирует ее творческую активность; пронизывает все другие функции искусства.

**11. Специфическая функция — гедонистическая (искусство как наслаждение).**

Искусство доставляет людям наслаждение. Гедонистическая функция (вторая сущностная функ­ция) как и эстетическая, пронизывает все другие функции искусства. Еще древние греки отмечали особый, духовный характер эстетического наслаждения и отличали его от плотских удовольствий.

Гедонистическая функция искусства опирается на идею самоценного значения личности. Искусство доставляет человеку бескорыстную радость эстетического наслаждения. Именно самоценная личность, в конечном счете, и является наиболее социально действенной. Другими словами, самоценность личности — существенная сторона ее глубокой социализации, фактор ее творческой активности.

**Заключение.**

Постоянная и непрерывная взаимосвязь таких форм общественного сознания как философия, наука, искусство, мораль, составляющих глубинное содержание понятия культуры и выявляющих огромные, неисчерпаемые потенциалы человеческой деятельности – условие успешного функционирования общества, гарантия социального прогресса.

Искусство непреходяще, ибо сказанное талантливым художником в одну эпоху не утрачивает своей значимости в последующие эпохи, наследуется поколениями, раскрывая всё новые и новые грани неисчерпаемого жизненного содержания, заложенного в шедеврах.

Искусство незаменимо, так как, взаимодействуя с наукой, философией и моралью, обогащаясь их содержанием, оно не просто перенимает его, а несёт человеку своё собственное, непереводимое на язык других форм общественного сознания содержание, пробуждая в человеке неисчерпаемый творческий потенциал.

**Литература:**

**Основная**

1. \*Борев Ю.Б. Эстетика: учебник. – М.: Высш. Шк., 2002.

2. \*Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: Гардарики, 2005.

3. \*Кривцун О.А. Эстетика: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000.

4. \*Куренкова Р.А. Эстетика: учебник. – М.: Владос-Пресс, 2004.

5. \*Никитич Л.А. Эстетика: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2003.

6. \*Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников правоохранительных органов: учебное пособие / авт. кол.: В.А Балашов, Н.М. Дудин, Н.И. Зайцев, Н.М. Морозова, В.С Остапенко, В.Н. Пристенский. – Воронеж: ВВШ МВД России, 1998.

7. \*Яковлев Е.Г. Эстетика: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003.

**Дополнительная:**

1. \*Кондрашов В.А. Этика. Эстетика: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 1998.

2. \*Николаев Ю.П. Основные эстетические категории и их значение в деятельности органов внутренних дел: лекция . – М.: МВШМ МВД России, 1993.