

Образовательная функция художественной культуры

Монография

Гуманитарный институт

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY

Анастасия Кистова

**Образовательная функция
художественной культуры**

«СФУ»

2013

УДК 74.02:82.01

ББК 71.063.131

Кистова А. В.

Образовательная функция художественной культуры /

А. В. Кистова — «СФУ», 2013

Монография представляет многоаспектное исследование образовательной силы идеалов художественной культуры – произведений изобразительного искусства, в котором выделяют несколько этапов. Отправной точкой выступает теоретическое определение синтетической роли художественной культуры, чьи произведения одновременно реализуют научные, философские и религиозные функции, обеспечивая взаимодействие человека с Мирозданием. Главнейший аспект образовательной деятельности произведений искусства состоит в организации отношения человеческой души с абсолютным Духом. Раскрытие данного аспекта – отдельная самостоятельная задача теории художественной культуры, и в представленной монографии ее решению посвящена отдельная глава. На следующем этапе раскрывается ряд аспектов сущностного взаимодействия системы художественной культуры и системы социума: через художественную критику, художественное образование и конструирование индивидуальной модели мира человека-зрителя. Важным этапом исследования является апробация ряда теоретических положений в анализе образовательных возможностей конкретных произведений изобразительного искусства. Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных направлений, а также для всех интересующихся проблемами взаимодействия искусства и образования.

УДК 74.02:82.01

ББК 71.063.131

© Кистова А. В., 2013

© СФУ, 2013

Содержание

Введение	6
Глава 1. Художественная культура и образование: теоретические принципы функционального взаимодействия	10
1.1. Взаимодействие идеалов культуры и образования	11
1.1.1. Репрезентативные возможности идеалов по отношению к сфере культуры	11
1.1.2. Роль образовательных идеалов в сфере культуры	16
1.1.3. Репрезентативные возможности идеалов художественной культуры по отношению к культуре и образованию	27
Конец ознакомительного фрагмента.	41

В. И. Жуковский [и др.] Образовательная функция художественной культуры

Введение

Культура представляет собой целостный организм – систему, в которой каждый элемент, несмотря на возможные внешние отличия, обладает рядом сходных свойств и составляет часть одной из культурных подсистем.

Подсистемы культуры изоморфны, причем структурное подобие характеризует не только отдельные подсистемы культуры, но также и тип строения системы культуры в целом.

В качестве главного «строительного материала», элемента культуры выступает идеал, понимаемый как чувственно явленный репрезентант эталонного отношения человека и мира. И научная теория, и религиозный догмат, и общественно-политический закон, и денежный знак, и техническое изобретение, и произведение искусства представляют идеалы, созданные в различных подсистемах культуры. Функция идеалов культуры одна – образование мироотношения.

Принцип структурного развития системы идеалов культуры заключается в реализации волнового движения и смены доминирования идеалов материализации (эманационных идеалов-идолов) и идеалов де-материализации (имманационных идеалов-идей)¹.

Движение преимущественного культурного созидания эманационных идеалов и их последующего образовательно-мировоззренческого внедрения в систему социума в истории культуры сменяется противоположно направленным движением созидания и освоения имманационных идеалов-идей.

Например, идеалы культуры середины XX в. – военного времени и двух десятилетий, предшествовавших и последовавших за ним (1930– 1950-е гг.) – демонстрируют господство эманационной концепции подчинения человека мировым законам: служению государству, родине, нации, империи, обществу. Политические тоталитарные системы фашизма, социализма, коммунизма зиждутся на подобных мировоззренческих образцах. Об этом свидетельствует и триумф материализующего начала в эталонах военно-технической культуры. Через создание все новых и новых образцов холодного, огнестрельного и ядерного оружия идеалы военной техники моделировали совершенного человека как человека, наилучшим образом вооруженного. В художественной культуре того времени эталонами выступили произведения изобразительного искусства, представляющие направления стальной романтики, новиченто, социалистического реализма.

Исторически данная волна эманационных идеалов сменилась культурной эпохой 1960–1970-х гг., в которых мироотношение формировалось имманационными идеалами-идеями. Среди данных идей можно выделить и новые политические идеалы, воплотившиеся в движениях пацифизма, в распространении религиозных буддийских эталонов, образцов внеобщественного, природного самоопределения человека как человека, свободного от государственной зависимости. Музыкальная культура этого времени утверждала ценности абсолютной любви в отношениях между людьми и народами, самораскрытия человека навстречу миру, свободы движения тела и души. В изобразительном искусстве получили развитие антиреали-

---

¹ Тарасова М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 с.

стические идеалы, воплотившиеся в концепциях нового реализма, минимализма, искусства антиобъекта, концептуализма, абстрактного экспрессионизма.

Историческое наблюдение показывает, что эпоха и этих культурных эталонов не сохранила своего безусловного доминирования и сменилась ответной волной новых форм эманационного идеалообразующего господства.

При этом в системе культуры существует зона равновесия. Именно в ней идеалы эманационного свойства меняют свое качество на противоположное; подобное же происходит с имманационными идеалами при обратном повороте двойной спирали идеалофундированной системы культуры. Зону равновесия фундируют идеалы художественной культуры.

Идеалы художественной культуры – произведения искусства – выполняют уникальную задачу гармонизации всей системы культуры.

Появление идеала художественной культуры вызвано одновременным нарастанием тенденций материализации и дематериализации в смежных культурных областях. Художественная культура возникает в культуре в тот момент, когда необходимо перейти от чрезмерной тенденции одухотворения к воплощению и одновременно – от предельной материализации к повышению духовного качества. Художественная культура в культуре подобна барометру, регулирующему отношения между идеалами-идолами и идеалами-идеями, восстанавливающая баланс культуры производством собственных равновесных идеалов.

Система культуры инициирует появление идеалов художественной культуры, формирование которых можно признать внутренней структурной целью и результатом развития данной системы.

Закон динамики культурной системы гласит, что идеал культуры претерпевает в своем развитии ряд трансформаций, востребуя для их свершения средства различных культурных подсистем. И применение каждого культурного «средства» представляет собой качественно новую стадию идеалообразования. В результате то, что существует сначала в качестве идеалов-идей, затем благодаря художественной культуре приобретает чувственно-доступные формы.

Идеалы культуры – посредники в организации отношения человека и мира. Посредническая сущность идеалов культуры приводит к становлению их образовательного качества. Образовательная функция занимает главенствующее место среди всех других аспектов функциональной определенности системы культуры. Образование, понятое в значении образования мироотношения, то есть создания целостности в отношении между человеком и миром, составляет внутреннюю цель движения культуры в целом и каждого ее компонента в частности.

Способность идеала культуры трансформироваться в образовательный идеал позволяет ему становиться своеобразным компасом для человека, превращаясь в актуальные ориентиры жизни, соотнесенные с конкретной индивидуальностью личности.

Образовательная деятельность идеалов художественной культуры обладает особенной преобразующей силой.

Идеалы других подсистем культуры могут быть типизированы как эгоцентрические, социоцентрические либо космоцентрические. Художественная культура же направлена на производство идеалов абсолютноцентрического типа. В этом состоит ее особенная миссия в системе культуры. Абсолютноцентрические идеалы культуры выстраивают взаимодействие человека с полнотой Бытия, с Мирозданием в целом, с Абсолютом с помощью познания сути абсолютного Духа в качестве полной противоположности человеческой конечной сущности и обнаружения способов взаимной сопричастности друг другу. Абсолютноцентрический тип идеалов художественной культуры концентрированно воплощен в шедеврах мирового искусства.

При этом образовательная деятельность идеалов абсолютноцентрического типа не исключает, а, напротив, включает эгоцентрический, социоцентрический и космоцентрический аспекты. Гармонизация сосуществования человека с самим собой путем репрезентации

сущностных сторон человеческой индивидуальности потенциально доступна произведениям искусства. Формирование представления о способах комфортной включенности человека в социум составляет неотъемлемое образовательное направление действия художественных произведений на человека. Гармонизация мира Природы, Космоса, Бога с человеком как их неотъемлемой части, ведающей основными способами достижения единения с ними, также входит в многоаспектную образовательную сущность идеалов художественной культуры.

Способность к образовательной организации отношения человека с миром в его абсолютном качестве полноты Бытия заставляет выделить идеалы художественной культуры и посвятить им отдельное исследование.

Актуальность монографии определена также и тем, что идеалы культуры, имея образовательность в качестве своего атрибутивного свойства, оказываются способными к формированию целостной системы образования, функционирующей через общественные институты. Комплексное раскрытие образовательных возможностей идеалов художественной культуры позволяет рассматривать данное исследование как теоретическую и методологическую базу для разработки конкретных образовательных программ по внедрению образовательных идеалов, построенных произведениями искусства, в систему конкретных образовательных институтов.

Исследование предлагает совершенно инновационное понимание сущности понятия «художественное образование». Данный феномен раскрывается как деятельность, построенная на организации образовательного диалога с произведениями искусства. Диалог приводит к главному необходимому образовательному эффекту – развитию личности человека как субъекта моделирования собственного мироотношения.

Многоаспектное исследование, преследующее цель как можно более полной демонстрации образовательной силы идеалов художественной культуры, организовано в несколько этапов.

Отправной точкой выступает теоретическое определение синтетической роли художественной культуры, произведения которой одновременно реализуют научные, философские и религиозные функции. Последовательный анализ онтологической, методологической, гносеологической, коммуникативной функций идеалов художественной культуры показывает, как произведения искусства обеспечивают взаимодействие человека с Мирозданием.

Главнейший аспект образовательной деятельности произведений искусства состоит в организации отношения человеческой души с абсолютным Духом. Раскрытие данного аспекта – отдельная самостоятельная задача теории художественной культуры, и в представленной монографии ее решению посвящена отдельная глава.

На следующем этапе раскрывается ряд аспектов сущностного взаимодействия системы художественной культуры и системы социума: через художественную критику, художественное образование и конструирование индивидуальной модели мира человека-зрителя. Посредническо-образовательное качество произведений искусства способно к самораскрытию через действие такого органа художественной культуры, как арт-критика. Продемонстрировать образовательную сущность критических текстов и направления образовательной активности критика-искусствоведа – задача, решенная в монографии.

Важным этапом исследования является апробация ряда теоретических положений – в анализе образовательных возможностей конкретных произведений изобразительного искусства. Идеалы художественной культуры Возрождения и Нового времени предстают как целостные образовательные программы, позволяющие реализовать закон образовательной рефлексии. Участвуя в образовании идеала художественной культуры, а именно в становлении художественного образа, человек-зритель в ответ образовывается как личность, находящаяся в единении с самим собой и с миром.

Изучение образовательных возможностей идеалов художественной культуры вносит существенный вклад в научное освоение тех посреднических моделей мироотношения, которые выработало человечество, и доказывает необходимость широкого использования произведений искусства как образовательных идеалов на всех уровнях функционирующих в обществе образовательных систем.

Глава 1. Художественная культура и образование: теоретические принципы функционального взаимодействия

Приступая к вопросу об образовательной функции художественной культуры, следует определить необходимость обширного теоретического обоснования, открывающего монографию, что связано с несколькими обстоятельствами.

Первое – необходимость рассмотрения образовательной функции художественной культуры в широком контексте взаимодействия культуры и образования. Не обозначив основные позиции относительного этого вопроса, нельзя говорить об образовательной специфике идеалов художественной культуры по отношению к сфере культуры в целом.

Второе – большая сложность, сопровождающая любые исследования проблем взаимодействия культуры и образования. Сложность эта связана с отсутствием в современной научной среде единого мнения о ключевых понятиях, таких как «культура», «образование», «идеал культуры», «идеал художественной культуры», «Дух», «Душа». А там, где единого мнения нет, необходимо начинать исследование с обозначения ключевых терминов и методологических основ.

И третье – новационный характер предлагаемого в монографии теоретико-методологического подхода. Исследование образовательной функции художественной культуры основывается на оригинальной трактовке понятий «идеал культуры», «образование», «образовательный идеал», «Дух», «Душа», что приводит к нетрадиционному прочтению образовательных возможностей произведений изобразительного искусства как идеалов художественной культуры. Введение новых терминов требует их подробного объяснения и обоснования.

1.1. Взаимодействие идеалов культуры и образования

Определение характера и специфики взаимодействия идеалов культуры и образования – одна из важнейших задач научной и общественной мысли начала XXI в., поскольку культура и образование представляют собой явления, формирующие жизнь человека и человечества в целом. Особенно актуально исследование возможностей взаимодействия культуры и образования в условиях поликультурного пространства постмодерна, организующего жизнь человека в параметрах «здесь» и «сейчас» и заставляющего обращать внимание на значимость отдельных вещей-идеалов в глобальных культурно-образовательных процессах.

Кроме того, обращение к образовательным возможностям культуры обусловлено возрастающим в современном мире значением культурных исследований и практик, ориентированных на решение конкретных социальных, культурных и антропологических проблем. Образовательное воздействие идеалов культуры имеет колоссальное значение для развития как каждого человека, так и социума, человечества. Изучение образовательных возможностей идеалов культуры служит основой для формирования инструментальной и методологической базы прикладных культурных исследований, направленных на эффективную организацию и управление образовательными и культурными процессами в целом.

В условиях реформирования системы образования РФ и развития современных образовательных технологий необходимо обратиться к сущностным характеристикам самих идеалов культуры с целью обнаружения присущих им образовательных механизмов и свойств, на основе которых и должны быть построены педагогические модели и технологии учебного процесса. Понимание особенностей обучающих возможностей идеалов культуры, которые с неизбежностью являются элементом любого учебно-воспитательного процесса, необходимо для рационального использования педагогических ресурсов и достижения максимально эффективного образовательного результата.

Среди общего поля культуры особое место занимает художественная культура, идеалы которой способны репрезентировать ее наилучшие качества. В этой связи рассмотрение образовательного аспекта произведений искусства как репрезентантов общего поля идеалов культуры, способных концентрировать обучающие потенциалы, выступает перспективной основой для решения проблем интеграционности педагогических программ, создания и развития гуманистических концепций и технологий образования, которые способны формировать полноценную личность.

1.1.1. Репрезентативные возможности идеалов по отношению к сфере культуры

Исследование возможностей взаимодействия идеалов культуры и образования требует рассмотрения сущности культуры и образования как сложных и многогранных явлений, относительно сути которых существует огромное количество точек зрения в различных областях научного знания.

Авторы монографии будут опираться на мнение о перспективности синтетического подхода к пониманию сущности культуры, а также на современные представления, согласно которым суть культуры явлена в ее продуктах – идеалах. Именно поэтому рассмотрим понятие «идеал культуры».

Идеал культуры и его специфика

Если проанализировать основные существующие позиции относительно сущности культуры (функциональный, антропологический, деятельностный, информационно-семиотиче-

ский, аксиологический²), можно обнаружить общее в понимании сути идеалов культуры. Во всех подходах за идеалами признаются следующие свойства: качество совершенства, признанное людьми; единство материального и духовного (опредмечивание духовного); процессуальность как изменчивость и способ существования; жизненная необходимость человеку в качестве посредника между ним и окружающим миром; то, что создается человеком для его нужд, и одновременно то, что создает человека в качестве такового.

Качество, основное для всех вышеперечисленных, – посредническое качество идеалов культуры, поскольку их жизненная необходимость состоит именно в срединном положении между человеком и окружающим миром или между человеком и им самим. Именно посредничество задает процессуальность их существования, реализующегося в ходе взаимодействия человека с идеалом как с посредником. Посредничество обеспечивает единение материального и духовного в природе идеалов культуры. Действенность идеала-посредника, его эффективность в посредническом взаимодействии человека и мира является критерием его оценки в качестве совершенства.

Согласно функциональному подходу посредническая цель идеалов культуры состоит в разнообразнейшем и всестороннем взаимодействии человека с окружающим его миром для достижения комфортного существования человека в окружающей действительности. В русле антропологического подхода цель посредничества идеалов культуры – обеспечение, в первую очередь, гармонизации человека с самим собой, его полноценное развитие в качестве человеческого существа. Деятельностный подход, так же как и функциональный, фиксирует необходимость идеалов культуры в качестве посредников между человеком и окружающим его миром, но акцент ставится на познавательном-творческом характере этого взаимодействия, результатом которого непременно становится реализация способностей человека в создании уникального продукта – результата познания человеком мира. Информационно-семиотический подход акцентирует внимание на передаче жизненно важных для человечества или отдельного человека смыслов в процессе взаимодействия с идеалами-посредниками, которое обеспечивает прежде всего социальное единение людей в процессе коммуникации. В рамках аксиологического подхода цель посредничества идеалов культуры – приобщение отдельных людей и социальных групп к наиболее значимым фундаментальным ценностям человечества, которые носят характер всеобщих, непреходящих, способных обеспечивать духовное развитие человечества в целом.

Тем самым суть культуры как репрезентативного отношения человека с самим собой и с окружающим его миром выражена в ее продуктах – знаковых репрезентантах-посредниках особого качества. Это качество эталонности, совершенства, идеала, признанное за посредником: «Идеалообразование есть процесс сохранения и изменения почитаемых за идеалы архетипов и традиций, возделывания образцов воспроизводства специфической общественной жизни во всех ее изменениях, а также процесс мучительного расставания с идеалами, перестающими животворно влиять на рост культуры»³.

Таким образом, культура может быть определена как процесс и результат идеалообразования, т.е. процесс непрерывного формирования идеалов, осуществляющих эффективное сущностное взаимодействие человека с самим собой и окружающим миром.

Для формирования определения понятия «идеал культуры», которое логично следует за определением сути культуры как идеалообразования, необходимо рассмотреть понятие «идеал». В ходе исследования в качестве опорной будет выбрана синтетическая концепция

---

² Фундаментальные проблемы культурологии: в 4 т. Т. I: Теория культуры / отв. ред. Д.Л. Спивак. – СПб.: Алетей, 2008. – 432 с.

³ Пивоваров Д.В., Медведев А.В. История и философия религии: учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского педагогического института, 2000. – С. 55.

идеального Д.В. Пивоварова⁴, поскольку она обладает обобщающими качествами и представляет сущность идеала многоаспектной.

С исторической точки зрения понятие «идеал» введено для гармонизации чувственной (вещественной, материальной) и сверхчувственной (духовной) граней «идеи»⁵. Именно чувственное воплощение духовной идеи и обеспечивает идеал его основным свойством – совершенством, наивысшей целью стремления. И именно поэтому идеал следует рассматривать как триединство: «1) признанный совершенством эталонный предмет (знак); 2) схема действия с эталоном; 3) область экстраполяции знания об эталоне, проекцию этого знания на сверхчувственное целое»⁶.

Важно, что идеал обладает знаковой природой, выступая при этом не обычным знаком-заместителем предмета или явления, недоступных для непосредственного восприятия, а эталонным, признанным совершенством индивидуальным человеком либо обществом. Кроме того, это означает, что идеал обладает конкретной материальной формой (означающее) и стоящим за ней духовным содержанием (означаемое), в раскрытии и передаче которого и состоит сущность идеала как знака.

Признанный совершенством эталонный предмет-знак одновременно с идейным смыслом представляет также и эталонную схему действия с собой, т.е. форма идеала указывает на определенную последовательность действий с собой как со знаком, способным репрезентировать определенный смысл. Эталонная схема действия с идеалом как с совершенным знаком заложена при создании эталонного объекта, когда были выбраны способ репрезентации смысла, особенности внешнего вида предмета, элементарные возможности восприятия. Соответствие действий взаимодействующего с ним человека эталонной схеме действий определяет степень постижения репрезентируемого смысла.

Суть знакового идеала-репрезентанта заключается в максимальной возможности экстраполировать полученные в ходе взаимодействия с эталонным предметом знания о нем на более широкую область действительности, которая в реальности может быть не доступна для непосредственного восприятия органами чувств человека или представляет собой духовную реальность. Именно экстраполирующие возможности идеала становятся причиной признанности конкретного знакового репрезентанта в качестве совершенства.

Таким образом, идеал выступает посредником между человеком и миром в их различных проявлениях и обладает качеством гармоничного единения двух противоположных сторон бытия – материальной и духовной.

Согласно синтетической концепции культуры как процесса и результата идеалообразования, главное качество идеала культуры – посредничество, обладающее различными аспектами:

- 1) знаковый посреднический характер, признанный совершенным;
- 2) репрезентативно-коммуникативная функция (жизненно необходимая форма существования человека во взаимодействии с самим собой и миром);
- 3) единство материального и духовного (изменение качества от чувственно-конкретного до виртуально-духовного);
- 4) процессуальность существования в качестве процесса отношения человека и мира (способность быть пространством операционного единения взаимодействующих сторон);
- 5) постоянная рефлексивная смена одних идеалов другими под воздействием стимула стремления к совершенству, полностью недостижимому в условиях конкретной реальности.

---

⁴ Пивоваров Д.В. Синтетическая парадигма в философии: избр. статьи. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2011. – 536 с.

⁵ Современный философский словарь / под ред. В.Е. Кемеров. – 3-е изд-ние. – М.: Академический проект, 2004. – С. 245.

⁶ Там же.

Сущность идеалов культуры как процесса идеалообразования состоит в постоянно обновляющемся процессе посреднического репрезентативного взаимодействия человека и окружающего его мира в единстве материального и духовного качеств.

Подобная трактовка идеалов культуры учитывает ранее выделенные позиции в качестве их сущностных аспектов: 1) адаптивный аспект как необходимость выживания человека в Мире (приспособление и сохранение себя как вида) реализуется в репрезентативно-коммуникативной функции идеалов культуры; 2) антропологический аспект как саморазвитие человека (формирование себя в качестве человеческого существа) – результат идеального отношения, в процессе которого одновременно происходит познание окружающего мира и самопознание; 3) деятельностный аспект (творческое освоение мира) – процессуальная основа бытия идеалов как пространства отношения человека и мира; 4) информационно-семиотический аспект (значимая для передачи информация) – репрезентативная способность и значимость идеалов в качестве знаков; 5) аксиологический аспект (совокупность наивысших устремлений людей) – репрезентируемые идеи, признанные достойными стремлений человечества.

Таким образом, понятие «идеал культуры» может быть определено как процесс и результат репрезентативного (идеального) отношения человека и Мироздания в их различных проявлениях, обеспечивающих единство материального и духовного, внешнего и внутреннего начал в человеке и в его отношениях с окружающим миром.

Типы идеалов культуры

Поскольку культура как процесс идеалообразования имеет своей основной функцией репрезентативное посредничество во взаимодействии человека и мира, которое может быть различным в зависимости от целей репрезентации, важное значение имеет вопрос о различных типах идеалов.

Позволительно выделить следующие наиболее общие типы идеалов культуры, отличающиеся по репрезентативным возможностям.

1) **Эгоцентрические идеалы культуры** являются посредниками во взаимодействии индивидуального человека и Мироздания в аспекте индивидуального «Я». Задача таких идеалов культуры – гармонизировать сосуществование человека с самим собой путем репрезентации сущностных аспектов человеческой индивидуальности.

Эгоцентрические идеалы являют индивидуально-личностную грань Мироздания, репрезентируя человеку его самость и целостность в качестве отдельного особенного, очерчивая его границы как самостоятельного Микрокосмоса. Специфика эгоцентрического репрезентативного отношения в общих чертах может быть представлена так:

а) эгоцентрический знак-репрезентант обладает ярко выраженным качеством индивидуальной самости, проявленной во внешнем виде;

б) схема действия эгоцентрического посредника в общих чертах будет акцентировать сущностную необходимость конкретизации собственных границ и сосредоточенности на себе как на целостном универсуме;

в) область экстраполяции – «Я» индивидуального конкретного человека в единстве чувственного и сверхчувственного.

Примером подобных идеалов культуры могут быть индивидуальный стиль одежды, любимые вещи, уникальный способ поведения, речи и т.д.

Такие идеалы вырабатываются прежде всего в соответствии с моделью индивидуальной эволюции каждым отдельным человеком, но они могут рождаться и в рамках элитарной модели гениями-творцами, например, приобретая вместе с ярко выраженной эгоцентричностью качество всеобщности.

2) **Социоцентрические идеалы культуры** осуществляют взаимодействие социального человека и Мироздания в аспекте «Социум». Их основная задача – обеспечить комфортное сосуществование человека в обществе с помощью познания принципов устройства конкрет-

ного общества и возможностей встраивания в него конкретного человеческого существа в аспекте его принципиальной необходимости этому социуму.

Социоцентрические идеалы являют интегративно-общественную грань Мироздания, репрезентируя человеку его нужность и вписанность в качестве части в конкретное сообщество людей, обладающих общими свойствами и интересами. Специфика социоцентрического репрезентативного отношения в общих чертах может быть представлена следующим образом:

а) социоцентрический знак-репрезентант обладает ярко выраженными качествами общности и понятности для определенной группы людей, проявленными во внешнем виде;

б) схема действия социоцентрического посредника в общих чертах будет акцентировать сущностное родство собственных границ человеческой индивидуальности с границами определенного социального единства, представленного как целостный универсум;

в) область экстраполяции – чувственно-сверхчувственное единство индивидуального человека и определенного социума.

Социоцентрические идеалы культуры могут быть разделены на расовые, национальные, государственные, партийные, семейные и т.д. в зависимости от конкретного авторства. Основная модель рождения социоцентрических идеалов – модель собора, однако подобные идеалы могут быть созданы и в русле элитарной модели гением-творцом или элитарной группой людей.

Примером подобных идеалов культуры могут быть национальный язык, государственный флаг, гимн, герб, текст конституции страны и т.д.

3) **Космоцентрические идеалы культуры** служат посредниками в отношениях человека с Мирозданием в аспектах «Природа», «Космос», «Бог». Задача таких идеалов культуры состоит в гармонизации человека как космического существа с персонифицированной сущностью Мироздания как целостности через познание качеств этой сущности и собственных возможностей быть ее неотъемлемой частью.

Космоцентрические идеалы являют обобщенно-космическую грань Мироздания, репрезентируя человеку его включенность в Мир в качестве неотъемлемой частицы непознаваемого до конца целого, давая конкретизированные представления о включенности человека в единую систему Мироздания. Специфика космоцентрического репрезентативного отношения в общих чертах может быть представлена так:

а) космоцентрический знак-репрезентант обладает качеством конкретизированной всеобщности с претензией на универсальность, проявленной во внешнем виде;

б) схема действия космоцентрического посредника в общих чертах будет акцентировать сущностную необходимость соответствия заданным качествам функциональной части целостного Мироздания;

в) область экстраполяции – чувственно-сверхчувственное единство Мира и человека как его части.

Космоцентрические идеалы культуры могут быть разделены на христианские, буддийские, мусульманские, естественно-научные, философские и т.д. в зависимости от определенных представлений той или иной группы людей об устройстве мира и месте в нем человека. Способы их создания чаще всего восходят к элитарной модели, но с необходимостью предполагают и модель собора, и модель индивидуальной эволюции.

Примером подобных идеалов культуры являются глобус, географическая карта, модель Вселенной, текст Священного Писания, религиозные обряды, иконы и т.д.

4) **Абсолютцентрические идеалы культуры** выстраивают взаимодействие человека с Полнотой Бытия, с Мирозданием в целом, с Абсолютом с помощью познания сути абсолютного Духа в качестве полной противоположности человеческой конечной сущности и обнаружения способов взаимной сопричастности друг другу.

Абсолютцентрический тип идеалов культуры во многом пересекается с космоцентрическим, так как понятие «Бог» также выступает в рамках определенной религиозной конфессии

в качестве Абсолютного Духа и полной противоположности человеческому конечному существу. Однако в данном случае понятие «Бог» и понятие «Абсолют» следует развести, поскольку первое акцентирует внимание на многоликости и разноаспектности Абсолютного Духа. Тогда как понятие «Абсолют» может фиксировать наиболее общие основания всех различных представлений об Абсолютном Духе в аспекте «Бог» и являть самый высокий уровень доступного человеку обобщенного представления о Полноте Бытия в категориях «бесконечное», «абсолютное», «всеобщее».

Абслютоцентрические идеалы являют универсально-всеобщую грань Мироздания, репрезентируя человеку его включенность в Мир в качестве неотъемлемой стороны процесса бытия, представленного как отношение двух противоположностей – конечного и бесконечного, материального и духовного. Специфика абслютоцентрического репрезентативного отношения в общих чертах может быть представлена следующим образом:

а) абслютоцентрический знак-репрезентант обладает ярко выраженными качествами универсальности и всеобщности, проявленными во внешнем виде;

б) схема действия абслютоцентрического посредника в общих чертах будет акцентировать сущностную противопоставленность человека и Абсолюта как двух граней единого Мироздания с их необходимым единением;

в) область экстраполяции – чувственно-сверхчувственное единство Мироздания как целостности, включающей человека в качестве необходимого участника отношения-бытия.

Поскольку абслютоцентризм предполагает репрезентацию Полноты Бытия, этот уровень посредничества предполагает наличие всех предыдущих в снятом виде, так как Полнота Бытия включает в себя и эго-, и социо-, и космо-аспекты в качестве ступеней к наивысшей степени обобщенности – Абсолюту.

Примером подобных идеалов культуры могут быть шедевры искусства в качестве идеалов художественной культуры, которые, согласно современной теории изобразительного искусства В.И. Жуковского и Н.П. Копцевой⁷, способны репрезентировать все вышеобозначенные сущностные аспекты Полноты Бытия с выходом на уровень взаимодействия человека как конечного и Абсолюта, представителем которого способно быть произведение искусства в его максимуме (шедевр).

Таким образом, понятие «идеал культуры» может быть уточнено как процесс и результат идеального отношения человека с самим собой, с социумом, с природой, с Богом, с Абсолютом (Полнотой Бытия) с целью их гармоничного материально-духовного единения.

1.1.2. Роль образовательных идеалов в сфере культуры

После определения сущности идеалов культуры и своеобразия их различных типов необходимо обратиться ко второй составляющей – образованию – с целью выявления его сущности и специфики.

Несмотря на крайнюю значимость этого явления, в современной философии и теории образования отсутствует единое мнение о нем.

К концу XX в. сложилась традиция множественности и поливариантности концептуальных подходов к образованию. Подобное положение дел в начале XXI в. рассматривается многими исследователями как кризисное, требующее своего разрешения в поиске обобщающих,

---

⁷ Жуковский В.И., Копцева Н.П., Пивоваров Д.В. Визуальная сущность религии. – Красноярск: Изд-во КГУ, 2006. – 461 с.; Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Природа визуального // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». – Красноярск: СФУ, 2008. – № 1. – С. 149–158; Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. – СПб.: Алетейя, 2011. – 496 с.; Копцева Н.П., Жуковский В.И. Художественный образ как процесс и результат игровых отношений между произведением изобразительного искусства как объектом и его зрителем // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». – Красноярск: СФУ, 2008. – № 2. – С. 226–244.

синтезирующих подходов к сущности образования (Л.А. Липская, А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской и др.).

Обобщающее представление о сущности образования

В современных психолого-педагогических, антропологических и философских образовательных теориях существуют различные точки зрения на сущность образования. Принято разделять все множество существующих зарубежных и российских концепций образования на три позиции: традиционная, рационалистическая и гуманистическая (феноменологическая).

Традиционная позиция, основанная на учении Я.А. Коменского⁸, понимает образование как процесс и результат специально организованной учителем трансляции ученику определенных знаний и культурных ценностей, четко обозначенных обществом и государством. Ведущую роль в этом процессе играет учитель как субъект, формирующий личность, воспитывающий и развивающий определенные практические умения и способности ученика, роль которого может быть определена как воспринимающая, пассивная. Условия, этапы и задачи образовательного процесса тоже строго обозначены и нормированы исходя из расчета на «среднего» ученика. При таком подходе человек ценен не сам по себе, а лишь как носитель определенных знаний, как образец эталонного поведения, признанного таковым в определенном обществе.

Традиционная позиция, таким образом, основной ценностью образования определяет передаваемые знания, умения и навыки в качестве эталонов культуры, фиксирующих смысловую определенность человеческой жизни как в конкретном обществе, государстве, так и в масштабах всего мира. В качестве репрезентативных носителей подлежащих освоению идеалов выступают учитель и книги – учебные пособия. Задача обучающегося человека в этом случае – максимально уподобиться представленному образцу. Основными сторонами образовательного взаимодействия в русле традиционной позиции выступают человек и социум, а основная цель такого образования – социализация человека, т.е. обеспечение максимально эффективной и комфортной встроенности человека в общество исходя из интересов последнего.

Таким образом, традиционный подход выявляет посредническую роль образования в построении эффективного взаимодействия человека и определенного социума исходя из приоритетов последнего. Само посредничество как процесс носит строго регламентированный и заданный характер и ориентировано на получение заранее определенного социумом результата. Важно также, что в русле традиционного подхода четко определяется набор образовательных посредников, способных представлять актуальные для конкретного общества знания и ценности, освоение которых является необходимым условием включенности ученика в общественную жизнь.

Рационалистическая позиция (П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер и др.) понимает образование как специально организованную деятельность для выработки у человека определенных реакций на определенные ситуации⁹. Учитель создает условия для формирования у ученика стандартных реакций на стандартные воздействия, что должно служить приобретению человеком в ходе обучения «адаптивного «поведенческого репертуара», необходимого для адекватного жизнеустройства в обществе»¹⁰. В этом случае образовательный процесс – это хорошо отлаженный механизм целенаправленного воздействия на человека (ученика), в котором учитель выполняет роль организатора и постового, а ученик – роль биологического объ-

---

⁸ Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1982.

⁹ Дьюи Д. Демократия и образование. Опыт и образование. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с.; Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М.: Арена, 1994. – 222 с.; Фрейджер Р., Фейдимен Д. Радикальный бихевиоризм. Б. Скиннер. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 120 с.; Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. – СПб.: Питер, 2004. – 473 с.

¹⁰ Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. История зарубежной педагогики и философии образования. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С. 187.

екта, вырабатывающего правильные (наиболее эффективные) реакции на определенные стандартные ситуации.

Главная ценность образовательного процесса с точки зрения рационалистической позиции заключается в его практическом характере, т.е. в возможности наиболее быстрого и оптимального включения человека в ту социальную и природную среду, в которой он живет или предполагает жить в дальнейшем. Иными словами, в процессе образования осваиваются эталонные схемы действия, принятые в данном социуме и несущие в себе определенное ценностное отношение к предмету, процессу и результату деятельности. Именно они (схемы действия, ритуалы) являются посредниками в процессе взаимодействия человека и социума, человека и природы.

Таким образом, рационалистический подход выявляет посредническую роль образования в построении эффективного взаимодействия человека и определенной окружающей среды (социум, природа) на основании критериев максимально эффективной адаптации человека к окружающим условиям. Посредничество как процесс выстраивается на основе выработанных ранее и признанных эталонными схем действия человека в определенных условиях и ориентировано на их оптимальное освоение конкретным человеком исходя из его возможностей и объективных характеристик окружающей среды. Важно, что в русле рационалистического подхода набор образовательных посредников, способных представлять актуальные для конкретного общества эталонные поведенческие стратегии, может корректироваться в соответствии с особенностями обучающегося человека, однако их освоение рассматривается как необходимое условие оптимальной включенности ученика в общественную жизнь в ее конкретных проявлениях.

Гуманистическая позиция (А. Маслоу, У. Перки, Х. Джинотт, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) понимает образование как диалоговый процесс взаимодействия человека и мира через образовательного посредника. За основу образовательного процесса в данном случае берется самовыражение, которое определяет в качестве цели формирование полноценной личности. Здесь ученик выступает как субъект жизни, имеющий и реализующий потребность в развитии. Роль учителя состоит в помощи ученику в личностном росте посредством диалога с ним. С данной точки зрения, образовательный процесс не может быть усреднен и жестко нормирован. Его ход, как и выбор посредников и второй стороны взаимодействия (знания, ценности и идеи), будет зависеть от целей и возможностей учащегося.

Гуманистическая концепция образования в современном мире занимает ведущую позицию, именно за ней видится будущее мирового образования: «Цель образования – создание гештальта, смысловой картины мира, которая в ситуации неопределенности может помочь найти пути развития или действия, в том числе и в стрессовых ситуациях. Эта картина исходно является мотивационной, смысловой. В этой картине мы выступаем как поисковые системы, а не системы в стиле манкуртов, в которые, как в мешки, вкладываются те или иные знания. Одной из уникальнейших характеристик образования как системы в отличие от других систем является ее избыточность и возможность разных степеней свободы. Это предполагает неоднозначность, но не надо путать гештальт с «бедламом» в голове преподавателя. Это возможность идентификации с человеком, который занимается не репродуктивной установкой, а творит при вас возможность «дотягивания» до Мастера – это уникальная вещь. Диалог студента и педагога – это всегда дотягивание до Мастера. Только тогда, когда на смену когнитивной парадигме начинают приходиться смысловые парадигмы, когда собственно иные пути приобретения понимания мира выступают на первый план, только тогда мы движемся от знания к пониманию (ведь это разные вещи). Мы движемся от стимула к мотиву, от значений к смыслам – вот

направление, по которому в своем эволюционном развитии начинает идти образование. И этот путь только начинается»¹¹.

Таким образом, основной ценностью образовательного процесса в данном случае становится личность, ее развитие, а качества посредников и условия взаимодействия будут максимально разнообразными. Поэтому внутри гуманистической педагогики существует огромное количество концептуальных разработок, связанных с разными способами оптимальной организации образовательного процесса как формирования смыслообраза – пространства отношения через эталонного посредника.

В результате рассмотрения различных концепций образования можно сделать следующие выводы.

Во-первых, образование – специально организованный процесс с фиксированным результатом, в ходе которого может происходить взаимодействие человека с различными гранями Мироздания (с самим собой, с социумом, с природой, с Богом, с Мирозданием в целом).

Во-вторых, для образования как процесса характерны следующие свойства и компоненты: процессуальность; деятельностный характер; наличие проблемы, актуализирующей образовательный процесс для личности ученика; наличие эталонов, репрезентирующих культурные ценности и способы действия с ними; знаковый характер результата, фиксирующего рожденные в процессе деятельности смыслы в конкретной форме; практическая значимость результата деятельности – возможность применения в реальных жизненных условиях.

В-третьих, все эти свойства должен обеспечивать образовательный посредник – помощник в организации и реализации образовательной деятельности ученика, а также в оценивании ее результатов (учитель, учебник, схемы действия, ритуалы, смысловые пространства, знаковые репрезентанты и т.д.).

В-четвертых, образование как процесс и результат обладает программированной природой, ориентированной на достижение ожидаемого результата в общих чертах заданным путем. Источники этой предзаданности могут быть различными: государство, общество, образовательный посредник, ученик и др.

В-пятых, причиной существования такого количества концепций является различное понимание посреднической природы образования и источника его предзаданности, выбор в качестве наиболее приоритетных тех или иных аспектов мира, с которыми взаимодействует образовывающийся человек, а также различное понимание сущности самого человека и его потребностей (биологическая, социальная, индивидуальная, космическая природа человека и т.д.).

В-шестых, наиболее актуальной с позиции развития современного мира в исследованиях различных ученых признается гуманистическая позиция, которая учитывает поливариантность образовательных целей, посредников, зависящих от индивидуальных особенностей каждого отдельного человека, одновременно дает предпосылки для формирования целостного образа человека и мира в их многоаспектном взаимодействии, а также предполагает возможное участие в процессе управления образованием нескольких источников сразу.

В-седьмых, суть образования как процесса и результата взаимодействия человека и многоаспектного Мироздания через различных посредников – формирование образа как особого посреднического пространства смыслообразования, обладающего всеми основными свойствами образовательного процесса (процессуальность, деятельностность, знаковость, поливариантность, запрограммированность) и одновременно фиксирующего образовательный результат – конкретные приобретенные знания, умения и навыки.

---

¹¹ Асмолов А.Г. Кризис современной педагогики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eduhmao.ru/info/1/9128/23063/>

Это позволяет в первом приближении определить образование как процесс и результат репрезентативного отношения человека и мира. Репрезентативное отношение – способ сопричастного бытия двоих, результатом которого становится образование нового качества – репрезентанта, в снятом виде представляющего существенные черты взаимодействующих сторон. Если применить все свойства репрезентативного отношения к образованию, становится ясной сама жизненно важная суть образования.

Действительно, образование как процесс всегда представляет собой опосредованное взаимодействие человека-ученика и мира, представленного замещающим его репрезентантом, в качестве которого могут выступать как учитель, так и учебные пособия, эталонные схемы действий, знаковые модели и т.д. Только через образовательных посредников человек может познать мир во всем его многообразии, которое чаще всего просто недоступно человеку в своей чувственной данности.

В ходе образовательного процесса происходит существенное познание человеком мира и себя во взаимодействии с этим миром, поэтому в гуманистических концепциях образование понимается как особая форма событийного бытия, т.е. развития. Согласно гносеологии человек познает то, с чем действует, и себя он познает только в процессе этой деятельности. Иными словами, познание себя самого для человека доступно только через действие с чем-то, что им самим не является. В процессе взаимодействия с чем-либо человек познает то, с чем действует, то, что создает, то, как происходит данный процесс, и себя как участника этого процесса. Именно образование как специально организованное одновременное освоение мира, себя и способа взаимодействия позволяет осуществлять познание в наиболее эффективных и действенных формах.

Образовательный посредник обладает всеми свойствами репрезентанта. Это одновременно и чувственно-материальный знак-заместитель, признанный эталонным в качестве образовательного посредника, и сверхчувственно-духовная идея, осуществляющаяся в процессе ее освоения человеком-учеником через ее репрезентативную знаковую форму. Важно, что образовательный репрезентант обладает деятельностной конкретикой – заданной в общих чертах эталонной схемой действия, которая, реализуясь в конкретном образовательном процессе, наполняется индивидуальной конкретикой и становится действенным наполнением образовательного результата.

Результатом образования становится целостный образ, фиксирующий существенные качества человека и мира в их взаимодействии и представляющий собой новое, ранее не существовавшее качество, что полностью соответствует гуманистической концепции образования как процесса диалогового развития человека. Кроме того, образовательный результат также является образовательным репрезентантом, поскольку в снятом виде представляет качества взаимодействовавших сторон.

Образовательный посредник-репрезентант, таким образом, обладает качествами идеала – знаковый посреднический характер, признанность в качестве эталона, единство материального и духовного аспектов, процессуальность существования, жизненная необходимость человека в качестве способа познания мира и себя.

Репрезентативное отношение в образовании также обладает своей спецификой.

Во-первых, репрезентативное отношение в образовании осуществимо только при ярко выраженном образовательном интересе образовывающегося, который выстраивается прежде всего на познавательных потребностях и возможностях человека.

Во-вторых, это отношение представляет собой программированный процесс и результат, т.е. специально организованный, осуществляющийся по заданной технологии процесс взаимодействия с репрезентативным посредником, направленный на получение определенного результата.

В-третьих, управление репрезентативным отношением в образовании может осуществляться разными источниками в зависимости от цели образования, а значит, от настроенности на формирование определенных смыслообразов, выстраивающих отношение человека с определенной гранью Мироздания.

Если образование мыслится в основном как процесс социализации человека – процесс формирования образа человека в социуме, – то источником образовательных технологий выступает общество, задающее стандарты образования и образовательные эталоны. Если образование понимается как вписывание человека в окружающее природное и космическое пространство – формирование образа человека в природе, в мире как целостности, – то источником технологий в большей мере может являться образовательный посредник, определяющий возможность взаимодействия с определенной гранью Мироздания (глобус, географическая карта и т.д.). Если образование в основном мыслится как процесс самореализации человека – формирование образа своего «Я», – то источником образовательных технологий может выступать сам человек, управляющий процессом самообразования и самостоятельно выбирающий определенных образовательных посредников.

Очевидно, что наиболее многогранный репрезентативный образ как результат образования может сложиться при объединении всех трех сторон в качестве источников управления репрезентативным отношением. Пространство такого сложного взаимодействия и будет являться полноценным образованием, формирующим образ человека во взаимодействии со всеми наиболее сущностными гранями Мироздания (индивидуальная, социальная, космическая).

Таким образом, **обобщенное определение образования** может быть сформулировано так: образование – программируемый познавательный процесс и результат идеального отношения (отношения через эталонного посредника) человека и Мироздания в его различных аспектах, в ходе которого обе стороны и характер их взаимодействия получают свою определенность в образовательном результате – репрезентативном образе, фиксирующем качество целостности человека в единстве его тела, души и духа.

Особенности и основные типы образовательных идеалов

Основываясь на обобщающем представлении о сути образования, необходимо рассмотреть сущностные характеристики образовательного идеала, обеспечивающего саму возможность этого отношения.

Понимание образования как процесса и результата создания смысло-образа, дающего технологию конкретного взаимодействия человека и мира, уходит корнями в представления Платона об образовании как постепенном приучении человека к видению истинного света (первообраза)¹² и к интерпретации платоновской «притчи о пещере» М. Хайдеггером: «Такое переучивание и приучение человеческого существа к той или иной отведенной ему области – суть того, что Платон зовет пайдейей. <...> Ближе всего, хотя и не вполне, к имени пайдейей подходит наше слово «образование»¹³.

Двойное определение сути образования, данное Хайдеггером, наиболее точно отражает тенденцию современного понимания этого явления: «Образование, во-первых, – это образывание в смысле развертывающегося формирования. Такое образование, с другой стороны, «образует» (формирует), исходя все время из предвосхищающего соразмерения с неким определяющим видом, который зовется поэтому про-образом. Образование есть вместе и формирование, и руководство определенным образом»¹⁴.

---

¹² Платон. Государство. – СПб.: Наука, 2005. – 570 с.

¹³ Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 350.

¹⁴ Там же.

В данном исследовании образ, формирующийся в процессе образования и одновременно руководящий этим процессом, то есть идеал как знак-посредник и одновременно посредническое пространство взаимодействия, именуется образовательным идеалом.

Исходя из интерпретации М. Хайдеггером платоновского понимания образования как пайдеи и на основе выводов, полученных в ходе рассмотрения образовательных концепций и формирования обобщенного определения образования, можно выделить следующие наиболее значимые качества образовательного идеала.

Во-первых, образовательный идеал как знаковый посредник должен совмещать в себе два противоположных качества: 1) конкретика содержания и формы, наполненных деятельностным началом, побуждающим человека к конкретной деятельности; 2) «прозрачность» как способность пропускать сквозь конкретику и максимально полно представлять идейное содержание, стоящее за знаковой формой посредника. Иными словами, образовательный идеал должен обладать «мерцающим» качеством – способностью то проявляться в своей максимальной деятельностной конкретике, то растворяться, открывая человеку сущностные качества Мироздания как целостности, включающей человека в качестве своей части. Именно поэтому образовательным посредником может быть не любой предмет или человек, а лишь тот, который способен через себя репрезентировать иное, сущностно важное.

Во-вторых, образовательный идеал обладает запрограммированной природой, определяющей заданность основных этапов процесса взаимодействия через него с конкретным аспектом сущности Мира, а также определенность желаемого результата этого отношения – формирование образа взаимодействия человека с определенной гранью Мироздания в конкретных условиях. Заданность или программированность процесса и результата образования обеспечивают так называемые образовательные технологии, которыми с необходимостью обладает образовательный идеал. Именно его технологичность делает процесс взаимодействия с образовательным идеалом действительно образовательным, т.е. формирующим человека, образующим его в рамках определенной стратегии.

В-третьих, образовательный посредник в той или иной мере является источником управления заложенными в нем схемами действия, а значит, и самим процессом идеального отношения в образовании. Именно поэтому в современной педагогике и философии образования так важен вопрос о качестве посредника, выбираемого для конкретного образовательного процесса, и о сущности образовательных технологий как способов выстраивания и управления процессом и результатом образования. При этом не всегда за самим образовательным идеалом признается его управляющая функция. Часто процесс управления образованием понимается как процесс управления образовательными идеалами, которые направляют формирование образа взаимодействия человека и мира в определенное русло лишь на конкретной стадии образования. Тем не менее в современной теории образования этот вопрос остается открытым для обсуждения и предполагает множество решений.

В-четвертых, образовательный посредник должен обладать высокой степенью заразительности для того, чтобы искушать человека на познавательное взаимодействие с ним не только перед началом, но и постоянно в процессе этого отношения. Важность этого качества особенно подчеркивается образовательными концепциями гуманистической направленности, а также современными представлениями о практической значимости образования и его результатов. Поскольку личная заинтересованность ученика в процессе образования – основа успешного и эффективного образовательного взаимодействия, обеспечиваться этот интерес должен не только окружающей обстановкой и сопутствующими атрибутами, но самое главное – он должен возбуждаться и поддерживаться второй стороной образовательного взаимодействия – образовательным идеалом.

В-пятых, образовательные посредники могут быть разных видов. Рассмотрим эти виды.

1) По качеству содержащихся в них образовательных технологий условно их можно разделить на вариативные образовательные идеалы и стандартизированные образовательные идеалы.

Посредники первого типа наиболее значимы в образовательном процессе, поскольку представляют собой «живые», способные изменяться в процессе взаимодействия с конкретными людьми образовательные идеалы. В данном качестве могут выступать как живые люди (профессиональные педагоги, просто педагогически одаренные люди), так и специально созданные искусственные предметы, реагирующие на действия и состояние учеников.

Для человека, обладающего способностью быть вариативным образовательным посредником, должны быть характерны следующие качества: 1) мастерство – владение определенной технологией и знание результата ее применения; 2) авторитетность – признанность в качестве действенного посредника в освоении определенного содержания и определенной технологии действия с миром; 3) заразительность – способность ввести образующегося человека в состояние сопереживания (личное участие и заинтересованность в процессе и результате образования); 4) «мерцающее» качество – способность быть проводником в мир идей и сущностей; 5) рефлексивность – умение вовремя осмыслить ход образовательного процесса, предвидеть формирующийся результат и скорректировать образовательное отношение.

В таком качестве могут выступать профессиональные педагоги, одаренные образовательными способностями мастера в том или ином роде деятельности (например, выдающиеся художники-педагоги в сфере художественного образования), просто одаренные люди, представляющие собой эталонные для других людей способы отношения к жизни, эталонные образы человека вообще.

Для искусственно созданных предметов, относящихся к типу вариативных образовательных идеалов, характерны те же качества, которые, в отличие от живых людей, здесь задаются искусственно созданной программой и могут управляться людьми, непосредственно не занятыми в образовательном процессе. К числу таких искусственных вариативных идеалов относятся различная компьютерная техника, используемая в условиях индивидуального или дистанционного обучения, а также особо значимые творения человеческого гения – произведения искусства, способные на индивидуализированные отношения с каждым зрителем.

Наиболее значимым качеством вариативных образовательных идеалов является их способность изменяться самим в качестве носителей определенных технологий взаимодействия человека и конкретной грани Мироздания, тем самым изменяя саму технологию взаимодействия и образовательный результат с учетом индивидуальных способностей и интересов ученика и конкретных условий образовательного процесса. Именно поэтому роль учителя, как должно быть лучшим вариативным посредником, в процессе образования является основной и самой обсуждаемой на протяжении всей истории развития педагогической мысли.

Посредники второго типа, представляющие собой стандартизированные образовательные идеалы, с одной стороны, обладают теми же основными свойствами, что и вариативные идеалы: заданность процесса и результата образовательного отношения, признанность в качестве действенных посредников, заразительность, «мерцающее» качество.

Однако у них есть своя специфика – нацеленность на эффективное и оптимальное решение узкого спектра образовательных задач, научение определенному спектру действий, ориентированность на репрезентацию максимально конкретного аспекта Мироздания без учета возможности субъективного участия в изменении или корректировке этого процесса самим учеником. Эта узкая специфика и жесткая технологичность, с одной стороны, определяет их множественность и разнообразие (преподаватель химии, учитель биологии, учитель пения и т.д.; учебные модели, книги, методические пособия, карты и т.д.), с другой – обеспечивает их действенность и эффективность при достижении конкретных общих целей образовательного процесса, признанных актуальными для всех людей без исключения, с третьей стороны,

с необходимостью предполагает их частую смену в ходе полноценного образовательного процесса, который все же должен учитывать индивидуальность ученика.

Стандартизированные образовательные идеалы в первую очередь реализуют задачу повышения эффективности и предсказуемости образовательного отношения, которое должно завершиться общим для различных учеников результатом. Подобные стратегии образования разрабатывались в русле так называемой традиционной образовательной концепции, стремящейся к максимальной степени объективации образования и его результатов в интересах большинства, т.е. общества и государства.

В современной теории образования проблема вариативных и стандартизированных образовательных посредников продолжает быть актуальной, несмотря на признание гуманистического личностно-ориентированного образования в качестве приоритетного. Сегодня эта проблема перешла на уровень обсуждения понятия «образовательные технологии», которое возникло во второй половине XX в. и разрабатывалось за рубежом и в России такими учеными, как Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальперин, М.В. Кларин, Н.Ф. Талызина, Дж. Керолл, Б. Блум и др. Введено оно было в связи с потребностью повышения степени научности, рациональности в осуществлении и управлении образовательным процессом: «Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология – на науке»¹⁵.

Понятие «образовательные технологии» должно было способствовать объективации и рационализации образовательного процесса, повышению степени прогнозирования и эффективности его результатов, а также снятию противопоставления образования как объективного научного процесса и образования как педагогического искусства, основанного на интуиции и творчестве. Однако на сегодняшний день в педагогической науке не существует единой трактовки этого понятия.

Таким образом, проблема вариативного или стандартизированного образовательного идеала существовала всегда именно в связи с различными способами управления образовательным процессом и результатом. Теоретики и практики образования всегда искали возможность совмещения объективной заданности, стандартизованности и вариативной изменчивости, учитывающей субъективное участие ученика.

К числу образовательных идеалов, основанных на тесном взаимодействии объективных и субъективных качеств, относятся произведения искусства как продукты художественной деятельности, способные решать проблему гармонизации индивидуального человека с Миром на высоком уровне обобщения (социальном, космическом).

2) Образовательные идеалы также можно различать по объему репрезентативных возможностей, от которых зависит многоаспектность и полнота образовательного процесса. В частности, образовательные посредники (вариативные и стандартизированные) могут выстраивать отношения человека только с одной гранью Мироздания (формируя человека преимущественно как социальное существо), могут совмещать несколько аспектов (личностный и социальный), а могут обеспечивать наиболее полное и многогранное образование человека с учетом более тонких смысловых нюансов и всех основных сущностных граней бытия человека в мире (индивидуальная, социальная, космическая, всеобщая). В большей степени такое репрезентативное разнообразие свойственно вариативным образовательным идеалам.

Среди искусственных вариативных идеалов образования наиболее богатыми репрезентативными возможностями, вероятно, обладают произведения искусства статуса шедевра, способные представлять индивидуальную, социальную, космическую и всеобщую стороны отношения человека и мира в качестве результатов творческой деятельности гения, решающего индивидуальную проблему взаимодействия с миром на уровне универсальной обобщенности.

---

¹⁵ Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – С. 4–5.

Может быть, именно поэтому знаковые посредники, созданные в сфере художественной культуры, так часто используются в различных сферах образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим.

В итоге образовательный идеал можно определить как пространство программируемого идеального отношения человека с объектами первой и второй природы, в котором происходит целенаправленное формирование целостного образа взаимодействия конкретного человека и мира в их различных аспектах.

На основе выделенного многообразия образовательных идеалов можно сделать предположение о том, что полнота и качество образования как процесса формирования человека в качестве многоаспектного существа будет зависеть и от количества осуществляемых взаимодействий (то есть от частоты образовательного отношения), и от их качества (чем многограннее стоящая за тем или иным образовательным посредником сущность, тем более ценным для формирования человеческой сущности является образовательный результат), и от способности образовательных посредников учитывать индивидуальные характеристики ученика и корректировать ход образовательного процесса.

Неотъемлемость образовательного идеала в качестве составляющей сущности идеалов культуры

В современных философии, антропологии, педагогике, социологии и теории культуры существуют различные представления о взаимодействии культуры и образования, а значит, о взаимодействии идеалов культуры и образовательных идеалов как ключевых элементов этих сфер.

В данной монографии авторы предлагают модель, согласно которой культура включает в себя образование как элемент своей сущности. Большинство современных исследователей настаивают именно на таком взаимодействии идеалов культуры и образования, поскольку такая модель учитывает и многогранность идеалов культуры, суть которых не только в познавательном посредничестве, и необходимость образовательных идеалов, обеспечивающих саму возможность взаимодействия человека с идеалами культуры. При этом сущность идеалов образования трактуется более узко, чем сущность идеалов культуры, но не теряется жизненная необходимость образования как особого способа коммуникации, обеспечивающего продолжение существования человечества.

Данная модель учитывает как значимость и многоаспектность идеалов культуры, так и специфику, и необходимость идеалов образования, обобщая все современные точки зрения на проблему их взаимодействия. Особенность этой модели заключается в том, что идеал образования признается атрибутом идеала культуры, его неотъемлемой частью.

Данная модель требует подробного рассмотрения, поскольку вопрос о соотносительности культуры и образования в современной науке еще не решен из-за различных трактовок сущности этих явлений. Именно поэтому монография построена по принципу обобщения и синтеза существующих представлений с выявлением стержневых качеств идеалов культуры и образования, что дает возможность исследовать их взаимодействие с учетом всех важнейших сущностных свойств обоих явлений.

Согласно предложенной в качестве корректной и наиболее соответствующей действительности модели включенности образования в культуру как ее неотъемлемого элемента необходимо ответить на вопросы: как именно идеалы образования встраиваются в идеалы культуры, благодаря чему это происходит и что дает образовательное качество идеалам культуры?

Ранее были сформулированы определения идеала культуры и образовательного идеала, из которых видна общая основа этих двух явлений – посредничество.

Действительно, идеалы культуры и образования по своей сути являются посредниками между человеком и многогранным Мирозданием. В этом заключается их жизненная необходимость и значимость как для развития одного человека, так и для человечества в

целом. При этом идеалы культуры и образования как знаковые посредники обладают материально-духовной природой и способны выстраивать взаимодействие человека даже с максимально абстрактными сущностями и идеями. Выступая знаковыми репрезентантами, идеалы культуры и образовательные идеалы способны представлять всевозможные содержательные аспекты взаимодействия человека и мира.

Общим для идеалов культуры и образования является и процессуальность их существования, поскольку их посредническое качество раскрывается лишь в ходе взаимодействия с ними, т.е. в процессе идеального отношения. Именно поэтому идеалы культуры и образовательные идеалы в общих чертах были определены как процесс и результат идеального отношения (отношения через посредника-репрезентанта) человека и мира.

Кроме того, идеалы культуры и образования обязательно должны обладать качеством признанности в качестве эталонных, действенных, поэтому проблема соотношения традиций и новаций всегда актуальна как для культурных эталонов, так и для образовательных, что превращает и культуру, и образование в постоянный процесс воспроизводства и обновления идеалов.

Однако посредническая сущность идеалов образования обладает ярко выраженной спецификой.

Идеалы образования – технологичны, определены, запрограммированы на более или менее конкретный ход взаимодействия с ними и на достижение определенного результата отношения – формирование действенного образа мира с обязательной включенностью в него конкретного человека.

При этом они обладают способностью адаптироваться к индивидуальным возможностям взаимодействующего с ними человека и тем самым повышать эффективность и результативность образовательного процесса. Кроме того, образовательные идеалы обладают высокой степенью заразительности, представляя познавательный интерес для совершенно разных людей, по-разному искушая их на познавательное отношение с собой в качестве репрезентантов того или иного аспекта сущности Мироздания.

Культурное посредничество в целом основано не только на познавательном интересе, но и способно на формирование многогранного и многозначного результата. Но оно как такое невозможно без обозначенной образовательной специфики – образовательных технологий, которые только и способны выстраивать процесс отношения человека с репрезентантом как процесс формирования определенного представления о мире, о себе в этом мире, о способах взаимодействия с ним.

Именно присутствие в посреднической сущности идеалов культуры образовательных качеств делает возможным процесс отношения с одним и тем же культурным эталоном для различных людей, поскольку такой адаптивной гибкостью и заразительностью обладают именно образовательные идеалы. При этом только лишь образовательными качествами сущность идеалов культуры не исчерпывается. Вероятно, именно поэтому в традиционном образовании в качестве образовательных посредников постоянно используются идеалы культуры, способные расширить образовательный результат, сделать его более многозначным.

Специфика образовательного идеала (технологичность процесса и результата, познавательная заразительность, адаптивная способность) – причина его необходимости в качестве неотъемлемого аспекта сущности идеалов культуры. Образовательный идеал как часть сущности идеала культуры обеспечивает познавательную заразительность последнего как возможного посредника между конкретным человеком и Миром, ориентированность процесса взаимодействия с ним на формирование определенного результата (четко определяет область экстраполяции) и технологичность самого процесса взаимодействия (дает схему действия с идеалом культуры).

В результате можно зафиксировать принципиальную необходимость друг другу идеалов культуры и образования в качестве элементов единого целого. В пространстве культуры идеалы вырабатываются и формируются как возможные посредники между человеком и Мирозданием в их различных аспектах. Образование придает им технологичность (дает идеалам культуры схемы действия с ним) и определенность области экстраполяции (предзаданность и определенность результата взаимодействия), обеспечивая саму возможность и выстраивая процесс освоения человеком идеалов культуры.

Образовательный идеал – технологизированный идеал культуры, адаптированный для его освоения.

Кроме того, очевидно, что предложенная типология идеалов культуры существует только на основе присутствующих в них образовательных возможностей, определяющих направленность того или иного идеала культуры как процесса и результата идеального отношения конкретного человека и определенной сущностной грани Мироздания или определенного спектра этих сущностей. Так, эгоцентрические идеалы культуры определяются как таковые благодаря присутствию в них определенной технологии взаимодействия, которая акцентирует внимание человека на индивидуальной неповторимости и сущностной специфике его самого и окружающего его мира. Социоцентрические идеалы культуры обладают другой образовательной технологией, которая выстраивает отношения включенности и общности сущностных качеств конкретного человека и определенной группы людей. Своей образовательной спецификой обладают также и космоцентрические, и абсолютоцентрические идеалы.

Таким образом, именно общее стержневое качество посредничества позволяет идеалам образования быть частью идеалов культуры, а идеалам культуры обладать образовательными качествами. При этом именно образовательный идеал как часть сущности идеала культуры обеспечивает познавательную заразительность последнего как возможного посредника между конкретным человеком и Миром, ориентированность процесса взаимодействия с ним на формирование определенного результата и технологичность самого процесса взаимодействия. Образовательные идеалы выполняют роль компаса для идеалов культуры, превращая их из многозначных и непонятных символов, не соотнесенных с индивидуальностью конкретного человека, в манящие стимулы, способные стать актуальными ориентирами жизни. Образовательный идеал – технологизированный идеал культуры, адаптированный для его освоения.

Более того, именно образовательные идеалы в составе идеалов культуры и дают возможность для типологии последних в соответствии с целью посредничества, то есть на основе присутствующих в них образовательных качеств – образовательных технологий. Наиболее богатым образовательным качеством обладают идеалы культуры, ориентированные на взаимодействие человека со всеми сущностными гранями взаимодействия человека и мира (эго-, социо-, космо- и абсолютоцентрическая).

1.1.3. Репрезентативные возможности идеалов художественной культуры по отношению к культуре и образованию

Из всего множества функциональных блоков культуры для более подробного рассмотрения образовательной специфики может быть выбран блок, представленный сферами культуры познания и рефлексии человека, мира и межчеловеческих отношений, выделенный А.Я. Флиером,¹⁶ поскольку идеалы всех остальных блоков культуры зависят от идеалов этого блока. В блок культуры познания и рефлексии человека, мира и межчеловеческих отношений входят научная, философская, религиозная и художественная культуры.

---

¹⁶ Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистров и аспирантов, докторов и соискателей, а также преподавателей культурологии. – М.: Академический проект, 2000. – 496 с.

Сферы культуры и их идеалы, входящие в данный блок, нацелены на познание, которое совершается ради коммуникации человека с миром в их различных аспектах, что в общем смысле отличает и образовательный процесс. Также именно в этих сферах культуры происходит познание и человека, и мира в их различных проявлениях, и связи между ними, а значит, вероятно, именно здесь создаются идеалы, обладающие наиболее богатым образовательным потенциалом.

Рассмотрим подробнее специфику идеалов этих сфер культуры в русле их образовательных возможностей.

Особенностью **научной культуры** является ее направленность в большей степени на познание мира в его общем и всеобщем проявлениях. Наука стремится к получению наиболее объективного и точного знания об устройстве окружающего мира, где социум и человек понимаются лишь как частные проявления общих и всеобщих закономерностей.

Идеалами научной культуры, отражающими ее специфику, являются научные концепции, зафиксированные в научных теориях и формулах, а также соответствующие им различные технические аппараты для познания мира (спутники, компьютеры и т.д.), приборы (микроскопы, телескопы, сканеры и др.), научные модели (глобус, модель Вселенной, карта звездного неба и др.). Все это результаты научной деятельности, направленной на познание мира в его наиболее общих и объективных закономерностях. Особенностью научных идеалов культуры является их отстраненность от обычного человека и узкоспецифическая профессиональная значимость-понятность, поскольку их основная задача – формирование как можно более объективного, точного, технологизированного представления о мире, исключаящего, по возможности, субъективность человеческого фактора.

Образовательные возможности научных идеалов культуры определяются их функциональной направленностью на познание мира вообще. Образовательная специфика таких идеалов главным образом направлена на построение отстраненного и точного образа мира в его максимально общем и всеобщем качествах без учета индивидуальной специфики взаимодействующего с ними человека. Именно поэтому идеалы научной культуры нуждаются в профессиональном объяснении их языка, основных принципов, устройства, функций и возможностей, для того чтобы обычный человек смог воспользоваться их образовательным потенциалом.

Образовательное качество идеалов научной культуры реализуется в весьма специфических условиях, в малой степени способствующих адаптации специализированных идеалов науки к возможностям конкретного человека и в основном требующих особых умений и знаний для взаимодействия с ними. Такие идеалы с точки зрения их образовательной специфики относятся к типу стандартизированных образовательных идеалов, обладающих высокой степенью технологичности и направленных на взаимодействие элитарного человека-ученика и мира в их общем и всеобщем аспектах.

Специфика **философской культуры** заключается в преимущественной ориентированности на рефлексию над миром в его общем и всеобщем качествах. Философия осуществляет рефлексию над научным познанием мира, выстраивая обобщенное представление о его устройстве, общих основаниях и закономерностях. Человек и социум в данном случае также понимаются как частные проявления общих свойств мира в целом. Философия очень близка к науке по степени обобщенности, отстраненности и элитарности создаваемых идеалов.

Идеалами философской культуры являются философские концепции, зафиксированные в трактатах, текстах, статьях и т.д. Они являются результатом рефлексивного осмысления мира одним или несколькими философами и ориентированы на формирование наиболее обобщенного представления о мире и его законах, а также о человеке как части мира.

Образовательный пафос идеалов философской культуры в основном направлен на создание образа мира, включающего в себя человека в его общем и всеобщем аспектах в качестве человеческого конечного существа вообще. Идеалы философской культуры также в мень-

шей степени учитывают индивидуальную специфику взаимодействующего с ними человека, задавая высокий уровень необходимых знаний и умений. Прежде всего, это связано с умениями ориентироваться в особом философском языке, проводить рефлексию и абстрагироваться от индивидуального в угоду общему и всеобщему значениям. Однако в отличие от идеалов науки идеалы философии не обладают строго стандартизированной схемой действия с ними, поскольку представляют результат творчества того или иного автора-философа. Идеалы философии, таким образом, обладают различной степенью заразительности, которая зависит от специфики индивидуального творчества конкретного автора и уникальных предпочтений и возможностей конкретного человека, вступающего во взаимодействие с конкретным идеалом.

Образовательная специфика идеалов философской культуры так же, как и идеалов научной культуры, требует специфических условий для своей реализации, обладает стандартизированно-вариативной природой и преимущественной направленностью на построение отношения рефлектирующего человека и мира в их общем и всеобщем аспектах.

Своеобразие **религиозной культуры** состоит в ее концентрированности на связи с Богом верующего человека. Религия направлена на познание возможностей связи с Богом, который в рамках одной конфессии или религиозного учения понимается как вся Полнота бытия, часто заслоняя собой и отрицая богов других религиозных верований. Человеку и социуму в религиозной культуре уделяется особое внимание, поскольку эта сфера культуры предполагает восстановление и осуществление связи верующего человека с Богом через общинное религиозное служение, выраженное в соблюдении законов, обязанностей, ритуалов и обычаев того или иного религиозного представления.

Идеалы религиозной культуры весьма разнообразны и представляют собой не только религиозные концепции о возможности связи с Богом, искусственно созданные людьми предметы священного культа, фиксирующие связь верующего с Богом (икона, священный текст, здание храма и т.д.), но и обязательные закрепленные в учении ритуально-обрядовые технологии действия, направленные на установление контакта с Богом (песнопения, ритуальные танцы, обрядовые действия, процессии и т.д.), а также необходимы присутствующие в этих процессах посредники-люди, являющие образ идеального верующего и Божьего пророка одновременно (священнослужители, шаманы, пророки и др.).

Разнообразие идеалов религиозной культуры основывается на необходимости постоянного обновления и поддержания религиозной связи с Богом, а значит, на поисках таких посредников, которые были бы максимально эффективны в ее установлении и поддержании. Кроме того, вариативность религиозных идеалов задается различными качествами веры, которая является необходимейшим компонентом религиозной связи.

Выделяют два принципиально разных аспекта веры¹⁷ – вера как доверие, требующая доказательств, достоверности, явленности, и вера как искреннее сердечное стремление к единению с Богом, не нуждающееся в дополнительной опоре. Оба аспекта веры присущи религиозному отношению, но только второй аспект является специфическим для сферы религиозной культуры. В первом аспекте веры как доверительного отношения к предмету деятельности религиозный компонент присутствует в любой сфере человеческой жизнедеятельности, а значит, религиозным качеством обладают и идеалы научной культуры, и философской, и художественной. Без доверия самому себе, выбранным идеям и способам познания мира невозможно осуществлять какую-либо деятельность.

Идеалы религиозной культуры учитывают эти два аспекта веры и могут выступать как посредниками, дающими опору, ощущение достоверности, так и пространством лично переживаемой связи с Богом. Развести идеалы религиозной культуры по этим качествам представляется весьма проблематичным, поскольку свойства веры зависят от качеств человека, а

¹⁷ Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академический проект, 2006. – 640 с.

религия старается выбирать такие идеалы, которые бы могли учитывать различные возможности людей.

Образовательная специфика идеалов религиозной культуры заключается в их направленности на формирование лично переживаемой связи человека с самим собой как частью единого Космоса, с социумом, исповедующим веру в определенный божественный облик Полноты бытия, и, что является самым основным, с самим Космосом, представленном в определенном облике. Идеалы религиозной культуры не выходят на уровень действительно всеобщей связи человека с Абсолютом как наиболее обобщенным и единым появлением Полноты бытия, поскольку реально взаимодействие выстраивается с каким-либо аспектом проявления абсолютного в том или ином космическом облике. Но в русле одной религиозной конфессии и веры граница между этими понятиями стирается, и определенный аспект Абсолюта заслоняет собой все истинное многогранное и максимально обобщенное представление о Полноте бытия.

Образовательное содержание идеалов религиозной культуры реализуется в сакрализованном пространстве веры и рассчитано именно на человека, доверяющего или искренне верящего в возможность связи с Богом как истинным творцом всего сущего с помощью предлагаемых идеалов-посредников. В противном случае образовательное качество идеалов религиозной культуры становится ориентированным на искушение еще не верующего человека стать частью предлагаемого религиозного единства. В этом смысле идеалы религиозной культуры являются адаптивными образовательными посредниками, обладающими высокой степенью заразительности, процессуальности, субъективности, способствующих формированию лично переживаемого отношения человека с Миром в его космоцентрическом аспекте, с социумом и с самим собой как частью этого социума и этого Космоса.

Отдельного рассмотрения заслуживает специфика **художественной культуры** и ее идеалов. Идеалами художественной культуры в данной монографии признаются произведения искусства, способные проявить ее основные свойства как особой сферы культуры, которая, возможно, является наиболее репрезентативной для всего ранее рассмотренного функционального блока культуры познания и рефлексии человека, мира и межчеловеческих отношений.

Во-первых, художественная культура есть наука как познание. Именно так понимается сущность этой сферы культуры многими современными исследователями (М.С. Каган, Ю.А. Лукин, О.Б. Бернштейн, Л.Н. Коган, В.И. Волков, В.А. Конев, Л.А. Рапацкая и др.): «Художественная же деятельность есть особый – образный – способ воссоздания реальности, обращенный к нашему переживанию и тем самым дополняющий наш жизненный опыт, позволяя каждому пережить то, чего он не может пережить в своей реальной жизни»¹⁸.

Кроме того, многие произведения искусства, созданные выдающимися художниками, литераторами, архитекторами прошлого, ныне исследуются как научные модели или как тексты, содержащие научные идеи, чаще всего опережающие время создания самих произведений, а потому оставшиеся не оцененными при жизни их создателей. Это в большей степени относится к художественным творениям гениев эпохи Возрождения, когда искусство понималось не просто как один из способов познания мира, но как наилучший способ, обладающий, в отличие от научного и философского, особой заразительностью. Этими же свойствами обладают многие литературные произведения фантастов, предсказавших появление многих научных и технических открытий XX в.

Но в отличие от науки идеалы художественной культуры обладают особой познавательной заразительностью и субъективностью, которые делают процесс познания более индивидуализированным и интересным для обычных людей.

---

¹⁸ Каган М.С. О субстанции, строении и функциях культуры (к вопросу об основаниях культурологии) // Личность. Культура. Общество. – 2004. – № 2. – С. 130.

Во-вторых, художественная культура есть философия как рефлексия. В истории искусства не существует великих художников, которые не были бы философами и не предлагали бы свою философию устройства мира, явленную в их произведениях. Сам процесс творчества есть не что иное, как философствование мастера-творца. Особенно ярко это стало проявляться начиная с эпохи Ренессанса вплоть до художников-мыслителей XX в., таких как К. Малевич, В. Кандинский, М. Дюшан, С. Дали и др., которые параллельно с художественными произведениями создавали тексты, объясняющие философскую основу их художественных творений. Более того, своей философией обладают и художественные стили, возникающие в определенные периоды истории искусства.

Именно поэтому так актуален сейчас метод анализа произведений искусства с точки зрения представленной в них картины мира, которая, несомненно, является результатом философского осмысления устройства мира авторами этих произведений.

Но в отличие от философии произведения искусства не абстрагируются от человеческой индивидуальности настолько, чтобы видеть в ней лишь частное проявление всеобщего Бытия.

В-третьих, художественная культура есть религия как сакральная связь, требующая для своего осуществления веры в качестве доверия. Произведения искусства, естественным образом воздействуя на чувства человека, формируют доверительные отношения этого человека с собою как с представителями истинных сущностей, воспринимаемых в качестве «оживших» и реально существующих, чему способствует качество чувственной достоверности произведения искусства. Именно поэтому идеалы художественной культуры используются в качестве религиозных посредников в любом религиозном действии как посредники, способные заразительно и просто представить мир в его космическом качестве и в «живом» взаимодействии с конкретным человеком.

Однако существенным недостатком идеалов художественной культуры с позиции любой религиозной системы является их субъективность, поскольку в них очень часто ярко выражено авторское видение связи человека с миром, что недопустимо в рамках определенного религиозного учения, устанавливающего общие правила связи для всех.

В-четвертых, обобщая качества науки, философии и религии, можно отметить, что именно художественная культура интересуется человеком, миром и их связью в различных аспектах – от остроиндивидуального, социального до обобщенно космического и абсолютно всеобщего. Произведения искусства не концентрируют свое внимание на каком-либо одном или двух аспектах взаимодействия человека и мира. В силу особой художественной одаренности автора произведения искусства способны быть репрезентантами всех основных сущностных граней отношения человека и мира – эго-, социо-, космо- и абсолютцентрической. При этом художественные творения одинаковое внимание уделяют как человеку в его различных сущностных проявлениях, миру в его разнообразии и закономерностях, так и меняющейся связи между ними.

В-пятых, идеалы художественной культуры обладают высокой адаптивной способностью в качестве образовательных посредников, способных учитывать индивидуальную специфику человека-ученика и искушать его на отношение с собой.

Таким образом, образовательная специфика идеалов художественной культуры заключается в их заразной адаптивной природе, способной учитывать индивидуальность каждого взаимодействующего с ними человека, а также в их богатой репрезентативной способности, дающей возможность сформировать представление о многогранном взаимодействии человека и мира в эго-, социо-, космо- и абсолютцентрических аспектах.

Можно предположить, что идеалы художественной культуры являются наиболее репрезентативными не только с точки зрения представленности через них специфики идеалов функционального блока культуры познания и рефлексии человека, мира, межчеловеческих отношений, но и с точки зрения содержащегося в них образовательного потенциала, способного

представить все основные варианты образовательного взаимодействия человека и мира в максимально сложном качестве адаптивных посредников.

Функции идеала художественной культуры как художественного образа

Согласно современной теории изобразительного искусства В.И. Жуковского произведение искусства как идеал художественной культуры представляет собой художественный образ – процесс и результат игрового репрезентативного взаимодействия зрителя и произведения-вещи¹⁹.

В качестве основных функций художественного образа (произведения изобразительного искусства) как идеала художественной культуры могут быть рассмотрены онтологическая, методологическая, гносеологическая и коммуникативная функции.

Раскрытие онтологии идеала художественной культуры как художественного образа является первостепенной задачей, поскольку именно особенности существования идеала предполагают и определяют все остальные его возможности. Рассмотрение методологической функции идеала художественной культуры должно предшествовать раскрытию его гносеологии, поскольку познавательные способности идеала художественной культуры зависят от того набора методов, схем, способов действия с ним, которыми обладает этот идеал. И, наконец, коммуникативная функция рассматривается как результат действия первых трех – онтологической, методологической и гносеологической, – как их продукт, логически связывающий все основные функции идеала художественной культуры как посредника между человеком и миром. Именно поэтому вначале рассмотрим онтологическую функцию идеала художественной культуры, затем методологическую, гносеологическую и коммуникативную функции.

Онтологическая функция идеалов художественной культуры

Произведение изобразительного искусства в качестве идеала художественной культуры обладает сложной онтологией, поскольку оно существует только как процесс и результат идеального отношения человека-зрителя и произведения-вещи.

Основными свойствами онтологической функции произведения изобразительного искусства, исходя из специфики идеального отношения, являются: 1) идеальность бытия; 2) процессуальность бытия. Эти качества имеют свою сложную специфику, которая требует их отдельного рассмотрения.

1. Идеальное бытие произведения изобразительного искусства может быть понято в двух аспектах: а) идеальное как диалектика материального и нематериального качеств произведения изобразительного искусства; б) идеальное как репрезентативное отношение человека и произведения изобразительного искусства.

А. Идеальное как сочетающее материальный и нематериальный полюсы.

Произведение изобразительного искусства существует, с одной стороны, в качестве «вещи», обладающей своими габаритами и доступной в своей материальности человеческим органам чувств, с другой – в качестве «вести» – смысловое поле значений, раскрывающееся в процессе общения зрителя с вещественной поверхностью произведения-вещи. Качества «вещи» и «вести» представляют собой два разных полюса онтологии произведения изобразительного искусства – материальный и нематериальный.

Качества вещественности и вещания могут быть искусственно разведены, поскольку обладают весьма существенной разницей. Произведение искусства в качестве габаритной вещи являет собой нечто самодостаточное, замкнутое, законченное в качестве результата взаимодействия художника и художественного материала. Произведение искусства в качестве чего-то вещего – это то, что принципиально не самодостаточно, что как некий «мост», «путь» или своеобразная «граница» стремится к соединению человека и Абсолюта. Произведение в качестве вещи является потенциальным произведением изобразительного искусства, способным

---

¹⁹ Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. – СПб.: Алетейя, 2011. – 496 с.

на вещание только при взаимодействии со зрителем. Произведение в качестве вести возникает только на основе материальности произведения-вещи.

Особенность идеального бытия состоит в неразрывности «вещи» и «вести», знака и его значения. Произведение изобразительного искусства, являясь законченным творением мастера и представляя собой габаритный объект как «вещь-в-себе», непременно стремится к иному качеству бытия – как «вещи-в-открытости», которое возможно только в отношении со зрителем. «Вещь-в-себе» устроена так, что каждый ее элемент ориентирован на искушение зрителя войти с ней в отношение, раскрыть ее для себя и открыться ей в ответ. Произведение изобразительного искусства существует в постоянном колебании от качества вещи к качеству вести и обратно.

Качание между двумя полюсами приводит к принципиальной невозможности однозначно определить статус существования произведения искусства либо в качестве вещи, либо в качестве вести, что составляет диалектику материального и нематериального в сущности произведения изобразительного искусства, обладающего идеальным бытием, которое раскрывается как диалектика материального и нематериального.

Б. Идеальное как репрезентативное отношение, противоположное непосредственному отношению человека и произведения изобразительного искусства.

Под непосредственным в данном случае имеется в виду отношение «зритель – произведение-вещь», в котором человек относительно непосредственно наблюдает произведение как материальный габаритный вещественный объект. Репрезентативным названо отношение «зритель – произведение-вещь – сущность», в котором человек посредством произведения-вещи как некоего знака взаимодействует с некоей знаковой сущностью, недоступной органам чувств в своей вещественности. В качестве репрезентативного отношения произведение изобразительного искусства обретает свою истину именно в способности через вещественное представлять невещественное.

Из диалектики идеального качества (материальное-нематериальное, знак-значение) исходит принципиальная процессуальность существования произведения изобразительного искусства. Материальный и нематериальный полюсы произведения изобразительного искусства постоянно взаимодействуют друг с другом.

Идеальность существования произведения изобразительного искусства в качестве идеала художественной культуры, таким образом, раскрывается и как диалектическое взаимодействие материальности и нематериальности его природы, и как репрезентативность его существования в качестве представителя недоступной человеческим органам чувств сущности.

2. Процессуальность бытия произведения изобразительного искусства также может быть раскрыта в двух аспектах: а) как процесс отношения человека-зрителя с произведением-вещью; б) как результат отношения человека-зрителя и произведения-вещи.

А. В качестве процесса отношения произведение изобразительного искусства представляет собой постепенное изменение качества существования от преобладания материального аспекта до преобладания нематериального. В качестве способа проявления взаимоотношения художественный образ начинается с материальной репрезентации и завершается нематериальным конструктором, не содержащим в себе ни грана вещества воспроизводимой с его помощью реальности. Художественный образ как взаимное снятие сути произведения-вещи и человека-зрителя, начинающееся с контакта их вещных границ и переходящее затем в глубинное виртуальное бытие, синтезирует в себе два содержания – содержание произведения-вещи и содержание человека-зрителя, сохраняя при этом свойства процесса их взаимодействия.

Эта процессуальность исходит от самой природы произведения-вещи, поскольку оно создавалось в результате подобного же взаимодействия художника и художественного материала, снимая и фиксируя в своем материальном слое результат отношения и его основные

свойства как процесса. Процессуальность невозможна без участия зрителя в качестве одной из сторон процесса существования произведения искусства как вещи-в-открытости.

Б. В качестве результата отношения произведение изобразительного искусства представляет собой художественный образ как новое качество, обладающий виртуальным бытием с максимальным преобладанием нематериального качества, снимающий в себе все основные этапы процесса отношения.

Будучи художественным образом, произведение представляет собой особое пространство процессуального бытия, которое обладает своими собственными законами, характеристиками, мощным заразительным началом в качестве иллюзорной реальности, в которой возможно все. Художественный образ кристаллизуется постепенно на всем протяжении диалоговой игры произведения и зрителя, постоянно являя собой итог синтеза их качеств.

Художественный образ выступает особой формой диалогового существования человека во взаимодействии с различными аспектами Мироздания, которое длится ровно столько, сколько и само взаимодействие человека-зрителя и произведения-вещи.

Таким образом, в качестве процесса и итога отношения человека-зрителя и произведения-вещи произведение искусства также содержит в себе двойственность. С одной стороны, процесс и его итог определены свойствами произведения-вещи, с другой – в построении художественного образа большое значение имеют свойства самого зрителя.

Методологическая функция идеалов художественной культуры

Сложная и процессуальная онтология определяет и предполагает соответствующую методологию, которая будет раскрыта с опорой на общенаучные методы познания.

Использование общенаучных методов познания при раскрытии методологической функции идеалов художественной культуры вполне возможно, поскольку ранее было выявлено общее познавательное свойство идеалов культуры познания и рефлексии, в сферу которой входят идеалы науки, философии и искусства. Значит, и общенаучные методы познания также могут быть использованы для решения частных вопросов в разных областях общей сферы культуры познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений. Кроме того, можно выделить ряд работ, демонстрирующих положительные возможности применения общенаучных методов познания для сферы изобразительного искусства (В.И. Жуковский, М.М. Миркес, И.А. Пантелеева, М.В. Тарасова, М.Г. Сульберекова и др.).

Методологическая функция произведения изобразительного искусства может быть раскрыта в трех основных аспектах: а) методология взаимодействия со зрителем в качестве партнера «непосредственного» отношения – «зритель – произведение-вещь»; б) методология взаимодействия зрителя с сущностью через себя в качестве посредника репрезентативного отношения – «зритель – произведение-вещь – сущность»; в) процессуальность методологии.

А. Произведение изобразительного искусства как идеал художественной культуры обладает методологией взаимодействия со зрителем в качестве партнера относительно «непосредственного» отношения – «зритель – произведение-вещь». Под «непосредственным» отношением в данном случае имеется в виду взаимодействие зрителя и произведения-вещи с целью познания друг друга в качестве партнеров отношения, поскольку начало взаимодействия характеризуется именно восприятием внешнего вида произведения-вещи в качестве некоего габаритного материального объекта.

Главным носителем схем действий для зрителя как для наблюдателя является вещественная поверхность произведения-вещи, поскольку именно от того, как было создано это произведение-вещь, что именно кристаллизовалось в материи, доступной органам чувств зрителя, зависит ход самого процесса отношения между зрителем и произведением-вещью. Материальная поверхность произведения неизбежно разбивается на формы и фон, главные и второстепенные объемы, акцентированные элементы, воздействие которых на органы чувств зрителя является определяющим на всех этапах отношения с произведением-вещью.

Методы взаимодействия, предлагаемые зрителю произведением в данном случае, носят в большей степени эмпирический характер (наблюдение, измерение, описание), поскольку направлены на изучение специфики устройства материально-вещественной поверхности произведения-вещи в качестве партнера отношения. Ключевым методом здесь является метод наблюдения, так как именно он выступает в качестве основы отношения зрителя и произведения-вещи, позволяя человеку обрести максимально полные знания о партнере как об уникальном объекте. Важно, что характер применения наблюдения, последовательность выделения деталей предложены зрителю самим произведением, благодаря специфике устройства его материальной поверхности.

Для зрителя на данном этапе произведение выступает в качестве некоего объекта познания, который предлагает возможные пути для своего познания, а значит, требует чрезвычайно внимательного зрителя. Тщательное знание особенностей материально-вещественной поверхности произведения-вещи является залогом успешного взаимодействия с ним в дальнейшем.

Б. Произведение изобразительного искусства обладает методологией взаимодействия зрителя с сущностью (с тем, что сейчас непосредственно недоступно органам чувств человека) через себя в качестве посредника репрезентативного отношения – «зритель – произведение-вещь – сущность».

Именно материальная поверхность произведения-вещи содержит в себе схему действия с ним зрителя, преобразующую вещь в качество художественного образа – в пространство репрезентативного отношения человека-зрителя с некоей сущностью.

Методы, предлагаемые произведением зрителю в данном случае, носят эмпирико-теоретический характер и направлены на постижение вещающего качества произведения-вещи как посредника, то есть на раскрытие внутреннего содержания, стоящего за внешней формой. Это такие общенаучные методы, как анализ, синтез, аналогия, формализация, индукция, дедукция, интерпретация, экстраполяция. Порядок применения методов при каждом взаимодействии зрителя с произведением носит уникальный характер, поскольку уникальностью обладает и сам процесс взаимодействия зрителя с произведением.

Степень теоретизации и обобщения в предлагаемых произведением схемах действия всё нарастает ближе к становлению художественного образа в его наглядной целостности, поскольку на завершающем этапе художественный образ обладает виртуальным бытием и максимально всеобщим содержанием, поэтому на разных этапах отношения предлагаются разные методы – от эмпирико-теоретических до теоретических в большей степени.

В. Содержащиеся в произведении изобразительного искусства методы обладают процессуальностью, то есть способны изменяться в соответствии с этапами процессуального бытия идеала художественной культуры.

Основой этой процессуальности является двойственная, диалоговая природа любого метода. В качестве объективно существующей схемы действия метод содержится в вещественной поверхности произведения, но актуализируется всякий раз по-разному в единичных уникальных операциях зрителя.

Специфика методов, предлагаемых произведением на начальном этапе отношения со зрителем, состоит в том, что зрителю предлагается субъект-объектное взаимодействие, где зритель изучает основные свойства произведения-вещи как объекта, закладывая тем самым необходимую базу для возникновения последующих методических ходов.

Своеобразие методов взаимодействия произведения и зрителя в основной части процесса отношения состоит в субъект-субъектном качестве диалога, где зритель уже воспринимает произведение не в качестве познаваемого объекта, а в качестве одушевленного партнера по игровому взаимодействию.

Произведение искусства выстраивает диалог-со-беседование со зрителем в качестве партнера, который актуализирует заложенные в материи произведения-вещи схемы действия, пытаясь прочесть предлагаемые произведением знаки.

Особенности методов, предлагаемых произведением зрителю на конечном этапе отношения, состоят в характере отношения на уровне максимально всеобщих понятий, где зритель становится со-творцом, а его партнером является некая Абсолютная истина, являющая себя через произведение.

Важно, что каждый раз в ходе применения даже одной схемы действия осуществляется процесс, руководимый действиями двоих: применение метода предлагает произведение, осуществление метода лежит на зрителе. В зависимости от возможностей и способностей зрителя по применению тех или иных схем действия с произведением изобразительного искусства выстраивается следующий этап методологического процесса, изменяется сущность того или иного метода.

Таким образом, методологическая функция идеалов художественной культуры состоит в способности предлагать такие схемы действия с собой и через себя с сущностью, недоступной непосредственно для человеческих органов чувств, которые могут адаптироваться к индивидуальным особенностям зрителя, создавая ощущение уникально подобранных, личностных. Методология произведения изобразительного искусства в соответствии с его онтологией выстраивается как диалог операционных ходов произведения и зрителя, который всегда начинает произведение, а завершает и наполняет уникальностью человек-зритель.

Гносеологическая функция идеалов художественной культуры Методология идеала художественной культуры осуществляется в гносеологии, то есть процесс реализации методологической функции обладает познавательным качеством. С одной стороны, познание происходит в онтологии идеала художественной культуры как процесс и результат отношения человека-зрителя и произведения-вещи. С другой стороны, познание задается теми способами взаимодействия, которые предлагает произведение-вещь зрителю для своего освоения.

Гносеологическая (познавательная) функция реализует диалоговое бытие художественного образа как процесса познания человеком себя, социума, природы, Бога, Абсолюта. В ходе взаимодействия с произведением-вещью человек получает информацию о различных аспектах и формах Бытия и формирует свое представление о них. Особенность именно художественного познания заключается в его целостном характере, организующем познание как переживание-проживание.

В соответствии со сложной онтологией и поэтапной методологией, которые обладают процессуальностью, познание в процессе отношения человека-зрителя и произведения-вещи является многоуровневым. Гносеологическая функция произведения изобразительного искусства как идеала художественной культуры разворачивается в трех основных направлениях: а) познание зрителем произведения в качестве партнера отношения; б) познание зрителем самого себя как субъекта познания; в) познание качества самого отношения и качества мира, в котором это отношение осуществляется.

А. Взаимодействие с произведением-вещью предполагает познание зрителем партнера отношения, то есть качества самого произведения. Процесс познания строится как познание субъектом (человеком) объекта (произведения).

На этом уровне человек-зритель познает сюжет произведения, его героев, особенности представленного действия как некую отдельно от него самую существующую реальность. Через сюжет и героев произведения зритель обращается к постижению определенных исторических и культурных фактов реальной действительности, с которыми сопряжено представленное в произведении действие.

Особенностью этого уровня познания является высокая степень отстраненности зрителя от предмета познания.

Б. Познание произведения в качестве «иного» для человека-зрителя предполагает ответное познание себя как субъекта познания. Процесс познания произведения разворачивается как процесс самопознания.

Своеобразие этого уровня познания состоит в высокой степени субъективности познавательного процесса и его результата. Все обнаруженные свойства, качества, отношения, схемы действия примеряются зрителем для себя и в итоге формируют его собственное представление о себе, своих качествах и возможностях.

В. В ходе сложного поэтапного познавательно-рефлексивного взаимодействия зрителя и произведения происходит познание самого качества этого отношения и качества мира, в котором это отношение осуществляется. В ходе такого процесса познания приобретаемые знания экстраполируются на жизненное пространство самого познающего человека, на его знание о мире в целом и о способах взаимодействия в нем. Познание осуществляется на максимально высоком уровне рефлексии и обобщения.

Именно на этом уровне познания происходит формирование целостного представления о себе как о субъекте, взаимодействующем с многогранным миром, о мире, в котором происходит это взаимодействие, и о самих способах этого взаимодействия.

Специфична и форма, в которой осуществляется гносеологическая функция произведения изобразительного искусства, своеобразие которой может быть раскрыто в следующих аспектах: 1) познание в форме игрового взаимодействия; 2) познание на основе «вторичной чувственности»; 3) наглядность познания.

1. Познание в пространстве художественного образа осуществляется в виде игрового взаимодействия, правила которого, с одной стороны, диктуются произведением, а с другой – ходом самого игрового взаимодействия.

Благодаря игровому качеству гносеологическая функция почти не имеет ограничений, поскольку познание происходит в виртуальном пространстве игровой условности и одновременно с максимальной степенью погруженности в процесс игры со стороны зрителя. Человек-зритель познает различные возможности бытия, переживая их как реально происходящие с ним.

2. Достоверность и заразительность познания в процессе построения художественного образа обеспечивает такое качество, как «вторичная чувственность», т.е. специально созданная и особым образом устроенная материальная поверхность, которая способна восприниматься зрителем в качестве первичной чувственности (живой и естественной). Благодаря сходству форм, наполняющих вещественную поверхность произведения, с явлениями реальности иллюзорные пластические тела наделяются подвижностью, что провоцируется фазой или позой их изображения, характером границы, цветовым и фактурным решением и т.д.

Вторичная чувственность в процессе взаимодействия с произведением изменяет свое качество от доминанты чувственного начала к преобладанию рационального, что позволяет зафиксировать принципиальную процессуальность самой формы познания при взаимодействии с произведением и высокую степень активности мышления, требуемой от зрителя.

3. «Вторичная чувственность» обладает качеством наглядности, которое обеспечивает целостное познание, чувственно представляя недоступную органам чувств человека сущность в завершённом материально-вещественном виде.

Наглядность позволяет сформировать целостный образ познаваемого в произведении и через произведение. С одной стороны, наглядный образ обладает наблюдаемостью, видимостью в самом обычном смысле – он видим человеческим глазом. С другой – наглядный образ выражает то, что несводимо к непосредственно видимому, глубинную сущность явлений и связей.

Именно наглядный визуальный образ, формирующийся в процессе взаимодействия человека-зрителя с произведением-вещью, становится основой для экстраполяции знаний человеком на мир вокруг себя.

Полученный в результате такого диалогового рефлексивно-познавательного процесса результат всегда содержит в себе двойное качество произведения-вещи (объективное) и человека-зрителя (субъективное).

Таким образом, идеал художественной культуры обладает сложной и богатой гносеологической функцией, которая способна обеспечивать многоаспектный диалоговый процесс познания человеком: а) произведения в качестве партнера; б) себя в качестве субъекта познания; в) самого процесса отношения; и г) мира, в котором оно осуществляется. Гносеология осуществляется в особой иллюзорно-игровой форме, позволяющей почти безгранично расширять границы и способы познания, в результате чего рождается образ, обладающий наглядностью и переживаемый зрителем как часть его личного жизненного опыта.

Коммуникативная функция идеалов художественной культуры

Коммуникативная функция идеала художественной культуры осуществляется на основе гносеологической и в процессе познания. Способы коммуникации задаются самим существованием произведения изобразительного искусства и теми схемами действия, которые содержит в себе произведение-вещь. Онтология, методология и гносеология предполагают особую форму знаковой коммуникации произведения изобразительного искусства в качестве идеала художественной культуры, которая раскрывается в следующих аспектах: а) произведение как система знаков; б) художественный образ как язык; в) процесс отношения зрителя и произведения-вещи как знаковые статусы художественного образа.

А. Произведение изобразительного искусства представляет собой систему знаков: материально-вещественные формы, способные выступать представителями иллюзорных персонажей, недоступных органам чувств зрителя сущностей и значений.

Знаки, как и их значения, раскрываются и существуют только в процессе отношения зрителя и произведения-вещи, а значит, каждое взаимодействие зрителя с произведением рождает особую знаковую систему, складывающуюся в результате субъективной актуализации человеком-зрителем заложенных в материи произведения-вещи знаковых тел.

Б. Поскольку любая система знаков, достаточная для коммуникации, – язык, коммуникативную систему знаков произведения изобразительного искусства можно рассматривать в качестве языка.

Произведение изобразительного искусства обладает сложным интегрированным знаковым языком с диалектической процессуальной природой, так как складывается из субъект-языка зрителя и объект-языка произведения, в результате представляя собой интегральный язык художественного образа. Субъект-язык зрителя – это форма индивидуализированного бытия знаковых средств при общении человека с идеалами художественной культуры, результат его собственного зрительского опыта. Объект-язык произведения – это знаковая форма объективирования процесса и результата отношения художника с художественным материалом, т.е. чувственное явление в виде произведения-вещи наглядного образа-эмерджента как «языкового текста».

Поскольку объект-язык произведения, в свою очередь, складывается из субъект-языка художника и объект-языка художественной традиции, которые интегрируются в процессе создания произведения как продукта отношения художника и художественного материала, диалогичность языка заложена уже в произведении-вещи.

Диалогичность объективного и субъективного присутствует не только в коммуникативной функции произведения изобразительного искусства. Так, сами методы, предлагаемые произведением зрителю, наряду с объективной схемой действия предполагают субъективность зрительских операций в процессе их осуществления. Познавательная функция также не может

быть осуществима вне субъект-языка зрителя, который вносит в познавательный процесс свои собственные акценты, мешающие осуществлению познания произведения в его «чистоте». Таким образом, наличие в системе знаков произведения изобразительного искусства диалектики субъект- и объект-языков каждый раз задает субъективность методов взаимодействия с этим произведением и субъективность познавательного процесса. Диалектичность языковой системы произведения изобразительного искусства объясняет специфику методологии и гносеологии идеалов художественной культуры.

Благодаря диалектике объект- и субъект-языков коммуникация в процессе взаимодействия конкретного зрителя с конкретным произведением-вещью каждый раз уникальна и всякий раз субъективна.

В. Коммуникативная функция произведения изобразительного искусства процессуальна, что проявляется в способности знаков при сохранении неизменности тела менять значения, поэтому знаковая коммуникация в пространстве художественного образа обладает своей спецификой на разных стадиях коммуникативного отношения.

Разные уровни знаковой сущности идеалов художественной культуры представляют знаковые статусы художественного образа: индексный, иконический (суммативный и интегральный аспекты), символический.

1. Индексный статус художественного образа представляет собой коммуникативное пространство, основанное на знаках-индексах.

Индекс – знак, отсылающий к своему объекту «в силу существования динамической (включая пространственную) связи с индивидуальным объектом, с одной стороны, и с чувственностью или памятью того, кому он служит знаком, – с другой»²⁰. Индекс не является самостоятельным объектом, он лишь указывает на объект, с которым реально связан. Его основная функция – привлечение внимания, указание на свой объект. Важно, что индекс указывает на единичный объект, однозначно определяя его значение.

На этом уровне элементарные частицы материального слоя произведения-вещи «взвешиваются» в формы и фон, т.е. происходит акцентировка внимания на значимых элементах индексного статуса художественного образа. Знаки на этом уровне, с одной стороны, сохраняют функцию указания и несамостоятельный характер (формы и фон указывают на существование другой, иллюзорной, реальности – реальности художественного произведения), с другой – приобретают некоторое сходство с объектами, реально не присутствующими на красочной поверхности (формы и фон внешне похожи на предметы реальности).

На данном уровне знаки имеют связь с материальной достоверностью, так как тело знака строится из элементарных ячеек красочной/графической поверхности и действительно присутствует в ней, благодаря чему сохраняется динамическая связь с объектом (формы и фон все еще могут быть указателями особого взаимодействия художника и художественного материала). Но основная тяжесть индексации состоит в указании на то, что вещно отсутствует, т.е. на реальность художественного произведения. Внешнее сходство элементов этой реальности с предметами обычной реальности имеет заражающий эффект, позволяющий перейти на следующий уровень и поверить в реальность иллюзии.

Таким образом, индексный уровень знаковой сущности идеала художественной культуры предполагает коммуникацию на основе выявления отдельных знаков-указателей, содержащихся в вещественной поверхности произведения-вещи, отсылающих к конкретным индивидуальным объектам с определенным набором свойств. Индексный статус художественного образа в его целостности представляет собой набор означиваемых частей диффузного целого, акцентирующий в процессе коммуникации человека-зрителя и произведения-вещи внимание на индивидуальных характеристиках этих частей.

---

²⁰ Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. – М.: РГГУ, 1999. – С. 94.

2. Иконический статус художественного образа представляет коммуникативное пространство, основанное на действии иконических знаков.

Иконический знак – знак, заменяющий объект на основании подобия, не имеющий фактической связи с объектом: «Икона не имеет динамической связи с объектом, который она репрезентирует, просто случается так, что ее качества имеют сходство с таковыми ее объекта и возбуждают аналогичные ощущения в уме, для которого она – подобие объекта. Она, однако, остается с ним никак не соединена»²¹. Иконический знак – самостоятельный объект, обладающий сходными свойствами с объектом своей репрезентации. Его основная функция – показ: наблюдай и обнаруживай. Однако икона ничего не утверждает о своем объекте, ее можно интерпретировать как высказывание в форме «возможного залога».

Иконический статус художественного образа – это разворачивание игрового взаимодействия зрителя и произведения до своего логического завершения и выхода из пространства игры. На этом уровне происходит становление и разворачивание душевного слоя визуального понятия в качестве пространства со-беседования человека-зрителя и произведения-вещи в качестве партнеров душевного диалога. Иконический статус включает в себя два уровня: иконический суммативный и иконический интегральный, представляющие собой два этапа кристаллизации художественного образа в качестве операционного инварианта.

Иконический суммативный уровень характеризуется переходом от отдельных элементов к их объединению в некое подобие целого – формальную схему, определяющую входящие в нее элементы как отдельности и их связи. Создается суммативная модель происходящего в пространстве художественной правды, любая из составляющих которой способна, оставаясь относительно независимой и самостоятельной, репрезентировать целое. Завершается суммативный уровень конструированием сборной модели происходящего в пространстве произведения, где определяется общая иерархия и структура элементов, что в целом выводит зрителя на уровень понятия Социум.

Иконический интегральный уровень характеризуется созданием целостной модели происходящего в пространстве художественной правды, которая характеризуется новыми качествами и свойствами, не присущими отдельным элементам, но возникающими в результате их взаимодействия в системе связей. Это этап кристаллизации возникшего операционного инварианта, который в результате его шлифовки и детализации с помощью подведения художественно-внехудожественного фундамента (обращение зрителя к различным областям знаний для более точной интерпретации знаков) становится текстом, повествующим о некоем целом космоцентрического характера, выводя зрителя-собеседника к таким понятиям, как Природа, Бог, Космос. Именно иконический интегральный уровень завершается экстраполяцией душевной сущности художественного образа на душевно-личностную суть зрителя-собеседника, вызывая в нем острое переживание состояния собственного личного участия в сформировавшемся целом.

Таким образом, иконический уровень знаковой сущности идеала художественной культуры предполагает коммуникацию на основе выявления связей между индивидуальными знаками, суммирования и интегрирования знаковых сущностей, что в итоге приводит к формированию целостного визуального понятия, включающего зрителя в качестве своей части. Иконический статус художественного образа в его целостности представляет собой диалог человека-зрителя и произведения-вещи на уровне таких понятий, как Социум, Природа, Бог, Космос.

---

²¹ Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. – М.: РГГУ, 1999. – С. 91.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.