

А. М. ЛЕСОВИЧЕНКО

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА.

Опубликовано: *Лесовиченко, А. М.* Принципы оценки уровня развития художественной культуры европейского типа / *А. М. Лесовиченко* // Вестник СГУПС, 2005. № 9.- С. 79-83

В эпоху Возрождения западное искусство приобретает черты, которые будут характерны для художественного процесса всех последующих столетий истории. Именно тогда формируется специфический облик европейской художественной культуры, отличающий её как от собственного предшествующего периода – средневекового, так и от культур всех других регионов мира.

Западная модель художественной культуры является порождением католического мировоззрения¹. Однако, она оказалась способной адаптироваться к любой мировоззренческой концепции, внедряться в любой культурный контекст, охватывая всё новые регионы мира. Таким образом, к началу XX века мы находим явления такого рода во всех странах. Характерно, что везде они рассматриваются как часть местной культуры, а не просто как импортный товар. Вместе с тем, система ценностей и связи с европейским исходным опытом сохраняется, что позволяет говорить о художественной культуре европейского типа (далее – ХКЕТ), как бы далеко от Европы географически не появились те или иные произведения.

Конечно, специфика ХКЕТ проявляется не во всех искусствах. Вряд ли её стоит искать в архитектуре, монументальной живописи и скульптуре, книжной графике, декоративно-прикладных искусствах, бытовом и ритуальном танце. Но оно ясно проявляется во всех видах станкового искусства, в музыке, станет базовым свойством театрального процесса во всех его проявлениях – оперном, балетном, драматическом, кукольном.

На наш взгляд, ХКЕТ обладает рядом свойств, которые позволяют достаточно точно фиксировать уровень её развития на той или иной территории. Это задача настоящей работы.

Однако прежде необходимо выделить признаки, которые отличают ХКЕТ от иных художественных культур.

Творческий процесс во ХКЕТ направлен в основном на удовлетворение одной потребности – эстетической и, в связи с этим, осуществляется в специально создаваемых для этого учреждениях – театрах, музеях, выставочных и концертных залах. Отсюда проистекают специфические признаки явлений ХКЕТ:

¹ Подробно об этом: *Лесовиченко А.* Художественное творчество в системе христианского культа. – Новосибирск, 2001

1. Признак эстетической самооценности явлений искусства

2. Признак функциональной самодостаточности художественной деятельности. Произведения искусства не зависят от идеологических или политических ориентаций заказчика. Даже если автор ставит перед собой определённую внехудожественную задачу, он может реализовать её только через включение внешних средств, лишь косвенно соотносимых с содержанием произведения.

3. Признак преподносимости. Любое произведение в рамках ХКЕТ предполагает соприкосновение с сознанием реципиента в специально организованных для этого формах, где художественный продукт «преподносится» зрителю или слушателю.

4. Признак функционального разделения участников художественного процесса, при котором обратная связь между ними затруднена и опосредована. Зритель ни коим образом не может корректировать концепцию и форму живописного полотна. Столь же жёстко закреплены и взаимоотношения композитора, исполнителя, слушателя в процессе музыкального творчества.

5. Признак профессиональной дифференциации. Деятели искусства могут заниматься разными творческими задачами. Однако почти не бывает равнозначного развития не только в нескольких видах искусства, но и равноценного выполнения всех процессов внутри одного. Великий певец Ф. Шаляпин занимался скульптурой, но здесь он был дилетантом. Достаточно редко бывает равновесным вклад одного музыканта в композиторском, исполнительском и музыковедческом деле.

6. Признак упорядочивания отношений между участниками художественного акта посредством инвариантного текста. Таковым для гравёра и печатника является рисунок, созданный художником, текст пьесы – для режиссера и актёров, нотный текст - для музыканта исполнителя. Этот признак не проявляется в тех искусствах, где не предполагается при создании произведения участие нескольких профессионалов.

7. Признак творческой автономности. Занимаясь каким-либо искусством, человек может иметь смутное представление (а иногда и вообще никакого) о других искусствах, даже если участвует в создании некоего коллективного синтетического целого (например, театрального представления).

8. Признак содержательной открытости. В творческом процессе ХКЕТ может быть ассимилирован фактически любой художественный материал, возникший в других художественных культурах, но изменяется он так, чтобы не нарушал организационных форм ХКЕТ.

9. Признак «экспансии». Закрепление ХКЕТ в любом регионе мира зачастую приводит к вытеснению или ограничению зоны функционирования всех других типов художественной культуры.

10. Признак приоритета институциональности. Решающую роль в распространении явлений ХКЕТ играют её стабильные институты. Они обеспечивают ей выносливость и устойчивость, относительную независимость от социальной ситуации. Такими определяющими институтами являются концертные и выставочные организации, театры и учебные заведения. Благодаря им ХКЕТ способна закрепляться и «навязывать» свои ценности в любом регионе мира.

11. Признак иерархичности институтов. Родовой особенностью ХКЕТ является отчётливо выраженное противопоставление центра и периферии. Причём это противопоставление проявляется как в комплексном плане (концентрация на одной территории большого числа учреждений делает эту территорию более значимой, чем другие, не располагающие подобным комплексом), так и между отдельными институтами одного типа, даже расположенными близко друг другу.

12. Признак идеологической и политической индифферентности институтов ХКЕТ. Институты ХКЕТ действуют по единым законам, независимо от типа государственности, в рамках которой они развиваются, режима, идеологии и т.д.

Оценивая уровень развития ХКЕТ на той или иной территории, можно априорно утверждать, что количественный фактор является решающим. Чем больше сконцентрировано учреждений ХКЕТ, чем больше посетителей они собирают, чем больше активной действующих профессионалов, представляющих различные роды деятельности, чем больше инвариантных текстов разного типа находится в активе исполнителей, тем выше уровень развития культуры. Конечно, может возникнуть вопрос: как измерить величину дарования деятелей искусства, которая без сомнения является важнейшей характеристикой художественного процесса? Думается, нет большой необходимости заниматься исследованием этого вопроса с культурологических позиций вообще. Дело в том, что каждая талантливая личность ценна не сама по себе, а по своей способности притягивать к себе других, т.е. чем значительнее одарённость деятелей ХКЕТ, больше вокруг них собирается профессионалов, тем выше интерес потребителей искусства (и, следовательно, наполняемость залов). Таким образом, наличие больших талантов проявляется в количественных показателях.

Кроме того, есть другая сторона этого вопроса. Специфика ХКЕТ обуславливает мигрирующий образ жизни наиболее видных её представителей. В этой ситуации, вообще неважно, где именно они имеют недвижимую собственность (нахождение И. Репина в

Куокколе, а П. Чайковского – в Клину не сказывалась и на чём). Из географии поездок (или демонстрации произведений того или иного мастера), масштаба центров, им посещаемых, можно сделать некоторые выводы (разумеется, только некоторые) и о масштабе таланта художника.

В развитии ХКЕТ трудно переоценить значение системы профессиональных учреждений. Здесь важны и общее их количество, и общая направленность по видам искусства, и спектр направлений в каждом. Конечно, последнее относится к территории в целом: отсутствие в Московской консерватории факультета народных инструментов несколько не умаляет ни весомости этого вуза, ни состояния развития обучения на народных инструментах в Москве, так как оно успешно осуществляется в РАМ им. Гнесиных, но если в Новосибирске отсутствует высшее образование в области звукорежиссуры, это в определённой степени уменьшает возможности развития всей территории в данном направлении.

Более того, широта спектра специализаций зависит ещё и от национальных особенностей. Если в контексте ХКЕТ Бурятии присутствие и балалайки, и чанзы – норма, то появление японской сякухати в музыкальной жизни Владивостока – показатель расширения поля нормативных элементов.

Немаловажный параметр, позволяющий судить об уровне развития художественной культуры – объём и дифференцированность фондов инвариантных текстов для тех видов искусства, где без них не может осуществляться творческий процесс. Не имеет значения форма собственности этих фондов (публичная библиотека, библиотека учебного или театрально-концертного учреждения, личная библиотека), поскольку в художественной жизни активно участвуют все материалы, независимо от их местонахождения. В этом главная трудность измерения по данному признаку: не учитывать личные библиотеки нельзя, поскольку они бывают (совокупно) и богаче, и разнообразнее общедоступных, но учесть, что в них находится практически невозможно. В связи с этим, к сожалению, приходится констатировать нереальность характеристики ХКЕТ по текстовому потенциалу.

Помимо статистических показателей состояния профессиональной сферы ХКЕТ, целесообразны социологические измерения. Конечно, здесь нужны только обобщённые данные, получение которых представляет определённую проблему даже при наличии эмпирических сведений. Отталкиваясь от принципов «метода определения концентрации и распространения ингредиентов, содержащихся в воздухе в результате антропогенной деятельности»², предлагаем следующий порядок отбора и обработки данных:

² Разработан профессором **М. И. Лесовиченко** в работе «Проектирование транспортной системы города» (Алма-Ата, 1992)

1. Классифицировать все проведённые в некоторый промежуток времени мероприятия по устойчивым группам. Например, выставки живописи и скульптуры, оперные спектакли, симфонические концерты и т. д. Номенклатура мероприятий зависит от условий культуры данной территории и возможностей исследователя.

2. Оценить возможности основных помещений на данной территории по вместимости.

3. Выявить процент посещаемости каждого из учреждений в связи с каждым из типов мероприятий.

4. Определить плотность W общественного влияния мероприятия каждой категории на каждой из площадок по формуле:

$$W = \frac{\sum N_j a \alpha}{M}$$

где N – количество мероприятий на площадке (территории) за данный промежуток времени (j – тип мероприятия); a – ёмкость помещения; α – средний коэффициент наполняемости помещения; M – численность населения данной территории.

5. Выявить интенсивность посещаемости мероприятий каждого вида Q по формуле:

$$Q = \frac{\alpha}{M}$$

Q – число посетителей за контрольный период для данной территории в целом.

6. Суммировать средние показатели. Вывести средние показатели для данной территории в целом.

Думается, все измерения, проведённые в указанных выше аспектах сами по себе могут быть любопытными, но вряд ли способны стать основой для теоретических выводов. Чтобы они могли работать в таком качестве, необходим эффективный механизм их совокупного прочтения. Вероятно, оптимальным в этом смысле является картографический подход. Здесь, например, возможно применение метода сечения горизонталями (изолиниями).

Горизонтالي представляют собой проекцию на горизонтальную плоскость следа от сечения рассматриваемого рельефа другой горизонтальной плоскостью, расположенной на определённом уровне, принимаемым за уровень отсчёта³.

Применительно к ХКЕТ, которая хорошо поддаётся описанию в виде рельефа, не требуется какой-либо глубокой коррекции этого метода. Достаточно договориться, что принимать за единицу измерения.

Прежде всего, нужно определить, что является нулевым уровнем. В состоянии культуры до середины XX века таким уровнем могло быть отсутствие возможности контактов с явлениями ХКЕТ, т. е. буквальный ноль. Со времени повсеместного распространения

³ Об этом подробно: Лесовиченко А. М. Вертикальная планировка и благоустройство территорий. – Алматы, 1994

электронных средств информации, особенно, с изобретением спутниковой связи, на Земле нет территорий, где не был бы возможен потенциально контакт с явлением ХКЕТ, независимо от наличия местных ресурсов. Поэтому нулевым уровнем сейчас следует считать отсутствие возможности контактировать с явлениями ХКЕТ в непосредственном живом соприкосновении, без посредства технических приспособлений.

Последующие уровни могут быть выстроены по шкале:

1. Общение с явлениями ХКЕТ только через инвариантные тексты без участия профессионалов и специальных учреждений (неорганизованная самодеятельность во временных искусствах), а также случайными произведениями пространственных видов искусства.

2. Репрезентация в любительских формах при помощи профессионалов-руководителей.

3. Наличие профессиональных учреждений низшего звена: театральных, концертных и выставочных коллективов, выступающих по законам профессиональных, но имеющих в своём составе людей без специальной подготовки; учебные заведения, не ставящие своей задачей подготовку профессионалов.

4. Наличие профессиональных учреждений среднего звена, в составе которых только специально подготовленные лица, учебные заведения, дающие базовую технологическую подготовку к профессиональной деятельности.

5. Наличие профессиональных учреждений высшего звена, активно действующих за пределами своего региона (определяется по географии и интенсивности поездок); художественные вузы, авторитетные за пределами своего региона (определяется по составу обучаемых, межрегиональным связям).

По этим критериям может быть прослежена и динамика роста ХКЕТ либо в виде нескольких карт, фиксирующих состояние культуры на одной территории в разное время, либо на диаграмме.

Поскольку развитие ХКЕТ осуществляется при чётком разделении центров и периферии, картографически можно отразить ареалы взаимодействия центров, субцентров и периферических зон. Главными критериями, которые можно измерить, здесь являются концентрация выпускников учебных заведений, а также измерение «плотности» действия явлений ХКЕТ через обобщение социологических данных.