

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

RAR
УДК 7.01
ББК 85.120
DOI 10.34685/NI.2025.49.2.003

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКТУАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Злата Дмитриевна Анисина,
соискатель кафедры философии и культурологии,
Челябинский государственный институт культуры,
ул. Орджоникидзе, 36А, корп. 3, Челябинск, Россия, 454091,
zlatka.vesna94@mail.ru

Аннотация

Художественное наследие представляет исторически сформированную совокупность материальных и духовных художественных ценностей, которые передаются последующим поколениям как эталонные образцы художественного творчества. Представляется целесообразным рассматривать художественное наследие как многокомпонентную динамическую систему. Выделяется ряд ключевых проблем и препятствий, которые наиболее ярко демонстрируют необходимость переосмысления процесса актуализации художественного наследия.

Ключевые слова

Художественность, искусство, ценности, художественная культура, художественное наследие, художественное произведение, модель художественного наследия, актуализация художественного наследия.

Художественное наследие необходимо рассматривать как составную часть культурного наследия и фундаментальный механизм культурной преемственности, который влияет на сохранение

и развитие человеческой цивилизации через призму художественного осмысления действительности. Это уникальный феномен в поле культурного наследия.

Одним из критериев эстетической ценности произведений искусства является художественность. В разрезе современной массовой культуры, где мы видим множество противоречий, это особенно важно: «массовая культура; искусство — псевдоискусство; просвещение — бегство от истины¹» и др. Понятие «художественный образ» может упрощенно пониматься или широко и чрезмерно интерпретироваться.

Понятие «художественное» часто встречается в различной культурной деятельности человека. Это многогранное явление проявляется в различных аспектах творческого самовыражения. Оно относится к искусству, к оценкам произведений искусства, к деятельности художника, творчеству в целом, культурному наследию и др.

Природа художественного тесно связана с искусством. Исследователи А.Ф. Лосев и В.П. Шестаков² разделяют данную позицию, обозначая «художественное» прилагательным от существительного «искусство».

Особой формой и специфическим проявлением эстетического является художественное. В.И. Волынкин³ определяет художественное искусство как обобщение эстетического отношения человека к действительности. Благодаря искусству у человека формируется целостная картина мира в единстве чувств и мыслей.

Онтологически художественное представляет собой отражение идеального бытия, где творческое сознание возвышается над материальной действительностью, преобразуя реальные события в художественные образы. В.И. Волынкин⁴ подчёркивает, что художественное — это всегда поиск уникального, лучшего,образного. И происходит это, когда воображение человека, его фантазия — субъективация, проявляется в конкретной творческой деятельности — объективация.

С точки зрения гносеологии, художественное стремится создать «вторую природу», преобразуя существующий мир в идеальные формы. Таким образом, художественное — это путь познания реальности, где человек стремится найти и почувствовать гармонию — как во внешнем мире, так и внутри себя, а также в отношениях с другими людьми.

Понятие «художественное наследие» рассматривается учёными комплексно в контексте различных аспектов. Научное осмысление термина отражено в исследованиях в области культурологии, искусствоведения, музееведения, социологии, истории, рекламы и связи с общественностью и др.

А.П. Панталеева под художественным наследием, понимает «совокупность ценностей, которые человек создаёт в процессе общественной жизни и оставляет воспринимаящим эти ценности последующим поколениям»⁵. Автор отмечает, что объекты художественной культуры в процессе исторического развития не только сохраняют свою первоначальную ценность, но и могут обрести новые смысловые грани.

М.Л. Шуб художественное наследие в общем смысле определяет как «часть материальной и духовной культуры, созданную прошлыми поколениями, выдержавшую «испытание» временем и передающуюся из поколения в поколение как нечто ценное и почитаемое»⁶. Конкретной составляющей художественного наследия автор называет художественное произведение — объект, обладающий особой эстетической ценностью и являющийся результатом творческого процесса.

Интересным пониманием произведения искусства является точка зрения А.Л. Казина⁷: произведение искусства как событие. В книге «Событие искусства: классика, модерн, постмодерн в пространстве русской культуры» раскрывается

1 Волынкин В. И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие / В. И. Волынкин. Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 45.

2 Лосев А. Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков. М.: Искусство, 1965. 374 с.

3 Волынкин В. И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие / В. И. Волынкин. Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 49.

4 Там же.

5 Панталеева П. А. Проблемы художественного наследия в культурной политике Болгарской Коммунистической Партии. М., 1984. 148 с.

6 Шуб М. Л. Специфика использования художественного наследия прошлого в PR-деятельности и рекламе // Человек в мире культуры. 2012. С. 61.

7 Казин А. Л. Событие искусства: классика, модерн, постмодерн в пространстве русской культуры. СПб.: Российский институт истории искусств; Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. С. 9.

мысль о том, что в истории формируются определённые идеалы-символы и событие (произведение) искусства и есть «предметно-явленный идеал». Каждый человек, выступая в качестве читателя, зрителя или слушателя в процессе жизни выделяет для себя художественное событие и свой идеал.

Близким по содержанию к понятию «художественное наследие» выступает термин «классическое искусство». В двух аспектах можно интерпретировать классическое искусство:

1. В широком смысле: искусство периода наивысшего расцвета культуры определённого народа или страны.

2. В узком смысле: искусство Древней Греции и Рима в период их расцвета, а также эпохи Возрождения и классицизма (выделим русский классицизм).

Таким образом, к классическому искусству относятся произведения, которые имеют образцовое значение, обладают непреходящей культурной ценностью, служат эталоном для последующих поколений.

М.Л. Шуб отмечает, что роль классического и шире — художественного наследия в современной культуре исключительно важна: классические произведения прочно вошли в репертуар всех учреждений культуры, на протяжении столетий они служат источником вдохновения для мастеров различных художественных направлений.

Мы под художественным наследием будем понимать исторически сформированную совокупность материальных и духовных художественных ценностей, созданных предшествующими поколениями в процессе общественной деятельности, обладающих непреходящей культурной значимостью и прошедших «испытание» временем, которые передаются последующим поколениям как эталонные образцы художественного творчества, служащие источником культурной преемственности и основой для дальнейшего развития культуры.

В результате теоретического анализа выделим следующие фундаментальные структурные составляющие художественного наследия на основе модели культурного наследия, описанной Л.В. Баевой⁸.

Субъектами художественного наследия являются человечество в целом, социальные группы и личность.

К механизмам, способствующим сохранению художественного наследия и его органичной интеграции в современный культурный контекст, обеспечивая его актуальность и востребованность в обществе, относятся меры государственной поддержки (программы развития культуры, грантовые конкурсы и др.), общественные культурные инициативы (краудфандинговые платформы, волонтерские программы, общественные фонды, социальные проекты и др.), а также частные инициативы (спонсорская поддержка, частные музеи и галереи и др.).

Художественное наследие может быть материальным и нематериальным.

Функциями художественного наследия выступают аккумулятивная, репродуктивная, коммуникативная, креативная, аксиологическая, этическая, эстетическая.

Ключевыми направлениями и формами сохранения и актуализации художественного наследия выступают цифровизация, музейно-выставочная и просветительская деятельность.

Графически предлагаемая модель художественного наследия может быть представлена следующим образом. (Табл. 1)

Вырабатываемые искусством культурные коды не теряют своей важности с течением времени. Поэтому одной из ключевых задач является их актуализация, то есть осмысление и применение в условиях современности, как на уровне личности, так и в масштабах общественного сознания. Важно, чтобы процесс актуализации опирался на научно-обоснованные методы, позволяющие определить основные формы актуализации художественного наследия.

Рассмотрим ряд ключевых проблем и препятствий, которые наиболее ярко демонстрируют необходимость переосмысления процесса актуализации художественного наследия.

1. Барьер коммерциализации художественного наследия или проблема монетизации доступа к культурному достоянию: явление, когда высокая стоимость прав на использование материалов о произведениях искусства и других объектах культурного наследия создаёт существенные препятствия для их включения в культурно-образовательные материалы, труды и проекты.

8 Баева Л. В. Модель культурного наследия: понятие, динамика, функционирование // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. С. 229–235.

2. Региональное неравенство в доступе к художественному наследию. Данная проблема заключается в неравномерном распределении культурных ресурсов между центром и регионами России. В то время как города Москва и Санкт-Петербург, например, располагают богатейшими коллекциями музеев, галерей и выставочных пространств, жители отдалённых регионов сталкиваются с существенными ограничениями возможностей приобщения к художественному наследию. Для преодоления этого разрыва важно способствовать созданию и развитию виртуальных музеев и художественных выставок [М.В. Авдеев⁹; С.В. Богородский¹⁰ и др.], передвижных экспозиций [П.А. Капырин¹¹; К.В. Валькова¹² и др.], культурно-просветительских проектов в регионах. Значимо также развивать региональные культурные центры и поддерживать местные инициативы в сфере искусства и культуры. Одним из решений может стать создание «Поезда Искусства» — передвижного музея, который будет рассказывать о художественном наследии страны (по аналогии с «Поездом Победы»).

3. Нехватка квалифицированных реставраторов: сегодня отмечается ситуация, когда возникает существенное давление на действующую реставрационную систему. Темы роста числа объектов, нуждающихся в срочном восстановлении, опережают возможности имеющихся квалифицированных кадров.

4. Слабая развитость межмузейного взаимодействия. В музейном сообществе наблюдается определённое соперничество, провоцирующее замкнутость учреждений. Исследователи подчёркивают, что подобное противостояние может проявляться даже между подразделениями одного музейного объединения. Перспективой решения существующих трудностей может стать

формирование музейных ассоциаций и разработка комплексной системы межмузейного или внутримузейного взаимодействия.

5. Межпоколенческий профессиональный разрыв: конфликт между молодыми сотрудниками и работниками старшего возраста в организациях в сфере культуры. Как отмечают М.И. Кряжевских и В.Н. Кардапольцева¹³, сотрудники старшего поколения придерживаются устоявшихся методов работы и профессиональных традиций. Молодые же специалисты, увлечённые современными тенденциями в культурной сфере, часто испытывают трудности с практической реализацией инновационных идей, не видят системности в профессиональной деятельности.

6. Профессиональная инерция: сопротивление изменениям и новым методам работы, связанное с устоявшимися профессиональными привычками и нежеланием осваивать новые подходы. Это явление замедляет внедрение инноваций и развитие профессиональной сферы в целом.

7. Незрелость внутреннего арт-рынка. Основываясь на исследованиях современных специалистов в области арт-рынка (Е.А. Выборнов, А.Н. Яныкина¹⁴ и др.), можно выделить целый ряд существенных проблем, требующих рассмотрения и решения:

— недостаточное развитие инфраструктуры, заключающееся в ограниченном количестве специализированных площадок — салонов, галерей, аукционов, аналитических, консалтинговых, финансовых, инвестиционных и других организаций, специализирующихся на арт-бизнесе;

— проблема аутентификации произведений искусства, которая выражается в том, что на рынке преобладают подделки и возникают сложности с проведением легальных сделок;

— дефицит квалифицированных специалистов, что создаёт сложности с проведением экспертиз, особенно эта проблема касается регионов, так как эксперты преимущественно находятся в Москве и Санкт-Петербурге;

9 Авдеев М. В. Российские виртуальные музеи: требования и способы реализации // Молодеж. вестн. С.-Петерб. гос. ин-та культуры. 2016. № 2(6). С. 89–92.

10 Богородский С. В. Художественная выставка в условиях современной культуры. Санкт-Петербург, 2007. 23 с.

11 Капырин П. А. Передвижная экспозиция как инструмент культурно-исторического воспитания в России // Вестник МГУКИ. 2023. С. 165–171.

12 Валькова К. В. Опыт организации первых передвижных художественных выставок в России (1871–1890-е гг.) // Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. 2020. С. 24–28.

13 Кряжевских М. Ю. Проблемы филиалов музейного объединения (на примере объединенного музея писателей Урала) // Вопросы музеологии. 2021. С. 287–295.

14 Выборнов Е. А. Арт-рынок как культурная индустрия: историко-культурологический анализ // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2023. С. 6–11.

— отсутствие системной государственной поддержки, что отражается на недостаточном финансировании, нехватке целевых программ для развития независимых галерей арт-рынка и др.

Для улучшения ситуации необходимо совершенствование законодательной базы, развитие арт-рынка на всей территории России, создание эффективных информационных платформ и внедрение комплексных и системных мер государственной поддержки участников рынка.

Таким образом, художественное наследие концептуализировано как многокомпонентная динамическая система, включающая фундаментальные структурные составляющие: субъект художественного наследия, механизмы сохранения и актуализации, виды и объекты художественного наследия, ключевые направления и формы сохранения художественного наследия, функции художественного наследия. Выявлены ключевые проблемы и препятствия в процессе актуализации художественного наследия, которые требуют переосмысления существующих подходов к его «оживлению».

Список литературы

1. Авдеев М. В. Российские виртуальные музеи: требования и способы реализации / М. В. Авдеев // Молодеж. вестн. С.-Петерб. гос. ин-та культуры. — 2016. — № 2(6). — С. 89–92.
2. Баева Л. В. Модель культурного наследия: понятие, динамика, функционирование / Л. В. Баева // Каспийский регион: политика, экономика, культура. — 2011. — С. 229–235.
3. Богородский С. В. Художественная выставка в условиях современной культуры: автореферат дис. кандидата искусствоведения: 17.00.09 / Богородский Сергей Витальевич; [Место защиты: С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов]. — Санкт-Петербург, 2007. — 23 с.
4. Валькова К. В. Опыт организации первых передвижных художественных выставок в России (1871–1890-е гг.) / К. В. Валькова // Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. — 2020. — № 2 (112). — С. 24–28.
5. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие / В.И. Волынкин. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 441 с.
6. Выборнов Е. А. Арт-рынок как культурная индустрия: историко-культурологический анализ / Е. А. Выборнов, А. Н. Яныкина // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. — 2023. — № 2. — С. 6–11.
7. Казин А.Л. Событие искусства: классика, модерн, постмодерн в пространстве русской культуры. — СПб.: Российский институт истории искусств; Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2020. — 244 с.
8. Капырин П.А. Передвижная экспозиция как инструмент культурно-исторического воспитания в России / П. А. Капырин // Вестник МГУ-КИ. — 2023. — № 1 (111). — С. 165–171.
9. Кряжевских М. Ю. Проблемы филиалов музейного объединения (на примере объединенного музея писателей Урала) / М.Ю. Кряжевских, В.Н. Кардапольцева // Вопросы музеологии. — 2021. — Т. 12. Вып. 2. — С. 287–295.
10. Лосев А. Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков. — Москва: Искусство, 1965. — 374 с.
11. Панталеева П. А. Проблемы художественного наследия в культурной политике Болгарской Коммунистической Партии: дис. ... кандидата философских наук / П. А. Панталеева. — Москва, 1984. — 148 с.
12. Шуб М.Л. Специфика использования художественного наследия прошлого в PR-деятельности и рекламе / М. Л. Шуб // Человек в мире культуры. — 2012. — С. 60–64.

ARTISTIC HERITAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ACTUALIZATION IN MODERN CULTURE

Zlata Dmitrievna Anisina,

Candidate of the Department of Philosophy
and Cultural Studies,

Chelyabinsk State Institute of Culture,

36A Ordzhonikidze St., building 3, Chelyabinsk, Russia, 454091,

zlatka.vesna94@mail.ru

Abstract

Artistic heritage represents a historically formed set of material and spiritual artistic values that are passed on to subsequent generations as reference examples of artistic creation. It seems appropriate to consider the artistic heritage as a multicomponent dynamic system. A number of key problems and obstacles are highlighted, which most clearly demonstrate the need to rethink the process of updating the artistic heritage.

Keywords

Artistry, art, values, artistic culture, artistic heritage, artwork, model of artistic heritage, actualization of artistic heritage.