

УДК 316.733

DOI: 10.34670/AR.2023.93.48.020

Проблема восприятия произведений культуры современным обществом

Веселов Александр Александрович

Кандидат исторических наук,
доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и лингвистики,
Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
111250, Российская Федерация, Москва, ул. Красноказарменная, 14;
e-mail: VeselovAlA@mpei.ru

Родин Алексей Борисович

Доцент,
доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и лингвистики,
Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
111250, Российская Федерация, Москва, ул. Красноказарменная, 14;
e-mail: ostash@yandex.ru

Аннотация

В настоящей статье затрагиваются различные аспекты восприятия в процессе изучения памятников истории и культуры, которые представляют актуальность для современного общества, что в определенной степени обуславливает междисциплинарный характер данной проблематики, но в рамках предметного поля культурологии. Все дефиниции, так или иначе, аффилированные с «культурой» поддаются своему определению лишь через демаркацию конкретных понятий и явлений, таких как, литература, музыка, архитектура, кинематограф и др. На протяжении всей многовековой истории человечества памятники культуры эволюционировали под давлением своей эпохи. Произведения современного искусства не являются исключением из этого правила. На основании упомянутой выше тенденции и возникла острая необходимость в подробном анализе современного восприятия культуры индивидом или группой индивидов. Научная новизна настоящей работы заключается в комплексном исследовании произведений культуры и искусства как целостной системы через призму психоэмоциональных факторов, отличающихся факторов восприятия, а также социальных факторов дефиниции, которые оказывают воздействие на аудиторию потребления информации и на характер данного восприятия. Результатом исследования данной работы явилось определение ключевых закономерностей и факторов восприятия современного общества разнообразных произведений культуры, что основывается на нынешних социальных, политических и культурных тенденциях развития.

Для цитирования в научных исследованиях

Веселов А.А., Родин А.Б. Проблема восприятия произведений культуры современным обществом // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 9А. С. 170-177. DOI: 10.34670/AR.2023.93.48.020

Ключевые слова

Произведение культуры и искусства, культура, искусство, аудитория, эмоция, творческое выражение, психоэмоциональный аспект, литература, музыка, архитектура, кинематограф.

Введение

Прежде чем перейти к объекту анализа данной статьи, необходимо дать определение культурному феномену «произведение искусства». Таким образом, произведения искусства – произвольная форма творческого выражения индивида или группы индивидов, которая коррелируется с видом искусства и несет культурную, социальную или иную ценность в рамках целостной системы человеческой деятельности [Ануфриева, 2013]. Зачастую они могут возникать стихийно и непредсказуемо, что, в первую очередь, связано с характером творческого процесса, в рамках которого происходит столкновение идей и замыслов. Произведения искусства создаются на основе целостной ценностно-ориентирной системы и продолжают распространение ее основных элементов, которые включают в себя основную модель образа жизни, территориально значимый менталитет, определяющие жизненные ценности и другое.

Приведем основные виды произведений искусства, которые наиболее распространены и значимы в современном реалиях:

Во-первых, следует отметить кинематограф, который включает в себя не только кинофильмы, но и телесериалы, так как в рамках современного общества они имеют все большую культурную значимость, а также напрямую воздействуют на формирование ценностно-ориентирной системы.

Во-вторых, одним из наиболее распространенных видов произведений искусства является архитектура. К указанному виду относятся разнообразные исторические памятники архитектуры, обозначенные отличными друг от друга направлениями и стилями. Они несут особую историко-культурную ценность и аутентичность эпохи, в которой были созданы. На основании архитектурной выразительности у историков и культурологов появляется возможность исследования глобальной мультикультурности [Шапинская, 2016].

В-третьих, важно обозначить значимость литературы. Литературные произведения включают в себя нормы и ценности различных историко-культурных эпох, отсылки к автобиографиям, а также поучительные морали для современников и будущих поколений. Также следует отметить, что именно по тенденциям в литературе можно определить главные социальные и политические тенденции, являющиеся актуальными для соответствующих временных отрезков [Безгинова, 2021].

Заключительным в рамках данного анализа видом произведений искусства является музыка. К ней относятся музыкальные композиции классиков, мелодии, разнообразные песни и даже современная музыка. В современных реалиях музыка в значительной степени определяет нравственные отличия современного общества и может являться принципом определения социальной группы для каждого отдельного индивида [Вольская, 2023].

Таким образом, индивиды, относящиеся к нынешнему обществу, не только исследуют существующие произведения искусства, но и производят новые, благодаря чему можно выделить основные черты современной культуры:

– целостность;

- взаимосвязанность;
- межнациональность;
- наличие общей цели;
- неравномерность и асимметричность;
- динамическое равновесие;
- структурность [Фрэнк Синатра..., www].

Стоит также отметить, что произведения современной культуры в особенной степени применяют разнообразные психоэмоциональные инструменты, которые привлекают дополнительное внимание аудитории и удерживают концентрацию на определенных процессах культуры, продолжая активное взаимодействие в исторической области, где субъектом является аудитория или социальная группа [Бакулина, 2015].

Основная часть

Современная культура в целом представляет собой сложное сочетание разнообразных элементов, включающих в себя духовный уровень развития социума, актуальную общественную, политическую и экономическую ситуацию, а также нормы моралей и принципов. Приведем следующие факторы, определяющие особенности характеристики современной культуры.

В первую очередь следует отметить глобализацию. Современная культура характеризуется смешением и распространением культурных практик через глобальные границы. Взаимодействие и интеграция между индивидами, организациями и правительствами во всем мире способствовали формированию все более мультикультурного общества. Это привело к обмену и объединению языков, практик и традиций.

Нельзя отрицать тот факт, что технологии также существенно воздействуют на современную культуру. Цифровые достижения произвели революцию в межличностной коммуникации, производственно-трудовых отношениях, досуге и обучении. Сеть Интернет, смартфоны, социальные сети и потоковые сервисы способствовали формированию отдельных систем взаимодействия между индивидом или группой индивидов и их культурным наследием. В настоящее время почти у каждого индивида есть возможность погрузиться в область культуры своей или предшествующей эпох.

Другим из значимых факторов является воздействие средств массовой информации. СМИ играют решающую роль в формировании современной культуры. Они не только служат источником информации, но также воздействуют на тенденции, идеалы, убеждения и социальные нормы. Например, кинофильмы, музыкальные произведения, телешоу и Интернет-блоги часто отражают тенденции в культуре и точки зрения общества [Ebras, 2019].

Для современной культуры в равной степени характерны культурное разнообразие и инклюзивность. В настоящее время все больше внимания уделяется расовому, этническому, гендерному и сексуальному разнообразию. Прославление разнообразия, инклюзивности и равных прав более распространено в современной культуре под влиянием социально-политических движений по всему миру.

Современная культура часто ассоциируется с потребительством – постоянным приобретением и использованием товаров и услуг. Рекламная индустрия играет существенную роль в формировании этого аспекта культуры, поощряя постоянное потребление.

Среди данных факторов важно отметить и быстрые перемены. Современная культура

динамична: изменения происходят оперативно благодаря развитию технологий и глобализации. Нормы, тенденции и общественные отношения могут меняться относительно быстро по сравнению с предыдущими эпохами.

Заключительным фактором современной культуры является повышение осведомленности и сознания в отношении окружающей среды и устойчивого развития. Такие вопросы, как изменение климата, охрана окружающей среды и устойчивый образ жизни, широко распространены и существенно влияют на выбор образа жизни.

Приведенные выше факторы являются общими, и современная культура способна сильно различаться в зависимости от территориальной принадлежности, общества и индивидуальных точек зрения. Таким образом, влияние глобальных тенденций, сформированных технологическим прогрессом и расширением коммуникативных взаимосвязей неоспоримо в формировании реалий культуры, которые можно наблюдать в настоящее время.

Следует отметить, что на формирование восприятия произведений искусства в значительной степени оказывает воздействие также менталитет конкретной социальной группы.

Менталитет – совокупность эмоциональных, культурных, психологических, психических и социальных особенностей, которые присущи для индивидов, объединенных территориально-общественными признаками. Следует заметить, что менталитет для одного и того же народа претерпевал изменения от одной эпохи к другой в связи с изменениями в ценностно-ориентирной системе.

Как было упомянуто выше, менталитет способен отличаться в зависимости от территориального расположения индивидов, психоэмоционального фона, социальных и политических факторов. Из этого следует, что индивиды, обладающие отличным друг от друга менталитетом, способны в разной степени оценивать произведения искусства, что также сказывается на общем восприятии. Тем не менее, как фактор менталитета сказывается на восприятии, так и произведения искусства имеют возможность воздействия с целью изменения менталитета.

Литература, музыка и другие виды искусства, действительно могут оказать существенное влияние на менталитет и развитие общепринятых моральных принципов. Однако важно отметить, что влияние конкретного вида искусства на отношения и мораль людей является сложным, многогранным и может варьироваться в зависимости от личной интерпретации и социального контекста.

Крайне важно помнить, что, хотя произведения искусства могут оказывать глубокое влияние на менталитет и моральные принципы, опыт людей, личные убеждения и другие источники влияния также способствуют формированию моральных установок. В конечном счете, интерпретация и интеграция произведений культуры в моральный компас человека зависят от ряда факторов, включая личное размышление, образование и знакомство с альтернативными точками зрения.

Именно из вышеуказанной тенденции складывается необходимость для современных произведений искусства в использовании психоэмоциональных инструментов. Рассмотрим некоторые из примеров [Приходько, 2011]. Для анализа среди современного кинематографа был выбран шведский кинофильм «Солнцестояние» в жанре языческого фильма ужасов, который в 2019 году стал причиной для конфронтации общества на основании режиссерского посыла. В данном культурном произведении упор сюжета картины приходится на сектантство. Важно отметить, что для того, чтобы привлечь дополнительное внимание аудитории к киноленте в данном произведении можно встретить определенное количество психоэмоциональных

приемов, которые удерживают основной уровень концентрации [Кинг, 2022, 200].

Прежде всего весь кинофильм создан в единой цветовой гамме, а акценты на ключевые моменты картины происходят при помощи изменения освещения или игры уже используемыми оттенками. Подобный подход позволил режиссерам глубоко погрузить зрителя именно благодаря монотонности цветов и оттенков. Таким образом удалось передать состояние ощущения замкнутости реальности и ощущений персонажей.

Также в киноленте упоминаются психические расстройства и связанные с ними проблемы, что в дополнительной степени вызывает сочувствие и сопереживание к главным героям, открывая их внутренний мир, переживания и скрытые эмоции.

В фильме «Солнцестояние» также неоднократно упоминается использование психотропных веществ и демонстрируются результаты их употребления, что эмоционально держит аудиторию в напряжении, затрудняя прогнозирование сюжетных процессов, действий и основной логики поведения персонажей кинофильма.

Таким образом, упомянутый ранее кинофильм имеет информативно-познавательную функцию, посвящая аудиторию информационного потребления о существовании оккультных групп, их внутреннем взаимодействии и последствиях проникновения в них. Он использует в собственном содержании большое количество психоэмоциональных методик и инструментов, что позволяет привлекать дополнительное внимание и интерес к конкретной социально-культурной теме [Ануфриева, 2013].

Сравнивая упомянутое произведение искусства с первым в истории кинофильмом «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер, можно отметить, что не только технологии сделали эволюционный шаг, но и целесоздание произведений искусства. Если ранее при первой возможности создания кинофильмов первостепенной целью являлась трансляция историчности и подлинности соответствующих событий, то в настоящее время акцент создается на трансляции конкретных ориентиров, функционирующих в рамках современной системы ценностей [Fragouli, Theodoulou, 2015].

Современное психоэмоциональное восприятие произведений искусства аудиторией предполагает разнообразное и многослойное взаимодействие как в системе «индивид-индивид», так и в системе «индивид-культура». Это обширная и многосоставная тема, которая включает в себя множество элементов, на основании которых выстраивается субъективное восприятие форм творческого самовыражения индивидов. К таким элементам относится личный опыт, социальный контекст и психоэмоциональные особенности. Отношения между аудиторией восприятия и произведениями искусства динамичны, а в рамках современной цифровизации, компьютеризации и активного развития разнообразных технологий стали еще более подвижны.

Говоря об основных факторах психоэмоционального восприятия произведений искусства, следует отметить следующие:

1. Личностный опыт. Указанный фактор включает в себя духовную составляющую индивида, его накопленный опыт, менталитет, стиль мышления, который был сформирован жизненными событиями, и спектр интересов. Значимую роль также играет образование и окружающая социальная среда. Так, например, индивид, который глубоко изучает искусство эпохи Возрождения, воспримет и проанализирует художественную картину «Мона Лизу» художника Леонардо да Винчи иначе, чем индивид, который погружен в другую эпоху или имеющий вовсе иной спектр интересов.

2. Социальный контекст. Данный фактор психоэмоционального восприятия конкретного

произведения искусства подразумевает официально и формально установленные социальные нормы, и внешнюю атмосферу непосредственно во время культурного погружения. Социальный контекст также помогает расшифровать символы, метафоры и аллюзии, которые могут присутствовать. На восприятие разнообразных произведений искусства и в равной степени могут оказывать воздействия текущие общественные дискуссии, например, дискуссии об изменении климата, социальной неравномерности и несправедливости, а также политико-общественные разногласия. Ситуативное возникновение конфликтных и дискуссионных ситуаций напрямую влияет на сторону восприятия индивидом культуры в целом.

3. Эмоциональное состояние. Нельзя отрицать, что система культуры способна вызывать отличные друг от друга психоэмоциональные отклики у индивидов или целых групп индивидов одновременно. Однако имеет большое значение также состояние психики, в котором индивиды находятся во время погружения в произведения искусства. Подобная тенденция связана с тем, что культура неоднородна и, как следствие, имеет множество возможных путей для интерпретации и анализа, что также является причиной терапевтического или катарсического воздействия культуры на индивида.

4. Современные технологии. Информационные технологии на протяжении последних ста лет совершили революцию и продолжают активно развиваться. Иными словами, для индивидов открылась возможность в получении доступа к информации, относящейся ко всем сферам человеческой деятельности, в том числе к сфере культуры. Благодаря данной тенденции постепенно исчезает стереотипизация об «элитарности» для каждого из вида произведений искусства, а культура в целом начинает активное распространение в массовом обществе.

5. Когнитивная обработка получаемой индивидом информации. С психологической точки зрения мозг осуществляет декодировку любой поступающей информации: изображения, текста, звуков и прочего. Таким образом, при взаимодействии индивида с произведениями искусства создается эмоциональный отклик и формируются личностные интерпретации и оценки.

Заключение

В заключение следует отметить, что произведения культуры не потребляются пассивно, они требуют активного участия и интерпретации со стороны индивида. Этот процесс глубоко личный и зависит от множества факторов, которые делают этот опыт уникальным, а современные формы культурной коммуникации продвигают наиболее значимые для настоящего времени идеи и тенденции. На основании проведенного ранее анализа можно заключить, что индивидуальное или коллективное восприятие произведений искусства зависит от культурных, политических, социальных, территориально-общественных и психоэмоциональных факторов. Использование психоэмоциональных приемов в рамках реализации произведений искусства позволит удержать внимание и концентрацию аудитории на соответствующих смысловых акцентах и ценностных значимостях. Значимую роль для восприятия индивидом или группой индивидов произведений искусства играет массовая компьютеризация и развитие цифровых технологий, что предоставляет доступ к обширному полю культурной информации, нивелируя отличную друг от друга возможность погружения в разнообразные произведения искусства.

С целью наибольшего воздействия произведения культуры и искусства включают в себя разнообразные психоэмоциональные инструменты и приемы, которые позволяют удерживать внимание аудитории в условиях переполненности информационного поля современного общества.

Библиография

1. Ануфриева Н.И. Роль народного художественного творчества в эволюции форм социокультурной деятельности общества // Гуманитарное пространство. 2013. № 4. С. 607-612.
2. Бакулина С.Д. Роль культурно-исторического наследия в развитии современных культурных индустрий // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. № 3 (36). С. 183-187.
3. Бакулина С.Д. Специфика и способы интеграции культурно-исторического наследия в жизнь современного региона // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2015. № 2 (6). С. 76-78.
4. Безгинова И.В. Художественное произведение в значении культурного симулякра // Общество: философия, история, культура. 2021. № 3 (83). С. 78-82.
5. Вольская И.Ф. Влияние искусства на развитие творческого потенциала личности в пространстве культуры // Общество: философия, история, культура. 2023. № 5. С. 243-247.
6. Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси. М.: Синдбад, 2018. 464 с.
7. Кинг С. Кладбище домашних животных. М.: АСТ, 2022. 416 с.
8. Приходько Е.А. Массовая культура как «дух» современности // Молодой ученый. 2011. № 6 (29). Т. 2. С. 199-201.
9. Туркина В.Г., Антонова Е.Л. Массовая культура в ее современных феноменах // Наука. Искусство. Культура. 2019. № 3 (23). С. 28-44.
10. Фрэнк Синатра – символ американского Рождества. URL: https://dzen.ru/a/Y6wfQZ_soVydYf7Y
11. Шапинская Е.Н. Роль культурного наследия в образовании и воспитании Российской молодежи // Культура и образование. 2016. № 4 (23). С. 53-61.
12. Ebras I. Perception of Cultural Diversity // Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2019. № 3 2(11). P. 186.
13. Fragouli E., Theodoulou P. The way people and societies perceive the nature and context of risk in different, due to psychological and cultural issues // Journal of Economics and Business. 2015. № 1. P. 29-46.

The problem of perception of cultural works by modern society

Aleksandr A. Veselov

PhD in History,
Associate Professor of the Department of Advertising, Public Relations and Linguistics,
Moscow Power Engineering Institute (MPEI),
111250, 14, Krasnokazarmennaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: VeselovAIA@mpei.ru

Aleksei B. Rodin

Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Advertising, Public Relations and Linguistics,
Moscow Power Engineering Institute (MPEI),
111250, 14, Krasnokazarmennaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: ostash@yandex.ru

Abstract

This article touches on various aspects of perception in the process of studying historical and cultural monuments that are relevant for modern society, which to a certain extent determines the interdisciplinary nature of this issue, but within the framework of the subject field of cultural studies. All definitions, one way or another, affiliated with “culture” can be defined only through the demarcation of specific concepts and phenomena, such as literature, music, architecture, cinema, etc. Throughout the centuries-old history of mankind, cultural monuments have evolved under the

pressure of their era. Works of contemporary art are no exception to this rule. Based on the trend mentioned above, an urgent need arose for a detailed analysis of the modern perception of culture by an individual or group of individuals. The scientific novelty of this work lies in the comprehensive study of works of culture and art as an integral system through the prism of psycho-emotional factors, different factors of perception, as well as social factors of definition that influence the audience of information consumption and the nature of this perception. The result of the study of this work was the identification of key patterns of perception of modern society of various works of culture, which is based on current social, political and cultural development trends.

For citation

Veselov A.A., Rodin A.B. (2023) Problema vospriyatiya proizvedenii kul'tury sovremennym obshchestvom [The problem of perception of cultural works by modern society]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (9A), pp. 170-177. DOI: 10.34670/AR.2023.93.48.020

Keywords

Work of culture and art, culture, art, audience, emotion, creative expression, psycho-emotional aspect, literature, music, architecture, cinema.

References

1. Anufrieva N.I. (2013) Rol' narodnogo khudozhestvennogo tvorchestva v evolyutsii form sotsiokul'turnoi deyatel'nosti obshchestva [The role of folk artistic creativity in the evolution of forms of sociocultural activity of society]. *Gumanitarnoe prostranstvo* [Humanitarian space], 4, pp. 607-612.
2. Bakulina S.D. (2015) Rol' kul'turno-istoricheskogo naslediya v razvitii sovremennykh kul'turnykh industrii [The role of cultural and historical heritage in the development of modern cultural industries]. *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Bulletin of the Surgut State Pedagogical University], 3 (36), pp. 183-187.
3. Bakulina S.D. (2015) Spetsifika i sposoby integratsii kul'turno-istoricheskogo naslediya v zhizn' sovremennogo regiona [Specifics and methods of integrating cultural and historical heritage into the life of the modern region]. *Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya* [Bulletin of the Omsk State Pedagogical University. Humanities Research], 2 (6), pp. 76-78.
4. Bezginova I.V. (2021) Khudozhestvennoe proizvedenie v znachenii kul'turnogo simulyakra [A work of art in the meaning of a cultural simulacrum]. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura* [Society: philosophy, history, culture], 3 (83), pp. 78-82.
5. Ebras I. (2019) Perception of Cultural Diversity. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3 2(11), p. 186.
6. Fragouli E., Theodoulou P. (2015) The way people and societies perceive the nature and context of risk in different, due to psychological and cultural issues. *Journal of Economics and Business*, 1, pp. 29-46.
7. *Frenk Sinatra – simbol amerikanskogo Rozhdestva* [Frank Sinatra as a symbol of American Christmas]. URL: https://dzen.ru/a/Y6wfQZ_soVydYf7Y
8. Gomperz W. (2018) *Neponyatnoe iskusstvo. Ot Mone do Benksi* [Incomprehensible art. From Monet to Banksy]. Moscow: Sindbad Publ.
9. King S. (2022) *Kladbishche domashnikh zhivotnykh* [Pet Sematary]. Moscow: AST Publ.
10. Prikhod'ko E.A. (2011) Massovaya kul'tura kak «dukh» sovremennosti [Mass culture as the “spirit” of modernity]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 6 (29), 2, pp. 199-201.
11. Shapinskaya E.N. (2016) Rol' kul'turnogo naslediya v obrazovanii i vospitanii Rossiiskoi molodezhi [The role of cultural heritage in the education and upbringing of Russian youth]. *Kul'tura i obrazovanie* [Culture and Education], 4 (23), pp. 53-61.
12. Turkina V.G., Antonova E.L. (2019) Massovaya kul'tura v ee sovremennykh fenomenakh [Mass culture in its modern phenomena]. *Nauka. Iskusstvo. Kul'tura* [Science. Art. Culture], 3 (23), pp. 28-44.
13. Vol'skaya I.F. (2023) Vliyanie iskusstva na razvitie tvorcheskogo potentsiala lichnosti v prostranstve kul'tury [The influence of art on the development of a person's creative potential in the space of culture]. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura* [Society: philosophy, history, culture], 5, pp. 243-247.