

---

1. Анхольт, С. Бренд Америка: мать всех брендов / С. Анхольт, Д. Хильдрет. – М. : Добрая книга, 2010. – 232 с.

НАУКА ДЛЯ ИСКУССТВА

Л. В. Березкина,

*кандидат философских наук, доцент,
профессор кафедры теории и истории дизайна
Белорусской государственной академии искусств*

Научные методы исследований, длительное время используемые в искусствоведении, широко известны. Однако сегодня актуальным рефлексивным инструментарием анализа развития культуры и искусства может выступить синергетика человекомерных систем.

По убеждению В. Буданова [1], «синергетика как постнеклассическое научно-исследовательское направление вызвана к жизни необходимостью нахождения адекватных ответов на глобальные вызовы», с которыми сталкивается развитие современной цивилизации в целом. Современная физическая картина мира принципиально отличается от той, которая была в основе представлений о мире еще полстолетия назад. Именно синергетическое видение мира позволило дать научное объяснение процессам самоорганизации материи на всех уровнях, по-новому взглянуть на соотношение хаоса и порядка, нелинейности и устойчивости, почувствовать уровень сложности нелинейного и эволюционирующего мира.

Возникающая синергетическая картина мира включает в себя человека, который призван осознать свою роль и ответственность в сотворчестве с природой, необходимость подчиняться законам коэволюции с ней. Для этого ему предстоит лучше понять мир и себя, свой природный и социальный генезис, законы мышления; отрефлексировать, как он понимает, моделирует реальность. Принципиально важным для любых сложных эволюционирующих систем является то обстоятельство, что основной тенденцией эволюции в природе и обще-

стве является усложнение объектов, систем, сигналов. Такое усложнение проявляется на всех уровнях развития материи, но особенно ярко выражается в развитии человеческого общества, культуры, искусства.

Общая теория систем основана на понятии системы, то есть объекта любой природы, обладающего системными свойствами, не имеющимися у частей системы [3, с. 157]. Культура представляет собой сверхсложную систему, включающую в себя материальные и духовные ценности, созданные человеком, многочисленные общественные институты, техносферу, искусство, государственно-политические системы и т. д. Безусловно, рассмотрение такой системы и ее частей, в частности искусства, возможно лишь на основе системного подхода, базирующегося на использовании моделей систем любой природы и выявлении в них общесистемных и специфических закономерностей. Познание культуры и искусства невозможно без обращения к их системным свойствам. Эти свойства принципиально важны для описания культуры и искусства, поскольку без их учета остается лишь разрозненное описание отдельных фактов, феноменов, объектов. Культура и искусство как сложные системы представлены множеством моделей. Каждая из этих моделей всегда проще самой системы. В широком смысле любое произведение искусства также является моделью действительности, отраженной сознанием автора и преобразованной в соответствии с его ценностными представлениями, целями, эстетическими критериями.

Искусство как подсистема культуры в свою очередь является системой *открытой, нелинейной, стохастической и эволюционирующей*.

Искусство также имеет ряд подсистем: авторы, их творческие союзы, музеи, театры, концертные учреждения, образовательные структуры, произведения искусства, средства их тиражирования и распространения, библиотеки и т. д. Само произведение искусства можно рассматривать как сложную многоуровневую систему, являющуюся моделью внутреннего мира человека, воплощающего его отношение к другим людям, к общественным процессам, к природе, содержащую его эмоциональную и эстетическую оценки действительности.

Принципиально важна *открытость* произведения искусства как системы, невозможность реализовать свое предназначение вне социальной среды, то есть вне потребителя – реципиента. Функционирование произведения искусства в открытой системе свидетельствует о том, что итог восприятия произведения искусства будет зависеть не только от самого произведения, но и от реципиента, прежде всего, от его тезауруса, а также от его эстетических, нравственных и иных ценностных установок.

Нелинейность таких систем, как культура и искусство, проявляется на многих уровнях и принципиально неустранима. Уже тот факт, что человеческое восприятие подчиняется закону Вебера-Фехнера, согласно которому между интенсивностью раздражителя и величиной возникающего субъективного ощущения существует не прямая, а логарифмическая зависимость, говорит о нелинейных трансформациях любых чувственных образов, как у автора, так и у реципиентов. О нелинейности свидетельствуют и многочисленные пороговые эффекты при восприятии произведений искусства. Очень часто весьма малые изменения характеристик цвета на живописном полотне дают несоизмеримый с этим изменением качественный эффект. Можно с большой уверенностью утверждать, что все взаимодействия в системе передачи эстетической информации нелинейны.

Культура и искусство не могут быть полностью описаны детерминистскими моделями (строго предсказуемыми функциональными зависимостями), для них существенны *стохастические* (случайные) механизмы функционирования. Здесь, как и в любых системах, детерминированные и стохастические механизмы в той или иной мере сосуществуют и диалектика их взаимосвязи такова, что необходимое проявляется как статистика случайного, а случайное возникает как результат пересечения причинно-следственных связей [2, с. 62–63]. Значительная регламентация культурной жизни ведет к застою, а ее хаотичность – к разрушению.

Исследование *эволюции* искусства показало наличие колебательных квазипериодических процессов практически во всех его видах [3, с. 180]. При этом изменения в развитии искусства

необратимы. Возвращение к ранее бытовавшим стилям, направлениям, имеющим место в истории искусства, всегда связано с определенными, часто значительными трансформациями старых направлений и стилей. Одновременно на каждом этапе развития возникают и используются новые приемы, формируются новые стили, резко отличающиеся от привычного фона.

В системах высокой сложности функционирование осуществляется на основе целевых функций. Цель, сформулированная самим субъектом, или заданная ему извне определяет направление вектора усилий субъекта, допустимое расходование ресурсов системы, выбор средств достижения цели. В искусстве цель часто сознательно не формулируется автором или потребителем произведения искусства, но она интуитивно поддается и является основой выбора средств реализации художественного замысла со стороны автора или выбором произведения искусства со стороны реципиента.

Различают целеориентированные и ценностно-ориентированные системы. В этих системах реализуется различный тип управления деятельностью, соответственно, имеются структурные и функциональные различия. Для искусства существенно более распространенным является ценностно-ориентированный принцип организации, хотя на отдельных этапах в различных подсистемах могут ставиться локальные цели (например, цель подготовки к участию в конкурсе, успешное окончание учебного заведения и т. д.) [Там же]. Ценностная ориентация определяется системой эстетических критериев личности или сообщества, пониманием красоты, образцами высокого искусства. Конечно, несмотря на наличие общечеловеческих эстетических ценностей, всегда существуют значительные различия между эстетическими критериями различных народов, культур и субкультур. Эти различия имеют как пространственный характер (различные регионы мира, страны), так и временной (различные возрастные группы, исторические периоды). «Реализация возможностей целеориентированного или ценностно-ориентированного поведения системы требует обеспечения возможностей выбора, которые появляются в сложной среде, а также при наличии стохастических механизмов управления.

Как правило, такие сложные системы являются открытыми и имеют многочисленные информационные и энергетические связи со средой и друг с другом» [Там же]. В частности, массовая культура в большей мере является целеориентированной, а элитарная – ценностно-ориентированной, хотя это различие не является совершенно жестким.

Создание произведений искусства с позиций синергетики можно рассматривать как процесс генерирования новой информации, то есть как информационный процесс. Вопросы интерпретации произведений искусства исполнителями, вопросы художественной критики, культурной политики и многие другие по существу связаны с обработкой информации, содержащейся в самих произведениях искусства, с информацией о произведениях искусства, об их авторах, о социальном контексте создания художественных ценностей. Таким образом, информационный подход к анализу искусства, к его пониманию, к его интерпретации обладает общностью, конструктивностью и прогностическими возможностями, как никакой другой метод теоретического анализа.

Несмотря на то, что история искусства наглядно свидетельствует о его непрерывном развитии, рассмотрение искусства с позиций синергетики как сложной человекомерной системы показывает потенциальную возможность этого развития, обусловленную нелинейностью, стохастичностью и открытостью. Выявление механизмов этого развития с помощью синергетической методологии – методологии междисциплинарной коммуникации и моделирования реальности – позволит прогнозировать возможные пути развития искусства и определять оптимальную политику государства в этой сфере.

---

1. Буданов, В. Г. О методологии синергетики / В. Г. Буданов // Вопросы философии. – 2006. – № 5. – С. 79–94.

2. Петров, В. М. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования / В. М. Петров, Л. Г. Бояджиева. – М. : Русский мир, 1996. – 160 с.

3. Рыжов, В. П. Информационные аспекты самоорганизации в искусстве / В. П. Рыжов // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. – М. : Прогресс-Традиция, 2002. – С. 156–182.