

былды. Сондықтан, әдебиет, музыка және бейнелеу өнері балет қойылымында өзгерген түрде пайда болады: бір жағынан, хореографиялық шығарманың қажеттіліктеріне бейімделеді, екінші жағынан □ өз ортасынан жаңашылдық енгізеді.

Түйін сөздер: би; хореография; балет; өнер түрлерінің синтезі; театр.

The synthetic essence of ballet

I.R. Aukhadiyev¹, D.K. Dosbatyrov¹

¹*T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
(Almaty, Kazakhstan)*

Abstract

In this article, synthetics is considered as an essential characteristic of ballet, which combines dance, literature, music and painting. Based on the achievements of renowned choreography theorists like J.J. Noverre, P.M. Karp, V.V. Vanslov, the authors structure the article chronologically and by heading in order to study in more detail the results of the interaction of dance with each of the listed types of arts. The main postulate of the synthetic union of various types of art with dance is their submission to choreography, its features and laws of formation. Therefore, literature, music and visual art appear in the ballet performance in changed forms: on the one hand, adapting to the needs of a choreographic art, on the other, introducing new things from their own environment.

Key words: dance; choreography; ballet; synthesis of arts; theatre.

Поступила в редакцию 27.11.2019.

МРНТИ 18.07

С.И.СЫВОРОТКИНА

*Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы, Казахстан)
sunnyveta@mail.ru; <https://doi.org/10.51889/2020-1.2077-6861.32>*

КУЛЬТУРНЫЙ КОД В СИСТЕМЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ: СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Аннотация

В статье автором рассматривается диалектическое единство сущности и явления феномена культурного кода относительно визуального искусства. Предметы искусства рассматриваются на основе лотмановского понимания произведения как текста культуры. Освещается вопрос многообразия форм существования искусства и полифункциональность данного феномена. Влияние изменений во временном и исторических периодах на виды удовлетворения профанных и секулярных потребностей человека. Автор делает акцент на визуальных и наглядных формах изобразительного искусства, а также на анализе традиционных категорий визуального искусства. Культурный код в художественной системе визуальных искусств рассматривается на примерах палеолитических памятников, искусства древнего Египта и искусства Средневековья.

Ключевые слова: культурный код, искусство, изобразительное искусство, полифункциональность искусства, палеолитическое искусство, искусство древнего Египта, искусство Средневековья.

В современном мире феномен культурного кода является ключевой составляющей культуры. Культурный код верный способ познания и идентификации какой-либо культуры во всем её многообразии. Еще в 1982 году на всемирной конференции по культу-

ре в Мехико была принята «Декларация о культурной политике» согласно которой неиссякаемым ресурсом для развития культуры и нации в целом было признано культурное-наследие, объединяющее в себе образ жизни, основные права, систему ценностей,

искусство, традиции и мировоззрение человека [1].

Культурный код окружает нас являясь неотъемлемой частью жизни, определяющей своеобразие национальной психологии, выражающейся в поступках, стратегиях поведения человека, его деятельности и жизненной позиции. Он выступает базисом для культурного бессознательного представленного наследием, традициями и обычаями, праздниками и языком, отражается в жизненном укладе, хозяйственной системе. Культурный код – это тайные, сакральные знания, лежащие на поверхности, спрятанные у всех на виду.

Основная часть. Будучи многогранным явлением с теоретической стороны культурный код рассматривался в свете структурного функционализма и неофункционализма Т. Парсоном, Н. Луманом и Дж. Александером; со стороны постмаркизма, структуралистского конструктивизма и символического интеракционизма в трудах М. Кастельса, П. Бурдьё и И. Гофмана; и конечно в работах К. Леви-Стросса, Р. Барта, У. Эко, М. Фуко, Ж. Дерриды и Ж. Бодрийяра, представляющих структурализм и постструктурализм [2, С.19-23]. Мы будем рассматривать культурный код в визуальном искусстве в его диалектическом единстве сущности и явления. В данном случае сущность культурного кода заключается в системе, состоящей из основных понятий, ценностей, установок и норм, которые являются носителями информации о знаках и символах какой-либо культуры [3, С.112-114]. Вышеизложенные составляющие необходимы для прочтения и понятия «текстов» искусства. В качестве явления культурный код объективирует данную сущность, а именно выражается в результатах деятельности, то есть, в нашем случае, в виде продукта творчества и искусства. Здесь так же следует сделать акцент на том, что в данном случае, когда мы говорим о тексте искусства то склоняемся к культурологическому, лотмановскому пониманию. Ю.М. Лотман в своей монографии «Культура и взрыв» писал: «Культура в целом может рассматриваться как текст.

Однако исключительно важно подчеркнуть, что это – сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию «текстов в текстах» и образующий сложные переплетения текстов» [4, С.72.]. Аналогично необходимо подходить и к пониманию предметов искусства. Их анализ должен проходить в широком культурном контексте, а не только в искусствоведческом. Необходимо привлечение разноплановых источников: исторических документов, фактических свидетельств, произведений искусств идентичного периода и другого визуального материала [5, С.62-64].

В своих исследованиях Ю.М. Лотман отмечал, что произведения искусства как артефакты культуры могут выполнять функцию текста. Им же отмечено, что для функционирования текста необходима еще одна переменная – кто-то считывающий и воспринимающий информацию. В контексте анализа предмета в искусстве необходима коммуникация между передающим и принимающим, именно тогда будет действовать процесс восприятия и считывания. Подобная коммуникация имеет место быть в отношении считывания любого знака, следовательно, предмет искусства становится знаком и может указывать на нечто не в прямом его значении. Данный процесс Ю.М. Лотман определял, как «онтологическую предпосылку превращения мира предметов в мир знаков» [6, С.308 - 320].

Как и любой другой код, культурный код возможно разобрать на составляющие и расшифровывать. Одним из наиболее изученных и исследуемых носителей культурного кода выступает литература, являющаяся одной из форм существования искусства. Искусство в целом выступает как один из богатейших источников, содержащих в себе феномен культурного кода. На протяжении существования человеческого рода появлялись и исчезали, наслаивались и перезаписывались на уже существующие различные формы закодированного «текста» в визуальном искусстве. Подобные изменения были откликом на течение времени в истории и не проходили в культуре бесследно. Не возникает сомнений в том, что предметы искус-

ства (продукты творчества и деятельности человека) выступают как знаки, несущие и хранящие информацию. Культурно-семиотический анализ какой-либо формы искусства будет своеобразной семантической реставрацией, позволяющей приблизиться к пониманию прошедших эпох, ушедших и изменившихся культур.

Искусство принято характеризовать как способ духовной самореализации человека, особую форму творчества, создающуюся за счет различных чувственно-выразительных средств. Подобными средствами могут являться слово, рисунок, цвет, природный материал, звук и многое другое. Творческая деятельность человека – это то в результате чего возникает искусство [7, С.606-610].

Однако у искусства нет точного и общего определения, вышесказанное является только одним из основных подходов, используемых для понимания данного феномена. Например, согласно Энциклопедии Британика искусство – это эстетические объекты, обстановка или определенные действия, которые возможно разделить с окружающими, создавая их за счет мастерства или воображения. Искусство рассматривается как процесс освоения художественных ценностей, а согласно эстетическому учению Чернышевского «высшее назначение искусства – быть «учебником жизни»» [8, С.5-34], то есть искусство призвано воспроизводить жизнь, объясняя и где-то критикуя её, для дальнейшего успешного переустройства этой же жизни. Согласно Большой Советской Энциклопедии искусство является формой общественного сознания, составляющей человеческую культуру в целом [9]. Для характеристики высокой степени мастерства в чем-либо так же используется понятие искусство. Первоначальное значение слова, определенное еще Аристотелем, – высокое мастерство [10, С.46-68], сохранилось и употребляется, данный смысл является неотъемлемой частью искусства как деятельности соответствующей эстетическим нормам, ведь только высшее мастерство способствует созданию чего-то прекрасного. Одним из основных элементов культуры является

именно искусство, аккумулирующее в себе различные художественно-эстетические ценности.

Примечательной особенностью искусства является многообразие форм его существования. Продуктом творчества и искусством, художественным произведением может быть картина, скульптура, поэма, музыкальная баллада, спектакль и т.д. Разница будет заключаться только в чувственно-выразительных средствах, используемых для воспроизведения.

Если характеризовать искусство как исторический феномен, то подобно изменениям в ходе истории искусство тоже изменялось с течением времени. Данный процесс отражается в культурном облике искусства. Неизменным же в искусстве всегда останется художественный образ, являющийся основным способом осмысления мира искусством.

Искусствоведение изучает искусство как художественный феномен, а культурология искусства занимается изучением культурно-исторического смысла искусства.

Искусство не отражает реальный мир напрямую. Оно соединяется с внутренним миром человека, проходит сквозь призму его представлений о многообразии Вселенной, её тайн и мироустройстве. Целостная картина мира создается в единении чувства и мысли. В первую очередь, апеллируя чувствами, искусство действует в сфере эмоциональных образов, а не логических законов. Духовно-эмоциональный опыт человечества представлен искусством [11, С.6-22].

Следует обратить внимание и на полифункциональность искусства как феномена. Благодаря данному аспекту искусство может исторически и географически представлять определение культуры. Полифункциональность искусства особенно ярко видно на примере роли искусства на ранних этапах развития человеческого общества. Ритуально-магические, познавательные, коммуникативные, воспитательные, эстетические и гедонистические функции искусство объединяло в себе в тот временной период. Все виды искусства того времени (накальная

живопись, скульптурные изображения, резьба, орнамент, игры, пляски) несли в себе мистическое значение, являясь магическим способом воздействия человека на природу [11, С.9-20].

Реализация особых потребностей человеческого общества, а именно сакральных, восходящих еще к мифологической эпохе и профанных или секулярных, проще говоря, светских потребностей является еще одной функцией искусства [12, С.548-550]. Миропонимание человека, всё сущее в котором может обладать ценностной значимостью относится к сакральному, святому и священному.

Носителем фундаментообразующих идей общечеловеческой культуры выступает именно сакральное. В религиозно-духовном комплексе проявляется наиболее полное выражение сакрального смыслового кода. Именно убеждения в существовании сакрального составляют основу религии. Главным отличием профанного или секулярного от сакрального состоит в том, что для светского, которое должно существовать отдельно от любой религии, первичным становится наглядность и зрительная представимость. Соответствующие определенному историческому этапу развития человечества произведения искусства, относящиеся к различным видам, жанрам и стилям, удовлетворяют как сакральные, так и секулярные потребности по-своему актуальные для конкретных временных периодов. Актуальность разных художественных форм, направлений и течений отображаются и прослеживаются в периодах, на которые принято разделять всю историю искусства (первобытное искусство, античное, средневековое, искусство эпохи возрождения и т.д.).

Искусство преимущественно представляется визуальными, наглядными формами. Система визуальных искусств, безусловно выступает как носитель культурного кода. *Визуальный* – это видимый и наблюдаемый, согласно философскому энциклопедическому словарю [7, С.606-610]. Визуальное искусство понятие относительно новое. К визуальным искусствам относится традици-

онный раздел пластических искусств – изобразительное искусство. Данное понятие объединяет в себе живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Такое искусство еще носит термин «изящное».

К визуальному искусству, в настоящее время, относятся и новые изобразительные техники (фотоискусство, видеоарт), и прикладные и декоративные формы искусства.

Мы подробнее рассмотрим традиционные категории изобразительного искусства. Исключительно зрительное восприятие эстетической ценности и образности, заключенной в предмете искусства – характерная особенность изобразительного искусства. Произведения искусства обладают ярко выраженными чертами объекта за счет ограничения в пространстве и стабильности во времени. В современном мире произведения визуального искусства могут быть как беспредметными, так и нематериальными, например, заставка на рабочем столе компьютера или так называемые «обои» на смартфонах, гарнитура шрифта тоже является объектом визуального искусства.

Изобразительное искусство, восходя ко временам слитного существования культуры с природным миром и жизнедеятельностью человека, один из древнейших видов искусства на Земле. Примеры его появления можно найти в первых наскальных изображениях эпохи верхнего палеолита: живопись пещеры Альтамира в Испании, знаменитая «Сикстинская капелла первобытной живописи» в пещере Ласко во Франции. Считается, что человек современного типа появился именно в период позднего палеолита. Формирование культуры как культа, духовно-практическое отношение человека к природе – суть искусства того времени. Сакральный магический и ритуальный характер носили в себе человеческие изображения и широко распространенный анималистический жанр. Изображения сцен охоты могли быть заговорами на грядущую вылазку или запечатление и сохранение уже успешно прошедшего события. Палеолитические «Венеры»: женские скульптуры с отсутствующими чертами

лиц, но намного преувеличенными в своем объеме бедрами, животами, грудью – носители одного из древнейших культурных кодов, заключенных в превознесении и важности детородных способностей женщины, указывающий на приоритет важности продолжения рода [13, С.248-252].

Культурный код заключен в различных проявлениях искусства, отражающих исторический колорит эпох. Для восстановления мировоззренческой парадигмы человека, людского быта различных периодов необходимы анализ и исследование художественных артефактов. Например, монументальная живопись древнего Египта, тесно связанная с религией и мифологией, повествует нам о религиозно-обрядовых традициях и обычаях, о структуре власти и мироустройстве египтян. Согласно социально-политическим представлениям, египетские художники предавали величие и значимость изображаемой персоны материальным образом, а именно в намеренно увеличенном масштабе, нежели остальные человеческие фигуры и окружающие предметы [14, С.14-17]. В используемых египтянами цветах, каждый из которых был предназначен для изображения чего-то конкретного, заключен свой культурный код. *Красный цвет*, который был цветом необитаемой и бесплодной земли считался цветом зла им писались послания, несущие недоброе предназначение, убийца собственного брата, Осириса, Сет, являющийся олицетворением злого начала в египетской мифологии, всегда рисовался в красном цвете, когда как Осирис, по легендам научивший египтян земледелию и врачебному искусству рисовался с кожей зеленого цвета, *зеленый – цвет* растительности и свежего папируса, растущего у воды, был выражением процветания, жизни, молодости и возрождения [15, С.273-274].

По живописным же работам, а именно портретам, относящимся к периоду европейского средневековья, был сделан вывод, что из-за низкого уровня жизни, кучности населения, антисанитарии повсеместно было

распространено такое заболевание как рахит. Основные симптомы данного недуга заключаются в облысении передней части черепа. Из-за широкого распространения болезни высокие выбритые лбы вошли в моду того времени. В данном случае высокий лоб – это один из простейших и даже поверхностных культурных кодов того исторического периода. Его можно увидеть в работах Жана Фуке, Рогира ван дер Вейдена, Яна ван Эйка.

Различные формы жестикуляции на полотнах художников или в статуях скульпторов, которые не кажутся чем-то особенным или значимым, тоже знаки, хранящие в себе определенный культурный код. Английский историк искусств Джек Хартнелл, изучающий визуальную культуру и историю медицины, в своих исследованиях, посвященных понятию телесности в средние века пришел к выводу, что в средневековье должны существовали бесчисленные системы общения, состоящие из знаков и символов, точенные языки жестов, которые теперь в большей степени утрачены [16, С.205-208]. Средневековые произведения визуального искусства фактические доказательства данного утверждения.

Символическая жестикуляция была важной частью народного религиозного культа, веры, как в христианском мире, так и в мусульманском. Довольно основательно изучены иконописные жесты. Изображение рук, прижатых к груди является символом сопереживания, рука, поднятая вверх – символ призыва к покаянию, символом повинования и покорности является рука, протянутая раскрытой ладонью вперед. Известный и простой жест порицания или указания, представляющий собой вытянутый указательный палец можно увидеть на вологодской иконе «Похвала Пресвятой Богородицы» XVI века, на мраморной статуе Августа из Прима-Порта I века [17, С.120].

Не возникает никаких сомнений в том, что визуальное искусство один из величайших носителей информации, в художественной системе которого содержится культурный

код. В соответствии с лотмановскими представлениями о тексте культуры, культурный код – это текст, представленный артефактами культуры, в частности в предметах изобразительного искусства. Сформированные системы культурного кода в визуальном искусстве являются одной из ключевых составляющих культуры как общего глобального явления, а культурный код один из верных способов идентификации и познания её многообразия.

Список использованных источников

- [1] Концепция Культурной политики в Республики Казахстан: утв. указом президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года, № 939 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/kultupa/id-U1400000939/(дата обращения: 23.12.2019).
- [2] Яковенко Ю.И., Багаева Т.Л., Ташенко А.Ю. Основные теоретические подходы к определению культурных кодов в социологии //Вестник РУДН. Серия: Социология. – 2015.– №3. – С.19-23.
- [3] Меркулова Н.Г. Культурные коды головы человека в произведениях живописи и скульптуры: теоретико-методологические основания реконструкции //Общество: философия, история, культура. – 2016. – №11. – С.112-114.
- [4] Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб: Искусство, 2010. – 704 с.
- [5] Терехова М.В. Костюм как текст и язык культуры //Вестник СПбГУК. 2016. – №2. – С.35-39.
- [6] Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т.3. – Таллинн: Александрия, 1993. – 495 с.
- [7] Философия: Энциклопедический словарь /Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.
- [8] Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т.4. – М.: Правда, 1974. – 92 с.
- [9] Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] /Гл.ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. – 456 с.
- [10] Прозерский В.В., Голик Н.В. (отв. ред.) История эстетики: Учебное пособие. – СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2011. – 815 с.
- [11] Кокумбаева Б.Д. Культурология тенгрианского искусства: Учебное пособие. – Павлодар: ПГПИ, 2012. – 156 с.
- [12] Козьякова М.И. Культурный код в художественном дискурсе: европейское искусство на пути к модерну //Культура и искусство. 2014. – № 5. – С.548-555.
- [13] Conard, Nicholas J. A female figurine from the basal Aurignacian of Hohle Fels Cave in southwestern Germany //Nature. – 2009. – V.459. – P.248-252.
- [14] Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: Эксмо, 2019. – 768 с.
- [15] Лазутина Т.В. Символика цвета в искусстве Древнего Египта //Теория и практика общественного развития. – 2015. – №18. – С.273-278.
- [16] Хартнелл Д. Голое Средневековье. Жизнь, смерть и искусство в Средние века. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.
- [17] Ренев В.В. Ораторские и благословляющие жесты в православной иконографии //Вестник НовГУ. – 2016. – №3. – С.120-125.

References

- [1] Концепция Культурной политики в Республики Казахстан: утв. указом президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года, № 939 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/kultupa/id-U1400000939/(дата обращения: 23.12.2019).
- [2] Яковенко Ю.И., Багаева Т.Л., Ташенко А.Ю. Основные теоретические подходы к определению культурных кодов в социологии //Вестник РУДН. Серия: Социология. – 2015.– №3. – С.19-23.
- [3] Меркулова Н.Г. Культурные коды головы человека в произведениях живописи и скульптуры: теоретико-методологические основания реконструкции //Общество: философия, история, культура. – 2016. – №11. – С.112-114.
- [4] Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб: Искусство, 2010. – 704 с.
- [5] Терехова М.В. Костюм как текст и язык культуры //Вестник СПбГУК. 2016. – №2. – С.35-39.
- [6] Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т.3. – Таллинн: Александрия, 1993. – 495 с.
- [7] Философия: Энциклопедический словарь /Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.

- [8] Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений в пяти томах. Т.4. – М.: Правда, 1974. – 92 с.
- [9] Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] /Гл.ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. – 456 с.
- [10] Прозерский В.В., Голик Н.В. (отв. ред.) История эстетики: Учебное пособие. – СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2011. – 815 с.
- [11] Кокумбаева Б.Д. Культурология тенгрианского искусства: Учебное пособие. – Павлодар: ПГПИ, 2012. – 156 с.
- [12] Козьякова М.И. Культурный код в художественном дискурсе: европейское искусство на пути к модерну //Культура и искусство. 2014. – № 5. – С.548-555.
- [13] Conard, Nicholas J. A female figurine from the basal Aurignacian of Hohle Fels Cave in southwestern Germany //Nature. – 2009. – V.459. – P.248-252.
- [14] Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: Эксмо, 2019. – 768 с.
- [15] Лазутина Т.В. Символика цвета в искусстве Древнего Египта //Теория и практика общественного развития. – 2015. – №18. – С.273-278.
- [16] Хартнелл Д. Голое Средневековье. Жизнь, смерть и искусство в Средние века. – М.: АСТ, 2019. – 320 с.
- [17] Ренев В.В. Ораторские и благословляющие жесты в православной иконографии //Вестник НовГУ. – 2016. – №3. – С.120-125.

Визуальдық өнер жүйесіндегі мәдени код: қалыптастыру мен дамудың ерекшелігі

С. И. Сывороткина

*Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті
(Алматы, Қазақстан)*

Аннотация

Мақалада автор бейнелеу өнеріне қатысты мәдени код феноменінің мәні мен құбылысының диалектикалық бірлігін зерттейді. Өнер туындылары мәдени мәтін ретінде лотмандық түсінік негізінде қарастырылады. Өнердің өмір сүру формаларының әртүрлілігі және осы құбылыстың көпфункционалдылығы туралы мәселе баса айтылған. Уақыт пен тарихи кезеңдердегі өзгерістердің адамның сыртқы және зайырлы қажеттіліктерін қанағаттандыру түрлеріне әсері. Автор бейнелеу өнерінің көрнекі-бейнелік түрлеріне, сондай-ақ бейнелеу өнерінің дәстүрлі категорияларын талдауға баса назар аударады. Бейнелеу өнерінің көркемдік жүйесіндегі мәдени код палеолит ескерткіштері, ежелгі Египет өнері және орта ғасырлар өнерінің мысалы ретінде ескерілген.

Түйін сөздер: мәдени код, өнер, бейнелеу өнері, өнердің көп функционалдылығы, палеолит өнері, ежелгі Египет өнері, орта ғасыр өнері.

The cultural code in the visual arts system: specificity of formation and development

S.I. Syvorotkina

Abai University (Almaty, Kazakhstan,)

Abstract

The dialectical unity of the essence and the cultural code phenomenon regarding of the visual arts are dealt with in that article. Artworks are considered based on Lotman`s understanding of artwork as culture text. Discusses multiplicity of art forms and multifunctionality of arts form. Effect of changes in time and historical periods an impact on satisfaction of secular and profane human`s requirements. The author focuses on visual and illustrative forms of fine arts and focuses on analysis of traditional fine arts categories. The cultural code in visual art system is considered at Paleolithic artifacts, ancient Egypt`s art and medieval art examples.

Keywords: cultural code, art, fine arts, multifunctional art, Paleolithic art, ancient Egypt`s art, medieval art.

Поступила в редакцию 27.12.2019