

**Тексты лекций по курсу «Социально-культурная антропология»
для студентов 3 курса исторического факультета (специальность
«История. Английский язык»)**

**ТЕМА 9. КУЛЬТУРА СИМВОЛИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ:
ИСКУССТВО**

1. Определение искусства. Виды искусства.
2. Функции искусства.

Литература

Захаркевич С.А. Социально-культурная антропология. Учебно-методич. пособие. – Мн., 2002.

1. Определение искусства. Виды искусства.

Искусство отражает культурные ценности и представления людей, понимание которых позволяет более целостно охарактеризовать культуру этноса или группы этносов. Существует множество дефиниций искусства, при этом определение искусства должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Артистический процесс должен быть креативным, игровым, приносящим удовольствие.
2. Исходя из перспективы потребления, искусство должно провоцировать различные эмоциональные реакции – как позитивные, так и негативные.
3. Искусство должно трансформировать (изменять). Это касается изменения определенных образов в живописи, танце, песне или поэзии.
4. Искусство должно быть репрезентативно, т. е. обязано передавать информацию о настоящем. Другими словами, измененный объект искусства должен нести символическое сообщение о том, что в нем отображено.

Таким образом, искусство представляет процесс и практический результат деятельности по трансформации вещества, материи, звука или движения в форму, которая приносит эстетическое удовольствие членам общества.

Виды искусства. В искусстве выделяют следующие виды (типы артистического выражения):

1. Графика и пластика — живопись, скульптура, резьба по дереву, плетение.
2. Творческая манипуляция звуками и словами — музыка, поэзия и фольклор.
3. Управление движением тела — танец.

В отношении живописи, например, существуют формы выражения, которые не представлены в западном мире. Если для западного мира обычно изобразительное искусство включает живопись, скульптуру и керамику, то

для незападного мира этот список значительно расширяется: сложное декорирование тела (как у нубийцев), живопись на песке (как у навахо), татуирование тела. Некоторым формам искусства вообще сложно найти соответствия в западных классификациях искусства — например, японская чайная церемония.

В социокультурной антропологии выделяют формы искусства простых и сложных обществ. Это связано с различиями в моделях поведения и стратегиях адаптации.

В простых обществах охотников и собирателей, пасторалистов и ручных земледельцев стратегии адаптации определялись кочевым образом жизни. Это оказывало существенное влияние на искусство этих обществ, которое также должно было быть в движении. В простых обществах, как правило, искусство ограничивалось такими формами, которые относительно легко можно было взять с собой в процессе кочевья: украшение тела (ювелирные украшения, бодиарт, татуирование и скарификация (нанесение шрамов)); орнаментация (оружия, одежды и утвари); исполнительское искусство (танец, песня или устное предание).

В сложных обществах уже существовала специализация труда, которая началась с неолитической революции. Часть населения была освобождена от ежедневного труда по добыче продуктов питания. В ходе дальнейшего развития цивилизации появились узкие специальности и профессии — философы, интеллектуалы, писатели и критики, которые с большой энергией начали влиять на процесс осознания разницы между хорошим и плохим искусством. Эстетические стандарты становились все искуснее и сложнее. Безусловно, в простых обществах такие стандарты также существовали, но они не были тщательно разработанными.

В простых и сложных обществах существовали разные традиции организации разделения труда. В ходе развития процесса специализации эти общества сильно стратифицировались по критериям власти, престижа и богатства. В сложных обществах искусство начало ассоциироваться с элитой. Стандарты искусства не только задавались представителями элиты, но и нередко находились под контролем высших социальных слоев. В простых обществах, имеющих эгалитарный характер, наоборот, все люди имели относительно свободный и простой доступ к искусству.

2. Функции искусства.

Искусство выступает средством эстетического удовлетворения как для артиста, так и для зрителя. Все люди получают удовольствие от искусства, потому что оно предоставляет им хотя бы небольшой перерыв в процессе практических занятий: «...искусство необходимо хотя бы потому, что без него жизнь была бы невыносимой...».

В социально-культурной антропологии принято различать два основных аспекта эстетического удовлетворения от искусства: для артиста и для зрителя. Артисту выражение себя в искусстве дает возможность

реализовать эмоциональную энергию в конкретных и видимых делах: живописи, скульптуре, литературе, танцах. Реализация творческой энергии также приносит артисту удовлетворение, которое заключается в совершенствовании технического мастерства и самовыражении.

Зрителю эмоциональное удовлетворение доставляет осмысление символики, заложенной в определенном произведении искусства. Его также может удовлетворить возможность поразиться виртуозностью артиста. Удовольствие, получаемое человеком от наблюдения за игрой артиста, является важным элементом сохранения баланса между психологическим здоровьем и каждодневными стрессами. Кроме всего прочего, искусство может быть направлено на провоцирование у зрителя негативных эмоций.

Искусство выполняет функцию укрепления социальной солидарности. В дополнение к любой позитивной роли, которую может играть искусство в жизни личности, оно выполняет функцию поддержания длительного и стабильного существования общества.

По мнению антропологов-функционалистов, искусство тесно связывает различные сферы социальной системы. Так, например, при посещении сакральных сооружений любой религии можно убедиться в ее связи с искусством. Посредством различных символов искусство ретранслирует правильные представления об этических, гражданских и политических ценностях культуры или ее составных частей.

Формы искусства в любом обществе основываются на отражении главных культуральных тем, имеющих большое значение для общества. Так, например, выдающаяся грудь женских фигурок в деревянной скульптуре Западной Африки репрезентирует значимую культурную тему - социальное значение материнства. Многие произведения искусства эпохи Возрождения в Европе отражают комплекс религиозных тем, отчасти скрытых от нас в наших культурных традициях, но представляющих немалое значение для христианства. Графические формы искусства направлены на укрепление социальной солидарности в процессе сохранения видимых важных социальных тем, ценностей и представлений. Выражение этих культурных тем имеет реальный путь: искусство в конечном счете функционирует, чтобы усилить существующую культуру.

Музыка. Другие формы искусства, такие как музыка, также помогают укреплению и усилению социальных уз и культурных тем. Ценности культуры, например, передаются из поколения в поколение посредством песен и танцев. Музыка может быть использована и для консолидации групп людей. Можно вспомнить роль военной музыки (маршей) во время Великой Отечественной войны (например, знаменитая песня «Вставай, страна огромная»), которая явилась мощным объединительным фактором в борьбе против общего врага.

Кросскультурное изучение музыки, известное как этномузыкология, относительно новое, научное направление, объединяющее усилия антропологов и специалистов в музыке. Выделяют четыре основных предмета исследования этномузыкологии:

1. Идеи о музыке: как культура различает музыку и немусыку, какие функции выполняет музыка в обществе, музыка рассматривается как вредная и полезная в обществе, как определяется плохая и прекрасная музыка, в каких случаях исполняют музыку.
2. Социальная структура музыки: какие социальные отношения существуют между музыкантами, по каким критериям в обществе выделяют музыкантов (пол, возраст, раса, национальность или образование).
3. Собственно характеристика музыки: как музыка варьируется в различных культурах по стилю (размеру, мелодии, гармонии, интервалам, времени), какие музыкальные жанры существуют в обществе (колыбельные, хоровые матросские песни, хард-рок и пр.), каково происхождение музыкальных текстов, как сочиняют музыку, как учат музыке и передают ее.
4. Материальная культура музыки: какова природа музыкальных инструментов в культуре; кто создает музыкальные инструменты и как их распространяют; как музыкальный вкус отражается в использовании инструментов.

Из этих четырех компонентов видно, что этномузыкология имеет отношение к структуре и технике музыки и связи между музыкой и другими сферами культуры. Уже в процессе кросскультурного исследования музыки этномузыкология разделилась на два направления. Первое направление занялось поиском музыкальных универсалий в культуре — тех элементов, которые существуют во всех музыкальных традициях. Второе — деконструирует значительное многообразие музыкальных традиций в мире.

Все этномузыкологи — будь то специалисты в области музыки или антропологи — интересуются изучением музыки в культурном контексте. По мнению американского этномузыколога А. Ломакса и его коллег, которые провели одно из самых масштабных исследований корреляции музыки и других сфер культуры, существует четкая связь между определенными элементами культуры и уровнем жизнеобеспечения в обществе. Общества с присваивающей стратегией жизнеобеспечения фундаментально отличаются в типах музыки, песен и танцев от сложных обществ с производящими стратегиями. Разделив весь мир на культурные модели по пяти различным уровням стратегий жизнеобеспечения, А. Ломакс выделил:

<i>Эгалитарные малые общества</i>	<i>Сложные общества</i>
Повторяющиеся (надоедливые) тексты	Неповторяющиеся тексты
Проглатывание (слияние) звуков _____	Тщательная артикуляция
Малое соло в песне _____	Соло в песне
Широкие интервалы в мелодии _____	Узкие интервалы
Неразработанные (неукрашенные) песни _____	Искусно разработанные и украшенные песни
Относительно небольшое количество инструментов	Относительно большое количество инструментов
Пение в унисон	Пение и одновременное создание интервалов
_____	I

Эти несколько величин музыки А. Ломак сумел соотнести с различными типами жизнеобеспечения.

Танец. Танец может быть определен как целенаправленные и заранее подготовленные ритмические без слов движения тела, имеющие культурные аналоги и обладающие эстетической ценностью.

Можно с уверенностью говорить о том, что танец существует во всех известных обществах. Формы танца могут сильно варьироваться от общества к обществу. В некоторых культурах танец включает мощные энергичные телодвижения, в то время как в других обществах он намного сдержанней и утонченней. Различные танцевальные позы и движения человеческого тела безграничны, так как части тела человека очень подвижны, а позы, которые он принимает, различаются в танцевальных традициях. В некоторых африканских обществах (убакала в Нигерии) барабаны являются необходимой частью танца, в то время как в других (зулу) их нет. Для одних обществ ожидаемой нормой будет одиночный танец, а для других - групповой танец в кругу, в линию или каким-нибудь другим образом.

Танцы выполняют определенные функции, которые, как и другие формы и виды искусства, имеют культурное разнообразие. Танец часто решает несколько задач одновременно, однако в некоторых культурах на первый план выходят одни функции, в других — иные.

Танец может выполнять следующие функции:

- психологическую - помощь людям в контроле над своими агрессивными чувствами;
- политическую — выражение политических ценностей и позиций, свидетельство союза политических лидеров, контроль за поведением людей;
- религиозную — способ коммуникации со сверхъестественными силами;
- социальную — обеспечение связи и укрепление отношений между членами общества;
- образовательную — сохранение культурных традиций, ценностей и веры для следующих поколений.

Танец связан с другими аспектами культуры. Танец имеет тенденцию отражать трудовые модели, принятые в конкретном обществе. А. Ломак изучил более 200 фильмов о танцах, в результате он обнаружил значительное число сходств между танцами и стилями труда. Типичным примером такого явления стали эскимосы нетсилик Северной Канады. В течение зимних месяцев в больших общих домах (иглу) мужчины нетсилик много танцуют. Вот как описывает эти танцы А. Ломак: «...один за другим охотники становятся группой. Большой бубен из тюленьей кожи в левой руке, а маленькие барабанные палочки в правой. Напротив сидят женщины, распевая в такт барабанам охотников песни. Многие движения в танцах нетсилик необходимы для успешной охоты и рыбной ловли в арктических условиях. Часть своей трудовой деятельности эскимосские охотники выражают через танец, усиливая суть своего повседневного существования, которое является решающим для выживания».

Социальный контроль и искусство. В социально-культурной антропологии искусство рассматривается как важный элемент поддержания социального порядка и может служить в качестве механизма социального контроля.

Американский историк искусства Рой Зибер в 1962 продемонстрировал, как деревянные маски могут служить инструментом социального контроля в ряде племенных групп Северо-Западной Либерии. Эти священные маски, изображающие духов, по мнению ручных земледельцев мано, воплощают сверхъестественные силы, которые осуществляют контроль над поведением людей. После того как умирал человек с высоким социальным статусом, вырезалась деревянная маска смерти в его честь. Грубая посмертная маска служила местом отдохновения человеческой души. Находясь в такой маске, душа могла оказывать влияние на дела живущих людей. Как правило, эти маски играли важную роль в судопроизводстве. При расследовании преступления или улаживании какого-либо конфликта решение принималось лишь при одобрении сверхъестественных сил, которые олицетворялись одним из судей в деревянной маске смерти.

Искусство также играет важную роль в контроле поведения в более сложных обществах. В таких обществах государственные органы власти финансировали искусство ради внушения повиновения и поддержания существующего политического строя. В некоторых ранних цивилизациях государство финансировало монументальное строительство (пирамиды, зиккураты или храмы) с целью визуализации силы и мощи сверхъестественных сил и одновременно правителей.

Являясь символом социального статуса, искусство содействовало сохранению существующей социальной системы, что создавало дистанцию между различными уровнями власти и престижа. Если общество имело высшую степень специализации, системы социальной стратификации были более сложными и разрыв между властными и невластными был значительным. Во всем мире власть выражается различными путями: применением физической силы; контролем политических решений; накоплением и распределением материальных ресурсов. Одним из особенно убедительных путей демонстрации власти было символическое проявление контроля за материальными ценностями в обществе. Накопление практических предметов, которые являлись средствами производства, не было особенно хорошим символом высокого престижа в связи с тем, что, во-первых, каждый человек владел какими-нибудь предметами, во-вторых, каждый человек вряд ли нуждался в сверхизобилии предметов, удовлетворявших его потребности. Как правило, именно накопление произведений искусства наиболее удачно служило символом высокого престижа, потому что произведения искусства уникальны, не часто встречались в обществе, нередко были бесценными. Такая ассоциация искусства с символическим статусом наблюдалась во многих обществах с ранжированным населением.