ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

КИНОИСКУССТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

К. Ю. Мелконян

CINEMATOGRAPHY AS DEVELOPMENT FACTOR OF SOCIETY SOCIAL-CULTURAL

Melkonyan K. J.

The specifics of cinematography influence upon the development of social-cultural space in the contemporary society are considered in the article. The general principles of the screen culture and social medium interaction are formulated. The necessity of reaching axiological consensus between producers and consumers of cinematographic production is substantiated.

Key Words: cinematograph, the contemporary culture, information, screen, communication, media culture, a spectator, the society.

В статье рассматриваются особенности влияния киноискусства на формирование социокультурного пространства современного общества. Формулируются общие принципы взаимодействия экранной культуры и социума. Обосновывается необходимость достижения аксиологического консенсуса между производителями и потребителями кинематографической продукции.

Ключевые слова: кинематограф, современная культура, информация, экран, коммуникация, медиакультура, зритель, общество.

УДК 778.5

Киноискусство является одним из доминантных феноменов современной культуры, оказавших определяющее влияние на социокультурные процессы во всех регионах мира. Современная экранная культура представлена не только кинематографом как таковым, но и телевидением, видео, компьютерными технологиями, в том числе с использованием Интернета. На рубеже XX–XXI веков стало особенно очевидным, что аудиовизуальная коммуникация серьезно потеснила печатное слово, а экранные формы творчества пришли на смену традиционным разновидностям искусства.

Отражая сложные и противоречивые социальные процессы, киноэкран сыграл и продолжает играть решающую роль в демократизации культуры, оказывая постоянное воздействие на изменение социокультурной ситуации в общепланетарном масштабе. Во многом это может быть объяснено пространственно-временной природой кино, а также тем, что оно стало синтезом всех прочих существовавших ранее видов искусств.

Используя богатый опыт литературы, живописи, театра и музыки, киноискусство создало особый вид экранного творчества, наделенный свойствами «зримой литературы», «движущейся живописи», «цветомузыки» и т. п. Оно в конечном итоге смогло удовлетворить потребность как художника, так и зрителя в синтетической форме творчества, расширяющей экспрессивный потенциал образной выразительности и усиливающей общественный резонанс художественной деятельности. Возникнув как техни-

ческое изобретение, уже спустя несколько десятилетий кино продемонстрировало свою конкурентоспособность в культурном пространстве, заняв в сознании людей равноправное место с литературой, музыкой, театром, живописью. С точки зрения сказанного феномен киноискусства следует рассматривать в качестве закономерного этапа в истории духовной жизни человечества.

Разумеется, кинематограф не имеет такой длительной истории, как, скажем, литература или театр, также несущих на себе отпечатки изменений, происходящих в культурном развитии социума. Принимая во внимание, что все социокультурные процессы современности развертываются в иных ритмах, чем это было в предшествующие эпохи, то становится понятно, почему именно кинематограф стал инструментом их оперативного отражения и осмысления.

Вместе с тем современное киноискусство проявляет себя как одно из важнейших средств массовой коммуникации, обусловливающих как социализацию индивида, так и достижение общественного консенсуса. Постоянно совершенствующиеся технические средства аудиовизуальной коммуникации расширяют интерактивное пространство, сферу художественного творчества, возможности для распространения кинопроизведений, способствуя, в конечном счете, и развитию выразительных средств самого кино. В современном мире глобальных информационных процессов кино продуцирует принципиально новый ландшафт культуры, реалии которого лишены каких бы то ни было аналогов в прошлом.

Известно, что современная эпоха характеризуется распространением глобальной информационной культуры. На наших глазах идет процесс создания единого информационного пространства планеты. Не случайно известный американский социолог Э. Тоффлер указал на современное значение этой культуры, во многом монополизировавшей информационное поле. Впрочем, к феномену информационного глобализма вряд ли применимы негативные коннотации. Расширение спектра влияния средств массовой информации способствует преодолению географических, экономических, культурных, духовных и прочих границ, все еще разделяющих человечество. Характерна позиция М. Маклюэна, поставившего вопрос о кино не только как о виде искусства, но прежде всего как о средстве коммуникации. Маклюэн совершенно справедливо полагает, что главное в кино – это его неограниченные коммуникативные возможности. Одновременно коммуникативная природа кино является основанием дальнейшего совершенствования выразительных средств.

Современная аудиовизуальная культура представляет собой эффективный инструментарий комплексного освоения человеком окружающего мира в его социальных, нравственных, психологических, художественных, интеллектуальных измерениях. Можно согласиться с утверждением, что «медиакультура – это совокупность духовных и материальных ценностей в сфере медиа, а также исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в социуме» (2, с. 17). Кинематограф, обладая огромным аудиовизуальным аппаратом, консолидирует, разделенную пространственными, культурными, этническими, социальными, возрастными границами, массовую аудиторию.

Кинематографическая форма коммуникации позволила сформировать новый тип мышления и новые возможности восприятия социокультурной реальности. Последнее стало возможным благодаря специфике аудиовизуальных медиатекстов, представляющих собой знаковые ансамбли, соединяющих изобразительные, звуковые и вербальные смысловые ряды.

Мы в полной мере разделяем точку зрения относительно доминантного положения аудиовизуальной культуры в современном социуме. Следует согласиться с утверждением Л. Б. Шамшина о том, что «аудиовизуальная культура – это способ фиксации и трансляции культурной информации, не только дополняющий, но и заменяющий прежде господствующую вербально-письменную коммуникацию» (4, с. 46).

Современный кинематограф реализует весь спектр коммуникативных функций:

информационную, воспитательную, развлекательную и т. д. При этом следует подчеркнуть важность того социально-психологического воздействия, которое он оказывает на зрителя. Социальное значение кинематографа состоит, прежде всего, в его массированном воздействии, как на обыденное, так и на эстетическое сознание. Здесь находят свое отражение самые разнообразные социальные интеракции, локализованные в самых различных модусах современного общества, от сугубо эстетического до рационально-прагматического. Здесь тесно взаимодействуют материальная и духовная сферы. Социокультурная детерминация, осуществляемая кино оказывает мощное воздействие на миллионы людей во всем мире, охватывает своим влиянием буквально все – от духовных идеалов до этикета и моды, занимая гораздо больше социокультурного пространства, чем другие виды искусства. Поэтому естественно, что к нему привлечено внимание социологов, специалистов в области эстетики, искусствоведов, теоретиков культуры – всех, кого интересуют проблемы художественного творчества и восприятия.

Реализовать культурологический подход к кинематографу – значит рассмотреть его как способ и форму организации идейно-художественной жизни своего времени, в которой, как в зеркале, отражается вся эта жизнь и которая вместе с тем является одной из существенных сторон этой жизни. Произведение киноискусства, как некая целостность, оказывается тесно связанным с широким социокультурным контекстом, который его порождает. Не случайно А. Базен утверждал, что в силу специфических особенностей восприятия, понижающих роль активного индивидуального сознания, кино способствует формированию толпы, чего не допускает, например, театр (1, с. 169).

Современное киноискусство оказывает все возрастающее влияние на формирование общественной психологии. Новую тональность приобретает не только проблема взаимоотношения кинематографа с другими отраслями художественной культуры, его места среди других искусств, но и осознания той роли, которую играет кино в обществе, его способности воздействовать на общественное сознание. Восприятие фильма вызывает целый ряд ассоциаций, на первый взгляд, не вытекающих из его визуального ряда. Такая связь «текста» фильма с действительностью объясняется спецификой языка, которым оперирует кинематограф. Зритель, захваченный экранными образами, переживает судьбу героя, как свою собственную. Он как бы входит в мир фильма. Человек перестает быть простым наблюдателем событий, происходящих на экране. Он их активный участник. Более того, сюжетные перипетии фильма рождают у зрителя ассоциации, связывающие художественную ткань картины с той действительностью, которая его окружает. «Каждый зритель, – писал С. Эйзенштейн, – в соответствии со своей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фантазии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава и социальной принадлежности творит образ по этим точно направляющим изображениям, подсказанным ему автором» (5, с. 267). Художественный фильм, с помощью своего специфического языка обращаясь к публике кинозала, создает совершенно особый тип контакта с произведением искусства На основе новых технологий возникает новая эстетика фото-, кино- и телевизионного творчества и получает развитие новая форма культуры, получившая название «культуры кадра». В отличие от тех языковых форм, которые используются в классическом искусстве, язык кадра универсален. Кадр выполняет функции иконического, символического и речевого знака, не будучи тождествен ни одному из них.

Массовость как атрибутивное свойство кино является свойством диалектичным. Это, с одной стороны, обращенность к кинозрелищу широких народных масс, движимых стремлением удовлетворить свои интересы и потребности в мире художественной культуры, а с другой- обращенность кинематографа к массам, причем обращенность, стимулируемая коммерческим интересом.

Художественный кинематограф, будучи средством массовой коммуникации, по

форме воздействия на публику приближается к традиционным зрелищам. Как бы ни относился зритель к показанному на экране, по какой бы причине он ни шел в кинотеатр – провести свободное время, встретиться с друзьями, наконец, получить наслаждение от произведения искусства, – в любом случае «мир» фильма, хотя бы одной из своих многочисленных сторон, затрагивает его. Такого рода воздействие особенно очевидно, когда этот «мир» организован по законам зрелища. Специфика кинозрелища состоит в его всестороннем воздействии на глубинные пласты сознания, в прорыве к архетипам коллективного бессознательного. Собравшиеся вместе зрители погружаются в этот «мир» сновидений, апеллирующий к древней архаике нашего сознания, затрагивающий все струны души и одновременно отражающий самые злободневные проблемы современности. Ни одно искусство не передает с такой достоверностью – именно вследствие того, что не является движущейся фотографией, копирующей реальность, – нашу повседневную жизнь, наши привычки и обычаи, делая их максимально доступными самым широким массам.

Кино способно охватывать практически все сферы общественного сознания, однако его влияние преимущественно затрагивает сферу подсознательного, что происходит путем погружения в сложные структуры архетипов и явлений, путем их эмоционального исследования «изнутри». Упорядочивая и вынося в сферу сознания индивидуальные и социальные мифы, кино переосмысливает их в духе каждого нового десятилетия, для недолгой истории киноискусства являющегося целой эпохой. И в этом – правда кино, ибо оно не подменяет собой реальность, но мифологизирует частную и общественную жизнь, придавая каждому действию и движению души человека неповторимый и эпический размах. Социальный эффект фильма представляет собой цепь эффектов, локализованных в таких звеньях социального пространства, как «киноискусство – человек», «человек – общество», «общество как социальная система». Сам фильм как некоторая система определенных символов, в которых закодирована конкретная идейно-художественная информация, выступает в качестве объективной основы всей этой цепи последовательных эффектов.

Аксиологически кинематограф раскрывается в формировании автономных ценностных конструктов и ценностных нормативов. Их эмпирическими признаками являются мотивы кинопосещений, выбор фильмов для просмотра, зрительские оценки различных сторон формы и содержания фильма, функции киноискусства. Идеи фильма, воспринятые зрителем, так или иначе, становятся одним из факторов формирования социальных установок личности. Отсюда – воспитательная функция киноэкрана, проявляющаяся в ценностных ориентациях массового зрителя.

Кроме того, современное киноискусство оказывается важнейшим источником знания. Познавательный потенциал киноэкрана улавливается фактором массовости, что обусловливает широкую ретрансляцию знания. Приращению и упорядочиванию нового знания способствует непосредственное включение зрителя в творческий процесс, развитие его исследовательского потенциала. Здесь уместно вспомнить слова Н. Лумана, касающиеся специфики перманентного воспроизводства новой информации медийными средствами. «Аналогично тому, – пишет Н. Луман, – как экономика, обособившаяся на основе денежных платежей, порождает непрерывно возникающую потребность возместить потраченные деньги, так и массмедиа производят потребность замещать избыточную информацию на информацию новую: fresh money and new information – вот центральные мотивы современной общественной динамики» (3, с. 38).

Важную роль в стабилизации общественной ситуации играет рекреационная, восстановительная функция кинематографа. Очевидно, что киноэкран удовлетворяет не только эстетические, коммуникативные или познавательные потребности, но и организует досуг, способствует восстановлению физических и моральных сил человека. Одновременно в мире экрана можно найти образ-

ное выражение того, чего недостает в реальной жизни, обрести некоторое иллюзорное удовлетворение соответствующей потребности. Это – проявление компенсаторной функции кинематографа.

На основании вышесказанного можно заключить, что кино представляет собой интегративный феномен культуры, в рамках которого происходит эстетическое, психологическое, экономическое и прочие виды взаимодействий социальных субъектов. Главным связующим звеном данного взаимодействия является фильм. На него направлена деятельность кинематографистов, кинопрокатчиков, зрителей. В фильме в той или иной степени материализуются и взаимно согласуются интересы, ценностные ориентации, установки участников кинопроцесса. Особенно важно выражение и взаимное согласование интересов, ценностей, установок тех, кто создает фильмы, и тех, кто их потребляет. Как некий социальный институт кино формирует зрителя и влияет на общество, способствуя расширению его сознания. В свою очередь общество, воспитанное кинематографом, становится более искушенным в этой сфере искусства и требует от кино новых достижений, как технических, так и творческих. Иначе говоря, между обществом и рожденным им кино существует постоянная и паритетная амбивалентная связь. Однако не может быть и речи о том, чтобы рассматривать кинематограф как простое зеркало, объективно отражающее жизнедеятельность общества во всей ее полноте. Прежде всего, это объясняется тем, что никто, ни один конкретный социальный актор, каковым является создатель фильма, не способен охватить всеобъемлющим объективным взглядом ту социокультурную реальность, частью которой он является. Тем не менее кинематограф был и остается одним из наиболее важных способов самовыражения и самоописания современного социума.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.*
2. *Кириллова Н. Б. Медиакультура. – М.: Академический проект, 2008.*
3. *Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005.*
4. *Шамшин Л. Б.Аудиовизуальная культура // Культурология. XX век: энциклопедия. Т. 1. – СПб.: Университетская книга, 1998.*
5. *Эйзенштейн С. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956.*

Об авторе

Мелконян Карина Юрьевна, Северо-Кавказский социальный институт, аспирант кафедры Философии, социологии и социальных технологий, преподаватель кафедры культурологии, социально-культурного сервиса и туризма.
nastenaca@rambler.ru