

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
« САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии
культуры и культурологии

**Искусство символизма на рубеже XIX-XX веков как средство
формирования идейно-эстетического воспитания личности**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА (МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА)

Студентки 3 курса 322 группы

Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль
«Мировая художественная культура») философского факультета

Руфимской Анны Ильиничны

САРАТОВ 2016

Актуальность темы исследования. Изучение феномена символизма как художественно-философской концепции в искусстве рубежа XIX – XX столетий, представляется актуальным, поскольку раскрытие атмосферы и особенностей среды формирования теории позволяет проанализировать отличительные черты мировоззрения символизма как эстетического феномена. Стоит отметить, что в исторических реалиях культуры есть периоды, сохраняющие притягательность независимо от своего хронологического «возраста». Рубеж XIX - XX столетий относится именно к таким эпохам: переломным, пограничным, революционным по мировоззрению.

Мировоззрение человека в конце XIX - начале XX века, психологическая атмосфера рубежа веков во многом родственны «предчувствиям» современной социокультурной действительности. Решающая рефлексия переломной эпохи в культуре и эстетических концепциях этого периода связана с возникновением и развитием русского символизма, который пытался создать новую философию культуры, выработать новое универсальное мировоззрение путем переоценки ценностей.

Говоря о главных мотивах символизма в России нельзя не отметить, что основным являлось обретение абсолютной свободы, главным образом, в литературном творчестве, а так же, в перспективе, в социальном и социокультурном творчестве в широком смысле.

Анализ концептуальных основ символизма рассматривается не впервые, однако проблематика вопроса по-прежнему остается не закрытой для исследователей мировой художественной культуры, рассмотрение же с другой точки зрения духовного и интеллектуального наследия символизма, расширяет рамки сформированного знания о нем, что, безусловно, важно для формирования полного представления о культурно – эстетических реалиях рубежа XIX-XX веков.

Незаменимым источником знаний о символистских тенденциях в искусстве являются образовательные программы и курсы. Важность подобного направления и актуальность выбранной мною темы исследования обусловлена необходимостью формирования целостного понимания концептуальных основ символизма в процессе обучения, что позволяет сформировать историческую, культурологическую, педагогическую базы и способствует развитию эстетического мировоззрения у обучающихся.

Целью работы является методическая разработка образовательной лекции «Символизм в искусстве на рубеже XIX-XX вв.» на основе теоретического анализа художественных концепций символизма.

Задачи исследования:

1. Анализировать идейно-концептуальные основы творчества Ш. Бодлера и С. Малларме как истока символизма;
2. Изучить эстетические концепции символизма и их особенности в Западной Европе и в России на рубеже XIX-XX вв.;
3. Рассмотреть специфику эстетики литературы, изобразительного искусства, музыки в России.
4. Разработать образовательную лекцию «Символизм в искусстве России на рубеже XIX-XX вв.»

В качестве **объекта** исследования выступает символизм рубежа XIX-XX вв.

Предмет исследования – эстетика символизма как педагогический ресурс.

Степень разработанности проблемы. Исследование символизма является доминантным в исследовательских работах выдающихся философов, художников, историков, искусствоведов с конца XIX века. Во множестве подходов, в которых изучается проблематика символизма как культурного феномена, существуют работы посвященные как персоналиям, так и типологические исследованиям. Большая часть работ посвящена

европейским символистам, таким как С. Малларме, Ш. Бодлер, В. Левик, Ж.-П. Сартр, П. Корнель, Деррида, Ж. Делез, П. Валери.

Творческие концепции русского символизма были рассмотрены в трудах П. Басинского, А. Паймана, Л. Колобаевой, Е. Ермиловой, Н. Бердяева, С. Лангера, Ю. Демиденко, В. Топоров. Данные работы представляют огромный интерес для ознакомления с творчеством отдельных художников-символистов, однако не содержат философско-концептуального анализа концепции символизма как феномена культуры.

Большая часть работ по исследованию концептуальных основ русского символистского искусства складывается из литературоведческих исследований, в которых рассматриваются вопросы проблематики и жизнотворчества русских поэтов-символистов, а также анализируются художественно-эстетические идеи и доминанты русской поэзии рубежа веков, тем не менее, живописное творчество символистов в данных работах не отражается. Исследованиями художественного творчества символистов в России занимались О. Кочик, А. Гусаров, А. Русакова, В. Иванов, Б. Шлецер и др.

Проблематика феномена символа в культуре является ключевой в идейно-эстетической концепции символизма. Важно отметить, что в рамках символизма не присутствовало единой концепции символа. Поэтому для исследования спецификации символа в данной работе потребовалось привлечение философских исследований классических авторов, а также теоретиков-символистов. В западноевропейской философии исследование символа были освящены в трудах Г. Гегеля, Ф. Шеллинга, позднее у Э.Кассирера, З.Фрейда.

Проблематика вопроса символа в русской философии наиболее полно отражена в работах В. Иванова. Понятие Символа в видении В. Иванова неразрывно связано с реальностью. Именно подобное толкование символа и переосмысление данного понятия способствовало решению концептуальных

задач вставших перед символистами: сакрализации реальности, раскрытие ее идеальной сущности.

История философско-эстетического осмысления символа противоречива, данный факт строит сложности на пути изучения данного феномена. Философское знание, принимая во внимание двойственность природы символа, а именно его иррациональное и рациональное составляющие, связывает природу символа то с мифом, то с аллегорией.

При исследовании проблематики обращения символистов к мифологии потребовалось ознакомление с работами А. Лосева¹ и З. Минц. Оба автора согласились, что «символистской художественной ориентации на миф как продукт архаического сознания предшествовало общемировоззренческое обращение непосредственно к самому архаическому сознанию. Сама структура бытия - индивидуального и космического — была осмыслена как мифоподобная, то есть как миф о мире, который, создают символисты»².

Тематика символизма была освещена в русской литературной мысли в исследовательских работах Бычкова В.В. «Эстетические пророчества русского символизма»³, Е. Ермиловой «Теория и образный мир русского символизма»⁴, И. Машбиц. «Русский символизм и путь Александра Блока»⁵, Г. Щуплова «Эрос. Россия. Серебряный век»⁶, Г. Шелогурова «Об интерпретации мира в литературе русского символизма»⁷.

Антропологическая проблематика символизма раскрывается в трудах как и отечественных, так и зарубежных философов-мыслителей: В.Соловьева, М.Бердяева, Ф.Ницше. Определяющим в вопросе

¹ Лосев.А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии, - М., Мысль, 1993.

² Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ./Исследования в области мифопоэтического, М., 2007 [Электронный ресурс] - <http://www.ruthenia.ru/mints/papers/pbtekst.html> - (Дата обращения: 07.03.2015).

³ Бычков В.В. Эстетические пророчества русского символизма. Полигнозис, № 1. - М., 1999.

⁴ Ермилова Е. Теория и образный мир русского символизма. - М., 2005.

⁵ Машбиц-Веров И. Русский символизм и путь Александра Блока. Куйбышевское книжное издательство, 1969.

⁶ Щуплова. Г. Эрос.Россия. Серебряный век. Серебрянный двор, 1992.

⁷ Шелогурова Г. Об интерпретации мира в литературе русского символизма, 1990.

взаимодействия символа и человека можно назвать взгляды В. Соловьева, по мнению которого сама субстанция человека включена в субстанцию божества, где человеческая сущность находится в реальном мире лишь в своем чувственном виде, и при этом является частью божественного, трансцендентного мира.

Структура русского символистского искусства включает в себя два потока. Первый поток принято называть – «старшие символисты», к ним относятся И. Анненский, В. Брюсов, К. Бальмонт, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, Ф. Сологуб (Ф.Тетерников). Ко второму потоку «младосимволисты», относят таких представителей как А.Белый (Б.Бугаев), А.Блок, В. Иванов, С. Соловьев.

Как свидетельствует анализ литературы, существует достаточно большое количество работ, посвященных анализу феномена искусства символизма. Вместе с тем, необходимо исследовать идейно-эстетический потенциал искусства символизма рубежа XIX – XX веков как способа воспитания личности.

Теоретико-методологические основы исследования - В работе использовался теоретический материал, содержащийся в исследованиях искусствоведческого, культурологического, философского, исторического, педагогического и эстетического характера.

При разработке данной проблематики использовались различные методы и принципы: принцип исторического и культурологического анализа, принцип конкретности и системности рассмотрения, принцип корпоративности, а также метод структурного и функционального анализа.

Положения, выносимые на защиту:

1) Символизм переводит сюжеты и образы, идеи и концепции мировой культуры в мифологемы и философемы универсального порядка, органически вписывающиеся не только в контекст искусства, но и в контекст идейно-эстетических и социально - политических реалий, что актуализирует

вопросы исследования культурного феномена как способа идейно-эстетического воспитания личности.

2) Концептуальные основы эстетической системы Ш. Бодлера и С. Малларме сформировали доминантные характеристики, проблематику и средства выражения искусства символизма на рубеже XIX-XX вв. В западной культуре, соединив литературу и философскую литературную мысль в единое целое. Концепция символа Ш. Бодлера отражает культурные реалии со времен рубежа XIX-XX веков вплоть до современности. Поэтика С. Малларме раздвигает пределы смыслового мира и способствует обращению к беспредельному. Творчество С. Малларме изображает предмет как оказанный данным предметом эффект, для передачи которого мыслителем использовался прием синтеза искусств.

3) Спецификой символизма в России является различие эстетических взглядов и вкусов, понимания сущности художественного творчества, что способствовало появлению новых форм поэтики, живописи, музыкального искусства символизма и сформировало уникальность российской символистской мысли. Концепция русского символистского изобразительного искусства формируется одновременно с концепциями литературной мысли, и отражает социокультурную реальность рубежа XIX-XX столетий. Русское символистское искусство - зеркало социокультурной действительности рубежа XIX-XX веков. Отражение политической, социальной и культурной обстановки рубежа веков наиболее ярко можно оценить путем обращения к искусству данной эпохи, поскольку творческая деятельность представителей символизма формировала идею свободы мысли и духа, отражая в себе всю особенность рубежа XIX-XX веков.

4) Влияние искусства на воспитание человека зависит от его художественно-эстетического развития, а эстетическое воспитание осуществляется с помощью искусства, изучение которого приобщает индивида к различным видам и жанрам искусства - к литературе, музыке, изобразительному искусству, формируя при этом чувство прекрасного. В современном мире

символизм занимает неотъемлемую часть человеческой действительности, способствует социализации, коммуникации, культурной и эстетической образованности.

Новизна исследования заключается в постановке и решении приоритетных задач, а именно в комплексном исследовании проблематики символизма и влиянии идейно-эстетических концепций направления на эстетический потенциал личности и методы педагогического мастерства.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Значение представленного исследования вытекает из его актуальности и новизны. Теоретическая и методологическая значимость исследования заключается в разработке лекции и ее структуры, а также перспективных направлений исследования феномена символизма в контексте культуры рубежа XIX-XX вв. Положения, выводы и материалы диссертации могут быть использованы при дальнейшем анализе процессов, связанных с изучением школ и направлений русского искусства, а также в составлении учебных программ и спецкурсов по мировой художественной культуре, философии культуры, истории художественной культуры и культурологии.

Структура магистерской работы продиктована логикой поставленных задач и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников из 78 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **«Введении»** обосновывается актуальность темы, освящено состояние разработанности проблемы в научной литературе, определены объект и предмет исследования, намечены цель и задачи работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, указана теоретико-методологическая основа исследования.

Первая глава **«Концептуализация идейно-эстетических основ символизма в Европе и России на рубеже XIX-XX вв.»**, состоящая из двух параграфов, раскрывает концептуальные основы творчества Ш. Бодлера и С.

Малларме и рассматривает идейно-эстетические основы западноевропейского символизма рубежа XIX-XX веков.

Параграф первый **«Эстетические системы Ш. Бодлера и С. Малларме: сравнительный анализ»**, посвящен анализу эстетических концепций Ш. Бодлера и С. Малларме.

Параграф второй **«Эстетические концепции символизма в России рубежа XIX-XX веков»** раскрывает тему эстетики символизма и посвящен анализу концепциям символистского культа «чистого искусства». В параграфе проводится обзор концепций старших и младших символистов. Особое место уделяется идейно-эстетическим концепциям предтечи русского символизма А. Белого.

Вторая глава **«Идейно-эстетический потенциал искусства символизма как педагогического ресурса»** посвящена раскрытию темы русского символистского изобразительного искусства и выделению основных вех развития в России. Также разрабатывается методика образовательной лекции «Символизм в искусстве на рубеже XIX-XX вв.» на основе теоретического анализа художественных концепций символизма.

Параграф первый **«Концепции русского символистского искусства рубежа XIX-XX веков»** рассматривает эстетические идеи изобразительного искусства символизма на примере русских живописцев, таких как М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, К. Петров-Водкин, М. Нестеров и А. Рябушкин. Отдельное внимание уделяется феномену музыки искусства символизма, рассматриваются идеи А. Скрябина как одного из ярчайших представителей символистского музыкального искусства.

Второй параграф **«Педагогическая разработка обзорной лекции «Символизм в искусстве на рубеже XIX-XX вв.»** связан с методической разработкой лекции для студентов ВУЗов на основе вышеизложенного материала. Целью методики является формирования целостного понимания концептуальных основ символизма, создание исторической и культурологической базы.

В «**Заключении**» подводятся итоги исследования, формулируются выводы, отмечается выполнение поставленных целей и задач магистерской работы.