

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра истории, теории и прикладной социологии

ИСКУССТВО В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА САРАТОВА

(автореферат бакалаврской работы)

студентки 4 курса 411 группы
направления 39.03.01 – Социология
социологического факультета
Усовой Софья Алексеевны

Научный руководитель
доктор социологических наук, профессор _____
подпись, дата

Н.В.Шахматова

Зав. кафедрой
доктор социологических наук, профессор _____
подпись, дата

Д.В.Покатов

Саратов 2022

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Во все времена искусство сопровождало человека, оно помогало индивидам самовыражаться, привносить в жизнь гармонию, с помощью него возникала возможность получать и передавать знания, ведь искусство зародилось вместе с человеком и в нем отражается не только настоящее, но и прошлое. Многообразные формы искусства выполняют множество функций, среди них: воспитательная, гедонистическая, коммуникативная, прогностическая и другие. Все они прямо или косвенно влияют на социум и людей в нем. Из этого следует, что нахождение человека в среде с конкретными культурными установками, где в произведениях искусства заложены определенные смыслы, может менять его мировоззрение и восприятие действительности.

Уделяется недостаточное внимание воздействию искусства на общество, несмотря на то, что формы искусства имеют конкретные очертания и несут в себе реальную информацию. Специфическая природа искусства не познана, поэтому не воспринимается серьезно.

Художественные категории с осторожностью затрагиваются социологами, так как возникают сложности в использовании эмпирических методов для изучения данного явления. Из-за возникающих трудностей в исследовании степень влияния мира искусства на мир социальный остается не до конца ясным и изученным.

Степень разработанности проблемы. Еще в античные времена такие величайшие мыслители как Платон и Аристотель конструировали свои теории искусства, познавая его сущность. Их интересовала воспитательная функция и многостороннее воздействие искусства на людей, поэтому философы включали его в разрабатываемые системы учения о государстве. эпоху Средневековья основные представления о смысле и назначении искусства высказывал Гийом Дуранд, Гонорий Отэнский, Исидор Севильский, мыслители указывали на воспитательную и проповедническую функции искусства, его способность просвещать необразованные массы людей с помощью передачи

зафиксированных в Писание образов. Любое изменение общества приводило к изменениям в культуре и искусстве. С наступлением эпохи Возрождения и возникновением идеи гуманизма, искусство становится выражением нового мировоззрения, оно несет в себе идею свободы, демонстрирует ценность личности.

Заметный вклад в философском осмыслении искусства был сделан в новое время И. Кантом и Г. Гегелем. Гегель понимал искусство и как часть своей философской системы, которая представляет собой особую ступень развития истории человечества, и как явление, которое отражает культурно-историческое развитие отдельных народов в произведениях искусства, основу которых составляет определенная идея. Кант подходил к искусству через категорию прекрасного, которая у него несет глубокий нравственный смысл.

Социологическое осмысление искусства представлено в трудах некоторых зарубежных ученых, таких как: Т. Адорно, П. Бурдьё, М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Дюфрен, Г. Зиммель, Г. Спенсер, А. Зильберман – все они внесли вклад в становление социологии искусства, как самостоятельной дисциплины.

Проблематикой социального пространства занимались такие исследователи, как Г. Зиммель, представители Чикагской социологической школы: Р. Парк, Л. Вирт, Э. Берджесс, нельзя не отметить вклад Бурдьё, в своих сочинениях он рассматривал социальное пространство в сравнении с физическим. Тема социального пространства также освещается И. Гофманом в рамках его драматургического подхода.

Вызывают научный интерес исследования городской архитектуры европейских теоретиков, таких как: В. Беньямин, М. Фуко, Э. Блох. Благодаря Фуко в научном обороте появилось понятие гетеротопии – объектных и социально-пространственных систем, с помощью которых осуществляется выработка культурных норм. Содержание основной идеи заключается в выявлении влияния архитектурно-пространственных характеристик среды на создание правил социального поведения.

Среди русских мыслителей социологии искусства уделяли внимание М. Глотов, Ю. Давыдов, Г. Плеханов, П. Сорокин, Н. Фархатдинов и прочие.

В отечественной социологии социальное пространство рассматривалось в трудах П.А. Сорокина, А.Ф. Филиппова, на современном этапе изучением социального пространства занимаются В.Н. Ярская, О.С. Чернявская, Ю.А. Бедаш.

Невзирая на огромную роль искусства, его сущность и специфика влияния на жизнь общества имеют недостаточное рассмотрение. Проблема взаимосвязи искусства и общества на сегодняшний день остается дискуссионной, можно отметить дефицит изучения взаимовлияния искусства на городское социальное пространство. Этим и обусловлен выбор темы, объекта, предмета, формулировки цели и задач исследования.

Объектом исследования является городское социальное пространство.

Предметом исследования выступает изобразительное искусство в городском пространстве.

Цель исследования – оценить степень влияния изобразительного искусства на общественное пространство саратовцев.

Задачи исследования:

- 1) Уточнить понятие городского социального пространства;
- 2) Выявить особенности восприятия искусства саратовцами;
- 3) Определить место искусства в городском пространстве Саратова.
- 4) Уточнить факторы, влияющие на отношение саратовцев к современному изобразительному искусству.

Методологическая база. Методологическими ориентирами в работе являются системно-структурный и социокультурный подход. К основным представителям системно-структурного подхода можно отнести: Т. Парсонса, Р. Мертона, Ю. Хабермаса, Н. Лумана, Л. Берталанфи. Данный метод позволил рассмотреть объект исследования как целостный комплекс связанных и взаимодействующих друг с другом элементов. Использование социокультурного подхода, разработанного П.А. Сорокиным, М. Вебером, Н.И.

Лапиным, А.С. Ахиезером, позволяет рассматривать общество как социокультурную систему, как единство культуры и социальности, создаваемое деятельностью человека.

Эмпирической основой исследования выступают опубликованные статистические материалы, результаты авторского социологического опроса, проведённого в 2020 году методом анкетирования. Опрошено по вероятностной, квотно-территориальной выборке 200 человек, отобранных по следующим критериям: 1. Пол. 2. Возраст. 3. Район проживания. В опросе участвовало 44,5% респондентов мужского пола, 55,5% женского пола. Возрастная квота была разбита на интервалы: 15-29 лет – 20% человек; 30-44 лет – 22%, 45-59 лет – 26%, 60+ лет – 32%.

Помимо опроса в исследовании используются результаты качественного исследования, проведенного в январе 2021 года, методом глубинного полуструктурированного интервью. По целевой выборке было проинтервьюировано 5 информантов в возрасте от 15 лет и старше, проживающих в г. Саратове.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх разделов, заключения, списка используемых источников, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и предмет, методологическая и эмпирическая основа, теоретические источники.

Первый раздел «Городское социально пространство как объект социологического изучения» нацелен на анализ эволюции социологических представлений о социальном и городском пространстве.

В западной науке пионером в изучении социологии пространства стал немецкий социолог Г. Зиммель, именно он указывал на важность исследования пространственной формы при рассмотрении социальных явлений. П. А. Сорокин одним из первых ввел в научный оборот понятие «социального пространства». Свой взгляд на понимание социального пространства можно

найти в трудах таких ученых, как А. Шютц, А. Лефевр, И. Гофман. Термин «социальное пространство» также являлся центральным в работах французского социолога П. Бурдьё. Один из основателей теории новой социологии города американский социолог М. Кастельс также обогатил научные представления о социальном пространстве.

Анализ основных идей вышеприведенных авторов позволяет сделать вывод о том, что современных общепризнанных концепций социального пространства не существует. Однозначному определению и познанию социального пространства мешает его полисемантический смысл.

Городская проблематика изучается социологической наукой с первой половины XIX века. С экономической точки зрения город изучали К. Маркс, Ф. Энгельс. Взаимодействия людей внутри городского пространства интересовало и Г. Зиммеля. В начале XX в. М. Вебер провел теоретическое социологическое исследование города. Город стал рассматриваться как административно-политическое образование, в нем были выделены такие системы как политическая и экономическая. Возникновение Чикагской школы дало мощный рывок в исследовании городского пространства и социологии города, один из идейных представителей школы Р. Парк пытался разобраться в социальной сущности большого города, изучить его как особую организацию. Л. Вирт, развивая идеи Р. Парка, трактовал понятие города, как относительно крупного, плотного, постоянного поселения социально гетерогенных индивидов.

Отечественные традиции изучения города не уступают по своей значимости западной. Представляются интересными работы некоторых советских ученых созданные в период после 1980 года (Ю.М. Лотман, С.А. Смирнов). В них город и его пространство в первую очередь рассматривается как социокультурный феномен.

Таким образом, диапазон социологических исследований городского пространства достаточно широк. Применение различных теорий дает большие возможности для социологических исследований городского образа жизни и определения перспектив развития городов в наше время.

Социальное пространство, как нам удалось выяснить, многомерно и сложно организовано, оно объединяет в себе множество социальных полей, взаимодействующих между собой и создающих базовую структуру социального пространства. Социальное пространство представляет собой форму организации индивидов в обществе, их совместное проживание в физическом пространстве, а также существующее между ними множество систем социальных отношений. Городское же пространство вплетено в социальные взаимодействия, выступает и условием, и ресурсом, и ограничением деятельности существующих в нем индивидов.

Таким образом, городское социальное пространство представляет собой один из видов пространства, имеющих территориальную привязку к определенному месту – к городу. В этом пространстве сконцентрированы взаимодействующие между собой индивиды и их группы, чьи социальные отношения распространяются в городском общественном пространстве с помощью коммуникаций, в которых передаются, транслируются и генерируются новые смыслы, ценности и социокультурный опыт.

Во втором разделе «Изобразительное искусство в представлениях и практиках саратовцев» в центре внимания находятся анализ восприятия, отношения и взаимодействия саратовцев с искусством.

Удалось выяснить, что несмотря на недостаточное распространение изобразительного искусства в городском пространстве Саратова, у жителей города сформировалось особое восприятие искусства:

1. Для саратовцев на сегодняшний день, при обращении к изобразительному искусству, представляет важность не только его эстетическая сущность, но и заложенный в произведениях глубинный смысл, социальная направленность. Жители города обращают внимание на актуальное искусство, описывающее современность и транслирующее социальные проблемы общества.

2. К особенностям восприятия можно отнести и то, что смысл современных произведений не всегда может быть понят саратовцами,

искусство способно вызывать у горожан недоумение, но при этом оно не раздражает и не отталкивает зрителей. Современное искусство воспринимается как явление, способное вносить разнообразие в культурную среду.

3. Важно отметить, что классическое искусство воспринимается саратовцами исключительно в положительном ключе. Оно вызывает интерес, регулярно включается в духовные практики, отмечалось, что с помощью него возможно провести ретроспективный обзор, получить информацию о прошлом с помощью заложенного в произведениях классиков культурного кода.

В ходе анализа полученных данных удалось определить место искусства в городском пространстве Саратова. Существование практик посещения музеев и выставок в жизнь горожан говорит о важности присутствия изобразительного искусства в пространстве города. Саратовцы отмечают потребность в увеличении количества выставок классических и современных художников. Помимо привычного музейного пространства саратовцы позитивно воспринимают искусство вне стен музея и с интересом относятся к уличному искусству, урбанистическое направление стрит-арт находится на этапе институционализации в пространстве города Саратова, городская администрация принимает участие в культивации и распространении уличного искусства, участвуя в фестивалях, предоставляя архитектурные объекты для реализации проектов художников, но несмотря на это проблема дефицита искусства в городском пространстве остается актуальной.

В третьем разделе «Факторы, влияющие на отношение саратовцев к современному изобразительному искусству» с помощью полученных данных, получилось проанализировать и установить основные факторы, благодаря которым у горожан формируется отношение к современному искусству.

Удалось выявить влияние социально-демографических факторов, влияющих на отношение саратовцев к современному изобразительному искусству. Больше желание в увеличении выставок современного искусства выразила саратовская молодежь и опрошенные среднего возраста. Для данных

возрастных категорий населения современное искусство в большей степени выступает как способ удовлетворения эмоциональных потребностей, а также является частью духовной культуры. Опрошенные женского пола больше, чем мужчины заинтересованы в увеличении количества современных выставок, они также чаще выделяют его положительную роль, находят в нем культурную и духовную ценность.

Вне зависимости от величины дохода, саратовцы хотели бы, чтобы выставок современного искусства в Саратове проводилось больше, но те, чей доход выше 20000 рублей чаще остальных отмечали, что они были бы рады увеличению выставок. Несмотря на это, саратовцы с низким доходом, чаще утверждали, что современное искусство способно удовлетворить их эмоциональные потребности. Саратовцам и с низким, и с высоким уровнем дохода нравится современное изобразительное искусство.

Опрошенные, имеющие высокий уровень образования, в большей мере симпатизируют современному искусству, чем те, кто имеет среднее образование и ниже. Род деятельности саратовцев определяет их потребность в выставках современного искусства – студенты, рабочие, безработные больше остальных выступают за их увеличение. Чаще всего оно нравится учащимся, студентам (выражают к нему особенную любовь), также ему симпатизируют рабочие и безработные. Говоря о влиянии вероисповедания на отношение горожан к современному изобразительному искусству, было выявлено, что чаще остальных ему симпатизируют те, кто затрудняются причислить себя к какой-либо религии, либо вообще не считают себя религиозными людьми.

В заключении излагаются теоретические выводы и обобщения, формулируются основные итоги исследования, предлагаются практические рекомендации по модернизации выставочной и творческой среды в городском пространстве, а также рекомендации по вовлечению саратовцев в коммуникации внутри выставочной среды.

В приложении представлен инструментарий исследования (анкета, гид интервью).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значимость темы данного исследования заключается в поиске и подтверждении взаимодействия классического и современного искусства с городским социальным пространством Саратова. Помимо этого, ценность исследования заключается в систематизации подходов к объекту исследования, в пополнении эмпирической базы, расширившей представления о восприятии искусства горожанами, и позволяющей предложить практические рекомендации по устранению проблемы дефицита искусства в городском пространстве.

Благодаря анализу литературы классиков социологии удалось рассмотреть основные концепции и направления изучения социального и городского пространства. Опираясь на труды великих мыслителей, было сформулировано авторское определение городского социального пространства, которое представляет собой один из видов пространства, имеющих территориальную привязку к определенному месту – к городу. В этом пространстве сконцентрированы взаимодействующие между собой индивиды и их группы, чьи социальные отношения распространяются в городском общественном пространстве с помощью коммуникаций, в которых передаются, транслируются и генерируются новые смыслы, ценности и социокультурный опыт.

При анализе эмпирических данных были выявлены особенности восприятия искусства саратовцами. Эти особенности состоят в том, что для жителей города Саратова важна как эстетическая наполненность и сущность искусства, так и его смысловая нагрузка, которую в полной мере могут продемонстрировать современные направления. Также отличительной чертой восприятия является то, что смысл современных произведений не всегда может быть в полной мере понят, современное искусство способно вызывать у горожан недоумение, но при этом они не отрицают его существование и интересуются им. Современное искусство воспринимается как явление, способное вносить разнообразие в культурную среду. Классическое же

искусство воспринимается жителями Саратова исключительно положительно, обращение к классике регулярно включается в духовные и досуговые практики, посещение классических выставок стоит на первом месте. Классические картины – это не только визуальный объект, но и история, прошлое человека, запечатленное на холсте.

В данной работе также удалось определить место искусства в городском пространстве Саратова. Для жителей города обращение к искусству является одной из привычных практик, которая была бы еще более распространенной при ликвидации дефицита выставок и создании арт-объектов уличного искусства. Современное искусство очень аккуратно и постепенно внедряется в городское пространство Саратова, оно неспешно включается в городскую среду и вступает в коммуникацию со зрителями, которые на сегодняшний день недостаточно подготовлены к его восприятию, но и не настроены категорически против. На данном этапе искусство в городском пространстве Саратова находится под контролем администрации, что с одной стороны можно рассматривать как положительное явление, так как создание примечательных арт-объектов спонсируется, а вандализм и несанкционированное граффити в виде тэгов и рисунков порицается, но с другой стороны этот контроль лишает художников свободы самовыражения, прямого диалога с властными структурами с помощью искусства, ограничивает творцов в трансляции современных проблем общества и вынесении их на всеобщее обозрение.

С помощью полученных данных в ходе опроса горожан получилось уточнить факторы, влияющие на отношение саратовцев к современному изобразительному искусству. В большей мере на отношение к искусству влияет такой социальный показатель, как образование, а также такие демографические характеристики, как пол и возраст.

Более молодые респонденты женского пола чаще указывают на важность наличия выставок современного искусства в городском пространстве, помимо этого данные респонденты выделяют положительную роль современного искусства (оно, по их мнению, способно удовлетворять эмоциональные

потребности людей). Саратовцы, получившие высшее образование проявляют больше симпатии к предмету исследования, оно помимо удовлетворения эмоциональных потребностей является важной частью духовной культуры. Жители города как с низким, так и с более высоким материальным доходом положительно смотрят на то, чтобы количество выставок современного искусства приумножалось. Род деятельности и вероисповедание не влияют на отношение саратовцев к современному искусству.

Таким образом, благодаря проделанной работе, с помощью решения поставленных задач, удалось выяснить, что искусство хотя и существует в пространстве города Саратова, но не оказывает на него большого влияния, коммуникация со зрителем нарушена, она слаба из-за неразвитой выставочной среды, требующей незамедлительной модернизации и развития. На сегодняшний день важно использование интерактивных и мультимедийных технологий, для привлечения аудитории необходимо наличие активных социальных сетей и креативной рекламы, нельзя игнорировать неискусственные пространства внутри музея: кафе, лекционные залы, мастерские – обеспечат прямое взаимодействие между посетителями и приглашенными лекторами, художниками, мыслителями.

Необходимо обратить внимание на проблему распространения и внедрения искусства в городское пространство. Важно повышать вовлеченность неподготовленных зрителей, саратовцев далеких от искусства, не заинтересованных в нем – эта вовлеченность спровоцирует мыслительные процессы населения, улучшит эмоциональный фон, гармонизирует общество. Активизация обмена художественными коллекциями с другими городами и странами, приглашение на лекции и общение с художниками как из Саратова, так и из других городов – расширят представление саратовцев о культурах других народов; поспособствует разностороннему индивидуальному развитию; разовьет толерантность саратовцев к существующим культурам, а что самое главное – увеличит распространение искусства в городском пространстве Саратова.