

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА ЛИЧНОСТЬ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБРАЗЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Нурмаматова Гулжахон,
Студентка 3 курса СамГИИЯ

Научный руководитель: Ахмедова П.А.,

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния искусства на формирование личности на материале художественной литературы. Анализируется эстетическое и психологическое воздействие художественных образов на мировоззрение человека, его нравственные ориентиры и эмоциональное состояние. Особое внимание уделяется биполярному характеру художественного влияния, способного выступать как фактор духовного развития, так и источником внутреннего кризиса личности. Теоретическая часть работы опирается на философские и культурологические трактовки понятия искусства, а практическая – на интерпретацию произведений О.Уайльда, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и М. А. Булгакова. В результате исследования делается вывод о том, что художественный образ выполняет не только эстетическую, но и ценностно-формирующую функцию, воздействуя на внутренний мир человека через механизмы сопереживания, рефлексии и идентификации.

Ключевые слова: искусство, личность, художественный образ, литература, эстетическое воздействие, мировоззрение, нравственные ценности, интерпретация, духовное развитие, психологическое влияние.

Annotatsiya. Maqolada badiiy adabiyot materiallari asosida san'atning shaxs shakllanishiga ta'siri muammosi ko'rib chiqiladi. Badiiy obrazlarning inson dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlar va hissiy holatiga estetik hamda psixologik ta'siri tahlil qilinadi. Badiiy ta'sirning bipolyar xususiyatiga alohida e'tibor qaratilib, u shaxsning ma'naviy rivojlanish omili sifatida ham, ichki inqiroz manbai sifatida ham namoyon bo'lishi mumkinligi ko'rsatiladi. Ishning nazariy qismi san'at tushunchasining falsafiy va madaniyatshunoslik talqinlariga, amaliy qismi esa O. Uayld, N. V. Gogol, L. N. Tolstoy va M. A. Bulgakov asarlarining talqiniga tayanadi. Tadqiqot natijasida badiiy obraz nafaqat estetik, balki qadriyatlarni shakllantiruvchi funksiyani ham bajarishi, insonning ichki dunyosiga hamdardlik, refleksiya va identifikatsiya mexanizmlari orqali ta'sir ko'rsatishi haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: san'at, shaxs, badiiy obraz, adabiyot, estetik ta'sir, dunyoqarash, axloqiy qadriyatlar, interpretatsiya, ma'naviy rivojlanish, psixologik ta'sir.

Abstract. The article examines the problem of the influence of art on personality formation based on the material of fiction. It analyzes the aesthetic and psychological impact of artistic images on a person's worldview, moral values, and emotional state. Particular attention is paid to the bipolar nature of artistic influence, which can act both as a factor of spiritual development and as a source of internal personal crisis. The theoretical part of the study relies on philosophical and cultural interpretations of the concept of art, while the practical part is based on the interpretation of the works of O. Wilde, N. V. Gogol, L. N. Tolstoy, and M. A. Bulgakov. The study concludes that the artistic image performs not only an aesthetic but also a value-forming function, influencing the inner world of a person through the mechanisms of empathy, reflection, and identification.

Keywords: art, personality, artistic image, literature, aesthetic impact, worldview, moral values, interpretation, spiritual development, psychological influence.

Введение. В художественной литературе есть множество произведений, которые испокон веков поднимают различные социальные и нравственные проблемы. Эти вопросы являются частью каждой эпохи, поскольку автор через различные темы передаёт сущность своей реальной действительности. Нередко

поднятые авторами проблемы остаются актуальными на протяжении долгого времени. Создавая произведение, литератор вкладывает в него весь душевный опыт и благодаря чему его творение становится частью культурного наследия человечества. Именно поэтому многие великие писатели для своих работ брали за основу такие темы и проблемы, которые затрагивали каждого человека, независимо от его положения или времени.

Искусство отражает различные аспекты бытия: природу человека, его чувства, моральные ориентиры, особенности межличностных отношений. В художественных произведениях поднимаются темы любви, долга, дружбы, патриотизма, борьбы добра и зла, «маленького» человека, нравственного выбора. Значимость искусства является предметом научного осмысления в философии, психологии и культурологии. Исследователи отмечают его влияние как на сознательный уровень личности, так и на подсознательные эмоциональные процессы.

Анализ литературы. Значимость искусства является предметом изучения многих исследователей. Так, А. Р. Абдрахманов в своей статье «Роль искусства в жизни человека» анализирует влияние творчества как на самих авторов, так и на их аудиторию. В своей публикации он утверждает: «Кроме того, творчество помогает увидеть окружающую обстановку глазами другого человека. При помощи искусства человек способен выражать свои эмоции, переживания». [1] В свою очередь, С. Н. Тришкина в своей работе «Влияние искусства на человека: психологические и эмоциональные аспекты» рассматривает творчество с терапевтической точки зрения. Автор отмечает, что искусство может «снижать уровень стресса, улучшать настроение и повышать самооценку». [8] Таким образом оба исследователя подчеркивают эффективность творческой деятельности на сознательном, так и подсознательном уровнях личности.

Методология исследования. В исследовании применён аналитико-интерпретационный подход к художественным текстам, включающий элементы сравнительного анализа и герменевтического толкования. Рассматриваются литературные произведения как формы отражения общественного сознания с позиций философии, психологии и культурологии. Такой комплексный подход позволяет выявить особенности эстетического и психологического воздействия художественных образов на личность.

Анализ и результаты. Искусство играет колоссальную роль в формировании общества – эти два понятия очень тесно переплетены между собой. Общество является основой для искусства, которое, в свою очередь, воздействует на общественное сознание. Это утверждение подтверждается историческим опытом. Так, в эпохи Античности, Ренессанса и Средневековья, когда возможности для открытого выражения мыслей были ограничены, творчество становилось для людей – от простого народа до представителей власти – ключевым способом

самовыражения. Через живопись, скульптуру, архитектуру и музыку они воплощали идеи и переживания, которые невозможно передать как-то иначе.

В «Толковом словаре» С. И. Ожегова термин «искусство» интерпретируется как «творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах». [6] В то же время Д. Н. Ушаков трактует более лаконично – как «творческую художественную деятельность».[10] «Новая философская энциклопедия» расширяет это понятие, определяя искусство как «особую форму общественного сознания» и «вид духовного освоения действительности». При этом отмечается, что данным термином обозначают не только художественные произведения, но и «искусность», «мастерство», «артистизм», «виртуозность», проявленные в любой другой сфере деятельности – от ремесла до науки. [5] Обобщая эти определения, можно заключить, что искусство – это основанное на творческом процессе отражение внутреннего состояния человека и его восприятие мира через художественные образы.

По способу восприятия традиционно выделяют 3 основные группы искусств:

1. Пространственное (пластическое) – виды творчества, образы которых развернуты в пространстве и воспринимаются визуально. К ним относятся живопись, скульптура, фотография, архитектура, дизайн.

2. Временные (динамичные) – виды искусства, где художественный образ раскрывается постепенно во времени, а информация чаще всего воспринимается через слух. Сюда включают литературу, поэзию и музыку.

3. Пространственно-временные (зрелищные, синтетические) – виды творчества, объединяющие в себе качества двух предыдущих групп. Зритель воспринимает информацию одновременно с помощью зрения и слуха, а идеи разворачиваются как в пространстве, так и во времени. Примерами являются театр, кино, хореография и цирковое искусство. [4]

Такое деление позволяет точнее определить каналы художественного воздействия на человека.

Тема влияния искусства на личность является одной из центральных в мировой литературе. Через различные формы творчества человек находит возможность самовыражения. Именно поэтому творчество – это «зеркало души» в материальном мире. Анализ художественной литературы позволяет прийти к выводу, что эстетическое влияние на читателя или героев произведений может быть двояким. А именно, образы, созданные литераторами, формируют мировоззрение и эмоциональное состояние, которые могут быть как созидательными, так и разрушительными.

Для рассмотрения биполярности этого влияния обратимся к классической литературе. В частности, рассмотрим роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», философскую прозу Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»,

психологический роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», а также мистическую повесть Николая Гоголя «Портрет». В основе анализа лежит аналитико-интерпретационный подход к художественному тексту. Используются элементы сравнительного анализа литературных образов, герменевтического толкования символики произведений и культурологического рассмотрения искусства как формы общественного сознания.

В выше перечисленных произведениях роль искусства рассматривается как в созидательном, так и в разрушительном аспектах. Характер данного явления раскрывается после соприкосновения героев с миром прекрасного. Схожие преобразования находят отражение и в реальном мире, определяя ценности людей. Для подтверждения данного тезиса проанализируем конкретные примеры из литературы. В качестве первого случая рассмотрим отрицательную сторону воздействия на человеческую личность.

В «Портрете Дориана Грея» показана та самая связь души человека с пространственной живописью. Через мистические отношения между картиной и главным героем автор разоблачает подлинное лицо не только одного человека, но и самого порочного общества, в котором он находится. Раскрывается же это явление в первую очередь через образ действующего лица. Если в начале повествования Дориан представлен как наивный юноша «с чистой и непорочной душой», то в финале он превращается в духовно опустошённого человека, испорченный людскими страстями. Изображая жизненный путь Дориана, Уайльд показывает, как восприятие искусства и стремление к эстетизму без моральных принципов могут изменить личность до неузнаваемости. Роман помогает осмыслить то, как искусство может стать не только источником гармонии, но и зеркалом внутренней деградации.[9]

В повести Н. В. Гоголя «Портрет» поднимается проблема утраты духовных ценностей ради материального благополучия. Так, главный герой Чартков, променявший свой дар на денежную прибыль, постепенно теряет художественную индивидуальность и нравственные ориентиры. Произведение демонстрирует, что отказ от истинного призвания ведёт к духовной гибели личности.[3]

Положительный вектор воздействия искусства прослеживается в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой описывает, как динамичное искусство может влиять на внутренне состояние персонажа. Так, Николай Ростов, понесший значительные финансовые потери в карточной игре, находится в смятенном и угнетённом состоянии. Молодой человек не понимает, как рассказать обо всём родным. Однако, вернувшись домой, он слышит волшебное пение своей сестры Наташи. Необычайные чувства, вызванные музыкой и голосом сестры, наполняют его душу; Николай осознает, что в жизни нет ничего важнее таких мгновений. Искусство выступает средством гармонизации внутреннего

состояния человека. [7] М. А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» раскрывает глубокую взаимосвязь искусства и внутреннего мира человека. Главный герой – Мастер создаёт роман о Понтии Пилате, который выступает художественным выражением его личных переживаний и духовных поисков. Преданность творчеству становится для него источником внутренней опоры в периоды жизненных испытаний и способом сохранения душевного равновесия. Через образ Мастера писатель показывает, что художественная деятельность способна превратиться не только в смысл существования личности, но и в форму её духовного спасения. [2]

Полученные результаты подтверждают, что художественный образ обладает значительным психологическим и нравственным потенциалом. Искусство влияет на личность через механизмы эмоционального сопереживания, идентификации с персонажами, рефлексии и катарсиса. Характер этого влияния зависит не только от содержания произведения, но и от внутренней готовности человека к эстетическому восприятию и нравственной интерпретации увиденного или прочитанного. Литература демонстрирует, что искусство может быть как средством духовного возвышения, так и фактором нравственного кризиса. Биполярность воздействия обусловлена соотношением эстетических и моральных ценностей в сознании личности. Именно художественный текст позволяет наиболее наглядно проследить процессы внутренней трансформации человека под влиянием культурных образов.

Заключение. Таким образом, искусство выступает важным фактором формирования личности, оказывая влияние на её эмоциональную сферу, мировоззрение и нравственные ориентиры. Художественная литература особенно ярко демонстрирует двойственную природу эстетического воздействия: она способна как развивать духовный потенциал человека, так и обнажать его внутренние противоречия.

Рассмотренные произведения подтверждают, что художественный образ является не только эстетическим элементом текста, но и инструментом психологического и ценностного формирования личности, определяя глубину её внутреннего мира и направление духовного развития.

Использованной литературы:

1. Абдрахманов А. Р. Роль искусства в жизни человека // Терапевтический вестник. – 2021.
2. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. – М.: АСТ, 2019.
3. Гоголь Н. В. Портрет. – М.: ЛитРес, 2021.
4. Каган М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. – Ленинград: Искусство, 1972.
5. Новая философская энциклопедия / Под ред. В. С. Стёпина. – М.: Мысль, 2021.
6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – М.: Русский язык, 2021.
7. Толстой Л. Н. Война и мир. – М.: Эксмо, 2021.
8. Тришкина С. Н. Влияние искусства на человека: психологические и эмоциональные аспекты // Журнал психологии и искусства. – 2020.
9. Уайльд О. Портрет Дориана Грея. – М.: Эксмо, 2020.
10. Ушаков Д. Н. Толковый словарь Ушакова. – М.: Наука, 2020.