

УДК 796.011.7

Ю.В. Булутова*аспирант каф. белорусской и мировой художественной культуры
Белорусского государственного университета культуры и искусств***ЭСТЕТИКА ИСКУССТВА И СПОРТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ**

В статье анализируются основные выразительно-эстетические черты, свойственные искусству и спорту. Тенденции развития художественной культуры на рубеже XX – начала XXI в. отличают процессы художественных трансформаций, стилистического и жанрового смешения разных видов искусств. Закономерно наступил этап стирания границ искусства с другими формами культуры, затронувший физическую культуру. По эстетическим характеристикам спорт наиболее близок искусству. Есть отдельные виды спорта, в которых сложно провести четкую грань между искусством и спортом (художественная гимнастика, фигурное катание). Также рассмотрены аспекты тесного взаимодействия спорта и художественной культуры.

Введение

Динамика развития художественной культуры зависит от двух ее составляющих: 1) сохранение предшествующей художественной традиции и 2) актуализация новаций, соответствующих логике развития искусства в контексте культурно-общественных трансформаций. В художественной культуре рубежа XX – начала XXI в. масштабы стирания границ взаимодействия искусства с другими формами культуры, такими как физическая, порождают неоднозначные внутренние противоречивые тенденции в существовании самого искусства. Спорту, как и искусству, свойственна игра не только физических и эмоциональных, но и интеллектуальных возможностей человека. Это свидетельствует о полифункциональности спорта, обнаруживая широкий не только спектр социокультурных характеристик, но и непосредственную взаимосвязь с художественной культурой.

«Эстетизация» как ведущее направление в развития культуры и спорта на рубеже XX – начала XXI в.

Вольфганг Вельш, доктор философии, профессор университета в Бамберге, пишет об «эстетическом буме», переживаемом современной западной культурой начиная с конца 80-х гг. XX в. Проявления этого «бума» обнаруживаются повсюду: от разнообразия индивидуальных стилей поведения и одежды, городского дизайна и экономики вплоть до формирования имиджа отдельных государств. Эстетизация становится главным направлением экономической стратегии. Основным приобретением покупателя становится эстетическая аура, а уж вместе с ней и сам продукт.

«Эстетика ориентирована на выявление универсалий в чувственном восприятии выразительных форм окружающего мира, – подчеркивает О. Кривцун. – В широком смысле это универсалии произведения искусства, художественного творчества и восприятия, универсалии художественной деятельности вне искусства (дизайн, промышленность, спорт, мода и др.), универсалии эстетического восприятия природы» [1]. Профессор В. Вельш рассматривает спорт в качестве основного примера современной эстетизации повседневной жизни, в которой наблюдается определенный сдвиг от этики к эстетике. В качестве примеров он указывает на акцентирование во время исполнения на эстетических элементах движений спортсменов, в которых контроль над телом пре-

Научный руководитель – Н.В. Карчевская, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств

вращается в праздник тела; популяризацию эротических элементов в спорте, в которых происходит отрицание классической подготовки атлетов – античной аскезы, а также дизайнерские разработки спортивной атрибутики.

Идея эстетики спорта восходит к классической теории игры как формы искусства, изложенной Ф. Шиллером в работе «Письма об эстетическом воспитании». Ранее Платон и Аристотель находили родство между игрой и искусством, считая игру эстетичной по своему характеру. Они рассматривали ее как естественное выражение подвижной природы всего живого. По мнению Шиллера, художественная деятельность – наивысшая форма игры, поскольку она состоит главным образом в свободном выражении фантазии и интеллекта. Вероятно, в этом и заключается сложность проведения четкой грани между областью искусства и спорта: танец с лентой или шарфом на сцене относят к искусству, а упражнения с теми же предметами – к спорту; этюд на эстраде – явление искусства, а выступление на соревнованиях – спортивное явление. Такая размытость в очертании границ искусства и спорта объясняется многообразием их видов и разновидностей и возможностью в связи с этим соприкосновения и рождения переходных форм. Пожалуй, последнее представляется наиболее очевидным, особенно в видах спорта с ярко выраженной эстетической окрашенностью. Здесь «искусство» понимается как «искусность», как синоним мастерства, совершенства в области пластической техники, сложных и красивых композиций, гармонично связанных с музыкой, и переживание этих ситуаций спортсменом и зрителем подобно художественному. Так, проблема связи музыки и движения была центральной в эстетическом воспитании греков, что, как известно, было ведущим во всей системе воспитания греческих граждан. Музыка и гимнастика считались равнозначными, дополняющими друг друга в среде воспитания атлетов-воинов. Ни тому, ни другому не отдавалось предпочтения. Античные мыслители считали, что музыка воспитывает душу, гимнастика – тело, а вместе они служат гармоническому развитию телесных и духовных способностей человека, воспитанию в нем чувства красоты. Гегель отмечал, что греки вначале сами преобразовывали себя в прекрасные формы, а затем объективно выражали их в мраморе и на картинах. Музыкально-гимнастический характер античной теории и практики воспитания позволил грекам достичь успехов.

Выразительно-эстетические черты в искусстве и спорте: сравнительная характеристика

В работах советских ученых (А.А. Воробьева, Г.А. Праздников, М.Я. Сараф, В.И. Столяров), исследовавших уровни взаимодействия художественной культуры и спорта, анализируются проблемы привычного отнесения спорта к культуре физической, а искусства – к культуре духовной, создающие впечатление их полной противоположности. Все, что принято понимать под физической культурой: от простой гигиены тела до высокого спортивного мастерства, – кажется областью, обособленной от искусства или весьма отдаленной от него. Принадлежность искусства и спорта к различным сферам общественной жизни не исключает, а предполагает наличие у них общих черт. Это подтверждается следующими факторами:

- 1) их общей обращенностью к человеку, способному объединить ценности физической и духовной культуры в единый сплав;
- 2) подвижностью самих по себе форм спорта и искусства, имеющих точки соприкосновения, способных порождать различные виды художественно-спортивной деятельности;
- 3) общностью требований, которые предъявляет жизнь ко всем областям человеческой деятельности в каждую конкретную эпоху.

Наряду с общими чертами М.Я. Сараф приводит ряд принципиальных отличий между искусством и спортом:

1. Спорт не является образным отражением действительности.
2. Выразительность в действиях спортсмена и актера не совпадает, так как в спортивных соревнованиях ставятся иные задачи – приоритет технического мастерства.
3. В спорте первичен субъект – личность спортсмена, в искусстве, например, в театре, субъект вторичен, а все действия направлено на объект – зрителя.
4. Собственная индивидуальность в творческом акте у художника отличается экспрессивностью выражения эмоций, в то время как у спортсмена выражается в максимальной собранности внутреннего состояния [2].

В современных реалиях интеграции, синтеза, преобразования и, как следствие, стирания границ между жанрами и видами искусства взаимопроникновение различных социокультурных феноменов в художественную культуру выглядит вполне оправданным. Обозначим ряд **выразительно-эстетических характеристик**, свойственных искусству и спорту в их подобии и различиях:

1. **Эстетика прекрасного** в понимании Аристотеля выражается в конкретно-чувственных формах, что составляет сущность произведения искусства. Античный философ видит воплощение красоты в гармонии, чувстве меры, величине и порядке. Так, в концепции Б. Лоу красивого (изящного, гармоничного) спортивного выступления важен и еще один момент: «Атлет-художник трактует свое искусство в двояком аспекте: с точки зрения технического совершенства, исходя из таких критериев, как скорость, сила, стратегия и физическое мастерство, и в плане символических ценностей этики и общественного поведения» [3, с. 67]. Красота спорта строго целесообразна. Бег красив не потому, что спортсмен поставил себе целью бежать красиво. Он бежит красиво, когда бежит правильно. В противном случае, если и возникает эстетический эффект, то скорее комический. Ритмичность движений, выразительность линий, стремительность и устойчивость эстетически значимы только в структуре конкретного вида спорта, а потому эстетические параметры бокса иные, нежели в гимнастике. Впрочем и о специфической красоте того или иного вида спорта в целом можно говорить лишь теоретически.

2. Сходство в искусстве и спорте обнаруживается в уже существовавшем в античных драмах «триедином» эффекте **«соучастия – сопереживания – сотворчества»** и зрителя, и болельщика. Г. Гадамер подмечает, что «для спортивного болельщика художественное произведение, т.е. состязание как игра, понимается как «случай символической репрезентации жизни, и любое переживание в равной степени приближается к этому случаю» [4, с. 46].

3. Изобразительно-выразительным языком спорта является мастерское владение своим собственным телом. Гегель утверждал, что формирование тела человека при помощи физических упражнений есть процесс, подобный художественному творчеству, а гармонично развитое тело – живое произведение искусства. Таким образом, происходит совпадение законов красоты в художественном творчестве и в физическом совершенствовании человека. Более того, само формирование красивого тела рассматривалось Гегелем как некая художественная деятельность, как создание произведения на основе собственной **телесности**.

4. **Процесс создания** произведения искусства в его классическом понимании (скульптуры, живописи, дизайна или фотографии) направлен на получение **результата** в виде конкретного «опредмеченного» творения – музыкального или литературного опуса. Наряду с этим пространственно-временные искусства (театр, танец, цирк) выполняют двоякую функцию: законченные произведения «оживают» в процессе выступления. Здесь можно провести аналогию с выступлениями в спорте, в котором процесс заключен непосредственно в игре.

5. Искусство спортивной организации базируется на сознательном формировании *игрового азарта* у участников и зрителей спортивного действия с целью социально-психологического контроля (физиологические страсти переплавляются в эстетические эмоции), что принципиально отличает их от театральной зрелищности. К примеру, цирк вырос из школы верховой езды (XIV–XV вв.) и балаганного театра. Сущность данного вида искусства заключается в зрелищной демонстрации силы, ловкости, смелости, красоты человека. Это роднит цирк со спортом. Однако цирковые номера отличаются эксцентричностью, парадоксальностью, рассчитаны на удивление зрителей, а спортивные движения направлены на получение результата, престижа в спортивном мире.

В настоящее время, используя спортивную *зрелищность* как ведущий маркетинговый принцип, спортивные соревнования (профессиональные и любительские) приобрели эстетически законченный образ, в котором присутствует разработка фирменного стиля команд, спортивного инвентаря, атрибутики; открытие предваряет музыкально-театральное представление, в программу состязаний все чаще включают проведение художественных конкурсов. Для повышения внимания к физической культуре устраиваются показательные выступления, спортивные праздники, парады, манифестации, спортивные цирки. Мероприятия носят характер спортивно-массовых зрелищ, заранее поставленных режиссером, в которых происходит искусственная имитация воссоздания ценности спортивной деятельности.

6. Общность искусства и спорта проявляется в схожести применения ими *системы выразительных средств*: композиции, ритма, линии, цвета, динамики. Пластика, грация, изящество находят наиболее полное выражение в облике человека: соразмерности форм его тела, свободе, ловкости, гибкости и выразительности движений и жестов. Эти качества человека доставляют эстетическое наслаждение в жизни и искусстве.

7. В качестве *оценочной* меры явлений искусства выступает *художественный вкус*. Не обладая точной шкалой измерений, вкусовая оценка, однако, вовсе не лишена объективности, хотя и субъективна по форме. Этим критерием пользуются и в некоторых видах спорта, где оценка за художественность дополняет оценку технического мастерства. Показательно, что за редкими исключениями «перепад» мнений разных судей минимальный, что свидетельствует об однозначности впечатления. Однако этот критерий оказывается единственным в *художественных конкурсах* – своеобразных соревнованиях в сфере искусства, истоки которых находятся в глубокой древности. В Элладе любое состязание (атлетов или музыкантов) называлось одинаково – «агон». Это слово определяло сущность и место соревнования. Состязания в пении, танцах, импровизации, инструментальном исполнении – традиционные формы народной и профессиональной художественной культуры. Особым видом соревнования выступает концерт (от латинского *concerto* – состязаясь). Концерт как музыкальная форма представляет собой виртуозное сочинение для одного или нескольких инструментов и оркестра. Суть этой формы – сопоставление (состязание) солиста и оркестра. Концертный принцип может быть положен в основу иных жанров. Яркий пример – балет И.Ф. Стравинского, суть которого заключена в названии – «Агон». Подчеркнутое игровое начало этого балета находит выражение в «соревнованиях» 8 танцовщиц и 4 танцовщиков, а также инструментов в оркестре [5].

Искусство и спорт: современная философия взаимодействия

Возрождение Олимпийских игр и развитие новых, в том числе технических, видов спорта повлияли на архитектуру городов. Огромные стадионы, дома спорта, плавательные бассейны, мото- и велотреки, ипподромы, водные и лыжные станции, целые комплексы спортивных лагерей и «Олимпийских деревень» – все это вместе с парковым окружением, занимающее большие территории, заметно изменило архитектурный

облик городов. Олимпийские комплексы в Париже, Лондоне, Стокгольме, Амстердаме, Риме, Токио и других городах создавались в зависимости от спортивной программы Игр. Их архитектура отличается особой спортивной легкостью, сдержанностью, грациозностью, геометризмом. Города «олимпийской эпохи» трудно себе представить без спортивных сооружений, которые отражают динамичный стиль жизни людей XX – начала XXI в. Развитие физической культуры и спорта вызвало к жизни различные отрасли художественной промышленности, изготавливающей кубки, значки, эмблемы, плакаты. Моделирование спортивной одежды, конструирование спортивного снаряжения и инвентаря, создание спортивных маршей, песен, гимнов, издание альбомов, открыток, марок, различных этикеток на спортивные темы, отражение спортивной тематики в произведениях литературы, изобразительного искусства, драматургии, в кино и на телевидении сблизили и обогатили искусство и спорт.

Учитывая историческую тенденцию сближения искусства и спорта, организаторы XIX Олимпийских игр мексиканцы выдвинули лозунг: «Самая главная духовная цель Олимпийских игр – связать воедино тело и разум, спорт и искусство». Тогда, в оргкомитет вошли наряду с представителями спортивной общественности видные деятели искусства. В программу Олимпиады была включена выставка «Спорт в искусстве» и другие художественные проекты.

«Загадка формулы: спорт плюс искусство» – фильм режиссера Г. Чертова по сценарию Д. Полонского «Неделя» извещает о начале футбольного турнира в закрытом манеже статьей «Футбольный театр открывает сезон». «Считаю футбол искусством», – заявлял в интервью известный тренер Нодар Ахалкаци. В этой связи уместно обратиться к взаимоотношениям искусства и олимпийского движения. В разделе 4 Олимпийской хартии говорится: «Олимпийские игры должны включать следующие элементы: соревнования в атлетических и гимнастических упражнениях, игровых видах спорта, плавании, верховой езде, пятиборье и художественных конкурсах». Эта программа дополняется разделом 10 «Правила и протокол организации Олимпийских игр», гласящим: «Художественные экспозиции и другие мероприятия, которые могут быть организованы во время игр и в связи с ними, никак не регламентируются. Желательно, однако, чтобы они были многочисленны, чтобы среди них были публичные лекции и что-бы работы, представленные на художественный конкурс и отобранные жюри, экспонировались на олимпийском стадионе или в его окрестностях» [6].

Заключение

Подобно искусству, спорт направленно формирует личность, организуя тело и душу в соответствии с идеалами человеческой культуры, приобщая каждое новое поколение к социально-значимым ценностям. М.С. Каган подчеркивает: «Чем более развитыми становятся все три способа человеческой деятельности – *материальный, духовный и художественный*, – тем дифференцированнее оказываются порождаемые ими слои культуры – *материальной, духовной, художественной*» [7]. Этот процесс осуществляется путем синтезирования, интеграции и взаимодействия художественного с внехудожественным (дизайн и материальная культура, художественная гимнастика, фигурное катание).

В спорте высших достижений, где физическая подготовка состояющих при- близительно одинакова, духовно-интеллектуальные качества личности играют не вспомогательную, а решающую роль. На рубеже XX – начала XXI в. актуальным направлением взаимодействия художественной культуры и спорта остается тенденция «спортизации» искусства, в первую очередь затрагивающая хореографический жанр. Как справедливо замечает М.С. Каган, искусство, «понимаемое как высокий уровень мастерства в любой области деятельности, внехудожественной и художественной, т.е. совершен-

ное исполнение данной работы, приобретает тем самым непосредственно эстетический смысл, т.к. искусная деятельность, где бы и как бы она ни проявлялась, становится красивой, эстетически значимой» [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Кривцун, О. А. Эстетика / О. А. Кривцун. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 430 с.
- 2 Сараф, М. Я. Спорт и художественная культура / М. Я. Сараф // Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. – Вып. 5. – С. 35–41.
- 3 Лоу, Б. Красота спорта: Междисциплинарное исследование / Б. Лоу ; послесл. и коммент. В. И. Столярова и М. С. Сарафа. – М. : Радуга, 1984. – 123 с.
- 4 Гадамер, Г.-Г. Истина и метод / Г.-Г. Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
- 5 Каган, М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. – Л., 1972. – С. 434.
- 6 Никишин, Д. Эстетика спортивного зрелища (на примере футбола) / Д. Никишин // Рукопис. журн. Об-ва ревнителеев рус. филос. – София. – 2002. – Вып. 4. – С. 13–16.
- 7 Каган, М. С. Философия культуры / М. С. Каган. – СПб. : Лань, 1996. – 415 с.
- 8 Питер, Дж. А. Эстетические аспекты спорта. Философия спорта : хрестоматия / Дж. А. Питер ; сост. А. И. Пешков. – СПб. : Олимп-СПб, 2005. – 233 с.
- 9 Титов, П. Б. Антропологические аспекты концепта «телесность» в философии спорта : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13 / П. Б. Титов ; МГУ имени М. В. Ломоносова. – М., 2015. – 29 с.
- 10 Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
- 11 Welsch, W. Aestheticization processes: Phenomena, distinction a. prospects / W. Welsch // Theory, culture & society. – Cleveland, 1996. – Vol. 13, № 1. – P. 1–24.
- 12 Зись, А. Я. Теоретические предпосылки синтеза искусств / А. Я. Зись // Взаимодействие и синтез искусств / под. ред. Д. Д. Благой. – Л. : Наука, 1978. – С. 5–20.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 15.03.2016

Bulutova Y.V. Comparative Analysis of Arts and Sports: Aesthetic Aspects

This article analyzes the main expressive and aesthetic features characteristic of art and sports. The trends in the development of artistic culture at the turn of XX – beginning of XXI century is distinguished by the processes of artistic transformation, stylistic and genre mixing of different kinds of art. Naturally came the stage of erasing the boundaries of art with other cultural forms that affected the physical culture. For aesthetic performance sport is the closest art. There are some sports in which it is difficult to draw a clear distinction between the domain of art and sports (the gymnastics, the figure skating). In addition, the article discussed the prospects regarding the revival of the Olympic Games, in the end contributed to a closer interaction with the artistic culture of the sport.