

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ИСКУССТВЕ

В современном мире художественное мышление воспринимающего искусство в значительной степени корректирует тот художественный образ, который был заложен автором произведения. Для более полного и осознанного восприятия необходим процесс репрезентации художественного образа. В искусствоведении осознание репрезентации как понятия сложилось лишь в конце XX столетия в связи со сближением предмета искусства и его исследования, критических оценок и специфики интерпретаций.

Для современного зрителя понимание искусства должно основываться на специфике самого искусства, исходить от свойственных ему форм и сформированного традиционного художественного образа как модели репрезентации, которая дает возможность воспринимать и понимать новую художественную реальность.

В современном мире идеи репрезентации играют главенствующую роль в моделировании художественного пространства. Термин репрезентация в первую очередь трактуется как стратегия показа (представления) произведения искусства. Исследователь Ф. Костиц отмечает: «Само понятие «репрезентация» включает в себе два основных значения. Первое непосредственно связано с самим искусством, с задачами репрезентации художественного образа: в классической традиции искусство характеризуется как мимезис (подражание природе), в современной художественной практике стоят задачи аналитического и формотворческого плана, но в первую очередь речь идет о степени присутствия «реального».

Второе значение предполагает репрезентацию искусства как идею показа, дающую возможность нового «прочтения» художественного произведения, выявление специфики художественного образа в произведении искусства» [1, 3].

Специфика искусства заключается именно в том, что оно отражает жизнь в образной форме. Художественная образность – неотъемлемое свойство искусства, если нет художественного образа, нет и самого искусства. В различных видах искусства художественный образ по-разному охватывает явления действительности, создается с помощью различных материалов и средств выразительности и соответственно, имеет свой собственный язык. Но в то же время каждый вид искусства создает художественный образ. Художественный образ основывается на непосредственном и глубоком знании жизни, умении типизировать и в то же время эстетически воспринимать окружающий мир и воздействовать на чувства человека. Именно сила воздействия художественного образа определяет его эстетическими качествами. В художественном образе передается не только определенный факт, но и его смысл, выражается обобщение. Наиболее высокий уровень обобщения характерен для традиционного художественного образа, формирование которого обусловлено историческими условиями развития, менталитетом народа (нации) и такой образ сохраняет наибольшую степень обобщения и свое значение для последующих поколений.

Художественный образ – это изображение действительности в искусстве, которое сочетает в себе реальную картину и обобщение, выражение типических, существенных черт изображаемого явления. Художественный образ представляет собой единство объективного, то есть действительности, отраженной в художественном образе, и субъективного, то есть личности художника, социальных, исторических, культурных явлений эпохи, национальных черт, особенностей таланта и т.д. Любой художественный образ содержит в себе индивидуальные черты автора, традиционный художественный образ опирается на сложившиеся веками традиции и менталитет народа.

Традиционный художественный образ основывается на историческом анализе и синтезе многими поколениями жизненных явлений, он всегда обобщает существенные свойства бытия в индивидуальной эстетической форме.

Именно с традицией, сложившейся на протяжении многих тысячелетий связана трактовка традиционного художественного образа в китайском национальном театре. Зритель силою воображения дополняет и конкретизирует то, что происходит на сцене. Когда спектакль не оформляется декорациями, бутафорией, на сцене одновременно может разыгрываться несколько сцен, которые по содержанию пьесы происходят в разное время и в разном месте. Традиционный художественный образ отражает национальный характер народа и выявляет его специфические черты. Благодаря созданию и сохранению традиционного художественного образа автор произведения искусства раскрывает правдивую, типическую картину жизни, ее закономерности, ее многообразие. В процессе типизации художник отбирает и осмысливает жизненный материал и на его основе создает целостный, прекрасный, эмоционально-действенный художественный образ.

В отдельных видах искусства (таких как живопись, скульптура, графика, литература) процесс рождения образа происходит через восприятие действительности, затем процесс ее осознания и, наконец сам художественный образ.

Любой художественный образ основывается на изображении: в живописи, скульптуре, графике, театре, кинематографе изображение непосредственно предметно, зримо, пластично, в литературе и музыке

изображение косвенно, создаваемо материалом (словом, звуком) опосредованно, основывается на воображении художника, а затем и зрителя, и критика.

В литературе и музыке художественный образ не требует прямого пластического, материального воплощения изобразительных элементов. Он не изображен прямо в словах или звуках. Бытие художественного образа переходит в стадию духовности, он обращается к внутреннему миру, эмоциональному строю автора, зрителя и рождает в нашем воображении новые представления, основанные на эмоциональном состоянии. Музыкальный и литературный образ – это процесс.

В области изобразительного искусства подлинное произведение не ограничивается лишь изображением. На основе изображения формируется художественный образ, который воспринимается зрителем не отраженно, а непосредственно-чувственно и именно в сознании зрителя он получает свое завершение.

В театральном искусстве художественный образ создается конкретным изобразительным рядом. Сценическими элементами автор изображает то, что он хочет донести до зрителя. Каждый театральный образ порождает в нашем сознании целый комплекс ассоциаций, индивидуальных представлений, образов, переживаний, но для зрителя он существует потому, что воплощен на сцене выразительными средствами театрального искусства. Художественный образ в театре изобразим, и включает в себя как пластическую, звуковую, материальную составляющую, так и имеет духовную часть.

Художественные образы литературы и музыки неизобразимы в произведении, их бытие духовное, идеальное. В театральном и изобразительном искусствах – предметно-изобразимы, а бытие – материально. Восприятие художественного образа происходит как на духовном, так и конкретно-чувственном уровне.

В данном случае важно отметить, что главной функцией изображения является репрезентативность. Она заключается в том, что человек осознает предметный характер оригинала и получает о нем наглядную информацию. Репрезентативность путем представления объекта дает возможность выявить не только особенности конкретно взятого, но и определить типическое для художественного образа.

Актуальность темы репрезентации традиционного художественного образа очевидна, так как традиция такого исследования еще не сформирована, а само искусство - живой развивающийся процесс. В отечественном искусствоведении проблематика новейшего искусства, до недавнего времени в основном разрабатывалась в преемственности к историческому контексту, при этом аспекты репрезентации оставались в стороне. Практическая сторона, соединяющая одно с другим, представляется несомненно важной при определении места и роли традиционного художественного образа в жизни современного человека.

Репрезентация художественного образа в современном культурном пространстве способствует познанию искусства, через которое происходит формирование личности, активизируются и развиваются духовные способности человека. «Искусство выработало свой язык – язык художественных образов, который представляет собой способ и продукт, процесс и результат эстетического познания мира художником. Он этот мир открывает заново и говорит о своих открытиях с каждым из нас в отдельности и сразу со всем человечеством, сию минуту и во все грядущие века» - отмечает Е.С. Левин [3, 152].

Представляя единство общего и частного, типического и индивидуального, конкретного и исторического, формы и содержания художественный образ находится в постоянном поле зрения как создателей искусства, так и критиков, зрителей, слушателей и т.д. Репрезентация традиционного художественного образа должна способствовать более полному пониманию всех видов и жанров искусства, а в следствии – постижению искусства как живого развивающегося процесса в его исторической взаимосвязи и взаимообусловленности.

В настоящее время в условиях глобализации актуализируется проблема сохранения традиций национальной культуры и в то же время – формирования единого международного социокультурного пространства. Условия современного социально-экономического развития требуют участия широких масс населения в общественной жизни, формировании активной жизненной позиции личности. В этом процессе репрезентация традиционного художественного образа играет решающую роль в создании нового отношения индивидуального потребителя к художественным ценностям, политическим и общественным идеям и их общественному функционированию, будет способствовать обновлению и совершенствованию художественной культуры, стимулировать интерес к историческому наследию и современному искусству.

Список литературы:

1. Костриц, Ф.А. Репрезентация современного искусства в музее. Теоретические и практические аспекты / Ф.А. Костриц . – Автореф на соиск. уч ст. кандидат искусствоведения по спец. 17.00.04 - изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура. - Санкт-Петербург, 2009. – 18 с.
2. Дремов, А. Художественный образ / А. Дремов. – М. : Советский писатель, 1956. – 226 с.
3. Левин, Е.С. Художественный образ в киноискусстве / Е.С. Левин. – Киев : Мистецтво, 1985. – 159 с.