

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

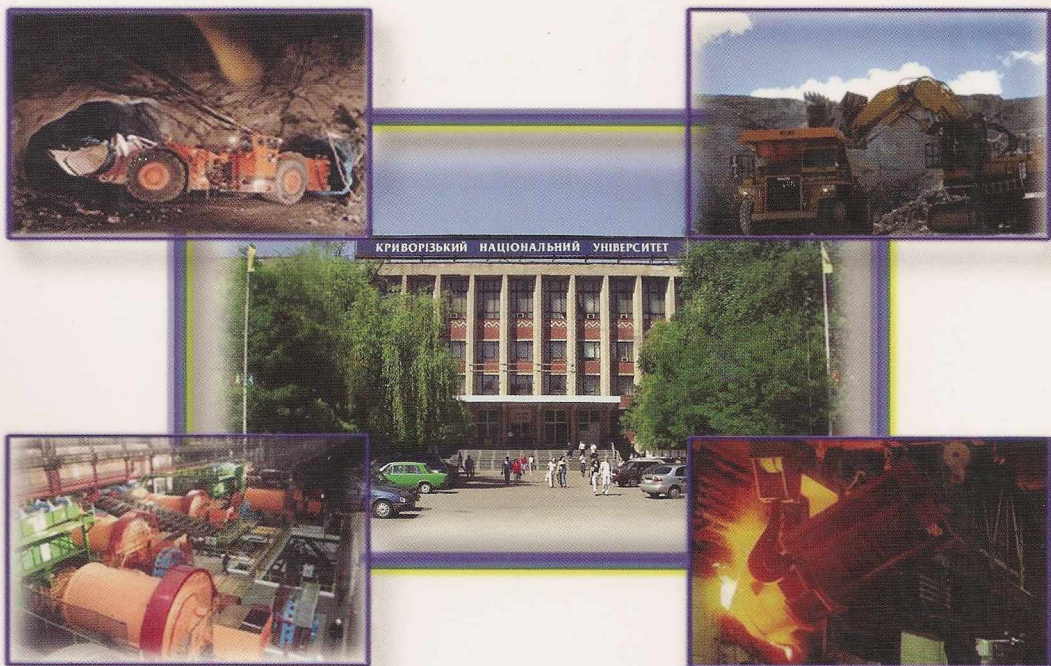
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Міжнародна науково-технічна конференція

Матеріали конференції

**СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ
ТА СУСПІЛЬСТВА**

Том 2

22-25 травня 2013 року

Кривий Ріг

УДК 7.071.1[17.021.2:159.923]

А. Д. Труфкин

ст. викладач кафедри образотворчого мистецтва

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА И ЗРИТЕЛЯ-ЕДИНСТВО КРИТЕРИЙ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

В данной статье попытка рассмотреть извечную проблему взаимосвязи и взаимопонимания произведения художника как основу сопричастности создателя и реципиента для развития изобразительного искусства...

Искусство полифункционально на всех этапах развития человечества. Оно и познание, и воспитание, язык и средство информации, деятельность которого воссоздает и моделирует любой род деятельности человека – гарант и хранитель восприятия мира, целостности личности, культуры и жизненного опыта человека.

Прерогативой художественной деятельности в древности считалась «научать и развлекать».

Такое замечание не совсем правильно, ибо художник раскрывает две параллели – собственный мир и мир реальности, через эстетическое воздействие и наслаждение творческим процессом. Деятельность художника в творческом процессе направлена вовнутрь, и, действуя он разворачивает, обогащает и развивает свои сущностные силы в совокупности общественных связей.

Самооценка, самосозидание, «самообщение» (автокоммуникация), анализ и синтез явлений природы, внутренний монолог, интуиция, постоянный поиск и наворотство и т.д. – квинтэссенция личности художника-творца. Конструируя собственную личность художник стремится понять и прочувствовать мир, сформировать свои личностные взгляды на общественное развитие, совершенствоваться в поисках полноценного художественного образа. Он воссоздает жизнь в ее целостности, продлевает и расширяет жизненный опыт, сочетая обобщенность и конкретность с личностной формой, вбирает в себя все стороны жизни и реализовывает новое в своем творчестве.

Художник своими произведениями суммирует социально-историческое, необходимое, устойчивое и важное для множества людей. Его художественные эмоции становятся продуктом глубокого обобщения, осмысления в этом мире своего «Я», доставляя эстетические наслаждения и переживания в сложной художественной системе.

Неповторимая индивидуальность художника-творца сохраняется на протяжении всей вековой истории искусства. И не было случая совпадения художественных произведений, ибо каждое произведение несет в себе нечто материальное и в то же время духовное, объективное и субъективное, сознательное и бессознательное, индивидуальное и общее. Вот почему во все времена любое произведение художника является труднейшим объектом для анализа в методологии художественной критики.

Мир художника и его произведения имеют относительную самостоятельность, – это мир духа, по сложности и масштабности не уступающая реальности, это мир прошлого, настоящего и будущего. Конечно, сам же этот веер разнообразия образов возникает благодаря встречи произведения с разными личностями, с их неповторимым жизненным опытом, с разными эпохами. Диалог произведения зрителем – это общение с художником. Символы, знаки, пластика живописного строя картины и реципиент идут друг другу на встречу, взаимообогащают и дополняют друг друга. Между ними возникает единство критерий и взаимопонимание, то есть варианты обратной связи, интеллектуальный и эмоциональный союз.

Сферой оперативного воздействия на сознание и чувства зрителя достигается и стилем художника, типом мышления, мастерством воплощения художественного образа. Стиль как бы на одном дыхании сообщает зрителю о целостном качестве произведения.

Художник почти всегда присутствует в сознании зрителя в виде обаяния его именем притягательности его славы, вкуса и авторитета, духовного родства и взаимной потребности к красоте.

Через картину художник передает знак своей личности. делится информацией, чувством, надеясь быть понятым и принятым, усиливает коммуникацию одной цепи: действительность – творец – произведение – исполнитель – реципиент – действительность.

Художественное произведение связывает, но иногда разделяет художника и реципиента, наблюдается типологические «антикоммуникации» в которых между ними возникает отчуждение: «одномерный человек» (Г. Маркузе), внешне ориентированный человек, «аутсайдер» (Д. Рисмен), «организованный человек» (У. Уайт), в книге: «Общество на углу улицы». В этой связи нельзя манипулировать сознанием, использовать только лишь внешне эстетические способы воздействия как: ужас, страх, шок и др.

Родство художника и зрителя в непринужденности воссоединения впечатлений от его произведения и личного опыта зрителя с его понятием о жизни, когда происходит духовное освоение интеллектуального содержания произведения, или интеграция его семантических элементов в большой системе мироощущений.

Цель искусства и состоит в интеллектуальной общности людей, в гармонии интеллекта одного индивида с мировоззрением социального коллективного уровня, в преодолении духовного отчуждения.

Дифференциация, различия художественных произведений – это признаки интеллектуальной динамики, коммуникативность и диалектичность художника и реципиента. Зритель самостоятельно открывает идеи, мысли авторов в произведениях сам или с помощью критики приходит к логическому выводу.

Художник обращается ко всесторонности духовного мира зрителя: к чувству и подсознанию, разуму и фантазии, интуиции и интеллекту. Теоретически коммуникативная сторона их диалога будет представлена как множество слоев коммуникаций: подсознательный, психологический, интеллектуальный, эстетический.

В этой связи зрителю необходим его собственный «расход души» (Л. Выгодский). Реализовать и расходовать свои собственные субъективно-творческие силы доступно каждому зрителю, а степень воздействия «продукта» гения наиболее велика именно в системе личностного постижения увиденного. Каждому реципиенту свойственно реализовать свою потребность возвыситься до художника, полностью насладиться его произведением, жить шедевром одной жизнью, тем самым вступить в более возвышенное, дающее возможность совершенствоваться свое мировоззрение.

Ценность акт собственного восприятия зрителем – в неистребимой жажде находиться в состоянии полета, мысли и чувств. Таким образным и специфическим путем художник и его произведения становятся источником, действенным фактором развития общественного сознания. Все ли художественные произведения имеют право на жизнь? Безусловно, каждая вновь созданная художником произведение «находит» своего зрителя адекватно обратным связям. Но не все произведения становятся шедеврами, так как открытие в художественном творчестве очень редко «выживают» во времени.

Цикл общественных переживаний исторически обуславливает новаторские поиски и находки художественного образа. Художественное произведение «живет» долго, если оно в разных исторически временных характеристиках находит отклик и поддержку, смотрится и прочитывается с неповторимой новизной. Такой шедевр становится общественным достоянием на многие века, а само эстетическое переживание стимулирует способность художников к творчеству.

Зачастую символическая роль художественного образа в общественной практике не зависит от целей которые преследовал его создатель. Художник мог и не думать о «сверх задачах», а стремился к сугубо конкретному, к единичной жизненной ситуации, но объективно это произведение может нести глубокие философские обобщения. Забывая о себе, о мире в котором он реально живет, художник создает новую реальность, где явно прослеживается уникальное видение мира, неповторимость образного мышления. Мы можем наблюдать внутреннее освобождение художника, где иначе разрешается потребность в публичной исповеди, желанием поделиться со зрителем свои ярким впечатлением, существенной идеей, накопленного в сознании и подсознании жизненного и художественного опыта.

Настоящий художник видит свою функцию не только в познании, в воспитательном или эстетическом воздействии на зрителя, а в способности организовать межличностные контакты. взаимопониманием в диалоге со зрителем, в передаче и восприятии общечеловечески значимой информации, мудрости бытия.

Многие художники нового времени не всегда дают себе отчет в некоторых моментах психологии творчества. Характеризуя степень предрасположенности человека к художественному творчеству надо отметить, что нормальная логика – основа творчества и ни в коем случае зрителю нельзя ставить под сомнение психическое равновесие творцов, которые так или иначе обладают рядом дополнительных духовно-мыслительных особенностей. По мнению американского психолога Д. Гилфорда можно отнести такие способности как ассоциативность и беглость мышления, экспрессивность, умение быстро переключаться с одного класса объектов на другой, способность гибкой адаптации и оригинальности, способность придавать художественной форме необходимые очертания. Успех развития этих способностей зависит от личностного стремления их совершенствовать и желание создать художественные ценности, представляющие общечеловеческое достоинство и интерес.

Острота внимания к жизни, правильный выбор объектов внимания, закрепление в памяти этих впечатлений, а затем их извлечение в систему ассоциаций и связей – гарант и стержень одаренности художника, способные помочь реципиенту ощутить устойчивую значимость произведений, а них и саму жизнь на длительный период развития общества, на все времена.

Глубокое понимание законов искусств, характер его условного языка, основ образного мышления художника имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Такое понимание рецепиентом определяет его культуру художественного восприятия, помогает подготовиться к наиболее полному, глубокому и эстетически правильному восприятию художественных творений.

Принятие и понимание законом художественного мышления – верный путь к овладению навыками этого мышления для понимания характера образного видения и отражения жизни, для осуществления целей художественного, эстетического воспитания молодежи – будущего страны.

В отличии от идеалистической эстетики, рассматривающей образ в искусстве как бессознательную чувственную форму субъективного выражения, эстетика считает образ особой формой отражения реальной действительности.

Мировоззрение художников, находящей выражение в искусстве, связанной с идеологией определенных групп, классов общества. На этой основе искусство приобретает идейную направленность. В идейной направленности искусства проявляется классовый характер искусства, присущий классовому обществу. Классовость искусства заключается в том, что в художественных образах произведений искусства всегда выражаются интересы в различных прогрессивных или реакционных групп, классового общества. На анализе отдельных произведений искусства можно убедиться в том, что идейная направленность искусства проявляется многообразно: в том, что изображено, какие стороны жизни общества и каких классов отражены в произведениях; как тема произведения связанные с жизнью, интересами класса, представители каких групп, классов общества выступают положительными героями или отрицательными персонажами, показаны как прекрасны или безобразны, возвышенные и низменные.

Проблема человека – сложнейшая, остродискуссионная проблема современного мировоззрения – научного, философского художественного мышления.

Однако искусство воссоздало гнетущие образы человека – «аутсайдера», человека вне общества в условиях тотального отчуждения в мире антигуманизма и антиразума.

Начало XX – XXI веков в художественной жизни многих европейских стран было отмечено сложными и противоречивыми процессами – в практике многочисленных групп и группировок формировались черты, которые предопределили облик всего современного искусства.

Новый век, новое тысячелетие внесли с собой всевозрастающее обострение противоречий любого строя, ужасы и потрясения мировых войн, невиданных размах классовых столкновений и битв. Назревший кризис, которому сопутствовали дегуманизация жизни и безусловное обесценивание человеческой личности, нашел отражение в сложных и запутанных явлениях искусства...