

ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Н.Д. Васюченко (Витебск)

Важным компонентом профессиональной подготовки студентов художественно-педагогических специальностей является развитие способностей интерпретации художественных произведений при формировании активного творческого восприятия и развития визуального мышления на основе освоения «языка» пластических искусств. Понимание своеобразия искусства и осознание специфики творчества позволяет быть готовым к эстетическому восприятию произведений искусства прошлых эпох и современной художественной практики.

Цель данного исследования – выявить специфику искусствоведческого анализа художественного произведения как искусствоведческий и педагогический инструментарий, применяемый при интерпретации произведения искусства.

Искусствоведческий анализ – это методологический подход, используемый для изучения и анализа произведений искусства, инструмент восприятия и интерпретации художественного произведения, понимания его специфики и «общении» с ним, позволяющий проникнуть в его содержания, уяснить авторскую идею, определить те художественные средства и приемы, которые способствовали созданию художественного образа.

Специфика искусства заключается в способности выражать действительность в художественно-образной форме, создавая художественно-образные модели мира, и в этом смысле художественность неотделимо от образности. Художественный образ является универсальным феноменом искусства и художественного мышления, специфической формой познания в искусстве.

Понятие «художественный образ» переплетается с понятием «художественное произведение». Сравнивая эти понятия, следует отметить, что художественное произведение является идеально-материальным, а художественный образ идеален, опираясь на то, что материальное – это вещественное, а идеальное – это мысленное. Художественный образ развивается в индивидуальном и коллективном сознании, следовательно динамичен, в то же время, художественное произведение, будучи законченным, статично.

Первоначально художественный образ формируется и развивается в сознании художника. Затем воплощение его происходит в законченном произведении искусства, где и создается впечатление статичности, фиксированности образа и отождествление его с произведением. Наконец, завершающий этап – это развитие образа в индивидуальном и коллективном восприятии. Отметим, что восприятия произведений искусства также является творческим процессом, и образы, воплощенные в произведении, входят в сознание в особой интерпретации.

Художественное произведение есть единство материального носителя и идеального художественного образа. В свою очередь, художественный образ есть формально-содержательная целостность, где форма и содержание, как тела и душа, неразрывны, однако при искусствоведческом анализе все составляющие художественного произведения, т.е. и материал, и форма, и содержание, разделяются и анализируются по отдельности и во взаимосвязи. Расчленив произведение искусства, в нем выявляют две взаимосвязанные стороны: содержательную (значимую) и формальную (знаковую), то, что отражено и выражено в художественном произведении, и то, какими средствами это достигнуто.

Эстетически осмысленные художником явления жизни в процессе творчества становятся содержанием искусства. Художественная форма не является независимой оболочкой к содержанию, поэтому формируется в контексте содержания художественного произведения. «Соответствие формы содержанию», их единство или гармония рассматривается в искусствоведческом анализе как критерий художественности.

Компонентами содержания являются: замысел, тема, сюжет, идея художественного произведения. Замысел – общее представление о содержании и форме будущего произведения. Тема произведения отвечает на вопросы о том, что в нем отражено, характеризует предмет отражения. Тема находит свою конкретизацию в сюжете – конкретная разработка темы в развитии. Идея – это главная мысль произведения, выражающая отношение автора к действительности, предполагает выбор автором определенной позиции, точки зрения на мир. Идея пронизывает все художественное произведение, каждый компонент образа работает на идею. Мастерство зрителя состоит не только в способности сопережить с автором воспринимаемый образ, но и в умении максимально приблизиться к пониманию идеи произведения.

Художественная форма рассматривается как способ организации художественного произведения, который определяет его структуру и выражение, представляет собой воплощения содержания в художественных образах, решенный определенными материальными средствами по законам данного вида искусства. Как и содержание, художественная форма обладает своей структурой: внутренняя форма – «нижний слой» – идеальная форма (образно-стилистическая структура содержания, структурно-композиционный аспект содержания); внешняя форма – «верхний слой» – материальная форма.

Рассматривая художественное произведение в единстве содержания и формы, необходимо искусствоведческий анализ и интерпретацию также осуществлять в этом единстве. Кроме того, искусство и произведение существует как в пространстве, так и во времени. Эпоха и эстетическая система разрабатывает свою художественную концепцию времени и пространства соответственно пониманию реалий и целям. Художник и его произведение существуют во множестве взаимосвязей со своим временем и средой. Эти взаимосвязи во многом обуславливают характер его творчества, поэтому художественное произведение должно рассматриваться на общем фоне развития искусства эпохи и в контексте национального искусства, как современного ему, так предшествующего и последующего. Изучая развитие художественного образа во времени, необходимо понять, как он изменяется, включаясь в новые контексты, проходя через толщу времени, впитывая исторический опыт.

Исходя из того, что художественный образ формируется между тремя измерениями: что? как? для чего? – предметом изображения, способом преобразования и структурирования, функциями, то в искусствоведческом анализе произведения искусства выделяется три составляющих: 1) раскодирование информации, заключенной в произведении; 2) аналитическое исследование процесса и обстоятельств создания произведения, помогающее углубить и обогатить его понимание; 3) изучение исторической динамики художественного образа произведения в индивидуальном и коллективном восприятии [1, с. 36].

Среди методов искусствоведческого анализа в интерпретации художественного произведения важно использовать прежде всего стилистический анализ и формальный метод.

Стилистический анализ – один из основных методов анализа произведений пластических искусств. Цель такого анализа – выявлять систему устойчивых форм, выразительных качеств, присущих данному стилю, определить в структуре произведения те содержательные и формальные признаки, которые позволяют отнести его к тому или иному стилю, направлению, творчеству художника. Кроме того, стиль и произведение искусства интерпретируется не только как статическая система, состоящая из постоянных, неизменных форм, признаков, качеств. Вскрываются и объясняются региональные отличия, наличие школ, развитие творчества отдельно взятого автора в пределах одного стиля. Исследование стиля также соотносится с его генезисом и дальнейшей эволюцией. Поэтому при стилистическом анализе внимание обращено, с одной стороны, на те свойства стиля, которые связывают его с предыдущей стилиевой стадией, с другой – на потенциальные возможности образования новых стилиевых форм. Важным является

и обозначение духовных, религиозных, нравственных, социальных ценностей, актуальных для культуры, породивших стиль [2, с. 582].

В структуре стилистического анализа существуют разные компоненты и особенности. Однако главная цель стилистического анализа – это понять, как автор использует стилистические средства для достижения своих художественных задач при создании художественного образа. Часто при интерпретации художественного произведения необходимо исследовать контекст произведения – историческую, социальную и культурную обстановку, в которой оно было создано. Поэтому, возможности стилистического анализа дополняются применением историко-культурного, сравнительно-исторического и биографического подходов.

Интерпретация произведения через анализ художественной формы предлагает формальный метод – направление в искусствоведении, изучающее художественную форму как самоценный эстетический фактор в искусстве.

Формальный метод представляет собой подход к изучению произведений искусства, основанный на анализе и интерпретации элементов и особенностей их художественной формы. Этот метод основан на детальном рассмотрении и описании визуальных характеристик произведения, таких как цвет, линия, форма, композиция, пропорции, фактура, баланс, ритм и других структурных особенностей произведения. Формальный метод позволяет выявить особенности и характеристики произведения, взаимодействие элементов и структурную организацию. Основной целью формального метода является понимание влияния этих формальных элементов на воплощение содержания произведения и создание художественного образа. Однако, формальный метод имеет свои ограничения. Он сосредоточен на визуальных и структурных характеристиках произведения, и может упустить другие аспекты, такие как контекст, историческую или культурную значимость, авторскую интенцию и т.д. Поэтому для полного понимания и анализа искусства, часто требуется сочетание стилистического и формального методов исследования.

Следует отметить, что в искусствоведческом анализе необходим многосторонний подход к искусству. Анализ неразрывно связан с синтезом – с целостным восприятием произведения, вместе они и составляют методику интерпретации художественного произведения. Каждое произведение искусства предполагает свой подход к нему, как и каждый зритель обладает индивидуальностью восприятия. Недопустима абсолютизация как одного из приемов или подходов, так и анализа как этапа интерпретации произведения в целом. Не менее важно, вооружившись арсеналом фактических, теоретических знаний, не потерять живое чувство, радость при встрече с искусством, сохранить и развить в себе эмоциональную восприимчивость художественного произведения.

Восприятие произведения – процесс активный и зеркально отражающий стадии его создания. С одной стороны, произведение искусства – это желанный результат творческих усилий автора и в то же время – источник импульсов для зрителя, слушателя, читателя. Поэтому, истинное, полноценное восприятие произведения есть процесс сотворчества. В процессе такого сотворческого восприятия создается новый художественный образ, в котором авторское творение окрашивается чувствами и мыслями воспринимающей личности, и у каждого человека возникает свой неповторимый художественный образ [1].

Источники и литература:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства : учебное пособие / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др.; под ред. Н.А. Яковлевой. – М. : Высшая школа, 2005. – 551 с.
2. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура : терминологический словарь / Под общ. ред. А.М. Кантора. – М. : Эллис Лак, 1997. – 736 с.
3. Васюченко, Н. Д. Анализ и интерпретация художественного произведения / Н. Д. Васюченко // Искусство и культура. – 2018. – № 4. – С. 54 – 62. URL : <https://rep.vsu.by/handle/123456789/17283> (дата обращения: 23.09.2024).