

Жуковский Владимир Ильич

ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА И ЗРИМАЯ СУЩНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

В статье рассматривается визуальное мышление как разновидность синтетического мышления, которая позволяет художнику воплотить в произведении искусства умозрительно схваченную им сущность. Утверждается, что сущность выявляется и становится зримой в процессе творческой деятельности художника. Автор приходит к выводу, что с помощью визуального мышления идея художника воплощается в целостную форму, а продукт творческой активности становится культурной ценностью.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/7-2/17.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2015. № 7 (57): в 2-х ч. Ч. II. С. 70-72. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/7-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 130.2:7

Философские науки

В статье рассматривается визуальное мышление как разновидность синтетического мышления, которая позволяет художнику воплотить в произведении искусства умозрительно схваченную им сущность. Утверждается, что сущность выявляется и становится зримой в процессе творческой деятельности художника. Автор приходит к выводу, что с помощью визуального мышления идея художника воплощается в целостную форму, а продукт творческой активности становится культурной ценностью.

Ключевые слова и фразы: визуальное мышление; творческий процесс; произведение искусства; художник; зримая сущность; наглядный образ.

Жуковский Владимир Ильич, д. филос. н., профессор
Сибирский федеральный университет
jln@kraslib.ru

**ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА
И ЗРИМАЯ СУЩНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА©**

В первые десятилетия XXI века в условиях активного развития аудиовизуальной культуры отмечается возросший интерес к исследованию проблемы творчества во всех сферах научного знания; появляются новые теории, множится количество различных определений. Однако общим в этих определениях является то, что творчество можно характеризовать как деятельность, способную к преобразованию, нестандартному освоению личностью окружающей действительности, в результате которой создаются новые материальные и духовные ценности. Следовательно, художественное творчество можно определить как процесс отчуждения замысла от художника и воплощения его в знаковую систему художественного произведения.

Художник – это мастер, способный с помощью своего мышления и практических навыков преобразовать художественный материал, создавая новый чувственный мир, который рождается под влиянием материализующейся в новом субстрате сущности. Сущность выявляется и становится зримой в процессе идеального отражения посредством визуального мышления художника, его духовной и материальной деятельности [6, с. 112-114].

Сегодня мышление принято понимать как «интеллектуальную деятельность способную, с помощью которой человек может осуществлять особого рода преобразования объектов, не производя в них реальных изменений и не совершая реальных действий с ними» [8, с. 518-520]. При этом мышление часто трактуется преимущественно в качестве словесного мышления, продукты которого фиксированы в вербальных понятиях. Но в последние десятилетия наибольшая часть информации, полученной человеком в качестве материала для мыслительной деятельности, поступает именно зрительным путем и обладает в первую очередь визуальными характеристиками. Под воздействием стремительного процесса обновления технологий появляются многообразные формы аудиовизуального творчества.

Современная психология, а вслед за ней и философия отмечают существование у человека невербализованных, но, тем не менее, осознанных процессов умственного оперирования скрытыми от непосредственного чувственного созерцания общими связями явлений, которые несводимы к словесно-понятийному мышлению. Особый интерес вызывает феномен визуального мышления. Однако следует сказать, что визуальное мышление есть всего лишь аспект, составная часть так называемого «синтетического мышления», которая существует во взаимосвязи с остальными чувственными модальностями человека, трансформирующимися в процессе взаимопроникновения чувства и разума. Визуальное мышление не есть какая-то обособленная область духовного мира человека, свободная от других интеллектуальных качеств индивидуума. Это своего рода теоретический конструкт, отражающий лишь один из многих аспектов не вербального, а синтетического мышления, продукты которого не словесные понятия, суждения либо умозаключения, а особого рода модели – цветовые, тактильные, слуховые, запаховые и прочие [6, с. 18-19].

В творчестве художника огромную роль играет его визуальное мышление, которое можно определить как «умственную деятельность, в основе которой лежит оперирование наглядными... пространственно-структурированными схемами» [8, с. 138]. Визуальное мышление «способно отражать любые категориальные отношения реальности... посредством их воплощения в трансформированную чувственность – в форме зримого явления сущности» [Там же]. Визуальное мышление с его даром наглядного усмотрения сущности в ее зримом облике является решающим фактором как в создании произведений изобразительного искусства, так и в их зрительском восприятии. Предметом визуального мышления выступает сокрытая, прежде не явленная сущность, а целью визуально-мыслительной работы – создание таких продуктов (живописных, графических работ, скульптур и пр.), которые не могут существовать в действительности, но могут быть произведены и овеществлены в реальном пространстве и времени или же остаться нереализованным замыслом художника.

Единство гносеологической, онтологической, методологической и коммуникативной функций визуального мышления помогает выявить сущность синтеза чувственного и абстрактно-логического в составе творческого воображения, повышает коммуникативную потенцию наглядного образа в качестве репрезентанта идеального отношения конечного с конечным и конечного с бесконечным. Эти функции создают предпосылку для осуществления продуктом визуального мышления своей посреднической миссии [5, с. 98-103].

Каждый человек обладает в той или иной степени сформированным синтетическим мышлением, однако лишь художники в среде создателей продуктов «второй природы» являются носителями воистину развитого визуального мышления. Посредством визуального мышления во взаимодействии с художественным материалом они, выступая в единстве «искусственности», «искусности» и «искусса», способны производить из небытия в присутствии произведения искусства [4, с. 510-515]. Обретая статус художника, эти избранники человечества проявляют склонность к оттачиванию своего таланта по визуализации сущности в сферах производства произведений архитектуры, скульптуры, живописи или графики. Этим людям вручен «опорный посох» визуального мышления для восхождения к высотам возрождения идеального отношения конечного с абсолютным.

Продукты визуального мышления (наглядные образы) наделены так называемой «вторичной чувственностью», призванной максимально проявить сущность вещи, явления или события действительности; но эта сущность родственна обычным и чувственным впечатлениям, отмеченным печатью реальности. Художник посредством визуального мышления может представить в чувственно окрашенной форме картину изменений, могущих произойти с сущностью изучаемого им явления, а также способен создать наглядный образ конечного результата своих художественных поисков.

Художник и художественный материал не могут друг без друга. Их отношение между собой в качестве любовной игры наделено специфической целью и ценностью в процессе общего взаимодействия [Там же]. Творческий процесс порождает познавательные по своему характеру рациональные и чувственные образы; под действием визуального мышления художника они получают качество наглядного образа как визуализированного знания. Визуализированным знанием является непротиворечивое единство чувственного и рационального, которое установилось в результате творческого процесса.

«Художественность» – это качественная характеристика произведений изобразительного искусства, способных выступить репрезентантом идеального отношения несовершенной конечности человека с бесконечным Совершенством. Визуальное мышление художника – это синтез его неосознаваемых и осознанных духовных состояний. Художник не всегда осознает, каким будет итог визуализации какой-либо сущности, но завершая свою работу, начинает осмысливать рожденное им произведение, оперируя созданными иконическими знаками, посредством которых идеально изображает свой замысел. Особенность и смысл языковых знаков художника невозможно раскрыть в полной мере, не зная способов его работы, не учитывая обстоятельств его духовной жизни. Визуальное мышление художника – это уникальное соединение общезначимого и сугубо личностного.

Осознанное использование знаков созданного художником языка и есть визуальное мышление как часть идеального отражения и освоения мира. Сам художник, создав свое произведение посредством специально образованного им языка, не всегда может переводить его содержание на язык вербального мышления, то есть описывать обычными словами зримую сущность, которую выразил хотя и условным, но, тем не менее, чувственно доступным и универсальным для всех народов геометрическим языком. Например, язык изобразительного искусства Древнего Египта или античной Греции может быть освоен современным зрителем любой национальности независимо от того, знает он или не знает древние вербальные формы. Однако всякий язык, в том числе язык искусства, требует целенаправленного изучения. Часто между художником, говорящим со зрителем на языке своих картин (язык индивидуальный), но все-таки соотносимый с языком мирового искусства), и зрителем не возникает подлинной коммуникации. Художник, понимая, что изобретенный им язык отличается от традиционного языка искусства, начинает заниматься соответствующими разъяснениями, теоретическими разработками. Достаточно вспомнить в этой связи художников-философов, работающих во времена эпохи Возрождения, барокко, классицизма, а также художников современного русского и западного авангарда. Художественный язык постоянно совершенствуется, поскольку обновление форм – не прихоть отдельного художника, а имманентное свойство самого искусства [2].

Пристальное изучение шедевров изобразительного искусства позволяет обнаружить в каждом из них иерархизированные материальные и нематериальные планы и слои, сделать вывод о сложности композиционной формулы – носителя художественной идеи. Такая формула невидна непосредственно, она понятна и открыта умозрению художественно образованного зрителя, а ее противоречивое конкретное содержание может быть истолковано по-разному. Отсюда и споры об идее произведения. Произведение искусства есть художественная модель зримой сущности, а его лучшие образцы (шедевры) одновременно являются и закрытыми, и открытыми художественными моделями. С одной стороны, художник, автор шедевра, в произведении искусства «опредмечивает» свое мироотношение и однозначно предлагает зрителю свое решение проблемы, которая отражена в его работе. Поэтому в «закрытом смысле» художественная идея автора, воплощенная геометрической формулой, может быть визуально прочитана однозначно и точно. Но вместе с тем художник предоставляет зрителю право воспользоваться этой формулой и найти свой ответ на поставленный мировоззренческий вопрос. Следовательно, призывая зрителя к творческому диалогу, художник и его произведение одновременно оказываются «открытыми». Искусство – специфическая коммуникативная деятельность, предполагающая усвоение художником и зрителем искусственно созданного языка и возможность оперирования им.

Таким образом, можно сделать выводы:

– художник получает мощное средство в виде синтетического, в частности, визуального мышления для производства с его помощью наглядных образов, образцы которых способны возродить (воссоединить, воссоздать) репрезентативное взаимодействие несовершенного с Совершенством;

– зримая сущность произведений всегда в той или иной степени иллюзорна, т.к. является уникальным тождеством объективного и субъективно-духовного; поэтому воспроизводит не только информацию о внешнем или духовном мирах, но и ценностное (неутилитарное) отношение индивида к этим мирам;

– в процессе творчества с помощью визуального мышления идея художника воплощается в целостную форму, а продукт творческой активности становится ценностью культуры (произведением искусства).

Исследование творческого процесса – задача крайне актуальная, ибо история науки и искусства дает много примеров тому, сколь труден путь от абстрактного понятия или понятий к их наглядно-образному воплощению в художественных произведениях. Развитие аудиовизуальной культуры содействует возникновению феномена аудиовизуального творчества, когда появление все более высоких уровней визуального мышления способствует рождению емких и богатых содержанием наглядных образов.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 392 с.
2. Жуковский В. И. Визуальное мышление в процессе художественного творчества // *Философия и культура*. 2014. № 4. С. 618-627. DOI: 10.7256/1999-2793.2014.4.10770.
3. Жуковский В. И. Произведение искусства в идеалообразующей системе художественной культуры // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2014. № 9. С. 74-76.
4. Жуковский В. И. Творческий процесс: художник и художественный материал в их искусности, искусственности и искусстве // *Философия и культура*. 2013. № 3. С. 510-515.
5. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства: монография. СПб.: Алетейя, 2011. 496 с.
6. Жуковский В. И., Пивоваров Д. В. Зримая сущность. Визуальное мышление в изобразительном искусстве: монография. Свердловск: УрГУ, 1991. 284 с.
7. Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М.: Языки славянских культур, 2010. 588 с.
8. *Современный философский словарь* / под ред. В. Е. Кемерова. Изд-е 2-е, испр. и доп. Лондон – Франкфурт-на-Майне – Париж – Люксембург – М. – Минск: Панпринт, 1998. 1064 с.
9. Zhukovskiy V. I. Modern Theory of Visual Art: Regional Project // *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 2014. № 8. P. 1301-1311.
10. Zhukovsky V., Pivovarov D. Artistic Creativity and Visual Thinking // *European Journal of Natural History*. 2014. № 1. P. 48-52.

VISUAL THINKING OF THE ARTIST AND VISIBLE ESSENCE OF THE WORK OF ART

Zhukovskii Vladimir P'ich, Doctor in Philosophy, Professor
Siberian Federal University
jln@kraslib.ru

The article deals with visual thinking as a kind of synthetic thinking, which allows the artist to embody essence ideally grasped by him in a work of art. It is asserted that essence is revealed and becomes visible in the process of the creative activity of the artist. The author concludes that with the help of visual thinking the idea of the artist is embodied in gestalt, and the product of creative activity becomes a cultural value.

Key words and phrases: visual thinking; creative process; work of art; artist; visible essence; visual image.

УДК 78.067

Искусствоведение

Статья посвящена типологии поминальных плачей русского населения Волго-Терешанского междуречья Саратовского Поволжья и представляет собой первый опыт этномузыкалогического осмысления (приводится классификация плачей, рассматриваются типовые интонационные модели, раскрываются их структурно-типологические особенности на уровне ритмической и звуковысотной организации напевов). Хронологические рамки исследования охватывают начало XX – первое десятилетие XXI столетия, что определяется наличием фактологической базы. Актуальность темы обусловлена активной формой бытования поминальной плачевой традиции и практической неизученностью жанра на исследуемой территории.

Ключевые слова и фразы: Саратовское Поволжье; междуречье Волги и Терешки; поминальная плачевая традиция; типология плачевых напевов; интонационные модели плачей.

Закатова Наталья Александровна

*Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова
zakatova_n@mail.ru*

ПОМИНАЛЬНЫЕ ПЛАЧИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГО-ТЕРЕШАНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ©

Плачевая традиция своими корнями уходит в похоронный обряд, где причитания использовались для взаимодействия с миром мёртвых [6, с. 13], и лишь позднее она стала сопровождать другие инициационные