

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Результатом творческого процесса является произведение, форма выражения которого может быть самой разнообразной. Это и архитектурное сооружение, и живописное полотно, и ювелирное украшение, а также театрализованное представление, песня, фильм, национальный костюм, дизайн автомобиля и т. д. Но произведение будет представлять художественную ценность только в том случае, если оно создано по законам гармонии и несет в себе художественный образ.

Художественный образ – это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего нам, зрителям, свое понимание действительности. Это форма отражения, воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстетического идеала в искусстве.

Художественный образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного, рационального и эмоционального, абстрактного и конкретного, общего и индивидуального, необходимого и случайного, части и целого, сущности и явления, содержания и формы. Благодаря слиянию в творческом процессе этих противоположностей в единый, целостный художественный образ творец получает возможность создания яркого, эмоционально выразительного произведения. Именно с художественным образом связана способность искусства доставлять человеку (зрителю) глубокое эстетическое наслаждение, пробуждающее в нем чувство прекрасного.

Художественный образ произведения может быть выражен символом, принадлежащим к определенной культуре или эпохе, что потребует для его прочтения дополнительных знаний. Но существуют художественные произведения, образы которых понятны всему человечеству, независимо от времени их создания.

История искусств убедительно доказывает, что существуют определенные художественные средства выражения, используемые для создания произведений. Это форма, цвет, фактура и т. д. Профессионально и грамотно применяя эти средства, можно добиться наибольшей выразительности при создании художественных образов. Посмотрим, например, на картину Петрова-Водкина «Купание красного коня». «Центром композиции и всего художественного замысла становится пылающий, героически призывный образ коня, воскрешающий карающих коней Георгия Победоносца на многих древних иконах.

Символический смысл этого гордого огнеподобного коня несет в себе вполне определенное конкретное понятие или идею, но даже и сейчас мы воспринимаем образ не просто как более или менее условное, ярко красочное изображение сцены купания коней, а как мечту о красоте, как поэтическое истолкование национальных художественных заветов, как символ энергии, благородства и могучей, сдерживаемой волей силы»

Одним из основных изобразительных средств выражения художественного образа является форма. Как считал Клее, ее рождение происходит из точки, которая при движении дает линию. Точка, линия, пятно – все это элементы организации плоскостной композиции. В зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют на зрителя. Этот процесс происходит на ассоциативном и интуитивном уровнях, а также на уровне памяти. Существует и чисто физическое восприятие формы человеком. Рядом с огромным, активным пятном на стене мы начинаем ощущать дискомфорт. Чем богаче духовный мир зрителя, выше его культурный уровень, тем красочнее и разнообразнее палитра его сопереживаний с художником, создателем формы.

Так, слово «веселье» ассоциируется со свободными пространствами, гладкими, плавными формами и узорами, возможностью вихревого, мечущегося и петляющего движения. Формы, цвета и символы, вызывающие скорее к эмоциям, чем к

интеллекту... Зачастую светлое, яркое и стихийное, взятое в контрасте с тяжеловесным и темным. Теплые яркие цвета. Мимолетный сверкающий, мерцающий свет. Веселые, бодрые звуки».

Противоположные ассоциации вызывает слово «испуг».

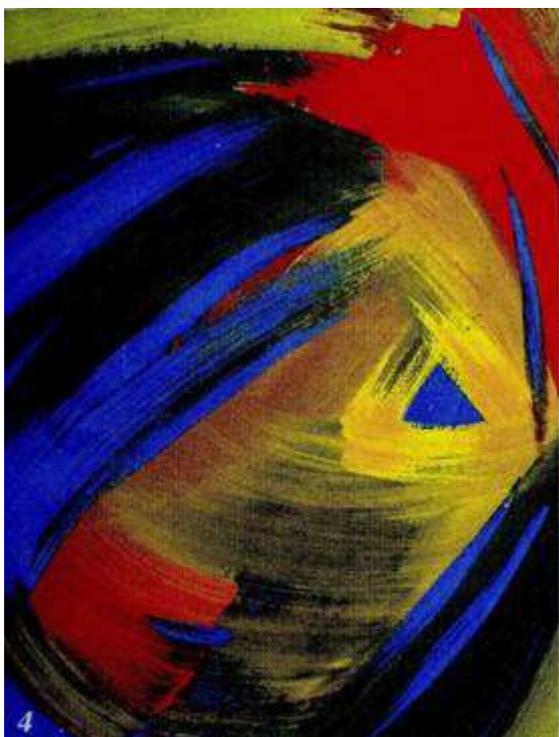
«Ощущаемое ограничение. Очевидная западня. Отсутствие точек ориентации. Отсутствие средств, позволяющих оценить положение или масштаб. Скрытые зоны и пространства. Наклоненные, искаженные или разбитые плоскости. Нелогичные, неустойчивые формы. Скользящая плоскость пола. Опасность. Незащищенные пустоты. Острые выступающие элементы. Искаженные пространства. Тусклость, темность, мрачность. Бледный трепещущий или же, наоборот, ослепляющий свет. Холодные синие, холодные зеленые тона. Ненормальный монохроматический цвет»

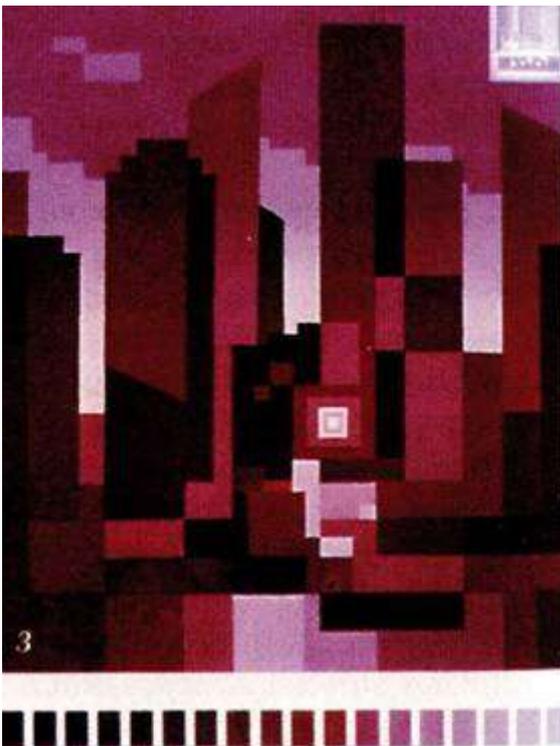
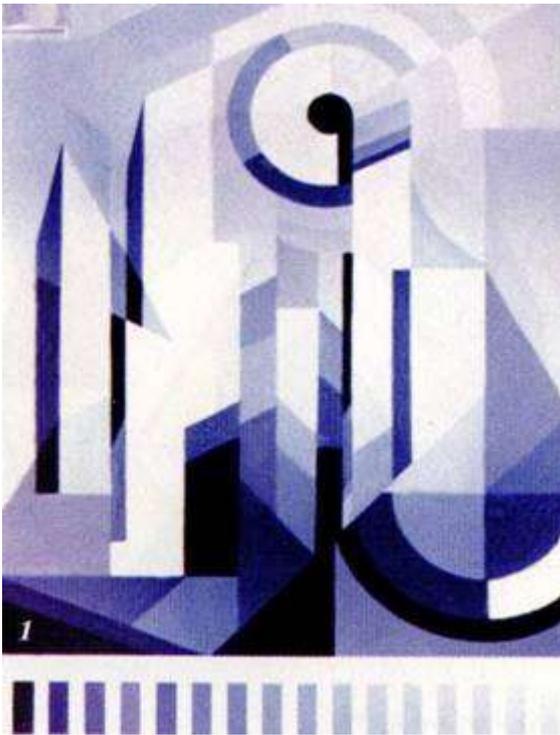
Восприятие цветовых образов в известной мере зависит от субъективных предпочтений. Простые чистые, яркие цвета, контрастные сочетания в основном удовлетворяют потребностям людей со здоровой, неутомленной нервной системой. К их числу относятся дети, подростки, молодежь, крестьяне, люди физического труда, люди, обладающие кипучим темпераментом и открытой, прямой натурой. И действительно, цвета и сочетания такого типа мы встречаем в детском художественном творчестве, в молодежной моде, в декоративно-прикладном искусстве народов всего земного шара, в городском фольклоре, творцы которого – люди неинтеллектуального труда, в искусстве художников-революционеров XX века, сломавших общепринятые каноны, – Матисса, Ле Корбюзье, Леже, Маяковского и других.

Задание 1. Выразите цветом и формой ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: испуг, веселье, «хмурый день», «счастливое детство», «ярмарка», «одиночество», «коррида». На первых этапах работы выполняются эскизы. Желательно делать их легко, быстро, не стремясь к излишней конкретности; важно

добиться удачного колористического решения, убедительных пропорциональных цветовых отношений. Затем, отобрав наиболее удачные эскизы, введите необходимые детали и доработайте их. Важно правильно подобрать к определенному колористическому решению форму пятна или пятен, линий, которые бы обогатили, дополнили образ, а не разрушили его. А потом сделай два упражнения примерно 25 на 35, 30 на 35 и т.д. на два контрастных образа (коррида и нежность, веселье и скука, радость и тоска) .

Материал свободный- акварель, карандаши, гуашь, смеш. техника.
Цветовые упражнения

Эмоциональные ассоциации:

позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, лирические);

негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, сентиментальные);

нейтральные (спокойные, уравновешенные, безразличные).

В результате получается, что любое прилагательное в нашей речи соответствует какому-либо цвету или цветовому сочетанию, которые, в свою очередь, вызывают широкий диапазон ассоциаций.

Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Они вызывают различные психические реакции у человека. К субъективным относятся национальный фактор (раса, этническая группа), культурные традиции региона, возраст, пол, культурный уровень индивидуума, род профессиональной деятельности, особенности нервно-психического склада субъекта.

Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают:

1. Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее психическая реакция человека на него.
2. Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета вызывают весьма разнообразные, неустойчивые и относительно слабые реакции.
3. Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, весовые и акустические ассоциации. Самые различные группы людей оценивают эти качества цвета в основном одинаково.
4. К самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, осязательные, обонятельные и эмоциональные, которые связаны с интимными переживаниями и деятельностью органов чувств. Реакция может быть неодинаковой даже у очень близких людей.
5. Пурпурные цвета и в чистом виде вызывают разные реакции. А в сочетании с другими цветами появляется еще больше градаций восприятия пурпурного.
6. Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций. Это связано с тем, что в природе они представлены богаче всех прочих. Каждый из оттенков связывается в нашем сознании с определенным состоянием предмета или явления, отсюда и богатство ассоциаций. Чем богаче эмоциональная память

художника, чем острее он переживает происходящие вокруг него события, тем богаче художественные образы, рожденные им. У каждого художника индивидуальная колористическая палитра восприятия, свои образы, поэтому одну и ту же тему каждый трактует по-своему. Любой предмет, состояние природы, звук, слово, запах вызывают неповторимые цветовые ассоциации. Поэтому искусство как метод познания мира глубоко индивидуально. Каждое произведение – это субъективный мир переживаний художника. Через цвет, который должен иметь необходимую ему форму, автор произведения доносит до нас определенные образы.

Художественный образ в изобразительном искусстве

Человек воспринимает действительность образами, то есть различными представлениями. Все они связаны с органами чувств. Образы бывают слуховыми, звуковыми, зрительными, обонятельными и осязательными. А когда вся окружающая действительность переносится в плоскость человеческого творчества – появляются новые образы: художественные, литературные, музыкальные.

Главная задача художника, композитора или писателя – вызвать у людей представления, с которыми они встречаются или могут встретиться в реальной жизни. Для этого используется комплекс специальных средств и предметов. Причем многие образы переплетаются между собой с использованием различных видов искусства.

Художественный образ в изобразительном искусстве воспроизводит с помощью внешнего, зрительного контакта предметы и события, которые либо присутствуют в реальности, либо являются вымышленными их создателем. Художественный образ – это определенная форма мышления, выраженная физически в качестве зрительного объекта, процесс, воплощенный в

конкретном произведении при помощи средств изобразительного искусства.

Как формируется художественный образ

Художественный образ повествует о жизни посредством зрительных образов. Они создаются с помощью специальных средств, инструментов, техник и приемов, которые разработаны, изменены и усовершенствованы многими поколениями художников.

Образ формируется тремя основными ступенями:

1 ступень. Возникновение идеи. Это создание чего-то мысленно, в мечтах художника. Возможно появление набросков или мини-замысла.

2 ступень. Создание произведения. Художник воплощает свою мысль фактически, с помощью материалов, отображая объективную часть (зрительное изображение) и субъективную часть (свои эмоции и чувства).

3 ступень. Восприятие созданного другим человеком. При этом субъективное мнение зрителя дополняет данный объект. И мысль художника становится ощущением другого человека

Средства художественного образа

Изобразительное искусство богато средствами, материалами и техниками воплощения. В живописи художник доносит до зрителя главную идею картины с помощью цвета, света, использования разнообразных красок, мазков и техник.

В графике идея доносится с помощью линий, пятен, геометрических фигур на плоскости. В отличие от живописи, цвет здесь носит условный характер.

«Язык» архитектуры – это пространство. Оно выражается с помощью различных конструкций. Художественные конструкции имеют свое название – тектоника.

В скульптуре пространство также играет огромную роль. Главными средствами выражения образа становятся объем и пластика.

Но все эти виды изобразительного искусства также имеют общие средства выразительности. Композиция – это расположение всех объектов или их частей в определенной системе или последовательности. Важными средствами становятся размер, формат произведения. В любом образе можно играть с масштабами, создавая нечто новое.

При восприятии предмета изобразительного искусства важное значение имеет обычный или искусственный свет, уровень освещенности, световые и теневые углы. К примеру, одна и та же картина воспринимается по-разному в зависимости от того, на какой объект падают лучи света, что выделено ярче в конкретную минуту времени. А в сочетании с другими видами искусства изобразительное может усилить свое воздействие. Например, многие мастера выставляют свои произведения на частных выставках только под определенную музыку.

Виды художественных образов

Говоря о художественных образах в изобразительном искусстве, прежде всего, имеют в виду главных героев картины. Это могут быть люди, животные или предметы. Но и различные явления и события также попадают под эту категорию.

Один из видов художественного образа – человек, его облик. Это может быть конкретная личность или вымышленный персонаж. Изображать людей можно в портрете, автопортрете, а также в бытовых, религиозных, тематических и других сценках, даже в карикатуре.

Пейзажи (картины природы, городские виды) и различные явления также являются художественными образами. В них отражаются мысли, чувства и эмоции как самого художника, так и человека, который смотрит на картину.

Все художественные образы могут сочетаться между собой, создавая вымышленные существа, предметы и события.

Некоторые искусствоведы выступают против такого понимания видов. Они считают не правильным понятия «образ дерева» или «образ народа» и предлагают считать видами идею картины. Например «образ проблемы народа».

Особенности художественного образа

Главная особенность художественного образа в том, что интерпретируя действительность, он на самом деле является вымышленным, не настоящим. Даже наиболее точная картина, изображающая реальность, не может воплотить в себе все то, что есть на самом деле.

Зрительный образ воплощается художником «здесь и сейчас». Невозможно рассказать в картине о цепи нескольких событий, приведших к определенному результату. Как, например, это происходит в литературе или музыке. Художник ограничен пределами одного момента и одного события. Именно поэтому так важно уловить секундную ситуацию, полностью раскрыть действие или характеры участвующих лиц.

Даже триптихи, или картины с несколькими сюжетами, не обладают такой возможностью. Рисунки все равно запечатлевают только один момент. И художник рассказывает свою историю, показывая конкретное событие, даже если их несколько.

Главная задача художественного образа – выражение своего отношения к миру. Причем делает это и сам художник, когда пишет картину или творит скульптуру, но и воспринимающий – выражая свое эмоциональное отношение к произведению. Это всегда

нереальное воплощение, которое основано на настоящих предметах и явлениях.

Три упражнения: Стул осужденного, стул Бабушки, стул Маяковского. Попробуем поработать с аппликацией.

Постарайтесь уйти от иллюстративного изображения (выражение лица, предметы, характерные для данного образа, условная стилизация). Работайте простыми формами, просматривайте их с разных углов зрения, ищите большую выразительность, добивайтесь конкретных ассоциаций путем сочетания форм.

Работая над конкретными формами предметов, применяя различные графические приемы, аппликацию, предложите как можно больше решений таких образов, как «агрессор», «романтик», «элегантный», «революционный Маяковский», «Добрая бабушка» и т. д. Разнообразьте свой ассоциативный ряд, используя различные сочетания форм. Ведя поиски выразительности художественного образа, применяйте такие средства гармонии, как пропорции, контраст, нюанс, ритм. Впишите созданные вами формы в круг или прямоугольник (квадрат). Определите количественное соотношение найденной формы и плоскости. Внимательно подойдите к решению проблемы выразительности силуэта (прямого или обратного).

- Стул осужденного;
- Стул бабушки;
- Стул Маяковского.

При работе постарайтесь избегать изображения конкретных предметов, существующих в окружающем мире, в том числе и человека. Упражнение требует фантазии, воображения, творческого вдохновения. Размер каждого примерно- А4. Формат может быть разным (в зависимости от задаваемого образа) – полоса, прямоугольник, квадрат, круг.

