

Тайны художественного образа

• И.И.Шишкин «Рожь» ГТГ

Мышление в образах

- Художественный образ – понятие ёмкое и многозначное.
- В художественных образах раскрываются различные грани духовного мира человека, его отношение к самым разным явлениям окружающей жизни.
- Обычно образ ассоциируется с конкретным персонажем, героем художественного произведения.

• В. Серов «Похищение Европы»

Образ Христа

Романтический Образ героя-романтика

- Эжен Делакруа «Свобода на баррикадах» Лувр.

Образ разбушевавшейся СТИХИИ

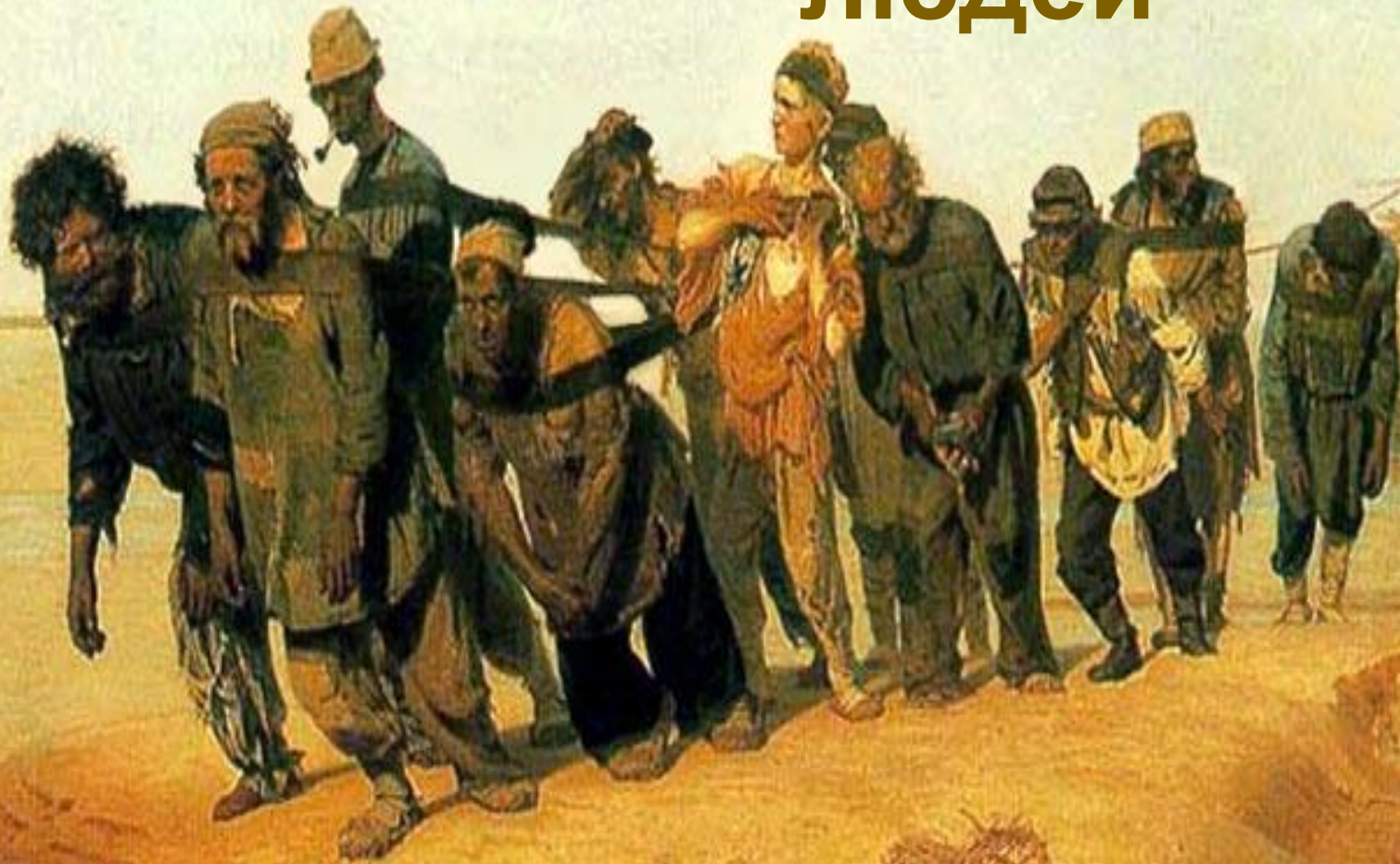
- И.К. Айвазовский «Девятый вал»

Тихого летнего вечера

- И.Левитан «Вечер. Золотой плес.» 1889г. ГТГ

Образ тяжелого труда простых людей

• И.Е.Репин «Бурлаки на Волге»»

Образ трагической потери

• В.Г.Перов «Проводы покойника» 1865. ГТГ

Образ безудержного веселья народного праздника

- В.И.Суриков. «Взятие снежного городка» 1891г. Русский музей Санкт-Петербург

Как же создается художественный образ?

- Процесс этот зависит от индивидуальности художника, он может носить объективный или субъективный, сознательный или интуитивный характер.
- Результатом наблюдений и размышлений, озарений и фантазий творца Становится созданный им художественный образ, в котором преломляются его собственные чувства, переживания, фантазии и впечатления

- Дальнейшая жизнь художественного образа связана с его восприятием зрителями, читателями, слушателями. Не случайно К.С.Станиславский утверждал, что есть не только талантливые актёры, но и талантливые зрители.
- Каковы характерные черты и свойства художественного образа?

Типизация

- Художественное обобщение наиболее важных и существенных черт, присущих многим людям, явлениям или предметам действительности.
- Древнеиндийская притча о слепцах.

- Истинный художник всегда стремится увидеть самое существенное, характерное в любом человеке, явлении или предмете действительности.
- Почему мы испытываем чувство сопричастности, сопереживания, читая вдохновенные лирические посвящения Пушкина, Лермонтова, Блока, ведь в них говорится о чужих чувствах и адресованы они людям, которых мы не знаем?

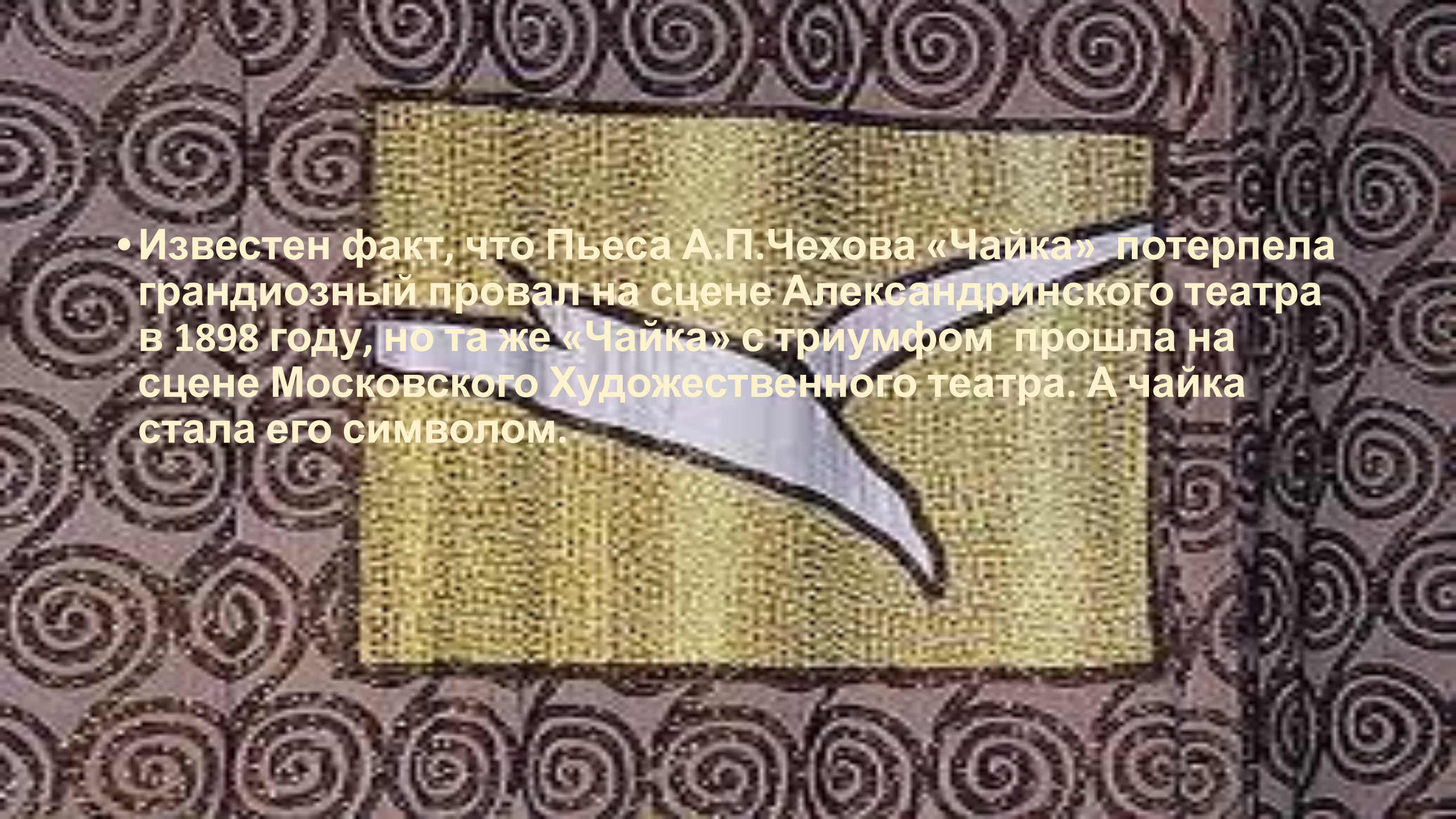
Это происходит потому, что в поэтических строках, в звуках музыки мы находим свое «Я», чувства и мысли, созвучные нашим собственным.

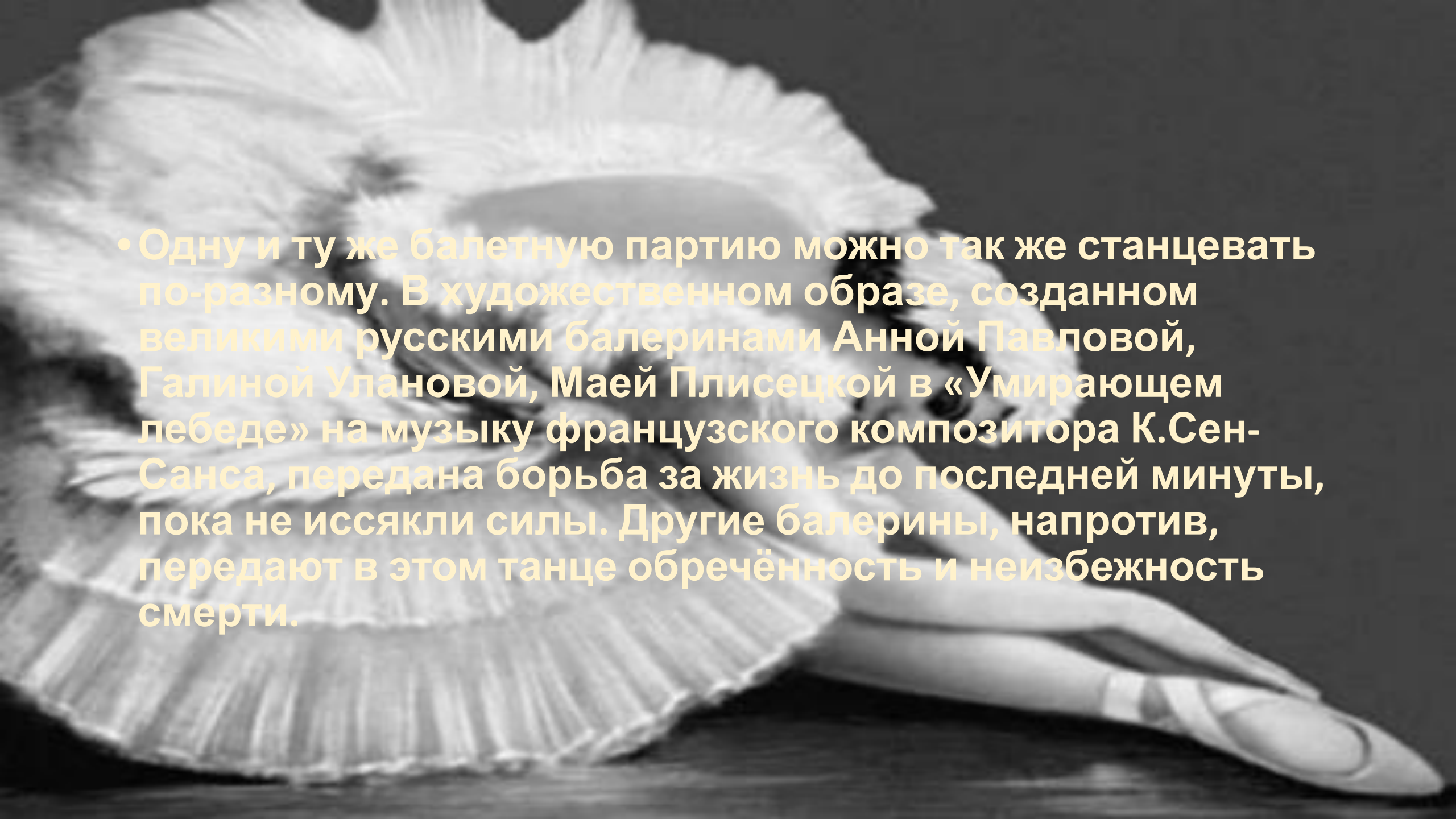
- Каждый художественный образ оригинален, конкретен и неповторим.
- Например, архитектурный облик китайских пагод никогда не спутаешь с египетскими пирамидами.

- Театр эпохи Античности совсем не похож на театр Шекспира, тем более на современный театр.
- Даже, когда несколько художников обращаются к одному и тому же сюжету или теме, они создают абсолютно непохожие произведения. И каждое из них по-своему оригинально и неповторимо.
- История театрального искусства дает нам немало примеров, когда одна и та же пьеса, сцена или роль исполняется совершенно по-разному.

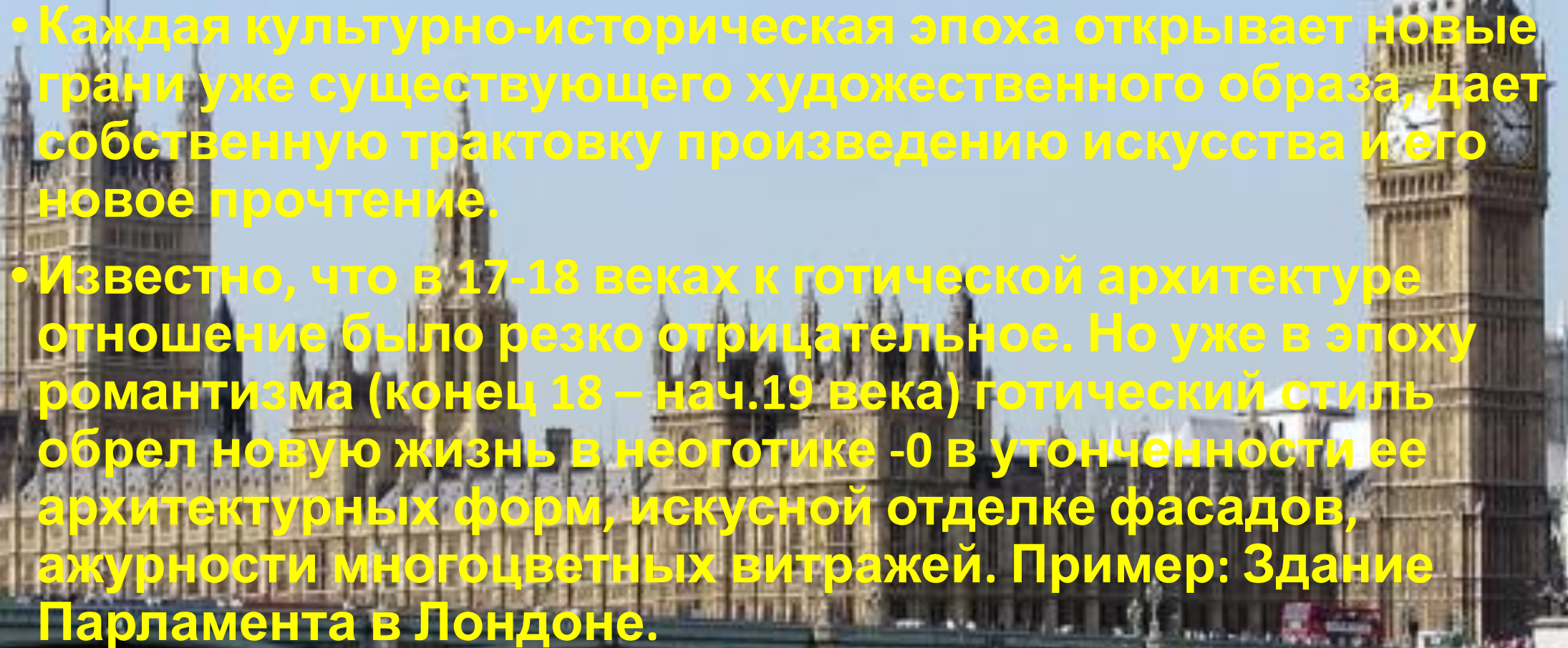
-
- Известен факт, что Пьеса А.П.Чехова «Чайка» потерпела грандиозный провал на сцене Александринского театра в 1898 году, но та же «Чайка» с триумфом прошла на сцене Московского Художественного театра. А чайка стала его символом.

- Одну и ту же балетную партию можно так же станцевать по-разному. В художественном образе, созданном великими русскими балеринами Анной Павловой, Галиной Улановой, Маей Плисецкой в «Умирающем лебеде» на музыку французского композитора К.Сен-Санса, передана борьба за жизнь до последней минуты, пока не иссякли силы. Другие балерины, напротив, передают в этом танце обречённость и неизбежность смерти.

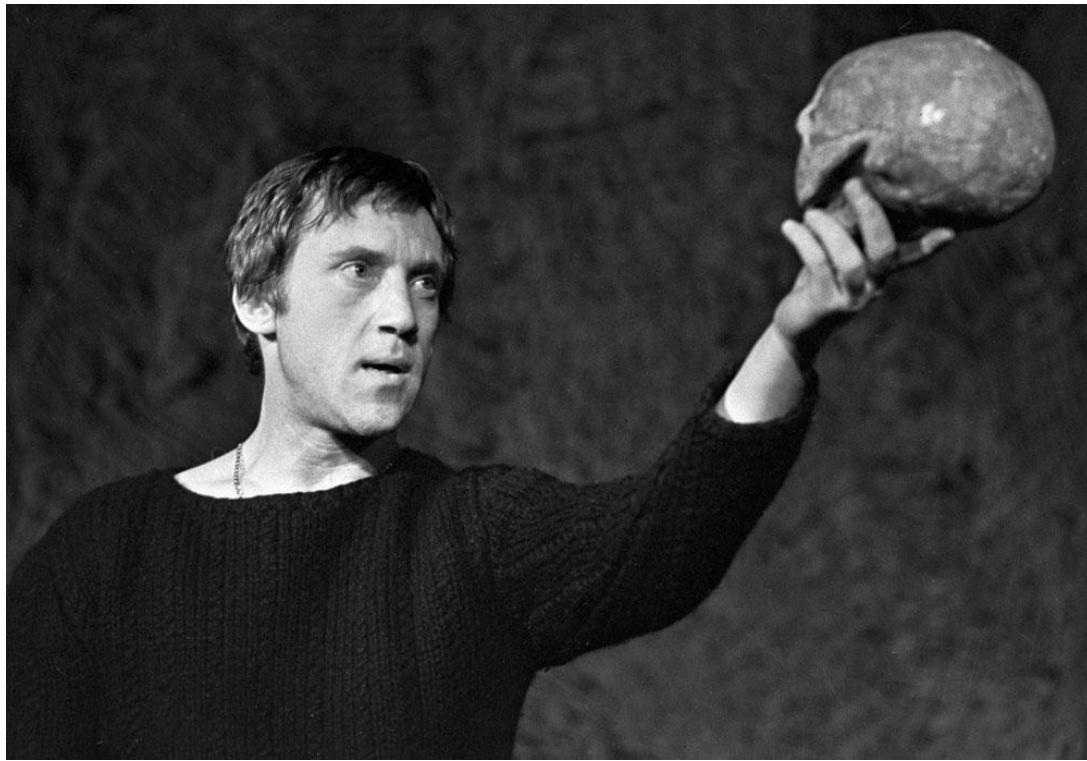
Абсолютно по-разному может увидеть художник одного и того же человека. Французский художник-импрессионист Огюст Ренуар трижды обращался к портрету французской актрисы Жанны Самари. Но как не похожи эти портреты один на другой.

-
- Каждая культурно-историческая эпоха открывает новые грани уже существующего художественного образа, дает собственную трактовку произведению искусства и его новое прочтение.
 - Известно, что в 17-18 веках к готической архитектуре отношение было резко отрицательное. Но уже в эпоху романтизма (конец 18 – нач.19 века) готический стиль обрел новую жизнь в неоготике -0 в утонченности ее архитектурных форм, искусной отделке фасадов, ажурности многоцветных витражей. Пример: Здание Парламента в Лондоне.

В разные времена по-разному трактовался и образ бессмертного Гамлета, принца датского.

В 18 веке он был воплощением пустослова и болтуна, в 19 в. Он представал перед публикой возвышенным интеллигентом, а в 20в. В трактовках Пола Скофилда, Иннокентия Смоктуновского и Владимира Высоцкого принц Гамлет стал непримиримым борцом со злом.

- Характерными особенностями художественного образа являются метафоричность, иносказательность, недоговорённость.
- Не случайно Э. Хемингуэй сравнивал художественное произведение с айсбергом, у которого видна лишь вершина, а основная часть скрыта под водой. Возможности постижения художественного образа не всегда лежат в плоскости логических ассоциаций. Именно это обстоятельство и заставляет читателя, зрителя и слушателя быть активным соучастником происходящего.

- Нередко автор ставит нас в ситуацию, когда нужно самим додумать продолжение сюжета. Особенно интересны картины великого голландского художника Рембрандта на библейские сюжеты – «Жертвоприношение Авраама», «Возвращение блудного сына», «Ослепление Самсона».
- Отсутствие эпилога, метафоричность, незавершенность рассказа о судьбе героя заставляют нас додумать, дорисовать в своем воображении художественный образ.

• Рембрандт «Возвращение блудного сына» Эрмитаж Санкт-Петербург

• Рембрандт «Жертвоприношение Авраама»

• Рембрандт «Ослепление Самсона»

Правда и правдоподобие в искусстве

A still life painting featuring a whole red apple and a sliced apple. The whole apple is on the right, showing its stem and a green leaf. The sliced apple is on the left, revealing its yellowish-white flesh and a few seeds. The background is a warm, textured blend of yellow, orange, and red tones.

- Легенда о Зевксисе и Паррасие.*
- Заспорили они о том, кто из них более талантлив, и каждый задумал поразить людей чем-то необыкновенным, из ряда вон выходящим. Один так нарисовал кисть винограда, что птицы слетались и начинали клевать ягоды. Другой изобразил занавес. Да так искусно, что соперник, пришедший взглянуть на его творение, попытался сдёрнуть, нарисованный покров.*
- Какому живописцу была присуждена победа и почему?*

С давних времен люди по-разному определяли степень совершенства художественных произведений. Самый простой – выяснить, насколько произведение искусства похоже на жизнь. Если похоже – хорошо. Если очень похоже – талантливо. А если так похоже, что невозможно отличить – гениально. Однако, подобная оценка не бесспорна.

Аристотель считал, что от художника нельзя требовать абсолютной правды в подражании природе, «искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать»

A hand holding a paintbrush over a canvas with a large, colorful flower painting. The background is a soft-focus image of a hand holding a paintbrush, with the brush tip touching a canvas. The canvas features a large, vibrant flower with orange, yellow, and purple petals, and green leaves. The text is overlaid on this image.

И.В.Гёте
«О правде и правдоподобию в произведениях искусства»

- *«...Художник, признательный природе... приносит ей... обратно некую вторую природу, но природу, рожденную из чувства и мысли, природу человечески завершенную».*
- *Должен ли художник стремиться к абсолютно точному воспроизведению действительности?*

*Даже очень точная копия безжизненна и
неинтересна.*

- *Художественный образ – всегда тайна, разгадка которой доставляет истинное удовольствие.*
- *И.К.Айвазовский:*
- *«Живописец, только копирующий природу, становится ее рабом, связанным по рукам и ногам. Человек, не одаренный памятью, сохраняющей впечатления живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником – никогда!»*
- *И.К.Айвазовский «Радуга»*

- Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны – немыслимо с натуры... Сюжет картины слагается у меня в памяти, как у поэта; сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем кистью...».

