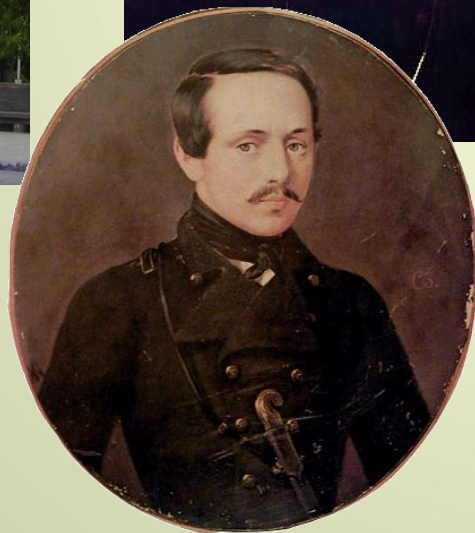


# Художник и окружающий мир



# Реальный мир — основа для художественного творчества.

---

- Художественное и научное постижение действительности.

## Классификация по результатам мышления

- творческое;
- репродуктивное.

## Операции мышления

- **Анализ** — разделение предмета/явления на составляющие компоненты. Может быть мысленный и ручной.
- **Синтез** — объединение разделённых анализом с выявлением при этом существенных связей.
- Сравнение — сопоставление предметов и явлений, при этом обнаруживаются их сходства и различия.
- **Классификация** — группировка предметов по признакам.
- **Обобщение** — объединение предметов по общим существенным признакам.
- Конкретизация — выделение частного из общего.
- **Абстрагирование** — выделение какой-либо одной стороны, аспекта предмета или явления с игнорированием других.

# Законы художественного творчества

- Создавая произведение, художник подчиняется определенным законам художественного творчества.
- **Один из них – индивидуально неповторимое отношение к миру.**
- В художественном творчестве огромное значение имеют врожденные качества: музыкальный слух, способность чувствовать гармонию цветов, ритмику стиха, эстетическую значимость объектов и форм и т. д.
- **Другой отличительной особенностью художественного творчества является то, что в нем преобладают эмоциональные реакции и эмоциональное отражение мира. Фантазия является результатом неудовлетворенности и побудительной причиной действия.**
- **Другой существенной чертой художественного мышления является ассоциативность, то есть такая связь представлений и понятий, в которой одна из них, возникнув в сознании, вызывает (по сходству, противоположности, смежности или контрастности) другое представление, или понятие, или же цепь таковых.**
- **Анализ всеобщих законов художественного творчества позволяет выделить несколько основных стадий, состояний, через которые проходит художник в процессе создания произведения искусства.**

# Художественный образ

---

Как возникает художественный мир, новая реальность, которая не может быть целиком объяснена из уже существующего мира?

Художественный образ - особый способ отражения жизни, в котором преломляется собственный мир чувств и переживаний художника.

Художественный образ — «знакомый незнакомец» (В. Г. Белинский).

Художественный образ - единство изображения и выражения.

# Проблема правды и правдоподобия в художественном творчестве.

- ◎ Как соотносится вымысел и действительность в художественном произведении?
- ◎ В чем правда искусства?



- *Чем больше зрелищ на историческую тему нам предлагается, тем чаще хочется задать вопрос: мы уверены, что живем в государстве, у которого было прошлое? Уже больно по-разному трактуют это прошлое составители учебников истории и авторы бестселлеров, создатели блокбастеров и ведущие рейтинговых телепрограмм.*

- Мы ведь не кинокритики и поэтому разбирать каждый фильм не станем, наверное. Да и цель разговора другая. Если давать какой-то общий методологический посыл, то, конечно, правда истории и правда искусства – это разные правды. Потому что правда истории – это точный исторический факт, доказанное историческими методами явление или процесс. То есть правда истории апеллирует к разуму человеческому. Ну а в искусстве апеллируют к душе человека, к сердцу. Таким образом, мы наблюдаем расходящиеся линии. Хотя нельзя утверждать, что методами искусства не удавалось и не удастся проникнуть в историческую суть эпохи.
- Фильм «Царь». Время Ивана Грозного. Давайте вспомним Лермонтова и его «Песню о купце Калашникове». Или Репина и его картину «Иван Грозный и сын его Иван». Проникли? Еще как!







- «Царь» - это, конечно, не исторический фильм. Три-четыре исторических лица, которые есть в фильме, даты и факты, в нем приведенные, это всего лишь точки, необходимые для рассуждений режиссера о проблеме добра и зла. Проблеме, давненько уже выраженной в вопросе: оправдывает ли цель средства? Отсюда и герои. Грозный как носитель едва ли не всего вселенского зла и митрополит Филипп как носитель идеалов православного христианства. В такой постановке вопроса нет ничего противоестественного и поэтому нет смысла обсуждать наличие или отсутствие в фильме ошибок и неточностей сугубо исторического плана.



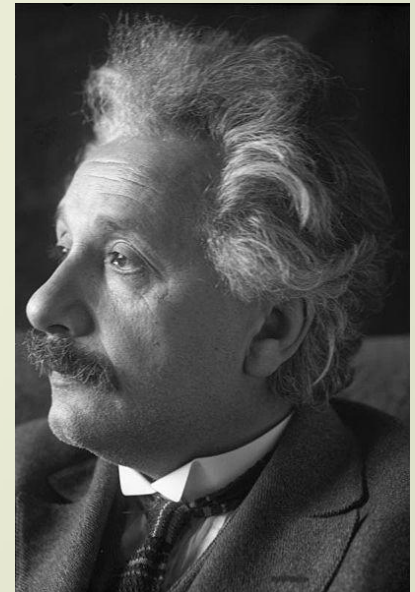


В фильме есть, скажем так, «восточный» мотив. То ли еврейская, то ли татарская шапочка на голове царя, целование ног – это мелкие штрихи, отсылающие к тому восточному влиянию, которое Русь испытывала всегда.

С другой стороны, митрополит Филипп укрывает воевод после их поражения под Полоцком, на западных рубежах от западной же силы. Подспудно закладывается ощущение «восточного зла», воплощенного даже в повседневных привычках царя Ивана, и справедливой силы, граничащей с Русью на западе. Вечно навязываемая нам дилемма: Восток – это тирания, Запад – человек. В истории России не было ничего такого, чего не было бы у других государств. Есть чем гордиться, что осуждать и что ненавидеть.



- ◎ История могла предоставить режиссеру фильма Лунгину более богатый материал для исследования времени царствования Ивана Васильевича. В фильме «Царь» есть исследование психологического, а не исторического феномена.
- ◎ Эйзенштейн. «Иван Грозный». Царь – олицетворение государственного начала, второй герой, князь Андрей Курбский, – изменник, диссидент. Понятно, что за фигурой Грозного маячит облик Иосифа Виссарионовича, образ Курбского навеян реальным Тухачевским. Но историческая суть событий от этого не становится менее драматической.

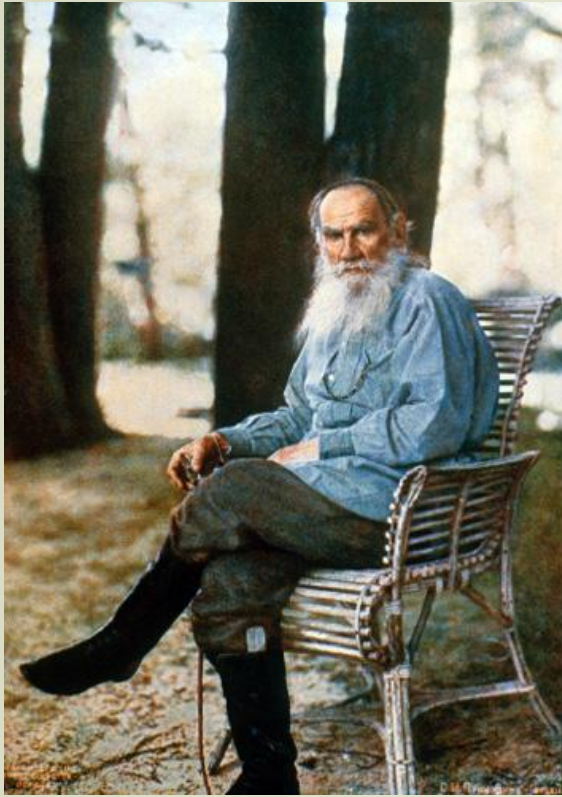




*Есть ли пример исторического подхода к событию или герою прошлого? Пример художественного воплощения эпохи и образа?*

- ⊙ Это труд великого русского историка – Николая Михайловича Карамзина, который облек свой абсолютно научный труд – «Историю Государства Российского» – в прекрасную литературную оболочку.
- ⊙ Это – Пушкин. «Борис Годунов». Это блестящее стихотворное переложение и событий, и характеров, и оценок времени Годунова. У Пушкина практически нет никаких отступлений от научной прозы Карамзина. Пушкин гениально уловил точную оценку эпохи в постоянно повторяющемся у Карамзина рефрене «народ безмолвствует».





- А как быть с романом Льва Николаевича Толстого «Война и мир»? Там Кутузов вовсе не прозорливый полководец, а влекомый волею событий старик. И что – не читать Толстого?
- Есть разница между авторским прочтением и фактом, между искусством и наукой историей. Давайте вспомним довоенный еще фильм «Александр Невский». Это отнюдь не исторически точный портрет великого князя, а исторические события трактовались режиссером весьма свободно. Однако у фильма была задача – воспитание патриотизма и формирование простейших представлений об истории страны и народа. И он эту задачу выполнил. Есть разные уровни знаний. Есть арифметика истории, а есть высшая математика истории. От простого к сложному. Иной дороги нет.

⊙ *Право выбора за художником. Он волен идти дорогой исторической точности, или психологического анализа, или философского поиска. Но где же внутренняя потребность художника всюду проявлять собственное политическое видение исторического события и современное его политическое же толкование? И это толкование на зависть однообразно, а следы ведут в страны, откуда нам уже много веков пеняют по поводу нашей политической отсталости, ущербности, дикости...*

*Отрицать же наличие двойных стандартов в отношении России вообще и ее истории в частности бессмысленно. Они есть.*

Есть два критерия в нашей науке. Есть оценка  
государственническая и оценка  
гуманистическая.

---

Как их совместить? Точного ответа еще никто  
не сформулировал.

Велика роль личной ответственности каждого  
гражданина: в том числе и историка, и  
художника.

- ⊙ В общественной мысли страны сегодня есть такая тенденция: история России – это череда сплошных преступлений, унижений, бесчинств.
- ⊙ Но есть и ровно противоположная: будто вся наша история – это сплошная героика и победы.
- ⊙ Но так ведь не бывает. Нет идеального государства, нет идеального народа, нет идеальных государственных личностей.
- ⊙ К слову, у Карамзина и Пушкина «народ безмолвствует». У Лунгина ситуация серьезнее. «Где мой народ?» – спрашивает Грозный в конце. У кого, хотелось бы знать, спрашивает?

*– Какова же формула баланса между исторической правдой и художественным вымыслом?*



◎ Невозможно в одну телегу впрячь коня и трепетную лань.

---

*– И что есть конь? А что есть лань?*

– Конечно же, конь – историческая наука, а лань – художественное произведение.

Трепетность – это к искусству. Историкам – надежность и труд.

# Кто же он «художник»?

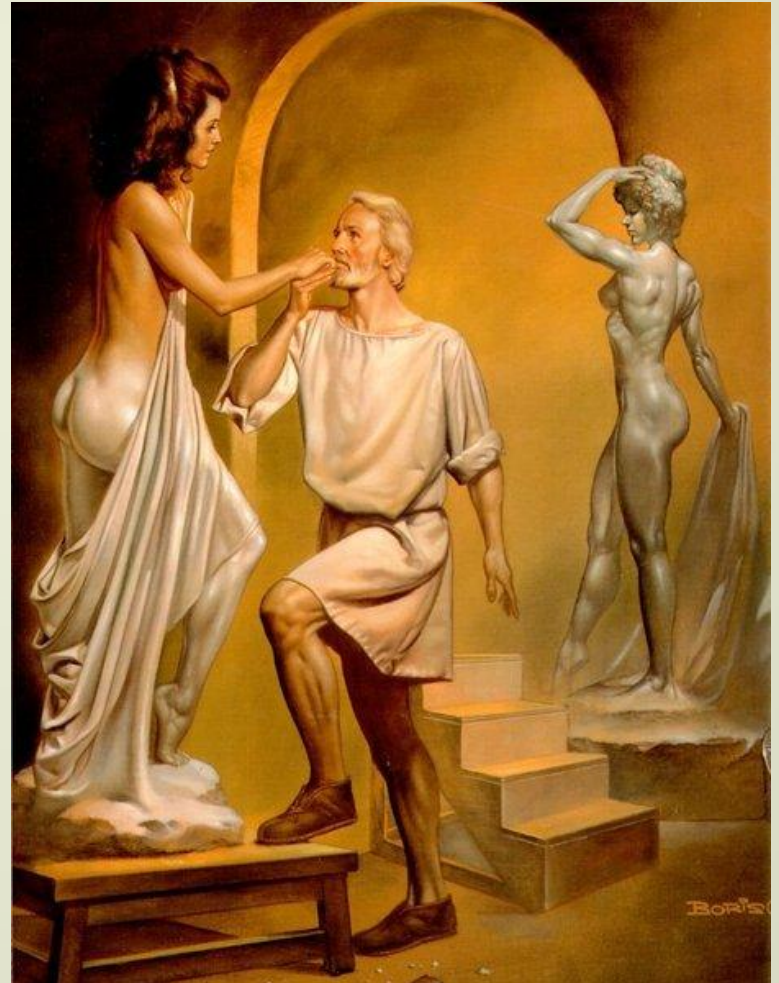
---

Слово **художник** имеет следующие значения:

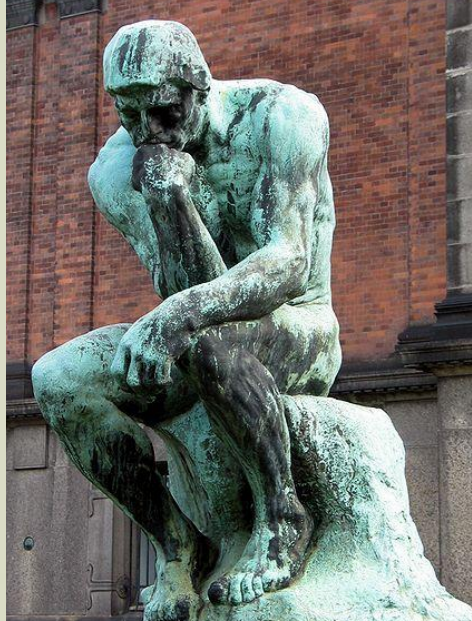
- ◎ Человек, занимающийся **изобразительным искусством** (**художник** в узком смысле слова) — прежде всего живописью (**живописец**), но также графикой (**художник-график**), фотоискусством (**фотохудожник**) и т. д.
- ◎ **Деятель искусств** (*художник* в широком смысле слова).
- ◎ Человек, который выполняет что-нибудь с большим художественным вкусом, мастерством (*художник* в переносном смысле слова).

# Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого».

- Как рождается художник и что питает его вдохновение?



**Франсуа Огюст Рене Роден** (фр. *François-Auguste-René Rodin*) (12 ноября 1840 — 17 ноября 1917) — знаменитый французский скульптор, один из основоположников импрессионизма в скульптуре.



Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению.



# Как можно воспринять окружающий мир?

---

- ◎ через зрительные и звуковые образы.
- ◎ Художник стремится к точному воспроизведению окружающего мира, попытки увидеть в нем **рациональное** начало (реализм).
- ◎ **Но** всегда есть возможность посмотреть на окружающий мир сквозь призму **фантастического и ирреального.**

# Домашнее задание:

- Подготовить сообщение «Судьба великого мастера: становление таланта, творческая индивидуальность и неповторимость стиля».

