

**ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ**

Розглядається проблема виховання особистості засобами мови образотворчого мистецтва, визначаються фактори, що виявляють вплив на вищезгаданий процес. Елементами мови образотворчого мистецтва є засоби її художньої виразності. Розуміння мови образотворчого мистецтва особистістю, спілкування на ній сприяє естетичному вихованню особистості й формуванню естетичної культури.

Ключові слова: *мова образотворчого мистецтва, естетичне виховання, засоби художньої виразності образотворчого мистецтва.*

Рассматривается проблема воспитания личности средствами языка изобразительного искусства, определяются факторы, оказывающие влияние на вышеназванный процесс. Элементами языка изобразительного искусства являются средства художественной выразительности. Понимание языка изобразительного искусства личностью, общение на нем с произведениями этого вида искусства способствует ее эстетическому воспитанию и формированию эстетической культуры.

Ключевые слова: *язык изобразительного искусства, эстетическое воспитание, средства художественной выразительности изобразительного искусства.*

The article discusses the problem of aesthetic education of the person by means of fine arts language, determines the factors, influencing the process aforesaid. The artistic expression devices of fine art are its language elements. Understanding fine arts language by the person and using it to communicate with works of this type of art contributes to aesthetic education of the person aforesaid and aesthetic culture formation.

Key words: *fine arts language, aesthetic education, artistic expression devices of fine art.*

Важная роль в формировании эстетически воспитанной личности принадлежит искусству, которое обладает способностью воздействия на человека, на его внутренний мир, на формирование мировоззрения, на развитие его эстетической культуры. Данное воздействие искусства возможно лишь в процессе коммуникации с личностью, в результате которой может наблюдаться переход последней к новому внутреннему состоянию, более наполненному и гармоничному, что содействует ее духовному совершенствованию, развитию всех способностей.

Коммуникация личности с произведениями различных видов искусства возможна при условии овладения ею специальным языком. К настоящему времени сложилась

© *Зеленевская С.Н.*, 2011

определенная классификация языков – естественные, искусственные, метаязыки, языки, возникшие на основе первичных естественных языков – вторичные языки, к которым относят язык искусства. Последний выступает как «совокупность материальных средств и способов создания художественного образа, исторически сложившихся в отдельных видах искусства» [1: 227]. Язык искусства можно определить и как «систему средств, материализующих и тем самым делающих возможной передачу другим людям определенного содержания, ибо только будучи воплощенным в конкретной материальной форме, оно становится доступным восприятию других людей. Поэтому выразить и передать – это две главные задачи языка искусства, но составляют они единый процесс, ибо нечто определенным образом выражается именно для того, чтобы быть переданным, а передать можно только то, что как-то выражено, то есть существует объективно и заключает какое-то значение» [2: 32].

Как и словесная речь, язык искусства обладает внутренними законами своего развития, особыми в каждом виде искусства. Он не возник в какое-либо определенное время, а формировался на протяжении всего исторического развития общества, вбирая в себя опыт предшествующих поколений в выборе приемов, способов, средств художественного выражения. На изменения языка искусства оказывают влияние не только перемены в духовном мире человека, его мироощущении, миропонимании, но и развитие техники, появление новых средств воплощения художественно-эстетических образов или коммуникации, связанных с научно-техническим прогрессом. При этом языку искусства принадлежит важная роль в обеспечении преемственности и сохранении культурных традиций народов.

Каждый вид искусства имеет свою языковую специфику, которая выражается в качественных особенностях используемого в нем материала и в особых способах его организации. Образный характер отражения действительности объединяет все виды искусства и позволяет говорить о его языке как о специфическом для искусства в целом. В этом случае художественный образ, воплощающийся в определенном произведении искусства, выступает как обобщенное художественное отражение действительности; метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое. Основными характеристиками художественного образа являются: метафоричность, ассоциативность, многозначность и недосказанность, открытость, вариативность, оригинальность и неповторимость. «Будучи целью эстетической организации и представляя форму, в которой искусство отражает действительность, образ не исчерпывается лишь своей формальной стороной, ибо является и тем специфическим содержанием, которое несет искусство и которое не может быть передано в другой, необразной форме. Через конкретно-чувственный единичный образ, через конкретное художественное явление выражается и постигается сущность – общая идея о предмете или явлении» [2: 40]. Художники, образно отражая предметы и явления действительности, стремятся при этом передать и выразить их определенные значения в жизни личности. В этом случае, воспроизводимые образы предметов и явлений окружающего мира становятся носителями эмоциональной составляющей. «Искусство в известном отношении действительно представляет собой «мышление в образах», но образы, которые рисует нам художник, и образные картины явлений, изображаемые им, – это носители сугубо человеческих эмоционально-переживательных значений [3:

83]. Обозначенный образный характер отражения действительности характерен и для изобразительного искусства, включающего живопись, графику, скульптуру. В связи с этим возникает вопрос о существовании «языка изобразительного искусства» и в чем он выражается.

Подобно тому, как мысль человека проявляется в слове, речи, так художественный образ находит свое отражение в языке искусства, а произведение какого-либо вида искусства представляет собой текст на этом языке. Понимание его требует от человека определенной подготовки, которая включает в себя знание особенностей построения данного языка и способность воспринимать их как своеобразные нормы художественного выражения. Важным является и тот факт, что не всякая информация может быть художественной, а только та, которая заключена в художественную форму. Это выступает необходимым условием восприятия произведения изобразительного искусства, так как восприятие начинается с его внешней стороны, обращенной к человеческим чувствам и воздействующим на эмоциональную сферу личности. Именно обретение художественной формы является целью эстетической организации исходного материала.

Среди основных элементов языка изобразительного искусства в разных его видах (живопись, графика, скульптура) выступают художественные средства, обращенные ко всем аспектам зрительного восприятия, (линия, объём, пластика, цвет, светотень, фактура и пр.) и выразительные средства, связанные с характером образности произведения (сюжет, ассоциации).

Линия является одним из значимых изобразительных средств, что объясняется ее присутствием во всех произведениях искусства и характеризуется многообразием. Вместе с тем, немаловажную роль играет и цвет. Он может использоваться в графике, а иногда и в скульптуре, но как необходимое средство языка искусства он, прежде всего, связан со всеми видами живописи. Цвет воздействует на чувства зрителя, его роль по преимуществу эмоциональна в сравнении с линией, выполняющей скорее интеллектуальную функцию. Например, картина П. Пикассо «Девушка перед зеркалом» строится на мощно акцентированных контурах, подчеркивающих форму, но если бы данное произведение живописи было выполнено в черно-белом варианте, оно бы не имело смысла. Женщину, изображенную художником, интересует не столько ее физический облик, сколько чувственность, таящаяся в ней. Зеркало становится местом противоборствующих страстей, и этот личностный конфликт передается с помощью яркой, богатой цветовой гаммы. Большое значение в создании художественного образа уделяется плоскости и объему. Живописец и рисовальщик использует двухмерные изобразительные формы – линию, пятно, штрих и т.д.; скульптор и архитектор используют средства трехмерные. Объемную форму можно изобразить и на плоскости, но изваять ее или вылепить представляет собой совсем другим процессом.

Для языка изобразительного искусства также свойственны специфические эстетические качества, во многом определяемые художественно-выразительными средствами. Наибольшее эстетическое проявление в живописи определяется в композиционном построении, особенностях рисунка и колорита, а также характером мазка, фактурой, передачей объема и пространства посредством линейной и воздушной перспективы, светотеневой моделировкой, использованием принципов контраста и нюанса. Учитывая воз-

возможности обозначенных средств языка живописи, это искусство выражает невидимое посредством видимого. К специфическим средствам выразительности графических произведений искусства, несущим эстетический потенциал, необходимо отнести контурную линию, характер штриха, фон. Эстетика скульптуры выявляется посредством анализа построения объемной формы, пластической моделировки, фактуры и художественных свойств материала.

В любом произведении изобразительного искусства средствами языка раскрываются внутренний мир человека, его переживания, его субъективное восприятие природы, социальной среды, причем для каждой эпохи характерны свои особенности, художественные ценности, эстетические идеалы. Например, в Средние века эстетический идеал имел религиозное содержание и поэтому произведения изобразительного и других видов искусства оценивались с точки зрения их воздействия на человека. Идеальным считалось то, что приближало человека к Богу, возвышало его мысли. В эпоху Возрождения основа эстетического идеала – человек как «мера всех вещей», гармония как пропорция всех частей внутри целого. Классицизм выдвигает эстетический идеал, выразившийся в культуре должного, системе правил, строгое соблюдение которых вызвало необходимость создания совершенного произведения. В XIX веке эстетический идеал изначально склонялся к адекватному отображению действительности в искусстве, а затем – к признанию его общественного значения. В XX веке изменения эстетического идеала были связаны с появлением в изобразительном искусстве черт индивидуализма, то есть важным было, насколько хорошо художник мог передать свои мысли и чувства, развил свою оригинальную манеру изложения. В это время возникло множество различных школ и течений, каждое из которых пропагандировало своё представление об эстетическом идеале. Говоря о современном изобразительном искусстве, приходится констатировать, что оно не столько вид знания, сколько определенный вид переживания. Поэтому при рассмотрении произведений изобразительного искусства обращается внимание на их внутреннюю форму, которая созвучна внутреннему миру художника, его эмоциональному состоянию. При условии, что данная внутренняя форма произведения искусства близка представлениям, возникающим у воспринимаемой личности, само произведение искусства у последней вызовет эмоциональный отклик. Для получения эстетического удовольствия от воспринимаемого произведения изобразительного искусства человек должен его понимать, а ассоциативные представления реципиента должны совпадать с ассоциативными представлениями автора данного шедевра, в другом случае, оно будет отталкивать, вызывать отрицательные эмоции либо равнодушие. Если внешняя форма произведения искусства превалирует над внутренней, важно тогда представление, которое доминирует в сознании и воспринимающей личности, и творца. Причем это возможно при определенной установке на приоритет формы перед содержанием произведения. Так, например, изобразительное искусство постмодерна не настаивает на обязательном понимании и эстетическом переживании зрителем произведений данного направления, они могут быть просто фоном или выполнять определенную функцию в жизни человека, а осознание совершенства их формы принадлежит самому художнику. Если личность все-таки имеет определенную подготовку в восприятии произведений искусства постмодерна, то возможно любование ею внешней формой, не связанной с содержанием самого произ-

ведения. В данном случае, произведение изобразительного искусства способно вызывать эстетические переживания личности, помочь формированию ее самосознания, хотя воспитательные возможности его менее выражены. Как отмечает известный психолог в области искусства, Т.Д. Марцинковская, «соотношение эмоций, вызываемых художественным произведением с его внешней и внутренней формой, переводит изучение роли искусства из философской в психологическую парадигму, так как ставит вопрос о роли когнитивной составляющей в эстетическом переживании» [4: 58].

Важнейшими особенностями подлинного произведения изобразительного искусства являются его недосказанность, множественность вариантов извлечения и толкования смысла, содержащаяся в нем загадка, что провоцирует зрителя на неоднократное возвращение к нему, его переживание и осмысление. Восприятие искусства – акт не пассивный; он требует и эстетической культуры и творческого подъема от воспринимающего; только при этом условии искусство и может играть ту великую воспитательную роль, к которой оно призвано [5: 73].

Восприятие произведений изобразительного искусства личностью и соотнесение с эстетическим идеалом определенной эпохи возможно при условии их диалога. При этом ведущим психическим процессом в осуществлении данного диалога человека с произведением является эстетическое восприятие. Воспринимающий произведение изобразительного искусства как бы повторяет путь, пройденный художником, но при этом к созданному художником образу он прибавляет что-то свое. Данное явление объясняется психологическим состоянием, возрастом, наличием жизненного опыта, общей и эстетической культуры, а также близостью образа, созданного художником, самому реципиенту. Процессы эстетического восприятия и ощущения присутствуют на всех уровнях взаимодействия личности с произведениями живописи, графики, скульптуры, соответственно на всех уровнях имеет место и эмоциональный компонент. Эмоции, возникающие у личности при восприятии произведений искусства называют эстетическими реакциями, которые могут быть различны по временной протяженности и возможно переходящими в эстетические переживания. По мнению ученого В.П. Зинченко, «окрашенная переживанием работа над произведением искусства, а соответственно, и работа с самим собой есть составная и важнейшая часть духовной практики, вносящая неопределимый вклад в оформление души ...такая работа несомненно имеет эстетическое измерение, связанное в том числе с наличием (развитием, формированием) эстетического вкуса»[6:19]. Эстетические переживания способны оказывать влияние на всю личностно-смысловую сферу человека, на его сознание, мировоззрение, мироощущение.

Эмоции по своему характеру субъективны. Они заключают в себе отпечаток неповторимых врожденных особенностей каждого человека, его конкретного жизненного опыта, индивидуального темперамента. В то же время эмоции связаны с контекстом социокультурных представлений, норм и ценностей, свойственных обществу в целом. Чаще всего эмоции проявляются в форме чувств, в данном случае эстетических чувств, в которых сплавляются интеллектуальные и эмоциональные процессы, они выступают как результат специфического обобщения эмоций, связаны с представлениями об объекте эмоционально-эстетического отношения. Восприятие произведений искусства и

способность наслаждаться ими предполагают у человека наличие не только сугубо человеческой чувствительной способности, то есть развитых чувств, позволяющих со всей глубиной и остротой переживания отзываться на произведение, но и соответствующего уровня эстетического образования, эстетической воспитанности.

Эстетическое образование, содействующее формированию эстетической установки личности, включает в себя развитие эстетической потребности личности в общении с высокохудожественными произведениями искусства, культуры эмоций, эстетического вкуса, формирование эстетического идеала.

Развитый эстетический вкус не является прирожденной способностью человека, а приобретает в процессе эстетического освоения действительности, постижения языка изобразительного искусства, становясь нормой его эстетических требований к действительности, к искусству. Именно развитый вкус позволяет человеку давать увиденному правильную эстетическую оценку, основанную на соотнесении с определенным идеалом как представлением об эстетическом совершенстве человека, предмета, явления. Как утверждает А.Е. Ларин, «Эстетически неразвитый человек смотрит на мир исключительно с точки зрения приниженного практицизма. Ему чуждо понятие прекрасного, он не испытывает душевных переживаний, его мир убог и однообразен» [7: 8]. Эстетический вкус, эстетический идеал личности не являются неизменными, они зависят от исторической эпохи в которую живет человек, от культуры общества, к которому он принадлежит.

Таким образом, язык изобразительного искусства, существующий исключительно в сфере искусства, выступает важным средством эстетического воспитания личности. Посредством этого языка, элементами которого выступают линия, объём, пластика, цвет, светотень, фактура осуществляется общение личности с произведениями искусства. В процессе коммуникации с произведениями живописи, графики, скульптуры развивается эстетическая потребность личности, ее эстетическое восприятие, эстетические чувства, формируются эстетический вкус и эстетический идеал, свидетельствующие об определенном уровне развития эстетической культуры личности, ее эстетической воспитанности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубянецкі Э.С. Культуралогія: Энцыклапедычны даведнік / Э.С. Дубянецкі. – Мінск: Беларус.энцыкл., 2003. – 384 с.
2. Самохвалова В.И. Язык искусства / В.И. Самохвалова. – М.: Знание, 1982. – 64 с.
3. Филипьев Ю.А. Что и как познает искусство / Ю.А. Филипьев. – М.: «Наука», 1976. – 112 с.
4. Марцинковская Т.Д. Искусство в современном мире – новые формы и новые старые механизмы воздействия / Т.Д. Марцинковская // Психология искусства. – 2007. – № 2. – С. 56–61.
5. Дмитриева Н. О прекрасном М.: «Искусство». – 1960. – 94 с.
6. Зинченко В.П. Психологические аспекты влияния искусства на человека / В.П. Зинченко // Психология искусства. – 2006. – № 4. – С. 3–20.
7. Ларин А.Е. Эстетическое воспитание / А.Е. Ларин. – Минск: Выш. школа, 1992. – 256 с.