

УДК 378.011.3-051:7.071

Н. А. Даршакова

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В современных искусствоведческих текстах можно часто встретить использование термина «метафора» по отношению к произведениям изобразительного искусства [О. Г. Ойсраг, Е. С. Коротченко, М. Л. Цыбульский и др.]. Однако каждый из авторов трактует это понятие по-своему. Неопределенность, существующая в обозначении понятия метафоричности в изобразительном искусстве, привела к необходимости более глубокого и конкретного исследования этой проблемы.

Цель данного исследования заключается в изучении метафоры как средства творческого, нестандартного осмысления действительности, в анализе принципов метафоризации, используемых художниками в произведениях изобразительного искусства.

В общепринятом значении метафора представляет собой использование не буквального (прямого), а переносного значения слов. В процессе исторического развития отношение к метафоре менялось до неузнаваемости. Древняя метафора гораздо чаще была следствием необходимости, а то, что мы сейчас называем мифологией, являлось той универсальной метафорой, без которой было невозможно освоить внешний мир, познать и осмыслить его [1]. Средневековое монотеистическое мировосприятие так же насквозь метафорично: для него весь мир полон тайного символического смысла. В рационалистической философии Нового времени сложилось сугубо отрицательное отношение к использованию метафор, поскольку включавшие их утверждения не могли быть оценены с точки зрения их истинности или ложности. Метафоры воспринимались в качестве ненужного украшения речи, порождающего лишь ошибки и недоразумения. [2]. Противоположных взглядов придерживалась романтическая философия, которая считала, что процесс познания метафоричен, а метафора – единственный способ толкования мира и мышления о мире. Наиболее значительные исследования в области теоретического осмысления сущности и путей создания метафор были проведены во второй половине XX века (М. Блэк, Н.Д. Арутюнова, Дж. Лакофф и М. Джонсон и др.). При этом основные материалы исследований относились, прежде всего, к метафоре в сфере литературы. В последние десятилетия границы в изучении метафоры переместились из филологии, в которой превалировали анализ и оценка поэтической метафоры, в область изучения практической речи и в те сферы, которые обращены к мышлению, познанию и сознанию, к концептуальным

системам, а так же к моделированию искусственного интеллекта. В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа. Метафорой стали называть любой способ косвенного и образного выражения смысла, бытующий в художественном тексте и в изобразительных искусствах - живописи, кинематографе, театре. Вместе с тем, меньше стали обращать внимание и на различие между метафорой, используемой в качестве номинативного приема, и собственно метафорой, сдваивающей представление о разных классах объектов [3].

В процессе изучения данной темы было установлено, что в современном понимании метафора является одним из основных приемов познания объектов действительности, их наименования, создания художественных образов и порождения новых значений. В первую очередь это связано с тем, что сегодня метафора, как элемент языка, подразумевает изменения в процессе самого мышления. Такой механизм, обеспечивающий порождение нового образа, в последние годы получил название «визуальное мышление». Он основан на создании новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение видимым.

Российский лингвист Н. Д. Арутюнова считает, что «изобразительная метафора» глубоко отлична от метафоры словесной: «Она не порождает ни новых смыслов, ни новых смысловых нюансов, она не выходит за пределы своего контекста и не стабилизируется в языке живописи или кино, у нее нет перспектив для жизни вне того произведения искусства, в которое она входит. Сам механизм создания изобразительной метафоры глубоко отличен от механизма словесной метафоры, непременным условием действия которого является принадлежность к разным категориям двух ее субъектов - основного и вспомогательного». Автор утверждает, что изобразительная метафора лишена двухсубъектности. «Это не более чем образ, приобретающий в том или другом художественном контексте символическую (ключевую) значимость, более широкий, обобщающий смысл» [3].

Теоретик кино Н. Кэрролл (Carroll, 1996) в противовес говорит о том, что визуальное изображение не может считаться метафорическим, если в нем нет двух слияний различных областей опыта, образующих новое, пространственно ограниченное бытие. Метафора образуется замещением ожидаемых визуальных элементов неожиданными (при этом между ними не должно быть существующей, конвенциональной связи) [4].

В своей книге «Око и дух» М. Мерло-Понти уравнивает визуальное и вербальное мышление. Он говорит о том, что «мышление живописи оставляет у нас иногда впечатление пустой игры значений, некоей косноязычной или невнятной речи». Однако «единственная привилегия языкового мышления состоит в том, что создаваемое им

удобно в употреблении» и что «литературные и философские формы так же, как и формы живописные, не могут считаться окончательно обретенными» [5].

Противоположные мнения, описанные выше, дают возможность посмотреть на визуальную (изобразительную) метафору с различных ракурсов. Скорее всего, авторы ведут речь о разных видах визуальной метафоры. Арутюнова говорит о метафоричности присущей классическим произведениям искусства. Так как внешне работы не характеризуются двойственностью, но обладают скрытой смысловой значимостью. На метафоричность в классических произведениях живописи, где метафора основана на принципе стилистической образности, ссылается так же украинский ученый Коротченко Е.С. Зачастую, метафора такого рода сосредоточена на внутреннем, невидимом для окружающих, мире человека. Отличительной чертой данной изобразительной метафоры является образное решение темы, основанное на скрытом сравнении, указывающем на подтекст или углубление, расширение темы изображения. Работы современников, в которых используется скрытая метафора, характеризуются экспрессивностью и стилизацией реального мира. В развитии сюжета часто используется переломный момент, обозначающий двусмысленность контекста изображаемого, т.е. внешне изображение может восприниматься, как и реальное и нереальное одновременно.

Нельзя не согласиться с утверждением Кэролла, который настаивает на том, что основной признак метафоры (и визуальной в т.ч.) – ее двойственность. Но следует уточнить, что такая явная, визуальная двойственность присуща работам художников начиная с 20 в. (сюрреализм, модернизм, постмодернизм). В данном случае метафора может создаваться по принципу наложения одного изображения на другое, или совмещения частей различных изображений. Именно «коллажный» принцип построения композиции позволяет рассказать о том, что волнует автора, и соединить в одном прошлое и настоящее, ирреальный мир воспоминаний и конкретного человека в нем. Этот подход связан с заменой эмпирической реальности реальностью сконструированной, придуманной, виртуальной. «Современное искусство – говорил белорусский живописец Н. Селещук - это живописный монтаж, свободная конструкция. Эта конструкция не может существовать без коллажа и по-своему типовая для современного, хаотического мира, который все время спешит, мира впечатлений и информации».

Таким образом, оба описанных вида изобразительной метафоры являются востребованными. В поиске тем для своих работ, художники все так же обращаются к истории и мифологии. Кроме того многие авторы стремятся сделать темой искусства современность, которая становится исходной точкой для трансформации реальности. Так же невозможно не сказать о смысловой завязке метафоры в названиях

произведений, которые часто служат «маяком», направляющим зрителя по верному пути размышлений. Метафорический аспект в современном изобразительном искусстве имеет важное теоретическое и практическое значение, так как все современное искусство основано на поиске концептуальных подтекстов, рефлектирующих по поводу современного мировосприятия. Визуальные метафоры – немые догматы вечных истин. В деталях они позволяют рассмотреть аналогию с действием в масштабах вселенной. В малом увидеть большое. Метафоричный мир одновременно реален и ирреален. Он спроектирован, собран из мелких осколков, кусочков реальности и сказки. Такое разностороннее, сложное восприятие окружающего пространства, безусловно, оказывает влияние на формирование духовного наполнения сознания человека и развитие общественного интеллекта. В дальнейшем для того, чтобы проследить закономерность действия изобразительной метафоры, необходимо рассмотреть ее на примерах из истории изобразительного искусства. Это позволит более глубоко и целенаправленно обозначить пути развития метафоры в визуальной сфере.

Список использованной литературы

1. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 34-35. **2. Гусев С. С.** Метафора в языке и тексте // Новая философская энциклопедия: в 4 т. – Москва : Мысль, 2010. – 2 т. – с. 548-549. **3. Аругюнова Н. Д.** Метафора и дискурс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. – С. 5-6. **4. Коротченко Е. С.** Образная сфера в живописи и литературе. Визуальные аналогии литературных тропов // Психология. 2008. №4. – с.19-40. **5. Мерло-Понти М.** Око и дух/ М. Мерло-Понти. – М. : Искусство, 1992. – С. 56.

Даршакова Н. А. Изобразительная метафора как средство отражения действительности

В статье приводится краткое описание развития метафоры в историческом контексте, определяются последние тенденции в развитии метафоры. Анализируются принципы метафоризации, используемые в изобразительном искусстве. Данная работа может представлять особый интерес для искусствоведов, художников, студентов художественных вузов.

Ключевые слова: изобразительная метафора, визуальное мышление, концепция.

Даршакова Н. О. Образотворча метафора як засіб відображення дійсності

У статті надодиться короткий опис розвитку метафори в історичному контексті, визначаються останні тенденції у розвитку метафори. Аналізуються принципи метафоризації, які використовуються в образотворчому мистецтві. Ця робота може представляти певну

зацікавленість в мистецтвознавців, художників, студентів художніх вишів.

Ключові слова: образотворча метафора, візуальне мислення, концепція.

Darshakova N. A. Graphic Metaphor as a Means of Comprehension of Reality

This article is aimed at the research of metaphor in visual aspect. The text grounds the importance of study of this topic in the sphere of art criticism. The author also gives a brief description of the development of metaphor in the historical context and defines the latest tendencies in the development of metaphor. View-points of different authors on visual metaphor are also considered in the text. The main principles of metaphORIZATION based on the works of Blake, Arutyunova, Lakoff and Johnson are singled out and compared with visual aspect. The author carries out the analysis of theories with following generalization; analyses the principles of metaphORIZATION used by artists in their works of art; defines the value and further ways of development of metaphor as a means of the development of thinking process and forming of human consciousness. In conclusion, the author gives reasons which define the importance of theoretical and practical significance of metaphor in modern fine arts.

This work can be of particular interest for artists, art critics, students of higher educational establishments of fine arts, as well as to the broad masses of readers interested in art as this research of fine arts in metaphorical aspect allows to approach the study of modern visual art more thoroughly as a whole.

Key words: graphic metaphor, visual thinking, conception, stylistics, collages.

Стаття надійшла до редакції 21.02.2013 р.

Прийнята до друку 26.04.2013 р.

Рецензент – канд. пед. наук, доц. Овчаренко Г. Е.

УДК 378.091.2:78

Н. М. Дермельова, В. Б. Кривохвостов, М. М. Аверченко

**ЗАЛУЧЕННЯ ТВОРІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ
КОМПОЗИТОРІВ ДО ВИВЧЕННЯ В КУРСІ «ОСНОВ СЦЕНІЧНО-
ТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА»**

Пісня – могутній виховний засіб. У пісенному жанрі, особливо у фольклорній творчості, відображається духовний світ народу, моральні та естетичні ідеали, міститься невичерпний виховний потенціал. Народні пісні, як і найкращі зразки композиторської пісенної творчості, активно