

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

**II Международный педагогический форум
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,**
посвященный 105-летию учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

ИСКУССТВО И ЛИЧНОСТЬ

Материалы VI Международной научно-практической конференции
12–13 ноября 2019 года

МАСТАЦТВА І АСОБА

Матэрыялы VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
12–13 лістапада 2019 года

ART AND PERSON

The materials of VI International scientific-practical conference
12–13 November 2019 year

Минск
БГПУ
2019

УДК 7.01
ББК 85
И86

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ

Р е д к о л л е г и я :

И. И. Рыжикова (отв. ред.), Ю. Ю. Захарина, А. Б. Нижникова,
О. А. Коврик, Т. П. Королева, Н. В. Бычкова, С. В. Мациевская,
И. Ф. Чернявская, А. И. Ковалев, Н. Г. Мазурина, Л. А. Шкор,
М. Ю. Приимова, М. А. Шатарова

Искусство и личность = Мастацтва і асоба = Art and Person : материалы
И86 VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 12–13 ноября 2019 г. / Бел. гос. пед.
ун-т им. Максима Танка; редкол. И. И. Рыжикова (отв. ред.) [и др.]. – Минск :
БГПУ, 2019. – 400 с.
ISBN 978-985-541-714-0.

В сборнике, составленном из статей участников конференции, представляющих Международную Ассоциацию профессоров славянских стран, Межрегиональную просветительскую общественную организацию «Объединение православных ученых», Софийский университет имени св. Климента Охридского, Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета, Высшую школу народных искусств (академию), Каршинский государственный университет, Хэнаньскую академию искусств, Аньянский педагогический университет, Лоянский педагогический университет и другие учреждения образования и культуры, рассматриваются актуальные проблемы художественно-эстетического образования в условиях реализации целей устойчивого развития, важные аспекты теории и методологии исследования проблем художественного и художественно-педагогического образования, проблемы изучения и преподавания искусства в школе и учреждениях дополнительного образования.

Адресуется ученым в области гуманитарных наук, педагогам, работникам культуры, аспирантам, магистрантам и студентам высших учебных заведений, всем, кого интересуют вопросы художественно-эстетического образования.

УДК 7.01
ББК 85

ISBN 978-985-541-714-0

© Оформление. БГПУ, 2019

РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

М. Ю. Приймova, И. Ю. Турчинова
УО «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка» (Республика Беларусь)

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «концепция» в искусстве и роль концепции в современном художественном творчестве. Изменение ее значения в современном искусстве вызвано закономерными процессами развития общества.

Annotation. This article discusses the concept in art and the role of the concept in contemporary art. The change in its significance in contemporary art is caused by the regular processes of the development of society.

Ключевые слова: концепция; искусство; художественный образ; творчество.

Key words: concept; art; artistic image; creation.

Прежде чем обратиться к рассмотрению понятия «концепция» и раскрыть ее значение в современном искусстве, следует проанализировать возможности искусства как способа познания мира и самовыражения.

Природа искусства определяется моделью человеческой деятельности. С помощью искусства человек познает мир, дает оценку тому, что видит вокруг, создать произведение искусства – большой труд, и каждый вид искусства «говорит» с людьми на своем языке. В то же время с помощью искусства человек творит и свой внутренний мир, осознает собственные ценности и выражает их средствами внешнего мира.

Искусство как форма общественного сознания имеет свою специфику: особые функции (коммуникативная, информационная, воспитательная, эстетическая, гедонистическая и др.), предмет, метод, содержание, внутренние закономерности развития художественных образов как форм, в которых выражается мысль, осмысление реальности и обратное воздействие на нее.

В сферу интересов искусства попадает вся система отношений человека и мира: отношение личности к себе, к другим людям, к обществу, ко всему человечеству и его истории, к материальной и духовной культуре, к природе, к Вселенной и Богу. Произведение искусства – это сложнейшее явление; как форма социального бытия искусства оно может быть столь емким, что включает в себя не только идеи – философские, религиозные, политические, моральные, – но и подобную жизни систему пластических образов, воплощающих эстетическое богатство мира.

Произведение искусства – это космос духа, особая, художественная реальность. Художественное творчество, создание произведений искусства – это креативность высшего порядка, источник творческих мук и эстетического наслаждения результатом, способ самовыражения уникальной творческой личности при помощи средств внешнего мира. Произведение искусства представляет собой, с одной стороны, художественный образ – эстетически значимую форму истолкования жизни, не совпадающую со своей вещественной основой, хотя и узнаваемую в ней; с другой стороны – материальную конструкцию, созданную художником. Конструкция дает художественному образу материальное воплощение, без которого он не может существовать, но в то же время она сама выступает как особая система знаков, как специфический художественный язык для каждого вида искусства.

Художественная реальность создается для выражения определенной художественной концепции. Концепция есть первопричина создания художественного произведения, его смысл, единый, пронизывающий все произведение замысел, а также определяющий его конструктивный принцип. Концепция всегда имеет ярко выраженное личностное начало и связана с фигурой автора, однако само наличие концепции как вложенной в художественное произведение мысли является залогом того, что оно может быть понято другим человеком, ведь понять произведение искусства – значит усвоить мысль, вложенную автором, и пережить эмоциональное состояние, испытанное им.

В концепции как системе взглядов, выражающей определенный способ видения, понимания, трактовки предметов, явлений, процессов можно выделить восемь подсистем – планов коммуникации [1].

Каждый план осуществляет коммуникации личности с:

1. собственно личностью;
2. другим человеком;
3. социальной средой (социальным слоем, нацией, народом, обществом, государством);
4. человечеством (историей человечества);
5. природой;
6. материальными ценностями «второй природы»;
7. духовными ценностями;
8. мирозданием.

Первый план осуществляет внутренние коммуникации личности, определяемые противоречиями сознания и подсознания, врожденных инстинктов и социальных норм. На этом плане происходит осознание человеком себя как личности, отличающейся от других людей, и формируется художественное самосознание.

Второй план осуществляет взаимодействие одного человека с другим и является носителем нравственной проблематики.

Третий план осуществляет коммуникацию личности с социальной средой, нацией, народом, государством, обществом и отвечает за социально-политическую и правовую проблематику.

Четвертый план осуществляет взаимодействие личности с человечеством и его историей, поднимает социально-философские проблемы.

Пятый план осуществляет коммуникации человека с природой и окружающей средой.

Шестой план – носитель социальных и натурфилософских проблем, включая вопросы экологии и урбанизации, освещает отношения человека с окружающей его рукотворной средой с ее артефактами, материальными ценностями и мусором.

Седьмой план определяет отношение человека к созданной предшественниками духовной культуре; это носитель культурологических и герменевтических проблем.

Восьмой план – носитель религиозной и глобальной метафизической проблематики и задается вопросами: кто сотворил мир и как он устроен, в чем смысл жизни, что такое смерть и есть ли жизнь после смерти и т. д. От ответа на эти вопросы зависит мировоззрение человека и качество его жизни.

Таким образом, концепция художественного произведения потенциально способна содержать восемь смысловых планов, что не означает, что все они будут проявлены и осознаны самим художником. Произведение может содержать смыслы, укрышшиеся от автора, им не запланированные и непредвиденные, но доступные взору взыскательного критика. Способность доносить до зрителя свою мысль соответствующими избранному виду искусства средствами характеризует опытного художника, способного к рефлексии и самоанализу и хорошо владеющего техникой выполнения работы.

Но концепция – не только замысел, это еще и конструктивный принцип художественной деятельности. Каждый вид искусства характеризуется свойственным ему способом материального бытия его произведений и применяемым типом образных знаков. Изобразительное искусство, живопись, скульптура, графика, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн являются пространственными, или пластическими, видами искусства. Изобразительное искусство, к которому относятся живопись, скульптура, графика, фотоискусство, использует знаки изобразительного типа, предполагающие сходство образов с чувственно воспринимаемой реальностью (линии, цвета, формы).

Архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн «предпочитают» знаки неизобразительного типа, не допускающие узнавания в образах каких-то реальных предметов, явлений, действий и обращенных непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия. Произведения этих видов искусства вызывают простые (по сходству, смежности, контрасту) и сложные (по смыслу) ассоциации.

Концепция определяет выбор материала для воплощения идеи, приемов и техник его обработки. Художественно обработанный материал запечатлевает вложенный в конструкцию смысл; с другой стороны, такие качества материала, как фактура, толщина, плотность, цвет, а также техники выполнения работы становятся неотъемлемой частью художественного образа.

Планирование основных качеств конструкции предполагает, что выбор средств организации композиции (пропорций, масштабности, ритма, доминанты и др.) и выразительных средств также будет подчинен замыслу.

Нужно отметить, что важность концепции для произведений пластических искусств долгое время не осознавалась обществом. Во времена античности и раннего Нового времени и изобразительные, и декоративно-прикладные искусства относили к ремеслам, или «механическим искусствам», считали «делом рук человека», но не плодом его разума. Искусства, которые не имели теоретического обоснования, в средние века считались «низкими». Только в 14 веке флорентийским хронистом Филиппо Виллани изобразительное искусство было названо в перечне так называемых свободных искусств и включено в программу обучения аристократии. Но лишь плеяда гениальных художников и скульпторов Возрождения окончательно перевела мастеров пластических искусств из разряда «простых» ремесленников в статус людей, вдохновляющихся грандиозными замыслами и воплощающих идеи, передовые для своего времени. Произведения пластических искусств стали рассматриваться как результаты творчества разума, и критерии ремесленничества к художественному творчеству перестали применяться: любое творение великого мастера (даже неоконченное) несло отпечаток его незаурядной личности, за это ценилось и бережно сохранялось потомками [2].

Процесс художественного развития развертывался в двух направлениях: эволюция формы (материалов, методов и техник их обработки) и содержания (концептуального наполнения художественного произведения). Начиная с 20 века, в обществе все большие темпы стали набирать такие процессы, как научно-технический прогресс, индустриализация, урбанизация, развитие средств массовой информации. Гармоничная картина мира распалась. Поиски новых путей, бесконечное экспериментирование, отказ от изображения реального предметного мира и утверждение стихийно-импульсивного самовыражения художника способствовали возникновению авангардизма – художественной программы искусства изменяющегося мира [3, с.11]. Разочаровавшись в таких феноменах общественной жизни, как закон, порядок, поступательное движение истории и культуры, авангардисты объявили хаос основой социального движения и провозгласили отказ от ценностей традиционной культуры.

Связь искусства с действительностью не имеет теперь ни обязательного характера, ни стабильных форм своего осуществления, но находится в постоянном трансформационном процессе. Бытие искусства позиционируется как бесконечное становление путем отказа (полного или частичного) от традиционных изобразительных и выразительных художественных средств вплоть до концептуализма, провозгласившего, что искусство – это сила идеи, а не материала, и сделавшего носителем концепции «чистый художественный жест, освобожденный от какой-либо конкретной пластической формы» [4, с.76].

Порывая с классикой, авангардизм ориентирован на то, чтобы предложить обыденному сознанию радикально новый способ видения мира, помочь зрителю очнуться от «сна здравого смысла», спровоцировать его на интеллектуальное соучастие в разгадывании абстрактных композиций (кубизм, абстракционизм). Роль личности художника возросла; художник продуцирует новые, оригинальные идеи, обеспечивает связь искусства с быстро меняющимся миром, изобретает все новые способы ответить на все новые вызовы времени. Идеи художников, изначально элитарные, популяризирует мода и подхватывает промышленность. Как только идея тиражируется и унифицируется, на горизонте восходит новая звезда очередного художника, несущего новую идею, новое слово в понимании человека, социума, общества и морали – и весь цикл повторяется сначала. При этом классические стили, отвергнутые на

словах идеологами авангардизма, не только продолжают параллельное ему существование, но и возвращаются в авангардных течениях снова и снова как символ, знак, смысл, намек, деталь кроя, линия, цвет или ведущая мысль. Искусство выходит из музеев на городские площади и улицы, изобретает все новые способы приблизиться к человеку, завладеть его воображением, стать частью его жизни. Главной особенностью эстетики современных художественных течений стала эклектичность, смешение классических стилей разных эпох и национальных субкультур, оригинальная авторская стилистика, выбор нетрадиционных материалов и масштабов композиции, стремление эпатировать, поражать, удивлять.

Отсутствие единого стиля в современном искусстве компенсируется наличием множества течений и стилей, представленных яркими талантливыми художниками. Целостное восприятие мира раздробилось на множество личных смыслов, нуждающихся в объяснении, и, соответственно, роль концепции в пластических искусствах неимоверно возросла. Однако необходимо помнить, что извечная функция искусства – возвращать целостность раздробленному научным анализом миру. Только путем творчества человек может создать собственный миф, только цельной личности художника-творца под силу средствами пластических искусств снова и снова напоминать человечеству о ценностях, имеющих в жизни поколений непреходящее значение.

Литература

1. Борев, Ю. Б. Эстетика: Учебник / Ю. Б. Борев. – М. : Высш.шк., 2002. – 511 с.
2. Янсон, Х. В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. – СПб. : АОЗТ "Икар", 1996. — 512 с.
3. Коротченко, Е. П. Авангардизм / Е. П. Коротченко // Новейший философский словарь: 3-е изд. / сост. и гл. ред. А. А. Грицанов. – Минск, 2003. – С. 11–13.
4. Концептуальное искусство // Мировое искусство (Направления и течения от импрессионизма до наших дней) : энцикл. / сост. И. Г. Мосин. – СПб., 2006. – С. 76-79.