

УДК 75.01

Е.М. Торонова

ЖИВОПИСЬ КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная статья посвящена междисциплинарным исследованиям живописи, позволяющим более полно раскрыть потенциал этой сферы художественного творчества и определить ее место в культуре. В статье уделено внимание преимуществу междисциплинарного подхода, который состоит в выявлении в смежных дисциплинах – искусствоведении, истории, культурологии, психологии – того, что делает необходимым переосмысление творческой деятельности художника в искусстве на протяжении всего существования человечества.

Ключевые слова: *междисциплинарные исследования, живопись, искусство, культура.*

Междисциплинарность – термин, выражающий интегративный характер современного этапа научного познания. Междисциплинарность представляет собой осмысление, осуществляемое за рамками конкретной определенной научной дисциплины. Междисциплинарные рассмотрения и осмысления в науке проявляются по-разному и в различной степени: в постановке проблем, в подходах к их решению, в развитии теорий, выявлении связей между ними, формировании новых дисциплин [1].

Ученые, используя научные, идеологические, искусствоведческие и художественные возможности, стремятся к раскрытию сущности живописи, имеющей исторические особенности, социальное содержание и выполняющей разнообразные функции. Живопись является объектом исследования многих областей социального знания: археологии, этнографии, психологии, истории, социологии и др. Каждая из них выделяет свой аспект изучения и, соответственно, дает свое определение.

Например, для археологии живопись представляет собой совокупность памятников материальной культуры, раскрывающих историю человеческого общества. Этнография может использовать живопись для изучения культурных и бытовых особенностей, проблем происхождения (этногенез) и расселения, культурно-исторических взаимоотношений народов. Психология рассматривает живопись под углом зрения поведения человека. Ее интересуют чувства людей, мотивация поведения, предписания и запреты, формы экспрессии, оценки и мнения. На основе этого создается представление о структуре личности, представляющей данную культуру. Историческая наука главным образом исследует происхождение и развитие художественной деятельности человека, культуру конкретных социальных организмов. Историки относят к области культуры такие сферы духовной жизни общества, как наука, образование, искусство, в том числе живопись. Социология может обратиться к живописи при изучении культуры как социального явления, порожденного потребностями общества и способствующего их удовлетворению. Из

всех междисциплинарных исследований по характеру предметного содержания наиболее близки к изучению живописи культурология, искусствоведение, философия, социология, история, психология.

Наиболее полное раскрытие смысла живописи как феномена дает культурология. В культурологическом понимании живопись является частью художественной культуры, представляющей собой эстетическое освоение мира в процессе художественного творчества. «Художественная культура является связующим звеном между целостным бытием культуры и искусства, которое осуществляет превращение меняющегося в ходе ее исторического развития содержания культуры в содержание и форму искусства» [2. С. 9]. Ей отводится значительное место в духовной культуре общества, которая, в свою очередь, отражает духовный мир каждого отдельного человека и его деятельность по созданию духовных «продуктов». Живопись отражает культурную ситуацию в обществе определенной эпохи, мировоззрение людей, передает сложный мир человеческих чувств и характеров, дает возможность познать мир, является формой общения между культурами, обществами и отдельными людьми.

В искусствоведческом контексте живопись рассматривается «как вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. В художественных произведениях, создаваемых живописью, используются цвет и рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объёмность предметов, их качественное, материальное своеобразие, пространственную глубину и световоздушную среду. [3] Живопись может передавать состояние статичности и ощущение временного развития, покоя и эмоционально-духовной насыщенности, преходящей мгновенности ситуации, эффект движения и т. п. Это позволяет ей не только наглядно воплощать зримые явления реального мира, показывать широкую картину жизни людей, внутреннего мира человека, тончайшие изменения в природе, но и выражать отвлечённые идеи, что и привлекает к живописи интерес со стороны философии.

С философской точки зрения, живопись дает возможность познать мир, постигать смыслы бытия, фантазия художника предвосхищает научные прозрения и часто проникает в сущность вещей глубже, чем абстрактное мышление. Произведения живописи передают духовный опыт человечества, отражают вечные идеи и ценности, она формирует в нас собственно человеческие качества: добро, любовь, прививает чувство красоты. «Художник создает живое, он верит в бытие сотворенного им мира и в жизнь людей, населяющих этот мир, преображая действительность, живописец не только интуитивно ощущает и прозревает высшую духовную реальность, но и создает вдохновленные ею образы» [4. С. 348].

Обращаясь к рассмотрению живописи с точки зрения социологии, можно говорить о социологии живописи – смежной области социологии и искусствознания, предмет которой – социальные функции и зависимости живописи. «В широком смысле социология живописи – это исследование определённых взаимозависимостей между состоянием общества в целом (или социальных институтов) и живописью как видом изобразительного искусства» [5. С. 380].

Более конкретно социология живописи – отрасль социологии, изучающая с помощью совокупности методов социологического исследования воздействие живописи на аудиторию, социальные механизмы и средства распространения произведений живописи, художественный вкус публики, его дифференциацию, его воздействие на художественную продукцию.

По версии историков, живопись является одним из самых древних искусств. История живописи представляет собой сложную картину развития различных школ, течений, стилей, взаимопроникновения форм и традиций, не знающих временных и географических границ, основывается на сведениях по истории творческой, художественной деятельности человечества во всем их многообразии, через творчество отдельных художников показывая социокультурные доминанты конкретной эпохи, ее основные художественные идеи. В истории искусств описаны многочисленные рисунки, петроглифы, пиктограммы и др. Вся последующая история живописи на ее различных этапах предлагает богатое разнообразие конкретных явлений, форм, направлений, стилей, течений и т.д. На протяжении всей истории живописи развивалось и ее историческое исследование, менялось направление перспективы, в которой рассматривалась история, менялся и смысловой ракурс, в котором находим объяснение всего внешнего разнообразия исторических художественных форм живописи. В живописи, как в одной из важных составляющих частей художественной культуры, человек раскрывается как субъект деятельности, реализующий и утверждающий себя в качестве общественного существа, в качестве творца истории, что вносит определенное понимание в осмысление исторического процесса, современности и в характеристику перспектив созидания будущего.

В настоящее время изучается также влияние живописи как вида изобразительного искусства на психологию человека. Психология может использовать произведения живописи при исследовании механизмов действия сознания, памяти, воли, эмоций, воображения, интуиции, врожденных и приобретенных способностей и т.п. Как возникает художественный мир, новая реальность – изучает психология художественного творчества. Отчетливо или неотчетливо, но все проявления творческой активности художника направлены на создание произведения искусства. Мотивы творчества можно исследовать, применяя такие понятия, как потребность, склонность, влечение, стремление, побуждение. «Психология художественного творчества позволяет пролить свет на труднообъяснимые процессы рождения, вынашивания и претворения художественного замысла» [3. С. 12]. Влияние произведения искусства определяется не только свойствами уже готового произведения живописи, но и характером его восприятия. Многочисленные интерпретации произведения искусства показывают влияние объективных и субъективных факторов на процессе художественного восприятия. Для осмысления природы художественного восприятия не менее важно уловить взаимосвязь между фантазией и эмоцией. Исследование социальных и психологических вопросов восприятия представляет сосуществование в одной и той же культуре разных типов восприятия живописи. [4]. В настоящее время исследования дают возможность дифференцировать мотивы приобщения к искусству. Существенным условием художественного понимания является умение выработать в

себе способность быть независимым в художественном восприятии и суждениях, избирательным. Каждый человек уникален, и постигнуть эту уникальность можно, только избирая соответствующие творческие линии, наиболее отвечающие его индивидуальности, темпераменту, типу личности. Картины всегда воплощали мир во всем его многообразии через зримые образы. Обладая особыми возможностями художественного отражения жизни, современная живопись и картины прошлого обращаются к нам на своем специфическом языке, без понимания которого трудно войти в мир живописного искусства, познать, полюбить и получать удовольствие и наслаждение от приобщения к его сокровищам.

Изучая живопись как феномен культуры в многообразии смыслов, можно многое узнать как о мире, так и о самом человеке. Живописцы взаимодействует не только с натурой, но и со своими современниками, имеют характерные для своего времени представления, знания, исторический опыт и религиозные убеждения. Поэтому живописные произведения так неповторимы, поняв для себя причины различий, можно проследить, как менялись взаимоотношения между людьми внутри общества, как эволюционировали религиозные идеи. И вместе со всем этим развивалось и художественное творчество. Живопись является сферой эстетической деятельности человека, познание и изображение неразрывны и всегда рядом в жизни людей. Особенно важно, когда произведения искусства вызывают у нас радость полноты ощущений, восхищение виртуозностью исполнения произведения, пробуждают в нас эстетические переживания. Мастерство художника зависит от умения извлекать из изобразительных средств максимальное приближение к реальности. Исследуя живопись, законы композиции, можно понять, как строится художественное произведение, научиться видеть произведение и отличать его от фальшивки, написанной под невзыскательный вкус заказчика, убежденного, что искусство делается для «публики» и потому непременно должно нравиться. Так можно познать свое время, не только с внешней стороны, но и более глубоко проникнуть в суть предмета, постигая духовный потенциал художника. Художник как творец культуры в своем стиле отражает ценности и смыслы бытия, об этом наглядно свидетельствуют картины известных художников настоящего и прошлого, которыми будут любоваться последующие поколения.

Таким образом, в междисциплинарном исследовании культурологическое познание дает возможность изучить живопись в разных ракурсах, формах, явлениях. Живопись с позиции культурологии является проводником в исследовании смысла и сущности бытия человека, включая целостно ориентированную деятельность по преобразованию общества, восстанавливающую гармонию бытия, утраченную человеком в реальной действительности. Культуролог анализирует состояние окружающего мира через живопись, которая способна к отражению и освоению сторон жизни, труднодоступных науке, что дает возможность выработать субъектно-объектное соотношение и оценку различных явлений, формирующих ценностные ориентиры. Вследствие этого междисциплинарные исследования живописи позволяют дать более сложное и многогранное представление о ней, более полно

вскрывая потенциал этой сферы художественного творчества и определяя ее место в культуре.

Литература

1. *Проективный философский словарь* [Электронный ресурс]. URL: http://projective_philosophy.academic.ru (дата обращения: 16.12.2012).
2. *Дорогова Л.Н.* Художественная культура: понятия, термины. М.: Знание, 1978. 208 с.
3. *Художественная энциклопедия: Живопись* [Электронный ресурс]. URL: [http:// dic. academic.ru](http://dic.academic.ru) (дата обращения: 16.12.2012).
4. *Бранский В.П.* Искусство и философия: роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград: Янтарный сказ, 1999. 704 с.
5. *Кривицун О.А.* Эстетика: учеб. для вузов. М.: Аспект-пресс, 1998. 430 с.