О СПЕЦИФИКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЛАСТИЧЕСКИХ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ) ИСКУССТВ

ON THE SPECIFICS OF RESEARCH ACTIVITIE IN THE FIELD OF PLASTIC (VISUAL) ARTS

О.А. Коврик

O.A. Kovrik

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка Минск, Беларусь

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank Minsk, Belarus e-mail: okovrik@list.ru

В докладе рассматривается вопрос о специфическом характере научного изучения пластических (изобразительных) искусств, который предполагает взаимодействие научной объективности и субъективности восприятия, включения уникальности личного переживания исследователя от встречи с произведением искусства; обозначается необходимость проведения исследовательской работы на стыке целого ряда гуманитарных, точных и естественнонаучных дисциплин; предлагается использовать дифференцированный подход по отношению к различным типологическим составляющим историко-художественного процесса с точки зрения общего социального исторического контекста.

The report examines the issue of the specific nature of the scientific study of plastic (visual) arts, which involves the interaction of scientific objectivity and subjectivity of perception, including the uniqueness of the researcher's personal experience from a meeting with a work of art; the need for research work at the junction of a number of humanitarian, exact and natural science disciplines is indicated; it is proposed to use a differentiated approach in relation to various typological components of the historical and artistic process from the point of view of the general social historical context.

Ключевые слова: пластические искусства; изобразительные искусства; история искусства; восприятие искусства; анализ искусства.

Keywords: plastic arts; fine Arts; history of art; perception of art; art analysis.

Пластическими, статическими, объемно-пространственными или изобразительными называют группу классических видов искусств, объединенных общностью материальной природы (телесностью), обеспечивающей наличие таких качеств художественных произведений, как объемность, тяжесть, неподвижность, пространственность либо плоскостность (трехмерность и двухмерность), а также ручными техниками создания, единичностью воплощения, уникальным характером образа и

наличием общей задачи, которая состоит в художественной организации пространства посредством размещения в нем пластических форм. К таковым относят скульптуру, живопись, графику, отчасти декоративноприкладное искусство и объединяющую их всех архитектуру в качестве идеальной пластической Модели мироздания и вместилища всех этих видов искусств. В XX веке в связи с развитием научно-технического прогресса и появлением техницизированных видов творчества (фотография, кинематограф, видеоарт, медиа-арт) к этой когорте присоединился также и дизайн.

Научно-исследовательская деятельность в области пластических искусств развивается в трех основных направлениях: истории искусства, описывающей и анализирующей конкретный историко-художественный процесс, теории искусства (она же - философия искусства), которая посвящена изучению основных понятий или категорий, более широких закономерностей и законов художественной деятельности в целом, а также художественной критики. Задачей последней является фиксация актуального художественного процесса, который, в отличие от истории искусств, не требует для исследования временной дистанции минимум в пятьдесят лет, поскольку разворачивается непосредственно на глазах заинтересованного наблюдателя.

Что собой представляет наука об искусстве? Это и наука, и искусство одновременно, точнее, она предполагает наличие особого умения говорить об искусстве, поскольку образная природа этого уникального феномена человеческой деятельности требует больших усилий по вербализации визуальных впечатлений. Она предполагает одновременно и знание специального научно-категориального аппарата, спецтерминологии, и в то же время способность символизировать, то есть облекать в слова и переводить на обычный человеческий язык достаточно тонкие эмоциональные переживания, личные впечатления, полученные от встречи с произведением. Именно личный субъективный опыт переживания исследователем встречи с прекрасным закладывается в основу его научных изысканий в области изучения пластических искусств.

По мнению одного из крупнейших современных российских специалистов в области эстетики В.В. Бычкова искусство — это «особая форма бытия-сознания», которая изучает «законы гармонии человека и Универсума» [1]. Ее уникальность и специфичность раскрываются лишь при наличии у исследователя способности к синтезу чувственного и аналитического, то есть одновременно и эмоционального, и рационального аспектов восприятия действительности, что само по себе довольно сложно и требует воспитания особых навыков исследовательского опыта.

Основным методом профессионального изучения пластических искусств является формальный анализ художественного произведения, который называют также компаративным, стилистическим или же сравнительно-стилистическим. Он посвящен исследованию в совокупности и образной идеи, и художественного решения, и смыслового прочтения или интерпретации конкретного факта искусства, каковым является художественное произведение.

В пластических искусствах образная идея для своего материального воплощения нуждается в адекватной художественной форме, и это отражается в одной из важнейших категорий эстетики, категории «формасодержание». Ясность и полнота воплощения «внутреннего во внешнем», творческой идеи — в художественной форме является основным признаком оригинального художественного стиля.

Поскольку основным рабочим органом при изучении визуальных объектов является человеческий глаз, а источником рассуждений — его сердце и интеллект, для науки об искусстве чрезвычайно важно субъективное начало. Причем не только в рамках самого творческого акта создания объектов искусства, но и в процессе их восприятия и интерпретации, которые имеют сугубо индивидуальный характер. Не бывает двух одинаковых суждений об искусстве, как и двух одинаковых произведений. Поэтому субъективность подхода, оригинальность трактовки приветствуются и в рассуждениях о произведениях искусства, и в творческой практике.

Методика описания и анализа художественного произведения несколько разнится для различных видов пластических искусств в зависимости от степени выраженности в них степени материальности (вещественности), воплощенной в объеме и пространственности. Так, живопись и графика двухмерны, в классической традиции изобразительного искусства они создают на плоскости образы, имеющие иллюзионистический характер, то есть представляющие лишь видимость изображенных на полотне реально существующих или воображаемых объектов.

Образы скульптуры объемны и потому воспринимаются не только зрительно, но и сенсорно-осязательно. Однако они не могут похвастать широтой тематического репертуара. Их вечная тема — репрезентация телесного начала, воплощенного в фигуре человека и/или животного. Объекты декоративно-прикладного искусства и дизайна непосредственно связаны с повседневной жизнью человека. Они используются в быту, и потому в отличие от других видов пластических искусств подразумевают необходимость утилитарного подхода и манипуляций посредством человеческой руки. Архитектура, царица объемно-пространственных искусств, является вместилищем для них всех. Ведь моделируя реальное

пространство для жизнедеятельности человека, объекты этого вида искусства в то же время воплощают некую философскую идею, пространственную Модель Бытия. А для своего полноценного восприятия они требуют задействовать наряду с визуальным и тактильным еще и моторно-двигательный аспект восприятия, предлагая переживать пространство посредством физического перемещения в нем.

Общеизвестно, что обучение искусству, воспитание искусством в целом являются завершающим, интегрирующим этапом в формировании и развитии человеческой личности, связывающим воедино ее различные аспекты. Научные исследования памятников пластических искусств зачастую имеют междисциплинарный характер. Ведь они представляют уникальную область человеческого опыта, напрямую взаимосвязанную с целым рядом смежных областей научных знаний, таких, как гуманитарные науки: история, филология, философия, культурология, но также и физика, математика, естествознание, психология, медицина. При исследованиях технологического характера огромное значение для исследователя искусства приобретают также знания физики, химии, оптики, механики.

Научное изучение пластических искусств сегодня предполагает наличие дифференцированного подхода по отношению к его различным типологическим составляющим с точки зрения исторического процесса. В современной практике научных исследований в области искусства возобладал не качественный, основанный на принципе подражания и сходства с реальностью, а скорее, контекстуальный подход к изучению различных художественных феноменов. Современные исследователи демонстрируют интерес к изучению произведений как классического, так и неклассического или постклассического искусства, таких явлений как авангард, неклассические художественные техники и практики искусства, техницизированные виды современного искусства и дизайна, традиционное народное искусство, а также любительское или самодеятельное творчество непрофессионалов (детское творчество, творчество примитивов, душевнобольных, разнообразных маргиналов, самодеятельных художников, любителей). Пестрота и дисперсный характер современного художественного процесса, непосредственно срощенного с жизнью, что было совершенно невозможно для искусства классического периода, тщательно дистанцировавшегося от эмпирической действительности, требуют привлечения исследовательского инструментария из смежных областей знаний.

Особый исследовательский интерес сегодня вызывают художественные культуры так называемого «смешанного типа», в которых формы профессионального художественного творчества, «высокого искус-

ства» соединяются с мощной традицией и влиянием народного искусства. К таким художественным культурам принадлежит и искусство Беларуси на протяжении своей многовековой истории. Свидетельства тому — такие, к примеру, яркие и самобытные историко-художественные феномены нашего национального искусства, как сарматский портрет или расписной ковер на ткани, более известный как маляванка.

Исследования смешанных историко-художественных феноменов сегодня в нашей стране настолько же актуальны и востребованы, насколько и редки, поскольку они требуют от исследователя набора целого ряда разнообразных качеств: чуткости и трудолюбия, научного энтузиазма, способности и к широким типологическим обобщениям, и к тщательному анализу отдельных памятников, гибкости исследовательского инструментария, четкости категориального аппарата.

В любом случае, юный исследователь, выбирающий научный поиск в области изучения пластических (изобразительных) искусств, строит особый характер и выбирает не только судьбу, но и необыкновенно интересное поле приложения своего личного интереса. Ведь научный поиск сродни работе детектива или удачно проведенной шахматной партии с точки зрения творческого азарта, эмоционального напряжения, мобилизации всех сил, привлечения всевозможных ресурсов, поиска оптимальных исследовательских путей, а также интриг, загадок, сложных интеллектуальных ребусов и, зачастую, непредсказуемого финала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- 1. Бычков, В.В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. М.: Гардарики, 2006. 572 с.
- 2. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. М.: В. Шевчук, 2004. 364 с.
- 3. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. / рэдкал. С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. Т. 1: Ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст.; [рэд. кал.: С.В. Марцэлеў (гал.рэд.) [і інш.]. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. 303 с.
- 4. Пластические искусства: крат. терминол. слов. / [В.Г. Арсланов и др.; под общ. ред. А.М. Кантора]. М.: Пассим, 1994. 154 с.
- 5. Претте, М.К. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи, стили / М.К. Претте. М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002.-432 с.