ВАША БЕСЕДА С КАРТИНОЙ

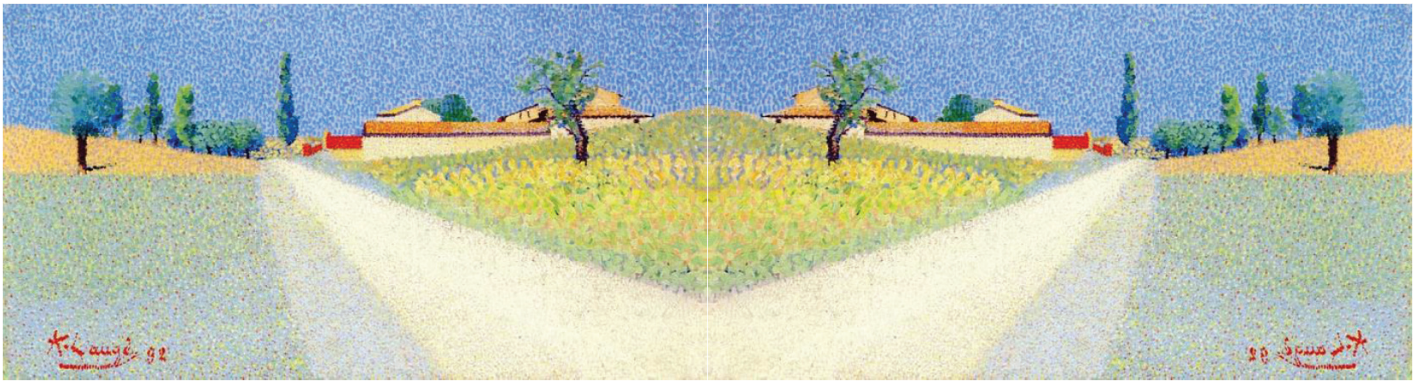
Фрагмент лекции Н.Б. Покровского.

Темой этой статьи стала лекция с тем же названием, которая была прочитана в библиотеке им. Маяковского 14.03.2022.

Огромный мир от Космоса до отдельного человека не только постигаем средствами изобразительного искусства, но и может быть доступно сообщён любому человеку. Для этого требуется только видеть картину. Видеть – значит принять во внимание все ее черты. Принять во внимание – значит дать каждой черте свою оценку. При черно-белом изображении наиболее удобно рассматривать черты композиции произведения. Несколько примеров могут пояснить этот вопрос.

Лучше понять предмет позволяет сравнение предмета с его противоположностью. В точных науках это называется «доказательство от противного». Для композиции картины такую противоположность составляет ее зеркальное отображение.

В наших примерах мы указываем автора картины, но не приводим ее название, чтобы зритель был «наедине» с видимым образом и не отвлекался содержанием словесной информации. В этом случае достигается абсолютное преобладание образного мышления правого полушария головного мозга над понятийным (языковом) мышлением левого полушария. В определенной степени зритель воспринимает картину так же, как художник ее создает.



Пейзаж Ашиля Ложе

Зеркальный вариант

В качестве первого, вводного примера рассмотрим пейзаж, который написал французский художник Ашиль Ложе (1861-1944). В этом и других примерах слева помещается изображение оригинала, а справа – его зеркальный вариант.

На картине главным сюжетом является дорога. Поэтому естественно задать вопрос, куда она ведет. В оригинале создается впечатление, что она ведет к домам, которые расположены вдали. Для идущего по дороге эти дома кажутся близкими и важными для его жизни. В зеркальном варианте (далее в «ЗВ») дорога скорее ведет мимо домов дальше к неизвестной цели. В этом случае у зрителя может рождаться чувство неопределенности, которое придает иной характер пути человека.

На ЗВ левый край дороги занимает часть вертикальной стороны картины. От этого само значение дороги, как части композиции, заметно возрастает в содержании картины. Т.е. факт движения по дороге к какой-то цели приобретает более значительный вес, чем в оригинале. Тот же самый факт движения по дороге в оригинале не несет такого смыслового содержания, как в ЗВ. Более ощутимым фактом в оригинале является чувство движения человека к своему дому.

Если зритель задумается над тем, по какой дороге ему легче идти, то может сделать вывод, что дорога более легка для идущего в оригинале. Ведь в оригинале «зритель» идет домой. При этом его путь более короткий, а заботы более легки и понятны.

Пейзаж Абе Тошиюки

Зеркальный вариант

Какое значение имеет образ «дома» и «дороги» для человека, можно увидеть на примере другого пейзажа, который создал современный японский художник Абе Тошиюки (р. 1959 г.). В этой композиции интересно, в частности, то, что и «дом», и «дорога» занимают противоположные положения по сравнению с первым примером.

В оригинале «дорога» ощутимо ведет нас в картине мимо дома в следующее пространство пейзажа. Сам пейзаж на картине представлен весьма ощутимо. Изящные деревца на первом плане и заснеженная чаща елей (или сосен) на втором под небом с легкими облаками создают ощущение замечательного равновесия мира, в котором существует путник на неширокой дорожке. Эта дорожка не внушает ощущения «пути» человека, а сообщает о его естественном движении в этом замечательном мире, в его необозримом пространстве, которое обозначено отдаленными фрагментами пейзажа у рамы картины справа.

Все вместе – человек и мир – и рождает ту великую гармонию, о которой сообщает одна из уникальных парадигм науки двадцатого века – «антропном принципе Вселенной». Так искусство и наука являют свою близость друг другу. Нет никаких оснований думать, что автор осознанно следовал «антропному принципу Вселенной». Вполне возможно, что он не знал его, как предмет далекой от него дисциплины. Разумеется, визуальное воплощение «антропного принципа Вселенной» можно фиксировать во множестве произведений живописи. Здесь он упомянут в связи с весьма ощутимым присутствием и для упоминания великих параллелей в познании мира – науки и искусства.

Вернемся к искусству и его особо значимому компоненту – композиции.

По сравнению с оригиналом дорожка в ЗВ скорее ведет к дому, чем далее от него. Этому способствует и то, что масса чащи препятствует движению нашего взгляда далее и останавливает наше внимание на доме. Уже при непродолжительном рассматривании дома и леса за ним, может возникнуть ощущение, что на ЗВ размер дома больше, чем в оригинале. Чем больше всматриваться в дом, тем более ощутимо становится это увеличение физической величины дома на ЗВ по сравнению с оригиналом. Этот эффект легко объяснить тем, что на ЗВ дом «ближе» и «дороже» человеку, как место его жизни, которое оберегает и согревает его.

Наши размышления над композициями картин в предмете «искусствоведение» называется пластическим анализом, благодаря которому зрительный образ обретает свойства понятия. Этим правое и левое полушария мозга человека обретают единство, а сознание человека особую полноту и гармонию.

Данными несложными примерами мы ограничимся в этом номере ЛиК и планируем их проложить в следующих номерах.

А наших читателей приглашаем на лекции по теме «Как говорят картины» в зал Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге, Невский пр., д. 20.

Народный художественный университет
www.culture-people.com

Санкт-Петербургский союз учёных

Курс «КАК ГОВОРЯТ КАРТИНЫ»

Николай Борисович Покровский

Член Координационного совета СПбСУ
Руководитель Группы социально-экономического проектирования СПбСУ
Председатель Редакционной коллегии научно-аналитического журнала «Личность и Культура»