

ЖИВОПИСЬ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

PAINTING, AS A FORM OF HUMAN KNOWLEDGE OF THE OUTSIDE WORLD

V. Akimov

Summary. The article presents examples from the history of different countries and nationalities, statements of outstanding figures of culture and science on the importance of painting in the spiritual life of mankind

The article is intended to help students of all specialties studying the subject of «painting» including the Department of «design» in various departments of Universities, as well as for a wide audience interested in the topic of the relationship in the history of mankind of fine arts with other types of science.

Keywords: antiquity, history, art, painting, creativity, humanity, Egypt, Greece, classics, life, abstraction, design.

Акимов Владимир Яковлевич

Доцент, Набережночелнинский институт (филиал)
Казанского федерального университета, заслуженный
художник России
akimovart@mail.ru

Аннотация. В статье приведены примеры из истории разных стран и народностей, высказывания выдающихся деятелей культуры и науки о значении живописи в духовной жизни человечества.

Статья предназначена в помощь студентам всех специальностей, изучающих предмет «живопись» включая отделения «дизайн» на различных кафедрах ВУЗов, а также для широкой аудитории лиц, интересующихся темой взаимосвязи в истории развития человечества изобразительного искусства с другими видами науки.

Ключевые слова: древность, история, искусство, живопись, творчество, человечество, Египет, Греция, классика, жизнь, абстракция, дизайн.

Из истории живописи: «Египет навсегда останется богатой сокровищницей для всех веков и народов, для ученых многих отраслей наук, которых интересовали искусство, богатая культура, своеобразная природа этой страны».

Так и Плиний Старший в своих трудах свидетельствует, что живопись получила свое название в Египте, где она была известна еще за 6000 лет до греков. Этим искусством занимался знаменитый Гермес Трисмегист, а ему его передал последний потомок Ноя. Древность живописи в Египте доказывается еще и тем, что Моисей в «Книге Бытия» запрещает народу израильскому подражать фигурам, рисованным египтянами. Эти свидетельства убеждают, что живопись в Египте уже в те времена была доведена до того совершенства, которое было связано с предписаниями. Так, например, религия древних египтян запрещала всякое изучение анатомии, а для изображения человека предписывала несколько известных нормальных поз, отклониться от которых художник уже не мог [1].

Природа одарила человека, в отличие от животных, удивительной способностью видеть мир в его многомерной цветной реальности. Тем самым Творец дал огромные возможности человеку для его стремления к познанию мира и оценки эстетической среды, созданной Творцом для существования человека на Земле. Земля — невероятно красивая планета, это мы видим с первых дней нашего появления на свет. Наши глаза наделены свойством воспринимать

и различать огромное количество оттенков цветового спектра в отличие от животных, которые в большинстве едва отличают 5–6 локальных цветов. Мы радуемся, когда весной преобразается Земля, какое множество различных цветов покрывают планету. Мы испытываем заметное эмоциональное воздействие природы на наше душевное состояние, связанное с изменениями времен года, погоды, утра и вечера. Весной мы ощущаем подъем и прилив пробуждающих сил и наоборот, осень, с её серостью и унылостью пейзажей, ввергает нас в состояние уныния и даже депрессии. И все это мы воспринимаем через цвет. Художники пишут картины под воздействием таких времен года, поэты слагают стихи, песни, музыканты выражают это состояние в сложных гармониях звуков...

На заре своего развития человек использовал свои природные данные умения изображать чисто в практических целях, связанных с проблемой выживания. Пещерные и наскальные рисунки свидетельствуют об этом. С процессом эволюции человека и его умением рисовать и видеть красочный мир в его цветном спектре приводит к тому, что он уже стремится запечатлеть целые явления или события, связанные с деятельностью человека и дать эмоциональную оценку в созданном произведении. В культовых произведениях создавались образы, наделенные внутренней силой, магической притягательностью и космической силой воздействия (образы индийских богов, фараонов, и т.д.) В древнеегипетских захоронениях (и у многих других цивилизаций) через рисунки

и живописные изображения создавались целые летописи о жизни и деятельности усопшего фараона, его времени, что является для нашего времени бесценным материалом при изучении истории народностей. Красочность и живописность празднично-ритуальных сцен также является следствием зависимости человеческого сознания от цветового спектра.

С раскрашиванием рисунка по отдельным цветовым пятнам появляется постоянная потребность у художников создавать произведения, которые наиболее достоверно изображали сцены и сюжеты при помощи природных, в самом начале, а позднее искусственно созданной цветовой палитры красок.

С этого момента появляется технология многомерного изображения при помощи красок, которое сейчас определяем понятием «живопись» или живописной картиной.

Освоение письменности человеком было бы невозможным, если б человек не умел фиксировать в сознании увиденное и передать желаемое изображение на плоскости. Именно такая уникальная способность человеческого мозга дала возможность развить это умение и получить такие результаты, которые имеем сейчас. Даже трудно представить, как бы мы изучали историю развития человеческой цивилизации без многочисленных произведений искусства, оставленных нашими предками в культовых сооружениях древних цивилизаций: Индии, Китая, Шумера, Мексики, Египта и т.д. Каждая народность на протяжении тысячелетий развивала свою культуру изобразительного ряда и свои традиции. Китайская традиция живописи отличалась от египетской, как древнерусская от европейской. Художники становились выразителями и носителями национальных традиций, а чаще всего они и являлись родоначальниками многих традиционных изображений ритуальных и культовых изображений, которые со временем канонизировались и становились элементом национальной символики.

Времена и эпохи менялись, но стремление выразить свои эмоции всегда оставалось с человеком: классическая или постмодернистская, абстрактная или фотографически точная живопись — это вечный инструмент самовыражения и познания, отражающий индивидуальное состояние художника или исторические процессы в обществе, прекрасные показывающие тенденции текущего времени.

В жизни современного человека живопись стала уже не просто способом отражения реального мира, она стала совмещать в себе более глубокие смыслы эстетических ценностей и эмоциональных переживаний. Границы воздействия живописных произведений на человеческий разум значительно расширились по мере развития интеллекта самого человека.

Картина, созданная кистью художника, может затронуть самые широкие сферы человеческого познания: история, философия, психология, эстетика, литература, религия, поэзия и т.д.[2]

Сегодня невозможно представить область человеческой жизнедеятельности, в которую не вторгались бы открытия, сделанные в живописи и ее закономерности, связанные с использованием цвета в самых разных сферах: промышленность, медицина, строительство, авиация, гуманитарные науки и т.д. В XX веке такое соединение и взаимопроникновение искусства, утилитарных вещей и технического прогресса объединили одним всеобъемлющим словом «дизайн».

Без работы дизайнера в современном мире практически не обходится ни одна промышленная отрасль или деятельность человека, связанная с созданием чего — либо нового в массовом производстве. Дизайн настолько стал неотъемлемой частью нашей жизни, что мы даже не задумываемся над тем, что основой его являются поиски человека в сфере изобразительных искусств.

Каждый человек с детства в той или иной степени занимался живописью. Живопись является источником самовыражения, самопознания и классического удовлетворения от собственноручно созданного произведения искусства. Это возможность передавать глубинные мысли и желания, запечатлеть свои эмоции и идеи в зримые образы. Занятия живописью сильно развивает творческое мышление, помогает познавать мир вокруг себя в совершенно новом качестве и передавать это познание другим людям. Кроме отражения личных переживаний художника, картины могут передать глобальные идеи и общие тенденции, любовь и ненависть, красоту и уродливое, война и мирное созидание — все это может отразить живопись — величайшее из искусств.

Будучи доступной каждому, живопись позволяет любому взрослому или ребенку развить в себе чувство прекрасного, переосмыслить свою духовную составляющую и избавиться от накопившегося в суматохе современного мира стресса. Живопись активно влияет на нервную систему, дает позитивный настрой.

Очень многие деятели культуры, науки, видные политики, писатели, поэты, да и простые люди занимались живописью в свободное время от основных занятий, так как это давало возможность уйти в некий ирреально придуманный мир от окружающих событий. Это Д. Байрон, А.С. Пушкин, М. Волошин, В. Хлебников, В. Маяковский и многие другие. Вот как выразил свое отношение к живописи современный поэт, прозаик и священник Сергей Круглов «Мне не раз приходилось слышать от поэтов, мнящих так называемую «языковую заумь» единственной само-

ценной стихией стиха,— высокомерное: «Картинки в рифму!...», «Описательная поэзия!...». Ну что ж, каждый пишет, как он дышит; ко мне стихотворение приходит изначально именно в виде зрительного, тактильного и обонятельного тоже, но зрительного, прежде всего, образа, будь пришедшее всего только словом, словосочетанием или сочетанием звуков. Как и поэзия, и музыка, живопись растет из предельных глубин человеческого естества, из тех глубин, в которых, как на фреске Микеланджело, Адама касается творящий перст Бога, передающий ребенку часть генофонда Отца — Его образ, как это называют богословы. И один из генов и есть — творчество, разумный посыл любви, побуждающий человека, вслед за Творцом, осваивать и преображать мир. Тяга к живописи не иссякнет в человеке никогда: всякий новый человек, приходящий в мир и имеющий чудесный Божий дар — зрение,— будет снова и снова тянуться к карандашам и краскам, будет проводить часы, созерцая тайну полотен великих мастеров кисти, и пытаться найти себя, проходя их путём, как бы ни были развиты современные ему видеотехнологии. Картина, живопись, как знак тайны человеческой души и знак чаемого им, потерянного и обретаемого Царства, знак любви. И пока она бессмертна (а она бессмертна), есть и во мне крохотная, яркая частица этого бессмертия. Она есть, она будет. И я прибавляю свою любовь к истории людей, которые тоже любили красивые вещи, выглядывали их везде, вытаскивали из огня, искали их, когда они пропадали, пытались сохранить их и спасти, передавая буквально из рук в руки, звучно выкликая промеж осколков времени следующее поколение тех, кто будет любить их, и тех, кто придет за ними.»

А вот как сказал о живописи знаменитый российский поэт Н. Заболотский:

*Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?*

...лучше не скажешь.

Как видим, постепенно живопись в форме картины стала неотъемлемой частью нашей жизни, а больше всего — духовной составляющей нашего сознания и бытия. Мир нашего культурного сознания немислим без существующих культурных центров, которые хранят в своих стенах уникальные достижения в области живописи. Миллионы людей с восхищением и замиранием сердца рассматривают произведения, хранящиеся в музеях Ватикана, Уффици, Эрмитажа, Лувра, Музея Прадо, Гугэнхайма, Третьяковки и т.д.

В сознании почти каждого культурно развитого человека всплывают имена великих мастеров, которые в своих живописных полотнах выразили глубинные чувства страдания, любви, восторга, бесконечные размышления о жизни и смерти и о месте человека во вселенной. Это — Джотто, Леонардо, Микеланджело, Боттичелли, Рублев, Феофан Грек, Врубель, Иванов, Ван-Гог и тысячи других гениальных художников.

Картина, как живописное произведение, перешагнула пороги дворцов и храмов, где она несла декоративно — дополняющую или ритуальную функцию и стала самостоятельным видом искусства, потребовав для этого отдельные помещения в виде музеев и выставочных залов. Сейчас миллионы людей посещают такие центры ради зрительного и душевного прикосновения к шедеврам. Люди выстаивают сутками в огромных очередях ради встречи с произведениями гениальных художников. Нескончаемым потоком движутся зрители ежедневно к росписям Рафаэля и Микеланджело, молитвенно замирают перед Джокондой Леонардо да Винчи в Лувре, часами стоят перед Третьяковкой, чтобы попасть на выставку В. Серова, И. Айвазовского, Ван Гога, Г. Климта.

И если вы попытаетесь выяснить, что же движет такой массой людей, стремящихся в музеи на встречу с живописью, то вы наверняка получите сотни самых разных ответов, и каждый будет по-своему прав, так же, как каждый идущий в храм для встречи с таинством причащения как к источнику чистоты и духовных сил. Такова сила воздействия живописи.

«Творчество — это чистая молитва духа. Искусство — сердце народа. Знание — мозг народа. Только сердцем и мудростью может объединиться и понять друг друга человечество. Под знаком красоты мы идем радостно. Красотой побеждаем. Красотой молимся. Красотой объединяемся. И, чуя путь истины, мы с улыбкой встречаем грядущее»,[5, стр-1] — утверждал Николай Константинович Рерих, всемирно известный художник, философ-гуманист, историк культуры, общественный деятель, педагог.

Конец 19 начала 20 столетия в истории человеческого развития ознаменовано многими грандиозными событиями, которые изменили образ жизни, взгляды на устоявшиеся понятия и т.д. Революционные изменения и достижения в области технического прогресса, повлекшие за собой столкновение государственных интересов, социальные катаклизмы, приведший к первой мировой войне и революция в России стали косвенно (а во многом и на прямую) причиной появления совершенно нового взгляда на место искусства, литературы и архитектуры в жизни человека. Желание человека уйти от насущных земных вопросов и проблем в область ирреальный, в область «искусство для искусства» приводит к взрывному интересу среди деятелей культуры к таким направлениям в живописи, как модерн, аб-

стракционизм и сюрреализм. Внимательно изучая историю развития изобразительного искусства не трудно заметить, что все эти понятия уже существовали ранее, в искусстве древних индейцев, египтян, греков и т.д. Но в начале 20 столетия проявляется огромный интерес к такой форме творческого самовыражения, которое определяется общепринятым термином «абстракционизм».

Признанным лидером, который теоретически обосновал и подтвердил в своих творческих исканиях является В. Кандинский. «Наряду с Пикассо, Шагалом и Дали В. Кандинский принадлежит к числу открывателей нового художественного языка XX столетия и не только потому, что именно он «изобрел» абстрактную живопись, которая существовала и до него; главное, он смог дать ей масштаб, цель, объяснение и высокое художественное качество ... Для этого понадобились и философские традиции... и определенные социальные и культурные условия». В. Турчин. Журнал «Искусство» № 2.1989 г.

Кандинский рассматривал абстракционизм как естественный и неизбежный шаг в эволюции искусства и никогда при этом не третирую великое достижение человечества в реалистическом изображении. Прекрасно знал историю искусств и мог по памяти нарисовать произведения Рафаэля, Рубенса, Рембранта и др. «Романтизм уже теоретически предчувствовал возможность существования живописи «абстрактной» фантастической, музыкальной, поэтической» — Ф.О. Рунге.

Кандинский утверждал, что абстрактными столкновениями линий, цветовых пятен и ритмов можно достичь того же драматичного накала в произведении как у Брейгеля или Босха. Он утверждал, цвет имеет музыкальное звучание (что подтверждает Прокофьев и современные достижения в области синтеза музыки и цвета). Непосредственное и прямое влияние В. Кандинский произвел на ос-

новы преподавания дизайна, как автор многих научных теорий типа «Тезисы преподавания», «О духовном в искусстве» и т.д., всего более 100. Кандинский был глубоко убежден в интернационализации передового искусства и был противником узко национальной замкнутости художников. Но при этом большое внимание уделял России и считал, что именно русские художники носители космополитической идеи в искусстве.

В своем трактате «Текст для художника» Кандинский заявляет: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы миров между собой создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает технически так, как возникает космос,— оно проходит путем катастроф, подобных хаотичному реву оркестра... Создание произведения есть мироздание» С этим определением трудно не согласиться. Процесс создания картины в единое целое, в гармоничное соединение многих компонентов в одну систему координат, которые по воле автора начинают «работать» и производить впечатление на зрителя — это и есть новое мироздание, которое создает художник посредством своей творческой воли и интеллекта. Это и есть способ познания мира или как угодно, способ проникновения в космическое устройство мира и через изобразительное искусство пытаться понять законы устройство мира. Мир для человеческого разума разноцветен. Нет сомнения, что такие возможности даны человеку, наделенному высшим разумом на Земле, не случайно. Интеллект и понимание красоты — суть едины, суть высшего разума. Изучая все сущее вокруг себя мы невольно восхищаемся совершенством созданных Создателем, великим Художником, растений и животного мира. Какое совершенство форм, красок, линий, цвета! И мы, дети этого Создателя, должны учиться у него, понимать и ценить данное окружение для своего же совершенствования и познания окружающего нас огромного мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карпиччи А. К. Искусство и история. Египет. Флоренция. Серена де Леонардес .2004,-192с., ил.
2. Федорова А.Г., Шафранская Н. В. История искусств зарубежных стран XII–XVIII века:- М., Учебное пособие для вузов. Изобразительное искусство, 1988.-512с., ил.
3. Салько Н. Б. Живопись Древней Руси. М., Художник РСФСР,1982.-307с.ил.
4. Дажина В. Д. Микеланджело: Уч. — изд.М.: Искусство, 1987.-215 с., ил.
5. Морозова О. В. Шедевры Европейских художников:- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.-304 с., ил.
6. Башкова Н. В. Николай Константинович Рерих: -М., Директ-Медиа, 2010. —48 с.
7. Колпинский Ю. Д. Великое наследие античной Эллады. — М.: Уч.-изд. Изобразительное искусство, 1988.-381с., ил.
8. Турчин В. Журнал «Искусство» № 2. М.: Искусство 1989–80с.ил.
9. Замкова М. Лондонская национальная галерея. М.: ОЛМА –ПРЕСС 2003–126с.
10. Дондурей Д. Канские хроники. М.: Новое литературное обозрение,-2017.

© Акимов Владимир Яковлевич (akimovart@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»