

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ: «ВОСТОК И ЗАПАД»

Логунова Елена Петровна,

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Мичуринский государственный аграрный университет,

г. Мичуринск, РФ

elenaplogunova@mail.ru

Храмова Елена Максимовна,

студентка 1 курса Плодоовощного института
Мичуринский государственный аграрный университет,

г. Мичуринск, РФ

elenahramova16@gmail.com

Аннотация: В статье искусство представлено как самосознание культуры в контексте сопоставления Востока и Запада. Раскрываются особенности изображения человека в этих культурных традициях.

Ключевые слова: человек, искусство, Восток, Запад, творчество.

В своей книге «Се человек» М. С. Каган отмечает, что самосознание человека в искусстве с первых шагов было зафиксировано стилистически. В более поздний период – иконографически и психологически – было обозначено различие сущности между двумя биологическими модификациями человека – мужчиной и женщиной. Когда человечество смогло выявить наличие двух его социально-детерминированных модификаций, которые по исторически сложившейся терминологии обозначали географические понятия «Восток» и «Запад», искусство сделало и эту дихотомию предметом познания и осмысления.

Первую попытку осмысления этого явления мы встречаем у Г. Гегеля. Он подошел к нему со своей позиции – универсальной диалектики, увидев здесь случай «раздвоения единого»; тогда философ заключил, что «Восток – Запад» - метафорическое обозначение двух сторон любого явления.

Рассматривая феномен Востока и Запада, мы видим, что это всего лишь условное разделение для культурологии. Последователей каждого из направлений достаточно много, трудно сказать, что больше предпочитает человек «Восточную» или «Западную» культуру. На Востоке и Западе есть свои тенденции развития, отличия, направления и есть даже сходства.

К культуре Востока мы относим такие страны, как Японию, Индию, некоторые арабские страны и Китай, а к странам Западной цивилизации – все страны Западной Европы.

Западная культура ориентируется на динамический образ жизни, в ней преобладают ценности технологического развития, совершенствования общества и культуры, личность выделяется из толпы, все формы развития имеют революционный вид, а также экстравертный способ познания мира. Часто цивилизация Запада двигалась вперед рывками, которые разрушали старые ценности в системе, экономические и политические структуры.

В культуре Запада главенствует идея бытия. Он стремится подобрать точные слова для того, чтобы выразить истину. Мудрый человек обязательно владеет даром убеждения. Творчество на Западе – это удел Бога и человека.

Культура Востока, наоборот, является противоположностью Западу. Она ориентируется на пассивный образ жизни, технология для неё – это средство, а не цель и ценность, личность здесь должна находиться в тени, не выбиваться из всего коллектива, предпочитает эволюционный путь развития, а также интровертный (закрытый) способ познания мира. Восток не вмешивается в развитие мира, боясь разрушить его гармонию.

В культуре Востока главенствует идея небытия. Истину здесь невозможно выразить какими-либо словами. Истинная мудрость демонстрируется не на словах, а на личном примере. Творчество на Востоке – удел Богов и Неба.

Человек-Запад и человек-Восток отличаются менталитетом, взглядами на природу, жизнь, бытность.

Изображение Богов в средневековом искусстве России, Китая, Японии, Германии, Византии, Индии, Мексики при все стилистических особенностях было сходно в иконографии. Как на Востоке, так и на Западе художники работали не с натуры, а по образцу. Художники на тот момент использовали устойчивый набор типов изображений, сюжетов и композиционных схем, освященных вековой традицией и апробированных церковью. В художественной практике применялись «образцы» - рисунки, миниатюрные иконы-«таблетки», позднее «прориси». Симеон Солунский утверждал: «Изображай красками согласно преданию. Это есть живопись истинная, как писание в книгах» [1]. Согласно преданию, именно образы помогали охранять средневековую иконографию от новшеств.

Школа индийской миниатюрной живописи изображала лицо человека в три четверти, причем удаленный глаз в анфас, точно так же, как и другой глаз. Длинный, заостренный нос выдавался далеко за контур щёк. Грудная клетка изображалась подчеркнута высокой и выпуклой. Общие пропорции человеческой фигуры отличались подчеркнутой приземистостью. Канон иконографической живописи в Средней Азии имел иной характер: высокая

фигура, стройные пропорции, длинный ноги, тонкая талия. Продолговатое, овальное лицо с маленьким ртом и длинными, слегка раскосыми глазами.

Даже когда в позднем Средневековье зарождается портретная живопись, лицо человека продолжают изображать по всем известной иконографической схеме.

Во всех традиционных культурах данные иконографические принципы приобретали канонический характер, требуя строгой теоретической фиксации, ибо художественная ценность определялась мерой овладения этими канонами.

Плавно переходя к самому описанию человека в двух различных культурах, хочется отметить портрет. Ведь именно в портретной живописи мы можем более детально рассмотреть сходства и различия в изображении человека. Портрет – это изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе различными художественными средствами. Портрет в изобразительном искусстве – самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели.

Первый портрет был создан, как гласит легенда, которую передаёт римский историк Плиний Старший, молодой девушки-гречанки: она обвела тень своего возлюбленного, который отправился на войну. Затем он сразу же превратился в скульптуру. На основе того рисунка, что нарисовала девушка гончар вылепил профиль юноши из глины. К сожалению, из-за слишком большой временной дистанции живописный портрет, который существовал в Древней Греции до нас не дошёл, зато мы можем любоваться скульптурным изображением такого самого юноши. Портрет в Греции появился не с самого начала развития искусства. Первоначально все статуи того времени отличались лишь подписью, а изображенные на них известные мужья носили обобщенные черты. Глядя на греческих атлетов, мы понимаем, какие черты объединяли их: сила и мужество, выдержка и решительность.

Портрет в Древнем Риме был более распространенным, чем в Греции. Он отличался большей объективностью в передаче внешности модели. Но после завоевания Греции, увлечение Римом её скульптурой привело к созданию большого количества портретов императоров, изображенных подобно греческим богам. Наличие портрета в римских жилищах было не только обязательным, но и говорило о статусе, проживающего в этом доме – чем больше, тем знатнее род.

Как отдельный, самостоятельный жанр в Средние века портрет практически не существовал. Реальное лицо человека изображали только как память о его богоугодном деле. Императоров, королей, князей и епископов изображали в основном предстоящими перед Христом. Как правило, все они изображались значительно меньше по размеру. Во времена готики скульпторы достигли вершин в передаче эмоций святых и пророков, а вот светские персонажи изображались более обобщенно и отвлеченно.

Появление собственно портрета связано с эпохой Возрождения, когда возникает стремление создать изображение, связанное с оригиналом индивидуальным подобием. Вместе с тем от художника требовалось выразить типический идеал времени: доблестную добродетель и гражданское достоинство в мужских портретах, красоту и изящество — в женских. Эти тенденции не противоречили друг другу, их взаимное влияние вполне отвечало философским воззрениям эпохи о том, что человек, обладающий разумом и бессмертной душой, свободный и добродетельный, самой природой поставлен в центр мироздания. С возникновением нового отношения к миру и месту человека в нем связано открытие перспективы в живописи, показывающей индивидуальное видение пространства художником.

При рассмотрении культуры Китая, мы видим, что портрет там появился гораздо позднее, всего лишь в 17 веке. На Востоке такой жанр как портрет имеет свою, совсем иную историю, по сравнению с Западом.

Общество феодалов в Китае было сосредоточено вокруг лишь личности императора, поэтому история знает только те произведения, которые отражают правление высокопоставленных личностей. После революции, когда стали заметно укрепляться демократические принципы и свободы, китайское общество ещё долго пребывало в смятении. Особенно в период после военных действий, когда государство переживало замедление экономического развития, социальную нестабильность, отсутствие уважения к правам человека.

Страна обновилась. Но искусство портрета пока оставалось на низком уровне, причина заключалась в том, что не было потребности, соответственно, и заказчиков. Основной формой искусства становится жанровая картина с революционной тематикой. Новое правительство, во главе которого стоял Мао, начинает вкладывать достаточное количество средств в развитие искусства, которое бы отражало трудовой быт простых рабочих. Человек в таком искусстве не важен, важна группа людей. Главными героями картин становились вожди, лидеры социальных групп, солдаты. Если же на портрете изображен не руководитель, то такая картина считалась несерьезной.

Только после 80-х годов 20-го века подлинное искусство портрета стало развиваться в Китае. Различные реформы и «политика открытых дверей» способствовали изменениям в социальной, экономической, литературной и художественной жизни. Культурная жизнь народа меняется. Жанр портрета вступает в зрелый период. Конец 80-х и начало 90-х стали одним из лучших периодов для портретной живописи. Многие художники стали обращаться к этому жанру, а для некоторых и основным видом заработка. Новое поколение художников искала что-то своё, то, что помогло бы им выразить по-новому возможности художественного языка. Это привело к появлению самых различных стилей. Портретисты старались более полно отразить внутренний мир человека, состояние его души.

Обобщая, а потому неизбежно подтверждая все выше сказанные слова, можно сделать вывод, что Восток и Запад имеют достаточное количество различий. В том числе это касается и отношения к человеку: принимается ли ценность человеческой личности или считается, что она не достойна того, чтобы быть показанной миру. Прежде всего это отношение проявляется через изображение человека в искусстве. Запад, который ценит индивидуального человека, принимает его, начинает через искусство показывать человека раньше и более достоверно, а Восток, наоборот, не считает человека первостепенным элементом в картине мира, соответственно, начинает изображать его намного позже. Но главное, что и в западной, и в восточной культуре человек является важнейшим объектом искусства.

Список литературы

1. Каган, М. С. Се человек... Жизнь, смерть и бессмертие в «волшебном зеркале» изобразительного искусства / М. С. Каган. — Санкт-Петербург: Logos, 2003. — 320 с.
2. <https://portrets.ru/izvestnye-hudozhniki/samye-izvestnye-hudozhniki-portretisty.html>
3. <http://zen-designer.ru/artists/305-chinese-portet>
4. <http://zen-designer.ru/artists/296-mao-dze-dun-painting-china>
5. <https://studfile.net/preview/2015592/>

THE IMAGE OF MAN IN ART: "EAST AND WEST"

Logunova Elena Petrovna,

Associate Professor of the Social and Humanitarian Disciplines Department

Michurinsk State Agrarian University,

Michurinsk, Russia

elenaplogunova@mail.ru

Elena Khramova,

1st year student of the Fruit and Vegetable Institute

Michurinsk State Agrarian University,

Michurinsk, Russia

elenahramova16@gmail.com

Abstract: the article presents art as the self-consciousness of culture in the context of the comparison of East and West. Features of the image of a person in these cultural traditions are revealed.

Keywords: man, art, East, West, creativity.