

Большакова Светлана Владимировна
Svetlana Bolshakova

кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИЗО
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Институт социально-педагогических технологий и ресурсов»,
423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28
Ph.D. (the pedagogical sciences), Associate Professor of Fine Arts
Federal State budgetary educational institution of Higher Education
“Naberezhnochelninsky Institute of Socio-educational technologies and resources”,
Nizametdinov str., 28, Naberezhnye Chelny city, 423806 Russia
e-mail: bolshakov30@rambler.ru

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ПРИЕМ ИЗУЧЕНИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Creative artwork interpretation as a new method of easel composition learning

Ключевые слова: художественно-творческая интерпретация произведения, художественный образ, виды интерпретации, станковая композиция.

Key words: creative art interpretation of work, art image, interpretation ways, easel composition.

Аннотация: В статье с позиций эстетики, искусствоведения и педагогики рассматривается прием интерпретации как средство углубления понимания художественного образа в восприятии произведения искусства. Обосновывается возможность совершенствования подготовки бакалавра художественной педагогики в области станковой композиции на основе использования в обучении приема художественно-творческой интерпретации. Рассматриваются основные виды интерпретации в опыте художников и композиционной деятельности студента.

Abstract: The article covers the way of interpretation as an advanced method of an art image comprehension in the art work perception from the perspective of aesthetics, art criticism and pedagogy. The improvement possibility training of an art pedagogy bachelor is proved in the easel composition field based on using creative art interpretation method. Main types of interpretation are considered in the artists' experience and student composition work.

Содержание специальной подготовки будущего учителя ИЗО определяется задачами, предъявляемыми ФГОС к качеству художественно-эстетического компонента основного школьного образования. В программе по композиции для бакалавра художественной педагогики (направление подготовки «Изобразительное

искусство и технология») существенное внимание уделено внедрению в учебный процесс методов и средств, направленных на совершенствование композиционных способностей и умений студента. Предпочтение отдается освоению продуктивных, исследовательских приемов и методик знакомства с искусством, которые могут быть применены в обучении школьников. К таким приемам можно отнести художественно-творческую интерпретацию произведения искусства.

Интерпретация (от лат. *interpretatio* – «разъяснение, истолкование, перевод») произведения раскрывается для зрителя как толкование его исторического, эстетического и художественно-образного содержания [3, с. 348]. С позиции философии категория интерпретации находится в ряду таких гносеологических единиц как восприятие, отражение, объяснение и понимание. Интерпретация – особый способ эстетического познания слитого в единстве с процессом практического изучения объектов искусства и может рассматриваться в триаде «восприятие – понимание – деятельность» [4].

Метод интерпретации произведения в эстетике и искусствоведении давно и глубоко исследован с разных позиций. Особый интерес для нас представляют труды по иконологии (А. Варбург, Э. Кассирер) и герменевтике искусства (Ф. Шлеймахер, П. Рикёр, Х. Зедльмайр). Проблемы понимания языка искусства, его восприятия и интерпретации, в том числе и с педагогических позиций, отражены в исследованиях Е.Я. Басина, С.М. Даниэля, Ю.Я. Герчука, Н.Н. Волкова и др. Практический интерес представляют эстетические труды Ю.Б. Борева, В.В. Бычкова, О.А. Кривцуна в которых раскрыты вопросы понимания произведения, анализа соотношения формы и содержания, интерпретации образа. Специфика восприятия и понимания искусства детьми в условиях обучения – магистральная задача исследований различных направлений художественной педагогики (Е.М. Торшилова, Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, Н.Н. Фомина, Ю.Н. Протопопов).

В учебной деятельности студента ХГФ зачастую наблюдается нарушение единства теоретического компонента в изучении произведения с процессом практического создания художественной формы. Исходя из опыта преподавания композиции, заключим, что использование приема художественно-творческой интерпретации глубже раскрывает перед студентом формально-смысловую обоснованность композиции произведения как инвариант авторской художественной логики передачи идеи и замысла.

Интерпретацию в художественной деятельности можно рассматривать как две разновидности: первичная – художественно-практическая интерпретация действительности; воплощенное автором образное решение идеи средствами материала и композиции в каком-либо виде искусства, обусловленное личным опытом, культурным контекстом и эстетическими тенденциями эпохи. Второй вид интерпретации – художественно-творческая интерпретация образного строя какого-либо произведения, которая согласуется с эстетическим выбором автора-интерпретатора. Полученный в данном случае творческий результат сохраняет оригинальность прототипа и новизну интерпретации. В истории искусства таких примеров множество. Источником вдохновения и совершенствования своего художественного метода и композиционного мастерства у многих авторов являются

известнейшие работы, шедевры, ставшие некоторыми эстетическим фетишами. Интерпретационная трактовка произведения в разных подходах и стилях создает новое культурно-смысловое «приращение» их ценности.

Таким образом, художественная интерпретация от иных типов понимания отличается тем, что целостность отражения становится целостностью активного личностно-индивидуального отношения интерпретатора к явлению искусства (произведению, автору). Иными словами, художественная интерпретация – это понимание искусства, нашедшее себя в разнообразных актуально-творческих художественных формах [4]. Она имеет и исследовательский и обучающий потенциал как прием изучения искусства, когда трактовка первичного образа – результат продуктивного осмысления художественно-эстетической и формальной стороны произведения.

Следует отметить, что теоретических описаний приемов интерпретации в литературе достаточно, а целостных практико-методических разработок этого способа для освоения композиции нами не обнаружено. В методике изучения станковой композиции на основе приема интерпретации нами использован материал исследований Ю.Б. Борева и Н.А. Яковлевой. Ниже даны примеры основных, иерархически усложняющихся видов художественно-творческой интерпретации, позволяющих студенту третьего курса глубже изучить основы композиции (на примере жанра портрета).

Начальным этапом изучения композиции картины, выбранной студентом для интерпретации, является ее искусствоведческое описание по принципу включения «третьего элемента» известного приема прикладных интерпретационных принципов герменевтики. Включение «третьего элемента» в процесс истолкования произведения предполагает, что первый элемент – «я» (личность реципиента); второй – произведение; третий – установка для интерпретации: социологическая, искусствоведческая, биографическая [1, с. 537]. Затем студент выполняет композиционно-графический анализ – «снятие изобразительности» и составление схем композиционного, тонального, колористического решения произведения.

Н.А. Яковлева [5], определяя интерпретацию как вид художественного сотворчества, как активное восприятие произведения реципиентом, полагает, что копирование наиболее простой прием сотворчества, выполняемый с целью «перевода» образа из одного материала в другой или с учебной целью. Копирование классики традиционно делалось учащимися академий художеств для изучения особенностей композиции полотна, грамотности передачи тона, анатомии и конструкции объектов. Этот вид интерпретации используется студентами вуза для изучения творческого метода художника, этапов создания картины в рамках курсового проектирования по живописи и композиции (изучение манеры живописи какого-либо мастера).

Цитирование – наиболее распространенный прием творческой интерпретации произведения. Цитатность – метод современной культуры постмодернизма, который оперируя материалом изобразительного искусства, наряду с текстом и фотографией создает новые эстетические контексты. Цитирование допускает присутствие в одном произведении фрагментов нескольких произведений. Художники используют в своих

работах «знаковые» произведения, шедевры, помещая их в иную сюжетную ситуацию. Цитируя известные образы, они ищут в них новый смысл, раскрывают для современников новые грани образа. Современные авторы применяют абстрактную живопись, коллаж, трафарет, шелкографию и пр. Таковы эксперименты с композицией знаменитого образа Джоконды в работах К.Малевича, Ф.Леже, Э.Уорхола, С. Параджанова.

В изучении приема цитирования студентам предлагаются разные композиционные решения: перенос образа-оригинала или его фрагмента в систему своей работы; перевод цветного изображения в монохромное; линейное/пятновое изменение изображения, тиражирование, зеркальность.

Репликация (от «реплика») – «в изобразительном искусстве авторское повторение художественного произведения, незначительно отличающееся от оригинала» [5,697]. Репликация имеет большое значение в процессах взаимодействий и взаимовлияний в искусстве: репродуцирование художниками сюрреалистического направления (С.Дали, Ф.Бэкон, П.-И. Тремуа) картин прошлого с использованием таких композиционных решений как «дурная бесконечность», тавтология, фрагментация и т.д.

Такой интерпретационный ход позволяет студентам по-новому построить, преобразовать знакомый образ в композиционной работе. Репликационный метод обучения детей искусству распространен в музейной педагогике (рисунки по мотивам произведений, их стилизация; рисование по впечатлению от увиденных в музее произведений). Смысл такой репликации в том, что дети интуитивно «схватывают» важнейшие стилистические особенности произведения, его характерные образные черты (композиция, цвет, пропорции). Репликация дает представление о том, как ребенок воспринимает произведение художника, на что обращает внимание, что запоминает. Следует понимать, что репликация в учебной работе студентов не создает новые художественные реалии, но дает почву для переосмысления устоявшихся и этапных образов и тем в истории искусства.

Подражание – вариант творческой интерпретации с воспроизведением первоисточника без внесения принципиальных изменений. Художники иногда намеренно подражают какому-либо автору, указывая в названии произведения «Подражание N». Хуже когда подражание происходит невольно и этот факт не осознается художником, в этом случае возникает образно-пластическая зависимость работ одного художника от творчества другого. В настоящее время подражание – один из способов творческого осмысления явлений искусства. Е.А. Кондратьев [2] в своем исследовании приводит примеры поисков художников, которые можно обозначить как «вариация на тему» или импровизации с темами и сюжетами других авторов. В этом феномене творческого заимствования ясно чувствуется эффект игры, нарочитого признания в подражании (С. Дали – серия «Капричос» Ф. Гойи).

Стилизация – форма интерпретации (упрощение, декоративность, преобразование на основе выбранного стиля, трансформация, деформация), которая умеренно использует в композиции приметы стиля, характеризующего этнические, исторические или индивидуальные творческие системы. Приступая к изучению приема стилизованного репродуцирования произведения, студенты изучают

творческий опыт мастеров этого цеха. В портретном жанре известны примеры такого вида интерпретации в творчестве П. Пикассо (стилизация картин Д. Веласкеса), Ф. Ботеро (стилизация «Джоконды» да Винчи; «Чета Арнольфини» ван Эйка),

Интерпретация-воображение – наиболее сложный уровень интерпретации, использующий личный опыт субъекта (Ю.Б. Борев). Примером такого подхода является творчество Х. Янсена, основная тема которого – субъективированная интерпретация стилей и школ предшествующих эпох (проекции образов С. Боттичелли, Х. Рембранда, Ф. Гвардии, К.Д. Фридриха и др.). В имитациях Х. Янсена композиции показаны экспрессивнее, в них зачастую изменен формат, заострены многие черты, добавлены персонажи и детали, поэтому интерпретация выглядит как творчески выстроенный диалог с предшественниками в искусстве [2, 245]. Субъективная интерпретация образа – это не домысливание, а целостное переосмысление сути образа, умение тонко воспринимать в каждом произведении глубокое личностное содержание. Чем больше таких потенциальных смыслов содержит образ, тем более разнообразно его можно интерпретировать, и тем дольше произведение остается актуальным. Именно такая интерпретация-воображение является востребованной на занятиях со студентами, а затем и школьниками.

Исходя из сказанного, можно заключить художественно-творческая интерпретация образного строя произведения, метода художника в обучении композиции – это сложный иерархический процесс практического исследования принципов создания мастером художественной формы.

В изучении студентами закономерностей создания станковой композиции представленной множеством жанров, вторичная интерпретация является одним из средств углубления понимания художественного образа, снимает барьеры в поиске оригинального композиционного решения и проявляет у студента грани творческого начала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борев Ю.Б. Эстетика. В 2-х т. – Смоленск: Русич, 1997 – 640.
2. Кондратьев Е.А. Художественная деталь и целое: структурные и исторические вариации. – М.: Индрик, 2010. – 320 с.
3. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современный литератор, 2007. – 976 с.
4. Хотенцева И.А. Понятие «художественная интерпретация». http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=3030. Дата обращения: 24.04.15.
5. Яковлева Н.А. Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.