

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

Выпуск 3 – 2017 <https://sfk-mn.ru/issue-3-2017.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/09SFK317.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Багаутдинова Р.Р. Управление сознанием человека с помощью художественной культуры // Мир науки. Социология, филология, культурология, 2017 №3, <https://sfk-mn.ru/PDF/09SFK317.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

Багаутдинова Римма Ренатовна

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Россия, Москва

Студентка факультета «Институт заочного и открытого образования»

E-mail: rimma0898@mail.ru

Управление сознанием человека с помощью художественной культуры

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия искусства и художественной деятельности, участие художественного сознания в творческой активности художника. Творчество И.И. Левитана и управление самых выдающихся картин художника сознанием человека. Исследование проводилось с целью анализа, как картины художника И.И. Левитана влияют на людей, на их психику, настроение, восприятие, чувства, сознание. Взяты несколько типов картин различного типа – от тоски и скорби до ощущений тепла и нежности, чтобы понять, что ощущают люди при виде искусства данного художника. Тем самым И.И. Левитан раскрывает душу в своих произведениях, говорит о своих личных чувствах и переживаниях. Он хочет донести, что о многом могут рассказать не только слова, но и краски, которыми искусно владел художник-лирик Исаак Ильич Левитан.

Ключевые слова: художественное сознание; культура; искусство; сознание; духовная сфера; духовность; картина мира; творчество; радость; тоска; художник

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что сейчас существуют различные картинные галереи и музеи современного искусства, призывающие людей посетить и восхищаться искусством известных художников. И я, как автор этой статьи хочу разобраться, какие чувства вызывают картины, что чувствуют люди при первом взгляде, как реагируют и воспринимают искусство на примере художника И.И. Левитана.

Исследование проводилось с целью изучения и подробного описания картин И.И. Левитана. А также выяснить, чему пытался научить художник своими картинами, и как он управлял сознанием людей.

Термин “искусство” происходит от латинского слова *ars, artis* – ремесло, занятие. В широком смысле это слово первоначально обозначало умения или знания, которые необходимы для того, чтобы изготовить какой-либо предмет. В современном понимании искусство трактуется в узком значении – как совокупность всех видов художественного творчества. Художественное творчество выступает синонимом художественной культуры. Широкое понимание искусства означает, что оно является одной из составных частей художественной культуры вкпе с учреждениями и организациями, обеспечивающими ее сохранение и функционирование [4].

Художественная деятельность представляет собой эмоционально-чувственный, обобщенно-образный способ познания и преобразования действительности с позиций господствующих в то или иное время представлений о красоте и пользе, реализуемый в конкретных видах искусства и повседневной жизни людей. Наиболее полно она реализуется в жизни художников-профессионалов. Менее полно в жизни большинства любителей искусства, наделенных в разной степени природными художественными данными [1].

Специфику художественного сознания обуславливает синтез эмоционального и интеллектуального проявлений творческой активности художника. Творческий акт во многом имеет иррациональную, чувственную, интуитивную, а порой и мистическую природу, но если художник владеет рядом эстетических знаний, то он будет использовать и их, чтобы грамотно выбрать ракурс, перспективу, сочетание цветов и т. д. [3].

Человек воспринимает художественное произведение через его форму, потому что именно структура художественных творений, входя в наше восприятие, способна перейти в “психологический код” и в состоянии этого “кода” организовать наши чувства и весь наш духовный мир. Таким образом через художественное произведение передается эмоциональное состояние художника, “закодированное” в его форме [2].

В моей статье я бы хотела рассмотреть творчество Левитана Исаака Ильича, так как его картины наиболее разнообразны – от картин трагической скорби и безнадежности до картин, полных бодрости и жизнеутверждения, от картин тоскливости до полных звонкой радости. Они вызывают самые разнообразные чувства и настроения у людей – от грусти и печали до невероятной радости.

Левитан Исаак Ильич (1860-1900) – крупнейший представитель русской лирической пейзажной живописи 2-й половины 19-го века. В картинах Левитана элегические настроения, печальные раздумья о смысле жизни. Есть у него и картины, полные трагической скорби и безнадежности, и картины, полные бодрости и жизнеутверждения; есть картины, полные тоскливости и картины, полные звонкой радости! Ориентировочно он написал 945 картин.

Живопись Левитана особенная. Она вызывает радость и утешение. Художник позволяет зрителю размышлять, додумывать, досказать. Левитановские картины-раздумья служат, прежде всего, для воспитания чувств: любви, сочувствия, сострадания. В искусстве существует даже изречение «печаль Левитана». Что означает левитановская печаль? Это трепетная любовь к родине.

«Вечерний звон» – призыв к раздумью о смысле человеческой жизни, о связи человека и природы. Картина «Вечерний звон» не простая, в ней есть секрет. Говорят, что в картине слышится музыка. Всё пространство вокруг монастыря испещрено плавными линиями. Оказывается, можно выделить на картине несколько явных линий (река, берега, отражения, контуры леса, храма), и спеть эти линии, если разместить на нотном стане. Внимательный зритель почувствует и здесь звучание колоколов.

Картина “Золотая осень”. Убегающая синяя река поворачивает за березовую рощицу. Река, согласно мотиву художника, означает стремительный путь человеческой жизни. По чистому голубому небу плывут легкие белоснежные облака.

Вдали зеленеет поле, видны деревенские домики на фоне оранжево-желтых берез. Все деревья, травы, кусты наполнены жизнью, будто дышат. Цветовые сочные оттенки луговой травы, береговых кустов, лесных массивов дают ощущение тепла и нежности.

Противоположные эмоции вызывает картина “Над вечным покоем”. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии. Трагическое, полное беспредельной тоски и скорби полотно. Суровая, безразличная к человеку и величественная природа вызывает

ощущение тревоги и напряжения. Маленькой песчинкой, затерявшейся во вселенной, чувствует себя здесь человек. Ощущение одиночества, ничтожности человека перед бесконечно великой и вечной природой дает картине подлинно трагическое звучание. Здесь глубокие философские размышления Левитана о смысле жизни и смерти, бытия человека в природе – и все это принимает унылую и безнадежную окраску.

Последняя, неоконченная картина Левитана. Огромное полотно "Озеро". Это подлинно эпическая картина, даже и неоконченная, она производит удивительно свежее, сильное и радостное впечатление [5].

Картины Левитана учат нас быть чуткими, понимать состояние природы в любое время года. Художник раскрывает душу в своих произведениях, говорит о своих личных чувствах.

На его картинах все кажется погруженным в нечто спокойное, синее и блестящее. Левитан называл это "нечто" воздухом. Мы дышим им, чувствуем его запах, холод, теплоту.

Данными картинами Левитан пытается научить зрителей переживать, чувствовать и настроение художника, и состояние природы, которое он пишет. Есть вещи, которые не выразить словом. Можно описать картину словами, но еще важнее научить зрителя ощущать трепет от пробуждающей природы, предчувствия перемен, заката, тепла весеннего солнца. Они должны понять, что о многом могут рассказать не только слова, но и краски, которыми искусно владел художник-лирик Исаак Ильич Левитан.

Я благодарю за предоставленную информацию в виде лекций, монографий, учебников, а также официального сайта художника Л.Л. Левитана. – Дорогова Л.Н., Колесова М.С., Пичко Н.С., Садохина А.П.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дорогова Л.Н. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 152 с. – (Научная мысль).
2. Колесов М.С. Лекции по истории художественной культуры. – М.: Инфра-М; Вузовский учебник, 2015. – 292 с.
3. Пичко Н.С. Художественное сознание как универсум. Ярославский педагогический вестник – 2015 – №1 – Том I (Культурология).
4. Садохин А.П. Мировая художественная культура. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 с.: илл. – (Серия "Cogito ergo sum").
5. Сайт о культуре воспитания в семье "Мельница". Русский художник-пейзажист, великий лирик Исаак Ильич Левитан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – <http://mymelnica.ru/razvitie/hudozhnik-isaak-levitan.html>.
6. Leskova I.V. Globalization as a factor in the transformation of social identity // Russian Society in Sociological Dimension collected works of USSR to the 9th ESA conference in Lisbon. Union of sociologists of Russia. 2009. С. 81-83.

Bagautdinova Rimma Renatovna

Financial university under the government of the Russian Federation, Russia, Moscow

E-mail: rimma0898@mail.ru

Management of human consciousness through artistic culture

Abstract. This article describes the concepts of art and artistic activities, participation of artistic consciousness in the creative activity of the artist. The creative work of I. I. Levitan and management of the most outstanding paintings of the human consciousness. The study was conducted to analyze how the paintings of the artist I. I. Levitan affect people, their psyche, mood, perception, feeling, consciousness. Taken several types of paintings different types – from sadness and grief to feelings of warmth and tenderness, to understand what people feel at the sight of the art of this artist. Thus I. Levitan reveals the soul in his works, speaks about their personal feelings and experiences. He wants to convey that a world of things to tell not only words, but also colours, which artfully was owned by the artist lyricist Isaac Ilyich Levitan.

Keywords: artistic consciousness; culture; art; consciousness; spiritual sphere; spirituality; world view; creativity; joy; longing; artist

REFERENCES

1. Dorogova L.N. (2014). Khudozhestvennaia deiatel'nost' v prostranstve kul'tury obshchestva: Monografiia. [*Artistic activity in the space of culture of society: Monograph.*] Moscow: INFRA-M, p. 152.
2. Kolesov M.S. (2015). Lektsii po istorii khudozhestvennoi kul'tury. [*Lectures on the history of artistic culture.*] Moscow: INFRA-M, p. 292.
3. Pichko N.S. (2015). Artistic consciousness as a universe. *Yaroslavl Pedagogical Herald*, 1(1). (in Russian).
4. Sadokhin A.P. (2012). Mirovaia khudozhestvennaia kul'tura. [*World Art.*] Moscow: UNITY-DANA, p. 495.
5. Mymelnica. (n.d.). *Russian landscape painter, great lyricist Isaak Ilich Levitan.* [online] Available at: <http://mymelnica.ru/razvitie/hudozhnik-isaak-levitan.html> (in Russian).
6. Leskova I.V. (2009). Globalization as a factor in the transformation of social identity. *Union of sociologists of Russia*, pp. 81-83.