

О.А. СМЕЛОВСКАЯ, аспирант, НГПУ им. К. Минина, e-mail: olga_smelov@mail.ru

ФИЛОСОФИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В РАБОТЕ П.А. ФЛОРЕНСКОГО «ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

О.А. Smelovskaya

PHILOSOPHY OF ART THINKING IN THE WORK OF P.A. FLORENSKY, «THE REVERSE PERSPECTIVE»

В статье говорится о размышлениях над статьей П.А. Флоренского «Обратная перспектива», об исследованиях автора, которые являются значимыми на сегодняшний день, а также рассуждениях о перспективе, которые являются в современном мире не актуальными. **Ключевые слова:** глаз, красота, идеальный, перспектива, гармония, иконопись, живопись.

The article talks about the reflections on article P. A. Florensky «The reverse perspective», on the author's research, which are important for today, as well as discourses about the perspective, which are in the modern world is not relevant.

Keywords: eyes, beauty, perfect, perspective harmony, iconography, painting.

Исследования автора являются значимыми на сегодня. Некоторые его утверждения обоснованы вечностью. Но есть рассуждения о перспективе, которые являются в современном мире не актуальными и в настоящее время вызывают сомнения и вопросы.

Перспектива как наука возникла в эпоху Возрождения и ее законы активно применяются в настоящее время в различных сферах. Так же она включена обязательной программой в художественное образование.

Рассмотрим, как перспектива и нарушение ее может влиять на душевное состояние человека. Мои исследования направлены на визуальную восприимчивость человека. Современный мир перенасыщен разнообразием визуальных образов за счет традиционных и инновационных источников поступления зрительных впечатлений для человека. Взгляд человека – как формообразующая духовного и душевного состояния. Необходим качественный отбор визуальной информации, которая в нескончаемом потоке просто ошеломляет человеческий разум.

Человек живет по законам природы и эти законы проецируются как на точные науки, так и на творчество человека, в сферу искусства. В искусстве при преобразовании реального мира необходимо использовать естественные природные законы, для формирования идеального взгляда и гармоничного чувственного восприятия.

Я выбрала работу Павла Андреевича Флоренского «Обратная перспектива», так как этот философ проводил очень интересные исследования в области искусства, к тому же его взгляды пронизаны религиозным спектром суждений, так как он был еще и священником. Некоторые его утверждения выдержаны временем и актуальны на сегодняшний день, но есть ряд рассуждений, которые не выдерживают никакой критики. Основная идея статьи П.А. Флоренского – противопоставление иконописи реалистической живописи.

Необходимо отметить, что данные направления в искусстве изначально не могут иметь общих точек соприкосновения, кроме того, что оба жанра относятся к творчеству человека. Иконопись относится к религиозному искусству. Икона и живопись – это два разных мира. Живопись – это музыка душевных чувств в образах и красках. Это реальный мир, постигаемый пятью органами чувств. Икона же – это духописание, это молитва в образах и красках. Это мир потусторонний, духовный.

Смысл иконы – помочь молящемуся пробудить духовные чувства с помощью живописных средств. Смысл живописи – воздействие на душевные чувства и мысли зрителей, заставляя последних переживать действительность, изображенную художником.

Каждое душевное чувство человека связано с каким-либо представлением физического мира, основу которого составляет время, движение, пространство. Если эти категории исключить из композиции иконы, то она преобразуется в очень условное представление, которое не пробуждает чувство реальности мира и связанные с ним душевные чувства. Нереальность и загадочность такого условного мира приводит сознание в растерянность и состояние поиска понимания изображенного. Когда это состояние достигает большого напряжения, восприятие обостряется и в результате обнаруживается звучание духовных чувств. Проблема времени и пространства является принципиальным в построении композиции иконы.

Если в живописи художник всегда в поиске, у него необъятное поле вариантов и приемов изображения образов на полотне и живописец для достижения цели может креативно подойти к воплощению задуманного (Рафаэль мог затушевать Мадонну, чтобы жемчужина на ее шее блестела ярче), то в иконописи существуют строгие каноны, которые диктуют последовательность написания, использование цветовых кодов, изображение ликов, сцен жития святых и тому подобное. Иконопись – это искусство традиции. Чем меньше в нем самовыражения (отступа от канонов), тем большего успеха достигнет художник.

Обоснование П.А.Флоренским обратной перспективы в данном контексте является правомерным.

Но философ проецирует иконопись с присущей ей традиционным использованием обратной перспективы на живопись, где на картинной плоскости изображаются предметы в соответствии с нашим зрительным восприятием видимых форм в пространстве. Зрительное восприятие человека реалистично и по природе перспективно. Флоренский в свою очередь заявляет, что перспектива – это обман, иллюзия, она возникает не в чистом искусстве и выражает отнюдь не живое художественное восприятие действительности, а придумывается в области искусства прикладного [1]. Это утверждение не актуально и не выдерживает никакой критики.

Начнем с того, что живое соприкосновение с реальностью глаза художника, преобразование этой реальности в своем творчестве не возможно без определенных законов. Пропорции, линейная и воздушная перспектива, золотое сечение и другие законы зрительного восприятия помогают художнику искусственно создавать ту реальность, которую мы можем наблюдать в венце идеального и прекрасного – естественной природе.

Человек на протяжении многих веков не перестаёт восхищаться природой – в ней нет пустого пространства – она все заполняет собой. Когда наш глаз смотрит на естественную природу, в человеке пробуждаются чувства исключительно положительные. Хочется вспомнить утверждение Леонардо да Винчи, которое он высказывает в «Трактате о живописи»: «Существующая в фигурах и поверхностях пропорциональность, называемая гармонией, сладким созвучием веселит чувство. Наша душа состоит из гармонии, а гармония зарождается в те мгновения, когда пропорциональность объектов становится видимой и слышимой»[3]

В природе все гармонично и глаз, считывая ее, получает идеальные и красивые образы, что в итоге приводит душевный мир человека в соответствующее состояние. Природа и человеческий глаз не просто существуют не зависимо друг от друга, они сосуществуют. Природа учит наш глаз созерцать то, что создано ей, то идеальное, прекрасное и гармоничное, в котором мы находим неисчерпаемое вдохновение, получая чувства, впечатления, эстетическое удовлетворение, а также стремление к совершенству.

Таким образом, можно определить критерий идеальности и красоты – то, что приятно глазу имеет все основания быть таковым.

Сам Флоренский высказывает своё мнение, которое выдержано и проверено вечностью и остается актуальным в современное время, что глаз – это благороднейший орган

(2). В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» утверждал, что «глаз меньше ошибается, чем всякое другое чувство»[3].

В современное время известен тот факт, что зрение играет большую роль в эмоциональном и эстетическом развитии человека. При зрительном восприятии у человека возникают эмоции, которые являются основой дальнейшего развития чувств, переживаний отношения к окружающей действительности.

Взгляд человека выборочен, все идеальное и гармоничное радует глаз. Он, как идентификатор идеального, стремится видеть эту гармонию не только в естественной среде (природе), но и в искусственной.

При несоблюдении зрительных законов, то есть ошибках в произведениях искусства (архитектуре, живописи, скульптуре и т.д.) – глаз идентифицирует ошибку и передает человеку чувство напряжения и дискомфорта, так как законы природы нарушены.

Во время посещения заповедников человеческой культуры и контакта с произведениями зодчества, музыкой или картинами художников, нас охватывает особое чувство необъяснимого волнения и восторга от увиденного и услышанного. В том случае, когда в картине или в архитектурном сооружении нарушены законы зрительного восприятия, нет гармонии – мы испытываем чувство сожаления или равнодушия.

В природе нет ничего противоестественного и художник, стремясь изобразить реальность, натуру на своем холсте во всей ее гармоничности должен учитывать законы, по которым видит глаз человека. Чтобы отобразить действительность в живописи и передать свои чувства зрителю, художник, в первую очередь, ищет способы передачи информации, благодаря которым зритель должен расшифровать и понять его сообщение. Изображение тем выгоднее, чем доступнее глазу, а следовательно, и пониманию зрителя.

Мы выяснили, что глаз, как идентификатор идеального, получая гармоничные образы из природных источников, стремится также к гармонии и в искусственной среде. Художник для достижения гармоничности в своем произведении использует различные приемы и инструменты. Перспектива является методом, который помогает наиболее полно отобразить реальность. Она инструмент, как палитра, на которой художник намешивает свои краски и подбирает необходимый цвет. Ломаная, обратная перспектива противоестественна реальной природе и противоестественна в живописи.

Хотя Флоренский в своей статье утверждает, что перспектива – неестественный для человеческого глаза способ видеть мир, она приковывает человека к одной точке зрения, где происходит единство изображения и при смещении этой точки зрения единство изображения нарушается [1], тем не менее, такой способ видения мира и является естественным для глаза. Человеческий глаз не может смотреть в реальном мире с нескольких точек одновременно. Он смотрит всегда с одной точки. Взгляд направлен по прямым лучам. И как говорил да Винчи у начала взгляда лежит основание пирамиды, а вершина пирамиды – это тот горизонт, куда устремлён взгляд [3].

Мы созерцаем мир природы и в ней создаем свой искусственный мир – мир человека. И весь этот мир построен по законам природы, который постигает человек, благодаря своим чувствам и знаниям. Перспектива – значит смотреть сквозь, сквозь форму. Глазу необходимо видеть внутреннюю форму пространства, которую создает человек.

Гармоничность в живописи достигается посредством соблюдения законов зрительного восприятия, мы выяснили, что гармония ведет к положительным эмоциям, чувству радости и счастья. Это в свою очередь ведет к гуманизму. Поэтому та информация, которую получает глаз, влияет на формирование взгляда, что в свою очередь влияет на возникновение гармонии в душе человека и как итог гуманизации общества. Гармония – в искусстве, в живописи это в первую очередь соотношение, пропорции. Любое их нарушение приводит к дисгармонии, что в итоге может отражаться и на социуме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Флоренский. П.А. Обратная перспектива / П.А. Флоренский // Избранные труды по искусству. – М.: Изобразительное искусство, 1993. – С. 9-72
2. Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины / П.А. Флоренский. – М.: Путь, 1914. – С. 585–586.
3. Винчи, Леонардо да. Избранные произведения в двух томах: том второй / Леонардо да Винчи. – С.Пб.: Нева, 2000. – 480 с.

© Смеловская О.А., 2014