

новации и перспективы, Минск, 21 апр. 2000 г. / сост. Р. И. Сергиенко. – Минск : Технопринт, 2000. – С. 35–40.

6. *Северина, И.* Музыкальное обозрение / И. Северина // Музыка и время. – 2007. – № 12. – С. 2–8.

7. *Софронов, Ф. М.* О концепте незвучащего в новоевропейской музыке / Ф. М. Софронов // Музыка и незвучащее / редкол.: В. В. Иванов, Е. В. Пермяков (отв. ред.), Т. В. Цивьян. – М. : Наука, 2000. – С. 42–45.

8. *Степанцова, Н. И.* Преемственная динамика выразительно-смысловых систем языков искусства (на материале неклассического периода) : в 3 вып. / Н. И. Степанцова. – Минск : Беларус. гос. акад. музыки. – Вып. 1. – 99 с.

9. *Супруненко, Г. В.* Хоровой театр как жанр «взаимодействующей» музыки и его воплощение в творчестве отечественных композиторов на рубеже XX–XXI веков : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Г. В. Супруненко ; Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород, 2012. – 26 с.

10. *Швейцер, А.* Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. – М. : Классика-XXI, 2004. – 816 с.

L. SHYSHKO

THE THINKING OF A CREATIVE PERSON IN THE CONTEXT OF THE INTEGRITY IN ART

Questions related to the integrative search in art, the origins of which in the majority are the creativity and thinking of creative personality are concerned. The features of creative thinking marked through the prism of musicality, picturesque, literary, theatricality as the essential feature of similar types of art are examined. The interaction of the given features is refracted in creative thinking, contributing the creation of integrative works.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 25.04.2013.

УДК 7.036

В. И. ХРОМЕНКОВ

РЕАЛИЗМ В ИСКУССТВЕ: ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Освещаются особенности теоретического определения реализма и специфика его проявления в различных видах искусства. Затрагиваются вопросы генезиса и эволюции реализма, его разновидностей на современном этапе. Предлагается новая формулировка термина «реализм», дополняющая основные существующие определения.

Реализм – одно из наиболее распространенных, но до конца не изученных явлений в искусстве. Существует множество определений понятия

«реализм», отражающих различные стороны его проявления, дополняющих и в то же время противоречащих друг другу [1, с. 501; 8, с. 526]. В современном искусствоведении отсутствует точное определение, учитывающее все аспекты данного понятия, и не установлены хронологические рамки его существования. В связи с этим проблема исследования представляется актуальной.

Цель статьи – выявить особенности теоретического определения реализма в искусстве и определить специфику его проявления в различных видах искусства.

Сегодня наиболее распространены две концепции понимания термина «реализм». Согласно первой, реализм – это художественное направление, пришедшее на смену романтизму в Европе и России в середине XIX в., которое характеризуется отсутствием идеализации действительности и правдивым изображением социальных типов и характеров [3, с. 247]. Это локальное завершенное художественное явление, которое ассоциируется



Гюстав Курбе. Встреча
(Здравствуйте, господин Курбе!). 1854

прежде всего с творчеством французского художника Гюстава Курбе, первым открыто провозгласившим реализм как творческий метод. Однако уже в то время теоретики реализма утверждали, что этот творческий метод существовал всегда. «Реализм стар как мир, реалисты существовали во все века», – писал критик Шанфлэри в одном из писем [цит. по: 6, с. 72]. Реалистическое начало, по-видимому, было заложено в искусстве, но проявилось наиболее полно именно в середине XIX в.

Для второй концепции характерно толкование реализма как «правдивого, объективного отражения действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества» [8, с. 526]. В данном понимании стилистические и хронологические рамки реализма существенно расширяются, появление реалистических черт совпадает с возникновением искусства, реализм лишается каких-либо национальных привязок.

«Реализм не является отдельным художественным направлением, творческим методом или стилем, так как в разной мере проявляется в каждом из них», – утверждает искусствовед В. Г. Власов [5, с. 184]. Выступая в качестве направления, реализм имеет много производных. Так, в искусствоведческой литературе упоминается множество «модификаций реализма» – критический реализм, фотореализм, метафизический реализм, магический реализм, мистический реализм, соцреализм, нео-реализм, живописный реализм, постреализм и др.

В современном искусстве художники пользуются всеми доступными техниками и приемами, чтобы найти индивидуальный почерк, применяют реалистические приемы вперемешку с условными. Реализм в чистом виде сегодня встречается нечасто, обычно реальность трансформируется автором в художественном произведении в соответствии с его задачами и вкусами. Поэтому говорить можно лишь о степени реалистичности того или иного произведения искусства. «Мера проникновения в жизнь, художественные познания ее важных сторон и качеств <...> и определяют меру реалистичности того или иного художественного явления», – писал искусствовед Г. А. Недошивин [8, с. 526].

Таким образом, реализм мы можем представить как качество, определяющее степень соответствия произведения искусства (как его формы, так и содержания) действительности. Чем больше соответствия, тем больше реализма. Можно представить себе некую шкалу реалистичности: на одном ее конце окажутся натурализм и гиперреализм, а на другом – беспредметное искусство. Попытка математически измерить степень реализма в работе бесперспективна, ибо искусство далеко от точных наук и цифр, тем не менее очевидно, что произведение искусства может отражать действительность в различной степени. Реализм ни в коем случае не выступает мерилем искусства, т.е. степень его присутствия не отражается на оценке произведения. Сам по себе реализм не плох и не хорош. В прошлые столетия одной из функций искусства было сохранение облика предметов, людей во времени. Так, многих видных людей мы знаем по их портретам. Современная техника позволяет достаточно качественно фиксировать реальность, поэтому такой надобности у искусства сегодня нет. Перед художником-реалистом стоит задача привнести в реальность нечто новое, оригинальное, индивидуальное и неповторимое. Поэтому даже поощряется некоторый отход от непосредственной передачи действительности. Реализм от этого не перестанет существовать, это доказал XX век, переживший революции беспредметного искусства. Люди испытывают потребность в искусстве, отражающем их жизнь.

Сложно представить, чтобы реализм совсем отсутствовал в произведении. Даже, казалось бы, оторванные от реальности фантастические или абстрактные произведения таят черты реализма, ибо в них реализм содержится в деталях. Фантазируя, человек отталкивается от реальности, трансформируя, додумывая то, чего ему не хватает. С развитием науки и техники многие фантазии становятся реальностью: тысячу лет назад существование самолетов, современной техники было фантазией. Что касается абстрактного искусства, то, во-первых, в абстрактной работе часто отражаются впечатления художника от реального предметного мира, во-вторых, за счет определенного расположения форм, цветовых пятен, линий и других элементов такие произведения могут вызывать ассоциации с чем-либо, а значит опосредованно отражать реальность и иметь черты реализма. В подобных работах реальность выражена предельно условно, трансформированно.

В то же время условность присутствует даже в натуралистично выполненных произведениях искусства. «Ввиду неустранимости, обязатель-

ности субъективного момента в художественном отражении, никакие формы в искусстве не являются полностью жизнеспособными, целиком сходными с формами объективного мира. Отход от последних в той или иной мере проявляется даже в самых, казалось бы, “похожих” на жизнь произведениях» [7, с. 36], – указывает С. Т. Махлина. «Даже тогда, когда художник пишет с натуры, он незаметно многое прибавляет к ней, обогащает ее данными своего личного опыта, домысливает то, чего в ней недостает для полного выражения типичности объекта, выявляет свое отношение к нему» [4, с. 17], – отмечает В. В. Ванслов.

Реалистические тенденции в искусстве проявились еще на первых этапах становления человеческого общества. Примером тому могут служить наскальные изображения и первобытные скульптуры, основанные на наблюдении за природой, стремлении объективно передать увиденное. И хотя они во многих отношениях еще наивны, в то же время это первые попытки в художественной форме отобразить действительность. Первоначально действуя интуитивно, с течением времени человек начал накапливать представления об окружающем мире и подмечать закономерности природы.

В Древней Греции сформировалось понятие «мимесис» (греч. *mimesis* – подобие, воспроизведение, подражание) – подражание искусства действительности. Теория подражания была прямой предшественницей теории реализма, сформировавшейся в XIX в. Таким образом реализм имеет глубокие исторические корни.

Реализм прошел длительную эволюцию от первобытной эпохи до наших дней. Ключевым этапом в его развитии явилось открытие законов перспективы и анатомии в эпоху Возрождения, позволившее художникам изображать предметы в соответствии со зрительным восприятием человека. В XIX в. возникло художественное направление, называемое реализмом, и стала формироваться его теоретическая основа. В XX в. реализм явился отправным пунктом для множества направлений: фото-реализма, сюрреализма, магического, метафизического, фантастического реализма, соцреализма, неореализма и др.

Сегодня в искусстве наблюдается смешение стилей: эклектика и традиционные реалистические приемы могут сочетаться в одном произведении с авангардными и абстрактными. Современный реализм тесно связан с другими направлениями в искусстве и впитал их опыт. Некоторые искусствоведы называют это явление постреализмом (по аналогии с постмодернизмом). Характеризуя постреализм, Марина Эренбург отмечает, что «апроч лёгка распазнавальных элементаў імпрэсіянізму, рамантызму, сімвалізму пострэалізм увабраў шматлікія мадэрнісцкія і постмадэрнісцкія адкрыцці» [10, с. 33]. Техника исполнения и мышление художника стали более свободными. Художник-реалист не обязан точно копировать натуру, а может пользоваться любыми приемами стилизации для выражения своего понимания действительности. Важное место в современном реализме принадлежит ритму, пространственно-временным смещениям. Искусство часто имеет условный, знаковый характер, воспринимается как художественный текст и представлено множеством интерпретаций.

В каждом виде искусства реализм проявляется по-разному и имеет свои особенности, средства выразительности, позволяющие правдиво передать действительность, и свои ограничения. В живописи и графике художники-реалисты на картинной плоскости стремятся к передаче объектов так, как их видит человеческий глаз: соблюдают законы линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорции, закономерности анатомии человека и животных, конструкций предметов, цветовые и (или) тоновые отношения. В скульптуре черты реализма заключаются в правильной передаче формы, пропорций, объема. В театре реализм проявляется посредством специфических выразительных элементов спектакля [2, с. 311]: сценария, правдиво показывающего жизнь, режиссуры, убедительного актерского исполнения, декораций, костюмов и т.д. И в кино используются подобные средства, но есть дополнительные возможности, отличающие кино от театра: возможность сделать несколько дублей и выбрать лучший, тогда как в театре (если не считать репетиций) все действие происходит перед зрителем «здесь и сейчас»; возможность съемки в разных местах, когда в театре все ограничено сценой. Использование декораций, костюмов, грима, спецэффектов (в том числе компьютерных) также шире, чем в театре.

В музыке говорить о полном проявлении реализма вряд ли приходится, но его черты кроются в интонации, которая способна передавать различные эмоции. «Особенности проявления реализма в музыке связаны прежде всего с главенствующей ролью в ней эмоционального начала. Отражение действительности в музыке носит более опосредованный характер, чем в изобразительных искусствах. Музыка отражает не столько предметы и события, сами по себе взятые, сколько эмоциональную реакцию художника. Отсюда не следует, что содержание музыки чисто субъективно и не связано с реальной действительностью» [9, с. 559], – отмечается в музыкальной энциклопедии. Название музыкального произведения может указать слушателю, в каком направлении мыслил композитор, «опредметить» отвлеченный музыкальный образ (как, например, циклы «Времена года» А. Вивальди и П. Чайковского, произведения К. Дебюсси и др.). Прямое имитирование звуков природы в музыке встречается не очень часто, и даже в таких случаях оно обычно подвержено стилизации, условно (яркий пример – «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова). В вокально-инструментальных произведениях текст и музыка в совокупности способны более полно раскрыть связь с реальностью. Благодаря слову музыкальный язык становится конкретным, и значит реализм в таких произведениях может быть выражен шире.

К ограничениям, не позволяющим искусству объективно отражать действительность, можно отнести следующие. В живописи и графике на плоскости бумаги или холста создается иллюзия трехмерного пространства, подобная действительности, но не тождественная ей, лишенная объема; краски не могут передать всю палитру цветов, существующих в природе; с помощью пигментов краски также невозможно передать весь светлотный диапазон, т.е. возникает неизбежный эффект пониженной освещен-

ности; масштаб изображения, как правило, не равен натуральной величине объекта. В графике зачастую используются только два цвета – черный и белый, которые в чистом виде не встречаются в природе. В скульптуре есть объем, но цвет обычно ограничивается цветом материала и многие элементы также условны. Исключение составляют гиперреалистичные скульптуры, которые выглядят максимально похоже на людей. Однако даже в таких скульптурах наряду с материалами, такими как натуральные волосы, обычная одежда, используются синтетические.

В театре и кино также имеются свои ограничения. Актеры изображают персонажей, отличных от них самих, пытаются передать эмоции своих героев, которые в реальной жизни возможно сами и не испытывали. Не всегда им удается вжиться в роль целиком, в игре может возникнуть недоигранность, фальшь. Жесты, костюмы, речь героев обычно несколько адаптируются, облагораживаются или утрируются, т.е. происходит удаление от действительности. В кино действие происходит на плоском экране (технологии 3D в некоторой степени восполняют это), в записи, тогда как в театре реальные люди играют непосредственно перед зрителями. Это сравнимо с записью (фонограммой) музыкального произведения и живым исполнением.

Все эти особенности касаются технической стороны – формы художественного произведения, посредством которой выражается содержание. В содержании художественного произведения реализм заключается в честной, объективной, непредвзятой и глубокой оценке художником действительности.

Таким образом, реализм многогранен. Он может выступать как художественное направление, творческий метод (побуждение и способ художника правдиво отражать действительность), может быть качеством, определяющим степень соответствия произведения искусства действительности. Реализм может проявляться в произведении в большей или меньшей степени, но присутствует практически всегда. Для данного творческого метода характерно стремление к правдивому отражению действительности, но эта правда всегда относительна. Реализм как художественное направление имеет множество модификаций – «рэалізмаў з эпітэтамі» [10, с. 32]. В каждом виде искусства он проявляется по-своему и со своими условностями.

Реализм в искусстве имел место всегда, принимая форму конкретных художественных направлений, и в настоящее время продолжает развиваться. Работы реалистов, несмотря на общий принцип стремления к художественной правдивости и зрительной убедительности, не похожи друг на друга и по манере, и по содержанию, что говорит о неисчерпаемых возможностях реализма в искусстве.

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура : терминолог. слов. / Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств ; под общ. ред. А. М. Кантора. – М. : Эллис Лак, 1997. – 736 с.

2. Баравік, Р. І. Рэалізм / Р. І. Баравік // Тэатральная Беларусь :

энцыкл. : у 2 т. / пад агул. рэд. А. В. Сабалеўскага. – Мінск : БелЭн, 2003. – Т. 2. – С. 311–313.

3. В мире искусства : слов. основных терминов по искусству, эстетике, педагогике и психологии искусства / сост.: Т. К. Каранаш, А. А. Мелик-Пашаев ; науч. ред. А. А. Мелик-Пашаев. – М. : Журн. «Искусство в шк.», 2001. – 381 с.

4. Ванслов, В. В. Что такое искусство? / В. В. Ванслов. – М. : Изобраз. искусство, 1989. – 328 с. : ил.

5. Власов, В. Г. Иллюстрированный художественный словарь / В. Г. Власов. – СПб. : Икар, 1993. – 272 с.

6. Герстл, М. Гюстав Курбе / М. Герстл. – М. : Искусство, 1986. – 271 с.

7. Махлина, С. Т. Реализм и условность в искусстве / С. Т. Махлина ; С.-Петерб. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. – СПб. : СПбГИК, 1997. – 71 с.

8. Недошивин, Г. А. Реализм / Г. А. Недошивин // БСЭ : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М., 1969–1978. – Т. 21 : Проба–Ременсы. – М. : Сов. энцикл., 1974. – 640 с.

9. Недошивин, Г. А. Реализм / Г. А. Недошивин, Ю. В. Келдыш // Муз. энцикл. : в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл., 1978. – Т. 4 : Окунев–Симович. – 976 с.

10. Эрэнбург, М. Апалогія пострэалізму. Архіў ці практыка / М. Эрэнбург // Мастацтва. – 2012. – № 2. – С. 32–35.

V. KHROMENKOV

REALISM IN ARTS: PECULIARITIES OF THEORETICAL DEFINITION

The peculiarities of theoretical definition of realism in art, the specifics of its manifestation in different kinds of art are considered. The matters of the genesis and evolution of realism, the main variations of contemporary realism are mentioned. A new definition of the notion «realism» which complements the main existing definitions is proposed.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 18.04.2013.

УДК 008:316.722(510):140-026.613

ЛЮ ЯН

КОНЦЕПЦИЯ ПЯТИ ЦВЕТОВ В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Излагается концепция пяти цветов, которая сформировалась в культуре Древнего Китая. Пять цветов, пять звуков, пять природных элементов, пять сторон света, пять добродетелей – ба-