

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА**

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

«Утверждаю»
профессор А.П. Лободанов
декан факультета искусств
" " _____ 2014 г.

**ПРОГРАММА МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО КУРСА
«ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

Автор □ С. Л. Лебедев,
член Союза художников РФ
ст. преп. кафедры семиотики и общей теории искусства

Редактор □ А.П. Лободанов,
зав. кафедрой семиотики и общей теории искусства,
профессор

Москва
2014

1. ЦЕЛИ КУРСА

1.1. Цель курса – дать конкретное и цельное представление о природе и характере *изобразительной образной формы* познания реальности, на которой основывается изобразительное искусство. Изобразительный образ осознается в семиотике искусства как главная составляющая триединства: мир □ человек □ язык, поскольку именно в форме образа реализуется единство общих категорий познания и, вместе с тем, отдельных, особенных аспектов реальности, выделяемых сознанием.

В рамках понятия «визуальный язык» рассматривается язык зрительного восприятия и его связи с его старейшей семиотической инфраструктурой □ изобразительным языком. Рассматривается определение его предмета, метода получения формы и основные содержательные характеристики, принципы исторического отбора и использования средств и материалов изобразительного формообразования. Выделяя изобразительную деятельность как главный предмет исследования, данный курс дает сравнительный анализ планов онтогенеза и филогенеза в процессе становления изобразительной формы.

1.2. Курс ставит целью необходимость показать различие содержательной трактовки термина «изображение» применительно к понятию «видение», его связь со зрением и другими модальностями восприятия. Определяется его роль и место в структуре деятельности сознания, как в приложении к чувственному так и к рациональному видам деятельности сознания. Рассматривается отношение аспектов *изобразительного* и *выразительного*, имеющих место как в процессе зрительного восприятия на обыденном уровне жизнедеятельности, так и в приложении к процессу творческой изобразительной деятельности.

1.3. Выявить закономерные связи и отношения обыденного образа чувственного восприятия окружающей человека предметной действительности и изобразительного образа как предмета «новой, особой реальности», создаваемой человеком. Поскольку сам процесс познания имеет дискретный характер, необходимо научить будущих специалистов (теоретиков и экспертов искусства) различать и выделять отдельные этапы становления образной формы. Знание этих общих закономерностей позволяет находить при анализе формального плана произведения изобразительного искусства частные авторские характеристики и отличать их от общих понятийных абстракций, приписываемых «человеку рисующему» в последние столетия европейской культуры. Цель □ сформировать на этой основе профессиональное умение отвечать на многочисленные общие и частные вопросы, касающиеся классификации произведений, оценки уровня его художественного качества, подлинности, философско-идейной направленности и анализа выполняемой им социальной функции.

2. ЗАДАЧИ КУРСА

2.1. Дать студентам возможность сознательно, двигаясь от простого к сложному, освоить знания о природе изобразительного искусства, его закономерных связях с восприятием и сознанием человека, понять выполняемую им социальную функцию.

2.2. Научить системному подходу в понимании связей двух сфер деятельности восприятия человека: обыденного восприятия предметного мира и изобразительной деятельности, синтеза естественно-научных и гуманитарных представлений в качестве комплексной науки об «образе» как форме чувственного вида познания, присущего человеку и обществу, сводя воедино ее главные аспекты – психологический и социальный. Расширение возможностей студентов в умении анализировать произведения искусства как комплексную информационную систему, которая несет в себе целостный свод информации, касающийся жизненного целеполагания человека, способов и природы процесса познания.

2.3. Дать наиболее полное представление об изобразительном образе как историческом феномене культуры, показать его природную морфологическую связь с образом обыденного восприятия человека, его роль в основных процессах динамики развития культуры, находящих свое выражение в истории изобразительного искусства.

2.4. Привить студентам практические навыки самостоятельной работы с произведениями изобразительного искусства, позволяющие при их изучении находить, оценивать и обрабатывать ценную информацию, содержащуюся в формальном плане предмета искусства, и на этой основе принимать необходимые экспертные и менеджерские решения.

3. МЕСТО КУРСА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА

Результатом курса должно стать развитие у студентов умения самостоятельно понимать двойственную природу произведения изобразительного искусства, исследовать и прогнозировать ход и результаты творческого процесса в области изобразительного искусства, находить и правильно применять соответствующие профессиональные методы, методики при решении экспертных, проектно-творческих, организационно-менеджерских задач в этой области.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1

Семиотика и философия изображения в неприкладных искусствах □ комплексная научная отрасль, синтезирующая данные психологии, антропологии, филологии, лингвистики и искусствознания, традиционных практик мирового искусства в деле формирования изобразительного произведения и дающая целостное представление о природе, предмете и методе станковых и монументально-декоративных видов искусства в их историческом и современном виде.

Тема 2

Сравнительный анализ научного и образного подходов в изучении произведений изобразительного искусства, как двух исторически выделенных и отличных форм познания, основывающихся, соответственно, одна □ на рационально-логическом, а другая □ на эмоционально-чувственном типе восприятия. Философско-научный аспект проблемы противопоставления чувственного и логического познания как методологическая основа подхода к пониманию и оценке роли и места искусства в жизни общества и человека. Предмет и метод семиотического и философского изучения изображения предметного мира человеком как традиционной основы художественного образа. История и сегодняшние подходы к пониманию этого аспекта.

Тема 3

Понятие перцептивной деятельности как основы становления и развития образа быденного восприятия, которые определяются законами и правилами визуального языка. Изобразительная деятельность как разновидность перцептивной деятельности. Традиция противопоставления чувственного и логического в истории культуры. Синтез естественно-научной и гуманитарной ветвей культуры как двух форм мыслительной деятельности □ основа системного подхода в решении теоретических и практических задач искусства в культуре социума.

Тема 4. Краткий исторический обзор концепций зрительного восприятия.

Концепция восприятия в созерцательно-сенсуалистической психологии XVIII□XIX вв.; позитивистский подход; позиция «наивного реализма». Подход к проблеме чувственного восприятия в гештальт-психологии. Экологический подход Д. Гибсона.

Критический анализ философских концепций, противопоставляющих чувственное и рациональное познание. Опосредованность чувственного познания.

Тема 5. Система зрительного восприятия.

Пять модальностей восприятия, место и значение зрительной модальности среди других. Система вписанных друг в друга визуальных пространств: зрительное поле, видимое пространство, видимый мир; их основные характеристики. Понятие *амодальности* и *полимодальности*; мыслимый мир как зрительная реальность нового типа. Сравнительный анализ отличных друг от друга указанных визуальных пространств, их выразительные, информационные и структурные особенности. «Метаболизм» как основа их внутренних связей.

Тема 6. Образ быденного восприятия как информационная система жизнеобеспечения.

Образ восприятия как предмет исследования. Соотношение «субъект – объект» в образе. Общие представления о структуре образа быденного восприятия. Два плана образа: план чувственной ткани и план предметного содержания; их реверсивность. Презентация в сознании предметного содержания. Иерархичность и дискретность «ступеней» образа восприятия. Внимание, как механизм

презентации отдельных ступеней образа восприятия в сознании. Восприятие как язык, понятие *визуального языка*.

Тема 7. Порождение и динамика развития образа восприятия.

Проблема порождения предметного образа восприятия, дискретность этапов его развития. Метод исследования процесса порождения предметного образа, основанный на перцептивных конфликтах. Псевдоскопическое восприятие и псевдоскопические трансформации зрительного образа. Правила, регулирующие псевдоскопические трансформации образа.

Понятие вариантов и инвариантов в зрительном восприятии. Инвариантные соотношения в восприятии. Примеры инвариантных соотношений (инвариантность отношений: «видимая величина $\square$ видимая удаленность»; «видимая глубина $\square$ видимая удаленность» и т.п.). Зрительные феномены, свидетельствующие в пользу существования инвариантных соотношений (комната Эймса, закон Эммерта и др.).

Иллюзия «Луны у горизонта» и некоторые другие зрительные феномены, противоречащие, на первый взгляд, инвариантности отношений «видимая величина $\square$ видимая удаленность», и их объяснение.

Инвариантные соотношения как перцептивные уравнения. Псевдоскопические трансформации как безуспешные попытки зрительной системы «решать противоречивую систему перцептивных уравнений». Восприятие геометрических особенностей – основа восприятия поверхностей.

Тема 8. Видимый мир как форма восприятия предметной среды.

Краткий исторический обзор концепций зрительного восприятия пространства. Зрительное восприятие поверхностей. Основные образующие поверхности: рельеф, очертания и текстура. Содержание термина «форма предмета» в формальных рамках видимого мира. Восприятие кривизны поверхностей и роль контура; феномен «линии горизонта» как места видимого «окончания» поверхности. Синтез видимого и мыслимого $\square$ необходимое условие восприятия целостного предмета в данный момент времени.

Тема 9

Изобразительная деятельность и рукотворное изображение как непредвиденный продукт освоения человеком такого качества окружающего мира, как его пространственность, выступившего в качестве референта восприятия. Изображение как непреднамеренный продукт изобразительной деятельности, сформировавший в качестве своего главного антропологического результата такую зрительную реальность восприятия, как видимый мир. Изобразительный образ как новая предметная реальность окружающего мира.

Линия как основа изобразительной передачи информации о предмете, первоэлемент изобразительной формы. Семантическое значение линии в системе «субъект-объект». Линия $\square$ материальный след движения одного вещества по внешней поверхности другого, как средство записи *интериоризированного* движения по поверхности изображаемого предмета.

Тема 10. Изобразительный образ.

Двойственность психологической природы изображения и основанного на ней природы станкового произведения изобразительного искусства. Изобразительная поверхность (картина, рисунок) как специально обработанный предмет, предназначенный для показа окружающим. Структура изобразительного образа на примере рисунка: план материального носителя (форма произведения), план выражаемого содержания (два плана изобразительного образа).

Тема 11. Место и роль изображения предметного мира в искусстве; средства, методы и цели.

Две возможных стратегии перехода от зрительного восприятия к изобразительной деятельности: симуляция подобия зрительного восприятия изобразительными средствами (плана чувственной ткани обыденного образа) или выражение содержательного плана зрительного образа (знаковая система). Исторические прецеденты, их анализ. Два подхода к изображению в искусстве: выразительный и изобразительный; их соотношение. Два пути развития искусс-

ва: образное развитие (новосоздание) или имитация (воссоздание). Образ и подобие: связи, различие, часть и целое.

Тема 12. Виды изображений и мировоззренческие модели.

Предмет и метод искусства, его место, роль и функция в жизни общества. Возникновение изобразительного искусства, археологические артефакты, их сравнительный анализ. Формалистические «поиски» первобытного искусства, «макароны», метаморфозы «образа зверя».

Изобразительность и мировоззрение: сравнительный анализ. Понятия *реализм* и *абстракция*.

Тема 13. Пространственность изображения и изобразительная плоскость.

Роль рисунка в станковых видах искусства. Рисунок как особого рода высказывание на визуальном языке, в котором основную семантическую нагрузку несут синтаксические и парадигматические структуры. Исторический выбор изобразительных средств. Линия и пятно, семантика их значений, сравнительный анализ их природы и происхождения.

Тема 14. Системный анализ понятий «видение», «реализм», «форма в изобразительном искусстве».

Реальности восприятия и восприятие реальности. Понимание связей в образной структуре ясно показывает, что реализм в искусстве это не стиль, а вид изначально данной творческой потенции, отражающий родство искусства с наукой, с другими областями духовного производства (семиотическими системами). *Во все моменты истории, развитие образа восприятия отражало стремление наиболее полно постичь и выразить целостную картину мира.* Только с введением категории *образа*, как самостоятельной реальности чувственного восприятия, в которой определенное содержание (референт) получает бытие только в присущей ему форме, речь может идти о применении диалектических принципов оценки сущностных ценностей в восприятии и в изобразительном искусстве.

Тема 15. «Видение» как система отбора.

«Видение» как система отбора главного в предмете изучения на каждом отдельном этапе его познания. Образ восприятия как информационная система перевода различных содержания в план соответствующей формы. Правила визуального языка – основа становления и динамичного развития образа восприятия действительности. Новое содержание как стимул для алгоритма создания новой изобразительной формы. Изображение в искусстве как семиотическая составляющая.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ

В чем заключается «проблема видения» в изобразительном искусстве.

Что такое «предметность» объектов воспринимаемого мира. Различие терминов «смотреть» и «видеть».

Место зрительного восприятия среди других модальностей восприятия. Что такое перцептивная деятельность?

Образ восприятия как психологическая реальность.

В чем отличие психологических понятий «дистальный» стимул и «проксимальный» стимул?

Что такое «наивный реализм»?

В чем заключается концепция непосредственного восприятия?

Почему структуру образа восприятия можно рассматривать как основу визуального языка.

Реверсивность планов, составляющих образ восприятия.

О чем свидетельствуют опыты псевдоскопии?

Система трех(визуальных) зрительных вписанных пространств.

Восприятие пространственности предметного мира.

Предметный мир как компоновка поверхностей.

Пространственность как одна из ярких характеристик видимого мира.

Значение термина «предметная форма» в применении к восприятию видимого мира.

Движение как план (формальной) чувственной ткани образа, (сравнить чувственный образ восприятия с изобразительным образом).

Чем обусловлен традиционный выбор материалов и техник формирования изображения.

Движение как выразительная основа изобразительной деятельности, направленная на передачу предметной формы.

Перцептивная и изобразительная деятельность как две инфраструктуры образной деятельности.

Восприятие предметной формы и способы ее выражения как начальный этап создания структуры изобразительного образа.

Виды возможных связей изображения с системой (визуальных) зрительных вписанных пространств.

Понятия *изобразительное* и *выразительное* как два плана образа (изобразительная основа и выразительная цель).

Картинная и предметная плоскости как инструменты синтеза объектов видимого мира и зрительного поля.

Двойственная природа рисунка (картины), в сравнении с другими предметами, окружающими человека.

Как определить термин «форма предмета».

В чем особенности зрительного восприятия предметного мира, окружающего человека.

Как можно объяснить термин «реалистическое изображение» с позиций современных представлений о восприятии?

Отличие проекционных симуляций (фотоизображения) от изображений созданных изобразительными средствами.

Есть ли общие причины у таких визуальных явлений как силуэтный край изображения предмета и граница света и тени внутри его силуэта?

Зачем люди стали изображать предметы изобразительными средствами?

Каковы основные составляющие процесса рисования с натуры?

Как исторически сложилась практика рисования на плоскости?

В чем условность изображения предметной среды на плоскости?

В чем основное отличие чувственного образа восприятия от изобразительного образа?

Чем обусловлено возникновение изобразительной деятельности?

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

П.п	ТЕМЫ	Все го ча- сов	Аудиторные занятия (часов) в том числе: Лекции	Само- стоя- тельная работа
1	Тема 1	5	2	3
2	Тема 2	5	2	3
3	Тема 3	4	2	2
4	Тема 4	6	2	4
5	Тема 5	6	2	4
6	Тема 6	6	2	4
7	Тема 7	5	2	3
8	Тема 8	4	2	2
9	Тема 9	3	2	1
10	Тема 10	2	2	
11	Тема 11	4	2	2
12	Тема 12	4	2	2
13	Тема 13	4	2	2
14	Тема 14	7	2	5
15	Тема 15	7	2	5

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета и/или реферата.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

- Лободанов А.П. Семиотика искусства. М.: ГИИ, 2011.
- Логвиненко А.Д. Зрительное восприятие пространства. М.: Изд-во МГУ, 1981.
- Логвиненко А.Д. Чувственные основы восприятия пространства. М.: Изд-во МГУ, 1985.
- Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985.
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1974.
- Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988.
- Грегори Р.Л. Разумный глаз / Пер. с англ. М.: Мир, 1972.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1985.
- Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., Изд-во АПН РСФСР, 1950.
- Волков Н.Н. Цвет в живописи. 2-е изд. М.: Искусство, 1985.
- Габричевский А.Г. Морфология искусства. М.: Изд-во «Аграф», 2002.
- Дадаизм: Авангард и авангардисты. Тексты, иллюстрации, документы. М., Изд-во «Республика», 2001.
- Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. М.: Педагогика, 1983. Т. II.
- Претте М.К. Как понимать искусство / Пер. с итал. М.: Изд-во «Интербук-бизнес», 2002.
- Ракитин В.А. Искусство видеть. М.: Знание, 1972.
- Фаворский В.А. Литературно-творческое наследие. М.: Советский художник. 1988.
- Философия наивности / Сост. А.С. Мигунов. М., Изд-во МГУ 2001.
- Флоренский, Павел. Сочинения: В IV т. М.: Изд-во «Мысль», 1994. Статьи: «Храмовое дело как синтез искусств» Т 2, «Иконостас» Т 2; «О реализме» Т 2; «Обратная перспектива» Т 3.
- Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. Серия «Мастера психологии». СПб.: Изд-во «Питер», 2003.
- Юнг К. Избранное / Пер. с нем. Минск: Изд-во «Попури», 1998. Статьи: «Об отношении аналитической психологии к поэзии», «Монолог Улисса», «Пикассо».