

ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛИКО-ОБРАЗНЫХ РЕШЕНИЙ В ИСКУССТВЕ ЖИВОПИСИ КАЗАХСТАНА

А.Т. Еспенова, *PhD*, старший преподаватель

Ф.Е. Тугумова, *магистрант*

Н.К. Сатаев, *магистр искусствоведческих наук, преподаватель*

Казахская национальная академия искусств Темирбека Жургенова
(Казахстан, г. Алматы)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-2-2-273-278

Аннотация. Исследование направлено на выявление философского значения символично-образных решений в искусстве живописи Казахстана. Основными используемыми методами являются методы анализа/описания произведения искусства. Особая роль была отведена практическому определению внутреннего замысла, скрытого художником в различных символических изображениях. На примере работ «Символ плодородия» Б. Бапишева, «Родовые тамги трех жузов» А. Игембаева, «Гость» Б. Тулькиева произведен анализ символов и знаков тайно изображенных на полотнах и являющийся стержнем всей работы мастера. Раскрытие семантики образов обеспечивает целостность в понимании содержания и скрытых философских смыслов в выше названных произведениях. В целом системное исследование расширяет представление о мудрой глубине неординарных идей, специфике художественного универсализма в творчестве художника.

Видение мира художником-живописцем основано на их собственном опыте познания традиционных устоев народа. Это зримо воплощается во всеохватности взглядов художников, в неповторимости их живописного и графического почерка, в различных темах и стилистике художественных форм. Также в творчестве художников пересекаются художественные традиции разных периодов развития страны. Их произведения несет в себе особое идеологическое содержание возможно выраженное через определенные знаки и символы. Поэтому раскрытие понятий символов и образов должна иметь средства выразительности, организованные необходимым образом. Многообразие образов упорядочивается определенным методом. Оно включает в себя группировку образов по предмету (люди, природа, пейзаж, вещь) или по механизму восприятия (зрительные образы, обонятельные, слуховые). Символизм же как знак в искусстве живописи воплощает через себя глубокую и всестороннюю ценность предмета. А содержание и форма в своей целостности воплощают художественный образ.

Ключевые слова: символ, образ, произведение живописи, мифология, знак, традиция народа, восприятие, ценность предмета, семантика.

В изобразительном искусстве, особенно в живописи, люди овладели навыками создания уникальных визуальных впечатлений путем организации сложного взаимодействия между содержанием и стилем изображения. Пока неизвестна алгоритмическая основа этого процесса и не существует искусственной системы с аналогичными возможностями. В своем искусстве художники-живописцы выражают присущее им сочетание широты пространственного мышления и способности быть конкретным в психологически точной передаче образов, о чем зритель может судить по

произведениям, представленным в качестве примера в данной работе. В целом, работы художников заполнены различными знаками, символами, образами с глубоким философским значением, которое подтверждают их стремление к новому самовыражению в искусстве, к поиску новых подходов к познанию мира. Своеобразный взгляд художников в миропонимании и глубоких традиций народа воспринимаются современным зрителем как нечто жизненно необходимое и актуальное. Поэтому работы представленных авторов требуют от зрителя такого же своеобраз-

ного взгляда. Зрителю нужно взглянуть на эти произведения глазами самого художника, проникая в контексты времени и культуры той эпохи, которую они описывают. Изучая работу художника, каждый зритель должен задаться вопросом: «Почему художник использовал те или иные знаки и образы и в чем смысл каждого символа на картине?».

Материалы и методы. Целью исследования в научной работе является анализ философских значений символично-образных решений в искусстве живописи Казахстана. В исследовании в основном использовались описательный метод и метод анализа работ молодых и известных художников Казахстана. Использование данных методов подразумевает формирование комплекса понятийного аппарата, куда входит определение понятий символа и образа в изобразительном искусстве. Задачей этого аппарата, в свою очередь, является определение возможности трансляции художественных смыслов в категории оценки художественной ценности произведения. Метод анализа был основан на работах таких художников как Ануар Игембаев, Абдрашит Сыдыханов, Бексеит Тулькиев, Ерболат Толепбай. Трансляция символов и знаков, а также передача с их помощью скрытой информации может быть осуществлена только при условии понимания их философского значения и исследования традиции народа от куда они черпаются.

Результаты. Каждое художественное произведение представляет собой целостность содержания и формы. Ядро художественного произведения – это идея произведения (то, что художник хочет сказать, основная идея произведения искусства и особое отношение художника к нему). Идея направлена на то, чтобы быть воспринятой другим человеком. И здесь форма произведения отвечает на вопрос: как автор раскрывает смысл своей работы? Поэтому форма должна иметь средства выразительности, организованные необходимым образом. Содержание и форма в своей целостности воплощают художественный образ. Изображение же обладает значимой символикой и состоит из знаков. Великий немецкий философ Георг Гегель

писал, что «...содержанием искусства является идея, а его формой – чувственное, образное воплощение. Задачей искусства является опосредствование этих двух сторон, соединение их в свободное, примиренное целое» [1; 75].

Художественный образ не может быть истолкован только как средство передачи определенного смысла, потому что у него есть своя основная задача. Наряду с этим художественный образ является носителем смысла. Образ и знак не так уж и сильно отличаются друг от друга. Работы мастера не могут оставаться за занавесой скрытой от зрителя, ведь те образы через которые он связывается с зрителем и есть пространство для коммуникации. Именно поэтому цель работы состоит в том, чтобы исследовать философское значение символично-образных решений в искусстве живописи, специфику коммуникативных отношений в искусстве и степень его семиотичности. «Определяя значения мифологических и архетипических образов в работах мастеров казахского искусства живописи за годы независимости, мы можем уточнить, что они сосредоточены не только на одной теме, но и на концепциях универсального знания. Они оказали особое влияние на казахское искусство живописи, изображая символы и образы тюркских народов. Эта особенность помогла расширить развитие живописи и укрепить связь между зрителем и произведением» [2; 1468]. Главная предлагаемая основа современной живописи – будоражить зрителя личными мыслями и давать пищу для размышлений. Недавно появившаяся казахская профессиональная живопись достигла больших успехов в представлении на языке живописи, а также в древних ценностях казахской истории, приобретая ценные архетипы в ходе своего развития. Это связано с тем, что представление важных аспектов языка живописи через цветные основы, а также представление истории страны и ее ценностей демонстрирует уникальные навыки художника. Сегодняшняя реальность – это завтрашний миф, сегодняшний день – это сегодняшний миф, и наше прошлое будет завтрашним мифом, или, точнее, историей.

Семантический аспект элементов художественного произведения в результате соотнесенности с другими элементами перспективы получает большую философскую нагрузку. Именно семантическая соотнесенность элементов художественного произведения позволяет интерпретировать его как семиотическую целостность. Художественное произведение организовано по принципу знакового сообщения. Разница в том, что знаки в работе адресованы не только сознанию, но и психике. Это наглядно иллюстрирует художественное произведение Б. Бапишева «Символ плодородия» (1983), где центральной фигурой является тучный баран. Зрителя на мысль о названии и смысла картины наталкивает только данный образ, являющийся символом плодородия среди кочевников. Даже в названии картины до его просмотра у зрителя рождается мысль о том, что может приподнести художник. У некоторых искусственных зрителей возможно появится мысль о экологической стороне работы. Но у простого зрителя даже в мыслях не будет того, что художник в неправильной форме выстроит композиционное решение картины. Признаком неправильности формы здесь выступает само животное расположенное прямо по центру лишая картину пространства. «...при этом «неправильном», с точки зрения академической живописи построении элементов картины, усиливается «сакральная» значимость главного элемента – символа плодородия» [3; 8]

Признак физического дискомфорта от увиденного означает, в свою очередь появление и внутреннего дискомфорта. Цветовое сочетание и обобщенные формы – знак, в котором зашифрованы идеи национальной самобытности. Живописец в работе подчеркивает то, что композиционное решение и цветовая гамма являются средствами выразительности, которые могут воздействовать на чувства зрителя, обеспечивая невербальную коммуникацию на эмоциональном уровне. Коммуникация необходима для передачи конкретного содержания, смысла, ценностного отношения. Б.Бапишев в своих полотнах воссоздает национальное сознание художе-

ственным призывом воссоздания символическо-архаического мировоззрения.

Среди исследований по казахскому изобразительному искусству все еще не хватает работ, посвященных мифологическим, символическим, психологическим тайным смыслам в картинах художников конца XX – начала XXI веков. Полотна художника Ануара Игембаева также вызывают интерес со стороны искусствоведов исследующих символическую интерпретацию в работах художников. Его работа «Родовые тамги трех жузов» сложна для понимания стороннего зрителя. В то же время сокрытые в ней сакральные смыслы заставляют пригледеться к каждому образу для расшифровки цельного значения. Родовые тамги казахских родов изображенные на картине символизируют энергию жизни, продолжение истории и этногенеза. «Важные элементы обрядов, музыкальные атрибуты баксы, жилище, оружие, петроглифы, орнамент – все это отражено словно в калейдоскопе цветных живописных осколков. Эти осколки времени, соединяясь между собой, приобретают вневременное значение» [4; 6].

Для детального изучения творчества художников и их произведений в первую очередь необходимо раскрыть определение понятий художественный образ и символизм в живописи. В работе С.И. Романовой «Художественный образ в пространстве семиотических отношений» художественному образу дано детально определение, где оно понимается как «некоторая целостность, создаваемая психикой в процессе восприятия человеком мира» [5; 28]. Образы – это модели создаваемые сознанием человека. Они являются субъектами коммуникации художника со зрителем. Художественная образность является отличительным элементом искусства. Эти образы в работе художника могут передоваться и восприниматься как определенные знаки, символы. «Рассмотрение феномена художественного образа и средств художественного выражения не может быть осуществлено вне общепсихологического представления о знаке» [5; 29].

Многообразие образов упорядочивается определенным методом. Оно включа-

ет в себя группировку образов по предмету (люди, природа, пейзаж, вещь) или по механизму восприятия (зрительные образы, обонятельные, слуховые). Г.Ф. Гегель в своих трудах упоминал, что «чувственные образы и знаки выступают в искусстве не только ради себя и своего непосредственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают способностью пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их отклик в духе. Таким образом, чувственное в искусстве одухотворяется, так как духовное получает в нем чувственную форму [6; 45].

Символизм же как знак в искусстве живописи воплощает через себя глубокую и всестороннюю ценность предмета. Конечно же картина не является символом, как и символ не всегда отождествляется с художественным образом. Произведение автора несет в себе особое идеологическое содержание, возможно выраженное через определенные знаки и символы. «В изобразительном искусстве всякий художественный образ есть идея, осуществленная в образе, или образ вместе со всей его идейной общностью, то ясно, что в любом художественном произведении, взятом ли абстрактно или взятом во всей гуще исторического процесса, идея есть символ известного образа, а образ есть символ идеи, причем эта идейная образность или образная идейность даны как единое и неразрывное целое. Символика в живописных произведениях Казахстана делает возможным выход за пределы чисто художественной стороны произведения» [7; 25-26].

В трудах таких художников как Абдрашит Сыдыханов, Бексеит Тулькиев, Ерболат Толепбай художественная символика и образность объединены в одном формате. В картине «Гость» Б. Тулькиева нашему взору предстает живописный ребус, который скрывает за тайными знаками и символами глубокое философское значение. Пожилой человек лишенный жизненной опоры – вот что мы понимаем глядя на картину автора. Но к пониманию смысла картины зритель придет не сразу. Ставший гостем на родной земле аксакал грустит о

забытых традициях народа. Будущее поколение не способно понять смысл сохранения материальной и духовной культуры. Важность преемственности поколений, сохранение культурного кода нации. Отсутствие опоры над локтем старца символ пропасти между поколениями, современные вещи (ракетка для бадминтона) символ изменения традиционного мышления, птица символ ускользающей души человека.

Те художники, которые в теме своей работы используют традиционные символы и знаки очень долгое время занимаются изучением семантического значения этих образов. Например, все они придают одно и то же значение изображению частей традиционного жилища казахов. Например, шанырак держит всю конструкцию юрты, все ее части: дверь, стены и купольные жерди, он несет в себе глубокую смысловую нагрузку: это и символ неба, мира, семьи, это и связь человека с космосом. Чтение этих образов и знаков зависит от уровня подготовленности зрителя и его возможности представить концептуальную связь между стержнями произведения. Информация, которую художник передает через перспективу должна всегда нести в себе смысловую нагрузку, которая каждым новым взглядом будет погружать зрителя в новый жизненный опыт. Следовательно, специфика художественно-эстетической информации передаваемой через произведение живописи заключается в том, что она связана не только с когнитивными, но и с семантическими элементами. Ю.М. Лотман при характеристике художественного текста обращает внимание на то, что основной функцией текста является не столько адекватная передача смыслов, сколько создание новых. Он иллюстрирует специфику художественного текста, сравнивая художественную и нехудожественную фотографию. «Если на нехудожественной фотографии обнаженная женщина выражает только обнаженную женщину и в обнажении нет смысла, то на художественной фотографии (или картине) женщина может выражать: красоту, демоническую тайну, хрупкость, одиночество, преступление. Он может выражать разные эпохи, создавать различные культурные

смыслы, потому что это знак. При этом, подчеркивает ученый, нелегко ответить на вопрос, что хотел сказать автор, потому что искусство – это всегда тайна, оно скрывает чей-то взгляд на мир. Она неисчерпаема в смысловом отношении, ее невозможно пересказать» [8; 2].

При различении понятий эстетического и художественного всегда подчеркивается, что художественное характерно для определенной семиотической деятельности. При этом, характеризуя художественную деятельность, подчеркивается, что она подразумевает достижение совершенства своих произведений, то есть их эстетической целостности. Не каждый художник может достичь такого совершенства и целостности произведения. Вот почему, говоря о философском значении символических решений в искусстве живописи Казахстана, важно понимать и учитывать характерные особенности времени, когда произведение было написано, а также правила и законы живописи. Понять и самое главное передать значение символов и знаков в изобразительном искусстве без рассмотрения правил и законов живописи, а также традиции народа, глубоко уходящих корнями в историю народа порадит бесконечное множество интерпретаций. Следовательно исследовательская работа в направлении изучения культуры народа, их традиции, мифологии должно быть продолжена. Эти и другие материалы в будущем послужат основой для написания действительно значимых работ в живописи Казахстана.

Заключение. Определяя философское значение символов, образов, различных знаков в работах мастеров казахского искусства живописи, мы можем констатировать что своими корнями они уходят в глубь традиции народа, изображая символы и образы тюркских народов. Эта особенность позволила обрести живописи популярность среди народа которая веками чтит и хранила самые сокровенные традиции и обычаи. Народ, который веками боролся за свое место под открытым небом, сохранил свою идентичность только благодаря языку и культуре. Использо-

вание символов и знаков олицетворяющих историю и быт целого народа позволил расширить развитие живописи и укрепить связь между зрителем и произведением. Важность изучения и анализа работ художников в чьих работах через скрытые символы, знаки и образы передается важная информация будущим поколениям, рассмотренных в исследовании, очень висока. В ходе исследования были описаны и проанализированы несколько произведений, которые вызвали интерес как среди зрителей, так и среди искусствоведов. В этих произведениях объединены прошлое и будущее, раскрыто настоящее и сделан прогноз будущему.

Опыт использования национальных знаков и символов в произведениях живописи позволит приобщить подрастающее поколение к национальной культуре, быту и традициям народа. Изобразительное искусство способно помочь понять смысл сложных символов и образов, которые несут некую семантическую нагрузку. Передача информации посредством символов и знаков от поколения к поколению поможет сохранить значение материальной и духовной культуры. Освоение знаков и символов народного искусства раскроет мировоззрение и духовный мир личности. Ведь пропаганда национальных ценностей побуждает людей мыслить, понимать суть образного мира.

Художники современности все чаще пытаются обнаружить символы традиционного искусства, чтобы раскрыть смысловое значение знаков. Поиски национального кода, изучение отечественной истории культуры дали положительные результаты и нашли отражение в произведениях вдумчивого содержания. Эти работы продвигают исторические ценности, а также историю казахского народа через тюркское мировоззрение. Обычное изображение символов и образов нового поколения художников, превративших национальные ценности в философский мир, заменив исторические объекты современными тенденциями, станут новой ценностью, способной стать исторической памятью для следующих поколений.

Библиографический список

1. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. – Москва: Искусство, 1969-1971. – Т. 1. 1968.
2. Карабалаева Б. Классификация мифологических и архетипических образов в казахском изобразительном искусстве // *Orsion*, Año 36, Regular №91 (2020): 1457-1472.
3. Ибраева В. Бахыт Бапишев. – Алматы: Фонд Сорос-Казахстан, 1995. – 28 с.
4. Крыкбаева С.М. Архетипы и образы казахской национальной культуры в творчестве современных художников // *Евразийский союз ученых*. – 2020. – №2-2 (71). – С. 4-7.
5. Романова С.И. Художественный образ в пространстве семиотических отношений // *Вестник Московского университета. Серия 7. Философия*. 2008. – №6. – С. 28-38.
6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. – М., 1968. – Т. 1. – С. 45.
7. Бейсенбаев С.К. Современная живопись Казахстана и национальная знаковая символика // *GISAP: культурология, спорт и история искусств*. 2013. – С. 25-28.
8. Янг, Г. Наследование и развитие национальных элементов в современной китайской, американской и российской живописи маслом. *Обзор лингвистики и культуры*. – 2021. – №5 (S2). – С. 1-15.

PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF SYMBOLIC AND FIGURATIVE SOLUTIONS IN THE ART OF PAINTING IN KAZAKHSTAN

A.T. Yespenova, PhD, Senior Lecturer

F.E. Tugumova, Graduate Student

N.K. Satayev, Master of Arts, Lecturer

Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
(Kazakhstan, Almaty)

Abstract. *The research is aimed at identifying the philosophical significance of symbolic and figurative solutions in the art of painting in Kazakhstan. The main methods used are methods of analysis/description of a work of art. A special role was assigned to the practical definition of the inner design hidden by the artist in various symbolic images. Using the example of the works "Symbol of Fertility" by B. Bapishev, "Ancestral tamgas of three Zhuzes" by A. Igembaev, "Guest" by B. Tulkiev, the analysis of symbols and signs secretly depicted on canvases and being the core of all the master's work was carried out. The disclosure of the semantics of images provides integrity in understanding the content and hidden philosophical meanings in the above-mentioned works. In general, the systematic study expands the idea of the wise depth of extraordinary ideas, the specifics of artistic universalism in the artist's work.*

The artist-painter's vision of the world is based on their own experience of learning the traditional foundations of the people. This is visibly embodied in the inclusiveness of artists' views, in the uniqueness of their pictorial and graphic handwriting, in various themes and stylistics of artistic forms. Also, the artistic traditions of different periods of the country's development intersect in the work of artists. Their works carry a special ideological content, possibly expressed through certain signs and symbols. Therefore, the disclosure of the concepts of symbols and images should have means of expression organized in the necessary way. The variety of images is focused by a certain method. It includes grouping of images by subject (people, nature, landscape, thing) or by the mechanism of perception (visual images, olfactory, auditory). Symbolism, as a sign in the art of painting, embodies through itself the deep and comprehensive value of the subject. And the content and form in their integrity embody an artistic image.

Keywords: *symbol, image, painting, mythology, sign, tradition of the people, perception, value of the subject, semantics.*