

ЭМОЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Лебедева Екатерина
Группа Д-102

*Только в творчестве есть радость — все
остальное прах и суета.*

А. Кони

Современное искусство (англ. contemporary art; в 1990-х годах в ходу был перевод «актуальное искусство») — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века.

Эмо́ция (от лат. *emoveo* — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру

Впервые термин «современное» применила к искусству Розалинда Краусс, американский теоретик и критик, в конце 1960-х годов, дав новой эпохе звучное название contemporary art (транслитерация на русский – контемпорери арт). В России в 90-х годах часто использовали термин «актуальное искусство», но он не прижился.

Розалинда Краусс

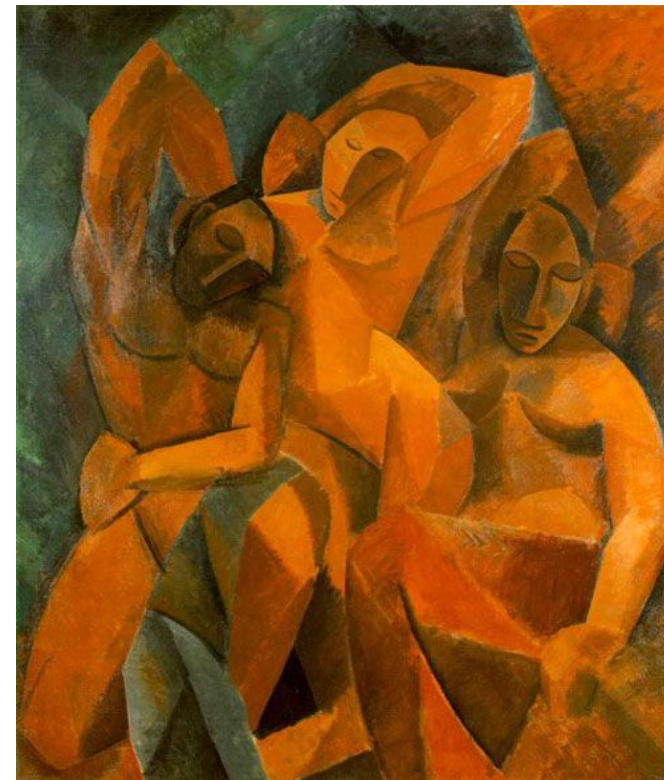

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ – ОСНОВА ИСКУССТВА

Произведение искусства вызывает эмоции.

Если оно эмоций не вызывает, то это либо не искусство, либо адресовано оно не тому, кто в данный момент его воспринимает.

(С. В. ОБРАЗЦОВ)

Искусство призвано служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить средством удовлетворения их эстетических потребностей и нравственного воспитания.

Как через линии передаётся эмоция

На рисунке 1 изображено отражение злости, линии на этом рисунке резки и хаотичны. Вы можете легко понять насколько сильным было это состояние и точно сказать, что это не радость. А это значит, что «следы», которые мы оставляем нашим состоянием, при должном внимании, легко читаются другими людьми.

Очевидно, что противоположностью злости будет спокойствие, это плавные и медитативные движения, но как обстоят дела с радостью и грустью? Как вы можете заметить на рис.2 изображена радость, линии на ней плавны и пластичны, они завиваются и играют друг с другом.

На рис. 3 изображена грусть
Плавные движения, направленные вниз,
напоминают спад настроение. А голубой
цвет ассоциируется с дождём или
слезами

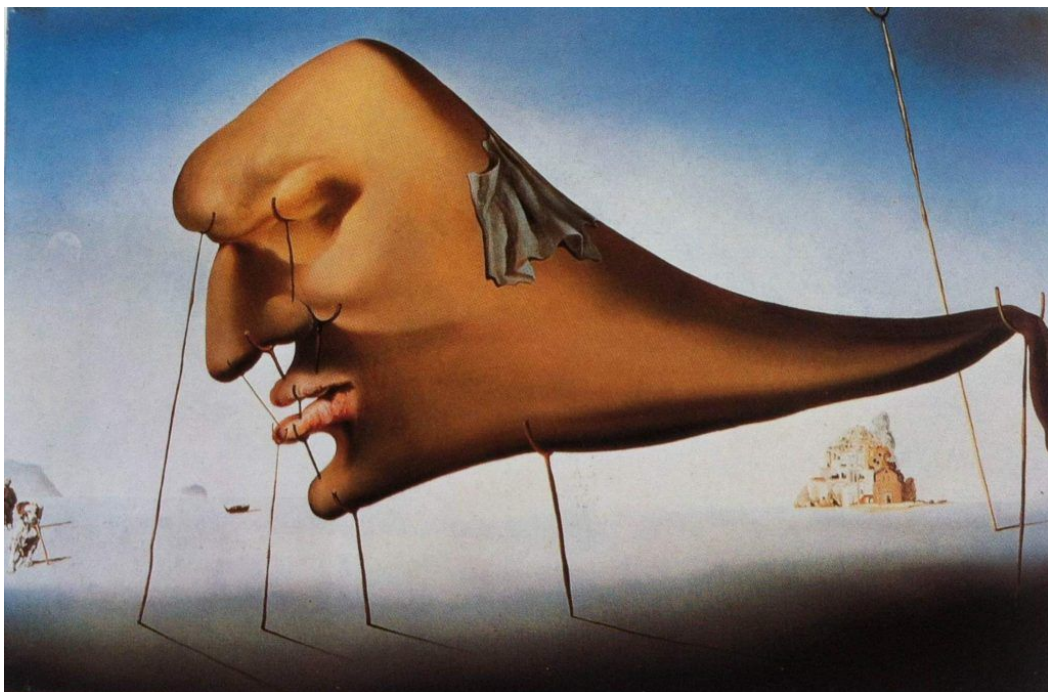
Важной частью для восприятия современного художественного искусства является понимание.

Вы испытываете эмоции от линий, пятен, красок, цвета, изображаемого предмета, но зачастую смысл картины заставляет почувствовать большее.

Если исходить из того, что современное искусство – это самовыражение автора и его ощущение настоящего мира, то понять его несложно. Нет правильного и неправильного понимания. Любой зритель – соавтор и может дополнить произведение своим толкованием, принять его или нет.

Есть авторы-исследователи, которые выражают в работах результаты своих исследований социальных процессов. Для понимания их работ лучше, конечно, знать мысль и суть (можно почитать табличку с объяснением), и хоть немного знать теорию.

Картина «Сон», Сальвадор Дали 1937г.

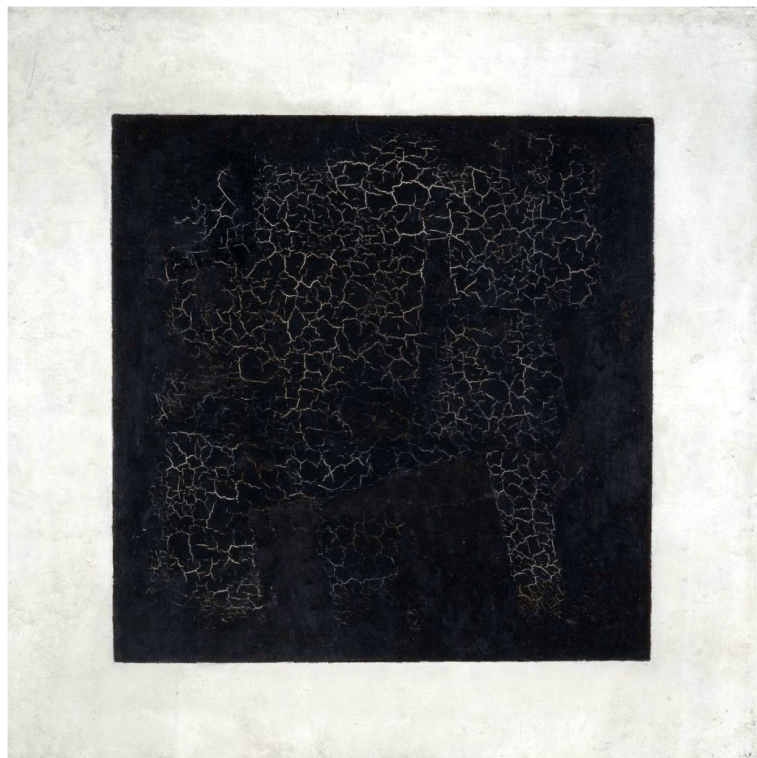
Зыбкий, как мираж, почти пустынный пейзаж картины «Сон» - образ состояния души, ищущей свои истоки на пути к целостности.

Красный становится символом внутреннего жара. Через его сочетание с синим и зеленым художник объединил человека, небо и землю. И хоровод в данном контексте — это воплощение ритма и экспрессии XX века.

«Танец», Анри Матисс (1910)

«Черный квадрат» Малевич. 1915 г.

Этой картине уже более 100 лет, но она по-прежнему будоражит умы искусствоведов, которые пытаются найти высший смысл в темной геометрической фигуре на белом фоне.

«Я... создаю новое, бесконечное измерение. В этом и смысл: новое измерение, открывающее доступ в космос»

«Пространственная концепция ожидания»
Лучо Фонтана. 1959

Психология искусства, эмоции.

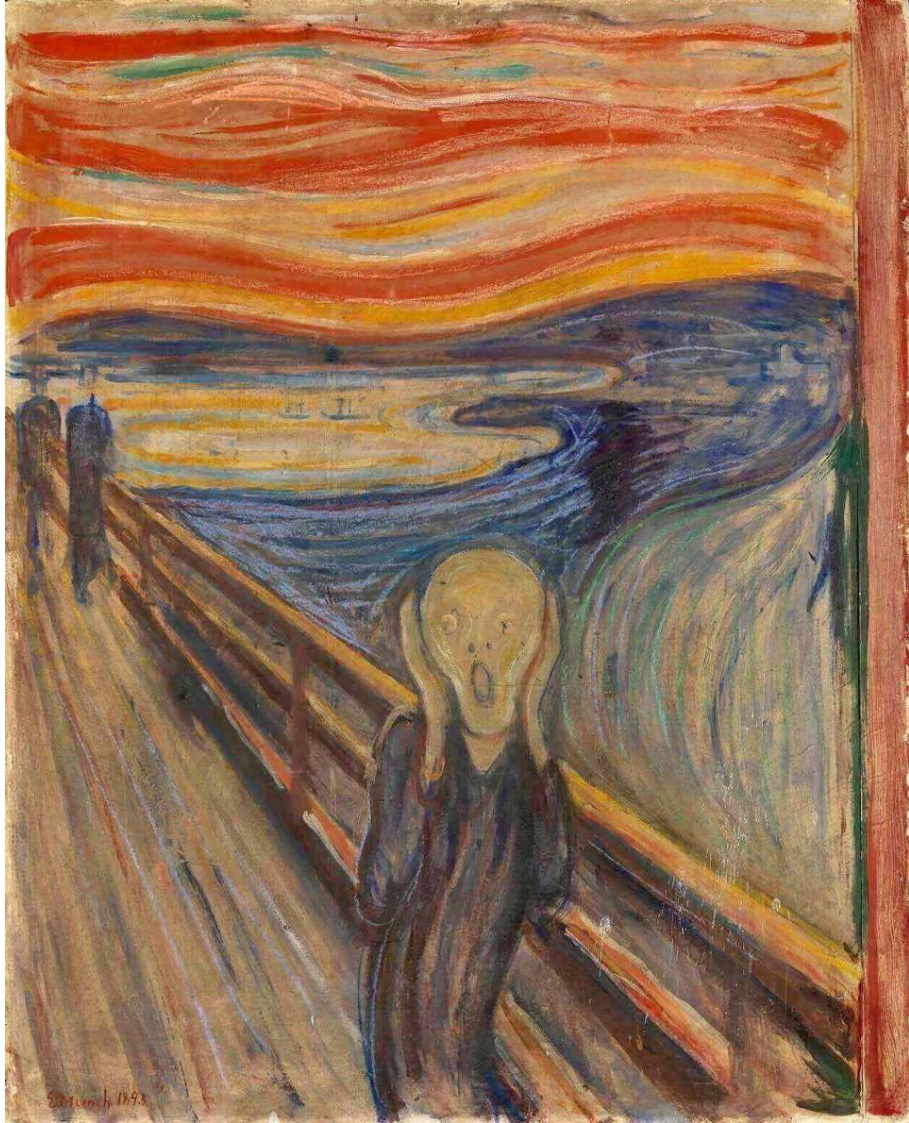
Специфика испытываемых в процессе творчества состояний дала повод для их различных иррационалистических трактовок, противопоставляющих осознанное постижение действительности особому “откровению”, сверхъестественному прозрению и т.п. Данные психологии искусства свидетельствуют о неправомерности попыток усматривать в продуктах искусства эффект действия подспудных духовных сил, непостижимых для рационального и опытного познания. Вместе с тем они показывают важное значение интуиции и особых эмоциональных способов постижения художником действительности (в частности, в виде эмпатии). Изучение переживаний, сопряженных с созданием и восприятием искусства, уже в древности выявило ключевую роль феномена катарсиса.

Этот феномен позволил:

1. Ограничить повседневные “житейские” чувства от эмоциональных потрясений, которые вызывает общение с произведениями искусства
2. Обнажить внутреннее родство между психологией их создателя и тех, кто их воспринимает
3. Указать на их воздействие на личность не только в плане художественного познания реальности, но также и преобразования глубинных оснований ее отношений к ней, к другим людям и самой себе.

Пример известной картины, которая производит сильные эмоции у людей - Эдвард Мунк. Крик. 1893 г.

Картина «Крик» завораживает современного зрителя. Представьте, каково было публике XIX века!

Картина крайне экспрессивна. Она взывает к самым потаённым эмоциям человека. Пробуждает страх перед одиночеством и смертью.

«Крик», конечно, феноменален. Ведь художник использовал очень скудные средства. Простейшие цветовые сочетания. Много-много линий. Примитивный пейзаж. Упрощённые фигуры. И все это в совокупности невероятным образом выражает самые глубинные человеческие эмоции. Страх и отчаяние. Гнетущее чувство одиночества. Болезненное предчувствие надвигающейся катастрофы. Ощущение собственного бессилия.

Эти эмоции можно почувствовать так пронзительно, что ничего удивительного в том, что картину наделяли мистическими свойствами. Якобы любой, кто её коснётся, подвергается смертельной опасности.

Искусство превращается в социальное творчество в тот момент, когда оно творит человека: создает идеал нравственного и гармоничного человека, показывает его новые возможности и способности, открывает ранее скрытые свойства, рождает новые смыслы и значения, ставит человека в мировоззренческие ситуации обобщенного отношения к жизни и к самому себе. Таким образом, искусство оказывает большое влияние на эмоции и чувства человека, помогая более открыто их проявлять и выражать.

Список литературы:

1. https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635a2ac68b4c53b88521316c37_0.html
2. <https://arzamas.academy/mag/644-bumbam>
3. https://pikabu.ru/story/yemotsii_v_iskusstve_5361685
4. <https://tvorogin.ru/sovremennoe-iskusstvo/>
5. <https://artrue.ru/style/sovremennoe-iskusstvo.html>
6. https://pikabu.ru/story/10_samyikh_dorogikh_kartin_v_mire_sovremennogo_iskusstva_3855605
7. https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635a2ac68b4c53b88521316c37_0.html

