

УДК 7.036

DOI: 10.12731/IJASLC255

ФИГУРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Тянь Сяолэй

Забайкальский государственный университет, г. Чита,
Российская Федерация

Как важная часть современной культуры, фигуративное искусство отражается в отражении социальной реальности и выражении субъективного мира художника и глубокого культурного сознания. В контексте философии и культуры фигуративное искусство использует междисциплинарный подход к исследованиям, объединяя философские, культурологические и искусствоведческие исследования, чтобы раскрыть значение и роль в современном обществе. Посредством анализа философской теории и культурного контекста демонстрируется глубокий смысл фигуративного искусства, а также подчеркивается важность философского и культурного анализа в понимании фигуративного искусства. Используя методы философского и культурного анализа, глубокое исследование глубокого значения фигуративного искусства. Посредством анализа философских теоретических рамок и культурного контекста раскрывается значение и роль фигуративного искусства в современном обществе.

Ключевые слова: *фигуративное искусство; культурный контекст; восприятие зрителей; художественное выражение; визуальная культура*

FIGURATIVE ART IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL AND CULTURAL KNOWLEDGE

Tian Xiaolei

Transbaikal State University, Chita, Russian Federation

As an important part of modern culture, figurative art is embodied in the reflection of social reality and the expression of the artist's subjec-

tive world and deep cultural consciousness. In the context of philosophy and culture, figurative art adopts an interdisciplinary research approach, combining philosophical, cultural and art historical studies to reveal its meaning and role in contemporary society. Through the framework of philosophical theory and the analysis of cultural context, the deep meaning of figurative art is demonstrated, and the importance of philosophical and cultural analysis in understanding figurative art is emphasized. Using a philosophical and cultural analysis approach, it delves into the deeper meaning of figurative art. Through the analysis of philosophical theoretical framework and cultural context, the significance and role of figurative art in contemporary society are revealed.

Keywords: *figurative art; cultural background; audience perception; artistic expression; visual culture*

В долгой истории человеческой цивилизации фигуративное искусство стало важным средством передачи эмоций и мыслей с прямым изображением реального мира. Углубленное изучение глубокого значения фигуративного искусства в философском и культурном контексте, раскрытие его значения и роли в современном обществе. Это не только средство передачи эмоций и идей, но и площадка для культурного и философского диалога. Эта статья исследует, как фигуративное искусство взаимодействует с философскими идеями и культурными изменениями, а также проанализирует его развитие и влияние в разные исторические периоды, чтобы раскрыть глубокий смысл художественных произведений и дать всестороннюю перспективу для понимания роли фигуративного искусства в современном мире.

Исторический контекст фигуративного искусства

Историческая эволюция фигуративного искусства отражает эволюцию человеческого понимания и выражения реального мира. От религиозных и мифологических тем древних цивилизаций до распространения средневекового христианского искусства и исследования перспективы и анатомии эпохи Возрождения, фигуративное искусство постоянно стремится к истинному воспроизведению формы и содержания. Стиль драматизации периодов барокко и

рококо, а также возвращение неоклассицизма к древнегреческо-римскому разуму еще больше обогатили художественное выражение. Промышленная революция XIX века породила реализм и импрессионизм, ориентированные на повседневную жизнь и изменения света и тени. В начале XX века современные художественные движения, такие как кубизм и сюрреализм, перевернули традиционное фигуративное искусство, в то время как современное фигуративное искусство сочетается с культурными и социальными темами и отражает современные социальные проблемы с помощью разнообразных средств массовой информации, продолжая занимать важное место в мире искусства. Этот исторический процесс раскрывает тесную связь между фигуративным искусством и философской мыслью, культурными ценностями и социальными изменениями, а также демонстрирует его важное место в истории человеческой культуры и мысли.

Развитие фигуративного искусства тесно связано с историческими событиями, а социальные потрясения и культурные изменения каждой эпохи оставили глубокий отпечаток в произведениях искусства. Например, наступление промышленной революции привело к огромным изменениям в социальной структуре и образе жизни людей. Художники-реалисты, такие как Курбе, показали трудности трудящихся с помощью «каменщика». Начало двух мировых войн оказало резкое влияние на фигуративное искусство, где художники пытались выразить страх перед войной и побег от реальности через иррациональные и фантастические образы.

Философские основы фигуративного искусства и роль субъективного восприятия

Влияние философских концепций на фигуративное искусство далеко идущее и сложное. Теория Платона об идеальной форме повлияла на стремление художника к совершенной форме, которая была отражена в древнегреческой скульптуре как точное изображение пропорций человеческого тела. Теория имитации Аристотеля подчеркивает имитацию реальности искусством, которая отражается в перспективе и анатомических исследованиях эпохи Возрождения. Духовная экспрессионизм Гегеля рассматривает искус-

ство как форму духовного развития, которая находит соответствие художественному выражению в романтизме и экспрессионизме. В «Происхождении произведений искусства» Хайдеггер исследует взаимосвязь между произведениями искусства и бытием, подчеркивая искусство как способ раскрытия истины, имеющий большое значение для понимания философских основ фигуративного искусства. Деконструкция Дерриды ставит под сомнение традиционное повествование и абсолютную истину, которая проявляется в фигуративном искусстве как деконструкция и реконструкция традиционных форм, бросая вызов границам искусства. Эти философские теории не только обеспечивают прочную теоретическую основу для фигуративного искусства, но также усиливают логику и глубину произведений, делая фигуративное искусство мощным инструментом для изучения и выражения человеческого существования и опыта.

Субъективность и восприятие играют центральную роль в фигуративном искусстве, они являются незаменимыми элементами в процессе художественного творчества и принятия. Субъективность эстетического суждения, предложенная Кантом в «Критике суждения», обеспечивает теоретическую основу для понимания субъективного выражения художника и восприятия аудитории, подчеркивая индивидуальные различия в художественном опыте. Эта точка зрения заключается в том, что произведения искусства существуют не в изоляции, а являются результатом постоянных переговоров между творческими намерениями художника и субъективной интерпретацией зрителя. Это понимание еще больше углубляется онтологией Хайдеггера, который утверждает, что произведения искусства раскрывают способ существования вещей, и это раскрытие достигается как через творчество художника, так и через восприятие зрителя. Кроме того, феноменология Мерло-Понти подчеркивает роль физичности и восприятия в художественном опыте, утверждая, что произведения искусства раскрывают множественные измерения мира, провоцируя сенсорный опыт. Вместе эти теоретические рамки строят сложную картину роли субъективности и

восприятия в фигуративном искусстве, раскрывая, как произведения искусства служат мостом между внутренним миром человека и внешней реальностью.

Влияние традиционных культурных и социокультурных факторов на фигуративное искусство

Влияние культурных и социокультурных факторов на фигуративное искусство многомерно, они не только формируют стиль и тематику искусства, но и определяют способы создания, принятия и интерпретации художественных произведений. Произведения искусства часто являются отражением социальной власти и классовых отношений, а их ценность и статус часто связаны с их местом в социальной структуре. Кроме того, искусство тесно связано с социальными изменениями и часто фиксирует и отражает проблемы времени, такие как социальные изменения, вызванные промышленной революцией, или вызовы модернизма традиционному искусству и культуре. Вместе эти факторы образуют сложное взаимодействие между фигуративным искусством и социальной культурой.

На восприятие зрителями произведений фигуративного искусства сильно влияет их культурный контекст, и это влияние особенно заметно в интерпретации произведений и построении смысла. Например, масляная живопись Пикассо «Герника» широко интерпретируется как универсальное осуждение войны в различных культурных контекстах по всему миру, но в конкретных культурных контекстах ее интерпретация может быть более разнообразной. На Западе он часто рассматривается как символ борьбы с фашистскими зверствами, в то время как в некоторых незападных культурах он может быть связан с размышлениями о колониализме или внутренних конфликтах. Мы все знаем «Подсолнух» Ван Гога, который в западной культуре символизирует энтузиазм и жизненную силу, а в восточной культуре его можно интерпретировать как стремление к природе и гармоничной жизни. Эти примеры показывают, как культурный контекст формирует восприятие и интерпретацию зрителями произведений фигуративного искусства.

Философско-культурное значение фигуративного искусства и влияние современных технологий на него

Произведения фигуративного искусства являются не только демонстрацией изобразительного искусства, но и носителем философского мышления и культурного значения. Например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи благодаря своей виртуозной перспективной живописи и обработке света и тени не только художественно демонстрирует точное воспроизведение реального мира в эпоху Возрождения, но и философски отражает подъем гуманизма, подчеркивая разум и индивидуальные ценности человека. Тщательное изображение выражения и жестов персонажей в произведениях отражает субъективную теорию Канта об эстетическом суждении, то есть эстетический опыт художественного произведения является индивидуальным, эмоциональным и тесно связан с культурным фоном и личным опытом зрителя. В качестве другого примера, «Крик» Эдварда Мунка через свои искаженные формы и сильные цветовые контрасты передает глубокие личные эмоции и беспокойство о существовании, что перекликается с вниманием к индивидуальной свободе и выбору в экзистенциальной философии. Персонажи на картине, кажется, борются с отчуждением и одиночеством современного общества, отражая отношения индивида и общества в процессе индустриализации и влияние современности на человеческий опыт. Эти произведения являются не только новаторскими в художественном выражении, но и обеспечивают глубокое размышление о человеческом опыте на философском и культурном уровнях. Они показывают, как фигуративное искусство служит мостом между внутренним миром человека и внешней реальностью, и как в разных текстах наделены множественными значениями в социальном и социальном контексте. Благодаря этим работам можно глубже понять уникальную ценность и силу фигуративного искусства в выражении и изучении общих человеческих проблем.

Влияние современных технологий и средств массовой информации на фигуративное искусство было революционным. Цифровые технологии позволяют художникам использовать передовое

программное обеспечение и инструменты для создания беспрецедентных визуальных произведений, в то время как популярность Интернета предоставляет новую платформу для распространения и принятия произведений искусства. Этот технологический прогресс не только расширяет формы выражения искусства, но и изменил способ взаимодействия между искусством и аудиторией. От виртуальной реальности до дополненной реальности, технологии делают художественный опыт более погружающим и интерактивным, бросая вызов границам традиционного искусства. Кроме того, рост социальных сетей предоставил художникам новые способы демонстрации своих работ и общения с глобальной аудиторией, тем самым изменив социальную функцию и культурную значимость искусства. Эти изменения отражают центральную роль технологий и средств массовой информации в развитии современного фигуративного искусства.

Сравнение фигуративного и абстрактного искусства раскрывает разнообразие художественного выражения. В то время как фигуративное искусство подчеркивает прямое выражение и эмоциональную реакцию на реальный мир через его воспроизведение, абстрактное искусство отказывается от прямого изображения реального мира и вместо этого фокусируется на нефигуративных сочетаниях форм, цветов и линий, подчеркивая выражение внутренних эмоций и понятий. Этот контраст не только демонстрирует различные измерения художественного языка, но и отражает различные философские понимания художника реальности, себя и вселенной. Это сравнение помогает глубоко изучить, как искусство отражает и формирует человеческие когнитивные, эмоциональные и культурные ценности, а также как социальные и культурные изменения отражаются в различных художественных жанрах.

Заключение

В статье рассматривается важность фигуративного искусства в философском и культурном контексте и его отличие от абстрактного искусства. В статье сначала подчеркивается важность фигуративного искусства как выражения социальной реальности и субъективного мира художника, а также анализируется развитие

фигуративного искусства через исторический контекст, от древней Греции и Рима до влияния современных технологий. В статье исследуется, как философские концепции формируют фигуративное искусство, включая идеальную форму Платона, эстетическое суждение Канта и онтологию Хайдеггера. При этом обсуждается влияние культурных традиций и социокультурных факторов на стиль и тематику фигуративного искусства, а также то, как культурный контекст зрителя формирует восприятие художественного произведения. Сравнение с абстрактным искусством еще больше раскрывает уникальность фигуративного искусства и подчеркивает его место в современном искусстве. В целом, эта статья предлагает всеобъемлющую перспективу для понимания центральной роли фигуративного искусства в выражении человеческого опыта и отражении социальных изменений.

Список литературы / References

1. Heidegger, M. *The Origin of Artistic Work. Fundamental Writings*. New York: Harper Street, 1977.
2. Skvortsov P. *Figurative art: a cultural approach*. Moscow: Humanitarian Knowledge Publishing House, 2015.
3. Bourdieu P. *The Sphere of Cultural Production: Essays in Art and Literature*. New York: Columbia University Press, 1993.
4. Kuspit D. *The end of art: a philosophical justification*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
5. Lotman Y.M. *The Structure of the Artistic Text*. Tallinn: Academic Publishing House, 1970.