

КОМПОЗИЦИОННАЯ ФОРМУЛА «ДОРОГА С КИПАРИСОМ И ЗВЕЗДОЙ» В. ВАН ГОГА КАК РАСКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Сошенко М.В.

Научный руководитель профессор Жуковский В.И.
Сибирский Федеральный Университет

Данное исследование нацелено на исследование отношений произведения искусства и человека-зрителя, в процессе взаимодействия которых кристаллизуется «художественный образ» и претерпевает определенные стадии формирования. На материальном (вещественном) статусе отношений человека-зрителя и произведения-вещи кристаллизуется «логограмма». Это есть «скелет произведения», который тем самым раскрывает главное назначение живого непосредственного художественного образа — связи человека с миром, космосом, Богом, самим собой.

На материальном статусе «логограмма» есть обнаружение структурной основы, организующей друг с другом все краскоформы живописной картины. Композиция красочной поверхности лишь потенциально содержит в себе следы логограммы, которая проявляет себя на уровне материального художественного образа в процессе операционного отношения зрителя и произведения-вещи. Процесс обнаружения (наглядного проявления) логограммы и есть построение композиции художественного образа материального качества.

Произведение содержит в себе несколько логограмм: «кольцо» (рисунок 1) «песочные часы» (рисунок 2) и «закрученная ось» (рисунок 3). Каждая из этих логограмм строится по уникальным и особым подсказкам, выраженным в краскоформах произведения.

Рисунок 1

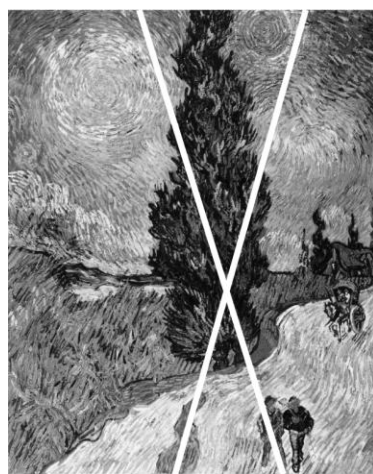

Рисунок 2

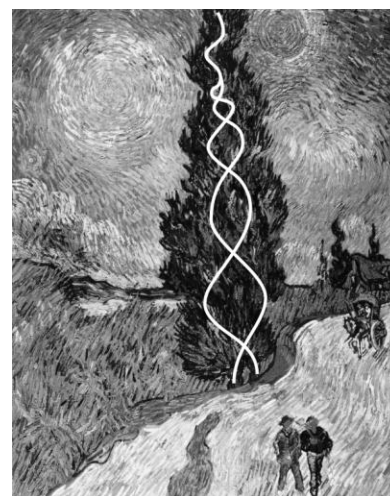

Рисунок 3

Определение диспозиции иллюзорно-вещественных персонажей напрямую зависит от определенных ранее логограммных графов. Каждая логограмма в свою очередь имеет определенную роль и вступает в действие, помогая ранжировать персонажей, в определенном порядке.

Персонажи проявляются и выстаиваются в определенном порядке выступления не из-за волеизлияния зрителя, а согласно определенному логограммному графу. Повторение главных или второстепенных, индивидуальных или интегральных персонажей в каждой логограмме будет уникально и самодостаточно.

Кристаллизация каждого персонажа происходит из рассмотренных ранее краскоформенных конфигураций, которые в свою очередь являлись определяющими для выделения логограммы на материальном уровне.

На индексном статусе персонажи играют определенную роль и наделены уникальными качествами, что в свою очередь помогает в дальнейшем определении художественной идеи произведения.

В ходе исследования суммарно, исходя из трех определенных логограмм, было выделено десять главных персонажей:

- Кипарис
- Блики полумесяца
- Блики от преувеличенной звезды
- Зеленый остров на дороге с бликами от полумесяца
- Ярко-выраженный полумесяц
- Дом
- Запряженная лошадьми повозка с двумя людьми
- Две человеческие фигуры
- Небольшая звезда
- Преувеличенная звезда

Кроме этого, было изучено и рассмотрено суммарно шесть второстепенных персонажей, имеющих непосредственное отношение к главным персонажам:

- Высокое синее небо
- Дорога
- Бело-голубые Малые Альпы
- Поле с высокими желтыми камышами

Каждое действующее лицо обладает уникальными определенными качествами, характеризующими непосредственно конкретного иллюзорно-вещественного персонажа. Эти качества играют свою роль на следующем этапе становления художественного образа при суммативной компоновке персонажей как по формальным признакам, так и по идейным.

Иконически-суммативный статус определяет группы персонажей в соответствии с их расположением согласно логограммному графу. Все отдельные и претендующие на самостоятельность суммы персонажей связаны логограммным иероглифом, зависимы от него и группируются по отношению к нему.

С помощью исследования трех видов логограмм, полученных на материальном уровне анализа произведения, – «замкнутое кольцо», «песочные часы» и «закрученная ось» удалось выделить несколько групп суммативных персонажей:

- *Полумесяц + увеличенная звезда + небольшая звезда + высокое синее небо.*
- *Повозка + два идущих человека + дорога*
- *Дом с кипарисами на горизонте + камышовое поле*
- *Полумесяц + кипарис + островок на дороге*
- *Два идущих человека + кипарис + увеличенная звезда*
- *Высокое синее небо + кипарис + дорога*

Именно суммы персонажей составляют подобное созвездие, структурированное в соответствии с логограммой произведения. Данные суммы обладают степенью связи определенной как логограммным графом, так и символической связью персонажей. Наложение символики на логограммный граф дает уникальную трактовку каждой группы персонажей для определенного вида логограммы.

На содержательном уровне персонажи внутри выявленных групп не просто взаимно дополняют друг друга, но, взаимодействуя, привносят в значение друг друга то, чего не было раньше, рождая новые смыслы

Каждая сумма обладает своим содержанием, которое будет представлять собой чувственно явленную сущность этой суммы:

- Сумма Небесная «*Полумесяц + увеличенная звезда + небольшая звезда + высокое синее небо*» кристаллизует в себе «Устойчивость», «Цикличность» и «Согласие»

- Сумма Земная «Повозка + два идущих человека + дорога» выражает следующие значения – «Течение жизни» и «Возвращение к первоистоку».

- Сумма переходная между Земным и Небесным пространством «Дом с кипарисами на горизонте + камышовое поле» включает в себе такое понятие как «Дорога, горящая в своем стремлении, человеческой души».

- Сумма «путники» + «кипарис» + «большая звезда («Солнце»)» визуализируют такую характеристику, как «Движение от Земного бытия к нематериальному».

- Сумма «островок зелени на дороге» + «кипарис» + «полумесяц» в своей идее коррелируется с устремленным порывом вверх к Небесной сфере.

- Сумма «дорога» + «кипарис» + «высокое синее небо». Данная сумма символизирует *постоянно становящийся путь, бесконечную устремленность вдаль, вечное встраивание в бурлящий поток.*

Визуализированное произведением понятие кристаллизуется непосредственно из трех представленных логограмм. Это понятие можно обозначить как «Взаимопроникновение».

Во-первых, «Взаимопроникновение» в данном произведении понимается как взаимодействие природных Космических сил, выраженных высоким синим небом, полумесяцем, звездами и человеческим началом, выраженным путниками, повозкой, построенным людьми домом. Таким образом кристаллизуется идея взаимопроникновения пространств и выстраивается модель Мира в творчестве Винсента Ван Гога. Данная модель Природы (Мира) в творчестве художника изображается как пронизанная духовными движениями человечества, которое представляется в единстве либо в поиске единства с Природным началом. Пребывание человечества в Природе трактуется как сакральное действие - внесение религиозных мотивов. Данная идея раскрывает сосуществование в произведении эманационного и имманационного движений.

Во-вторых, взаимопроникновение Небесной и Земной сферы поддерживается такими логограммами как «Замкнутое кольцо» и «Песочные часы», где суммы персонажей представляются взаимопроникающими друг в друга. Происходит подобие взаимоперетекания из одной сферы Бытия в другую. Жизнь человека (повседневная деятельность, душевные переживания) представляется как вибрирующее имманационное качество горящей в своем стремлении души человека на проявление диктата законов Природы. Таким образом, взаимопроникновение можно трактовать как взаимодействие имманационных и эманационных тенденций в произведении.

Более того благодаря методу «Дедукция», обнаруживается общее понятие, основанное на сюжете картины, кристаллизованное во всем произведении - понятие «Ночь». Из этого следует выделить несколько предположений:

1) Время суток «Ночь». Ночь визуализирована высокими синим темным небом с полумесяцем, увеличенной звездой и небольшой звездой. Исходя из этого представленная на картине сцена - пейзаж, представленный в ночное время суток. Однако, пространство картины оказывается освещенным благодаря отдельным иллюзорно-вещественным персонажам - полумесяц, вышедший из-за горизонта, две звезды, освещающие пространство произведения. Свет в окнах дома. Следовательно, этот свет является сакрализующим и по большому счету Небесным светом.

2) «Ночь» - неизменное явление природы, закон Природы в аспекте божественного распоряжения. Индексы «звезды», «синее небо» - визуальные знаки Космического порядка, Вечности. Свет выступает объединяющим началом: свет звезд, свет полумесяца, свет, исходящий из окон дома, в синтезе представляют мерцающую картину Бытия. Используя метод «Экстраполяция» следует привести письмо Ван Гога, датированном 1888 г. (время перед созданием произведения): «Тем не менее, временами я испытываю страшную потребность - как бы это сказать - в религии. Тогда я выхожу ночью писать звезды» [27]. Следовательно, произведение представляет момент Вечности: ночь - проявление божественных диктатных предписаний;

3) «Ночь», с другой стороны, следует трактовать как явление, в которое все сущее погружено. Как представляет картина, человеческий мир *пребывает* в ночи. Двое путников, идут по дороге, освещенной ночью, дом, светящийся своими окнами, пребывает в ночи. «Энциклопедия символов» трактует символическое значение «Ночи»: Ночь - время духовного Делания, время поисков ответов на духовные вопросы» [29, с. 638]. Горящие окна в темноте как горение человеческих душ, желание обрести веру. Данное предположение раскрывает имманентный аспект трактовки понятия «ночь».

Таким образом, используя метод «Дедукция», через общее понятие «ночь», обозначено три гипотезы, которые представляют разные трактовки представленного в произведении действия. В совокупности данные гипотезы раскрывают разные грани одной художественной идеи картины. Визуально представляется ночь, как проявление законов Природы и свет душевного мира человека - духовное горение, поиск выхода к возможной безграничности Космоса. Энтузиазное движение души человека к царящему покою бесконечного начала визуально воплощено в произведении посредством знаков - желтый свет окон маячит на фоне окружающей их ночной синевы - покоя ночи. Отсюда следует, что все изображенное находится на границе света и тьмы, горения и покоя.

Персонажам произведения характерно качество влности, они все включены в общий характер движения. Этот факт подчеркивается логограммой «Замкнутое кольцо», где все персонажи так или иначе участвуют во всеобщем взаимодействии друг с другом (как главные, так и второстепенные персонажи). Каждый персонаж представляет собой постепенную концентрацию своей формы (особо репрезентативны персонажи «Солнце», «Луна»), которая становится основанием для становления следующей большей формы (персонажа). Превращение и становление отличает каждый элемент картины, которые слагают единую цельность.

Подвижность природных форм - визуализация пантеистической концепции отождествления Бога и природы. Исходя из этого положения, делаем вывод, что данный сюжет раскрывает религиозную составляющую. Картина являет пульсирующее качество отношения человеческого начала и Природы: подчиняясь законам Бытия, весь мир находится в масштабном духовном подъеме. Таким образом, в произведении проявлены темы жизненного пути человека от рождения до смерти, визуализированной дорогой и движущимися по ней персонажами; гармонии природного начала в ее беспокойстве, выраженного во взаимопроникновении Земного и Небесного пространства; напряженного проживания человеческой души в земном мире; возвращение человека к творящему божественному началу - эти идеи визуально характеризуют устройство Мироздания и человека как части его единение божественных сил и природы, они явлены единым целым, в котором есть место и человеческому началу.

Таким образом, сущность, визуализированная в произведении «Дорога с кипарисом и звездой» являет представление *взаимопроникновения человеческой сферы и сферы Небесной через пульсирующую Вселенную с пантеистическим качеством присутствия Бога во всех земных началах.*