

Меркулова Наталья Геннадьевна

кандидат культурологии, доцент,
заведующий кафедрой культурологии
Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина

**КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ГОЛОВЫ
ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ**

Аннотация:

В статье аргументируется обращение к материалу изобразительных искусств, прежде всего живописи и скульптуры, в исследовании культурных кодов головы (как непосредственно данного концепта, так и различных ее частей, наиболее информативных семиотически). Определяется актуальный методологический подход к обозначенному проблемному полю.

Ключевые слова:

культурный код, голова, телесность, художественное творчество, изобразительное искусство, живопись, скульптура, культурологический подход, метод структурного анализа.

Merkulova Natalia Gennadievna

PhD in Cultural Studies,
Assistant Professor,
Head of Cultural Studies Department,
Ryazan State University

**CULTURAL CODES OF
THE HUMAN HEAD IN PAINTINGS
AND SCULPTURES: THEORETICAL
AND METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS OF RECONSTRUCTION**

Summary:

The article argues addressing the data of fine arts, first of all, painting and sculpture, in the research of cultural codes of the human head (both of this concept directly and its various parts most informative semiotically). The author discusses the most relevant methodological approach to the problem field.

Keywords:

cultural code, head, corporeality, art creation, fine art, painting, sculpture, culturological approach, method of structural analysis.

Исследование культурного кода возможно осуществлять, рассматривая его в диалектическом единстве сущности и явления, где культурный код как сущность – это набор основных понятий, установок, ценностей и норм, содержащих информацию о знаках и символах данной культуры и необходимых для прочтения ее текстов, а как явление он есть объективация этой сущности в деятельности народа и ее результатах. В системе соматического кода, являющегося одним из древнейших (ведь тело человека представляется его единственной изначальной, природной данностью, сквозь призму которой происходило первичное восприятие и осмысление окружающей реальности), обратимся к базовому для социокультурной идентификации человека элементу структуры поверхности человеческого тела – *голове*, культурные смыслы и характеристики которой отождествляются с человеком в целом, его качествами и личностными особенностями.

В обозначенном проблемном поле объективными и первостепенными представляются визуальные, наглядные источники, так как *телесность* является материализованной категорией, связанной с социокультурным функционированием человеческого тела. Подобным актуальным источником анализа назовем *изобразительное искусство* в структуре *художественного творчества*, являющегося зеркалом жизни любого человеческого сообщества и аккумулирующего в себе знания об окружающей действительности, информацию о культурных ценностях и нормах. Кроме того, важно отметить, что эволюция искусства позволяет выявить и проследить реальные изменения в общественном сознании.

В качестве методологической основы реконструкции культурных кодов на материале изобразительного искусства наиболее значимым выступает *культурологический подход*, который, по определению А.А. Оганова, «представляет собой интегративный метод анализа, ближе всего тяготеющего к историко-философской традиции, в рамках которого происходит описание, обобщение и систематизация данных эмпирических исследований культуры» [1, с. 65–66].

Возможность исследования внутренней организации художественного произведения в значительной мере представляет метод *структурного анализа*, позволяющий рассматривать произведение как организованное множество, систему приемов и элементов, обусловленную единством художественной концепции. При структурном исследовании деление произведения на смыслообразующие единицы является лишь аналитической операцией, которая не предполагает разрушения его цельности и не противоречит целостному художественному восприятию.

Итак, актуальный и достоверный материал для исследования культурных кодов *головы* в системе изобразительных искусств представляют *живопись* и *скульптура*. Основу *изобразительного искусства* составляет целостный образ предметного мира, в том числе и самого человека. Художественное произведение здесь воспроизводит визуально воспринимаемые характеристики реального мира: пространство, цвет, объем, форму. Язык изобразительного искусства не нацелен на раскрытие художественного образа во времени, однако это предопределяет важнейшую особенность – детальную проработку фиксированного образа благодаря возможности «остановить мгновение».

Живопись по сути своей есть нанесение некоего изображения на ровную поверхность (холст, бумагу, шелк, камень, стену, деревянную доску) с помощью порошкообразных красителей (органических, минеральных, синтетических), разведенных «связующим веществом» (водой, яичным желтком, маслом). Специфика данной техники – работа с цветом – во многом позволяет визуально, всесторонне, полно и ярко отразить действительность, идеалы и общественные настроения человека в его духовной и телесной ипостасях. По утверждению Ю.Б. Борева, «в каждом виде искусства свое соотношение деятельного и познавательного начал. При ведущей роли деятельного начала более развита выразительность (например, в архитектуре), а там, где преобладает познание, возрастает значение изобразительности» [2, с. 221], что мы и наблюдаем в живописи.

Техника *скульптуры* предполагает создание трехмерных форм, размещенных в реальном пространстве. Основным объектом изображения в скульптуре традиционно является человеческое тело, поэтому все общественные нормы и ценности, установки и устремления раскрываются именно посредством отображения человека.

Для реконструкции культурных кодов *головы* (как непосредственно данного концепта, так и различных ее частей: волос, лица, лба, глаз, носа, рта, губ, зубов, языка) следует сопоставить значение (общепризнанное обозначение) исследуемого объекта с читаемым в конкретном художественном произведении смыслом (элементом языка конкретной культуры): результатом подобного соотнесения и станет содержание культурных кодов как основных понятий, установок, ценностей и норм, содержащих информацию о знаках и символах культуры и необходимых для прочтения ее текстов. Источником анализа указанных соматических кодов следует избрать произведения живописи и скульптуры, непосредственно воспроизводящие человеческую телесность, а именно представляющие собой изображение как *головы* человека в целом, так и *различных ее частей*, находящихся в фокусе исследовательского интереса автора.

Смыслы, заложенные в произведении искусства, вскрываются при детальном структурном анализе художественного материала, который предлагаем строить, опираясь на следующие алгоритмы.

Для живописных работ:

1. Автор, название картины, год создания, жанровая принадлежность, сюжет.
2. Что изображено (голова или ее части) и на каких исследуемых элементах сделан акцент?
3. Как связаны изображенные телесные элементы с историей создания произведения, его местом в творчестве художника?
4. Особенности композиционного решения (формат, композиционный центр, организация пространства, динамика и статика, симметрия и асимметрия, открытость и замкнутость) и основные средства художественной выразительности (колорит, светотень, рисунок, перспектива, фактура) в ракурсе репрезентации исследуемых элементов тела человека.
5. Социокультурные смыслы и культурные коды *головы* в целом и различных *ее частей*, раскрываемые данным произведением искусства.

Для скульптурных работ:

1. Автор, название работы, год создания, жанровая принадлежность (статуя, скульптурная группа, скульптурный портрет, фрагмент, анималистический жанр, пейзаж, натюрморт), сюжет.
2. Что изображено (голова или ее части) и на каких исследуемых элементах сделан акцент?
3. Как связаны изображенные телесные элементы с историей создания произведения, его местом в творчестве художника?
4. Разновидности скульптуры:
 - круглая (монументальная, монументально-декоративная, станковая, скульптура малых форм – мелкая пластика);
 - рельеф (углубленный, барельеф, горельеф) и особенности композиционного решения (размер, композиционный центр, организация пространства, динамика и статика, симметрия и асимметрия, открытость и замкнутость пространства), а также материал как средство художественной выразительности в ракурсе репрезентации исследуемых элементов тела человека.
5. Социокультурные смыслы и культурные коды *головы* в целом и различных *ее частей*, раскрываемые данным произведением искусства.

Таким образом, отмечаем, что культурные коды головы (как непосредственно данного концепта, так и различных ее частей, наиболее информативных семиотически: волос, лица, лба, глаз, носа, рта, губ, зубов, языка) возможно реконструировать на материале произведений изобразительного искусства в силу визуального раскрытия в них художественных образов, что имеет первостепенное значение для анализа телесности человека как материализованной категории. Обозначенной исследовательской задаче в наибольшей степени отвечают живописный и скульптурный материал, так как именно эти два вида изобразительного искусства способны во всей полноте воссоздать человеческую телесность: живопись предполагает создание на ровной поверхности наглядного и «застывшего во времени» художественного образа, а скульптура представляет собой создание трехмерных произведений, основным объектом которых является человек в своей духовной и телесной жизни. В качестве методологической основы исследования обозначаем культурологический подход, нацеленный на описание, обобщение и систематизацию эмпирических данных о культуре, которые при рассмотрении произведений искусства в полной мере позволяет получить метод структурного анализа.

Ссылки:

1. Оганов А.А. Теория культуры : учеб. пособие для вузов. М., 2001.
2. Боров Ю.Б. Эстетика: отношение к действительности. Творчество. Произведения. Природа. Природа и виды искусства. Художественный процесс. Обращение с искусством. М., 2005.

References:

- Borev, YB 2005, *Aesthetics: the relation to reality. Creation. Works. Nature. Nature and art forms. The artistic process. Handling the art*, Moscow, (in Russian).
- Oganov, AA 2001, *Theory of Culture: manual for schools*, Moscow, (in Russian).