

Художественный образ

Как форма мышления режиссера



Художественный образ

Это иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое. Художник как бы сталкивает явления друг с другом и высекает искры, освещающие жизнь новым светом.

Например: Древнеегипетский сфинкс — это не лев и не человек, а человек, представленный через льва, и лев, понятый через человека. Причудливое сочетание человека и царя зверей позволяет человеку познать и природу, и самого себя — всю свою царственную мощь и господство над миром.

Художественный образ в сценическом искусстве

- это способ отражения действительности, характеризующейся нераздельным единством чувств и смысловых моментов, облеченный в форму, конкретного, индивидуального явления. Художественный образ рождается в воображении художника, воплощается в создаваемом им произведении в том или иной материальной форме: декорационное решение, музыкальное, световое, пластическое; и воссоздается в воображении воспринимающего искусство зрителя.
- Создать художественный образ режиссеру помогают символы, метафоры, аллегории.



СИМВОЛ

Символ в переводе с греческого означает «знак», причем знак, понятный определенной группе лиц. (Например: крест – символ христианства, красная звезда – символ советского союза – победителя, орден победы, георгиевская лента, противотанковые еж и т.д.).

Символ есть предметный или словесный знак, условно выражающий сущность явления с определенной точки зрения, которая и определяет самый характер, качество символа.

В основе своей символ имеет всегда переносное значение. В символе наличествует всегда скрытое сравнение, та или иная связь с явлениями быта, с явлениями исторического порядка, с историческими сказаниями, верованиями и т. п.

Символ вызывает ассоциации и таким образом имеет эмоциональное

воздействие на зрителя.



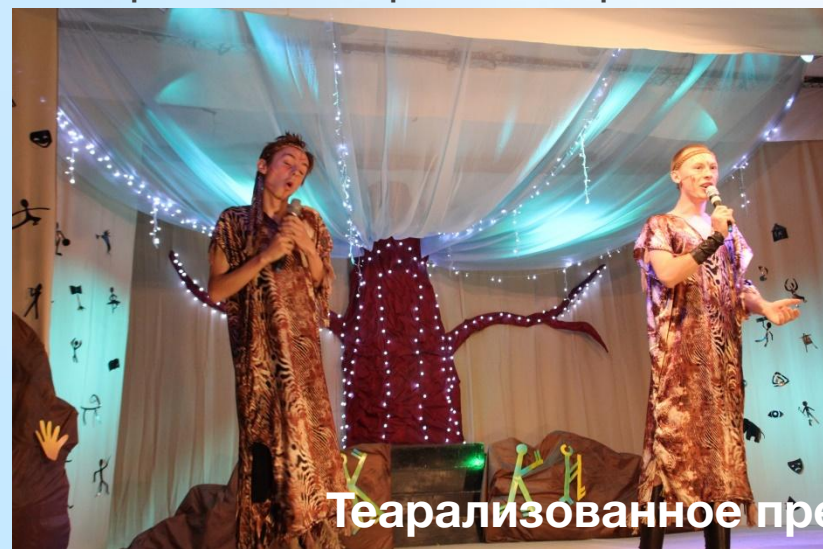
**ДПП «Принятие»
дипломная работа
студента МККиИ**



Метафора

Это еще одно очень важное средство эмоционального воздействия в режиссуре.

Метафора - это переносное значение слова, перенос значения с одного явления или предмета на другой. (Метафора позволяет создать ёмкий образ, основанный на ярких, неожиданных ассоциациях. В основу метафоризации может быть положено сходство самых различных признаков предметов: цвета, формы, объёма, назначения, положения и т. д. В широком смысле термин «образ» означает отражение в сознании внешнего мира. В художественном произведении образы — это воплощение мышления автора, его уникальное видение и яркое изображение картины мира.



Театрализованное представление «Древа искусства»

Различаются три типа метафор:

- метафоры сравнения, в которых объект прямо сопоставляется с другим объектом («колоннада роши»);
- метафоры загадки, в которых объект залощен другим объектом («били копыта по мерзлым клавишам мостовой» - вместо «по булыжникам»);
- метафоры, в которых объекту приписываются свойства других предметов («ядовитый взгляд», «жизнь сгорела», «солнечная улыбка»).

Всякая метафора рассчитана на небуквальное восприятие и требует от зрителя умения понять и почувствовать создаваемый ею образно-эмоциональный эффект. Здесь необходимо умение видеть второй план метафоры, содержащееся в ней скрытое сравнение.

Классификация метафоры в языке театрализации:

1. Метафоры оформления.

Пути создания образа через метафору в театрально-декорационном оформлении спектакля различны. Мысль, идея могут быть выражены через планировку, конструкцию, оформление, детали, свет, через их соотношение и сочетание.



Поэтический
спектакль
«Маяковский»
ВСГИК



2. Метафора пантомимы.

«Пантомима соткана из знаков. Они представляют самый материал ее выразительного языка. Когда на первых порах неопытные мимы лихорадочно мечутся по сцене, нагромождая движение на движение, а зрители при этом ничего из происходящего не понимают, в таком случае движения ничего не означают, зритель не в состоянии расшифровать внутренней сущности жеста. В тех же случаях, когда мы оказываемся захваченными содержанием действия, весь классический «текст» являет собой непрерывную цепь логически выстроенных, почти по форме, емких и ясных по содержанию



ДПП «Принятие» дипломная работа студента МККиИ

3. Метафора мизансцены.

«Метафорическая мизансцена требует особо тщательной разработки пластических движений и словесного действия для создания обобщенного художественного образа режиссерской мысли».



*Отчетный концерт
«МККиИ» военный*



*ДПП «Черта»
ВСГИК*



4. Метафора в актерской игре.

«Животные, как ничто другое, дают повод именно для метафор», - заметил как-то писатель Ю. Олеша.

«Вопрос к Мейерхольду: Как играть классовых врагов? Мейерхольд: Гротеск! Только гротеск! Гениальный гротеск!»

Метафора в актерской игре продолжает оставаться действенным образным средством театра, и с ее помощью режиссер массового представления может и должен создавать образы больших обобщений. Однако, несмотря на такую масштабность, здесь также имеет большое значение неразрывная связь с жизненным опытом данной социальной общности, участвующей в массовом действии. Только в этом случае метафора может быть понятна и способна оказать эмоциональное воздействие на массы».



гос. «Что бы помнили»
(Аторкины) –
чернь, нечисть – немцы,
Смерть
Ангел – мед. Сестра
2010 г.



Аллегория

Важное место в режиссерском искусстве театрализации принадлежит аллегории.

В «Поэтическом словаре» А. Квятковского сказано:

«**аллегория** – иносказание, изображение отвлеченной идеи посредством конкретного отчетливо представляемого образа. Связь между образом и значением устанавливается в аллегории по аналогии (например, лев как олицетворение силы и т.д.).»

В противоположность многозначности символа смысл аллегории характеризуется однозначной постоянной определенностью и раскрывается не непосредственно в художественном образе, а лишь истолкования содержащихся в образе явных или скрытых намеков и указаний, то есть Аллегория всегда играла заметную роль в режиссуре массовых празднеств всех времен и народов.

Значение аллегории для режиссуры реального действия прежде всего в том, что она всегда, впрочем как символ и метафора, предполагает двухплановость.

- Первый план – художественный образ,
- Второй план – иносказательный, определяемый знанием ситуации, исторической обстановки, ассоциативностью.

Это одно из сильнейших средств выразительности. Сила аллегории в том, что выраженные через нее образы и понятия остаются неизменными на протяжении многих веков.

(пример использования Аллегории для создания художественного образа сценарного хода «Посвящения в студенты» - музы, представляющие студентов на горе Парнас)



Гипербола

Гиперболизация (с греч. - «преувеличение») представляет собой такой способ художественного обобщения, при котором художественная образность достигается путем намеренного преувеличения каких-либо свойств, качеств, особенностей предмета, явления или процесса. «Художественный образ, созданный при помощи гиперболы, подчеркнута условен, его реальный аналог не может в действительности обладать изображёнными свойствами, так как заданная мера их концентрации выступает нарушением правдоподобия. Вместе с тем, гиперболизация способствует созданию особой выразительности, эмоциональности и экспрессивности изображаемого.



Театрализованный концерт посвященный 8 марта, преувеличение образов

Художественное преувеличение

Художественное преувеличение. «Один из важнейших способов построения сюжета, образной системы, необходимое средство передачи авторской мысли». Не стоит задумываться над реальностью этого преувеличения, необходимо вникать в глубинный смысл действия, произведения. Это мощный способ соединения мысли и эмоции.

художественное преувеличение – образ одного большого солдата– образ всей советской армии

Они любимой 41 (2010г.)



*поэтический спектакль «Зодчие»
большая чернь – образ разгульного народа перед церковью*



Литота

Литота - художественное преуменьшение, прием, внешне противоположный гиперболе, но по сути являющийся ее закономерной разновидностью. Литота также берет начало в обыденной речи. «Я на минуту», - говорит человек, заходя к другому, из чего отнюдь не следует, что он удалится именно через минуту, а не через две или через пять. Литота, как и гипербола, широко представлена в фольклоре (классический пример: мальчик с пальчик). Иногда литоту называют обратной гиперболой. Достаточно вспомнить два путешествия Гулливера - в Страну лилипутов и в Страну великанов,- чтобы увидеть, как гипербола и литота дополняют друг друга, являясь как бы двумя сторонами одной медали».