Женский образ как вечная тема искусства

Иску́сство — один из способов познания мира и выражения его восприятия человеком; мастерство, умение в каком-либо деле, а также само дело, требующее такого умения.

Из энциклопедии ясно, что с точки зрения истории эстетики **искусство -** это форма творчества, способ духовной самореализации человека посредством чувственно-выразительных средств; способность художника или артиста выразить свой талант, пробудить в аудитории эстетические чувства и вовлечь в созерцание «изящных» вещей.

В первобытном обществе **первобытное изобразительное творчество** зарождается с видом Homo sapiens как способ человеческой деятельности для решения практических задач. Появление искусства связывают с играми, ритуалами и обрядами, в том числе обусловленными мифологически - магическими представлениями. Можно ставить знак равенства между временем формирования и развития общества и искусства. В искусстве существуют вечные темы. Одной из них является тема женщины. У каждой эпохи свой идеал женщины. Примером первобытного изобразительного вдохновения, навеянным женским образом, были женские фигурки из кости и камня. Археологи прозвали их **"палеолитическими Венерами"**. Разумеется, с изрядной долей шутки, ибо выглядят эти "Венеры" по нашим меркам крайне непривлекательно. Лицо, руки и ноги, как правило, даже не намечались, зато первобытный художник богато наделил фигурки гипертрофированными женскими признаками — обвисшими грудями, резко выделенным, свисающим до колен животом и большими бедрами.

Однако, вряд ли эти фигурки были канонами красоты. При изготовлении "Венер" художником двигали не столько эротические, сколько культовые мотивы: здесь проявлялось уважительное отношение к зрелой женщине, этакому "сосуду" для беременности. Учитывая, что жизнь людей эпохи палеолита была тяжела и опасна, такие "плодородные" женщины, дожившие до зрелости, были в большой цене.
Исходя из более поздних наскальных изображений, первобытные женщины были стройны, мускулисты и мало чем отличались от мужчин.

Именно только образцы первобытной скульптуры и наскальные рисунки, как пример искусства того времени, дошли до наших дней. Иные примеры изящного искусства по известным причинам нам недоступны. Но никто не сможет отрицать, что и в то время женщина нередко становилась вдохновительницей и главным героем , например, музыкального творчества.

А с тех пор как появилось искусство портретной живописи, женская красота стала основной темой творчества многих художников. Женщина превозносилась как идеал вечной красоты, нравственности, чистоты. Ее почитали как продолжательницу рода, ею восхищались как сильной воительницей, вдохновлялись как музой. Женщин всегда изображали по-разному: реалистично или идеализированно, в образе коварных обольстительниц или нежных матерей. Но посыл был единым – женщины прекрасны! Именно в живописи женщина отображена наиболее полно и ярко, и именно в живописи легко проследить, как менялся образ женщины в разные исторические моменты существования общества.

Но не только яркое изображение, но и слово в искусстве посвящалось и посвящается женщине. Литература, в особенности классическая, всегда отличается глубиной идей и образов персонажей. И женский персонаж, конечно же, просто не может не присутствовать, он есть в любом романе, в любой повести и в любом рассказе или произведении. И век от века образ этот меняется в зависимости от взглядов и воспитания каждого последующего поколения, а также от замыслов автора, его идеи.

Русская литература отлична от остальной классики тем, что авторы всегда стремились ставить перед персонажами и читателями важные жизненные вопросы, заставлять искать пути их разрешения, ответы на них, предельно реалистично описывать окружающую действительность. Женскому образу в русской классической литературе уделено особое значение. Писатели-классики стремились изобразить женскую суть, сложные женские переживания максимально реалистично. Женский образ проходит сквозь всю русскую литературу с начала XVII века – образ сильный, гармоничный, горячий и правдивый. «Слово о полку Игореве», главная героиня Ярославна. Этот прекрасный женский образ, наполненный лиризмом и красотой, великолепно иллюстрирует и общий образ женщины. Ярославна была самым настоящим воплощением верности и любви. Автор «Слова о полку Игореве» первым создал глубокий женский образ в русской литературе – настоящий, женственный, но в то же время сильный и несгибаемый. А композитор Александр Порфирьевич Бородин написал на текст «Слова» оперу «Князь Игорь». Образ Ярославны в опере - образ собирательный. И хотя в «Слове» с нею лишь один эпизод – ее Плач, у А.П. Бородина ее партия – самая богатая по средствам выразительности. В своей героине композитор запечатлел черты многих русских женщин, о которых рассказывается и в «Слове о полку Игореве», и в других летописных источниках. По силе характера Ярославну можно сравнить с Марфой из оперы М.П. Мусоргского «Хованщина», но в то же время это образ более многогранный и более лиричный, в ней есть черты и Татьяны из «Евгения Онегина», и Лизы из «Пиковой дамы», и других оперных героинь. Вообще творчество величайших композиторов, поэтов, писателей России проникнуто восхищением, состраданием и большой любовью к женщине. Трудно представить богатейшее музыкальное наследие без женского образа - он определяет сюжетную канву и характер многих произведений. Именно женщины в разные исторические моменты развития нашей страны становились музами творчества. Любопытны суждения Н.А.Бердяева о роли женщины-музы в жизни творческой личности, которые он излагает в своей работе «Метафизика пола и любви». По мнению философа, женщина вдохновляет мужчину к творчеству и через творчество тот стремится к целостности, хотя не достигает ее в земной жизни; «мужчина всегда творит во имя Прекрасной Дамы». То, что влюбленность в Прекрасную Даму рождает вдохновение, это истина, которая является для большинства неоспоримой. Бердяеву же принадлежат следующие высказывания: «Женщина должна быть произведением искусства, примером творчества Божьего, силой, вдохновляющей творчество мужественное. Быть Данте - это высокое призвание, но не менее высокое призвание быть Беатриче; Беатриче равна Данте по величине своего призвания в мире, она нужна не менее Данте для верховной цели жизни». Гимн женщине-музе дан в удивительно проникновенном и глубоко философском романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

Киноискусство-это конкретно современный продукт творчества. В XX веке создано множество прекрасных, вдохновляющих фильмов, прославляющих женщин-героинь, но, к сожалению, чрезвычайно далеких от реальной действительности, с иллюзорными, как оказалось, представлениями о счастье. Среди них: «Член правительства», «Цирк», «Старые стены», «Прошу слова», «Оптимистическая трагедия» (по одноимённой пьесе Вс.Вишневского), «Сорок первый» (по рассказу Б.Лавренёва»), «Беспокойное хозяйство», «Принимаю огонь на себя», «Екатерина Воронина», «Евдокия», «Председатель», «Высота», «Женщины», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Завтра была война», «Крылья» и множество других. Многие из этих фильмов создают стереотип деловой женщины, главное стремление которой - во всём быть похожей на мужчину. Достаточно стереотипны и методы достижения своей цели: авторитарный стиль работы, властный тон, не терпящий возражений, нетерпимость к чужим мнениям, суровая тональность голоса, строгий костюм мужского покроя без каких бы то ни было излишеств, напоминающих о представительнице прекрасного слабого пола. По поводу подобных женщин великий «знаток человеческих душ» Л.Н.Толстой произнёс такую небезызвестную фразу: «Женщина, старающаяся походить на мужчину, так же уродлива, как женоподобный мужчина».

Искусство как отражение реальной действительности в художественной форме представляет то, что имеет место в жизни, правда, с определённой долей вымысла и фантазии. Насколько этот вымысел и фантазия близки или далеки от реалий жизни, зависит в первую очередь от сугубо личностных качеств художника-творца, от его творческого полёта и порыва, мироощущения и мировосприятия.

В наше время, связанное с переходом к рыночной экономике, с развитием предпринимательства, появляется немало энергичных, деловых женщин, способных, благодаря своим поистине героическим усилиям (причём сохраняя свою женственность и очарование), внести немалую лепту в укрепление благосостояния своей семьи, отечества в том числе. Российские миллионерши есть уже в сферах торговли, бытового обслуживания, развлечения, моды, в банковском деле.

И таким образом, мнение некоторых мужчин по поводу того, что женщина не хочет и не может быть субъектом, что она всегда пассивна и стремится лишь к проявлению воли, направленной на нее, вряд ли можно считать обоснованным и правомерным. Сведений о значительной роли женщины как социально активного субъекта, способной не только вдохновлять на «великое», но и наравне с мужчинами самой являться творцом и активным деятелем, бесчисленное множество. В противоположность тем, кто утверждает, что женщина лишена какой бы то ни было разумноактивной деятельности (Ницше, Вейнингер, Фрейд, многие отцы религиозных вероучений и т.д.), позиция тех, кто пытается доказать обратное, более жизнеспособна. Хотя следует иметь в виду, что в разные эпохи, в разных сферах деятельности «голос женщины» и «женское слово» звучали по-разному: не достаточно отчетливо звучит «женское слово» в области философской мысли (хотя можно найти примеры определенного вклада женщины в развитие как отечественной, так и зарубежной философии, начиная с античности), естествознания, в области архитектуры, также ограничено количество выдающихся достижений в сфере ваяния, мало женщин-критиков, выдающихся музыкантов, дирижеров, немногим больше в области режиссуры. В то же время женщина с успехом заменила мужчину в больницах, лабораториях, на педагогическом поприще, в разнообразных учреждениях, в чиновничьей деятельности. Огромное количество прославленных женских имен можно увидеть и в театральной деятельности: солисток оперы, балета. Подобное распределение мужских и женских ролей во многом зависит от особенностей женского и мужского начал. Однако каким бы делом женщина ни занималась, она всегда несет свое, присущее ей, женщине, лицо. Кто-то из мудрых сказал, что сущность женщины в ее специфике, а не в подражании мужчине. Говоря о специфике женской деятельности, Н.А.Бердяев в одной из своих работ писал: «Женщина, осуществляющая свое женственное назначение, может сделать великие открытия, которые не способен сделать мужчина». Иными словами, как бы ни менялся внешний облик женщины исторически, суть ее останется неизменной. И именно эта женская суть всегда притягивала и притягивает художников-творцов всех времен и народов. О женщине сегодняшнего дня, со всеми ее успехами и неуспехами, достижениями и «падениями», пишут музыку, прозу и поэзию, снимают фильмы современные художники, поэты, писатели, музыканты.

О Женщина! - ты свет и божество! Тебя сама природа обвенчала. О Женщина! - ты мира, торжество! И новой жизни, Ты, даёшь начало!

используемая литература: В.Н. Кардапольцева «Женские лики России», Екатеринбург: Гуманитарный университет,2000 г.