

ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 7.01

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/27>*Видинеев В.Н.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия***КОНСЕРВАТИЗМ И «НОВОЕ» В ЖИВОПИСИ ИЛИ
О СООТНОШЕНИИ «СОДЕРЖАНИЯ» И «ФОРМЫ» В ИСКУССТВЕ**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного изобразительного искусства. Поднимается проблема бессодержательности художественных произведений и зависимости художника от общественно-политической среды. В статье дается краткий анализ основным направлениям и тенденциям современного изобразительного искусства в России и мире через призму художественных традиций академического искусства.

Ключевые слова: формализм в искусстве; создание образа; современное изобразительное искусство; академическая живопись; художник; реалистическая школа; творчество; искусство.

В эпоху постмодерна, когда на выставках современного искусства начинают преобладать произведения бессодержательного характера, впору забить тревогу – искусство перестает быть духовно-нравственным и эстетически гармоничным. В недавнем прошлом произведения абстрактного характера относили к художественному течению под названием «формализм». Одинаково плохо, если произведение искусства излишне фотографично и если невозможно понять, о чем хотел сказать художник. «Подлинное искусство лежит на грани сходства и несходства, полное сходство слишком вульгарно, несходство – обман» [5]. Эти слова принадлежат художнику Ци Байши (1863–1957), обаяние картин которого таится в единении подлинной реальности и поэтической фантазии, что наделяет произведения истинной красотой. Может быть, некоторый отход от реальности и есть степень индивидуальности, творческого поиска и «новаторства» в искусстве? Специфические особенности в творческом методе еще называют манерой. А когда хотят сказать о манере с отрицательным оттенком, говорят о манерности.

Открытия возможны в науке. Они меняют мир. Открытия возможны и в искусстве. Но художник-новатор «не вдруг» становится знаменитым. Это происходит в несколько этапов. Вначале современники говорят: «Да это ерунда!». Затем – «В этом что-то есть», и через некоторое время: «Это гениально!». В свое время не принимали творчество передвижников в России – зачем изображать «лапотную» Россию? А впоследствии П.М. Третьяков, который собирал коллекцию для Московской галереи, и император Александр III, собиравший

коллекцию русской живописи для Русского музея в Санкт-Петербурге, соперничали между собой, приобретая произведения русских художников, изображавших реальную жизнь простого народа. Настораживало обывателей и творчество импрессионистов во Франции – удивляла техника живописи отдельными мазками. Но произведения художников находятся в музеях всего мира. Значит, возможно поменять представление о прекрасном и безобразном в обществе. Настораживает эксперимент, проведенный психологами, когда перед испытуемым ставили белый шар и черный куб, и если несколько человек с уверенностью говорили противоположное, что перед ними черный шар и белый куб, то человек начинал сомневаться или повторял вслед за всеми, что шар черный. Результаты эксперимента говорят о возможном манипулировании и художественными предпочтениями, и художественным вкусом. Не сразу художники стали изображать вместо носа треугольник, а вместо головы – шар. Трансформация происходит постепенно: членение объемной формы на грани, а уже затем и на простые геометрические фигуры. В итоге совершенные и гармоничные пропорции античного понимания красоты превращаются в бесформенный мешок, поставленный на ходулях, с двумя вилками по пяти зубцов в каждой. Подобная упрощенная стилизация вполне оправдана, если не смешивать виды и жанры искусства. В декоративно-прикладном искусстве происходит отход от реального изображения в сторону активного применения цвета и стилизации рисунка, отказ от объемного изображения, т. е. форма может и должна дозвонить над содержанием. Здесь уже нельзя подходить с мерками станкового искусства и пытаться найти выражение социально-политических, философских или нравственно-этических идей.

Влияет ли общественное мнение на художника? Средневековая притча. Художник повесил на забор картину и с другой стороны подслушивает, что будут говорить о ней прохожие. Портной похвалил, но сделал замечание по поводу кроя костюма, башмачнику не понравилась обувь персонажа и т. д. Художник не бросился править картину, потому что он писал, прежде всего, образ. И еще речь о том, что и зритель должен обладать определенной степенью подготовленности к восприятию художественного произведения. Художник, создавая образ, обязан обобщить впечатление от модели. Он имеет в арсенале краски от белой до черной и обязан несколькими пятнами и мазками на холсте создать жизнь, свет, воздух. Он соперничает с Создателем. Когда пятна и мазки сливаются в изображение и оживают, тогда происходит чудо. Зритель должен включиться в процесс восприятия произведения. Он тоже должен быть творческой личностью. И творческий процесс можно считать завершенным, когда существует неразрывная связь: художник – картина – зритель. «Одна из фундаментальных особенностей художественного творчества заключается в том, что мышление творца совершается в форме оперирования художественными образами» [3, с. 29].

Искусство, как и все сферы деятельности человека, подвержено изменениям под влиянием различных факторов. Это неизбежно, вопрос лишь в том, насколько все меняется, в течение какого времени и в чем причины происходящих перемен. Например, современный русский язык, разговорный и литературный, подвержен изменениям, но представьте быструю смену множества понятий в течение короткого времени – и поколения перестанут понимать друг друга.

А насколько изменения затрагивают изобразительное искусство? И культуру в целом? Существует понятие «современное искусство», которое отличается от прошлого. Современные художники должны перенимать лучшее из прошлого и на этой основе вырабатывать свой почерк, стиль, понимание современности. Как и в науке, развитие которой возможно лишь после изучения всего, что создано учеными прежде. Профессиональное художественное образование основано на изучении Античности, эпохи Возрождения и последующих этапов в развитии мирового искусства.

На протяжении веков в живописи главенствовало реалистическое направление. Великий Леонардо призывал учиться у природы. Суть реализма – истина действительности.

Прочувственному пониманию природы подчиняется каждый мазок и движение кисти. Художественному замыслу подчиняются нюансы колорита, трепет светотени. То есть содержание первично в реалистической живописи. Академическая школа основана на изучении законов композиции, перспективы, гармонии и пропорциональной соразмерности изображения. Идеология реалистической школы основана на воспевании красоты Божьего мира. Будь честным и искренним, пиши то, что ты любишь.

Реалистический подход характерен не только в изобразительном искусстве. Великий режиссер К.С. Станиславский (автор системы актерского мастерства) считал образцом актера Федора Шаляпина, который говорил: «Когда я пою, воплощаемый образ передо мною всегда на смотру. Он перед моими глазами каждый миг. Я пою и слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не бываю на сцене один.... На сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует» [6].

Или, в противоположность образному воплощению действительности, – идеология постмодерна: сотвори такое, чтобы всех удивить. Смысл не важен, провоцируй общественное мнение, самовыражайся. Художник в роли провокатора. Важна не картина – важен художник. В таком случае говорить о гуманитарной роли искусства бессмысленно. Художник любит себя в искусстве, а не искусство.

Содержание произведений искусства зависит и от социально-экономических отношений в обществе. Эпоха Возрождения в Италии, а затем и в Европе случилась благодаря покровительству просвещенной и могущественной элиты в лице семейства Медичи. В советский период в изобразительном искусстве главенствовал стиль социалистического реализма. Партийные органы опекали искусство, создавая благоприятные для художников условия. ЦРУ, в период идеологического противостояния, поддерживало абстракционизм и другие формалистические течения, объясняя это свободой творчества на Западе и ее отсутствием в Советском Союзе, где изобразительное искусство рассматривалось как средство формирования эстетически развитой личности человека будущего, строителя коммунизма. Сейчас, в условиях отсутствия идеологической составляющей в Конституции России, художники вправе сами выбирать направления в искусстве. Поэтому сейчас все больше предпочтения в сторону формы, т. е. формализма в искусстве. А в Китае, при сохранении руководящей роли коммунистической партии в общественном развитии, поддерживается классическое (реалистическое) искусство. В мусульманских странах запрещено изображение человека. Значит, тематика произведений изобразительного искусства зависит и от религиозной составляющей. Вероятно, поэтому большое развитие в этих странах получило орнаментальное, декоративно-прикладное искусство. А в европейском искусстве Средневековья главенствовали Библейские сюжеты. И сейчас, по

мере становления атеистического общества в Европе, искусство становится все более бессодержательным. Свободен ли художник в своем творчестве или отвечает общественным запросам и работает по заказам элит и «денежных мешков»? А может быть отсутствие идеологии – это тоже идеология?

И сегодня, по прошествии веков, остаются актуальными размышления Дени Дидро о роли содержания и формы в искусстве. Он говорил: «...есть два вида восторга: восторг души и восторг мастерства. Без первого – холоден замысел; без второго – слабо исполнение; лишь сочетание обоих делает картину великолепной» [7, с. 58]. Одинаково важно и «что» написано, и «как» написано. Объектом изображения для художника должны быть идеальные модели. Говоря о назначении художника, говорят о служении красоте. Ведь античные мастера создали идеальные пропорции человеческого тела, и все последующие поколения восторгаются древнегреческой скульптурой. Великий французский философ определенно высказывает мысль о главенстве содержания и вторичности формы в искусстве. Дидро, признавая важность формы, рассуждает: «Как высоко бы ни было мастерство, без идеала нет истинной красоты. Красота идеала поражает всех людей без изъятия; красота мастерства привлекает лишь знатока. Если она будит в нем размышления, то только об искусстве и о художнике, а не о предмете изображения... Подлинное красноречие будет незаметно. Если я замечаю ваше красноречие, значит, вы недостаточно красноречивы. Разница между достоинствами мастерства и достоинствами идеала та, что одни пленяют взор, а другие пленяют душу» [7, с. 58]. Дидро говорит о том, что мастерство не должно привлекать внимание, а лишь являться средством раскрытия содержания. Понятие души – божественная категория. Только содержательные произведения способны глубоко впечатлить человека, вызывая чувства радости и восторга, грусти и печали. Они способны его возвысить и подвигнуть на благие поступки. Он говорит о том, что художник, владеющий лишь мастерством – ремесленник и мастер своего дела, но не художник.

Конечно, нельзя отрицать и совершенства художественных произведений, где яркая и броская форма заставляет любоваться тем, как это сделано. Особенно эти произведения привлекают знатоков и искусствоведов, вызывая подлинную радость. Яркий пример – творчество русского художника Фешина. Технично и смело настолько, что не может не вызывать восторга. Точно подобранный телесный цвет, в гармонии с фоном и одеждой модели, изящество и точность рисунка. Живописные мазки – быстрые и живые. Только тот, кто сам когда-либо пытался научиться реалистической живописи, сможет оценить уровень мастерства художника.

Соотношение содержания и формы в произведении изобразительного искусства – одна из проблем и современного искусства. Илья Ефимович Репин отдавал предпочтение содержанию и вместе с тем был великим мастером и в рисунке, и в технике живописи. Техническое мастерство – это инструмент для раскрытия содержания. Оно незаметно и как бы само собой разумеющееся для каждого художника. А может быть одна из проблем подготовки современных художников – это отсутствие мастерства? И не владея в совершенстве профессиональными навыками, приходится оправдываться выражением «Я так вижу». Очевидно, надо признать, что видят все одинаково, но делают по-разному. Причина – современным художникам не хватает мастерства. Поэтому в образовательной системе подготовки художников самых различных направлений очень важны занятия по дисциплинам «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Специализация

живописи», «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству». Изучение вышеперечисленных дисциплин формирует профессиональные компетенции художника. Это важно в свете компетентного подхода в современном образовании. «Специалист должен еще иметь определенный уровень знаний в области, в которой он собирается творить. Применительно к художественному творчеству это прежде всего знание образного языка изобразительного искусства, с помощью которого художник выражает свои мысли и чувства на холсте» [4, с. 131].

«Академическое искусство консервативно. В основе обучения лежит штудирование природы, изучение и наблюдение реальной действительности. Методы обучения реалистическому искусству почти неизменны на протяжении столетий. Академические требования к академической постановке предполагают правильный выбор формата, грамотное композиционное решение, сообразно поставленным задачам, конструктивно и пропорционально намеченные элементы постановки, точное тоновое решение, передачу материальности предметов с учетом воздушной и линейной перспективы, владение техническим мастерством и образным воспроизведением природы» [1, с. 158]. «То есть изображение можно считать грамотно организованным, если данные согласованные и уравновешенные элементы связаны единым пластическим замыслом, выражающим эмоционально-образное состояние объекта изображения» [2, с. 167].

Критерии оценивания произведений изобразительного искусства, выполненных в реалистической манере, определены. Главное, чтобы художник не забывал о важнейшей задаче искусства – создании образа, что, по сути, и является содержательной частью художественного произведения. Нужно помнить, что значение слова «безобразное» – в отсутствии образа.

История развития реалистической живописи и развитие систем художественного образования взаимосвязаны. В дореволюционной России и в период социалистического строительства привлекали к преподаванию художников, которые приобрели всероссийскую известность. Это Д.Н. Кардовский, И.Е. Репин, А.И. Куинджи, А.М. Герасимов, Е.Е. Моисеенко. Только педагог-художник, имеющий богатый жизненный опыт и владеющий в совершенстве мастерством, может воспитать думающего художника, который ставит перед собой серьезные задачи и обладает профессиональными умениями, которые способствуют воплощению задуманного в художественном произведении.

Литература

1. Видинеев В.Н. Академическая школа в контексте развития современного искусства // Философия образования. 2016. № 3 (66). С. 155–161.
2. Голосай А.В. Диагностика результативности оценки учебной деятельности в процессе обучения академическому рисунку // Философия образования. 2016. № 3 (66). С. 155–161.
3. Польшкая И.Н., Сезенина Н.В. Развитие творческого стиля деятельности будущего учителя изобразительного искусства // Перекресток идей и гипотез: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 103–109.

4. Польшкая И.Н., Сезенина Н.В. Формирование художественно-образного мышления будущих учителей изобразительного искусства // Человек и образование. 2020. № 2 (63). С. 130–133.
5. Ци Байши. Художник информирует // Художник. 1984. № 8. С. 33.
6. Шаляпин Ф.И. Маска и душа: Мои сорок лет на театре: Сборник в 2 томах 1989. Т. 1. 269 с.
7. Шульц Л. Дени Дидро о содержании и форме в искусстве // Художник. 1984. № 12. С. 58.

© Видинеев В.Н., 2020