

С.П. Ломов, М.В. Галкина, П.Д. Чистов

Проблематика современного реалистического искусства с позиции участников образовательного пространства и целеполагания студентов художественно-графических факультетов

В статье авторы рассматривают вопросы, связанные с развитием и становлением российского и зарубежного реалистического искусства и проблемами восприятия окружающего мира, с оценкой значимости современного высшего художественного образования. На примере ведущих центров художественного образования в России авторы определяют приоритет сохранения в образовательном пространстве принципов гибкого подхода в условиях меняющейся визуальной среды. Как один из принципов развития реалистического искусства, приводятся примеры интеграции реалистического искусства и виртуального мира. В качестве вывода приводятся основные факторы устойчивости системы художественного образования в России, основанной на принципах внедрения новых образовательных технологий.

Ключевые слова: реализм, реалистическое искусство, образовательное пространство, исторический опыт, художественное образование, виртуальная среда.

Реалистическое искусство отражает, в первую очередь, общее социально-политическое состояние общества в текущий исторический период, но, как и всякое искусство, в значительной мере субъективно и иногда гротескно и даже претенциозно. В период расцвета академической живописи, с повсеместным

отражением мифологических и библейских сюжетов, изобразительное искусство вообще, и живопись в частности, предлагали не видеть в окружающем мире суровую неприглядную обыденность, а услаждать взоры ценителей картинами и образами идеальных композиций. В разное время от пасторальности до декоративности, от морских ведут до групповых портретов гильдий, художники следовали модным тенденциям и ожиданиям великосветского общества, чьи мировоззрения были весьма далеки от реалистического восприятия мира.

Академическая живопись долгое время опиралась на тщательную технику, соревновательность в подаче традиционных сюжетов и композиций, но к концу 19-го, началу 20-го века натолкнулась на отсутствие связи со стремительно изменяющимся миром и противостояние со стороны прогрессивно мыслящей части художественного сообщества. Импрессионисты, фовисты, кубисты, дадаисты и представители многих других течений не отрицали важности овладения классическим художественным образованием, и даже гордились своими знаниями академического искусства, но видели свое предназначение в расширении границ творческого поиска. Экспериментируя с подачей видения окружающего мира, представители авангардных течений не стремились отказываться от исторического опыта академической школы, основанного на традициях эпохи Возрождения. Классическое художественное образование устойчиво к изменяющимся реалиям не только потому, что знание выдающихся произведений искусства отличает сформировавшуюся личность, но и отражает величие технического совершенства мастеров изобразительного искусства. Поиск собственного пути в искусстве у большинства художников начинался со штудий и копирования классических образцов, и даже абстрактные, отвлеченные от реальности работы многих известных представителей современного искусства основаны на тщательной работе с цветом и композицией. Но очень часто встречается мнение, высказываемое частью современного художественного сообщества о ненужности, отсутствии необходимости в классическом художественном образовании, прикрывающее слабую техническую и поисковую подготовку в работах некоторых авторов. В России сообщество «передвижников», мастеров нового для общества конца 19-го

века стиля в живописи пришло к пониманию неизбежности появления нового значения художественной изобразительной деятельности. Критический реализм «передвижников» послужил повышению эстетической культуры русского общества, отражению переломного исторического периода в жизни России, смене формации самосознания и самоопределения народа. Отказываясь от статичной, застывшей композиции академической сюжетной живописи Суриков, Репин, Серов и другие, тем не менее, основывали свои жанровые полотна на этюдной поисковой работе и твердой технике рисунка и живописного письма. В дальнейшем этот замечательный подход к изобразительному творчеству продолжился и получил развитие в советском искусстве, что стало очередным этапом русской реалистической школы.

Предполагая, что основная задача реалистического искусства состоит в как можно более точном отражении окружающей нас действительности, в объективной и безучастной позиции художника, нельзя не отметить противоречивость и сложность задач, решаемых в современном искусстве. Противостояние реализма и академизма в крайнем его проявлении, приводило некоторых выдающихся мастеров к излишней эпатажности и субъективизму. Отрицание романтизма и идеализации в классическом академическом искусстве художниками-реалистами подчас приводило к поиску новых романтически-позитивных сюжетов и композиций, основанных на попытках передачи материальной сущности и красоты окружающего мира. Реализм, как главенствующее направление в искусстве России на протяжении 20-го века сформировал ту педагогическую школу, в которой преемственность традиций русской реалистической живописи, в сочетании с эстетикой нового быта и общественного строя, играет важнейшую роль в духовно-нравственном воспитании и художественном образовании. Традиции русского реалистического искусства продолжились в творчестве художников XX столетия и на рубеже XX–XXI веков В.Стожаров, А.Пластов, М.Абакумов – их творчество достойно отражает традиции русской академической реалистической школы изобразительного искусства. Обеспокоенность за судьбу традиций реализма сегодня высказывают многие