

А.В. Горкина

Проблема академической традиции в пейзажном жанре Ленинградской академической школы живописи 2-й половины XX - начала XXI вв.

Аннотация. Статья посвящена академической традиции – как одному из основных аспектов Ленинградской академической школы живописи 2-й половины XX-начала XXI вв. В статье исследуются основные факторы повлиявшие на становление и трансформацию традиции в русле утверждающихся новаторских прогрессивных явлений в общественно-культурной жизни. Рассматривается понятие традиции в творчестве основных представителей Ленинградской школы живописи данного периода, исторический вклад мастеров в искусство и многогранность пейзажного жанра. Исследуется диалектическая взаимосвязь академической традиции и новаторства, которая ярко прослеживается на рубеже XX и XXI веков. Традиция как главная ось знаний проявляется в существенной закономерности преемственного развития искусства. Она становится одним из главных критериев оценки художественно-эстетического богатства новых изобразительных явлений. Именно по таким критериям в статье рассматриваются главные тенденции Ленинградской академической школы живописи второй половины XX – начала XXI столетия.

Ключевые слова: традиция, новаторство, пейзажный жанр, Ленинградская академическая школа живописи 2-й половины XX-начала XXI вв., стилистические особенности.

онятие традиции в «Кратком словаре терминов изобразительного искусства» под общей редакцией Г.Г. Обухова определяет так: «от лат. traditional – передача – в искусстве: художественные достижения прошлого, которые усваиваются и используются для выполнения задач, стоящих перед современным искусством. Сохранение традиции может выражаться как в идейной преемствен-

ности, так и в овладении реалистическим методом и высотой художественной формы предшествующих школ» [3, с.172].

Опираясь на значение слова «традиция», можно сказать, что академическая традиция — это прежде всего такие направления в искусстве, которые ориентируются на художественные идеалы и авторитеты, установленные в течение прошлых эпох. Но академическую традицию невозможно отождествлять лишь с прошлым наследием, так как на протяжении веков она приспособлялась к изменению времени и вкусов, переосмыслялась последователями в зависимости от эстетических предпочтений исторического времени. Как единый живой организм, в основу которого входят высокая культура изобразительности, реализм, созерцание и опыт предшественников, традиция сохраняет для современности свою актуальность.

Эти составляющие неотъемлемую основу академической традиции аспекты на протяжении многолетней истории формируют программу обучения, которая даёт знание законов композиции, цвета, тона, анатомии, перспективы, знание художественных материалов и способы их использования, методы копирования старых мастеров, знакомство с историей искусства. Тем не менее, традиция способна обогащаться с течением времени под влиянием новых требований и тенденций, возникающих в каждом историческом периоде. Однако при этом не происходит коренных изменений, традиция обогащается, не прерывая своего развития, а наоборот, сочетаясь с новаторством, укрепляется.

Новаторство — «от лат. *novator* — обновитель, в искусстве: воплощение художником в своих произведениях новых идей и образов, утверждающих новые прогрессивные явления в общественной жизни» [3, с.106]. Это прежде всего художественно-эстетические достижения и обогащение современной художественной культуры новыми ценностями. Прогресс не может существовать без новаторства, и потому со временем проявляются новые идеи и образы, отражаясь в традиции академического искусства. Это проявляется в поиске нового художественного языка, компилировании жанров, видов и стилей искусства.

Диалектическая взаимосвязь академической традиции и новаторства ярко прослеживается на рубеже XX и XXI веков. Традиция как главная ось знаний проявляется в существенной закономерности преемственного развития искусства. Она становится одним из главных критериев оценки художественно-эстетического богатства новых изобразительных явлений. Именно по таким критериям можно рассматривать главные тенденции Ленинградской академической школы живописи второй половины XX — начала XXI столетия, которые обосновывают её актуальность в общем русле современного искусства.

В отечественном искусствоведении есть фундаментальные труды и ряд публикаций искусствоведов и художников (И.Э. Грабарь).

С.М. Кагана, В.А. Леняшина, Ю.М.Лотмана, В.Н. Прокофьева, С.М.Даниэля, С.М.Грачевой, А.М. Муратова), которые занимались и продолжают исследовать проблему уместности академической традиции, начиная ещё с конца XIX века. Среди них можно выделить работу И.Э. Габаря, опубликованную ещё в 1897 г. «Упадок или возрождение?». В ней художник проявил себя как критик и проанализировал изменения в европейском искусстве конца XIX века, когда мир захватила новая постмодернистская философия, повлёкшая за собой новые формы и содержание в искусстве, вскоре получившее общее название авангард.

В XXI веке этот вопрос – упадок или возрождение? – представляется актуальным и по отношению к Ленинградской академической школе живописи. Но для того чтобы говорить о традиции академизма данного периода, прежде всего следует понять, что такое Ленинградская школа живописи. Истоки этого термина берут начало ещё во второй четверти XX столетия, когда в 1930-е годы наряду с новыми советскими идеологическими тенденциями в искусстве Ленинграда появляется круг художников «Ленинградские марксисты», большую часть которого составляли художники-академисты. В объединение ходили Н.А.Тырса, Н.Ф.Лапшин, В.А.Гринберг, А.А.Успенский, А.С.Ведерников, А.И.Русаков, В.В.Пакулин, братья В.Н.Плошкин и А.Н.Плошкин и другие. Эти художники выбирали для себя главным ориентиром камерный городской ленинградский пейзаж.

Важными стилистическими особенностями произведений, выполненных представителями этой группы, был абсолютный отход от идеологических тем, изображений колхозных трудовых будней на фоне природы.

Сохраняя культуру изображения в русле традиции, они освоили и переработали искусство западных предшественников, в основном представителей импрессионизма и постимпрессионизма: А.Марке, А.Матиса, О.Ренуара, Р.Дюфи. Это прослеживается прежде всего в цвете: пейзажи построены на серебристо-охристых и чистых, открытых оттенках. В технике живописи выражена этюдность. Их отход от идеологического догмата и благодаря этому сохранение и развитие академической традиции создало целое направление, что позволило искусствоведу Л.М. Мочалову в 1976 году в статье к каталогу выставки В.А.Гринберга использовать термин «Ленинградская школа живописи», под которым подразумевалась именно «Ленинградская пейзажная школа».

Во второй четверти XX столетия произошло и другое ключевое изменение в искусстве Ленинграда, повлиявшие на формирование традиции школы конца XX века. В 1932/33 году в русле культурно-политических изменений институт был переименован во Всероссийскую Академию Художеств. На специально собранной конференции было принято возродить занятия по композиции, создана ка-