

Скоробогачева Екатерина Александровна
доктор искусствоведения, проректор по научной работе,
профессор кафедры всеобщей истории искусств
ФГБОУ ВО «Российская академия живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

E-mail: Skorobogacheva@mail.ru

Skorobogacheva E.A.

doctor of art history, Vice-rector for scientific work,
Professor of the Department of General art history
Of the «Russian Academy of painting,
sculpture and architecture of Ilya Glazunov»

СОВРЕМЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА В ПОЛОТНАХ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

К ПРОБЛЕМЕ СОХРАННОСТИ ШКОЛЫ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В наши дни значение классики, реализма невозможно отрицать, необходимо сохранение традиций, возрождение и продолжение школы мастерства. Эволюция школы реалистического искусства происходили в России на протяжении XIX–XX вв., продолжается и ныне. В результате проведенного исследования, теоретического и практического, приходим к заключению, что именно следование синтезированным реалистическим традициям, исходящим во многом из достижений культуры второй половины XIX – начала XX в., позволяют в наши дни создавать высокохудожественные произведения, достойно продолжающие традиции национального искусства России.

Ключевые слова: современность России и мира, традиция, реализм, школа мастерства, синтезированное искусство, современное творчество.

MODERN RUSSIA AND THE WORLD IN THE PAINTINGS OF THE UNION OF ARTISTS

TO THE PROBLEM OF PRESERVATION OF THE SCHOOL OF REALIST ART

Abstract. Nowadays, the value of classics, realism can not be denied, it is necessary to preserve the traditions, the revival and continuation of the school of mastery. The formation and evolution of the school of realistic art took place in Russia during the XIX–XX centuries, continues now. As a result of the study, theoretical and practical, we come to the conclusion that it is following the synthesized realistic tra-

ditions, coming largely from the achievements of culture of the second half of XIX – early XX century, allow to create highly artistic works, continuing the traditions of national art of Russia.

Keywords: modernity of Russia and the world, tradition, realism, school of skill, synthesized art, modern creativity.

Обращаясь к обзору центральных произведений, представленных на все-российской выставке Союза художников России 2019 г. в Центральном доме художника, необходимо отметить высокий уровень мастерства, явно свидетельствующий о сохранении школы реалистического искусства, его преподавания через поколения художников. Также данной экспозиции присущ широчайший тематический, стилистический, идейный диапазон при доминировании реалистической направленности и глубокий историко-философский анализ процессов в картинах, как созиданий, так и разрушений в современном мире. Обратимся к обоснованию выше сказанного.

В настоящее время, учитывая те многоплановые и противоречивые события, которые происходят в искусстве, необходимо, с одной стороны, обращение к культурному наследию, к постижению школы мастерства через систему профессионального преподавания, к интерпретации классики, а, с другой стороны, не менее значимо уметь на профессиональном языке глубоко и объективно «говорить» о сути современного мира и важнейших свершениях, в нем происходящих. «Изобразительную форму необходимо рассматривать в культурно-историческом аспекте. Образ – не столько отражение, сколько выражение действительности. Образы наследия регулируют отношение социума к прошлому, настоящему и будущему» [2]. Соглашаясь с данным суждением Ю.А. Закунова, мы опираемся на заключения И.А. Ильина, которые сохраняют актуальность: «Россия выйдет из того кризиса, в котором она находится, и возродится к новому творчеству и новому расцвету – через сочетание и примирение трех основ, трех законов духа: свободы, любви и предметности. Вся современная культура сорвалась на том, что не сумела сочетать эти основы и блюсти эти законы. Она

захотела быть культурой свободы и была права в этом; но она не смогла быть культурой сердца и культурой предметности, – и это запутало ее в противоречии и привело ее к великому кризису» [3, с. 179].

Среди наиболее значимых тем, ярко звучащих на данной выставке, следует выделить одну из сложнейших для визуального отображения и глубоких философских обобщений – тему «Современность России и мира», исключительно актуальную, многогранную по своей творческой, исторической, философской, духовной интерпретации. Как писала Гертруда Стайн, «творец не опережает свое поколение, просто он первым из современников осознает, что происходит с его поколением» [5].

Отразить современность, понять и воплотить художественным языком суть происходящих мировых процессов – одна из сложнейших задач, которая может стоять перед художником, и тем более отрадно, что к ней обращаются авторы разных поколений, различных художественных школ, в том числе выпускники ведущих ВУЗов России.

Вспоминаются слова великого философа Марка Аврелия: «Кто видел настоящее, тот уже видел все, бывшее в течение вечности, и все, что еще будет в течение беспредельного времени. Ибо все однородно и единообразно»[1]. Истины стоицизма приложимы к реалиям сегодняшних дней, что подтверждают показанные на выставке полотна В.И. Иванова (р. 1927 г.), А.Н. Суховецкого (р. 1953 г.), В.И. Нестеренко (р. 1967 г.), Д.А. Белюкина (р. 1962 г.). Обосновывая акцентирование полотен именно этих авторов, отметим их высокий профессионализм, глубину идей, самобытность образного языка и принадлежность к различным и возрастным категориям, и художественным школам.

Важно учесть, что выше названные авторы условно представляют три поколения современных художников – старшее поколение, средний возраст и молодые авторы. Выпускниками Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова являются В.И. Иванов (мастерская профессора

А.М. Грицяя) и А.Н. Суховецкий (мастерская профессора В.Г. Цыплакова), Д.А. Белюкин (мастерская профессора И.С. Глазунова) Выпускником Студии имени М.Б. Грекова (мастерской заслуженного художника РСФСР Н.С. Присекина), а затем уже Института им. В.И. Сурикова считает себя В.И. Нестеренко. Таким образом, художественный «почерк» каждого автора, при свойственной им индивидуальности, несет печать школы не только одного из доминирующих художественных ВУЗов нашей страны, но и авторских методик преподавания, эстетических предпочтений руководителей мастерских.

Обратимся к анализу сходных черт и отличий в их трактовке современности, процессов созидания и разрушения, неотделимых и столь остро выраженных ныне в жизни России и мира. Приступая к анализу данных картин, нельзя не отметить их идейное единство. И в то же время им свойственны контрасты творческих манер (быстрое пастозное письмо и многослойная классическая манера), рассматриваемых в них эпох и стран (опора на историческую память прошлого столетия в настоящее время, начало XXI в. в целом, 2017–2018 гг.), разные ракурсы взглядов на современность (доминанта национальных или интернациональных характеристик). Вместе с тем, полотна едины в своем философско-эмоциональном восприятии и осмыслении современной жизни. В частности, это единство выражает и специфика художественного языка – превалирование в нем монументальности, не столько формата, сколько форм и образов, сила духовного звучания, преобладание центрических статичных построений, монохромно сдержанной или сумеречной цветовой гаммы.

Обозначенным картинам, что не менее важно, присуща объективность трактовок, явленных в драматических или трагических художественных решениях. Таковы «Гроза» А.Н. Суховецкого, уподобленная не живительной свежести летней грозы, а предчувствию всепоглощающего смерча, видению Апокалипсиса. Таковы в трактовке В.И. Нестеренко нависающие, свидетельствующие об уничтожении тысяч жизней руины Сирии, разбомбленной Соединенными Штатами и войсками коалиции в 2017–2018 гг. Таковы суровые лица-лики ни-

чем не сломленных героев – русских крестьян в полотнах В.И. Иванова. Таковы и тонко написанные, наполненные особой живописной музыкой произведения Д.А. Белюкина.

В рассматриваемых полотнах следует отметить сочетание глубинных смыслов со сложным синтезированным художественным языком, вобравшим традиции разных исторических периодов и художественных школ. Решение архитектуры с тщательной проработкой деталей, с иносказательностью смыслов в «Грозе» А.Н. Суховецкого сопоставимо с репликами из классического мирового искусства – от отдаленных параллелей с итальянской живописью XVII столетия (Джованни Антонио Канала (Каналетто), Бернардо Белотто и др.) до отечественной традиции в произведениях XVII–XIX в. (С.Ф. Щедрин, Ф.Я. Алексеев, К.И. Рабус и др.). С другой стороны, обозначенным трактовкам не чуждо влияние символизма рубежа XIX–XX вв. по отношению к многоплановости звучания образов. В композиции главенствуют высотки Москвы-сити, доминирующие и над православным храмом, затерявшимся среди современных архитектурных нагромождений, и над зданиями исторической Москвы XVIII–XIX столетий. Их, как шаткое подножие, готовы поглотить современные сооружения, над которыми, как символ господствующих интернациональных идей, возвышается в виртуальной реальности мрачной грозы башня Татлина – башня 3-его коммунистического интернационала, уподобленная Вавилонской башне. В обращении к данному иносказательному образу следует отметить перефразированную цитату полотен И.С. Глазунова: «Гимн героям» (1984), «Вечная Россия» (1988), «Великий эксперимент» (1990).

Композиция «Гроза» не может не напомнить об актуальной проблеме ясно выраженного антагонизма между реализмом – творчеством, продолжающим многовековые национальные традиции, и «актуальным» искусством. Историко-политические, социальные перемены рубежа XX–XXI вв. не могли не затронуть сферу культуры. В этих закономерностях прослеживается ряд параллелей с эпохой конца XIX – начала XX в.

Данное высказывание во многом приложимо к современным реалиям, также вполне соответствует специфике процессов настоящего времени, его «мозаичности», многоплановости смыслов и художественного языка, контрастам стилей и тенденций и, вместе с тем, при сложно синтезированном художественном языке не теряет основ – классических традиций, школы реализма.

Картина В.И. Нестеренко на достойном профессиональном уровне продолжает традиции отечественной реалистической живописи, лучшие достижения передвижников, художников России рубежа XIX–XX вв., сочетавших в своих решениях историческую правду и современность, за сиюминутностью умевших видеть вневременные смыслы. В картинах Д.А. Белюкина найден синтез традиций классицизма, реализма, отчасти модерна, преобразованных сильным звучанием и тонкостью вкуса именно современного нам художника.

В.И. Иванов создает эталоны «сурового стиля» уже не середины XX, а начала XXI в., в свойственной ему самобытной художественной манере, чуть менее резкой в трактовке образов наших дней, словно покрытых памятью прожитых десятилетий. Произведениям В.И. Иванова, начиная с 1960-х годов по настоящее время свойственно воплощение великой духовной наполненности образов, выраженное с монументальностью и непоколебимой статикой, присущим древнему христианскому искусству – стенописи Византии и Древней Руси, Болгарии, Греции, Грузии. Таким образом, ярко проявляется высокий профессионализм авторов картин, их жизненный опыт и способность к философским обобщениям.

Как итог проведенного обзора подчеркнем суть единой идейной направленности, объективно отражающей современность России и мира – противоречивость событий, их всеобъемлющий масштаб, трагизм войн и судеб, проблем глобализма и унифицированности, которые встают ныне перед обществом. В то же время, в данных полотнах заявлена способность сохранить вневременные заветы, нравственные ценности, истинную веру, человечность и жертвенность.

И потому в грозном вихре выстоял белокаменный храм, в руины Сирии возвращается жизнь, седовласые крестьяне выходят несокрушимыми победителями из схватки с условиями и условностями современной жизни. И даже если решения картин трагичны, они наполнены истинами стоицизма Марка Аврелия: «Не следует бояться смерти, следует бояться не начать жить» [1], философским «оптимизмом» Ф.М. Достоевского – возможностью преодоления бездны, его «всемирной отзывчивостью» [4], мудростью Библии (Евангелия от Иоанна): «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5).

Выражение столь глубинных и многоплановых трактовок, вряд ли было бы возможно без доминирования реалистической направленности, без высокого профессионализма исполнения, которое дает лишь многолетняя школа мастерства, преемственность а не отрицание традиций, что свойственно различным, художественным ВУЗам, мастерским, авторским программам и методикам преподавания, объединенным стремлением следовать классическим устоям и высокому уровню мастерства.

Литература

1. Аврелий Марк Наедине с собой. [Электронный ресурс] : URL: http://www.dharma.the-serial.ru/books/mark_avreliy_-_naedine_s_soboy.doc (дата обращения: 10.06.2019).
2. Закунов Ю. А. Неопубликованный доклад на научно-практическом семинаре «Образы историко-культурного наследия и структура процесса наследования» Института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. М., 11 октября 2016 г.
3. Ильин И. А. О воспитании в грядущей России / И. А. Ильин. – Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 2. – М. : Русская книга, 1996. – С. 178–182.
4. Леонтьев, К.Н. О всемирной любви. (Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике): статья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [Электронный ресурс] : URL: <http://www.>

lib.ru/FILOSOF/LEONTIEV_K/s_love.txt_with-big-pictures.html/ (дата обращения: 25.03.2019).

5. Стайн Г. «Пикассо». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [Электронный ресурс] : URL: <http://www.livelib.ru/book/1001163815/quotes-picasso-gertruda-stajn> (дата обращения: 07.04.2019).