

РЕАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Работа представлена кафедрой живописи.

Научный руководитель - доктор педагогических наук, доцент С. В. Анчуков

Умение писать в стиле реализма, умение составлять композицию и передавать цвет является основным требованием в подготовке художника. Практика - это базовая составляющая педагогической системы в художественных учебных заведениях. Однако под влиянием современных

европейских течений академическая школа подвергается серьезным испытаниям. Изучая традиции русского реализма и систему художественного образования в России, автор делает вывод о необходимом сохранении законов изобразительного искусства и признания их важной роли в формировании современных художников.

The ability of painting in the realistic style is an artist's main ability. The painting exercise in the realistic style is a very important part in the system of art education. But this tradition is menaced by other European modern art ideologies. Explaining the tradition and teaching methods of the Russian realistic painting, the author comes to a conclusion that observation of rules in art is necessary for art teaching.

Академическая живопись имеет богатое прошлое в истории западного искусства. Но в конце XIX и начале XX в. с развитием современных стилей: постимпрессионизма, экспрессионизма, фовизма, символизма, кубизма, дадаизма, постмодернизма и др., ее золотой век приходит к упадку и она теряет свою ведущую роль в мире искусств. Знаменитый английский искусствовед Герберт Рид отмечал: «С середины XIX в. основной стиль уже далеко отошел от реализма. Это всегда тесно связано с эстетическими ценностями. Должен признать, что на данном этапе академическое искусство уже не популярно среди народа». В современном западном искусстве люди поклоняются нетрадиционности и абстрактности. Стали модны кинематография, фототрафия и смешанные техники. С 80-х гг. XX в. новые течения европейского и американского искусства проникли в Китай, и их влияние широко распространилось в среде живописцев. Некоторые тщеславные, непостоянные художники не могли оценить важность значения традиционного искусства китайского народа. Они начинают создавать так называемые современные, авангардные работы и занимаются смешанными техниками. Художники считают, что только так можно приблизиться к стандартам мирового искусства, а кто-то и вовсе говорит, что реализм уже отстал и «пришел его конец».

В этих условиях статус академической школы живописи подвергся серьезным напастям и школа находилась на грани вы-

нужденного перерождения. В течение многих лет такое поверхностное отношение к реализму распространилось и в международной, и в китайской живописи. Под влиянием модернизма, постмодернизма и прочих хаотичных течений слово «реализм» означало что-то консервативное, отсталое, устаревшее и отжившее. Оно стало преградой, которая мешала развитию современных течений, и препятствовало новым преобразованиям. Как будто художник может получить творческую свободу, только отойдя от реализма или отбросив его вовсе. Такое отношение в то время позорило художников реалистической школы, и некоторые из них предпочли реализму современные течения.

Академическая школа является основой европейской традиции живописи. Она всегда была надежным фундаментом в преподавании живописи Китая. Но сейчас как в живописи, так и в педагогике наступили серьезные испытания. Во-первых, реализм находился в состоянии упадка под давлением мировых течений, и, во-вторых, было множество проблем в системе преподавания реалистической живописи. Несмотря на то что многие художественные учебные заведения продолжали обучение рисованию с натуры, их количество сильно уменьшалось. На ряду с ними добавились экспериментальные занятия имажинистского и символистического направлений. Некоторые институты видели себя как платформу, как центр современного искусства, но у них не было четкой идеи и определенной системы

преподавания. Они попросту заявляли о своих «открытых» и «современных» принципах.

Хотя реалистическая живопись и является фундаментом системы преподавания живописи, но мы замечаем, что сейчас в художественных институтах Китая и на художественных кафедрах университетов художников-реалистов становится все меньше. Уровень реалистических работ тоже постоянно снижается. Это можно видеть и на выпускных выставках дипломных работ. Обычно их картины «авангардны», «современны», выполнены с гиперболой, предметы в работах деформированы. Стили настолько разнообразны, что пестрят в глазах. Конечно, мы должны поощрять развитие разных направлений в искусстве. Но многие делают современные, отвлеченные, абстрактные работы не из-за того, что это им нравится, а из-за слабого владения техническими основами живописи, поэтому они избегают их. Реалистическая живопись требует от мастера хорошего владения графической техникой, правильной постановки композиции, передачи теней и образа, обработки черного, серого и белого и массу других знаний в цветоведении. Сегодня люди очень непостоянны, им сложно спокойно заниматься наработкой базовых систем.

На самом деле реалистическая живопись требует высокого уровня техники и много времени на ее изучение и усвоение. Высшее художественное учебное заведение является источником знаний, оно играет большую роль в распространении художественных навыков. Оно существует для базовой подготовки специалистов, несет ответственность за развитие всего мирового искусства. Если система образования такого заведения идет против законов развития искусства, то что и говорить о месте народного искусства в мире. Непонятность направления преподавания китайской реалистической живописи наводит нас на некоторые размышления.

Реализм — общественное и художественное течение, возникшее в XIX в. во Франции. Реализм — вид искусства, который «реально» изображает мир действительности. Реализм призывает объективно оценивать общественную жизнь, заботиться о простых людях и изображать природу с любовью. Идея «передвижников» была создана особым историческим периодом в России. Она является ярким примером критического реализма в изобразительном искусстве. Важное значение идеи «передвижников» заключается в том, что она сближала искусство и народ, повышала эстетическое развитие людей и создала многих известных художников. Именно «передвижники» привели русское искусство к интенсивному развитию. За счет своего тесного общения с народом и их жизнью «передвижники» не только были особо активными среди представителей множества других течений XIX в., но и оказывали большое влияние на развитие реалистического искусства Китая. Советская живопись являлась продолжением и результатом дальнейшего развития традиций русской реалистической школы. Поскольку она существовала в новом историческом периоде, то советская живопись заимствовала компоненты у других народов для того, чтобы соответствовать стандартам нового времени. Сегодня современная русская живопись развивается в разных направлениях, но она не отходит от традиции реализма.

В 2004 г. главный редактор китайского журнала «Искусство» Ван Джон вел репортаж одновременно с семью известными петербургскими художниками, теоретиками и опытными преподавателями на тему «О развитии искусства человечества в XXI в.» Все единодушно признали, что реализм лежит в основе русского и мирового искусства. Его представители заботятся о людях, их чувствах и условиях жизни. Работы художников реалистического направления полностью соответствуют логическому мышлению человека и законам ис-

куства. Творчество никогда не должно отходить от корней реализма. Реализм всегда будет основным направлением в русском искусстве.

Что касается давления со стороны современных течений Европы, то большинство русских художников не изменяют своим позициям. Рассмотрев и изучив историю искусств, они пришли к выводу, что именно традиция реализма является лейтмотивом развития русского искусства. Реализм всегда будет конкурировать с искаженными европейскими идеологическими течениями.

Когда многие западные художественные учебные заведения отменили практические занятия по композиции, наслаивая на своей точке зрения, русская художественная школа сохранила целостность своей системы. Академия художеств им. И. Е. Репина является базой реалистического искусства. Ее система преподавания следует двум традициям. В технике она соблюдает классические традиции эпохи итальянского Возрождения, а на практике следует учению П. П. Чистякова и традициям «передвижников». По этой схеме воспитывались тысячи художников мирового класса. Можно ответить, что художественные учебные заведения России придерживаются своей системы не только в преподавании практики в графике и построения композиции, но и в развитии творческого потенциала студентов. На каждом этапе образования большое внимание уделяется изучению творческого замысла, его законов, отражению внутреннего мира и сохранению целостности картины. С каждым годом иностранных студентов в художественных учебных заведениях России становится все больше, это доказывает авторитетность и престижность русского образования. Оно подчиняется естественным законам мира искусств, так как в творчестве нет легких путей. Хорошим художником может стать только тот, кто владеет базовыми навыками, не боится кропотливого труда и сложностей в творческой работе. Декан факультета живописи

Государственного педагогического университета им. Герцена В. А. Кузмичев уверенно заявляет, что огромная заслуга в сохранении и развитии традиций реалистической живописи принадлежит академической живописи. Русская система реалистического художественного образования имеет оптимистичное будущее. Ее целостность сохранилась до настоящего времени, и это говорит о том, что не важно, насколько точно выполнены компьютерные проекты, они никогда не смогут заменить душевного переживания художника.

Сейчас многие молодые художники Китая постепенно отходят от европейского модернизма и постмодернизма, искушения которых когда-то их вдохновляли. Они начинают внимательно изучать традиции европейского и русского искусств и серьезно задумываться о своем творческом будущем.

Писать в стиле реализма означает отражать объективную реальность мира, которую мы видим. Реализм является основным стилем в изобразительном искусстве человечества. Мы живем в реальном, видимом, материальном мире. Все наши мысли и чувства исходят от него. С помощью рисунка мы выражаем свои мысли и чувства через какой-то образ. Для того чтобы реалистично изобразить образ, нужна долгая и кропотливая практика. Так как умение писать в стиле реализма является основным требованием в подготовке художников.

Способность человека писать в стиле реализма включает в себя два этапа: построение композиции и владение передачей цвета. Рисуя с натуры, нужно уметь передать взаимодействие цвета и предметов в композиции.

К сожалению, сегодня многие относятся к классической и реалистической живописи с предубеждением. Обычно у критиков «нового времени» презрительное отношение к тому, что реалистическое художественное образование является основной частью в системе преподавания живописи.

В западных системах художественных образований реализм давно уже не в моде. В Китае реализм еще не утратил своего ведущего места, но потеря его популярности очевидна. В такой ситуации необходимо задать вопросы: «Неужели реализм заслужил такое неприятие у людей? Неужели реалистическая живопись и реалистическая практика стали врагами современного искусства? Писать в стиле реализма сегодня означает просто подражать природе, то же самое, что и фотографировать? Писать в стиле реализма - бездарность? Техника в живописи уже не имеет значения?»

Не важно, к какому стилю и направлению художник себя причисляет. Никто не может оспаривать то, что он обязан пройти все этапы практических занятий. Реализм -- основной и фундаментальный стиль в живописи, азбучная истина. Если художник какого-либо направления теряет способность писать в стиле реализма, то уровень его работ несомненно падает и его так называемое направление тоже не сможет долго существовать. Слово «реализм» имеет двойное - объективное и субъективное - значение. Для того чтобы хорошо изображать реальность, необходимо найти единство между субъективным и объективным в эстетическом плане.

Реалистическая живопись - это не пустое копирование природы. Реальность в живописи всегда отличалась от реальности на фотографии. Цель реалистической практики не заключается в простом подражании реальности и повторении сцен истории. Сила и жизнеспособность реализма никогда не угаснут. Реалистическая практика является самой важной среди всех упражнений. Пренебрегая ей, студенты не расширяют свое воображение и не создадут более зрелых творческих работ, а сделают шаг назад и в постановке композиции, и в передаче цвета. Свободное развитие современных течений привело к тому, что композиция и способы написания картин стали схожи. Выступая против жизненного мира ре-

альности, западный модернизм и постмодернизм постепенно идут к упадку. Из этого мы делаем вывод, что появление реализма в эпоху Возрождения было результатом тысячелетнего сложного творческого поиска человека. Мы не можем удовлетворяться работами, которые, особенно портреты, похожи друг на друга. Способности восприятия, подражания и творения осваивались человечеством в течение тысяч лет и где должны быть препятствием в творческом развитии. Практику реализма создавали не только такие великие мастера-классики, как Леонардо да Винчи, Буонарроти Микеланджело, Альбрехт Дюрер, Харменс ван Рейн Рембрандт, но и мастера стилей импрессионизма и модернизма: Клод Моне, Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Поль Сезан, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Пабло Пикассо, Анри Матис, Жорж Руо, Кес Ван Донген, Макс Бекман, Оскар Кокошка, Сальвадор Дали, Репе Матритте, Р. Хоснер. Если кто-то все еще настаивает на том, что техника бесполезна, - он просто заблуждается.

Китайские художники не должны глупо подражать мировой моде. Им необходимо изучать жизнь своей страны, так как условия, окружение, образование, религиозные, культурные, политические традиции и уровень развития науки всегда влияют на творчество людей. Образ логического мышления, моральные принципы и привычки человека всегда носят признаки конкретной эпохи. Между Востоком и Западом большая разница в идеологии и образе мышления, поэтому мы не должны бесцельно подражать западным современным авангардным работам, а должны создавать те творческие работы, которые отражают внутренний мир народа.

Академическое художественное образование дает студентам бесценные знания из истории искусств человечества. Во время учебы в высших художественных заведениях студенты осваивают самые важные и основные навыки в искусстве, так как они ста-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

пут прочным фундаментом в их дальнейшем творческом развитии. Смысл современных европейских течений состоит в том, что они дают художникам шанс самим принимать решения и размышлять, сравнивая, а не в том, чтобы слепо отвергать традиции и подражать Западу.

Отражение реальности есть основная потребность человека, а реализм - основной стиль в искусстве. Мастер может думать о преобразовании только тогда, когда он

уже достиг зрелого и виртуозного уровня в реалистическом стиле. Повышение уровня мастерства можно достигнуть только через длительную практику.

Художественное образование Китая остро нуждается в переосмыслении реализма как самого фундаментального вопроса, и нужно признать его большое значение в формировании лучших художников. Только после этого мы сможем развиваться по законам искусства.