Учебная дисциплина «История мировой культуры»

Второй курс

Дата занятия 23.05.2020

Преподаватель Семёнов Д.Ю.

Тема занятия: «Актуальные проблемы современного Отечественного искусства»

Многообразием контрастов сочетается лицо современного искусства в России. Начало XXI века - это тот некий переходный момент в истории искусств, когда происходит процесс переосмысления художественного наследия и намечаются линии дальнейшего развития изобразительного искусства. Мы живём в период, когда не только изживает себя уклад жизни прошлого поколения, но и как следствие меняется духовная составляющая. Люди и их мысли проходят своего рода обновление, и всё это является преддверием новой эпохи.

Роды новых идей, как и всегда в такие моменты истории, плодотворны, но как никогда явно выделяются среди имеющих художественный и идейный вес плодов, те, которые отражают неоднозначное, непривычное и подчас несерьёзное отношение художника к значению живописи, как к духовному поиску.

Возможно, бытующее мнение не вполне объективно и данный период стоит осмыслять только после полного его сформирования, ведь никто не исключает мысль о том, что живописи суждено стать чем-то другим и приобрести новое значение в лице концептуализма. Но это было бы неестественно для живописи, и вместе с этим большинство современных исследователей искусства говорят о том, что тенденции нового концептуального искусства, явившиеся очередным возрождением авангардной живописи начала XX века, являются разрушительными для продолжения линии “классической” живописи. По своей природе авангард отрицает традиции и тем самым губительно сказывается на роли "смысловой" живописи, в этом значении он предстаёт её врагом. Но само по себе мало изведанное, а значит, актуальное, авангардное течение отхватило себе часть нити истории развития живописи начала XXI века в образе концептуального искусства.

Помимо концептуальной линии выделяется и академическая. Поддерживает её Российская Академия художеств. Что касается второй институциональной структуры – Творческого союза художников России - то здесь более любопытная картина. Данная организация включает в себя большое количество художников, совершенно различных направлений живописи, какие только насчитывает наше культурное наследие, в том числе и деятели концептуального направления. Но так же и РАХ не провозглашает своей целью выпускать исключительно художников - академистов.

В таком “разношёрстном” мире современной живописи, не имеющем устойчивого фундамента и не объединённого общей идеей, в нашей стране, тем не менее, ясно сформировалось несколько направлений. Как называет два основных из них отечественный искусствовед Александр Якимович – “жречество” и “юродство”. Именно это “жречество” и питает надежды многих исследователей, художников и зрителей на будущее русской живописи.

В первое направление попадают современные русские художники, многие из которых ещё успели испытать на себе дух СССР. Эти мастера оставили нетронутой самую сокровенную суть живописи. Их полотна, пронизанные смыслом, овеяны религиозным духом, дыханием древних сакральных образов, и теплом утопических идей. В их произведениях присутствует всё ещё философское воззрение на мир.

Такими являются поучительные творения Натальи Нестеровой - «Сашкин букет», «Париж». Наивностью своих изображений художница доносит до нас истину тщетности нашего бытия. Это не насмешка над бессмысленной деятельностью человека, но демонстрация человеческой недалёкости, которая может загубить всё то живое и глубокое, что в нас осталось. Эти идейные тенденции прослеживались ещё в её ранних «маскарадных» произведениях.

Древние немые образы Ольги Булгаковой, в страстном, пылающем колорите, обуревают сознание и взывают к праосновам наше существо. Серии «Матриархат» и «Библейские эскизы», а также другие работы О. Булгаковой — это прекрасный пример современной живописи маслом в экспрессивной манере, что лишь усиливает смысловой эквивалент произведений художницы.   Поистине можно считать достойным, чтобы называться шедевром, «Возвращение блудного сына». Лаконизм и выразительность форм, тлеющие фигуры, сцеплённые в порыве чувств. Здесь больше ничего и не нужно добавлять, этот образ передаёт любовь между ребёнком и родителем как она есть. Без какой-либо посредственности в картине воплощено то самое, подсознательное, что навсегда должно остаться беспрекословным в душе человека.

Неподражаем в передаче «мелочей» жизни Дмитрий Иконников. Требуется огромная сила воли, чтобы оторвать взгляд от его работ. Всё, что может уловить наше зрение, но пропустить сознание в будничный день запечатлевает художник. В его работах второстепенное нашей жизни выходит на первый план. У художника есть своя техника исполнения, благодаря которой каждое его произведение светится изнутри. Таким образом житейские моменты приобретают значение радостного, по-своему идиллического бытия, что можно увидеть в прекрасной серии работ, посвящённых Санкт-Петербургу, серии «Город. Вход со двора» и др.

  Особое впечатление вызывают и религиозно-мистические образы Анатолия Мосийчука. Через них мы можем причастица к сокровенной человеческой вере, к глубинам человеческой души и, подчас, неосвещённым, труднодоступным и неясным. Мастера иногда очень сложно понять. То, что он изображает, не оговаривается словами, но считывается на интуитивном уровне. Например, картина «Всяк» представляет различных персонажей, а вернее сказать призраков. И оттого они призраки, что не имеют индивидуальности. Хоть и имеют разные занятия, но не помогает им это сформировать в себе культурность, развить высокую духовность. Это души, которые никак не могут обрести себя, и золотистый, дымчатый колорит, который характерен для произведений художника только подчёркивает эту мысль, мистический характер образов, которые так напоминают иногда возникающие внутри чувства у человека нашего времени.

Лариса Наумова, как и предыдущие художники, проявляет свою любовь к примитивизму и наивности в исполнении. Её произведения отличает сочный, свежий, венецианский колорит, а сюжеты и персонажи не так просты, как предстают на первый взгляд. Часто религиозно-символические, а иногда кажущиеся бытовыми, сцены в её произведениях всегда наполнены высоким смыслом. В картине «Мать и дитя» поднимается тема любви в самом искреннем и чистом её проявлении, для этого художница прибегает к переосмыслению иконографии Мадонны с младенцем, тем самым превращая любовь в святыню. Помимо прочего творчество Л. Наумовой гармонично соединило в себе академическую школу и свободную технику.

Совершенно экстравагантно творчество Александра Ситникова, на котором оставило неизгладимое впечатление Советское время. В своих произведениях художник выходит за грань сознательного, что можно увидеть в серии картин «Concerto», «Кукольный театр» и др. Стоит признать, что его творчество в каких-то моментах ближе к концептуальному, так как идея у него стоит выше самой живописи.

 Второе течение, которое выделяется на пёстром фоне современного мира изобразительного искусства - это в большей мере концептуальное направление. Как уже было сказано выше, большинство исследователей и ценителей живописи неодобрительно относятся к таким веяниям. Художников этого направления называют сомневающимися в ценностях живописи. В своих работах они прибегают к уничтожению живописи с помощью самой живописи.

Олег Ланг - один из основателей этого течения, один из первых «сомневающихся». Если до 2000 года в его работах можно было увидеть наполненность, неприкасаемую священность, то в более современных картинах мы можем наблюдать распад идейной целостности, полотна стали носителями пёстрой дисгармонии («Падение Икара»).

Валерий Кошляков преподносит часто мастерские решения в плане изобразительности и техники исполнения. Но его произведения объединены одним замыслом — насмешка над теми, кто боится разорвать связь с традициями. Это отчётливо передаёт серия «Коллажи» («Античный мальчик»), в которой заключается идея беспрекословных общепризнанных ценностей, но которые настолько неустойчивы, что распадаются на глазах и вот-вот вовсе рухнут в небытие.

Иван Лубенников - художник-монументалист - доводит живописные качества своих работ до такой крайности, что они становятся похожи на декоративные плакаты, суть живописи в них теряется («Завтрак на траве»).

Константин Худяков подобно И. Лубенникову хочет сбежать от живописи. Художник работает в стиле цифровой живописи, особенности которой также ломают живописные устои. Нашему глазу уже не понятно, живопись ли то, что изобраено. С другой стороны визуальные возможности превосходят иллюзионизм «классической» картины («Иоанн»).

 Так называемая альтернативная живопись – эта третья линия развития. Из известных художников России к ней относятся Владимир Дубосарский и Александр Виноградов, которые работают с 1994 года в дуэте. Как говорят сами художники: «Мы не классические художники-живописцы. Наш метод - поток» И действительно, их живопись отличается отсутствием наболевшего, а тем более возвышенного. Очень часто они берут части известных произведений и связывают их каким-то чересчур праздничным, вакханальным шумом. В этом плане их живопись пуста, как и работы тех, кто следует в том же направлении («Триумф титанов эпохи Возрождения»).

Две последних тенденции в живописи современных художников можно объединить под знаком безразличия к духовным исканиям. Такие течения заставляют опасаться за будущее живописи и как следствие за духовное воспитание человека. Многообразие жанров, техник и стилей рождает огромную массу работ различных по качеству и смыслу. Сейчас среди картин современных художников не часто можно встретить что-то выдающееся, но если такое происходит, то вряд ли их творчество останется неоценённым подобно произведениям Н. Нестеровой, О. Булгаковой, Д. Иконникова, Л. Наумовой и др.