

Резникова Ольга Иосифовна

ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ РОССИИ

В статье исследуется понятие "православный реализм". Обосновывается феномен данного явления в изобразительном искусстве России как ориентир в культуре постмодерна XXI века. Анализируются истоки этого явления, его развитие в современной живописи на основе сближения светского искусства и православного мировоззрения. Определяются основные направления востребованности эстетического освоения духовной реальности. Демонстрируются новые подходы к выставочной деятельности при создании экспозиций на православную тематику. Предлагается введение термина "православный реализм" в научный оборот в качестве художественного метода современного искусствознания.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/6-2/40.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2014. № 6 (44): в 2-х ч. Ч. II. С. 155-157. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/6-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

УДК 7.036

Искусствоведение

В статье исследуется понятие «православный реализм». Обосновывается феномен данного явления в изобразительном искусстве России как ориентир в культуре постмодерна XXI века. Анализируются истоки этого явления, его развитие в современной живописи на основе сближения светского искусства и православного мировоззрения. Определяются основные направления востребованности эстетического освоения духовной реальности. Демонстрируются новые подходы к выставочной деятельности при создании экспозиций на православную тематику. Предлагается введение термина «православный реализм» в научный оборот в качестве художественного метода современного искусствознания.

Ключевые слова и фразы: изобразительное искусство; живопись; православный реализм; постмодернизм; художественный метод; православное мировоззрение.

Резникова Ольга Иосифовна

*Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского
Olga-rezn32@mail.ru*

ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ РОССИИ[©]

В России XXI века всё чаще в разных аспектах общественной жизни вопросы культуры и православия звучат нераздельно. В рамках фестивалей и художественных проектов разного уровня и масштаба широко варьируются термины «православное искусство», «православный реализм», «духовный реализм». Несомненно, все эти названия употребляются в одном контексте: обращения к христианским образам, библейским и евангельским сюжетам, историям жизни святых. Вместе с тем, в современной живописи России вопросы терминологии православного искусства требуют более осмысленного подхода, а также введения в научный оборот новых источников практической деятельности живописцев.

Православный реализм как художественный метод будущего искусства России на сегодня очень чётко и ёмко определил наш современник, русский писатель, председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга Н. М. Коняев [7]. В основу метода православного реализма он вкладывает «...соотнесение творческой силы писателя с Божьей волей, искание её, а также осмысление самых жгучих, узловых проблем современности, волнующих наш народ... Только в этом случае писатель не “самовыражается”, а подключается к источнику духовной энергии поистине неиссякаемому...» [6]. Непосредственно в теории изобразительного искусства данный термин не обрёл характеристик, определяющих чёткую грань явления. Задачей данного исследования представляется изучение особенностей отражения православной тематики в станковой и монументальной живописи России, установление основных направлений востребованности данной реалии, сопоставления предложенного определения художественного метода православного реализма в контексте современного изобразительного искусства XXI века.

В связи с целесообразностью разрабатываемой темы необходимо обозначить само понятие «современное искусство», которое широко трактуется как искусство постмодерна. Постмодернизм как широкое течение отразил умонастроение последних десятилетий и получил широкое фундаментальное теоретическое обоснование в трудах современных философов, искусствоведов Франции, Англии, США и других стран Европы. В России понятие «Постмодерна» сформировалось позднее, чем на Западе, соответственно, изучение данного явления в отечественном искусствознании не столь обширно, но не менее значимо. Отметим исследования в области теоретических основ эстетики постмодернизма И. П. Ильина, авторские изыскания специфики постмодернизма в русском искусстве Н. Б. Маньковской, искусствоведческие исследования концептуального искусства Е. Ю. Андреевой и Е. Ю. Деготь, а также работы других авторов, симпатизирующих этому типу отношения к миру и культуре и не обсуждающих его проблем. Вместе с тем, постмодернизм, возникший в условиях религиозно-философского вакуума, дискредитации идеологических понятий, всеобщего релятивизма, являет максимум рефлексивного и деструктивного и минимум смыслообразующего, этического и конструктивного. Претендуя сегодня на роль общепринятого образца, изобразительное искусство постмодернизма противопоставляет себя русскому реалистическому (традиционному) искусству, с присущими ему представлениями о творчестве, духовности и образности. Об этой составляющей в последнее десятилетие активно размышляют в своих публикациях искусствоведы В. С. Манин, В. Е. Калашников, народный художник России С. А. Гавриляченко. Особую тревогу о потере нравственных ориентиров проявляют живописцы, своим творчеством составившие кладёзь современного русского реалистического искусства: народные художники В. Ф. Сидоров, братья С. П. и А. П. Ткачёвы, заслуженный художник М. Ю. Кугач и др. Их неоднократные выступления в прессе и на телевидении обращают зрителя к художественному направлению, которое непосредственно отображает реальный мир во всех его проявлениях, – к реализму, явившемуся магистральным путём для художественной жизни России в XIX-XX вв. Глубина данного явления и особая значимость его проявления в современном отечественном изобразительном искусстве выражены в словах С. А. Гавриляченко: «история свидетельствует, что реализм в русском искусстве не некий модно-переменчивый стиль, а обречённое

воплощение пронизывающей мироустройством гармонии, проявление потаённых смыслов национального бытия» [4, с. 154]. Такой смысл заложен православием, давшим нравственный опыт эстетического освоения духовной реальности, который получил в современной науке название «духовный реализм». В данном исследовании концепт «духовный реализм» трансформируется в понятие «православный реализм», что более ясно отражает художественный метод в изобразительном искусстве, вбирая в себя особенности современных художественных направлений как в скульптуре, так и в станковой и монументальной живописи.

В контексте изысканий представленного материала и дальнейшего цельного освоения характеристики практической деятельности художников нашего времени нельзя обойти вниманием Михаила Васильевича Нестерова – художника, в творчестве которого тема православного начала русской духовности стала доминирующей. «Нестеров не выдумывал и не притворялся не только в изображении природы, но и в образах человека. Эти образы являлись выражением реально существовавших в то время патриархальных религиозных иллюзий миллионов русских крестьян. Отражая эти иллюзии, создавая типы пустынников, искателей истины, уходящих от мира, Нестеров мог находить эти типы в самой жизни. Поскольку в самой действительности было то, что изображал художник в своих картинах, они несут в себе правдивость, искренность, как в смысле общего настроения, так и в характеристике отдельных образов» [10, с. 23].

Нестеров сумел раскрыть через русскую природу особую красоту человека, вселенскую гармонию, которая очень цельно и в то же время нежно и трогательно струится с его живописных полотен. В них художник не «самовыражается», а как бы подключается к источнику духовной энергии и передаёт её посредством изобразительных средств на зрителя. Анализируя произведения Нестерова, мы наблюдаем соотнесение творческой силы художника с божественной волей, творческим озарением и можем утверждать, что живописец стоял у истоков православного реализма, хотя сам мастер считал сутью своего творчества «поэтизированный реализм» [12, с. 65].

В современной теории изобразительного искусства понятие «православный реализм» не имеет чёткой трактовки и ранее не рассматривалось в качестве художественного метода. Новизна данного исследования заключается в анализе сближения светского искусства и православного мировоззрения, а также в проявлении в связи с этим закономерностей, существующих в экспозиционно-выставочном пространстве сегодня.

В современной России работы, связанные с православием, представляют как светскую живопись, так и сугубо сакральную, сопряжённую непосредственно с пространством Церкви и отображающую не только иконописные традиции Древней Руси, но и академические религиозные композиции. Многие современные художники, не оставляя светской живописи, пишут иконы, а также расписывают храмы. Так работали и М. В. Нестеров, П. Д. Корин, М. В. Васнецов и многие другие менее выдающиеся художники, чей творческий путь включал период до 1917 года.

Несмотря на то, что времена атеистической пропаганды и полного отрицания православной тематики в живописи нарушили эту традицию почти на восемь десятилетий, она не была прервана полностью. Этому способствовала деятельность реставраторов, подвижников-иконописцев, а также искусствоведов И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, М. В. Алпатов, чьи научные труды в области искусства Древней Руси до сих пор обладают практической значимостью. Но если раньше иконопись, монументальные произведения, созданные светским художником для церквей и соборов, никогда не становились объектом художественного созерцания вне стен храма, то в современном изобразительном искусстве произошли существенные изменения по отношению к иконе, к которой стали относиться как к произведению искусства, а не только как к молитвенному образу. «Икона, роль которой в Православии особенная, литургическая, переживает вместе с церковью как её составная часть новый этап своей жизни» [8, с. 7].

В номинациях Всероссийских художественных выставок наряду с живописью, графикой активно стало представляться храмовое искусство [3, с. 47]. Как правило, это иконопись, портреты священнослужителей, выполненные в аскетично-выразительной греческой манере, мозаика, что свидетельствует о востребованности данной реалии в современном изобразительном искусстве России. Более того, подчас интерьеры самих храмов (Брянский кафедральный собор в честь Святой Живоначальной Троицы, построен в 2012 г.) становятся экспозиционными площадями для проведения художественных выставок. За последние несколько лет прошла серия публичных показов иконописных работ художников из других регионов страны: «Иконописные центры России» (2008 г.) в Москве, где были представлены новые произведения российских иконописцев; выставки храмового искусства в Рязани, Тамбове, где соседствовали работы классического реализма и иконописи [11]. Таким образом, иконописание, ранее воплощавшее в себе только молитвенное созерцание, сегодня активно включено в светскую духовную культуру.

Осмысление узловых проблем современности, волнующих наш народ, выражают и станковые картины на православную тематику. Наряду с архитектурным пейзажем, ярко демонстрирующим не только великолепные ансамбли культового зодчества Отечества, но и маленькие церквушки в отдалённых городках и деревеньках России, сегодня можно выделить несколько направлений постижения духовного осмысления православной религии. Это работы, связанные с обретением утраченных нравственных ориентиров, познанием мира и, как бы это высокопарно ни звучало, спасением собственной души. Картина «Вновь горят лампы» народного художника России М. Г. Абакумова беспокоит сознание образом утраченного, но вновь обретаемого восприятия христианского мира [14, с. 29]. Среди аналогичных по наполненности веры и смысла в человеческое бытие на земле работы А. М. Боганис «Введение во храм» [15, с. 43], Ю. А. Орлова «Крещение» [17, с. 111]. Не менее ценно в методе православного реализма соотнесение творческой силы художника и осознание былого духовного величия русской нации и тем самым обращение к темам христианской и великодержавной России,

единой в своей веротерпимости и мужестве, закаленном суровой русской природой и не менее суровой историей. Об этом свидетельствуют картины С. Н. Андрияки «Вечная память. На поле Куликовом» [Там же, с. 66], Д. А. Шмарина «Святая Русь», «За веру и Отечество» [16, с. 120-121]. Изучая особенности православной тематики сегодняшних реалий, нельзя не отметить «совершенство и неизбывный трагизм русского бытия» [Там же, с. 23]. Это демонстрируют работы Д. А. Шмарина «Расстрел белых в Крыму в 1920 году» [15, с. 109], Д. А. Белюкина «Белая Россия. Исход» [17, с. 98]. Художественный метод православного реализма, совмещающий в себе познание мира и спасение собственной души, отображая тяжёлые события истории страны, врачует, помогая находить новые жизнедеятельные смыслы уже в современных событиях.

Феномен православного реализма в современной живописи России призван восполнить образовавшийся вакуум и воплотить религиозное мировоззрение в формах, присущих искусству нового времени. Это представляется важным и практически значимым, так как в современном обществе культура и, в частности, искусство становится предметом пристального внимания со стороны мирового сообщества и во многом влияет на дальнейшее развитие духовной культуры нации.

В статье рассмотрены особенности отражения православной тематики в современной живописи России, определены основные направления востребованности данного явления. Предложенный художественный метод православного реализма, характеризующийся соотношением творческой силы художника с его нравственной верой и осмыслением основных проблем современности, волнующих наш народ, сопоставлен с реальной практической деятельностью живописцев. На примере творчества ряда современных живописцев, представителей реалистического искусства, продемонстрировано, что идеальной целью творчества художника является нравственное совершенствование, что, в сущности, является основным смыслом православного реализма.

Список литературы

1. **Аванесян И. Б.** Проблемы изучения духовного реализма как художественного метода в современном литературоведении // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 2 (20). С. 13-15.
2. **Андреева Е. Ю.** Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.
3. **Всероссийская художественная выставка «Продолжая традиции...», посвященная 175-летию со дня рождения И. Н. Крамского:** каталог. Воронеж, 2012. 55 с.
4. **Гавриляченко С. А.** Вечная современность реализма // Каталог II Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». М., 2013. С. 154-157.
5. **Ильин И. П.** Парадигма новой эпохи и трагическая миссия русского интеллигента // Альманах «Академические тетради». М., 2006. № 10. С. 113-118.
6. **Коняев Н. М.** «Настоящие книги являются частью Божьего мира» [Электронный ресурс]: интервью Антона Жоголева 20.08.2009 Православной газете Благовест. URL: <http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=13430> (дата обращения: 25.02.2014).
7. **Коняев Н. М.** Православный реализм-литература будущего [Электронный ресурс]: доклад, прочитанный 05.04.2006 на X Всемирном Русском Народном Соборе, посвященном теме «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке». URL: <http://www.voskres.ru/idea/koniaev.htm> (дата обращения: 06.03.2014).
8. **Кутейникова Н. С.** Иконописание России второй половины XX века. Изд-е второе, доп. и перераб. СПб.: Знаки, 2005. 192 с.
9. **Маньковская Н. Б.** Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
10. **Михайлов А. И.** Михаил Васильевич Нестеров. Жизнь и творчество. М.: Советский художник, 1958. 113 с.
11. **Московский союз художников** [Электронный ресурс]: Новости раздела иконопись. URL: <http://artanum.ru/monitoring/index.php?id=36> (дата обращения: 02.04.2014).
12. **Нестеров М. В.** Давние дни. Встречи и воспоминания. М.: Искусство, 1959. 399 с.
13. **Петрова Е. И.** Культурно-историческая значимость современной иконописи городов Верхневолжского региона России // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 5. Ч. 1. С. 147-149.
14. **Союз Русских Художников. Новое время:** каталог. М., 2009. 104 с.
15. **Союз Русских Художников. Новое время:** каталог. М., 2011. 120 с.
16. **Союз Русских Художников. Новое время:** каталог. М., 2012. 136 с.
17. **Традиции школы. Творческая мастерская живописи Российской Академии художеств:** каталог. М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2013. 208 с.

ORTHODOX REALISM IN MODERN PAINTING OF RUSSIA

Reznikova Ol'ga Iosifovna

Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky

Olga-rezn32@mail.ru

In the article the notion "Orthodox realism" is studied. Its phenomenon in the fine art of Russia as a reference point in the culture of the post-modernism of the XXI century is grounded. The sources of this phenomenon, its development in modern painting on the basis of the convergence of secular art and Orthodox world outlook are analyzed. The main directions of the demand of the aesthetic mastering of spiritual reality are identified. New approaches towards exhibition activity while making expositions on Orthodox subject matter are demonstrated. The author suggests introducing the term "Orthodox realism" into scientific use as an artistic method of modern art criticism.

Key words and phrases: fine art; painting; Orthodox realism; post-modernism; artistic method; Orthodox world outlook.