

Т. Е. ШЕХТЕР,

заведующая кафедрой искусствоведения СПбГУП,
доктор философских наук, профессор

РЕАЛИЗМ КАК МЕТОД И ЕГО МОДИФИКАЦИИ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА

Реализм в учебниках и энциклопедиях определяется как направление в искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение действительности в ее типических чертах. Реализм в современном понимании начинается с «Малых голландцев» XVII века. В наши дни реализм определяется как «система видения, специально ориентированная на воспроизведение предлежащего человеку чувственно воспринимаемого мира со всей доступной полнотой»¹.

Мы называем реализмом такой способ восприятия и выражения действительности в произведениях искусства, который строится на постижении человеком своего единства с окружающей жизнью, на переживании его погружения в контекст динамично развивающихся событий, сменяющих друг друга фактов. При этом реалистический метод «умеет» увидеть и выделить объективные стороны взаимодействия человека и действительности, отражение в них исторических и социальных зависимостей. Он призван открыть нам действительность как динамичный, насыщенный план человеческого бытия, который построен на пересечении реализуемых практик, идей, планов, страстей, амбиций и желаний.

В *реалистическом восприятии* человек всегда включен в систему многочисленных связей, составляющих действительность, становится компонентом подвижной изменчивой повседневности. Именно реалистический взгляд открывает нам самобытность, самостоятельность и самоценность суетной стороны жизни, которая в реалистическом ее

осмыслении предстает как многогранное проявление человеческого в многообразии его противоречивых качеств, среди которых гениальность и глупость, бескорыстие и стяжательство, благородство и подлость, отвага и трусость, подвижничество и предательство... Реалистический метод строится на сохранении близкого сходства изображения с отражаемой действительностью с запечатлением ее характерных особенностей, а порой и мимолетных свойств и качеств, которые, тем не менее, оказались значимыми в духовной истории людей. Разумеется, искусство не может не быть субъективным, но важно заметить, что именно метод «выбирает» меру и способ проявления субъективности, ее вес в произведении искусства, меру «общего» и «личного» в каждом художественном творении. Знаковая черта реалистического подхода — стремление привести к гармоническому единству свой субъективный взгляд и опыт и исторический, культурный опыт эпохи, породившей ту действительность, с которой работает автор.

Ранее в литературе, посвященной обсуждению реалистического метода, было принято ссылаться на цитату Ф. Энгельса: «Реализм предполагает, помимо правдивости деталей, правдивое воспроизведение типических характеров в типических обстоятельствах» (т. 37, с. 35). А что такое правдивость? Это тоже историческое понятие, трактуемое с позиций мировоззрения. Если отвлечься от этой устоявшейся формулировки, мы с легкостью увидим, что «*правдивость*» — это просто выражение *взаимобусловленности человека и мира в данных исторических условиях*. Таким образом, правдивость есть выражение универсального закона художественного.

¹ Свидерская М. И. Искусство Италии XVII века. Основные направления и ведущие мастера. М., 1999. С. 85–88.

Интересно заметить, что реализм обращен, скорее, к действительности, нежели к реальности. Здесь уместно обратить внимание на различие этих понятий. Когда мы говорим о реальности, мы имеем в виду объективную данность мира, априорно заданную неким безусловным и могущественным истоком, почитаемым в истории культуры как Бог или природа. Когда же мы говорим, мы подразумеваем исторически конкретное проявление реальности в определенных исторических, социальных, культурных и тому подобных условиях. Если на действительность мы имеем возможность оказывать то или иное воздействие, то реальность дана нам как объективные условия нашего существования и, в отличие от действительности, не подвластна нашей воле и нашим желаниям. Реальность определяет наше бытие, действительность характеризует специфические особенности текущей жизни.

Реализм как художественный метод отличает то, что корни всех проблем человеческой жизни и судьбы он находит на земле, внутри человеческой действительности, в характере, поведении и образе мыслей самого человека, в истории его земного бытия с его социальными и психологическими причинами. Человек, его состояние, идеи и жизнь в целом в реалистическом отображении предстают непременно в контексте действительности. Через образы действительности реализм проявляет себя как особый взгляд на мир, выражающий определенный тип понимания отношений метауровня («человек — мироздание»); социально-исторического уровня («человек — эпоха», «человек — действительность») и психологического уровня («человек — человек»).

Какие бы сложные модификации художественное творчество ни переживало, *реалистический метод как концентрация внимания на отношении человека к действительности и действительности к человеку* был востребован всегда, даже в контексте религиозной, ритуальной или магической культуры. Каков бы ни был сюжет, если персонажи и развитие событий в целом подчиняются законам нашей жизни и отражают те или иные свойства и стороны действительности, то мы можем говорить о реализме, даже если речь идет о мифологическом сюжете.

В современной художественной практике именно реализм подвергается многочисленным интерпретациям, а в общеэстетическом плане именно реализм обретает новое значение уже не просто как историко-художественное понятие, но и как способ связи-противостояния двух ипостасей современного мира — *реального и виртуального*. В XX веке с развитием экзистенциальных идей в понятие реальности включается человеческая субъектная реальность. Реализм ищет свой путь в совмещении этой реальности и образов действительности. Реалистическое переживание мира — это стремление вписаться в его структуры и внедриться в существующие системы восприятия. Но это и установка на анализ данных структур и систем. Потому реалистическая форма чрезвычайно свободно меняется и развивается, особенно в искусстве XX века. Метафизический реализм и сюрреализм, магический реализм и гиперреализм, фотореализм и новый реализм — все эти течения представляют творческие опыты по осмыслению неисчерпаемости одного из наиболее адекватных и естественных для художественного творчества методов.