

Дмитриева А. А.
Доктор искусствоведения,
профессор кафедры искусствоведения
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА

Современные тенденции развития общества делают актуальным сохранение накопленных за многовековую историю ценностей и традиций культуры, в числе которых одно из важнейших мест занимает мировое художественное наследие. Особенно остро данный вопрос актуализируется в условиях современной социальной нестабильности, в чрезвычайных ситуациях, требующих встать на защиту этических ценностей человечества. Проблема сохранения и популяризации мирового художественного наследия всегда находилась и остается в пограничных областях искусствоведения, культурологии, философии, истории, а также отдельных отраслей этих и других наук, нацеленных на воспитание личностных качеств человека.

Одним из актуальных вопросов исследования современной культуры является осмысление традиций классического искусства, которые в творчестве художников XXI века претерпевают переработку и адаптацию к эстетическим и этическим требованиям нашей эпохи. Многообразные художественные новации последних лет демонстрируют интерес мастеров современного искусства к стилистическим приемам и тематике мастеров прошлого, ставших создателями образцовых и общепризнанных в мировой культуре шедевров.

За основу живописцами нередко берутся и перерабатываются приемы академизма, реализма, импрессионизма и иных художественных методов.

При этом авторы не прибегают к заимствованиям, но лишь полагают эти методы как базис для создания новой концепции произведения. В итоге имеет место своеобразная культурная «инкорпорация» - явление, сходное с аналогичными процессами в лингвистике, при котором в художественную форму вставляется другая основа, и в результате образуется единое стилистически сложное произведение. Анализ такого произведения не сводится к цитированию классических маркеров, но выходит на более сложный уровень, учитывающий запросы современного зрителя, общие тенденции эволюции искусства XXI века и социальную востребованность конкретной художественной школы.

Названные процессы стилистического и образного синкретизма классической и новаторской традиций в искусстве имеют важный результат. Они помогают современному зрителю соприкоснуться с вечными ценностями, воплощенными в произведениях мастеров классической эпохи, переработанными и актуализированными в контексте глобальных вызовов нашего времени. С другой стороны, перманентное обращение художников XXI века к классическим образцам как нельзя лучше показывает, что эти ценности не подвластны времени, что они непреходящи и остаются в культуре неизменными. Классическое искусство помогает сохранить общечеловеческие ценности, оставшиеся от каждого периода нашей истории.

Не менее важно также учитывать этическую составляющую искусства, его способность формировать общественное мнение, что в наши дни представляется особенно значимым в связи с имеющей место конфронтацией разных типологий культуры. И здесь на помощь вновь приходит классическое наследие, способное примирить полярные взгляды, так как оно утверждает общественные идеалы и, соответственно, формирует этические маркеры. Еще великие французские мыслители XVIII века Вольтер, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро обоснованно считали, что

«мнения правят миром»¹. Они полагали, что классическое искусство выполняет важную функцию в сложении общественного мнения и потому всегда останется востребованным художниками последующих эпох. Накапливаясь многими столетиями и отражаясь в произведении разных национальных художественных школ, традиции классического искусства выступают глобальным вызовом мировой культуре XXI века, однако во многих случаях вступают в единство с ее инновационными решениями. Убедиться в справедливости этого суждения помогают примеры творчества современных живописцев, работающих во многих странах мира.

Так, Франция в течение трех столетий была очагом развития новаторских (для XVIII–XX веков) течений и художественных объединений. К числу таковых относятся социальный реализм, импрессионизм, постимпрессионизм и другие. Их традиции сохранились в современном искусстве Франции и нашли отражение, например, в творчестве живописца Лорана Парселье (род. в 1962 г.). Его картины «Стол в тени террасы (2010 г.), «Бассейн среди цветов» (2012 г.), «Зима» (2008 г.) погружают зрителя в мир красок и иллюзии быстротечности времени, солнечного света и атмосферу волшебной красоты природы. Полотна этого мастера демонстрируют предельное обобщение деталей, экспрессионистское сопоставление контрастных цветовых пятен, что позволяет назвать художника продолжателем традиций импрессиониста Камиля Писсарро (1830–1903) и фовиста Альбера Марке одновременно (1875–1947)².

Продолжателем традиций искусства США рубежа XIX–XX веков является художник Ким Инглиш (род. в 1957 г.), многие работы которого напоминают парижские этюды Берты Моризо (1841–1895) или пейзажи Поля Сезанна (1839–1906) раннего периода творчества³. Мастер изображает

¹ Вольтер. Избранные произведения. – М.: ГИХЛ, 1947. – С. 126.

² Jeancolas C. L'Art fauve. – Paris: FVW, 2006. – 197 p.

³ Pleynet M. Cézanne. – Paris: Gallimard, 2010. – 272 p.

простую красоту, которую находит в повседневной жизни, где каждая деталь говорит о гармонии, существующей между светом и тенью. Произведения Кима Инглиша «Улица Мехико» (2020 г.), «Снег в Денвере» (2020 г.), «Палитра февраля» (2021 г.), «Городская жизнь» (2019 г.) и ряд других недавно были успешно экспонированы и проданы при посредничестве галереи Абенд (Денвер, Колорадо), что подтверждает востребованность художника среди широкой публики.

Достижения голландского искусства в представлении широкого круга зрителей связываются с шедеврами XVII века, подарившего миру имена Рембрандта (1606–1669), Питера Класа (1597–1661), Виллема Хеды (1593/1594–1682). Их творческое наследие подверг своеобразной переработке почти не знакомый современному зрителю художник Хенк Хелмантел (род. в 1945 г.), искусство которого является попыткой возродить традиции малых голландцев. Композиционная схема и тематика его натюрмортов близки к произведениям мастеров 1610–1640-х гг., хотя цветовое построение и тщательная трактовка фактуры предметов имеют не свойственный картинам живописцев XVII столетия фотореалистичный характер.

Среди многих имен современных отечественных художников следует упомянуть Дмитрия Ильича Левина (род. в 1955 г.), которого по праву можно назвать продолжателем традиций русской пейзажной живописи: И.И. Шишкина (1812–1898), К.А. Коровина (1861–1939), И.Е. Левитана (1860–1900). В его полотнах «Апрель. Пробуждение», «Весна в деревне. Мамонтово», «Деревенская идиллия», «Закат в Барыбино»⁴ передана чарующая атмосфера русской природы. Автор создает у зрителя чувство возвращения в ранее знакомые уголки провинции, изображенные с любовью и наполненные особенным лиризмом.

⁴ Источник данных о картинах Д. И. Левина: <http://www.levin-art.ru/>. Дата обращения: 17.04.2022.

Перечисленные имена составляют лишь малую часть примеров обращения современных художников к наследию классических мастеров. Однако дискуссия по данному вопросу имеет и другую сторону. При анализе современного искусства следует учитывать, что обращение современных художников к классическому наследию не всегда может быть понятным и доступным для восприятия массовым зрителем, если тот не знаком с образцами искусства старых мастеров. И в таком случае каждое созданное в классических традициях произведение воспринимается широкой аудиторией как принципиально новаторское.

Современное искусство не устает удивлять новыми открытиями, каждое из которых можно считать уникальным. В настоящее время многие концепции еще не стали привычными, по отношению к ним современная художественная критика не успела выработать понятийного аппарата. Принципиально важно учитывать и тот факт, что принятые сегодня аксиомы по отношению к классической традиции в искусстве формулировались веками. Если вспомнить начало творческого пути Караваджо (1571–1610) или знаменитый Бунт четырнадцати во главе с И.Н. Крамским (1837–1887), то можно прийти к выводу, что эти и другие мастера при жизни также считались антагонистами, представителями «альтернативного» искусства по отношению к художественным догмам своей эпохи. И только с течением времени их открытия и художественные решения были признаны переломными и реформаторскими.

Подводя итог и отвечая на вопрос о том, кто победит в современной гонке культурных феноменов и каким образом распределится «баланс сил», вспомним известную метафору средневекового французского теолога и философа-платоника XII века Бернара Шартрского: «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах гигантов; мы видим больше и дальше, но не потому, что взгляд у нас острее, и не потому, что мы выше их, а потому, что они нас

подняли и воздвигли над миром своим собственным величием»⁵. Слова Бернара Шартрского как нельзя лучше доказывают, что при всех вариациях развития культуры XXI века новые достижения осуществляются с опорой на открытия предшественников, что новаторство во многом отталкивается от традиции и что в недалеком будущем художественные инициативы многих наших современников станут неоспоримой классикой для мастеров последующих поколений.

⁵ Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – С. 13.