

А. А. Дмитриева³

**СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
В КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
И ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 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 живописцы нередко берут и перерабатывают 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 ре-

¹ Кубарев А. Китай вкладывает в научное место в 10 раз больше денег, чем РФ // Политика сегодня. 2019. 23 дек. URL: info/481103-kitai-vkladyvaet-v-nauchnoe-mesto-v-desyat-raz-bolshe-deneg-chem-rf (дата обращения: 01.05.2022).

² Призванных обеспечить трансформацию «естественного государства» в «государство открытого доступа» к политическим и экономическим ресурсам (см.: Социокультурные факторы инновационного развития и имплементации реформ / А. А. Аузан [и др.]. М.: ЦСР, 2017).

³ Профессор кафедры искусствоведения СПбГУП, доктор искусствоведения, доцент. Автор более 80 научных публикаций, в т. ч.: «Натюрморты Хенка Хелмантела: традиции искусства XVII века в современной голландской живописи», «Студия военных художников имени М. Б. Грекова и значение ее деятельности в патриотическом воспитании военнослужащих», «Групповые портреты стрелковых гильдий в творчестве Франса Халса», «Северная война в русском и европейском изобразительном искусстве XVIII–XIX веков», «Исторические сюжеты в живописи Адама Франса ван дер Мейлена», «Синтез пейзажа и батального жанра в живописи Себастьяна Вранкса» и др.

зультате 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 выполняют важную функцию: они помогают современному зрителю соприкоснуться с вечными ценностями, воплощенными в произведениях мастеров классической эпохи, переработанными и актуализированными в контексте глобальных вызовов нашего времени. В то же время 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, Шарль Луи Монтескьё, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро обоснованно считали, что «мнения правят миром»¹. Они полагали, что классическое искусство выполняет важную функцию в формировании 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 вв.) течений и художественных объединений. К числу таковых относятся социальный реализм, импрессионизм, постимпрессионизм и др. Их традиции сохранились в современном искусстве Франции и нашли отражение, например, в творчестве живописца Лорана Парселье (род. 1962). Его картины «Стол в тени террасы» (2010), «Бассейн среди цветов» (2012), «Зима» (2008) 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

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

продолжателем традиций одновременно импрессиониста Камиля Писсарро (1830–1903) и фовиста Альбера Марке (1875–1947)².

Продолжателем традиций искусства США рубежа XIX–XX веков является художник Ким Инглиш (род. 1957), многие работы которого напоминают парижские этюды Берты Моризо (1841–1895) или пейзажи Поля Сезанна (1839–1906) раннего периода творчества³. Мастер изображает простую красоту, которую находит в повседневной жизни, где каждая деталь говорит о гармонии, существующей между светом и тенью. Произведения Кима Инглиша «Улица Мехико» (2020), «Снег в Денвере» (2020), «Палитра февраля» (2021), «Городская жизнь» (2019) 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 неизвестный современному зрителю художник Хенк Хелмантел (род. 1945), искусство которого является попыткой возродить традиции малых голландцев. Композиционная схема и тематика его натюрмортов близки к произведениям мастеров 1610–1640-х годов, хотя цветовое построение и тщательная трактовка фактуры предметов имеют несвойственный картинам живописцев XVII столетия фотореалистичный характер.

Среди многих имен современных отечественных художников следует упомянуть Дмитрия Ильича Левина (род. 1955), которого по праву можно назвать продолжателем традиций русской пейзажной живописи Ивана Шишкина (1832–1898), Константина Коровина (1861–1939), Исаака Левитана (1860–1900). В полотнах Дмитрия Левина «Апрель. Пробуждение», «Весна в деревне. Мамонтово», «Деревенская идиллия», «Закат в Барыбино»⁴ передана чарующая атмосфера русской природы. Автор вызывает у зрителя чувство возвращения в ранее знакомые уголки провинции, изображенные с любовью и наполненные особенным лиризмом.

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 нынешних 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.

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

³ Pleynet M. Cézanne. P.: Gallimard, 2010. 272 p.

⁴ О картинах Д. И. Левина см.: Официальный сайт Дмитрия и Виктории Левиных. URL: <http://www.levin-art.ru/> (дата обращения: 17.04.2022).

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 Иваном 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 вопросы о том, кто победит в современной гонке культурных феноменов и каким образом распределится «баланс сил», вспомним известную метафору 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»¹. Слова средневекового ученого как нельзя лучше доказывают, что при всех вариациях развития культуры XXI века новые достижения опираются 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.