

*Елена САДЫКОВА (Москва)
старший научный сотрудник Российского НИИ культурного
и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, кандидат искусствоведения*

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ТРАДИЦИОННОГО И СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В настоящее время художественная жизнь разделилась на два радикальных крыла — «классическое» и «актуальное». Данная ситуация на протяжении последнего десятилетия представляет собой устойчивую тенденцию развития изобразительного искусства не только в странах СНГ и Балтии, но и в Евросоюзе, США и Латинской Америке.

Показательно рассмотреть данный процесс на примере российского художественного материала. С одной стороны, в России продолжает полноценно развиваться традиционная академическая живопись. Эта линия находит проявление в лице мастеров старшего поколения, пользующихся широкой известностью и международным признанием мэтров, таких как Илья Глазунов, Александр Шиллов, Зураб Церетели, Таир Салахов, возглавляющих академии художеств, собственные музеи и галереи. По их стопам идут «академисты» следующих поколений. Среди них можно выделить Ивана Кугача, Андрея Дроздова и, соответственно, — Анатолия Чечика, Амира Тимергалеева, которые активно развивают стилевые направления реализма и модернизма, составивших суть художественного процесса XIX — начала XX века.

Несомненно, в основе творческих поисков этих художников лежит профессиональное мастерство, без высокого уровня которого полноценное воплощение художественного замысла невозможно.

С другой стороны находится крыло мастеров так называемого «актуального» искусства (от англ. contemporary art), корни деятельности которого лежат в традиции поп-арта и в появлении на художественной сцене понятия «перформанс» в 1960-х в творчестве Ива Кляйна, Йоко Оно, Йозефа Бойса и других художников. Многие произведения актуального искусства с методологической точки зрения правильно обозначать как арт-объекты. Среди сегодняшних лидеров этого крыла можно выделить Олега Кулика и Авдея Тер-

Оганьяна, во многом приобретших широкую известность благодаря особой антисоциальной ауре, окружающей их личности и произведения. Для мастеров такого рода владение живописными техниками отнюдь не является обязательным условием создания полноценного произведения.

Описанная выше ситуация, при которой изобразительное искусство на сегодняшний день развивается в двух различных направлениях, проявилась и в таком основополагающем для художественной жизни факторе, как выставочное пространство. Здесь также можно выявить две четкие тенденции. Если оплотом «академистов» различных направлений служат выставочные залы РАХ (Российской академии художеств), МСХ (Московского союза художников) и ряда художественных галерей (Галерея Форма, Русская галерея искусств и др.) и муниципальных выставочных залов, то актуальное искусство плотно обосновалось в ГЦСИ (Государственном центре современного искусства), Центре современной культуры «Гараж» и Центре современного искусства «Винзавод».

Необходимо отметить, что выставочные проекты ГЦСИ, «Гаража» и «Винзавода» востребованы: вызывают стабильный общественный интерес, имеют высокую посещаемость и обладают коммерческим успехом. Однако, прежде всего массовый зритель остался в реализме, а актуальное искусство существует за счет медийных и галерейных функционеров, поддерживающих интерес к этому сегменту искусства, в том числе путем привоза арт-объектов раскрученных западных звезд. Реальную же публику, помимо профессионалов, составляют эпатажники и просто любопытствующие. Выставки в Академии художеств и схожих по художественной политике презентующих пространствах, напротив, пользуются неизменной популярностью и у рафинированной публики, и у широких социальных кругов.

Тем не менее, традиционное восприятие актуального искусства как искусства для избранных эстетов и интеллектуалов и реалистического искусства, доступного широким слоям населения, в наши дни претерпевает коренное изменение.

Ситуация такова, что реализм, будучи лидирующим художественным стилем вплоть до начала 1990-х, медленно, но верно уступает свои позиции. Во многом за счет государственной политики, имеющей своим приоритетом финансирование именно актуального искусства. Направление, зародившееся в запретном «неофициальном» искусстве 1960–1970-х, получившем обозначение в истории

искусства как «другое искусство», ныне занимает ведущие позиции. Классическое же искусство парадоксальным образом вынуждено «уйти в подполье».

Современная художественная ситуация в корне изменила профессиональные приоритеты и суть понятия профессионального мастерства, значительно расширив его рамки за счет привлечения пиар-технологий, легенды создания произведения и его раскрутки и других прежде всего социальных факторов. Профессионализм художника традиционно на протяжении веков определялся навыками владения живописными техниками, а ныне — мастерством социальных коммуникаций. Успех этого продвижения составляют громкое имя, новая идея и профессиональная раскрутка. То есть современное актуальное искусство в принципе в своей основе «бескачественно». В нем важна новизна, скандал, а не техника исполнения. Эту идею последовательно доказал крупнейший специалист искусства XX в. действительный член РАХ, доктор искусствоведения, профессор В. С. Турчин в ключевых трудах «По лабиринтам авангарда» (М.: Издательство МГУ, 1993) и «Образ двадцатого...: В прошлом и настоящем» (М.: Прогресс-Традиция, 2003).

Профессионализм современного художника во многом определяется владением информационной базой. При этом некоторые мастера генерируют новаторские идеи, а другие — подражательны, что, впрочем, не исключает высокого профессионализма исполнения художественного замысла.

Так, например, Николай Полисский создает качественный оригинальный художественный продукт, истоки которого лежат в традиции *land-art*. Другой апологет, Павел Пепперштейн, генерирует новую идею, органично включая реалистические образы в абстрактную по манере исполнения канву концептуальной живописи.

Экстремистский нигилизм также может лечь в основу художественного творчества и при наличии таланта позволить мастеру добиться успеха. Показателен в этом плане А. Тер-Оганьян, скандально прославившийся перформансом «Юный безбожник» (Москва, выставка «Арт-Манеж '98»), вызвавшим уголовное преследование по причине разжигания религиозной вражды. При этом А. Тер-Оганьяну выделен практически персональный зал в экспозиции новейших течений Государственной Третьяковской галереи, что является показателем официального признания.

В современном искусстве сложилась такая ситуация, что новая идея должна быть реализована на высоком техническом уровне,

с использованием цифровых технологий и других новейших достижений. К примеру, проект одного из самых известных на Западе русских художников Георгия Пузенкова «Мона Лиза», сутью которого является помещение реплики с шедевра Леонардо да Винчи в обрамление операционной системы Windows. Переключается с идеологической точки зрения с Пузенковым французский мастер Патрик Мойя. На протяжении ряда лет этот художник, имеющий международное признание, последовательно воплощает идею развития образа Пиноккио, создавая вокруг него целую вселенную при помощи как традиционной техники масляной живописи с привлечением стилизованных приемов примитивизма, так и видеоарта, цифровой и телевизионной связи, светового дизайна и других новейших технологий. Творчество Мойя показательно в плане генерации новой идеи.

Однако очевидно, что, несмотря на яркие перспективы, сегодня новые технологии не могут предоставить полноценную и адекватную замену традиционному профессиональному мастерству.

Описанная выше ситуация типична для всего художественного пространства стран СНГ и Балтии. В качестве независимого регулятора данного процесса, когда приоритет отдается либо актуальному, либо «классическому» искусству, выступает Международная конфедерация союзов художников. Цель конфедерации, объединившей союзы художников из бывших республик, — показать художественную жизнь во всем многообразии. 19–28 марта 2010 г. в Центральном доме художника состоялся XIII Московский международный художественный салон «ЦДХ-2010». Концепция салона, названного «Большое в малом», посвящена показу авторского рисунка, наиболее правдивого с точки зрения профессионального мастерства вида искусства. Салон не только выявил новые тенденции развития современного искусства, но и продемонстрировал общность творческих устремлений художников стран СНГ и Балтии, где плодотворные поиски новых художественных методов и идейных концепций органично сочетаются с традиционными формами.

Таким образом, можно сделать вывод, что для полноценного художественного развития следует развивать новые достижения и идейные концепции, но и не забывать о традиционном искусстве и понятии профессионального мастерства, которое должно лежать в основе создания произведения искусства вне зависимости от стилистической принадлежности.