

ХУДОЖНИК РОССИИ

Газета Союза художников России № 8 (338) 2015

ТАВРИДА-ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА



В Крыму, на Бакальской косе, в течение июля и августа 2015 года проходил первый Всероссийский образовательный форум для творческой молодёжи «Таврида», организованный Федеральным агентством по делам молодёжи, «Роспатриотцентром» и Общественной палатой РФ



Участники Всероссийского молодёжного форума «Таврида». Смена «Художники и скульпторы»

Участники смены «Художники и скульпторы» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» представили основные тенденции развития искусства и культурной политики. Крупномасштабный публичный форум был призван консолидировать художественную среду и выразить основные позиции молодых специалистов, способных работать в сфере культуры.

На «Тавриде» встретились как начинающие художники, так и признанные мастера, что способствовало передаче практического и теоретического опыта. Были представлены основные на сегодняшний день направления в искусстве, очерчивающие не только многообразие личных методов работы, но и выражающие интересы самых различных социо-культурных и образовательных институций:



Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам П. Зенькович и председатель ВОО «СХР» А. Ковальчук

Союз художников России, МГАХИ им. В.И. Сурикова, РАЖВиЗ И. Глазунова, ГЦСИ. Среда живого активного общения помогла выявить неочевидные точки пересечения в работе центров, союзов и институтов.

Программа, разделённая на теоретическую и практическую часть, позволила оценить взаимодействие художников и искусствоведов не в режиме личных бесед и обмена текстами, а публично, предлагая зрителям не только возможность участия в создании произведений, но и понимание, как искусство действует в более широком спектре культурных, экономических, политических и общеполитических вопросов. Определить, как сегодня функционирует национальная идентичность в искусстве, позволили лекции проректора по научной работе РАЖВиЗ И. Глазунова В. Большакова «Современная русская школа

/Начало. Окончание на стр. 2/



ТАВРИДА – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА



Наталья Цой



Мастер-класс по гравюре



На пленэре



Открытие форума. Выступает А. Ковальчук



Мастер-класс Н. Боровского



Выступает С. Гавриляченко



Ю. Орлов



А. Полотнова и С. Кочеткова



А. Ковальчук проводит мастер-класс по скульптуре



Мастер-класс по мозаике



К. Чижов. Мастер-класс по скульптуре



Эксперты и гости Всероссийского молодёжного форума «Таврида». Смена «Художники и скульпторы»



Мастер-класс М. Лебедева



Мастер-класс Т. Сухаревской



А. Греков



Выступает Т. Бойцова



Участники Всероссийского молодёжного форума «Таврида». Смена «Художники и скульпторы»

Продолжение. Начало на стр. 1/

Высокого реализма в контексте мирового искусства» и «Апология современного классического искусства» народного художника РФ, профессора МГАХИ им. В.И. Сурикова С. Гавриляченко.

Лекция Большакова поставила вопрос о необходимости следования в искусстве традициям, сложившимся в академической школе XIX века.

Профессор С. Гавриляченко в своей лекции рассказал о месте современного классического искусства в контексте других современных ветвей (contemporary, фундаментализм, этно-арт). Оппонируя в своем выступлении Большакову, Гавриляченко заметил, что слепое следование традиции приводит к «репринтному» отношению к культуре при полном господстве стилизации. Значительную часть своего выступления народный художник

РФ посвятил рассмотрению творчества молодых художников, прошедших калибратор всероссийских молодёжных выставок, которые проводит Союз художников России.

Выставочный опыт играет в жизни художника определяющую роль. Именно он позволяет выработать собственные критерии развития и показывает общий уровень представленных работ. Союз художников, как коллективная форма, даёт людям гораздо больше возможностей, чем келейный труд одиночек, зачастую неспособных найти свою публику и вынужденных сталкиваться с жёсткой рыночной системой один на один.

Именно союз является той формой общественного взаимодействия, способной связать художников в «общем деле» и выставочной презентации, удерживая мир ис-

кусства от раскола на атомарные единицы, что соответствует русской традиции социализированных объединений.

При всей прозрачности риторики национального конструирования, сам формат форума предполагал дискуссионность основных понятий, что неизбежно вводит важную критическую дистанцию. Такие слова как «Родина», «русское искусство», «духовность», которые мы часто слышим в аффирмативной форме, на «Тавриде» предстали как главные предметы обсуждения.

Это обсуждение вскрыло различные трактовки «реализма», указывая на принципиальную синтетичность этого художественно-исторического понятия. Чтобы неперестанно связывать себя с «традицией», эту «традицию» всё время, на каждом новом этапе, не-

обходимо переизобретать и интерпретировать заново. Именно крымский форум позволил представить риторические фигуры в качестве активного труда теоретиков и художников.

Скульптор Кирилл Чижов подчеркнул подобный принципиальный конструктивизм в своём мастер-классе «Человек – это совершенный архитектурный объект», где участники занимались лепкой фигур на тему «Разрозненная средоточенность». С этой точки зрения реалистическая традиция XXв. вводит фигуру человека уже не идеалистически, как это происходит в реализме середины XIXв., но критически, всё время пытаясь отыскать новые пути и средства гуманизации искусства.

Другим важнейшим фактором является раскрытие истории

русского искусства с точки зрения социальных институтов и главных социологических понятий, таких как «художник», «зритель», «мастер».

В докладе Т. Бойцовой, посвящённом истории Союза художников, были сделаны акценты на институциональной системе искусства и значении союзной самоорганизации для художников.

В дискуссии «Кто вправе считаться художником?» С. Заграевский настаивал на модернизации пертурбацию оценки компетенции и рейтинговую систему, «некий механизм, позволяющий отличать ремесло от искусства». «Я думаю, – подчеркнул Заграевский, – им может стать экспертная комиссия, созданная на основе профессиональных сообществ и союзов, аккредитованных

государством. Эксперты, признанные мастера своего направления, должны будут определять, достоин ли кандидат в художники с его образованием и творческим уровнем называться таковым официально на бумагах».

Безусловно, другой важной особенностью «Тавриды» стала широкая презентация народного и декоративно-прикладного искусства. Секретарь Союза художников России А. Греков прочёл лекцию «Народное искусство: вчера, сегодня, завтра». Уникальность российской институциональной системы состоит в том, что любой представитель народного ремесла может презентовать своё искусство самой широкой публике.

Народное искусство сохраняет связь человека не с отчуждённым понятием искусства, перепоручен-

ного бюрократам, а с непосредственным творчеством, что доказывает значимость столь длительной трудовой работы и популярность этого направления.

На форуме были прочитаны лекции по современному искусству: директором по научной работе МГАХИ им. В.И. Сурикова В. Лагутенковой. Искусствовед подчеркнула широту взаимодействия и поиска возможного диалога между современным классическим и актуальным искусством.

Важную часть дискуссии поддержала заместитель директора волго-вятского филиала Государственного центра современного искусства Е. Белова. Несмотря на то, что многое сегодня делается ради «демонизации» современного искусства, расширенный разговор позволяет описать, во-первых, реализм

как одну из практик современного искусства, а во-вторых, современное искусство как поиск горизонтального взаимодействия между сообществами.

Так, например, соцреализм – это не только банальное производство образов, но и вопрос о доступе широких масс к культурному наследию, радикальная демократизация классического искусства. Об этом в своём выступлении говорил В. Арсланов – главный исследователь теоретического наследия Михаила Лифшица.

Его значимая и глубокая критика модернизма, постановка вопроса о советской классике, тщательное исследование русской социальной демократической критики являются важнейшим полем для диалога, где встречаются классика и современное искусство. Именно критика

модернизма «слева», проистекающая из идеи о капиталистическом разделении труда, является насущной проблемой для современного искусства, причём как для «реалистического», так и для «про-модернистского».

Всесторонняя поддержка молодых художников, представивших на «Конвейере проектов» несколько десятков инициатив, позволила выявить новые идеи, достойные финансирования и самой скорейшей реализации. Таким образом, «Таврида» стала не только местом для дискуссий и предложений, но и открытой грантовой платформой, выделяющей средства на культурное производство. Так, Анастасия Лигай представила эко-ориентированный проект «Биоискусство», ставящий проблему натуральных красок и материалов для художни-

ков. Елена Минина презентовала проект «Туранский мир», посвящённый сохранению национальных промыслов, а Яна Лапина получила поддержку в организации детского центра прикладных искусств «Дом ремёсел». Екатерина Кузнецова-Бондаренко подробно разработала программу «Витраж в каждый детский дом», предложила социально-ориентированные художественные стратегии.

В целом «Таврида» сделала очень серьёзный шаг в сторону публичного обсуждения искусства и культурной политики. Процессы не скрываются от зрителя, а напротив, достигают ясной прозрачности. Форум имеет колоссальное социальное значение для широких слоёв, небезразличных к истории искусства и его судьбе в столь кризисное время.



В. Лагутенкова

«Таврида»: грани творчества

Идея проведения Всероссийского молодёжного форума «Таврида» на Бакальской косе летом 2015 года – результат серьёзных усилий и инвестиций большого числа крупных институций, который позволил благодаря сменам «Поисковые отряды и военно-патриотические клубы», «Молодые архитекторы и урбанисты», «Писатели, поэты и критики», «Историки», «Художники и скульпторы», «Актёры, режиссёры театра и кино», «Композиторы и музыканты» и «Журналисты региональных и местных СМИ» оценить интеллектуальный уровень студентов и молодых специалистов в области культуры и искусства.

Программа «Тавриды» включала в себя ряд мероприятий как обучающего, так и развлекательного характера, выявляя из тематических молодёжных потоков различные грани таланта участников этого масштабного проекта. Мастер-классы, лектории, совместное творчество, обмен мнениями и просто само по себе ни с чем не сравнимое чувство собственной молодости дали молодым, творчески ориентированным людям условия для самореализации и желание что-то делать вместе.

Смена «Художники и скульпторы», проходившая с 3 по 9 августа

широкие творческие горизонты, наполненные совместными выставочными событиями, в ходе которых реализуется их потенциал.

Живая молодёжная атмосфера с конкурсами, песнями, вечерними кострами, танцами и, конечно же, неповторимым крымским климатом выявляла не только индивидуальность каждого участника «Тавриды», но



Н.И.Боровской, С.В.Заграевский, Т.И.Бойцова. Андрей Ковальчук провёл мастер-класс по скульптуре, на который пришли поучиться участники разных секций. По словам самих молодых художников, им был интересен образный и основательный подход к общему пластическому решению этюда. Николай Боровской завоевал симпатию молодежи не только как художник, но и как парадоксальный рассказчик. Его точные и доброжелательные комментарии многим помогли раскрыться, не пытаясь соответствовать категориям «правильности». В свою очередь, Т.И.Бойцова подготовила доклад об истории фор-



века.

Выступление С.А.Гавриляченко, автора термина «современное классическое искусство», опиралось, в основном, на сохранение баланса между традицией и новаторством, которое ищет адекватной пластической интерпретации в зависимости от меняющихся тенденций времени. В сферу внимания лектора вошёл контекст курсовых, дипломных и творческих работ молодых художников, знакомство с произведениями которых происходит у Сергея Гавриляченко благодаря работе председателем Государственных экзаменационных комиссий в различных вузах,



и выразительного характера свидетельствуют о факте их одновременности и современности. Александр Греков акцентировал внимание своего выступления на народном искусстве. Его место и судьба в условиях современной потребительской воспроизводимости ставит уникальные ремёсла в сложную, но от этого не менее творческую систему координат. В начале XXI века росписям, кружевному плетению и технике обжига становится всё труднее оставлять за собой право сохранять звание произведений искусства, черпающих свою убедительность в уникальном культурном коде того места, которому



они принадлежат.

Пленэрную часть «Тавриды» возглавили эксперты: заслуженный художник России Юрий Орлов и Максим Титов. За короткое время пребывания в Крыму им удалось «раскачать» участников форума на принципиально иной уровень подхода к этюду, ставя задачи непосредственного восприятия глаза взамен заученных колористических выкладок. Секцию графики взяла под своё крыло Анастасия Полотнова, которая теоретически и практически помогла участникам форума раскрывать секреты творческой лаборатории технически сложных для выполнения произведений. По итогам проведённых заданий состоялся просмотр, на который прилетел на один день ректор МГАХИ им.В.И.Сурикова Анатолий Александрович Любавин.

В завершение смены «Художники и скульпторы» весь поток участвовал в мозаичной кладке и монтаже «Ковра-самолёта» - творческого проекта Максима Харлова, создаваемого совместно с Анатолием Чельшевым. Как знак доброй надежды на то, что мечты осуществляются, и Муза будет сопутствовать художникам – участникам «Тавриды», самолёт, усыпанный мерцающим разноцветной смальтой, остаётся на Бакальской косе, в ожидании и готовности к творческому взлёту.

Вернувшись в свои города, молодые художники, скульпторы и искусствоведы не теряют нить общения друг с другом. Многие уже начали совместные проекты, обмениваясь мнениями, начатыми с обсуждений в Крыму. Они выкладывают фотографии, эскизы этапов работ в личных письмах друг другу или в открытых пространствах соцсетей. Или подолгу сидят в мастерских, споря об искусстве. И ждут следующего тёплого сезона, чтобы в их жизни снова стала «Таврида»...



2015 года, объединила представителей различных эстетических платформ – от консервативной линии изобразительности до адептов новейших течений в современном искусстве. Благодаря активной координационной поддержке Союза художников России и, в частности, председателя СХР Андрея Николаевича Ковальчука, осуществлённой референтом Натальей Цой, студенты и окончившие средние специальные и высшие учебные заведения молодые художники, скульпторы и искусствоведы со всей страны получили возможность говорить друг с другом на профессиональном языке искусства. Ориентированные по секциям «Монументальное искусство», «Живопись», «Скульптура», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство» и «Искусствоведение», теоретики и практики искусства в опыте коворкинга ощутили, что масштаб нашей огромной страны измеряется не только километрами расстояний между населёнными пунктами, но и интеллектуальным ресурсом талантливых людей. Форум дал им уверенность, что в будущем их ждут

и научила ребят работать в команде. Многим смена «Художники и скульпторы» дала то самое, что так необходимо юному автору – ощущение поддержки и чувство «своей стаи» - уникальное родство общих культурных и эстетических устремлений, которое впоследствии перерастает в настоящую крепкую дружбу.

При координировании проекта замысел Союза художников России предполагал высказывание различных точек зрения не только в материале, но и в творческих беседах, лекциях, панельных дискуссиях, на которых ежедневно присутствовала аудитория численностью более чем в пятьсот человек. Сложность организации подобного масштабного проекта состояла в том, чтобы наиболее полно охватить молодое искусство России сегодня. С этой целью в области проведения лекций и мастер-классов информационное пространство было условно разделено на три страта – консервативную точку зрения на искусство, лояльную и область эксперимента.

От имени СХР в этих вопросах экспертами выступили А.Н.Ковальчук,

мирования и выставочной деятельности Союза. Сергей Заграевский увлёк аудиторию неоднозначностью деятельности и размытостью границ современных арт-практик. Его лекция носила дискуссионный характер, вызывая острые вопросы предназначения самой профессии «художник», критериев оценки творчества и проблем художественного рынка.

Выступление В.И.Большакова, проректора по научной работе РАЖВЗ И.С.Глазунова, носило познавательный характер в области философии искусства и творчества. Владимир Ильич касался вопросов божественного происхождения категорий эстетического и прекрасного, настаивая на том, что именно академическая школа способна со всей внятностью пластического языка стать достойным отражением своего времени. Лекция под названием «Современная русская школа высокого реализма» носила патриотический характер, раскрывая последовательности опыта исторической реконструкции, основанного на деятельности отечественных и европейских художников второй половины XIX

а также в силу его педагогической деятельности и работе председателя Молодёжной комиссии СХР. Тонкая наблюдательность и ёмкая образность языка в суждениях о целях, задачах и качестве выполненных работ, иллюстрировавших выступление Сергея Александровича, вызвали живой интерес у слушателей, долго не отпускавших лектора со сцены.

Одновременно с тем был поставлен ряд вопросов восприятия и трактовки новых явлений в искусстве. Обсуждались проблемы терминологии и применения академического подхода не только в области изучения традиционных форм изобразительности, но и в сфере contemporary art. Характеристика взаимоотношений классической линии развития искусства и его новых экспериментальных видов как концепции «внешних врагов», мотивирующих их внутреннее развитие, перестала быть актуальной, постепенно формируя новое мнение. Искусство должно изучаться комплексно, синхронно-диахронически, тем самым рассматриваясь как единый социокультурный процесс. Таким образом, явления изобразительного

