

Быков Сергей Владимирович

Sergey Bykov

профессор, доктор психологических наук, доцент
академик Российской Академии Естествознания
кафедра «Живопись и художественное образование»
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Тольяттинский государственный университет
Professor, Doctor of Psychology, Associate Professor
Academician of the Russian Academy of Natural History
Department of Painting and Art Education
Institute of Fine and Decorative Arts
Togliatti State University
e-mail: sv.bykov.tlt@yandex.ru

«ЧУВСТВО РОДИНЫ» - ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ В ЖИВОПИСИ

“Sense of Homeland” - an open lesson at art exhibitions or philosophy of life in painting

Ключевые слова: дети и подростки, воспитание патриотизма, художественные выставки, изобразительное искусство, современное кураторство, нарративный подход, музеи, художественное сознание, философия жизни, смысл истории, культурная политика, городская культурная среда.

Keywords: children and adolescents, education of patriotism, art exhibitions, fine arts, contemporary curatorship, narrative approach, museums, artistic consciousness, philosophy of life, meaning of history, cultural policy, urban cultural environment.

Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания патриотического отношения детей и подростков к своей родной земле средствами изобразительного искусства. Новое поколение нуждается в помощи наставников в освоении мира искусства. На открытых уроках и тематических выставках необходимо детям и подросткам преподать урок эмоционального отношения и обретения собственного смысла истории и современности в искусстве. Патриотическое отношение детей и подростков складывается на основе целостного художественного сознания. Молодое поколение ищет ответы на непростые вопросы истории страны и современной философии жизни. Художники, арт-критики и кураторы могут на местах придать импульс этому процессу своими выставками, встречами и работами.

Abstract. The article is devoted to the issues of educating the patriotic attitude of children and adolescents to their native land by means of the fine arts. The new generation needs the help of mentors in mastering the art world. At open lessons and thematic exhibitions, children and adolescents need to be taught a lesson in emotional attitude and finding their own sense of history and modernity in art. The patriotic attitude of children and adolescents is formed on the basis of a holistic artistic consciousness. The younger generation is looking for answers to difficult questions of the country's history and modern philosophy of life. Artists, art critics and curators can leverage this process locally with their exhibitions, meetings and works.

В Самарской губернии 2020 год объявлен годом Тольятти. В городе прошли существенные перемены в культурной части его развития. Проводятся крупные мероприятия в связи с 50-летием АвтоВАЗа. Всероссийский музыкальный арт-фестиваль «Тремоло» собрал многочисленных поклонников современной и классической музыки. В Тольятти 24 сентября стартует очередной этап

всероссийского проекта «Красные ворота/Против течения», организованного Российской Академией Художеств и Творческим Союзом Художников России. Особенно хочу отметить выставку «Война и мир» в Музее Актуального Реализма, посвященную 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В условиях пандемии выставка прошла в он-лайн и оф-лайн режиме. Представлен интересный видеоряд и рассказы художников о замысле своих картин, записанные на камеру. Для провинции это новаторская выставка, как по форме, так и по содержанию. Самоизоляция внесла существенные коррективы в способы донесения до зрителя смыслов истории. Каждый художник (участник выставки) сделал рапорт того, что он чувствует, как смотрит на природу войны и Победы. Нарративный подход позволил направить зрителя к обретению собственного впечатления и смысла постижения истории через память поколений. Картины художников в полной мере вписываются в эту форму подачи и смысла события во взаимодействии – прошлого и настоящего.

Сложность-простота восприятия и впечатления состоялась. Победителем конкурса стала картина «Завтра была война» художника Николая Кузнецова. Картина представляет собой вариант художественного решения – черное на черном. Ночь. Тарелка репродуктора. Еле видна дата на настенном календаре – 21 июня. Война начнется в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Люди спят. Выпускники школ гуляют после выпускного вечера – радуются, влюбляются, строят планы на «взрослую» жизнь. Они еще не знают, что многие уйдут на войну и не вернуться. Этот день стал переломным для целого поколения молодых советских людей, ставших «фронтовиками». По официальным данным в этой войне погибло 27 миллионов человек, большая часть из которых, мирное население.

Сложная в этот период для общества и людей обстановка, связанная с covid-эпидемией, высветила новые и обострила старые проблемы детско-юношеской и взрослой зрительской аудитории. Налицо выявлены факты, что зритель в массе своей, все больше отрывается от исторических корней, не интересуется краеведением, не умеет или не «научен» адекватно воспринимать картины.

Несмотря на то, что в школах региона введены уроки краеведения, в одной из школ г. Тольятти ученики 7-ого класса, не могли ничего вспомнить о том, когда был основан их родной город, что было раньше этом на месте (был затопленный ныне г. Ставрополь). О происхождении современного названия города им также ничего не было известно. В сознании учеников город существовал всегда. Конфуз вышел и на экскурсии в Музее Актуального Реализма на выставке «Волга - место силы», куда были приглашены школьники, чтобы познакомиться с работами местных художников о волжских землях и реке Волге.

Возникает целый ряд проблем: как воспитывать зрителя и как формировать у молодых людей чувство патриотизма к своей земле? Это все непростые вопросы для понимания, тем более для педагогики и практик школьного образования. В данном случае я говорю о возможностях музейной педагогики и изобразительного искусства в целом. «Искусство принадлежит народу». С этим трудно не согласиться, но в условиях рынка, когда доступность культуры стала неочевидной, как отвечать на этот вопрос? Сверхзадача - ввести зрителя «в святая святых

зрительского профессионализма, в процесс осознанной эмоциональности восприятия, обогащенного знанием, умением постоянного сравнения знакомого с новым, когда подсознательная память резонирует всем оттенкам живописного языка» [3, с. 11]. В советское время для школьников и студентов работали бесплатные музейные, театральные, кино- лектории и т.д.

Необходимо подумать о том, какие сейчас есть реальные возможности для восстановления утраченных позиций, в том числе, в области исторического и художественного просвещения. В последнее время культура стала органичной частью всех исследований, связанных с изучением сложных форм человеческого поведения [9]. Формирование патриотизма к своей малой Родине и стране в целом в нестабильном мире очень ответственная, необходимая, но и очень сложная задача. На наш взгляд, эту проблему нельзя отрывать от общих процессов социализации и инкультурации, где первое, по определению М. Мид, обозначает социальное научение вообще, а второе – реальный процесс научения, как он происходит в специфической культуре [8]. Какое мощное воздействие в свое время на подрастающие поколения имели выставки гениальных детей – Саши Путри и Нади Рушевой [6, с. 130-143].

Следует привести слова М.М. Бахтина, ясно видевшего, что человек живет в мире значимостей и социальных оценок, что «живущий человек изнутри себя устанавливается в мире активно, <...> он движется в объективном, значимом контексте: в мире <...> познавательных значимостей (поступок познания), эстетических ценностей (поступок художественного творчества или восприятия) и, наконец, в собственно нравственной области (в мире ценностей узкоэтических, в непосредственном отношении к добру и злу). И эти предметные миры ценностно всецело определяют поступок для самого поступающего» [1, с. 121-122].

В этом плане представляются интересными и плодотворными труды Б.П. Юсова по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей [10]. Необходимы государственные и местные усилия, для того чтобы работать с «живыми» людьми, прежде всего детьми и подростками, в реальной обстановке. Художники, арт-критики и кураторы могут на местах придать импульс этому процессу своими выставками, встречами и работами.

Сделаем небольшой экскурс в недавнюю историю города Тольятти и попытаемся понять, на чем можно сделать акцент в этой непростой работе.

«Парк-Отель» это уникальное место на берегу Жигулевского моря в черте города. Кусочек прибрежного ландшафта, оформленный как садово-парковый комплекс с летним рестораном, проложенными дорожками для неспешной ходьбы, на фоне великолепного вида Жигулевских гор на берегу водохранилища. Советская партийная номенклатура давно облюбовала эти места. Здесь останавливался Н.С. Хрущев, когда приезжал открывать Волжскую ГЭС. Отдыхали тут и другие партийные и государственные деятели советского времени. В российское время инициативу по освоению парка взял в свои руки бизнес. Благодаря стараниям предпринимателей, в частности Василия Воронского, это место приобрело новую форму и содержание. Показательно, что во время чемпионата мира по футболу

2018 года, команда Швейцарии и ее тренерский штаб, проводивший тренировки в черте города, пришли в восторг от природы этих мест. Пожелали и впредь проводить здесь сборы и тренироваться на стадионе «Торпедо».

На территории комплекса проводятся всевозможные форумы, встречи, семинары, выставки, фестивали. В течение нескольких лет здесь развернуты мастер-классы для детей и подростков, желающих получить новые навыки в живописи. К сожалению, на территории комплекса художественной галереи как таковой нет, есть хранилище произведений искусства - живописи и скульптуры, созданное Воронским. Экспонаты этой коллекции часто бывают представлены на крупных выставочных площадках Тольятти, Самары, Саранска и в других регионах. Воочию увидев это собрание произведений искусства, попытаюсь в первом приближении, описать впечатления от увиденных живописных полотен. Выразить свое отношение к срезу советского и современного искусства, которое здесь собрано.

Как в машине времени мы можем перенестись сквозь пространство и время в мир советского человека. Такой теперь «далекий», но знакомый и узнаваемый по ощущению правды жизни – мир художника. Живопись – трансформатор повседневности, и, деля с ним одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преобразующее жизнь и искусство. У каждого художника той или иной эпохи свой путь в искусстве, но их объединяет многообразная нагрузка живописного организма – художественная память. На холсте запечатлен сгусток человеческой истории. Именно этому нужно учить сегодняшнего зрителя. Ведь чем больше мы знаем о картине, тем больше мы хотим узнать о себе. Как чувствуем себя в ее присутствии, какие эмоции испытаем. Живопись — это всегда проблема другого, к которому обращается художник. Это всегда диалог одного с другим. Иногда, живопись делает видимым не мир, но мысли о нем. Сознательное отношение к искусству начинается с вопроса: а кто это сделал?

Круг художников советского времени широк и многообразен, но есть невидимые нити художественной палитры, темы и их вариации, которые их выделяют и объединяют. Художники «сурового стиля», ныне, актуального искусства — это Виктор Иванов, Андрей Тутунов, Ирина Шевандронова, Виталий Тюленин, Виктор Попков, Валентин Попков, Николай Андронов, Саттар Бахлулзаде, Олег Вуколов, Наталья Игоршина, Гелий Коржев, Тогрула Нариманбеков, Павел Никонов, Игорь Обросов, Таир Салахов, Владимир Стожаров, Петр Оссовский и другие художники. Всех названных авторов объединяет не только принадлежность к советской эпохе, сколько близкое по духу, личностное общение. Мы видим на примере их творчества, что ракурс художественной деятельности уже тогда смещался от общественных форм, к частной жизни – профессиональному кругу и дружеским отношениям. Натюрморты и пейзажи этой «группы» обращены к будничному существованию, отражающему душевные переживания художников. Букеты полевых цветов и нехитрая деревенская утварь в натюрмортах Обросова, Никонова и Андропова, провозглашает ценности первенства «простого» деревенского бытия перед урбанизмом городской жизни. Выдающимся представителем «живописной»

манеры был С. Герасимов. Его пейзажи наполнены красотой видения природы. Легкими движениями кисти, с какой-то нерукотворной простотой передает художник жизнь природы, поэтически-одухотворенный, узнаваемый облик любимых мест. Простотой и поэтической наполненностью отмечены и пейзажи Виктора Попкова. Художник широкого образного мышления, Попков в своих работах достигает яркой живописной выразительности и почти монументальной масштабности. В его деревенских пейзажах прочитываются и возвышенная радость от соприкосновения с родной природой, и тревожно-грустное размышление о красоте уходящего. Скромностью и неброскостью, истинно живописной выразительностью отличаются произведения Н. Андросова. Смыслообразующая и эмоциональная роль используемых этим художником простых композиционных, цветовых и пространственных решений, идущих от поэтически-живого восприятия действительности, в его работах становится главенствующей и первостепенной. Общие черты графического подхода особенно ощущаются в талантливых произведениях И. Обросова. Им свойственна внутренняя музыкальность, точность, графическая завершенность. Его коллеги и друзья – Алексей Лопатников, Андрей Тутунов, Ирина Шевандронова, Гелий Коржев, Валентин Попков, в портретах интуитивно передают сложность человека, его судьбу. Свои мысли и чувства, оценки людей и жизни, свою любовь и дружбу, они красками щедро переносят на холст. Братство художников, их творческое общение и долголетие, запечатлелось во времени и дорогого стоит. Еще живы и работают в искусстве Виктор Иванов и Андрей Тутунов и другие художники этой сильной волны творцов. Выставка представляет также картины художников времен социалистического реализма – Г. Коржева, В. Загоняка, А. Соколова, В. Тюленева, В. Цигалья, В. Диффинэ-Кристи, В. Стожарова, С. Герасимова, Т. Гусевой, И. Витман, Н. Антипина, В. Тетерина, О. Кузнецова, А. Лопатникова, лидеров советского авангарда – В. Рождественского и Ю. Жарких. Оригинальностью тем и изобразительной подачей художественного материала, отличаются работы представителей национальных республик Союза – Т. Нариманбекова, С. Бахлудзаде, П. Тайбера, З. Церетели. На выставке есть несколько работ молодых, но уже известных российскому зрителю, художников. Это представители «питерской» группы «Митьки» – А. Флоренский, А. Митин, один из основателей «русского поп-арта» А. Гросицкий, талантливая и востребованная художница Люся Воронова и другие.

Истину, что бытие определяет сознание, мы теоретически выучили хорошо. Но, эстетически-этический урок, что художественное познание способно изменять жизнь к лучшему, нами пока, не усвоен. Заставляя нас ходить по кругу, культура позволяет себя узнать, но не понять. Художники той эпохи показывают нашему поколению, как в непростых условиях существования советского режима, можно было найти и развить в творчестве, то лучшее, что отложилось в философии времени и психологии советских людей. То непреходящее чувство Родины, что сегодня мы потеряли. Ростки этого нового художественного самосознания мы находим у художников старшего поколения. На выставке представлены художники-волжане, со своей темой малой Родины и природы, ее олицетворяющей. Жизнь и творческий путь их был непрост, извилист, иногда

крайне тяжел. Они с благодарностью к своей земле, талантливо творили в различных местах страны и за рубежом. Это работы известных художников, самарчан и саратовцев – Г. Зингера, Г.Чернухина, И. Карпунова, Н. Егоршиной, В. Пурыгина, Н. Ромадина, В. Клецеля, В.Чудина, А.Морева, уроженцев Симбирской губернии – А. Пластова и Г. Готгольда, Нижегородской губернии – А. Ведерникова, Мордовии – Валентина Попкова. Выражу свое личное отношение к подобранным для выставки более чем 120 картинам советских и российских художников. Испытанные эмоции, эстетические чувства и возникшие мысли по поводу увиденного, искренне радуют и думаю, что и меняют мое представление о мире.

В этом ряду достойное место занимает проект Сергея Никитовича Кондулукова, руководителя проекта: «Организация выставок «Крым. Чувство Родины», удостоенный Губернского гранта в области культуры и искусства – С.Н. Кондулуков, заслуженный художник Российской Федерации, профессор, почетный работник сферы высшего образования. Выставка «Крым. Чувство Родины» была открыта в Тольятти в начале учебного года [5]. Символично, что первая экспозиция развернута в лицее искусств Автограда.

Художественная выставка произведений художников России проводится при поддержке губернатора Д.И. Азарова и Министерства культуры Самарской области. Экспозиция выставки будет также представлена в других городах области – Самаре, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске. Тиражом в одну тысячу экземпляров напечатан иллюстрированный альбом, картин, вошедших в экспозицию выставки с одноименным названием. В книге собраны произведения художников, попытавшихся сохранить и воспроизвести доброту к миру, чувство Родины. Выставка составлена из работ известных художников области и России. Издание объединяет художников, которых соединила искренняя любовь к этой русской, российской земле, ее природе.

Лучше поэта и художника Максимилиана Волошина не скажешь о земле Крыма, в древности названной Киммерией. Волошин в эстетических исканиях связывал воедино Запад и Восток. Образ Волошина, влюбленного в Крым, сохранился для нас как образ человека высокообразованного, для всех доступного, ласкового и щедрого, а главное, человека с любящим сердцем, открытым для всех. Находясь на краю ойкумены российской империи, эти земли имели и имеют жизненно-важное значение для безопасности и развития России. Наши предки отвоевывали эту землю ценой своих жизней у крымского хана, турецких захватчиков, английских и немецких завоевателей, интервенции, в Гражданскую и Великую Отечественную войну. Вся история, легенды и мифы Крыма, так или иначе, связаны с судьбой России. Воссоединение Крыма и России в новейшее время, показало с каким воодушевлением крымский народ воспринял это событие, проявил свое свободное гражданское волеизъявление. В советское время Крым был местом паломничества и отдыха огромного числа туристов, художников, поэтов и писателей, очарованных «природным и духовным космосом» Крыма. Наиболее известное место силы Крыма – Коктебель. Здесь вдохновенно творили известные художники и просто любители живописи. Дом Волошина в Коктебеле был задуман

им как «колония для художников, поэтов, композиторов, путешественников». Он стал любимым пристанищем для многих представителей русской культуры. Еще до революции здесь бывали в разное время Горький, Андрей Белый, Мандельштам, Цветаева, Алексей Толстой, Эренбург, Брюсов, Грин. Здесь были многие выдающиеся художники – Кругликова, Поленов, Петров-Водкин, А. Бенуа, Остроумова-Лебедева, Константин Богаевский и другие деятели культуры и искусства. Прославленные имена Сильвестра Щедрина, Айвазовского, Лагорио, Поленова, Коровина, Левитана, Серова и Богаевского, широко известны и популярны у российского зрителя. Но еще тысячи и тысячи неизвестных имен связаны нитями духовной общности с различными местами Крыма. Новый Афон, Судак, Феодосия, Алушта и Алушка, Ялта, Керчь, Симферополь и Севастополь и т.д. Это все места русской силы – труда, вдохновения, творчества, мужества и героизма.

«Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать, т.е. в пейзажах должна быть такая грань горизонта, через которую хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, а в небе те восходящие токи, по которым можно взлететь на планере», – такое художественное завещание новым поколениям художников, оставил Максимилиан Волошин, вдохновленный видами Крыма [2, с. 48]. Наши художники – Рашид Гилязов, Полина Горецкая, Алексей Зуев, Сергей Кондулуков, Вера Кондулукова, Николай Лукашук, Игорь Панов, Виктор Паравин, Владимир Ротмистров как художники-живописцы, талантливо, в различных техниках, по-своему, отобразили это непреходящее чувство Родины, которое нас связывает с крымской землей. Мягкость цвета, переходящая в серебристо-перламутровую гамму, характеризует стиль изображения художников, работы которых представлены в альбоме. Красота силуэта, плавность и гармония линий, тонкие цветовые сочетания создают своеобразный живописный строй работ, словно вобравших в себя все краски суровой Киммерии. Мне как зрителю, увидевшему фотографии картин еще на стадии сборки книги, стало радостно на душе от нахлынувших воспоминаний от моих восторгов о времени посещения Крыма. Надеюсь, что и наши молодые зрители познакомятся с этими чудесными работами на выставках проекта, задуманного Сергеем Никитовичем Кондулуковым. Ему – огромное спасибо за удовольствие встречи с большим и жизнерадостным искусством.

Психика человека неустойчива и нуждается в постоянном терапевтическом воздействии, которое осуществляется путем привносимого культурой раскрытия новых аспектов реальности мира, порождающих новые смыслы, новые ценностные представления [7]. Наступила новая социальная антропология. Сейчас как никогда не хватает сложной простоты рассказа о человеческой душе в потоке времени. Не хватает тепла и сочувствия к человеку, пристального внимания к нему. Спасительной надежды и твердой уверенности в том, что человек и общество способны к очищению. Сила искусства способна сплотить народ, дать нации нравственные ориентиры. Для молодого поколения, в том числе художников, важная «тема» – как самостоятельно, без подсказки взрослых, открыть для себя

искусство и художника, его породившего. Для тех, кто хочет погрузиться в изобразительное искусство чуть больше, необходимы не просто выставки, но и огромное количество мероприятий, которые помогают расширять кругозор, повышают насмотренность. Живопись — это территория личной свободы, способ самовыражения личности [4]. В современном мире существенным моментом стало высказывание, содержащееся в картине, в том числе через тексты, сопровождающие произведение. Одновременно переживая, понимая и чувствуя его, соединяя логику и поэзию в общении с искусством. Молодое поколение ищет ответы на непростые вопросы современной философии жизни. Новый вызов для молодежи — обретение своего художественно-просвещенного взгляда на российскую действительность и ее будущее. Искусство — это психологический механизм производства новых личных и общественных миров, а живопись — инструмент воспитания патриотизма и нравственного становления гражданина.

В заключение статьи, выскажу некоторые соображения по поводу формирования исторического и гражданского самосознания молодого поколения. Поскольку предложенные открытые уроки и тематические выставки носят не только просветительский характер, но и несут большой образовательный потенциал, необходимо придать этому важному аспекту социализации молодого поколения, государственный - институциональный характер. В школах и вузах, там, где есть такие возможности, организовать музейное пространство для демонстрации советского и современного российского искусства. Педагоги-историки, краеведы, музейные работники, кураторы проектов по искусству, могли бы, с учетом возрастных особенностей учащихся, квалифицированно рассказывать об истории страны и края, об истории и современной ситуации в искусстве. Показывать артефакты, экспонаты, картины и документы советской и российской истории, давать историческую и искусствоведческую оценку событиям той или иной эпохи. Проводить открытые олимпиады, сочинения по истории края и искусствоведению, с привлечением в жюри ведущих специалистов в этих областях знания и практики. Победители этих образовательных мероприятий должны быть существенным образом вознаграждены — призами, познавательными поездками и экскурсиями. В Автограде Музей Актуального Реализма разворачивает подобную деятельность. В Тольяттинском государственном университете на базе Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства такой проект по созданию корпоративного музея искусств прошел обсуждение и запущен в реализацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М.М.Бахтин. — М.: Искусство, 1979. — 423 с.
2. Волошин, М.А. О самом себе [Текст] / М.А. Волошин // Максимилиан Волошин — художник. Сб. материалов. Сост. Р.И. Попова. — М.: Изд-во «Советский художник», 1976. — 240 с.
3. Даниэль, С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя [Текст] / С.М. Даниэль. — Л.: Искусство, 1990. — 223 с.
4. Кантор, М. Медленные челюсти демократии [Текст] / М. Кантор. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2008. — 269 с.

5. Крым. Чувство Родины. Живопись / сост. С.Н. Кондулуков. – Самара: ООО «Принтер-ру», 2020. – 72 с.: ил.
6. Культура и время. Общественно-научный и художественный журнал. 2008. №1. – 272 с.
7. Лысенко, В.С. Введение в аутогностику и теорию знания [Текст] / В.С. Лысенко, А.Г. Маленков. – М.: MAGERIC, 2006. – 236 с.
8. Мид, М. Культура и мир детства. Избранные произведения [Текст] / М. Мид. – М.: Наука, 1988. – 429 с.
9. Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003. – 718 с.: ил.
10. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды [Текст] / Б.П. Юсов. – М.: Компания Спутник+, 2004. – 253 с.