

**УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»**

Посвящается памяти Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017)

IX ТЕРЕХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

**Академическое искусство в контексте
современности**

2018

УДК 7

ББК 85.1я43

А38

*Печатается по решению Ученого совета Уральского филиала ФГБОУ
ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова», директор А.А. Мургин*

Научный редактор А.П. Крохалева
кандидат искусствоведения

Научный рецензент О.М. Власова
доктор искусствоведения

А 38 Академическое искусство в контексте современности. Материалы всероссийской научно-практической конференции «IX Терёхинские чтения» / Под ред. А.П. Крохалевой. – М.: Издательство «Перо», 2018. – 214 с.

ISBN 978-5-00122-339-9

Настоящий сборник представляет материалы всероссийской научно-практической конференции «IX Терёхинские чтения», посвященной проблемам академического искусства и образования в сфере культуры, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.

УДК 7

ISBN 978-5-00122-339-9

ББК 85.1я43

© Коллектив авторов, 2018

Содержание

Слово редактора	2
Краснов В.Г. Памяти Ильи Глазунова, художника-провидца	6
<i>Раздел I. Вопросы теории и истории академического искусства</i>	
Доминяк А.В. Проблема времени в первобытном искусстве Прикамья	16
Жданова А.Д. Народное и изобразительное искусство коми-пермяков в контексте формирования художественной культуры этноса	21
Подюков И.А. Цветовая символика в похоронно-поминальной традиции Прикамья	29
Колчанова Л.А. Системы пропорционирования – классический метод образования архитектурного объема	35
Полиев И.В. Анализ архитектурного объекта: церковь Покрова Богородицы в Филиях	37
Бурадчук М.А., Кон М.С. Пожарная каланча – памятник пермской архитектуры конца XIX века	41
Метелев А.А. Архитектура храма на Белой горе	45
Балюк В.В. Художественное литье на Урале: региональный аспект	52
Абрарова А.И. Академическая традиция в уральском камнерезном искусстве	56
Семибратова В.В. Славянская богиня Мокошь в изобразительном искусстве	59
Чудинова В.О. Иконография Спаса Нерукотворного	64
Теплоухова Л.Е. Образы Распятия в иконописи и деревянной скульптуре	68
Байбородова Т.С. Образы святых Бориса и Глеба в русской иконописи	75
Бурадчук М.А. Анализ отношений и пропорциональных систем, лежащих в основе композиционного построения архитектурного объекта: Церковь Санта-Мария- Ассунта ди Кариньяно в Генуе (1552)	78
Байбородова Т.С. Тема поклонения волхвов в живописи: своеобразие авторской интерпретации (С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, А. Дюрер, И. Босх и П. Брейгель Старший)	81
Лопато А.Б. Художники на войне: Первая мировая в отечественном и зарубежном изобразительном искусстве	85
Костылев С.А. Исторический анализ экспериментов в искусстве	97
Киселёв В.Г. Философия счастья и академическое образование	100
<i>Раздел II. Современные проблемы классического искусства и образования</i>	
Власова О.М. О проблемах и достижениях в научной работе Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова	106

Крохалева А.П. Метафорические образы в работах Ольги Молчановой-Пермяковой	110
Соколова Н.А. Образы древних цивилизаций в творчестве Дэмиена Хёрста (на примере проекта «Сокровища с затонувшего корабля «Невероятный»)	117
Баландина А.Р. Утопия как социальное и архитектурное пространство	125
Матушевская С.А. Тема философии в градостроительстве.....	127
Вороная А.О., Капустина Е.В. Существует ли в современном мире связь между философией и архитектурой?	130
Осипов Л.А. Bio- and Eco-Architecture	134
Щипалкина Т.В. Классические направления в современном интерьере.....	138
Косьяновская К.Е. Киноафиши-росписи в эпоху цифровых медиа: особенности, восприятие	144
Серебрякова Л.В. Образ Марии Магдалины в живописи и литературе: проблема преемственности	148
Пахомова Я.И. Художественные практики М. МакДонаха. На материалах постановки «Сиротливый Запад» М. МакДонаха в Государственном театре юного зрителя (г. Баку, Азербайджан).....	156
Худына В.И. Классичность и новизна как эффект синергии в творческих поисках одной группы художников нового поколения	162
Овчинников В.М. Крайности современного искусства. Pro et contra.....	164
<i>Раздел III. Методологические аспекты академического искусства и педагогики</i>	
Савинов А.М. Разработка системы преподавания академического рисунка в научных исследованиях конца XX – начала XXI века	171
Шарапов И.А., Петрова Е.С., Колачева Н.А., Кутузова А.А. Академическая живопись. Декоративная живопись. Обучение и творческий подход.....	181
Симанова Е.А., Сторожев И.И. Классические ориентиры в основе обучения на кафедре скульптуры Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова	184
Вишневская В.Н. Духовно-нравственное воспитание детей вчера и сегодня. Народная и семейная педагогика.	187
Никитина Н.В. Академическое образование в контексте современности.....	191
Колчанова Л.А. Об опыте выявления и развития творческого начала личности в учебном процессе.....	196
Коробейникова О.А. Методика исследования структуры картины, особенности техники живописи автора. На примере картины Ангелики Кауфман «Портрет А.А. Чернышевой с дочерью» (1793)	201
<i>Сведения об авторах и научных руководителях.....</i>	209

поисков художников нового поколения в рамках взаимодействия их групповых интересов и индивидуальных творческих программ.

Овчинников В.М., Ижевск
Крайности современного искусства.
Pro et contra

Современное искусство – термин, столь часто употребляемый и привычный сегодня и столь же трудный для его осмысления и определения. Современны ли все, что делается в искусстве сейчас? Или современность – в новых технологиях, способах осмысления действительности, в новых художественных практиках...

Неопределенность смыслового ряда характерна сегодня не только для искусства и культуры, но и для самой общественной жизни. В такой ситуации трудно требовать от искусства каких-либо устоявшихся понятий, меняется сама основа искусства, новейшие творческие практики перестают соответствовать базовым представлениям о сути творческого процесса, расширяя (или разрушая) границы данного общественного института.

Текущий художественный процесс уподоблен базару, где есть все: от самодеятельности до крепкого реализма, от наивных инсталляций до серьезных проектов..., – где все расхваливают свой товар. Всё как-то худо-бедно «продается и покупается», все как-то существуют.

Традиционное искусство также усложнилось, тем не менее, оно легче воспринимается, оно более доходчиво, хотя технологии во многом обесценивают рукотворность изображения.

Современное искусство с его зашифрованностью, а иногда и невнятистью общественного посыла, тем не менее, на слуху, заявляет о себе как о выразителе сегодняшней действительности, оно поддерживается и становится почти официальным. В среде творческой и околотворческой идет нешуточная борьба различных направлений за

влияние, выделяемые на культуру ресурсы, которая выливается на страницы газет, телевидение, в интернет. У этого противостояния есть свои особенности, конец XIX – начало XX века дали показательный пример единства и борьбы на поле изобразительного искусства между реализмом в разных его проявлениях и абстрактным направлением. Но это была борьба способов восприятия и отражения действительности, сегодня идет борьба не принципов изображения, а по существу самих целеполаганий творчества.

Сегодня и внутри изобразительного искусства, и внутри современных течений просматриваются цели совершенно различные: мировоззренческие, политические... В традиционном исполнении этот процесс проявляется нагляднее и понятней, в новых формах искусства все запутаннее и сложнее.

Современное искусство в основном реализует себя через деятельность проектную, при совершенно различных формах подачи материала, изобразительного или предметного ряда, с различной смысловой и общественной значимостью.

Методология проектов, формы подачи, темы многих проектов очень схожие, но цели, общественная направленность их – суть противоположности и крайности. Эти крайности особенности интересны для понимания сути происходящего в искусстве и культуре сегодня.

С одной стороны, «Бессмертный полк», начавшийся как социально-художественный проект, нашедший затем всенародную поддержку в стране и в мире. Как смысловая антитеза «Бессмертного полка» – осуществление проекта с заглядыванием под хвост корове в порядке живой очереди, с озаглавливанием данного действия «Заглянуть в бездны России» или проект «Раздел России» с принародным забоем свиньи и разделкой туши на куски. Причем часть прессы объявила «Бессмертный полк» маршем холопов-ватников, а проект с коровой и свиньей – проявлением свободы мыслящих людей. Конечно же, данные примеры – крайности, но крайности показательные в своих целях, идет борьба за влияние, борьба изощренная, в том числе и средствами искусства.

В чем причина подобных процессов, что мотивирует, связывает и разделяет происходящее, где подоплека этих явлений в искусстве, готовы ли мы понять и принять происходящее?

Сбой смыслового ряда нашей действительности, относительность ценностных критериев в искусстве довольно точно и язвительно обозначил режиссер Н.С. Михалков: главным из искусств сегодня является недвижимость. Искусству сегодня сложно, кризис идей в обществе, культуре..., трудно представить картину или поэму «О 300% прибыли на вложенный капитал», все-таки искусство занимается другим.

Реалистическое искусство веками собирало видимый глазу и возможный для осмысления окружающий мир в какие-то смысловые ряды. Затем абстрактное искусство разъединяло эти ряды и сам предметный мир на первородные формы – атомы, в стремлении выступить в роли Демиурга, создающего новые смыслы и новый мир.

Возврат к первородным формам через частичное обнуление накопленного человечеством, столь заметно реализовавшийся в дизайне, в изобразительном искусстве не так однозначен. Поиск новых принципов формообразования в дизайне и поиск новых смыслов в изобразительном искусстве – задачи суть разные, это видно и по результатам происходящих во времени процессов. Поиск нового в изобразительном искусстве вылился сегодня в своеобразное «философствование на визуальной основе», зачастую с довольно примитивными изобразительным или предметным рядом проектов, но с четко выраженным стремлением к поиску «новых смыслов».

Визуальный ряд проектов существует не как нечто самоценное, но лишь как подводка к заложенным в проектах «новым смыслам», не более того.

Проектов сегодня много и традиционных, и новаторских, правда, с новыми смыслами негусто. Это закономерно, наша цивилизация дала несколько мировых религий, есть Библия, Тора, Коран, Трипитака..., есть мировая философия, естественные науки, культура..., сложно добавить в это что-то новое. Поиск новых смыслов – удел немногих,

задача невыносимо трудная, если быть под цивилизационными нормами, быть «под Богом». Надо отдать должное, кураторы современных процессов в искусстве это хорошо понимают и предлагают альтернативу – перспективно заниматься новым, не находясь под гнётом «устаревших» норм и понятий. Под это подводится теоретическая база и философское обоснование, на щит поднимается понятие «трансгрессии», как пропуск за пределы норм этики, морали и т.д.

Открыто об этом не говорится, но задача прослеживается глобальная – переформатирование онтологического кода Бытия человека. Хорошо понимается, что нарушение общечеловеческих норм будет негативно воспринято обществом, но предусмотрено и это. В общественный, культурный оборот усиленно вводится понятие «имморальности» как понятие более высокое и свободное по сравнению с существующими нормами.

Как следствие – едва ли не главным достоинством искусства становится провокативность, тут прямо по Ф.М. Достоевскому – если Бога нет, то все дозволено. Конечно же, на это защищенное от многих табу поле устремляются желающие проявить себя, кто осознанно, кто по незнанию или наивности. В этой селекции новаторов есть многое от медицины, но не только, иначе трудно объяснить крайности человеческого поведения. Больных «неопатией», как и «непатий» не так много, но когда парень прибивает себя за мошонку к брусчатке Красной площади – это диагноз не только и не столько медицинский, это диагноз расчетливый, суть которого именно в Красной площади.

Данный пример типичен своей методой создания «новых смыслов» через паразитирование на устоявшихся понятиях, самовыражение через десакрализацию укоренившихся смыслов, а зачастую и глумление над ними.

Вот уж действительно – открывать новые смыслы невыносимо трудно.

Актуализация новаторства и провокативности в искусстве, информационная, денежная поддержка этого явления, сама по себе вызывающая ряд вопросов, напрямую ведет к формированию новой

конъюнктуры. Писать вождей, восхвалять общественный строй или оплевывать все это – не две ли стороны одной медали эти процессы?

Новаторы в фаворе, а как остальное? Не так давно умер художник Г.М. Коржев. После его ухода прошла потрясающая выставка художника, прошла не очень замеченной. А творчество Г.М. Коржева в целом, за последние четверть века в особенности, – одно из самых глубоких явлений последнего времени.

А на слуху проблемы отложенной премьеры балета «Нуриев» в Большом театре, где верный себе К. Серебренников вложил в постановку балета много новаторства. Отказ многих балетных танцевать в прямом смысле «с голым задом» подается как гонение на свободу творчества, впрочем, скандал сегодня важнее самого искусства.

Подобной провокативности сегодня много, можно рассматривать это как издержки процесса, можно как его суть. Но правда и в том, «а что взамен». Коржевых много не бывает, сами по себе традиции и нормы без поисков нового вторичны в искусстве и не отражают запросов времени.

А время сейчас «быстрое» – смыслы и приоритеты быстро меняются, трудно поддаются осмыслению, сегодня художник-новатор, завтра – приходят другие и отодвигают его в небытие. Приметы переходного времени с неукорененностью самих целей и задач в обществе, искусстве – все это уже было в России. У писателя И. Ильфа в записных книжках послереволюционных лет есть наблюдения об этом – «очень знаменитый в прошлом году писатель».

Вполне естественно, что современное искусство трудно оценивать, особенно исходя из него самого, нужны другие критерии. Представляется важным соотношение искусства и культуры в целом, как бы ни было, искусство – всего лишь часть культуры. Многое – и явное, и сокрытое – в искусстве сегодня обретает свои границы, если искусственно не отрывать художественный процесс от категорий культуры, основы которой устойчивей и основательней суесть цивилизации и разногласия текущего художественного процесса. Не все прошумевшее в искусстве входит в культурное наследие и

характеризует свое время, культура выбирает естественно обусловленное, органичное мировоззрению, менталитету народа, природе, самому воздуху, которым народ дышит.

Процесс этот независим, все заигрывания с Вечностью в желании застолбить место во времени обманчивы и бессмысленны. Иногда простые примеры убедительнее любых теорий и рассуждений.

Недалеко от нашего дома ведется реконструкция бульвара, обустраивается территория, пересаживаются деревья: липы, клены, кустарники.., все обыденно и привычно. Как-то мелькнула мысль, почему бы не посадить... баобабы. Это было бы ново и для жителей, и для городской среды, но все начинают говорить, что баобабы не приживутся, замерзнут в нашем климате, и, вообще, зачем нам баобабы.

В жизни наш разум работает, почему же мы с неизъяснимыми восторгами приветствуем посадку таких вот «изобразительных баобабов» в наше искусство, создавая для них оранжерейно-тепличные условия через рекламу и навязывание их общественному мнению. В существующем общественном климате эти саженцы все равно не приживутся, может, задача другая – поменять сам общественный климат.

Соблазны глобализации, идущие вслед свобода передвижения, удобства, возможность знакомства с мировым культурным наследием и т.д. сложно совместить с поисками своего пути, как искусству любого народа в целом, так и каждого художника в отдельности.

Культуры всегда взаимодействуют, культурные заимствования возможны и необходимы.

Пришедшая к нам через Византию иконопись, традиции Возрождения, ставшие основой нашего реалистического искусства, привитые на российскую почву созданием Академии художеств, ставшая брендовой матрешка... – все это заимствования нашей культуры и искусства. Нужно было время, большая работа на адаптацию всего этого, чтобы появились А. Рублев, В. Суриков, М. Врубель..., да и сама измененная до неузнаваемости матрешка стала своеобразным символом России.

Информационные потоки сегодня многократно увеличивают возможности заимствований в искусстве, речь идет, по сути, об угрозе потери страной сколь-либо характерного изобразительного языка.

Очень остро стоит вопрос, на который пока нет ответа – возможно ли в принципе создание аутентичного искусства неаутентичными инокультурными средствами. Темп жизни иной, времени на адаптацию заимствований сейчас нет.

Ассоциативный ряд искусства усложнился, современные проекты требуют знания истории, философии, науки..., большой внутренней работы, как художника, так и зрителя.

Искусство сегодня – не всегда крайности, оно разное – и умное, и бестолковое, честное и лукавое, доброе и злонамеренное..., оно такое же, как и наша жизнь.

Наша страна многонациональна, с разными истоками культур народов, их культурных мифологем, упорядочение и развитие которых требует большого осознания текущих в искусстве и культуре процессов.

Это большая работа всего общества, но особая роль в этом – у художников-педагогов, всех преподавателей изобразительного искусства. За ошибкой художника, поставившего перед собой ложные цели – только его судьба; художник-педагог, ошибаясь, уводит за собой многих.

19. Косьяновская Кристина Андреевна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Екатеринбург

20. Краснов Владислав Георгиевич доктор философии, общественный деятель, писатель, президент Общества Русско-Американской дружбы «Добрая Воля» (Вашингтон, США).

21. Крохалева Анна Петровна, кандидат искусствоведения, заместитель директора по научной и творческой работе, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников России (Пермь).

22. Кутузова Алла Андреевна, студентка IV курса кафедры композиционно-художественной подготовки Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург).

16. Лопато Алексей Борисович, профессор, заведующий кафедрой рисунка Уральского государственного архитектурно-художественного университета, член Союза художников России (Екатеринбург).

23. Матушевская Софья Александровна, студентка 4 курса направления «архитектура» Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь).

24. Метелев Александр Александрович, доцент кафедры дизайна архитектурной среды Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, почетный архитектор России, член Союза архитекторов России (Пермь).

25. Никитина Наталья Васильевна, специалист по учебно-методической работе кафедры архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь).

26. Овчинников Виктор Михайлович, профессор, заведующий кафедрой изобразительных искусств Удмуртского государственного университета, заслуженный деятель искусств УР, член Союза художников России (Ижевск).

27. Осипов Лев Андреевич, студент 1 курса направления «дизайн архитектурной среды» Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь).