

Ротмистров Владимир Иванович,
профессор кафедры живописи и художественного образования ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти
rotmistrov.vladimir@yandex.ru

Отражение действительности в живописи как форма взаимосвязи искусства и общества

Аннотация. В статье проанализированы особенности взаимосвязи искусства и общества. Автор рассматривает искусство советского периода. В этих условиях искусство формировалось под влиянием идеологии. Особое внимание уделяется искусству в современном обществе. Понимание современного искусства зависит от интересов и вкусов публики. Это связано с развитием эстетического воспитания и образования.

Ключевые слова: взаимосвязь искусства и общества, идеология, художник, изобразительное искусство, патриотизм, живопись.

Раздел: (05) филология; искусствоведение; культурология.

Проблема взаимосвязи общества и искусства не имеет однозначного решения. На всех исторических этапах развития искусство выполняло ряд идеологических и воспитательных функций. Общество формирует по отношению к искусству «социальный заказ», который выражает вкусы и интересы различных социальных слоев. Представления о прекрасном являются данью моде, они формируются под влиянием традиций, социальных стереотипов, социальных норм. Влияние общества на развитие искусства проявляется в том, что общество формирует идеальный образ человека, выделяя в нем аспекты, которые считаются наиболее важными, интересными, значимыми. Общество очерчивает рамки допустимого, выдвигая требования идеологии, морали, нравственности, юридические нормы. Однако образ человека, созданный с позиций защиты общественных интересов, не исчерпывает глубину и сложность человеческого бытия [1].

Искусство ориентируется на «социальный заказ». Однако он выполняет роль своеобразной рамки, внешнего контура по отношению к возможностям искусства в постижении и воплощении истины о бытии, о месте человека в нем. Искусство раскрывает противоречивые взаимосвязи высокого и низменного, духовного и материального, чувственного и аскетичного при помощи системы образов, выразительных средств. Общество создает представление о человеке с позиций всеобщего и универсального. Искусство делает акцент на уникальном и неповторимом. «Магия» искусства в том, что оно использует язык понятный и доступный каждому человеку. Однако понимание этого языка требует комплексного развития эмоциональных, чувственных, рациональных способностей человека.

Влияние общества на искусство проявляется в том, что оно стремится превратить художественные образы в текст, который выполняет полезные для общества функции: информационные, познавательные, воспитательные, интегрирующие. Искусство аккумулирует информацию о значимых традициях, исторических событиях, личностях и передает ее при помощи системы художественных средств. Искусство познает мир и человека, раскрывая истину через чувства, эмоции, переживания. Интегративная функция искусства состоит в объединении людей на основе общих ценностей, идеалов, убеждений. Функции искусства в сфере воспитания проявляются в формировании эстетического вкуса, чувства стиля.

Новизна подхода к проблеме взаимодействия искусства и общества состоит в выявлении противоречий между идеологическими рамками, которые устанавливает общество, и свободой художественного выражения. Нормативные структуры, при помощи которых общество воздействует на искусство, трансформируются под влиянием харизматичных творческих личностей. Идеологические и политические штампы обретают новую жизнь под влиянием художественного гения.

Цель статьи – проанализировать развитие искусства на советском и постсоветском этапе развития общества, рассмотреть, как трансформируются традиции, формируются вкусы и нравы общества. Нас интересуют примеры того, какие изменения происходят во взаимосвязях общества и искусства под влиянием развития социального и технического прогресса. В центре внимания находится феноменологический подход к постижению произведений искусства, который направлен на установление взаимосвязей между опытом личных переживаний и универсальным содержанием художественных образов. Этот опыт является результатом художественного воспитания и образования, он формируется в процессе занятий по теории и истории искусства, посещений музеев, выставок, выставочных залов, галерей. В результате устанавливается взаимосвязь человека с произведениями искусства, а также развиваются вкусы, нравы и традиции.

Примером социально ангажированного искусства выступает искусство советского периода [2]. Искусство XX века в нашей стране воплощает идеалы, которые формировались под влиянием идеологии. Искусство выполняло пропагандистские цели. Оно прославляло человека труда, семейные ценности, воинские подвиги. Искусство ориентировалось на государственный заказ, используя социалистическую символику. Новые элементы в искусстве сочетались с традициями портрета, жанровой картины, пейзажа и натюрморта. В жанровой картине чаще всего присутствовали: героический пафос, образы защитника отечества и образы человека труда, а также присутствовала спортивная тематика и тема деревни [3]. В жанре портрета находил яркое воплощение культ вождя [4]. Портреты советской эпохи изображают героев, победителей, космонавтов, а также тружеников, строителей, ученых. Параллельно с этим развивались жанры пейзажа и натюрморта, как творческие, так и тематические.

Рассмотрим жанр картины с героической тематикой. Вплоть до конца XX века живопись популяризировала темы Октябрьской революции и Гражданской войны [5]. Студия Грекова и различные творческие мастерские, работающие в области монументального искусства, имели постоянные заказы на произведения, раскрывающие данные темы [6]. Монументальное искусство использовалось для оформления социальных, культурных, индустриальных сооружений [7]. Тема героизма воплощена в оформлении метро, театров, домов культуры, в парковых индустриальных архитектурных ансамблях. Героические темы вдохновляли режиссёров и писателей на создание произведений театрального искусства, кино, литературы. Произведения искусства, посвященные героической тематике, были призваны укреплять идеологическое единство народа на основе памяти о подвигах, веры в лучшее будущее.

В 20–30-е годы прошлого века советское искусство испытывало влияние процессов индустриализации и коллективизации. В искусстве были созданы образы тружеников села, стахановцев, металлургов, передовиков производства, деятелей науки и культуры. Произведения искусства прославляли созидательную работу по освоению целинных земель, строительство ГЭС, заводов, железных дорог.

В период Великой Отечественной войны развивались героический портретный и батальный жанры. Искусство служило целям воспитания патриотических ценностей, воспевало подвиги героев войны, тружеников тыла. Темы героизма нашли отражение

в живописи, в книжной графике, в кино, фотографии, литературе, театре, в поэзии и в музыке. Искусство хранит память об исторических событиях, передает опыт подрастающим поколениям [8]. Темы патриотизма, героизма в Великой Отечественной войне актуальны и в наше время. Однако произведения подобной тематики пользуются популярностью у представителей старших поколений, воспитанных в духе советской идеологии, имевших непосредственный опыт общения с героями и участниками войны, тружениками тыла [9]. Молодёжь менее восприимчива к произведениям искусства на подобные темы.

В постсоветский период российское общество испытывает влияние культа потребления, получения удовольствий. Поколение, рожденное в конце прошлого века, смотрит на мир другими глазами, через призму индивидуализма. Общественные интересы и ценности уходят на второй план. В центре внимания искусства – личная жизнь человека: печали, радости, страхи, переживания. Искусство раскрывает противоречивость, трагичность взаимодействия индивида и общества. Художник своими произведениями может повлиять на вкусы общества, ценности. Политика и общественные институты формируют направленность творческой деятельности художника [10]. В современном обществе идеология не имеет непосредственного влияния на искусство, отсутствует «социальный заказ» в прямом смысле. Однако общество воздействует на искусство, формируя систему ценностей, представления об эстетических идеалах, транслируя традиции.

В наше время большой популярностью пользуются выставки Айвазовского, Шишкина и Левитана. Вызывают ажиотаж выставки Караваджо и Рафаэля. На аукционах баснословные суммы выкладываются за произведения искусства старых мастеров. На современном этапе по-прежнему популярны жанры пейзажа и натюрморта. Это свидетельствует о том, что общество сохраняет, воспроизводит и транслирует эстетические образцы прошлых эпох. Несмотря на развитие информационных технологий, не утрачивается интерес к общению с подлинными произведениями искусства.

В современных условиях актуальна проблема эстетического воспитания и образования подрастающих поколений. На всех стадиях образования детей и подростков знакомят с изобразительным искусством: в детском саду, школе, в художественных студиях. Небольшая часть молодёжи продолжает в дальнейшем обучение в училищах с художественной направленностью, где студенты изучают изобразительное искусство. Для профессионального успеха в изобразительном искусстве кроме таланта необходимо упорство, настойчивость, трудолюбие. Даже при соблюдении все этих условий никто не может дать гарантий того, что молодые люди смогут реализоваться в сфере искусства.

Эстетическое воспитание и образование важно как для карьеры в сфере искусства, так и для гармоничного развития личности. Художественные школы и студии, колледжи формируют первичные навыки изобразительного мастерства, которые впоследствии влияют на эстетические и творческие воззрения молодёжи. Многие молодые художники ожидают не только признания со стороны публики. Искусство – это способ самовыражения, коммуникации с социальным окружением. В виде работ по живописи, рисунков и скульптуры художники выносят на суд зрителей свои идеи, эмоции и чувства. При этом возникают новые стилистические направления, формы и тематика, технологии коммуникации [11].

Современное искусство нуждается в пропаганде, рекламе. В информационном обществе публика привыкла к развлечениям в виде шоу. Всё чаще на презентациях и открытиях выставок показывают шоу, инсталляции, звучит музыка, проходят представления артистов и художников.

В условиях информационного общества меняются психологические основы восприятия. Люди привыкают к быстрой смене информации на мониторе. Психологи утверждают, что современная молодежь не может надолго сосредоточиться на восприятии одного объекта. При этом стираются границы между картиной плоскостью на экране монитора компьютера, между аватаркой и оригинальным произведением. Данные факторы влияют на восприятие произведений искусства. Молодые люди не могут сосредоточиться на рассматривании одной картины, иллюстрации, скульптуры, останавливать свой взгляд и внимание.

Представителям подрастающего поколения важно объяснить и показать на примерах различия впечатлений от картины и репродукции. Виртуальное изображение не способно передать спектр эмоций, чувств. Различия проявляются не только на уровне фактуры живописного строя. Произведение искусства передает определённого рода вибрации, вызванные всплеском эмоций и темперамента художника. Обучение искусству формирует у зрителей творческое воображение, способность к сопереживанию.

Развитию интереса к искусству у молодежи способствуют экскурсии по музеям, творческим клубам. В них проходят встречи с художниками на различных выставочных площадках. При проведении мастер-классов художники показывают секреты и различные способы написания и создания художественного образа. Участники мастер-классов могут сами попробовать написать что-либо подобное, прикоснуться к сокровенному созданию картины. В природе человека заложена тяга к прекрасному, изящному. Развитое чувство прекрасного мотивирует стремление эстетическому совершенству.

Эстетическое воспитание направлено на полноценное развитие личности, приобщение человека к миру прекрасного, формирование образного мышления. Интерес к произведениям искусства зависит от возможностей создания плодотворного диалога между художниками и публикой. Он зависит от актуальности тем, которые раскрывает искусство, способов их актуализации, выразительных средств.

Тенденции развития искусства в настоящее время требуют от художника чуткого реагирования на развитие моды, чтобы обрести популярность как в интернет-пространстве, так и в реальности. Популярность художника зависит от общественного мнения, благожелательных откликов критики, количества почитателей. Для обретения популярности некоторые художники стремятся привлечь внимание к своим произведениям любыми способами. Вспомним повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет» – ничего не изменилось с того времени. От огромного количества опубликованных картинок рябит в глазах, Интернет переполнен огромным количеством визуальной информации. Публика избалована и запутана, не может отличить качественные работы от плагиата и конъюнктуры.

Произведения современного искусства приглашают зрителей вступить в диалог через заинтересованное обсуждение определённой темы, идеи. Мотивация художника связана с потребностями самовыражения при создании произведения. Поводом для создания произведения может стать какое-либо яркое событие. При этом художник надеется найти ответный отклик у публики, пробудить всплеск чувств и эмоций. Обратная связь необходима для постижения истины, воплощенной в произведениях искусства. Искусство нуждается в компетентной публике. Несмотря на обилие информации об искусстве, необходимо живое обсуждение с публикой проблем и тенденций современного искусства. Это поможет установить взаимосвязь между традициями, воплощенными в известных образцах, и современным искусством [12].

В современных условиях актуальна деятельность экспертов, энтузиастов в сфере пропаганды искусства, которые могли бы дать в блогах, на выставках в статьях и заметках разъяснения по поводу картин, выставленных или написанных в наше

время. Они помогут объяснить художественные приемы, композиционные схемы, особенности художественного языка художника. Важна информация об интерпретации знаков и символов, деталей и предметов. Это поможет зрителям раскрыть суть произведения, понять идею, замысел картины.

Художник как часть социума видит, впитывает и воспроизводит всё то, что чувствует. Создатель художественных произведений передает настроение, идею через свет, освещение в картине, драматургию пятна. Цветовая гамма помогает отличить тематическую направленность. Она усиливает или ослабляет напряжение, тем самым привлекает внимание зрителя. Большое значение имеет самовыражение, индивидуальная стилистика письма, обработка деталей в картине, проработка и акценты в композиционном центре. Всё это может привлечь внимание зрителей, если они настроены и имеют интерес к изучению, пониманию живописи, искусства в целом. Картина – это индивидуальное, эксклюзивное произведение, она неповторима. Даже если автор поставит цель повторить свое произведение, оно будет уже другим. Уникальность и неповторимость произведения мотивирует интерес к нему у публики [13].

Для современного искусства актуальна проблема привлечения публики, повышения мотивации к посещению выставок. Открытие и закрытие экспозиции может быть торжественным с элементами шоу, а также музыки, танца и пения. Во-первых, этого можно достичь за счет интересных тем, презентаций, ярких событий, эксклюзивной формы подачи [14]. Здесь речь идёт об актуальности и необычности темы, разнообразии форм и способов решения, авторской интерпретации и подачи, включая оформление, освещение работ на выставке.

Во-вторых, популярности искусства способствует создание информационного поля, освещающего события, время и место. Важны реклама, критика и статистика посещений. В-третьих, значимым фактором является разнообразие экспозиции. Она может включать кроме живописи графику, скульптуру, коллаж, фотографию, архивные материалы и печатные издания. Зрители традиционно проявляют интерес к картинам, ярко иллюстрирующим историческую эпоху, исторических личностей, костюмы [15], декорации [16].

Зрителю на больших выставках сложно сосредоточить внимание на произведениях искусства. В одиночестве легче сконцентрироваться, провести подробный анализ произведения, рассмотреть детали. Для этого человек должен приобрести опыт неоднократного посещения художественных музеев, галерей и различного выставочного пространства. При этом вырабатываются приоритеты в восприятии живописи, индивидуальные предпочтения и вкусы, формируются эстетические позиции и убеждения, появляется интерес к тому или иному жанру. К примеру, при рассмотрении пейзажа возникает ассоциативный ряд, включающий воспоминания и эмоции. Образы картины переносят зрителя в прошлое, в потаённые уголки забытого. Величавость и красота природы пробуждают воспоминания о том, что согревает душу и сердце. В итоге зритель вступает в диалог с художником через сопереживание образам, воплощенным в картине.

В заключение отметим, что развитие современного искусства, так же как и на прошлых этапах, зависит от общества. В условиях возрастания степени индивидуальной свободы самовыражения и способов удовлетворения потребностей большое значение имеет эстетическое воспитание. Оно во многом определяет уровень художественного творчества, а также вкусы и запросы публики.

Ссылки на источники

1. Цветкова И. В. Философский текст и философская культура в их динамически детерминированной взаимосвязи (герменевтический аспект): дис. ... д-ра филос. наук / Уральский государственный университет имени А. М. Горького. – Екатеринбург, 2004.

2. Савицкая Т. Е. Дилеммы постмодернизма в отечественной культурологии (по материалам публикаций 90-х годов) // Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения: науч.-информ. сб. – Вып. 4. – М.: Изд. РГБ, 1998. – С. 3–19.
3. Морозов А. И. Преемственность в развитии современного советского искусства. К постановке проблемы // Советское искусствознание. Вып. 19. – М.: Сов. художник, 1985. – С. 5–28.
4. Михайлов И. В., Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине, 1917–1932 // Отечественная история. – 2000. – № 4. – С. 195–196.
5. Дондурей Д. Б. Живопись 1970-х годов: изменение принципа общения со зрителем и функции критики // Советское искусствознание. Вып. 19. – М.: Сов. художник, 1985. – С. 250–267.
6. Яблонская М. Взаимовлияние станкового и монументального в советской картине 20-х, 60 70-х гг. // Советская живопись '74. – М., 1976. – С. 153–163.
7. Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств / В. П. Толстой. – М.: Просвещение, 1984. – С. 11–41.
8. Яблонская М. Указ. соч.
9. Якимович А. К. Советское изобразительное искусство 1970-х начала 1980-х годов // Советское искусствознание. Вып. 19. – М.: Сов. художник, 1985. – С. 35–48.
10. Манин В. С. Искусство и власть. Борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917–1941 годов. – СПб.: Аврора, 2008. – С. 298–299.
11. Золотой век художественных объединений в России и СССР. 1920–1932: справочник / сост. Д. Северюхин, О. Лейкинд. – СПб., 1992. – С. 175–176.
12. Цветкова И. В. Оценка тольяттинцами развития социальной сферы в условиях реформирования моногорода // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 6. – С. 61–65. – URL: <http://ekoncept.ru/2013/13129.htm>.
13. Галинская И. Л. Горизонты культуры на рубеже тысячелетий // Культурология: дайджест / ИНИОН РАН. – М., 1999. – № 4. – С. 7–13.
14. Цветкова И. В. Перспективы инновационного развития Тольятти (по результатам социологического исследования) // Балтийский гуманитарный журнал. – 2015. – № 1(10). – С. 196–199.
15. Русское искусство начала XX века. Судьба и облик России. – М., 1999. – № 1/2000. – М.: Б/и, 2000. – С. 288–292.
16. Мыськова Н. И. и др. История костюма: дизайн костюма: учеб. – Тольятти, 2014. – 505 с.

Vladimir Rotmistrov,

Associate Professor, Painting and Art Education Chair, Togliatti State University, Togliatti

rotmistrov.vladimir@yandex.ru

Reflection of reality in painting as a form of interrelation between art and society

Abstract. The article analyzes the features of the relationship between art and society. The author considers the art of the Soviet period. In those conditions, art was influenced by ideology. Particular attention is paid to art in modern society. The understanding of contemporary art depends on the interests and tastes of public. This is due to the development of aesthetic education.

Key words: interrelation of art and society, ideology, artist, fine arts, patriotism, painting.

References

1. Cvetkova, I. V. (2004). *Filosofskij tekst i filosofskaja kul'tura v ih dinamicheski determinirovannoj vzaimosvjazi (germenevticheskij aspekt): dis. ... d-ra filos. nauk*, Ural'skij gosudarstvennyj universitet imeni A. M. Gor'kogo, Ekaterinburg (in Russian).
2. Savickaja, T. E. (1998). "Dilemmy postmodernizma v otechestvennoj kul'turologii (po materialam publikacij 90-h godov)", *Kul'tura v sovremennom mire: opyt, problemy, reshenija: nauch.-inform. sb*, vyp. 4, Izd. RGB, Moscow, pp. 3–19 (in Russian).
3. Morozov, A. I. (1985). "Preemstvennost' v razvitii sovremennogo sovetskogo iskusstva. K postanovke problem", *Sovetskoe iskusstvoznanie. Vyp. 19*, Sov. hudozhnik, Moscow, pp. 5–28 (in Russian).
4. Mihajlov, I. V. & Ajmermaher, K. (2000). "Politika i kul'tura pri Lenine i Staline, 1917–1932", *Otechestvennaja istorija*, № 4, pp. 195–196 (in Russian).
5. Dondurej, D. B. (1985). "Zhivopis' 1970-h godov: izmenenie principa obshhenija so zritelem i funkcii kritiki", *Sovetskoe iskusstvoznanie. Vyp. 19*, Sov. hudozhnik, Moscow, pp. 250–267 (in Russian).
6. Jablonskaja, M. (1976). "Vzaimovlijanie stankovogo i monumental'nogo v sovetskoj kartine 20-h, 60 70-h gg.", *Sovetskaja zhivopis' 74*, Moscow, pp. 153–163 (in Russian).
7. Tolstoj, V. P. (1984). *Agitacionno-massovoe iskusstvo. Oformlenie prazdnestv*, Prosveshhenie, Moscow, pp. 11–41 (in Russian).
8. Jablonskaja, M. (1976). Op. cit.

9. Jakimovich, A. K. (1985). "Sovetskoe izobrazitel'noe iskusstvo 1970-h nachala 1980-h godov", *Sovetskoe iskusstvoznanie*. Vyp. 19, Sov. hudozhnik, Moscow, pp. 35–48 (in Russian).
10. Manin, B. C. (2008). *Iskusstvo i vlast'. Bor'ba techenij v sovetskom izobrazitel'nom iskusstve 1917–1941 godov*, Avrora, St. Petersburg, pp. 298–299 (in Russian).
11. Severjulin, D. & Lejkind, O. (ed.) (1992). *Zolotoj vek hudozhestvennyh ob#edinenij v Rossii i SSSR. 1920–1932: spravocnik*, St. Petersburg, pp. 175–176 (in Russian).
12. Cvetkova, I. V. (2013). "Ocenka tol'jattincami razvitija social'noj sfery v uslovijah reformirovanija monogoroda", *Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal "Koncept"*, № 6, pp. 61–65. Available at: <http://ekoncept.ru/2013/13129.htm> (in Russian).
13. Galinskaja, I. L. (1999). "Gorizonty kul'tury na rubezhe tysjacheletij", *Kul'turologija: dajdzhest*, INION RAN, Moscow, № 4, pp. 7–13 (in Russian).
14. Cvetkova, I. V. (2015). "Perspektivy innovacionnogo razvitija Tol'jatti (po rezul'tatam sociologicheskogo issledovanija)", *Baltijskij gumanitarnyj zhurnal*, № 1(10), pp. 196–199 (in Russian).
15. (1999, 2000). *Russkoe iskusstvo nachala XX veka. Sud'ba i oblik Rossii*, Moscow, № 1/2000, pp. 288–292 (in Russian).
16. Mys'kova, N. I. et al. (2014). *Istorija kostjuma: dizajn kostjuma: ucheb*, Tol'jatti, 505 p. (in Russian).

Рекомендовано к публикации:

Утёмовым В. В., кандидатом педагогических наук;
 Горевым П. М., кандидатом педагогических наук,
 главным редактором журнала «Концепт»

www.e-koncept.ru

Поступила в редакцию <i>Received</i>	24.03.18	Получена положительная рецензия <i>Received a positive review</i>	30.03.18
Принята к публикации <i>Accepted for publication</i>	30.03.18	Опубликована <i>Published</i>	30.04.18

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
 © Концепт, научно-методический электронный журнал, 2018
 © Ротмистров В. И., 2018