

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2022.80.77.045

Взаимовлияние различных культурных традиций в творчестве скульпторов современной России

Хао Шоумин

Доцент,

Хэбэйский педагогический университет,
Китайская Народная Республика, Шицзячжуан;
e-mail: shouming331@126.ru

Аннотация

В статье на примере творчества современных скульпторов Санкт-Петербурга рассматривается взаимовлияние различных традиций в современной скульптуре России. На основе сравнения методов обращения к опыту прошлых поколений художников-профессионалов выявляются факторы принадлежности характеристик произведения в условиях сосуществования различных культурных традиций. Описывается эволюция восприятия скульптурного объема от мифологического, религиозного, эстетического, символического к современному художественно-психологическому, обусловленному стремлением к самопознанию через художественное впечатление. Проводится анализ скульптурных работ участников художественной выставки 2022 года, посвященной 90-летию создания Санкт-Петербургского Союза художников. Характеризуются подходы к созданию скульптур, проявление культурных традиций, описываются особенности российской скульптуры во взаимосвязи с ее историческим развитием. Рассматриваются культурные основания современного искусства скульптуры России, их проявления в творчестве скульпторов Санкт-Петербурга.

Для цитирования в научных исследованиях

Хао Шоумин. Взаимовлияние различных культурных традиций в творчестве скульпторов современной России // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 5А. С. 254-260. DOI: 10.34670/AR.2022.80.77.045

Ключевые слова

Современная российская скульптура, народная традиция, религиозная коннотация, абстрактная скульптура, культурная традиция.

Введение

Культурная традиция, как созданная коллективным разумом система норм, представлений, правил и образцов, воспроизводимых и передаваемых из поколения к поколению, влияет на все сферы жизни общества; в том числе и на развитие искусства скульптуры, формирование его философских основ, стилистических особенностей, приемов работы. Традиция трансформируется с течением времени, сосуществует наравне с другими традициями, усложняется в процессе исторического развития. В отношении современной российской скульптуры можно говорить о системной сложности, определяемой сосуществованием различных традиций. Актуальность данного вопроса обусловлена необходимостью классификации течений в русле развития искусства скульптуры. Выявление национальных характеристик российской скульптуры даст возможность открыть пути поиска новых средств пластической выразительности, логически обосновать появление творческих приемов, позволяющих раскрыть актуальное содержание новых произведений скульптуры. Для этого необходимо рассмотреть исторические причины зарождения традиций, систематизировать традиции по их характеристикам, обосновать их существование через выявление в творчестве современных скульпторов Санкт-Петербурга.

Основная часть

Историю русской скульптуры целесообразно рассматривать как искусство, зародившееся в русле развития декоративно-прикладного направления, стремления к освоению и украшению окружения. Другим важным аспектом в процессе рассмотрения импульсов зарождения и развития скульптуры является стремление к созданию предметов, участвующих в выражениях культовых отношений, священнодействиях [Каратайева, 2018]. Кроме того, скульптура развивалась в русле процесса визуального познания окружающей действительности. Эти направления формируют функциональные характеристики скульптуры, связанные с познанием, активацией устремлений, самовыражением.

Формирование современного российского искусства скульптуры имеет ряд особенностей, обусловленных историческими условиями развития общества. Борьба с идолопоклонничеством привела к запрету использования скульптурных изображений, получило развитие искусство орнаментального рельефа. Преобладала резьба по дереву, технология изготовления которой перешла на каменные орнаменты, рельефные украшения [там же]. С середины XVII века на территории русского государства возрастает роль деревянного рельефа и скульптуры в интерьерах церквей, с XVIII века уже довольно часто использовались скульптурные иконостасы, фигуры евангелистов, распятие. Иконостасы украшались сюжетами притч, акафиста, сценами из жизни Христа. Такая скульптура сохранилась в Поволжье, Пермском крае, ее отличает обобщенность, психологическая глубина, выразительность поз и ликов [Власова, 2011]. Скульптуру этого периода можно охарактеризовать как «вынесенный» рельеф с уплощенными объемами и стремлением к бестелесности, невесомости фигур, отсутствием передачи тяжести тела. Постепенно происходит сближение религиозной скульптуры, несущей традиции древнерусской народной скульптуры и светской скульптуры в стиле барокко, чему способствовало обучение российских скульпторов в европейских школах скульптуры. С момента основания Академии художеств в 1757 году академическое направление развивалось сначала в традициях барокко, затем классицизма. В 1831 году в Академии художеств было

введено преподавание анатомии, что способствовало формированию реалистического стиля в скульптуре и предопределило появление российской школы академического рисунка и академической скульптуры [Кривдин, 2010]. Переход к абстракционизму в скульптуре шел путями схематизации изображения человека, а не путем разрыва с натурой, как это было в живописи [Боровский, 2009]. Далее следовал период запрета на абстракционизм и постепенный расцвет социалистического реализма, который содержал в себе характеристики религиозной, академической традиции и абстрактного изображения.

Данный период тесно связан с фигурой такого «титана», как А.Т. Матвеев, который явился знаковой фигурой в истории развития российской и советской скульптуры. Необходимо сделать акцент на том, что большое влияние на формирование художника оказало детское впечатление от вырубленной из дерева и раскрашенной религиозной скульптуры Моисея-Законодателя, которую он видел в детстве возле старинного заброшенного здания на своей малой Родине [Бассехес, 1960]. Матвеев являлся сторонником эмпирического метода в искусстве, непосредственной работы с натуры, учебы у природы, истинно реалистического метода. В связи с этим важно, что он работал с различными природными материалами, считал, что скульптор как строитель должен учитывать свойства, природную структуру материалов. Ученики Матвеева преподавали в различных учебных заведениях страны. Например, в училище им. Мухиной (В.Л. Рыбалко, И.И. Сонькин), институте им. И.Е. Репина (М.К. Аникушин).

Можно говорить об эволюции восприятия скульптурного объема от мифологического в рамках языческой традиции, религиозного как стремления к познанию духа, эстетического (получение этического наслаждения), символического (аккумуляция значения в рамках знаковой формы) к современному художественно-психологическому (стремление к самопознанию, катарсису, художественному восприятию искусства). При этом последний вид восприятия, являясь сложным, составным, как бы аккумулирует в себе все виды восприятия.

Начиная с 1990-х годов XX века в скульптуре России проявляется многообразие подходов и стилей. Основными являются такие исторически и философски обоснованные традиции, как народная, мифологическая, религиозная, академическая, абстрактная. При этом можно видеть, что данное разделение довольно условно и данные традиции переплетены и вытекают одна из другой как в историческом, философском, так и в практическом контексте.

В научной литературе к народной традиции в скульптуре часто присоединяют мифологическую и религиозную скульптуру, что имеет под собой основание в ракурсе ее отличия от академической скульптуры. Можно выделить народную скульптуру без мифологического и религиозного наслоения как декоративную скульптуру, которая может иметь эстетическое значение и утилитарный характер. В такой скульптуре выражены общечеловеческие ценности материнства, радости, достатка, благополучия. Народная традиция выражена в работах из дерева Г.Д. Писаревой, особенно это относится к скульптурам, в которых отражен образ деревенской женщины, погруженной в повседневные заботы. Из народной традиции вырастают образы, выраженные в деревянных скульптурах Б.М. Сергеева. Дерево – это «народный материал», приемы работы с которым позволяют воспроизводить народные образы, фольклор, ценности простой повседневной жизни [Кошкина, 2015].

Мифологическую традицию в скульптуре можно охарактеризовать как отличающуюся торжественностью, точностью передачи персонажа, аллегоричностью. Мифологичность проявлена в керамических скульптурах Ю.В. Мурадовой, в которых можно увидеть аллегорические изображения животных, зооморфные рельефы [Мурадова, www].

Мифологичность и академическая традиция переплетаются в творчестве П.О. Шевченко.

Его станковая скульптура иносказательна, точна в деталях, фантастична. Мифологическая традиция в скульптуре ярко выражена в небольших скульптурах, расположенных на улицах Санкт-Петербурга, таких как «Чижик-Пыжик», «Заяц, спасшийся от наводнения», «Кот» и «Кошка». В данном случае можно говорить о формировании современных легенд. Народность и мифологичность свойственны керамической скульптуре Надежды Востриковой, пластика зверей которой поражает выразительностью.

Религиозная традиция в скульптуре определяет функцию скульптуры как приближение, приобщение к божественному, высшему. Данная традиция очень сильна в российской скульптуре, определяет рамки ее развития в пределах традиционных этических норм. Современные скульпторы часто обращаются к образам ангелов, мучеников, подвижничества, преодоления. Эти темы считаются достойными скульптуры. Например, Н.А. Карпова в своем творчестве начинала с образов декабристов как подвижников, борцов за справедливость, эта тема звучит в ее работах всю жизнь, находя свое воплощение в образах богоматери, мучеников войн. Как пример, можно привести такие ее конкурсные работы, как «Жертвам фашистских концлагерей», «Дети блокадного ленинграда», «Жертвам радиационных катастроф».

Академическая традиция в российском искусстве характеризуется следованием природным формам, приоритетом исследования природы, тела человека как эталона совершенной природной формы. Современная академическая традиция связана с именем М.К. Аникушина. Его школа продолжилась в С.А. Кубасове и В.Э. Горевом, которые руководили в Академии им. Ильи Репина мастерскими и воспитали много современных скульпторов. Большая часть памятников, устанавливаемых в Санкт-Петербурге, выполняется в академической традиции, это диктует архитектурная среда. Например, памятник Михаилу Ломоносову (скульпторы В.Д. Свешников, Б.А. Петров). М.Н. Макушкин – автор памятников Виктору Цою в Санкт-Петербурге, Рокоссовскому в Улан-Удэ, Денису Тену в Алма-Ате. Н.А. Вострикова в монументальной скульптуре (памятник Михаилу Дудину) придерживается академической традиции.

Абстрактная традиция в российской скульптуре тесно связана с древним декоративно-прикладным искусством, орнаментами, знаками. Абстракцию можно рассматривать как стремление передать нечто непреходящее, восприятие внешнего как случайного, сиюминутного. Большое влияние на данную традицию оказала схематизация реалистических форм в процессе познания, разложение их на абстрактные составляющие. Стремление максимально индивидуализировать искусство художника как отражение индивидуальной картины мира, стремление к инстинктивному построению произведений.

Можно выделить такие характеристики абстрактной традиции, как: разложение формы на «первоэлементы», интуитивность, освобождение от рамок реалистической формы, освобождение от сиюминутного, преходящего, исследование первобытного мифологического сознания, фрейдизм, начала экзистенциализма, исследование восточных философий [Боровский, 2009; Козырева, www; Стойков, 1964].

Абстрактная традиция прослеживается в работах В.А. Вотского – скульптора, которая сочетает в творчестве концептуальность, техничность и абстрактную лаконичность. Д.Д. Каминкер приводит реалистическую форму к абстрактной условности, то же самое можно сказать и о скульпторах Д.А. Федине и П.В. Тихомирова.

В скульптурных композициях из дерева И.В. Чеса находят свое отражение абстрактная, народная и мифологическая традиции. Его композиции объединяют идею влияния на конструкцию скульптуры утилитарных характеристик и в то же время несут в себе эстетику ящика как объекта игры.

При просмотре скульптурных работ участников художественной выставки 2022 года, посвященной 90-летию создания Санкт-Петербургского Союза художников, можно увидеть, что авторы скульптур в своем творчестве сочетают следование различным традициям. Некоторые скульпторы упрощают форму до определенной степени абстрактности, например М.М. Ершов («Портрет Андрея»), С.М. Асташева («Марина»), В.В. Зайков («Автопортрет», «Мыслитель»), В.Т. Васильченко («Блок»), С.А. Фалькин («Азия»). Другие, наоборот, приближают природную абстрактную форму к сходству с реальным объектом, например Т.В. Трошин («Зеленый глаз», «Белая ночь»), А.З. Дидишвили («Кулачный боец»), К.С. Зыков, И.В. Васюков («На берегу»), А.С. Перминов («Бегущий бизон»). Религиозная традиция проявлена в скульптуре Г.П. Постникова «Моление о чаше», М.И. Третьяковой «Блаженный Тимофей святогорский». В.Д. Свешникова («Ждущая»), Е.Б. Волкова («Силуэт»), М.В. Белова («Поло»), О.Е. Окатова («Встреча»). С.А. Терентьева в работе «Автопортрет в мастерской» сочетает народную и абстрактную традиции на основе академической школы скульптуры. Абстракция представлена работами С.П. Борисова («Морфо»), Д.А. Федина («Козодой»). Мифологическая культурная традиция нашла выражение в скульптуре Ю.В. Мурадовой «Ладонь мироздания», Э.В. Мхояна «Хранитель луны». Народная традиция в большей мере проявлена у М.А. Едомского («Милосердие», «Кофе на лету»), Г.В. Додоновой («Татлин с крыльями леТатлина»).

Заключение

Необходимо отметить, что подавляющее большинство скульпторов Санкт-Петербурга имеют базовое академическое образование и изначально нацелены на эстетику природных форм, из которой проистекает эстетика абстрактных форм и их сочетаний. Другим важным моментом является стремление скульпторов к поиску индивидуальных способов самовыражения, соответствующих собственному мировосприятию. В.Я. Брюсов в манифесте «Ключи тайн» писал о сути искусства, которое заключается в отсутствии рассудочности, выходе на уровень сверхчувственной интуиции. Это же Матвеев говорил и о скульптуре, об интуитивном поиске индивидуальной формы, которая говорит сама за себя. Длительное развитие скульптуры в рамках религиозной традиции формировало философские основания российской скульптуры как служения силам света, а художника – как ответственного за то, что он ваяет, так как его произведение – это этический поступок [Асоян, 2014]. На открытии памятника пионерам-героям в Таврическом саду М.К. Аникушин произнес фразу, которая характеризует философскую основу российской скульптуры: «Такие светлые памятники делаются чистыми руками» [Новиков, 2014]. Истоки этого лежат в православной традиции, когда необходимо было пройти очищение, прежде чем браться за создание художественного образа. Современная российская скульптура в процессе развития вобрала в себя исторически сложившиеся культурные традиции и формируется как сложная эволюционирующая система, требующая дальнейшего изучения.

Библиография

1. Асоян Ю.А. Теория художественных пространств В.А. Фаворского и П.А. Флоренского (1920-е годы) // Вестник культурологии. 2014. № 1 (68). С. 42-66.
2. Бассехес А.И. Александр Терентьевич Матвеев. М.: Советский художник, 1960. 68 с.
3. Боровский А.Д. Практически не изящные искусства. СПб.: Амфора, 2009. 477 с.

4. Власова О.М. Пермская деревянная скульптура древнерусской традиции // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. №. 13. С. 159-165.
5. Каратайева Н.Ф. Исторические особенности развития русской скульптуры и связь её с декоративной народной // Традиционное прикладное искусство и образование. 2018. № 3 (25). С. 134-138.
6. Козырева Н. Абстракция в России. XX век. № 2/2002. URL: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200200201>.
7. Кошкина О.Ю. Мифологическое звучание женских образов в творчестве Гели Писаревой // Universum: филология и искусствоведение. 2015. № 7 (20). С. 6-11.
8. Кривдина О.А. Размышления о скульптуре. СПб.: Северная звезда, 2010. 608 с.
9. Мурадова Ю.В. Официальный сайт. URL: <http://www.muradowa.spb.ru/about.htm#:~:text=Член%20Международного%20гуманитарного%20фонда,стипендии%20Президента%20России%20за%20творческие%20успехи>.
10. Новиков В.С. Скульптор, график, писатель. СПб.: Нестор-История, 2014. 295 с.
11. Стойков А. Критика абстрактного искусства и его теорий. М.: Искусство, 1964. 247 с.

The mutual influence of various cultural traditions in the work of sculptors of modern Russia

Hao Shouming

Associate Professor,
Hebei Normal University,
Shijiazhuang, People's Republic of China;
e-mail: shouming331@126.ru

Abstract

The article examines the mutual influence of various traditions in modern sculpture in Russia, using the example of the work of modern sculptors of St. Petersburg. Based on the comparison of methods of referring to the experience of past generations of professional artists, the factors of belonging to the characteristics of the work in the conditions of coexistence of various cultural traditions are revealed. The evolution of the perception of the sculptural volume from the mythological, religious, aesthetic, symbolic to the modern artistic and psychological conditioned by the desire for self-knowledge through artistic impression is considered. The article considers the cultural foundations of the modern art of sculpture in Russia, their manifestations in the work of sculptors of St. Petersburg. The analysis of the sculptural works of the participants of the 2022 art exhibition dedicated to the 90th anniversary of the creation of the St. Petersburg Union of Artists is carried out. The approaches to the creation of sculptures, the manifestation of cultural traditions are characterized, the features of Russian sculpture in relation to its historical development are described.

For citation

Hao Shouming (2022) *Vzaimovliyanie razlichnykh kul'turnykh traditsii v tvorchestve skulptorov sovremennoi Rossii* [The mutual influence of various cultural traditions in the work of sculptors of modern Russia]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (5A), pp. 254-260. DOI: 10.34670/AR.2022.80.77.045

Keywords

Modern Russian sculpture, folk tradition, religious connotation, abstract sculpture, cultural tradition.

References

1. Asoyan Yu.A. (2014) Teoriya khudozhestvennykh prostranstv V.A. Favorskogo i P.A. Florenskogo (1920-e gody) [Theory of artistic spaces V.A. Favorsky and P.A. Florensky (1920s)]. *Vestnik kul'turologii* [Bulletin of Culturology], 1 (68), pp. 42-66.
2. Bassekhes A.I. (1960) *Aleksandr Terent'evich Matveev* [Alexander Terentevich Matveev]. Moscow: Sovetskii khudozhnik Publ.
3. Borovskii A.D. (2009) *Prakticheski ne izyashchnye iskusstva* [Virtually no fine arts]. Saint Petersburg: Amfora Publ.
4. Karataieva N.F. (2018) Istoricheskie osobennosti razvitiya russkoi skul'ptury i svyaz' ee s dekorativnoi narodnoi [Historical features of the development of Russian sculpture and its connection with decorative folk]. *Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie* [Traditional applied art and education], 3 (25), pp. 134-138.
5. Koshkina O.Yu. (2015) Mifologicheskoe zvuchanie zhenskikh obrazov v tvorchestve Geli Pisarevoi [Mythological sounding of female images in the works of Geli Pisareva]. *Universum: filologiya i iskusstvovedenie* [Universum: philology and art history], 7 (20), pp. 6-11.
6. Kozyreva N. *Abstraktsiya v Rossii. XX vek. № 2/2002* [Abstraction in Russia. XX century. No. 2/2002]. Available at: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200200201> [Accessed 12/09/2022].
7. Krivdina O.A. (2010) *Razmyshleniya o skul'pture* [Reflections on sculpture]. Saint Petersburg: Severnaya zvezda Publ.
8. Muradova Yu.V. *Ofitsial'nyi sait* [Official site]. Available at: <http://www.muradova.spb.ru/about.htm#:~:text=Chlen%20Mezhdunarodnogo%20gumanitarnogo%20fonda,stipendii%20Prezidenta%20Rossii%20za%20tvorcheskie%20uspekhi> [Accessed 12/09/2022].
9. Novikov V.S. (2014) *Skul'ptor, grafik, pisatel'* [Sculptor, graphic artist, writer]. Saint Petersburg: Nestor-Istoriya Publ.
10. Stoikov A. (1964) *Kritika abstraktnogo iskusstva i ego teorii* [Criticism of abstract art and its theories]. Moscow: Iskusstvo Publ.
11. Vlasova O.M. (2011). Permskaya derevyannaya skul'ptura drevnerusskoi traditsii [Perm wooden sculpture of the ancient Russian tradition]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Chelyabinsk State University], 13, pp. 159-165.