

УДК 7.067

DOI: 10.34670/AR.2022.92.27.073

Вопросы актуализации реализма в современную культурную эпоху в России (на примере творчества Е.Г. Балкашина)

Беломоева Ольга Герольдовна

Доктор культурологии, доцент,
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева,
430005, Российская Федерация, Саранск, ул. Большевикская, 68;
e-mail: o_belomoeva@mail.ru

Кондратенко Юрий Алексеевич

Доктор искусствоведения, доцент,
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева,
430005, Российская Федерация, Саранск, ул. Большевикская, 68;
e-mail: yurkondr@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена анализу реализма как актуального художественного феномена современности. Изучение проблемы проводится на основе рассмотрения творчества живописца Е.Г. Балкашина. Он прошел путь, характерный для многих отечественных мастеров рубежа XX – XXI вв. В условиях бурного развития авангарда живописец, имея за плечами классическое образование, первоначально обратился к художественному опыту сюрреализма и фотореализма. Однако позднее вернулся к пленэрной живописи, также актуальной художественной практике рубежа XX – XXI вв. Актуализацию реализма в современном отечественном искусстве авторы статьи связывают с запросами той части современной аудитории, для которой он является устойчивой художественной традицией, структурообразующим элементом определенных сегментов российской культуры. Рассмотренная под этим углом зрения живопись Е. Балкашина определяется в статье как часть актуального культурного наследия, выступающего в качестве одной из незыблемых основ бытия современного человека, живущего в условиях новой культурной парадигмы, отмеченной не только радикальным переосмыслением ценностей, но и стремительными темпами развития мира.

Для цитирования в научных исследованиях

Беломоева О.Г., Кондратенко Ю.А. Вопросы актуализации реализма в современную культурную эпоху (на примере творчества Е.Г. Балкашина) // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 5А. С. 507-514. DOI: 10.34670/AR.2022.92.27.073

Ключевые слова

Духовные ориентиры, культурная эпоха, реализм, художественная концепция, пленэр, художественная традиция, культурное наследие, сюжет, мотив.

Введение

В октябре 2022 года в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им С.Д. Эрьзи (Саранск) прошла юбилейная выставка заслуженного художника Республики Мордовия живописца Евгения Балакшина. Шестая по счету, она вновь продемонстрировала приверженность художника реалистическому искусству, которое по-прежнему, несмотря на острые дискуссии недавнего времени, сохраняет популярность, как у творцов, так и у зрителя. Это предопределяет актуальность заявленной темы. Новизна подхода к проблеме заключается в попытке авторов исследовать реалистические поиски в творчестве Е. Балакшина с позиций культурологии, на основе анализа духовных ориентиров современной эпохи.

Теоретическим материалом изучения проблемы стали труды ученых, изучающих современный художественный процесс как следствие социокультурных изменений, происходящих на рубеже XX – XXI вв. Достоверность и научная обоснованность результатов обеспечиваются социокультурным подходом, выраженным в использовании историко-культурного метода и метода стилистического анализа.

Проблема взаимосвязи художника и культурных ориентиров времени, в котором он живет, – одна из ключевых проблем исследования феномена «художественное творчество». Обращение к ней дает богатейшие возможности для изучения широкого круга вопросов: от выявления причин, породивших особенности художественной концепции мастера, до осмысления места его творчества в культурном пространстве эпохи. Она действительно «задает» определенные духовные ориентиры, способствуя или препятствуя свободе реализации творческой индивидуальности. Она же позволяет увидеть творчество художника в культурном измерении конкретного времени, в соотнесении с современными ему культурными интенциями, векторами развития. Даже если художник опережает эпоху или «запаздывает» по отношению к ней, он укоренен в культурном контексте своего времени. Выявление этой, подчас завуалированной связи, всегда представляется интересной исследовательской задачей, которая наиболее эффективно решается на стыке искусствознания и культурологии.

Творчество Евгения Геннадьевича Балакшина совпало с чрезвычайно сложной эпохой в развитии отечественного искусства. Художник начал формироваться на отлете советского периода, ярко заявил о себе во времена перестройки и вошел в искусство начала XXI века художником, достигшим зрелости.

Основная часть

Канун третьего тысячелетия был ознаменован колоссальными переменами в художественном процессе, когда на смену «единственно верному» творческому методу социалистического реализма пришла разноголосица художественных концепций, каждая из которых отныне имела право на существование. Диапазон художественных явлений включал в себя все, подчас взаимоисключающие индивидуальные творческие миры – от реализма до авангарда, изначально диаметральных по установкам. Так, в искусстве реализма художественный образ является результатом «понимания познания как отражения действительности», а в рамках авангардного искусства – результатом художественного познания как активной деятельности «субъекта по конструированию реальности» [Мальцева, 2020].

В известной мере происходившее было сродни тому многообразию проявлений

художественного начала, которое переживал рубеж XIX – XX веков. При всей пестроте картины художественного процесса конца XX – начала XXI вв., реализм так же, как и тогда, сохранил положение одной из главных тенденций развития искусства. Несмотря на острую дискуссию о кризисе реализма как художественного феномена, с течением времени «оказалось, что реализм обрел новую жизнь, даже стал актуальным» [Котломанов, 2016].

Как показывает анализ, его злободневность в культуре начала XXI века нашла отражение во многих проявлениях.

Обрушившаяся на художников свобода творчества, первоначально приведшая многих из них в замешательство, обернулась усложнением художественного процесса [Давыденко, 2007], появлением разнообразных творческих почерков, стилевых манер и пр. Многие из авторов отошли от принципов реализма в творчестве, но значительная часть мастеров сохранила приверженность его принципам. Таким образом, реализм как художественный метод сохранил статус одной из доминант отечественного искусства.

В музейном пространстве произведения отечественного реалистического искусства так же были широко представлены – как в постоянных, так и во временных экспозициях. Более того, одним из основных трендов работы центральных и областных художественных музеев на рубеже 2010-2020-х гг. стал показ произведений советского искусства. Имея в своей основе различные концептуальные установки, эти выставки способствовали не только популяризации искусства, но и научному исследованию феномена. Само многообразие научных подходов к феномену «реализм», предпринятое на рубеже тысячелетий искусствоведами, эстетиками, социологами, культурологами, также свидетельствует о его актуализации.

Весьма показателен и тот огромный интерес к классическому отечественному реализму, который проявился в огромном количестве посетителей выставок произведений В.А. Серова, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, В.В. Верещагина, М.В. Нестерова, Г.М. Коржева, Ю.И. Пименова и др., прошедших в этот период [Яковлева, 2021].

В этой связи исследователи отмечают важнейшую духовную роль отечественной художественной традиции: «Среди широких масс зрителей реалистическое искусство всегда было любимо и востребовано, публику одинаково привлекают глубина и значительность содержания, и мастерство исполнения лучших реалистических произведений» [Резникова, 2014].

Н.Л. Малинина обращает внимание также и на тот факт, что «произведения реалистического искусства являются устойчивым сегментом рынка живописи» [Малинина, 2020].

Столь широкое внимание к реализму позволяет согласиться с мнением, что «реализм в изобразительном искусстве России является пульсирующим явлением в культурном поле современности», выступая для художественной культуры России «структурообразующим элементом определенных сегментов»

По словам народного художника РФ С.А. Гавриляченко, реализм в русском искусстве – не некая внешняя переменчивая стилистика, а воплощенное постижение пронизывающей мироустройство гармонии, включающей в себя и трагическую сложность человеческого существования. [Гавриляченко, 2013]

Реализм не остается застывшим канонem, он изменяется под влиянием социокультурной ситуации, варьируется его проблематика, но постоянным остается внимание к реальному миру, во всех его проявлениях, натурный подход.

Всероссийские выставки рубежа XX–XXI столетий ярко свидетельствовали о сложном

процессе обретения себя, который заново прошли практически все художники, даже если они были уже известными мастерами. Но постепенно ощущение неопределенности прошло. Само собой разумеющимся стало представление о том, что искусство многолико, и художник имеет право выбора. Единственное ограничение – он должен быть профессионалом.

Путь, который прошел Евгений Балакшин, простым не был. Он родился в 1962 году в Саранске (Республика Мордовия). Получив образование на живописном отделении Саранского художественного училища, он начал работать творчески и с 1989 года стал экспонентом республиканских, зональных, всероссийских выставок. С течением времени Е. Балакшин начал постоянно участвовать в аукционах живописи во Франции, Голландии, США, Китае. Произведения автора хранятся в МРМИИ им. С.Д. Эрзи (Саранск), частных коллекциях России, Франции, Голландии, Китая, США [Яковлева, 2021].

Творчество художника со временем эволюционировало. Первоначально молодой автор активно интересовался авангардными художественными направлениями XX века, вполне успешно обратившись к художественному опыту сюрреализма и фотореализма. Первый привлек его звучным цветом, своеобразием построения пространства, акцентом на пластической характеристике объектов изображения. Второй позволил ощутить художественные возможности монохромного решения, документального подхода к материалу. Тем самым, в поиске собственного творческого «Я» художник осваивал многообразные возможности живописи. Отметим, однако, что он обратился именно к тем направлениям авангардного искусства, которые известны своей приверженностью к фигуративности.

Существенные перемены произошли в творчестве Евгения Балакшина в 1990-е годы. Поездка во Францию заставила его кардинально изменить свои взгляды на то, как писать, открыв для него богатейшие возможности пленэрной живописи. Художник учился более тонко видеть натуру, постигая природу во всем богатстве цветовых изменений, переходов, цветных теней. Его палитра начала высветляться, пространство наполнилось светом и воздухом, в картине появилась реальная природная среда, в которой протекает жизнь.

Следует отметить, однако, что поворот к пленэрной живописи произошел в творчестве Е. Балакшина под влиянием многих факторов. Это было не только его знакомство с шедеврами мирового искусства в главных музеях России и Западной Европы: Франции, Италии, Испании. Он внимательно изучал картины Ф.В. Сычкова, признанного классика живописи Мордовии, который не мыслил своего творчества без работы на пленэре. Немало пользы принесло и общение с ведущими художниками республики М.С. Шаниным и В.А. Попковым.

Осмысление и глубокое прочувствование увиденного привело художника к необходимости обратиться к реалистическому искусству, к пониманию непреходящей ценности пленэрной традиции.

Понимая, что она немыслима без работы над этюдами, художник постоянно совершенствовал себя в этой области. За годы работы Евгений Балакшин накопил огромное количество этюдного материала. Сюжеты его пленэрных штудий, как правило, непритязательны, но пленэр хорош тем, что позволяет увидеть в самом обычном предмете необыкновенное богатство цвета в меняющейся световоздушной среде. В числе этюдов Е. Балакшина часто встречается один и тот же мотив, но написанный в разное время года, в разные часы суток; он несет в себе разные настроения, каждый раз новое впечатление от природы, уловленное чутким взглядом художника.

Основанное на натурном материале, его искусство отмечено многообразием жанров. Он

пишет натюрморты и портреты, небольшие жанровые сценки, привнося в них замечательное ощущение полноты жизни, ее красочного богатства. С точки зрения традиционной отечественной эстетики художественный образ представлен в творчестве Е. Балакшина во всех трех аспектах: предметном, проявляющемся «через отражение искусством действительности»; оценочном, раскрывающем авторское отношение к изображаемому; оперативном, выраженном в особенностях преобразования художником действительности в процессе творческого осмысления [Мальцева, 2020]

Из всех богатейших возможностей натюрморта он выбирает пейзажный подход, позволяющий ему поместить традиционные для натюрморта цветы, фрукты в природную среду, насыщенную светом и воздухом. Это дает Е. Балакшину возможность уйти от искусственности, свойственной подчас постановочному натюрморту, насытив работы ощущением радости жизни, полноты чувств. Он пишет главным образом цветочные натюрморты. Пионы, розы, ландыши, ромашки радуют насыщенностью цвета, игрой цветовых пятен и разнообразием форм.

В жанре портрета Евгений Балакшин чаще всего обращается к детским образам. Его модели привлекают обаянием чистоты и непосредственности чувств. Особую атмосферу искренности и радости жизни создают в этих работах не только сами модели, но и солнечный свет, прозрачный воздух, свежие краски природы.

Сюжетика его жанровых работ довольно разнообразна. Но есть мотивы, к которым он, следуя примеру своих предшественников, обращается особенно часто. Это – катание с гор, друзья, забытые на скамье вещи, особенно – балет, искусство, которое воспринимается художником с особым благоговением. Художественный язык танца воплощается в пластике тела, которая нередко раскрывается Е. Балакшиным также и в жанре «ню».

Переживание времени и пространства, заключенное в работах художника, как правило, выражает ощущение, которое можно было бы обозначить формулой «здесь и сейчас». Он, вслед за импрессионистами, ценит мгновение. Оно обретает для него значимость уже потому, что оно невосвратимо. Художник воспринимает каждое из них как событие, как нечто значимое потому, что это – сама жизнь в ее неповторимой цепи событий, которая сплетена из мгновений, насыщенных ощущением радости бытия.

Восприятие быстрой смены моментов подчеркивается художником нарочитой незавершенностью композиций. Ее фрагментарность усиливает это впечатление, становясь художественным приемом, намеренно используемым автором для достижения эффекта сиюминутности происходящего.

Однако в ряде работ художника звучит иное прочтение времени: время как ожидание события. Например, сюжет «Перед выходом на сцену», не раз прозвучавший в творчестве Е. Балакшина.

Работы художника, их эмоциональный строй, пронизанный светлым чувством радости жизни, полноты бытия, вольно или невольно вызывают множество ассоциаций с искусством второй половины XIX – XX вв. Его точка зрения на задачи искусства во многом совпадает с позицией тех мастеров, которые обращались к пленэрной живописи. Художника влечет к мотивам, которые в свое время разрабатывались предшественниками и в творчестве которых они являются своеобразными маркерами. Его «катания с гор» сродни сычковским картинам, а танцовщицы, возможно, навеяны работами Э. Дега. Кто-то увидит в некоторых его работах продолжение линии творчества О. Ренуара, И. Грабаря, Ю. Пименова и пр. Действительно в большинстве своем его работы воспринимаются как реминисценции пленэрной живописи конца

XIX – XX веков.

В культурном контексте современности его творчество по-своему отражает художественное взаимодействие разных эпох. Представляется, что можно рассматривать его как диалог внутри художественной традиции, а именно – пленэрной живописи. В таком диалоге не существует ни пространственных, ни временных преград; в нем, как в памяти, и давно прошедшее, и вчерашнее рядом. Память же художника отбирает то, что важно для современности. В ней сохраняется то, что становится фактом настоящего, предопределяя актуальность созданного образа.

Заключение

Таким образом, творчество Е. Балакшина рождено новой культурной ситуацией, которая сложилась в последние десятилетия, в условиях актуализации реализма как художественной традиции. Рубеж XX – XXI вв. – время, в котором в буквальном смысле слова царит культ трансформации, когда переосмысливаются все, даже самые, казалось бы, незыблемые ценности. Происходит рождение новой культурной парадигмы, построенной в иной, чем прежде, системе координат. Живя в условиях постиндустриального общества, порождающего все более быстрые темпы развития и изменения мира, человек начинает испытывать потребность в стабильности, что побуждает его к поиску неких констант, незыблемых основ бытия, становящихся для него необходимыми точками опоры. Они помогают ему легче адаптироваться к новому, ощутить себя спокойнее и увереннее в стремительно меняющемся мире.

Одной из таких точек опоры является реалистическое искусство, которое на протяжении многих десятилетий было главным эстетическим ориентиром в отечественной художественной культуре. Для огромного большинства людей оно по-прежнему сохраняет статус непреходящей художественной ценности. Пленэрная живопись – одна из ее ярчайших тенденций. Реминисценция и цитация как способы взаимодействия современного искусства с традицией пленэрной живописи позволяют Е. Балакшину ответить на потребность зрителя в обретении тех самых необходимых точек опоры. Вызывая ассоциации с некогда виденным, знакомым, работы Е. Балакшина рождают светлую ностальгическую эмоцию, производят врачующее воздействие, как бы подтверждая незыблемость, неизменную значимость традиционных ценностей, напоминая о красоте и гармонии мира как целого. В нем проявляется характерная для реализма понятность воплощенного автором визуального образа, чаще всего отсылающего его к опыту человека, в котором реалистическое искусство воспринимается как часть актуального, а не снятого, принадлежащего прошлому, ставшего «с точки зрения современности, явным анахронизмом» [Кондаков, 2016] культурного наследия, как это иногда пытаются представить.

В широком контексте современности искусство Е. Балакшина развивается в русле одной из актуальных культурных практик. Оно отвечает на вызовы своего времени, имеет свою аудиторию, составляя одну из главных художественных тенденций современности.

Библиография

1. Гавриляченко С.А. Вечная современность реализма // Каталог «Пластовская осень». Ульяновск, 2011. С. 154-157.
2. Давыденко М.В. Концепции изобразительного искусства, воплощенные в художественной практике на рубеже XX-XXI вв. в контексте проблемы художественности // Известия АлтГУ. 2007. № 2. С. 84-88.
3. Кондаков И.В. Культурное наследие: действительное и мнимое // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2016. № 2 (11). С. 9-16.

4. Котломанов А.О. Реализм после живописи: новые / старые тенденции в российском искусстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2016. № 2. С. 138-143.
5. Малинина Н.Л. Реалистическая живопись как культурный феномен: научная рефлексия, музейные практики, культурные индустрии // Журнал интегративных исследований культуры. 2020. №2. С. 132-138.
6. Малинина Н.Л. Реалистический художественный образ в живописи: прошлое и настоящее // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 9. С. 175-180.
7. Мальцева Е.А. Художественный образ как результат отражения и конструирования реальности // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2019. №4 (32). С. 48-57.
8. Резникова О.И. Традиции реалистической школы живописи как культурное наследие России // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4. С. 319-322.
9. Союз художников Республики Мордовия. 1937-2017: Альбом. Саранск, 2017. С. 10, 15, 56-57.
10. Яковлева Н.А. Реализм в русской живописи. Опыт жанровой хронотипологии. СПб., 2021. 784 с.

Actualization of realism in Russian modern culture (by the example of E.G. Balakshin's creativity)

Ol'ga G. Belomoeva

Doctor of Cultural Studies, Associate Professor,
National Research Mordovian State University,
430005, 68, Bolshevitskaya str., Saransk, Russian Federation;
e-mail: o_belomoeva@mail.ru

Yurii A. Kondratenko

Doctor of Arts, Associate Professor,
National Research Mordovian State University,
430005, 68, Bolshevitskaya str., Saransk, Russian Federation;
e-mail: yurkondr@gmail.com

Abstract

Actualization of realistic cultural heritage in various areas of national culture at the turn of the 20th-21st centuries – artistic creativity, scientific discourse, museum practices, cultural industries – testify to the role of realism as a structure-forming element of certain segments of Russian culture. This explains its wide representation in modern cultural practices. E. Balakshin creativity develops within the framework of this artistic tradition. Thus, the artist interprets the artistic image from the standpoint of realistic art: this is the result of "understanding knowledge as a reflection of reality." It is presented in his painting in three main aspects: the subject aspect, manifested "through the reflection of reality by art"; evaluative aspect, revealing the author's attitude to the depicted; operational aspect, expressed in the features of the artist's transformation of reality in the process of creative comprehension. For the vast majority of people, realistic art still retains the status of enduring artistic value. It reveals the clarity of the visual image embodied by the author, characteristic of realism, it refers to human experience, recalls the beauty and harmony of the world as a whole. Considered from this point of view, the painting of Balakshin is defined in the article as a part of the current cultural heritage, which acts as one of the unshakable foundations of the existence of a modern person living in a new cultural paradigm, marked not only by a radical rethinking of values, but also by the rapid pace of development of the world.

For citation

Belomoeva O.G., Kondratenko Yu.A. (2022) Voprosy aktualizatsii realizma v sovremennuyu kul'turnuyu epokhu (na primere tvorchestva E.G. Balakshina) [Actualization of realism in Russian modern culture (by the example of E.G. Balakshin's creativity)]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (5A), pp. 507-514. DOI: 10.34670/AR.2022.92.27.073

Keywords

Cultural landmarks, cultural era, realism, artistic conception, plain air, artistic tradition, cultural heritage, plot, motif.

References

1. Davydenko M.V. (2007) Kontseptsii izobrazitel'nogo iskusstva, voploshchennyye v khudozhestvennoi praktike na rubezhe XX-XXI vv. v kontekste problemy khudozhestvennosti [The concepts of fine arts, embodied in artistic practice at the turn of the XX-XXI centuries. in the context of the problem of artistry]. *Izvestiya AltGU* [AISTU News], 2, pp. 84-88.
2. Gavrilyachenko S.A. (2011) Vechnaya sovremennost' realizma [Eternal modernity of realism]. In: *Katalog «Plastovskaya osen'»* [Plastovskaya autumn (Catalog)]. Ulyanovsk.
3. Kondakov I.V. (2016) Kul'turnoe nasledie: deistvitel'noe i mnimoe [Cultural heritage: real and imaginary]. *Vestnik RGGU. Seriya: Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul'turologiya* [Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series: Literary criticism. Linguistics. Culturology], 2 (11), pp. 9-16.
4. Kotlomanov A.O. (2016) Realizm posle zhivopisi: novye / starye tendentsii v rossiiskom iskusstve [Realism after painting: new / old trends in Russian art]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iskustvovedenie* [Bulletin of St. Petersburg University. Art history], 2, pp. 138-143.
5. Malinina N.L. (2020) Realisticheskaya zhivopis' kak kul'turnyi fenomen: nauchnaya refleksiya, muzeinye praktiki, kul'turnye industrii [Realistic Painting as a Cultural Phenomenon: Scientific Reflection, Museum Practices, Cultural Industries]. *Zhurnal integrativnykh issledovaniy kul'tury* [Journal of Integrative Studies of Culture], 2, pp. 132-138.
6. Malinina N.L. (2010) Realisticheskii khudozhestvennyi obraz v zhivopisi: proshloe i nastoyashchee [Realistic artistic image in painting: past and present]. *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk* [Actual problems of the humanities and natural sciences], 9, pp. 175-180.
7. Mal'tseva E.A. (2019) Khudozhestvennyi obraz kak rezul'tat otrazheniya i konstruirovaniya real'nosti [Artistic image as a result of reflection and construction of reality]. *Gumanitarnye vedomosti TGPU im. L.N. Tolstogo* [Humanitarian statements of TSPU], 4 (32), pp. 48-57.
8. Reznikova O.I. (2014) Traditsii realisticheskoi shkoly zhivopisi kak kul'turnoe nasledie Rossii [Traditions of the realistic school of painting as a cultural heritage of Russia]. *Uchenye zapiski OGU. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki* [Scientific notes of OSU. Series: Humanities and social science], 4, pp. 319-322.
9. (2017) *Soyuz khudozhnikov Respubliki Mordoviya. 1937-2017: Al'bom* [Union of Artists of the Republic of Mordovia. 1937-2017: Album]. Saransk.
10. Yakovleva N.A. (2021) *Realizm v russkoi zhivopisi. Opyt zhanrovoi khronotipologii* [Realism in Russian painting. Experience of genre chronotypology]. St. Petersburg.