

Российская академия художеств и искусство России

RUSSIAN ARTS ACADEMY AND ARTS OF RUSSIA

УДК 7.011.3

СОВРЕМЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Вяжевич Мария Валерьевна
Кандидат искусствоведения, академик РАХ,
заместитель начальника Научно-
организационного управления по
координации программ фундаментальных
научных исследований и инновационных
проектов РАХ.
Россия, г. Москва.
viajevich@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена деятельности Российской академии художеств периода 1997-2017 годов. Изначально Академия художеств, президентом которой в 1997 году был избран З.К. Церетели, создавалась как образовательное учреждение. Спустя годы, это старейшее учреждение культуры приобрело множество новых функций, а его деятельность – государственный масштаб. Сегодня РАХ – государственная научная организация, в которой образование по-прежнему играет особую роль. Современная академическая школа – это не только техническое мастерство, но также важнейший аспект в развитии личности творца.

Ключевые слова: Академия художеств, образование, выставка, академическое искусство, русское искусство.

Библиографическое описание для цитирования:

Вяжевич М.В. Современная академическая школа искусств // Искусство Евразии. – 2017. – №4(7). – С. 9–17. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/870405/8/>

Императорская академия художеств – Всероссийская академия художеств – Академия художеств СССР – Российская академия художеств. За краткой цепью официальных

наименований скрывается целый пласт русской культуры, ее прошлое и настоящее, тысячи имен и творческих судеб, ни одна из которых не повторяет другую, сотни тысяч произведений изобразительного искусства, архитектуры, научных трудов, без которых невозможно представить современную Россию.

Для понимания принципа устройства основных государственных художественных институций России и проникновения в поистине безграничный контекст современного российского искусства, необходимо обратиться к прошлому, к дореволюционному и советскому периоду, поскольку именно там содержится объяснение многим явлениям сегодняшней художественной жизни, их истоки, своего рода матрица. Причина в том, что путь нашей страны, в отличие, например, от западноевропейских стран, не переживших в начале XX века столь масштабных и глубинных социально-политических изменений, был принципиально иным, и сознание, а, следовательно, искусство как его отражение развивалось в соответствии с определенным набором обстоятельств, условий и прочих факторов. Современное искусство России зародилось не в «девяностые», не возникло из ничего, его главный принцип – преемственность традиций, поколений, мировоззренческих систем. Русское, советское, российское искусство является одним из самых глубоких, ярких, доминирующих направлений мирового художественного опыта, своего рода до конца не постигнутым феноменом.

Большинство представителей изобразительного искусства страны, ближнего и дальнего зарубежья – выпускники вузов, обучавшиеся по методикам, сформированным в системе Академии художеств, какое бы название она ни носила на разных исторических этапах. Художественное пространство современной России является преобразованной, несколько перестроенной схемой, сложившейся в середине XX века.

Распад Советского Союза коренным образом повлиял на жизнь отечественного искусства, государственных (Академия художеств СССР) и общественных организаций (Союз художников СССР). В значительной степени это было связано с реорганизацией, а фактически ликвидацией в 1992 году Художественного фонда СССР, что явилось полной утратой материально-технической базы и системы трудоустройства для огромного количества художников по всей стране, включая республики. Именно в этот период Академия художеств – главное государственное учреждение страны, определявшее культурную политику в области изобразительного искусства и архитектуры на протяжении почти трех веков, едва не прекратила свое существование.

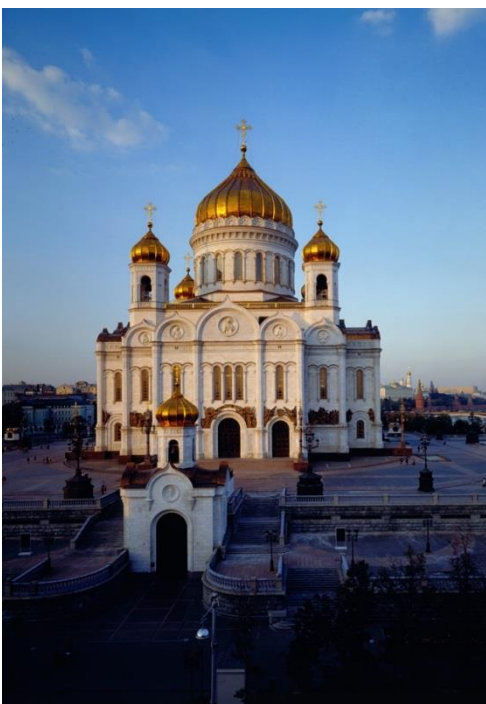
*Рис. 1. Президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели.
Фото: С.Н. Шагулашвили.*

В 1992 году Академия СССР была переименована в Российскую академию художеств, сохранила статус государственной отраслевой академии наук и продолжила деятельность в иных территориальных границах. Сохранение академии стало решающим фактором в укреплении едва не исчезнувшей окончательно связи между искусством и государством и сыграло огромную роль в спасении формировавшейся веками профессиональной школы изобразительного искусства и искусствознания. Некоторое время потребовалось, чтобы преодолеть стагнацию предреформенных лет.

В 1997 году президентом Академии художеств был избран народный художник СССР, действительный член АХ СССР Зураб Церетели.

Это событие открыло принципиально новую страницу в истории старейшего учреждения. Размеренная жизнь советской академии окончательно отошла в прошлое. Новым президентом РАХ был принят комплекс мер по выведению государственной организации из состояния кризиса. В первую очередь, укрепление статуса вузов и лицеев, налаживание учебной деятельности, обновление педагогического состава, значительное улучшение материальной и хозяйственной базы учебных заведений РАХ в Москве и Санкт-Петербурге. Важнейшим фактором в соблюдении целостности уникальной трехступенчатой системы российского художественного образования (школа-вуз-академия) явилось сохранение в структуре академии творческих мастерских, организованных еще в 1947 году и рассчитанных на дальнейшее обучение под руководством крупнейших мастеров живописи, графики, скульптуры, театрально-декорационного искусства, лучших выпускников художественных вузов. В академию были привлечены выдающиеся мастера отечественного искусства, получившие признание в стране и в мире, но не имевшие доступа к избранию в особо консервативные периоды ее истории.

Во многом символично, что обновление основных направлений деятельности академии началось с такого важного события, как участие Российской академии художеств в восстановлении с 1994 по 1999 год художественного убранства Храма Христа Спасителя.

*Рис. 2. Храм Христа Спасителя, г. Москва.
Фото: С.Н. Шагулашвили.*

Наряду с академиками в этой уникальной работе принимали участие многие выпускники академических вузов. Для них это стало замечательной возможностью проявить свое умение, подняться на более высокую ступень творческого развития, а также, что не менее важно, осмыслить свое место в системе мироздания. Благодаря успешной реализации этого эпохального проекта в Академии художеств сформировался не имеющий аналогов в мире круг высокопрофессиональных сил, продолживших деятельность в осуществлении новых значимых проектов по восстановлению православных святынь. Среди них особое место занимает грандиозная по своим масштабам и сложности работа по созданию мозаичного убранства одного из самых крупных православных храмов в мире – Храма Святого Саввы в Белграде, начатая в 2016 году.

Кажется невероятным, что в конце 1990-х годов в России, чей авангард и андеграунд покорили весь мир, не существовало государственного музея современного искусства. В 1999 году в центре старой Москвы по адресу Петровка, 25 был открыт Московский музей современного искусства. Музей создавался как собрание произведений отечественного и зарубежного искусства XX века. Основой экспозиции послужила коллекция, собранная З. Церетели и насчитывающая около 2000 единиц хранения. Ее большая часть была передана городу. Центр собрания – произведения В. Кандинского, М. Шагала, Н. Пиромани, Н. Гончаровой, Д. Бурлюка, П. Пикассо, С. Дали, Х. Миро, а также коллекция художников-нонконформистов – Э. Булатова, А. Зверева, Д. Краснопевцева, О. Рабина, В. Немухина и других.

Сегодня музей является крупным центром художественной Москвы, активно посещается молодежью, участвует в полюбившейся москвичам и гостям города ежегодной акции «Ночь в музее». На его площадках проводятся масштабные выставочные проекты, мастер-классы известных художников и теоретиков, разнообразные детские программы, работают лектории, библиотека, действует научный центр изучения произведений искусства, снабженный новейшей техникой. Открытие крупных музейно-выставочных комплексов в системе Академии художеств содействовало разрешению острой проблемы творческой реализации и трудоустройства молодых художников и искусствоведов, обеспечивая выпускников вузов искусств возможностью демонстрации своих произведений и работой по специальности.

В 2001 году был открыт Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» (рис. 3). Галерея искусств – это целый академический квартал площадью около десяти тысяч квадратных метров, приспособленный к экспозиционным нуждам, с десятками разнообразных залов и большим крытым двором, здесь проводятся большие собрания, коллегии, международные конференции, симпозиумы, музыкальные фестивали, показы мод, мастер-классы. Это необычное архитектурное пространство под стеклянным куполом организовано большой скульптурной композицией под названием «Познание Добра и Зла», посвященной ветхозаветной и новозаветной истории, нравственному пути человека.

Его центром является огромное яблоко – уникальный архитектурно-пластический объект с особой пространственной структурой, позволяющий погрузиться в начало истории человеческого рода от времен Адама и Евы и пройти через этапы поиска духовной истины, связанного с языческой историей, «блужданием во тьме». По периметру огромного зала расположены рельефы, иллюстрирующие сюжеты Священного Писания, олицетворяющие новый виток развития человечества, его движение к истине.

*Рис. 3. Музейно-выставочный комплекс
Российской академии художеств «Галерея
искусств Зураба Церетели».
Фото: С.Н. Шагулашвили.*

Музей разместился в одном из замечательных памятников архитектуры Москвы – дворце князей Долгоруковых. В советскую эпоху дворец пришел в упадок. Потребовалось немало усилий, чтобы восстановить его архитектурное пространство в прежнем великолепии – например, воссоздать знаменитые анфилады залов и Домовую церковь. В залах первого этажа с момента открытия музея располагается коллекция слепков с античной скульптуры и работы воспитанников Императорской академии художеств, принадлежащие прославленной школе русского рисунка. Гипсовые слепки из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и рисунки из собрания Научно-исследовательского музея РАХ служат учебными пособиями для учащихся художественных лицеев и вузов, а также всех, кто стремится освоить технику рисования. В залах галереи постоянно сменяется экспозиция, раз в две недели проходят вернисажи. Деятельность Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств и Музея современного искусства заслуживает особого внимания специалистов, изучающих новейшее искусство, методологию и перспективы развития отечественного музееведения.

В 2009 году в Академии художеств состоялось знаковое событие – международная научная конференция «Искусство и наука в современном мире», ставшая совместным проектом двух государственных академий – Российской академии художеств и Российской академии наук.

*Рис. 4. Международная научная
конференция «Искусство и наука в
современном мире». 2009 г.*

Трехдневный форум, включавший в себя научные доклады, мастер-классы и выставки, открыл новый этап в деятельности Российской академии художеств начала XXI века и стал импульсом для активизации всех ее отделений и структур. При участии Научно-организационного управления, отделов и подразделений РАХ был проведен ряд крупных научно-творческих мероприятий, в ходе которых определились наиболее актуальные задачи деятельности академии на ближайшую и долгосрочную перспективу: научно-образовательный форум «Сохранение и возрождение духовного и культурного наследия России» к 1000-летию Ярославля (2010), вторая международная научная конференция с Российской академией наук «Искусство и наука в современном мире» к 300-летию М.В. Ломоносова в Санкт-Петербурге (2011), молодежная научная конференция «Искусство и наука в современном мире. Новый взгляд» в Москве (2012), научно-творческий проект «Искусство и религия в пространстве современной культуры», научно-практическая конференция «Особенности развития техник и технологий в современном изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне» в Москве (2013) и др.

В 2013 году были сформированы и утверждены девять основных актуальных направлений фундаментальной научной деятельности РАХ до 2030 года: методология и теория исторического процесса развития изобразительного искусства и архитектуры; анализ актуальных процессов развития современной художественной культуры; дизайн и технологии: эволюция среды обитания человека; изобразительное искусство в контексте современного гуманитарного образования; интеграция научного и творческого знания в процессе сохранения культурного и духовного наследия; искусство и наука в современном мире; искусство, наука и религия: пути познания и формы интеграции в пространстве культуры; особенности развития техник и технологий в изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне: история и современность; гуманистические основы и социальные функции искусства.

Новый импульс к развитию получили региональные отделения Российской академии художеств – Урал, Сибирь, Дальний Восток, Поволжье, Юг России. Необходимость увеличения численности членов академии в последнее десятилетие связана, в первую очередь, с постоянными запросами из регионов, где сегодня плодотворно работает и продолжает приходить в большое искусство множество талантливых и самобытных мастеров. В современных условиях децентрализация является будто бы актуальной тенденцией, отражением потребности времени и сознания, но рано или поздно ее итогом становится измельчание, снижение качества, профессионализма, что особенно губительно для искусства. Многие сознают это, и поэтому роль Академии художеств как центра, опоры, гаранта стабильности для представителей творческих профессий, рассеянных по городам и областям России, очень велика. Академия никогда не была отвлеченным административным ресурсом или бюрократической структурой – во все времена она объединяла, в первую очередь, художников-практиков, каждый день отдающихся созданию новых произведений или преподаванию художественных дисциплин.

Выставка, посвященная 260-летию РАХ, являлась частью большой юбилейной программы и отражала всю актуальную проблематику современной жизни академии в необычном формате.

Цифровые технологии позволили охватить поистине безграничный диапазон жизни современной академии и художников ее обширного круга, включая Москву, Санкт-Петербург, другие города и регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Рис. 5. Экспозиция выставки к 260-летию РАХ. 2017 г.

Фото: С.Н. Шагулашвили.

Многоплановое искусство рубежа веков и двух тысячелетий довольно трудно поместить в строгие рамки каких-либо стилей и направлений. Мир современного творчества – некий «солярис», субстанция, порождающая самые различные образы в зависимости от ассоциативных мыслей, мировоззренческих основ, фантазийных гипербол и рефлексий художников. Можно сказать, что современное искусство более активно, подчас даже агрессивно требует ответной реакции смотрящего, буквально провоцируя его на диалог. Искусство XXI века умножило свои функциональные возможности: произведение современного искусства не довольствуется одним лишь созерцанием, становясь полноценным участником жизни социума.

В какой-то степени, сохранение пластических и духовных традиций отечественной живописи, скульптуры, графики и других видов искусства можно считать культурным парадоксом. Особенно, если посмотреть на российское искусство через призму того, что происходит в мировом масштабе. Странная, как может показаться поклоннику новейших поисков, приверженность большинства российских художников к предметной форме, на самом деле, оправдана и продиктована всем ходом развития искусства предшествующих лет. Для художника, прошедшего классическую школу, форма – не анахронизм, а пристанище духа, идеи, смысла, отражение некоей абсолютной гармонии созданного Творцом мира.

Представленные в проекте произведения молодых художников доказывали, что опыт предшествующих поколений был усвоен, а высоко поднятая планка интеллектуального творчества и в новом десятилетии двадцать первого века не изменила своего положения. В произведениях художников, пришедших в искусство за последние двадцать лет, все отчетливее отражается образ современности. При сохранении иносказательности и метафоричности формы содержание представленных работ адресует зрителя к актуальной проблематике действительности.

Суть и смысл проекта «РАХ-260» заключался в постановке вопроса – «Кто ты, художник начала XXI века?». Экспозиция наглядно показывала психологический и творческий портрет современного художника. Это не декадент, творящий в поглощающих звук окружающего мира стенах «башни из слоновой кости», не революционер первых десятилетий русского авангарда и даже не постмодернист, поверженный кризисом сознания, скорее, это равнодушный философ, обращенный к внутреннему и внешнему миру, активный его участник, обладающей смелостью любить традиции прошлого или искать принципиально новые пути решения извечных вопросов в непосредственной синтезе с духовной основой, обращаясь к ней интуитивно или осознанно.

Для художественной жизни XXI века характерно взаимопроникновение разных видов искусства и областей творчества. Так, живопись нередко смыкается с дизайном, декоративно-прикладное искусство выходит за свои привычные пределы, его преобразованная безграничная пластика инсталлируется в сферу скульптуры, графика приобретает яркость и масштабную выразительность живописи. Цифровое искусство активно использует приемы традиционных видов. Самую обширную область по количеству художников и создаваемых произведений продолжает составлять традиционная живопись.

Особо следует сказать о фотографии. Еще в 90-е годы прошлого столетия далеко не все специалисты российского искусствознания готовы были признать ее искусством. Сегодня художественная фотография не только отстояла свои позиции, обрела собственные музейно-выставочные институции, но и потеснила традиционную живопись, обретя большое количество поклонников среди молодой зрительской аудитории, в основном благодаря большей визуальной эффектности и доступности, не требующей специальной подготовки.

Современное академическое искусство развивается в нескольких основных направлениях. Авторы делятся на приверженцев классических форм, и тех, кто демонстрирует отход от строгой классики и поиски в сфере условной, символической формы, тяготеющей к знаку или в отдельных случаях к гротеску. Зачастую в творчестве одного и того же мастера могут сосуществовать оба направления, так как большинство из них прошло академическую подготовку и владеет всем спектром пластических возможностей. Надо учитывать также, что на рубеже XX-XXI веков понятие «реализм» потеряло ясные очертания, приобрело новые значения и оттенки смысла. Среди позитивных тенденций – развитие синтеза искусств, широкое использование выразительных возможностей фактуры материала, преодоление «синдрома мелкой пластики» в скульптуре. Создаются как монументальные проекты, занявшие свое место в городской среде, так и камерные произведения, при этом для тех и других характерно сочетание масштабности образа с внутренней глубиной и передачей тончайших эмоциональных оттенков. По сравнению с советским наследием, скульптура значительно «потеплела», приблизилась к человеку с его частным и вместе с тем безграничным миром переживаний. В камерных, но удивительно выразительных композициях современные мастера активно используют сочетание различных материалов – бронзы, дерева, камня, а также цветовые элементы.

Творческий багаж лучших мастеров Российской академии художеств включает в себя множество произведений – это большие композиционные полотна и камерные пейзажи, монументальные памятники и скульптура малых форм, станковая графика и книжная иллюстрация, керамика и стекло, храмовые мозаики и росписи, архитектурные проекты и театральные декорации, научные труды и эссе. В них, как в зеркале, отражается не только прошлое и настоящее России, но и ее будущее, которое мыслилось лучшими представителями страны как неразрывное единство науки, искусства и духовности.

Литература

1. Академия художеств СССР. 4-я сессия. Февраль 1950 года. Итоги перестройки художественного образования. Доклады, прения, постановления. – М.: Изд-во АХ СССР. – 1950. – 248 с.
2. Академия художеств СССР. 8-я сессия. Март 1957 года. Вопросы художественного образования. Доклады, прения, постановления. – М.: Изд-во АХ СССР. – 1957. – 445 с.
3. Четырнадцатые Алпатовские чтения. Сборник статей. – Москва: Творческие мастерские. – 2004. – 436 с.

THE RUSSIAN ACADEMY OF ARTS. 260 YEARS

Maria Vyazhevich
PhD in art history, academician RAA,
Deputy head of Research department
of Russian Academy of Arts.
Russia, Moscow.
viajevich@mail.ru

Abstract

The article dedicated to Russian Academy of Arts from 1997 to 2017. The Russian Academy of Arts, President of which Z.K. Tseretely was elected in 1997, had been set up as an educational institution. Years passed, and this oldest Russian center of art culture has gained numerous number of new functions, and its activities have gained a state scale. Today the Russian Academy of Arts is the highest state art and scientific organization of Russia, the best creative forces of the country are united around it. At the same time, as before, education remains to be the main aspect of its many-sides activities. The modern Russian academic school means not only a complex of professional and technical skills, but also such an important aspect as the development of a personality.

Keywords: academy of arts, education, exhibition, academic art, Russian art.

Bibliographic description for citation:

Vyazhevich M.V. The Russian Academy of Arts. 260 years. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2017, No 4(7), pp. 9-17. Available at: <https://readymag.com/u50070366/870405/8/> (In Russian).

References

1. *Akademiya khudozhestv SSSR. 4-ya sessiya. Fevral' 1950 goda. Itogi perestroiki khudozhestvennogo obrazovaniya. Doklady, preniya, postanovleniya* [Academy of Arts of the USSR. 4th session. February of 1950. Results of restructuring of art education. Reports, debates, resolutions]. Moscow, Publishing house of the Academy of Arts of the USSR, 1950. 248 p.
2. *Akademiya khudozhestv SSSR. 8-ya sessiya. Mart 1957 goda. Voprosy khudozhestvennogo obrazovaniya. Doklady, preniya, postanovleniya* [Academy of Arts of the USSR. 8th session. March of 1957. Issues of art education. Reports, debates, resolutions]. Moscow, Publishing house of the Academy of Arts of the USSR, 1957. 445 p.
3. *Chetyrnadtsatye Alpatovskie chteniya. Sbornik statei* [Fourteenth Alpatov' reading. Collection of articles]. Moscow, Tvorcheskie masterskie Publ., 2004. 436 p.

Статья поступила в редакцию 17.12.2017 г.
Received: December 17, 2017