

Secreta Artis (Секреты искусства)

ISSN 2618-7140

Слово главного редактора

Т. 4. Вып. 4 (2021). С. 6–7

DOI: 10.51236/2618-7140-2021-4-4-6-7

Задача, которую современная художественная школа, как правило, ставит перед учащимися, – освоение рисунка и живописи с натуры. Но именно это входит в противоречие с задачей овладения композицией, сочинением картины. Чтобы сочинить композицию, недостаточно уметь рисовать и писать с натуры, в первую очередь необходимо глубокое знание натуры, которое возможно сформировать только работой по памяти. Другой важный элемент освоения композиции, отсутствующий в современной художественной школе, – изучение наследия лучших школ прошлого, их канонических правил.

Чтобы создать хорошую картину, художник должен суметь сделать обобщение и отбор. Но опыт рисунка и живописи с натуры не даст этого умения. Только глубоко зная натуру, художник сможет трансформировать ее, рисовать по воображению, обобщать, т. е. преобразовать натуру в очищенный от всех случайностей художественный образ. Важно понимать, что классики традиционной европейской школы не столько копировали натуру, сколько изучали алгоритмы создания изображений. Именно поэтому они умели свободно, плодотворно работать и с натурой, и с манекеном, изучать отдельные элементы натуры. При этом выполнялись многочисленные правила создания образа, каждый профессионал знал каноны построения фигуры, постановки драпировок, организации планов, работы с тоном, колоритом, послонного ведения живописи и т. д. Важно, что не ставилась задача досконально, во всех «физиологических» подробностях воспроизвести конкретную натуру, будь то портрет, пейзаж или историческая картина. Наоборот, главной целью художника было создание возвышенного образа, разумеется, с использованием особой поэтической формы. Сегодня же обучение будущих художников идет по пути воспроизведения случайных «частностей» конкретной натуры, т. е. буквально в совершенно ином, противоположном направлении. Именно поэтому, когда современный студент пытается компоновать картину на возвышенную тему, он, как правило, терпит неудачу – ведь те средства выразительности, которыми он овладел за время учебы, – приземленные. Современный студент, сочиняя картину, как правило, ведет исключительно натурную работу, перенося в композицию натурный материал без должной обработки, должного подхода. И не менее важная проблема – у современного студента отсутствует навык работы без натуры, потому что в программах художественных учебных заведений нет серьезных заданий на рисунок и живопись по памяти. Работу по памяти практикуют только отдельные художники, отдельные учащиеся.

И самое главное – современный студент не имеет представления о подходе к сочинению картины: что делать и как делать... Именно поэтому он часто приходит к публицистическому жанру, то есть к раскрытию простыми средствами мимолетных тем, которые имеют исключительно сиюминутное значение, быстро становятся неактуальными.

Сегодня художники не учатся сочинять картины на вечные темы, передавать в образах чувства и переживания, которые свойственны человеку во все времена. К сожалению, эти темы «уходят за скобки», их стало мало в живописи. И человек теперь намного более рационален, все чаще воспринимает искусство как развлечение, как своеобразный ребус – поэтому и предпочитает нетрадиционные формы творчества, которые построены на креативной придумке художника, на «фишке», и часто – на примитиве. Именно такого искусства сегодня очень много.

К сожалению, воспитание на высоких традициях, основанное на обучении необходимым знаниям, образцам, которые художник использует и трансформирует в своей работе, часто обвиняют в несовременности. Но что такое «современное»? Это все, что создается сегодня. Под словом «современность» многие понимают поиск новых форм, но ценные новые формы невозможно найти, поставив перед собой только эту задачу.

Уверен в простой истине: не надо ни с кем спорить, не надо ничего доказывать. Нужно делать свое дело так, как можешь, как его понимаешь, и по возможности передавать свой опыт формирующимся молодым людям, которым еще можно что-то объяснить, что-то передать. По сути, это единственное, что имеет смысл делать.

Тhe primary task that the modern art school has, as a rule, set before students is the development of their ability to draw and paint from life. Yet it is precisely this idea that has come into conflict with the objective of mastering composition in art. In order to create an artwork, it is insufficient to solely be capable of drawing and painting from life. What is essential for the achievement of the aforementioned aim is deep knowledge of facts and objects of reality, which can only be formed by working from memory.

Another important element in the mastering of composition, which appears to be absent in the modern art school, is the study of the heritage of the greatest schools of the past, their canonical rules.

To create a painting of high quality, the artist must be able to make a generalization and selection. However, one's experience of drawing and painting from life will not enhance the ability in question. Only by knowing the material reality in depth can the artist transform it, reproduce it from imagination, generalize it, that is modify and convert the actuality into an artistic image purified from any contingency. Likewise, it is crucial to be aware of the fact that the classics of the traditional European art school did not copy the surrounding reality, but rather analyzed the algorithms behind the creation of images.

It is in this regard that they found themselves in a position to freely and fruitfully work both with a life model, as well as with a mannequin, to study individual elements of reality. At the same time, artists were to follow numerous rules lying at the heart of image creation; each professional knew the canons regarding the depiction of a figure, drapery placement, arrangement of elements, tone, color and layers.

It is worth noting, however, that the task did not imply the necessity to reproduce a specific real life imagery, whether it be a portrait, landscape or historical picture. On the contrary, the main aim of the artist was to construct an exalted image, of course, by resorting to a special poetic form. Today, nonetheless, the training of future artists follows the path of reproducing incidental “particulars” of a certain real life model, which is clearly at odds with the traditional approach described earlier. It is for this reason that, when the modern student tries to compose a painting dedicated to a sublime theme, he, by and large, fails – after all, the means of expression that he mastered over the course of his studies are mundane.

Modern-day students tend to create works of art by exclusively utilizing life material, directly transferring it into the composition without proper adaptation or due attention. An equally valid concern is connected to the fact that students seem to lack the skill of working without visual aid given that programs of art educational institutions do not provide tasks directed at the development of one's ability to draw or paint from memory, which nowadays is practiced only by individual artists and students. And most importantly, it has been evident that students are oblivious to actual ways to approach the creation of a painting: what to do and how to do it... That is why they often opt for the publicistic genre understood here as the development, by simple means, of evanescent themes that are marked by purely momentary significance. As a result, these works of art rapidly become irrelevant.

Today's artists do not learn to compose paintings on eternal topics, to convey through images the feelings and experiences characteristic of human nature at all times. Unfortunately, these themes are sidelined; they are a rare occurrence in painting. People are much more rational, they increasingly perceive art as entertainment, as a kind of riddle – hence they prefer non-traditional forms of creativity, which are based on the artist's creative idea, on a “trick”, oftentimes a primitive one. It is this type of art that is in abundance nowadays.

Sadly, there are many who accuse the conventional art education rooted in lofty traditions, transfer of necessary knowledge and expertise, as well as patterns that the artist uses and re-employs in his work, of being out of date, not being modern. Yet what does “modern” signify? This is all that is being created today. There are many who interpret the word “modern” as a search for new forms, but it is next to impossible to discover new art forms of high value if it is the only task we set for ourselves.

I am sure of a simple truth: there is no need to argue with anyone, there is no need to prove anything. It is imperative that we do our job as best we can, as we understand it, and, if possible, pass on our experience to young people who are evolving and growing, who are open to learning and discovery. In fact, it is the only sensible thing to do.