

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

В.И. Хроменков

*аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

В широком смысле, термин «реализм» – синоним правдивого отражения действительности в искусстве. Само понятие «правда» предполагает объективность, подразумевает некую истину. Однако человеческий разум всегда ограничен определенными рамками, и у него нет возможности познать абсолютную истину. «Истины, провозглашаемые людьми, не окончательны и не даны навсегда, как не конечен и не неизменен мир, к которому они относятся» [1, с. 352] – утверждал Антонио Касо (1883–1946), мексиканский философ и социолог. С другой стороны, «было бы, однако, неверно из бесконечного многообразия определений искусства (и реализма в том числе – *Авт.*) и ответов на вопрос о его сущности делать вывод о всеобщей относительности понятий, о неопределимости и непознаваемости художественного творчества, об отсутствии в этом вопросе объективной истины. Наоборот, в каждом учении об искусстве как раз и содержались частицы этой объективной истины» [2, с. 6] – писал В.В. Ванслов, доктор искусствоведения, известный советский искусствовед. Таким образом, в любом произведении искусства, а также в его интерпретациях содержатся элементы правдивого отражения действительности – истины, выраженной прямо или косвенно, но в то же время не носящей абсолютный характер. Следовательно, реалистические черты присущи практически любому произведению искусства, в той или иной степени. Можно говорить об элементах реализма в работах разных направлений искусства и наоборот, о влиянии других тенденций на реализм. В современном искусстве различные стили и направления проявляются не только в творчестве разных художников или в разных работах одного мастера. В современной живописи, к примеру, в одной работе довольно часто можно встретить реалистично написанную фигуру, декоративные элементы, абстрактный фон, и т.д., т.е. такие сочетания, которые мы не встретим в реальной жизни, но которые базируются на ней. Таким образом, в искусстве реальность соседствует с вымыслом, правда – с условностью.

По мнению искусствоведа В.Г. Власова, «реализм – в художественном творчестве тенденция, устремление художника к наиболее полному отражению действительности. Реализм не является отдельным художественным направлением, творческим методом или стилем, т.к. в разной мере проявляется в каждом из них. Самое непосредственное, крайнее выражение реализма – натурализм. Наиболее опосредованно, через субъективное восприятие художника, реализм выражен в абстракционизме» [3]. Как ни парадоксально звучит последнее утверждение, в нем есть интересное наблюдение. Реальность не ограничивается только внешними

проявлениями, но включает также наше сознание. Е.Г. Яковлев, доктор философских наук, профессор кафедры эстетики МГУ им. М.В. Ломоносова, пишет: «реализм К. Малевич (так же как В. Кандинский и многие другие современные художники, искусствоведы, философы) понимает не в миметическом смысле, не в смысле визуального воспроизведения предметов среды, а как выражение внутренних состояний художника (которые так же реальны, как и предметная среда) и выявление сущностных сил объективной реальности через свободно возникающую форму» [7, с. 402]. Кандинский, Малевич и другие пытались передать в своих работах эту внутреннюю реальность. Так как она не имеет предметных форм, они пришли к беспредметному искусству. Определенное расположение форм, цветовых пятен, линий и других элементов рождает различные настроения, эмоции, которые были бы совершенно другими при ином использовании колорита и построении композиции. В этом и заключаются черты реализма в абстрактном искусстве.

В основу абстрактной работы художник очень часто кладет впечатления от реального предметного мира. Цветовые сочетания, структура композиции и т.д. вызывают ассоциации с реальными объектами, так что может получиться своего рода абстрактный пейзаж, натюрморт или портрет. В современном белорусском искусстве (в живописи) в таком направлении работают Александр Коновалов, Леонид Медведский, Андрей Савич, Борис Семилетов, Олег Сковородко, Виктор Шилко, Федор Ястреб. В подобных работах реальность выражена предельно условно, трансформированно.

В то же время, условность присутствует даже в натуралистично выполненных произведениях искусства. «Ввиду неустранимости, обязательности субъективного момента в художественном отражении, никакие формы в искусстве не являются полностью жизнеспособными, целиком сходными с формами объективного мира. Отход от последних в той или иной мере проявляется даже в самых, казалось бы, «похожих» на жизнь произведениях» [5, с. 36], – указывает С.Т. Махлина. «Даже тогда, когда художник пишет с натуры, он незаметно многое прибавляет к ней, обогащает ее данными своего личного опыта, домысливает то, чего в ней недостает для полного выражения типичности объекта, выявляет свое отношение к нему» [2, с. 17], – говорит В.В. Ванслов.

Искусство в принципе своем условно, и в каждом виде искусства есть свои ограничения (которые, впрочем, не воспринимаются как недостатки). Так, в живописи и графике создается иллюзия трехмерного пространства на плоскости бумаги или холста, подобная действительности, но не тождественная ей; краски не могут передать всю палитру цветов, существующих в природе; с помощью пигментов краски также невозможно передать весь светлотный диапазон, т.е. возникает неизбежный эффект пониженной освещенности; масштаб изображения как правило не равен натуральной величине объекта. В графике чаще всего используются только два цвета – черный и белый, которые в чистом виде не встречаются в природе. В скульптуре есть объем, но цвет обычно ограничивается цветом материала и многие элементы также условны. Исключение составляют

гиперреалистические скульптуры, которые выглядят максимально похоже на живых людей. Но даже в таких скульптурах наряду с естественными материалами, такими как натуральные волосы, обычная одежда, используются синтетические материалы, заменяющие реальные.

В театре и кино реализму противостоят свои условности. Так, актеры изображают персонажей, отличных от них самих, пытаются передать эмоции своих героев, которые актеры в реальной жизни возможно сами и не испытывали. Не всегда актерам удается вжиться в роль целиком, в их игре может возникнуть элемент недоигранности, фальши. Жесты, костюмы, речь героев обычно несколько адаптируются, облагораживаются или утрируются, т.е. снова происходит удаление от действительности.

В музыке говорить о полном проявлении реализма вряд ли приходится, но его черты кроются в интонации, которая способна передавать различные эмоции. «Особенности проявления реализма в музыке связаны прежде всего с главенствующей ролью в ней эмоционального начала. Отражение действительности в музыке носит более опосредованный характер, чем в изобразительных искусствах. Музыка отражает не столько предметы и события, сами по себе взятые, сколько эмоциональную реакцию художника. Отсюда не следует, что содержание музыки чисто субъективно и не связано с реальной действительностью» [4, с. 559], – говорится в музыкальной энциклопедии. Название музыкального произведения может указать слушателю, в каком направлении мыслил композитор, может «опредметить» отвлеченный музыкальный образ (как, например, циклы «Времена года» Вивальди и Чайковского, произведения Дебюсси и др.). Прямое имитирование звуков природы в музыке встречается не очень часто, и даже в таких случаях оно обычно подвержено стилизации, условно; яркий пример – «Полет шмеля» Римского-Корсакова. В вокально-инструментальных произведениях текст и музыка в совокупности способны более непосредственно раскрыть связь с реальностью. Благодаря слову музыкальный язык становится более конкретным, и значит реализм в таких произведениях может быть выражен полнее.

Несмотря на условность, которая неизменно присутствует в любом виде искусства, подлинно художественное произведение может выразить очень глубокие идеи, живо передать художественный образ. Говорят, что на хорошем портрете человек больше похож на себя, чем в жизни. Это значит, что искусство способно проникать в сущность явлений. Хотя реализм невозможно отделить от условности, он тем не менее способен передать жизнь достаточно правдоподобно и образно.

О способности художников вводить зрителей в заблуждение реалистичностью своих работ известно давно. Существует особый жанр trompe-l'œil (тромплей, обманка), который заключается в написании каких-нибудь предметов предельно натуралистично с целью обмануть восприятие зрителя, чтобы он поверил, что предметы настоящие. Этот прием использовался еще со времен Античности, широко применялся в XVII–XVIII веках в оформлении интерьеров с целью создания более просторных и интересных

по структуре помещений, популярен он и сегодня. Это игра, которая нравится как художникам, так и зрителям. Подобная игра художника с реальностью хорошо отражена в картинах Рене Магритта. Так, картина «Предательство образов» 1928 – 1929 гг. раскрывает «парадоксальные взаимоотношения между реалистической живописью и реальностью. Под тщательно выписанным предметом мы читаем «Это не трубка», и действительно, нарисованная курительная трубка – не есть настоящая трубка» [6, с. 14].

Таким образом, реализм амбивалентен. Это неразрывное сочетание правды и условности, истины и вымысла. Для реализма характерно стремление к правдивому отражению действительности, но эта правда всегда относительна. Реальность имеет как внешнее (предметный мир), так и внутреннее проявление (состояние сознания). С внешним все более или менее понятно, тогда как судить со стороны об объективности передачи внутреннего состояния в произведениях искусства довольно проблематично и возможно только приблизительно. Даже абстрактные образы несут на себе отголоски объективной реальности, а натуралистичные – черты условности. В каждом виде искусства реализм – эта «истина видимого» [6, с. 6] – проявляется по-своему и имеет дело со своими условностями. Реализм так же многообразен, как и наш необъятный мир.

1. Абушенко, В.Л. Касо Антонио / В.Л. Абушенко // Большой энциклопедический словарь : философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / главн. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Минск, 2002. – 1008 с.

2. Ванслов, В.В. Что такое искусство / В.В. Ванслов – М. : Изобраз. искусство, 1989. – 328 с.

3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь / В.Г. Власов. – СПб : АО «Икар», 1993. – 272 с.

4. Недошивин, Г.А. Реализм / Г.А. Недошивин, Ю.В. Келдыш // Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М. : Сов. энциклопедия, 1973–1982. – Т. 6. Окунев – Симович. – М. , 1978. – 976 с.

5. Махлина, С.Т. Реализм и условность в искусстве / С.Т. Махлина ; Санкт-Петербургский гос. ин-т им. Н.К. Крупской. – СПб. : СПбГИК, 1997. – 71 с.

6. Штреммель, К. Реализм / К. Штреммель. – Köln : Taschen /Арт-Родник, 2006. – 96 с.

7. Яковлев, Е.Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение / Е.Г. Яковлев. – 2-е изд., стер. – М. : КДУ, 2005. – 640 с.