Автор: Donadar
30.08.2009 00:44 -

Эссе-размышление

Проблема художественного образования, передачи художественной традиции, мастерства и профессиональных навыков от поколения к поколению уходит своими корнями в далёкое прошлое человечества. На самой заре цивилизации, ещё в первобытном обществе, когда произошло разделение на племена скотоводов и землепашцев, и возникли зачатки ремёсел, впервые возникла проблема передачи профессиональных навыков и профессионального обучения. Художник в первобытном обществе нёс сакральную функцию, так как создаваемые им произведения имели вотивные свойства. Предполагалось их нерукотворное божественное происхождение, им поклонялись, они служили оберегом от различных потусторонних сил. Жрец и художник зачастую были одним лицом. Естественно, что художественные навыки сохранялись в секрете и передавались от отца к сыну, передача их сопровождалась сложной обрядностью и церемониалом, так как передавалось не профессиональное умение, а способность, дарованная свыше. С переходом от первобытного к рабовладельческому обществу, с возникновением государств, с появлением торговли и денег, возникает иное отношение к художествам и ремёслам. Появляются первые понятия о красоте тех или иных произведений, о эстетике вещи, о мастерстве и искусности в изготовлении. Происходит разделение на благородные искусства и на ремёсла.

В ремесло не вложен талант творца, в них есть только качество и аккуратность выделки мастера. В древний период разделение на искусство и мастерство, как мне кажется, происходит следующим образом: 1) создание предметов для ежедневного обихода являлось ремеслом, 2) создание предметов, связанных с религиозным культом и обрядностью, являлось искусством, так как предполагало посвящение. Четкое следование определённому канону, как например в древнем Египте, восприятие искусства сквозь призму религиозного чувства, накладывало отпечаток на творчество древних мастеров. Художественное образование в тот период было достоянием жреческих каст. Искусство, философия и религия соединены в древности в единый комплекс. Появление в греческих полисах основ гражданского воспитания, философских и научных школ, возникновение эстетики и введение искусства в сферу аристократического образования - привело к возникновению художественных школ античности. Активное храмовое и крепостное строительство в Элладе дало мощный импульс к изучению математики и геометрии, строительного дела, что привело к возникновению института зодчества. С современной точки зрения, античность является эпохой зарождения творческих мастерских и художественного педагогического метода. Именно в период античности занятия благородными искусствами стало приравниваться к занятиям философией и музыкой, поэзией и литературой, ораторским мастерством. К благородным искусствам в то время относились: ваяние, архитектура и живопись.

Зарождение коллекционирования предметов искусства, первые попытки изучения и описания творческого наследия предшествующих поколений с их художественными традициями, с одной стороны, и поиски идеальных канонов и пропорций для передачи красоты человека его внутреннего мира, его чувств и переживании и окружающей его природы, с другой - две основополагающие параллели художественного образования от древней Греции до наших дней. Основой искусства любой эпохи является ещё и чёткая гражданская позиция, наличие стержня - цементирующей идеи творчества, только благодаря этим качествам искусство остаётся в веках.

Например, реализация монументальных архитектурных проектов древности, сильно растянутых во времени, требовавших огромных капиталовложений и трудовых затрат, была бы совершенно невозможна при отсутствии устойчивых творческих коллективов, преемственности поколений, понимании важности и необходимости решения поставленной им задачи. Главная задача Художника-Педагога, по моему мнению, развивая в своих учениках вкус и мастерство, искренность и естественность в передаче образов, воспитать в них чувство общности с традициями мировой художественной школы, но делать это в контексте реализации национальной идеи своей страны и своего народа. Красной нитью связывают все исторические эпохи четыре профилирующие темы творчества : 1) тема национального вождя, 2) тема национальных героев, 3) тема красоты и величия своего народа, 4) тема красоты и величия собственной страны и её славной истории. Мировое искусство в целом и национальное искусство каждого из народов в отдельности развивается в контексте определённых философских, религиозных и политических доктрин.

Роль Художника-Педагога быть проводником национальной идеи, осуществляя преемственность поколений от своих учителей к своим ученикам. Как мне кажется, интернациональное общемировое искусство невозможно без существования национальных художественных школ. Идея интернационального искусства вне национальных художественных школ, а лишь в контексте одной политической или философской концепции (как показала практика на примере коммунистической идеи), утопична и нежизнеспособна. Но при этом христианская идея в течении двух тысячелетий служит объединяющим фактором для многих национальных художественных школ разных эпох во всех частях земного шара. Роль Художника-Педагога состоит в том, чтоб избегнув излишней дидактичности и не ограничивая свободы творчества молодого художника, привить ему мысль о том, что его творчество не сможет быть ценным и востребованным вне национальной культуры его страны и его народа. Идея творческих мастерских состоит именно в том, чтоб вместе с передачей чисто технических навыков и теоретической подготовки молодым художникам направлять их энергию и талант к решению художественных задач общенационального значения. Так было всегда - общность культурных традиций и творческой задачи объединяла очень разных художников и по возрасту, и по темпераменту, и по манере, не лишая индивидуальности и самобытности их талантов в

отдельности, в общее направление или школу. Основная идея современного искусствоведения на данный момент состоит, с одной стороны, в попытке представить мировое искусство как глобальный мировой процесс, существующий вне религиозных, политических и философских рамок, а с другой стороны, умалить значение национальных школ, уделяя своё внимание малозначительным художественным течениям и субкультурам, существующим внутри них.

В результате получается эффект калейдоскопа, национальные школы дробятся, выдёргиваются отдельные имена или художественные группы, соответствующие идее "глобального цивилизационного процесса", всё ж не соответствующее этой идее намеренно придаётся забвению. Я считаю данную практику порочной, совершенно очевидна неравноценность вклада отдельных наций и их культур в общемировой цивилизационный процесс. Да и сама идея общемирового цивилизационного процесса в современной трактовке для меня сомнительна, так как новое возникает, как правило, не благодаря, а вопреки. Цивилизационный процесс никогда не был плавным перетеканием, его суть - борьба. Борьба культур и наций. Борьба, связанная с уничтожением старого и возникновением нового. Цивилизационные связи между различными культурами, по моему мнению, вовсе не широкие русла, а тонкие нити, связывающие отдельные народы и нации. Антагонизм и соревновательность между ними были и будут всегда. Только общность и единение внутри одной нации или народа открывают для неё возможность к дальнейшему существованию. Художник-Педагог как личность, прежде всего - сын своего народа, сын нации, гражданин. Перед ним стоит задача объединения творческих сил, способствующих сплочённости нации и государства, способствующих сохранению культурного достояния его страны. Для каждой страны и каждой нации это свой собственный путь и свои задачи, одного общемирового решения в данном вопросе быть не может. На деле в настоящий момент мы видим демогагические рассуждения "о свободе творчества в современном искусстве", "о смелых новационных подходах и поисках", "о сквозных связях в современной мировой культуре".

Мне кажется всё это очень надуманно и не соответствует действительности. Мы все очень разные, у нас разные корни, разные традиции, разный коллективный и индивидуальный опыт, и мы все вместе и каждый в отдельности находимся в состоянии постоянной конкурентной борьбы - это закон жизни. А правда жизни состоит в том, что тот, кто не помнит своих корней, не ценит традиции, семейные, родственные, национальные, профессиональные и другие связи, тот, кто доверчив и ведётся на враньё про "общность свободных людей мира" рано или поздно погибнет. Творческие личности - это передовой отряд собственной нации, они увековечивают ее в веках. Художник-Педагог - это, прежде всего, командир, он объединяет творческие силы и энергию своих учеников в контексте национальной идеи. Он пример для учеников, так как олицетворяет в себе национальную художественную традицию. Он ещё и арбитр, так как мы живём в эпоху ожесточённой битвы мировой антикультуры (субкультуры

различных интернациональных общественных, религиозных и экономических групп) и национальных культур в общем, а европейской цивилизации в частности. Художник-Педагог должен ясно давать себе отчёт в серьёзности происходящего, ведь в результате порочного и пагубного влияния антикультуры на национальные художественные школы происходит цепная реакция. Национальные художественные школы являются институтами, формирующими вкусы, моральные устои и нравственное здоровье нации.

Пороки, уносящие жизни десятков тысяч соотечественников, целиком и полностью на совести недобросовестного Художника-Педогога. Не стоит разделять личные качества молодого художника и его творчество - гнилое дерево принесёт ядовитые плоды, а гнилые плоды погубят вкушающих их и садовник, вовремя не срубивший дерево, виновен в их гибели. Нужно обладать трудолюбием и терпением, чтоб хорошо взрастить и взлелеять дерево. Нужно обладать твёрдостью, решительностью и проницательностью, чтоб срубить плохое дерево до того, как оно принесло плоды. Если садовник плох и плохо отличает гнилое дерево от хорошего, его нужно бить палками и гнать из сада.

21 июня г. /Е.О.Барбазанов /