

(ознакомительный фрагмент)

**МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени В. И. ЛЕНИНА**

Специализированный совет К 113.08.02

На правах рукописи

БАБИЯК Вячеслав Вячеславович

УДК 741(Р47) «1900—1917»

**НЕОКЛАССИЦИЗМ В РУССКОМ СТАНКОВОМ РИСУНКЕ
НАЧАЛА XX ВЕКА**

Специальность 17.00.04 — Изобразительное искусство

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения**

Москва 1989

Работа выполнена в Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина.

Научный руководитель:

кандидат искусствоведения, профессор М. Ф. КИСЕЛЕВ

Официальные оппоненты:

доктор искусствоведения, профессор М. Ю. ГЕРМАН

кандидат искусствоведения,

старший научный сотрудник А. В. ТОЛСТОЙ

Ведущая организация: Витебский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова.

Защита состоится «23» ноября 1989 г. в 15 час. на заседании специализированного совета К 113.08.02 по присуждению ученой степени кандидата наук в Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина (пр. Вернадского, 88).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГПИ имени В. И. Ленина (119435, г. Москва, ул. М. Пироговская, д. 1).

Автореферат разослан 20 октября 1989 г.

Ученый секретарь специализированного совета,
кандидат педагогических наук, доцент

С. Е. ИГНАТЬЕВ

В наши дни, в эпоху небывалой со времен Великого Октября активизации прогрессивных социально-исторических процессов, культурная жизнь страны переживает период, преобладающим свойством которого является обострение борьбы с застойными, негативными явлениями в сфере искусства и искусствоведения. Глубокое изучение истории отечественной культуры - важнейший фактор данного процесса. Возврат обществу знания и понимания истинных реалий собственной художественной культуры без искажений и вульгаризации, к сожалению, встречавшихся в советской критике прошлых десятилетий, - важнейшая задача искусствоведческой науки. Бытовавшая некогда недооценка механизмов саморегуляции процессов художественной жизни, их недостаточная изученность, диктат официальных установок, привели к известной тенденциозности, а порой и ложности оценок.

Разумеется, советское искусствоведение знает немало примеров глубоких и объективных научных исследований, однако широкий процесс художественно-исторической и политической реабилитации ряда явлений искусства и их представителей, наступает лишь сегодня.

К числу таких малоисследованных и недооцененных явлений относится русский неоклассицизм начала XX века, практический опыт изучения которого начал накапливаться лишь в последние годы.

Предлагаемая диссертация посвящена изучению проблемы неоклассицизма и неоклассицистического станкового рисунка в русском искусстве начала XX века.

Решающее влияние на становление идейно-эстетической программы неоклассицизма, как варианта ретроспективистских пристрастий творческой интеллигенции, оказала деятельность членов объединения "Мир искусства" А.Н. Бенуа, С.П. Дягилева, И.Э. Грабаря, Л.С. Бакста, С.К. Маковского. Их многочисленные художественно-критические публикации, научные исследования, широкая выставочная деятельность были направлены на возрождение художественно-исторической значимости традиций мировой и отечественной культуры во имя обновления отечественного искусства.

Проблема неоклассицистического поиска в искусстве нашла отражение в статьях М.А. Волошина, Н.Н. Врангеля, П.И. Нерадова-

ского, Н.Н.Пунина, Н.Э.Радлова, А.А.Ростиславова, Я.А.Тугендхольда, С.Р.Эрнста, Г.К.Лукомского. В книге последнего "Современный Петербург" (1917) рассматривались проблемы неоклассицистического зодчества. Н.Э. Радлов в работе "Современная русская графика" (1917) уделил большое внимание анализу станкового рисунка тех лет, ставшего своего рода стилистическим эталоном художественного неоклассицизма. Проблеме столь популярных для классицизма и его неомодификации в 1910-е годы жанров портрета и изображения обнаженного тела посвящали свои публикации С.К.Маковский и Я.А.Тугендхольд. Необходимость переустройства системы художественного образования рассматривал А.Н.Бенуа, видя в нем основу профессиональной подготовки художника, мастерство которого - путь к "новому возрождению" искусства.

Важную роль в укреплении и развитии традиций школы академического рисунка сыграли Д.Н.Кардовский, его ученики Н.Э. Радлов, П.А. Шиллинговский, В.И.Шухаев, А.Е.Яковлев, ряд других деятелей изобразительного искусства. Глубокие исследования путей развития отечественной художественной школы, методики преподавания рисунка проводили Н.М. Молева, Э.М. Белотин, А.Л. Королев, Н.Н.Ростовцев.

В досктябрьский период вопросы искусства и традиции анализировались В.В.Воровским, А.В.Луначарским, М.С.Ольминским, Г.В. Плехановым, рассматривались на страницах большевистской печати. Однако самостоятельного научно-теоретического исследования проблемы неоклассицизма создано не было.

Недостаточная изученность неоклассицизма и особенно неоклассицистического станкового рисунка сохраняется и по настоящее время. В известной степени это объясняется недооценкой существа явления, как правило рассматриваемого весьма схематично, порой спорно, в контексте какого-либо исследования общезначимого характера.

В последние годы наиболее значительное развитие проблема неоклассицизма получила в работах Г.Ю. Стернина, в книгах "Русская художественная культура второй половины XIX - начала XX века" (1984), "Художественная жизнь России 1900-1910-х годов" (1988), ряде других публикаций. Автор рассматривает явление неоклассицизма в историко-культурологическом аспекте,

как многосложный феномен художественной жизни страны, стилевые интересы которого представляли одну из разновидностей постимпрессионистической системы, ведущей к утверждению самостоятельной значимости формально-пластических структур. Неоклассицизм, по мнению исследователя, стремился не только самоутвердиться в роли охранителя культурной наследственности, но и пытался обрести социокультурную направленность.

Проблема неоклассицизма и неоклассицистического станкового рисунка в контексте общекunstствоведческих исследований новых течений в изобразительном искусстве предоктябрьского десятилетия рассматривалась Д.З.Коган в десятом томе "Истории русского искусства" (1969) и Г.Т.Поспеловым в четвертом томе сборника "Русская художественная культура конца XIX - начала XX века" (1980). Наряду со справедливыми высказываниями ученых в работах содержатся и ряд положений, вызывающих неоднозначную оценку.

Заслуживает внимания альбом И.Пружан и В.Князевой "Русский портрет конца XIX-начала XX века" (1980), где авторам удалось почувствовать идейно-стилистическую цельность художественного образа неоклассицистических произведений. А.А.Сидоров в книге "Русская графика начала XX века" (1969) называет основным отличием неоклассицистического станкового рисунка от классического осознанное введение в ткань художественного образа первого личной авторской ноты. Однако обширность тем не позволила исследователям сделать достаточно углубленный анализ неоклассицистического станкового рисунка.

Среди изданий последнего времени следует назвать монографию И.Г.Мямина о В.И. Шухаеве (1972), одном из ведущих представителей русского неоклассицизма, мастера станкового рисунка, ряд публикаций А.В. Ерофеева по вопросам истории возникновения и идейно-эстетической проблематике неоклассицизма в России, исследования Н.А. Элисбарашвили о малоизвестных работах А.Е.Яковлева, эпистолярном наследии Шухаева и Яковлева, труды Г.Б.Шербаковой, Н.И. Уваровой, Е.П.Яковлевой, изучающих творчество этих художников.

Актуальность данного исследования обуславливается заметным повышением интереса советского искусствоведения к малоисследованной проблеме неоклассицизма и творчеству его от-

дельных представителей. В настоящее время процесс переоценки художественно-исторического традиционализма стал особенно очевиден и в нашем изобразительном искусстве.

Феномен отечественного неоклассицизма привлекает своеобразием и яркостью творческих достижений его мастеров, характерной идейно-стилистической "жизнестойкостью", практически неистребимой на протяжении всей истории искусства XX века.

Актуальность темы также диктуется обилием малоизвестного изобразительного материала, в частности, станкового рисунка. В трудах современных авторов анализ неоклассицистического станкового рисунка проводился с привлечением очень незначительного количества произведений Яковлева или Шухаева, тем самым искусственно сужался круг произведений и их авторов, чье творчество в той или иной степени правомерно отнести к неоклассицизму. Данное явление, как правило, рассматривалось в отрыве от современной ему художественно-культурной ситуации, не обобщались причины его возникновения, не достаточно вскрывалась сущность, роль и значение в художественной жизни.

В искусствоведческой литературе нет углубленного и всестороннего исследования не только неоклассицистического станкового рисунка, но и направления в целом. Поэтому целостной концепции о неоклассицизме в советском искусствоведении пока не создано. Должно стать предметом специального изучения и творчество отдельных его представителей.

Основная цель настоящей диссертации заключается в историко-искусствоведческом исследовании отечественного станкового рисунка в контексте художественной культуры России начала XX века с позиций выявления его неоклассицистических особенностей. Для достижения указанной цели в исследовании поставлены задачи:

- обзорный анализ художественной жизни России начала XX века;
- определение социально-исторических и художественно-культурных причин возникновения русского неоклассицизма;
- выявление идейно-эстетической и художественно-стилистической сущности неоклассицизма как направления в процессе его эволюции;
- выявление диалектической связи неоклассицизма и современ-

ных ему литературно-художественных явлений;*

- исследование особенностей неоклассицистического художественного образа;

- создание теоретической модели неоклассицизма;

- анализ станкового рисунка ряда русских художников с точки зрения выявления его неоклассицистических черт;

- обоснование важности творческой преемственности принципов художественного академического обучения в ходе становления формально-пластической основы неоклассицистического станкового рисунка;

- определение роли и значения неоклассицизма и неоклассицистического станкового рисунка в художественной жизни России в до- и послереволюционный период.

Предметом исследования в диссертации является русский станковый рисунок 1907-1917 годов и дополняющие разработку проблемы литературно-художественные явления и архитектура данного периода.

Во избежание перенасыщения исследования изобразительным материалом в работе анализируются рисунки, являющиеся наиболее показательными для творчества того или иного мастера в дооктябрьский период. В диссертации проанализировано около 70 рисунков. Наряду с ними упоминается ряд живописных произведений, расширяющих представления об особенностях творчества художников и имеющих определенный интерес для выполнения поставленной задачи, а также примеры неоклассицистической постройки изучаемого периода.

Объектом исследования определена проблема неоклассицизма как направления в станковом рисунке на примере изучения графического наследия ряда художников с позиций выявления неоклассицистической идейно-стилистической общности их работ.

Метод исследования обусловлен целью и задачами диссертации. Работа предполагает историко-культурологический подход к изучаемому материалу и его искусствоведческий анализ.

Произведения неоклассицистического станкового рисунка, объединенные признаками художественного традиционализма и новаторства в их диалектическом слиянии, характеризуются композиционной продуманностью, воссозданной иллюзией овеществленности и трехмерности форм, осмысленностью пластических стилизаций. Эти

качества в совокупности с одухотворенностью и содержательной наполненностью художественного образа предполагают выявление неоклассицистической сущности рисунков с точки зрения определения их предметно-пространственного, конструктивно-пластического и психо-эмоционального строя.

Тематика исследования определила выбор метода системного сравнительного анализа художественного неоклассицизма и его классицистического первоисточника.

Исследование станкового рисунка проводится в единстве с анализом технических особенностей творческой манеры художников, специфических свойств применяемых ими в работе художественных материалов.

Рассмотрение методико-педагогических проблем высшего художественного образования в России начала XX века основывается на сущностном сопоставлении системы преподавания рисунка в эпоху классицизма и в академическом мастерской Д.Н.Кардовского.

Анализ вопросов, сопутствующих основной теме, как то исследования в области живописи и архитектуры, литературы и лингвистики, общей истории и эстетики, носит обзорный историко-проблемный характер.

Научная новизна диссертации заключается в том, что она предлагает новое решение актуальной малоизученной проблемы и представляет собой первую попытку рассмотрения неоклассицизма как явления культурной жизни России начала XX века, сложившегося в художественное направление, на основании анализа конкретного художественного и литературного материала.

В работе впервые выявлены и обобщены причины возникновения русского неоклассицизма, определена его сущностная автономия в системе охранительного искусства и культуры в целом, а также раскрыта значимость влияния художественного традиционализма и новаторских явлений искусства и литературы того времени на формирование его идейно-стилистических особенностей.

На основе системного сравнительного анализа создана теоретическая модель неоклассицизма и сформулировано его определение. Помимо этого впервые осуществлен развернутый анализ малоизученных неопубликованных станковых рисунков.

ков русских художников начала XX века с позиций выявления неоклассицистических особенностей их произведений, изучена система графических художественно-технических методов изображения.

В исследовании также определены отличительные черты неоклассицистического художественного образа, взаимосвязанность идейно-эстетического и формально-пластического строя произведений неоклассицистического рисунка.

Впервые закреплено положение, обосновывающее возможность возникновения неоклассицистического художественного поиска на обязательной основе высокой профессиональной подготовленности художника, непременным условием которой является строгая система художественного образования, творческое освоение традиций академического рисунка.

В диссертации проводится терминологическое уточнение и сущностное разграничение понятий "неоклассицизм" и "неоакадемизм", "неоклассика". Введен в научный оборот малоизвестный художественный и архивный материал по теме исследования.

Научно-практическая значимость работы. Результаты проведенных исследований могут быть использованы историко-искусствоведческой наукой в изучении русского искусства начала XX века, применены в творческой практике деятелей изобразительного искусства. Материалы диссертации можно использовать как в лекционных курсах по истории искусства и культуры России, на занятиях по методике преподавания изобразительного искусства в высшей школе, в частности, рисунка, так и на практических занятиях по рисунку в системе художественно-графических факультетов педагогических институтов и высших художественных учебных заведениях.

Апробация диссертационных материалов осуществлялась в процессе проведения практических занятий по рисунку на базе художественно-графического факультета Ленинградского государственного педагогического института им. А.И.Герцена. Ход работы и ее результаты периодически докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры истории искусств МПИ им. В.И.Ленина и кафедры рисунка ЛПИ им. А.И.Герцена, использовались в Герценовских чтениях, а также были доложены на научной конференции "А.Е.Яковлев и В.М.Шухаев. Проблемы твор-

чества" в Государственном Русском музее в Ленинграде (27-28 сентября 1968 г.).

Структура и объем работы. Цель работы и специфика исследуемого материала обусловили построение диссертации. Она состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем диссертации - 170 страниц основного текста и 80 страниц научно-библиографического аппарата, состоящего из 206 наименований. К работе прилагается альбом иллюстраций и их список, содержащий 56 наименований.

Основное содержание работы

Во "Введении" определяются цель и задачи исследования, проводится краткий анализ основной историографии по теме диссертации, раскрывающий степень изученности проблемы и обосновывающий ее актуальность, указывается методика исследования, характеризуется научная новизна и научно-практическая значимость работы.

В первой главе - "Общая характеристика художественной жизни России начала XX века" - с позиции изучаемой проблемы анализируется художественно-культурная ситуация, обусловленная колебаниями уровня социально-политической напряженности в стране. Активизация демократических сил повлияла на содержание художественных процессов, придав им ярко выраженную публицистичность, общественно-политическую направленность. Наступивший вслед за поражением революции 1905 года кризис общественного сознания адекватно отразился на характере творческих поисков художников.

Необходимость качественного обновления искусства, назревшая к началу 1910-х годов, ускорила процесс расслоения художественных сил, раздвоив творческие устремления, нацелив их как на ниспровержение идейно-художественного традиционализма, так и на его охрану. Многоликость творческих притязаний оформлялась в союзы, группировки, направления, бурно оспаривающие друг у друга право на свое существование. Вместе с тем такое явление культурной жизни, как неоклассицизм, оставаясь на позициях охранительного искусства, соединило принципиальный традиционализм с элементами новейших художественных движений. В формировании его идейно-эстетической концепции важную роль

сыграло объединение "Мир искусства", его лидеры А.Н.Бенуа и С.П.Дягилев, литературно-художественный журнал "Аполлон" и его редактор С.К.Маковский, художественная критика тех лет. Идеино-политическая атрибутика классицизма выдвигалась его апологетами как альтернатива явлениям, по их мнению, тормозившим прогресс искусства: художественному авангарду, позднему передвижничеству и позднему академизму. Программа реставрации заветов классицизма, сформулированная А.Н.Бенуа и С.К.Маковским в первом номере "Аполлона" (1909), призвала к поклонению красоте, наделив ее функциями "целителя" нравственно-эстетических норм бытия.

Если художественный ретроспективизм 1900-х годов проявился главным образом в виде "миriskуснического" стилистико-тематического поиска, то 1910-е годы отразили интерес к пластическим интерпретациям классических форм и их идеино-эстетической "всесильности" в преображении искусства и действительности. Наивно-утопический гуманизм "духовных наставников" неоклассицизма очевиден, но их забота о сохранении национальной культурной наследственности принесла свои плоды.

Примечательным событием культурной жизни 1910-х годов стал II Всероссийский съезд художников, выявивший, несмотря на либерально-утопический характер, ряд важных проблем русской культуры и подтвердивший факт ее размежевания.

Вторая глава. "Причины возникновения неоклассицизма и его основные особенности как явления культурной жизни России начала XX века". В главе обосновываются социально-исторические и художественно-культурные предпосылки возникновения направления, явившегося ответвлением идеино-эстетических доктрин мирискусничества, определяются основные особенности неоклассицизма и характер его отношений с рядом художественных явлений, в частности, с импрессионизмом. Анализ публикаций Л.С.Бакста, А.В.Ерофеева, С.К. Лукомского, А.Н.Бенуа, снабженный ссылками на С.К.Маковского, А.А.Сидорова, Г.Ю.Стернина, вскрывает основную проблематику и демонстрирует широкое распространение неоклассицистических тенденций в различных областях культуры, например, в архитектуре.

В работе раскрывается новаторский характер педагогической деятельности Л.Н.Карлового, соединившего традиционное

ное направление, творческая практика которого переросла утопичность своей теории.

4. Наиболее ярко идейно-пластическая сущность художественного неоклассицизма воплотилась в станковом рисунке ряда русских художников, создавших произведения высокого идейно-художественного уровня и глубокого психологизма.

5. Роль неоклассицизма в художественной жизни России весьма существенна, ибо наряду с новейшими исканиями в изобразительном искусстве им формировался культурный облик своего времени.

Результатом исследований является новое представление о малоизученной проблеме неоклассицизма, позволяющее пересмотреть традиционную оценку данного явления. На конкретном архивном, литературном и художественном материале автор исследовал причины возникновения неоклассицизма, проследил его эволюцию, попытался определить идейно-эстетическую и художественно-пластическую сущность направления, сформировать его определение, оценить значимость в культурной жизни России начала XX века.

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

1. Неоклассицизм и художественная традиция в русском искусстве начала XX века / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. - Л., 1988. - 18 с. - Деп. НИО Информкультура Гос. б-ки СССР им. В.И. Ленина от 16.08.88, № 1828.

2. Александр Евгеньевич Яковлев // Искусство. - 1988. - № 8. - С. 62-68 (0,8 п.л.).

3. Неоклассицизм и графика А.Е. Яковлева / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. - Л., 1989. - Деп. в НИО Информкультура Гос. б-ки СССР им. В.И. Ленина от 23.03.89, № 1979. - 15 с.

4. Методические указания к выполнению учебных заданий по рисунку гипсовой фигуры человека на III курсе отделений дневного и заочного обучения ХГФ / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. - Л., 1988 (1,25 п.л.).

Шубин