

Юлия Константиновна САГЕДИНА,
ведущий библиограф отдела искусств
Центральной городской библиотеки г. Набережные Челны Республики Татарстан

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ

С 2022 г. в отделе искусств Центральной городской библиотеки г. Набережные Челны реализуется авторская программа по современному искусству для школьников и молодёжи «Keep calm and enjoy».

Разброс во времени при определении границ современного искусства очень широк. Основными критериями современности, как известно, являются новизна, эксперимент и порыв с традициями. И здесь первыми на ум приходят импрессионисты, творившие в конце XIX в. Но существуют и другие варианты датировки. Точкой отсчёта может быть абстракционизм, или реди-мейды Марселя Дюшана, или концептуализм. В целом определённости нет. Поэтому в моей программе фигурируют и импрессионист Эдуард Мане, и неоэкспрессионист Ансельм Кифер.

Работы в стиле Кандинского: квадраты с concentрическими кругами

Работы в стиле Кандинского: абстракции

Целью программы я определила повышение уровня культурной компетенции личности в общем, и в частности – содействие эстетическому воспитанию и развитие мотивации личности к познанию.

Отмечу, что в отделе много лет проводятся мероприятия по классическому искусству, в которых рассматриваются образцовые произведения и художники Античности, эпохи Возрождения и классицизма. Но восприятие современного искусства имеет свои трудности и заслуживает отдельной программы в просветительской деятельности. И дети, и взрослые сталкиваются с боязнью показаться глупыми, когда речь заходит о шедеврах абстракции и новых стилей в искусстве XX в. Многие боятся признаться в том, что какой-либо шедевр совершенно не трогает их, или же, наоборот, безосновательно убеждены в том, что современное искусство – полная бессмыслица. С этими страхами и предубеждениями я сталкивалась давно и хотела помочь их преодолеть: поговорить о загадочном современном искусстве понятным языком. Мне стало интересно услышать мнение детей и взрослых о «мазне», которой именуют многое из того, что создавалось и создаётся в последние 100 лет.

Название для программы было придумано на основе широко известного

слогана агитационного плаката «Keep Calm and Carry On» («Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе»), который породил массу пародий: с бесчисленными концовками он красуется на футболках, кружках, сумках. Такое название привлекает молодёжь.

В то же время этот слоган, ставший предметом коммерции и символом-мемом XXI в., всегда звучит иронично и органично при обсуждении сенсационных произведений искусства XX–XXI вв. В беседах с участниками мы обсуждаем коммерциализацию искусства, явч, пиар и противопоставляем эти явления «настоящему» искусству. На практикумах во второй части мероприятия создаём картины в стиле рассмотренных художников.

БЕСЕДУЕМ...

В беседе часто упоминаем популярный термин «контемпорари арт» и его несколько ироничный российский интернет-аналог «совриск», будущее которого пока неясно. Участникам встречи важно чувствовать себя осведомлёнными в искусствоведческих неологизмах, мемах и трендах. Я уделяю этому особое внимание. Неизменно речь заходит и о галереях современного искусства. Рассказываю о московской площадке ГЭС-2 и показываю слайд со скандальной скульптурой Урса

Фишера, которая, как известно, стоит перед галереей на Болотной площади. Как яркий пример современного сенсационного искусства, «Большая глина № 4» Фишера вызывает неоднозначные оценки у детей.

Так и в живописи: беседа о произведениях искусства, ставших в своё время сенсациями, особенно привлекает молодёжь. Уже стало почти традицией начинать каждое из мероприятий с вопроса о «Чёрном квадрате» Малевича. Искусство ли это? И почему бы каждому не написать свой квадрат? Ответы участников беседы всегда разнятся. Я же пытаюсь свести наш диалог к призыву хотеть и пытаться понять «некрасивые» абстрактные произведения, отключив консервативную внутреннюю критику.

Мероприятия часто проходят в малой картинной галерее отдела. Живопись экспозиций отдела в подавляющих случаях репрезентативна. Детям чаще всего нравятся работы реалистичные, мастерски копирующие окружающую действительность. Но мы скользим по всем работам, замечая степень искажения реальности. Обсуждаем понятие стилизации и стилия художника, изобретение фотографии, которая вступила в противостояние с гиперреалистичной живописью.

Великолепный проект «Выбор народа» художников Виталия Комара и Александра Меламида, прошедший

в 1994–1997 гг., ярко демонстрирует этот выбор, который вряд ли изменился в XXI в. Художники провели социологический опрос, во время которого выяснялось, «какую картину хочет видеть большинство населения». В приоритете оказался реализм. Выяснилось, что людям нравятся больше всего соответствующие действительности пейзажи с фигурами. «Допустимы» изображения детей, женщин, медведей, Иисуса Христа. Не допустима абстракция (более всего не понравились людям треугольники) в серых, коричневых тонах.

Участники дискуссии с большим интересом знакомятся с результатами проекта. Иногда пытаются «защитить» треугольники, находя в них свою прелесть. Постепенно перед нами выстраивается ось с двумя полярными подходами к изображению. Абстракционисты, создающие то, что не имеет никакого отношения к реальному миру, занимают там крайнее положение. Гиперреалисты – противоположное. И каждый из художников имеет на этой оси своё место.

Умение рассматривать произведение искусства и формировать собственное мнение о нём – важный навык, который я развиваю в участниках встречи. Всегда прошу рассказать о первых эмоциях, возникших при взгляде на картину. Главные мои вопросы к каждому просты: «Нравится ли?», «Что нравится?» и «Почему нравится?»

Интерпретации бесконечны: каждый видит что-то своё, обращаясь к своему эмоциональному опыту.

Часто ко многим произведениям искусства XX–XXI вв. задаю вопрос «Искусство это или нет?». Ведь современным искусством может оказаться нечто неэстетичное, не требующее затрат времени художника, а возможно, и его профессионализма. А общепризнанные измерители ценности произведения всегда подвергаются критике со стороны активных участников беседы. При ответе на этот актуальный ныне вопрос я рекомендую расшифровать «бэкграунд» картины в экспозиции какой-либо известной галереи. Априори эти полотна имеют художественную ценность, даже если они нам совсем не по душе. Когда мы

изучаем биографию художника, его стиль, время, в которое он творил, его картина кажется нам более привлекательной и осмысленной.

...И ТВОРИМ

На данный момент прошли 12 мероприятий по творчеству различных художников, которые были основателями новых направлений в живописи XX в. и каждый из которых по-своему шокировал зрителя. Знания о художнике и его стиле всегда подытоживаю и закрепляю в практической работе.

На мероприятии по Казимиру Малевичу дети делают отпечатки картонных геометрических фигур на листе. Мы используем те цвета гуаши, которые чаще всего можно встретить на картинах художника: красный, жёлтый, синий, чёрный. Треугольники, квадраты, круги разных размеров, а также множество полос различной ширины и длины я нарезаю в большом количестве заранее. Немалое число супрематических работ Малевича, просмотренных на экране, побуждают детей проявлять фантазию. Они увлечённо выстраивают композицию на листе: фигуры либо располагаются хаотично, либо выстраиваются в определённом порядке. Я рекомендую накладывать фигуры друг на друга, закрывая лишь небольшие их части, и пытаться действовать неосознанно.

Подражания Кандинскому сводятся к попытке воспроизведения вариаций

его картин. Ребята начальной школы берут за образцы «Квадраты с concentрическими кругами» (1913) и делают ставку на цвет. Студенты и учащиеся старших классов выбирают лист с контурами более сложной работы художника и раскрашивают её. Можно повторять цвета оригинала или придумать свои цветовые сочетания.

Разбрасывать краску, подражая Джексону Поллоку, – очень увлекательное занятие. Тут важно добиться нужной консистенции краски и определиться с техникой брызг. Я предлагаю варианты – дети дополняют, изменяют их и придумывают свои. Активно используется спин-арт – волчок, изготовленный из обычной бумаги.

Для создания картины в стиле Жоана Миро я раздаю детям нарисованные элементы из его картин: извилистые, словно змеи, линии, «глаза», «ноги», «бактерии», зонтичные растения и другие биоморфные образы. Вести линии необходимо бессознательно и спонтанно, не подчиняясь никаким указаниям в голове, рисовать так, как это делает маленький ребёнок.

Оказалось, что это очень сложно сделать взрослому человеку. Как известно, сам Миро писал свои работы в состоянии, напоминающем транс. Линии, нарисованные мной для примера, никогда не напоминают стиль Миро, а вот дети-первоклассники, не владеющие ещё в полной мере плавным движением рук, срисовывая с образцов, воплощают мою задумку на ура.

Осваиваем стиль Малевича: геометрические композиции

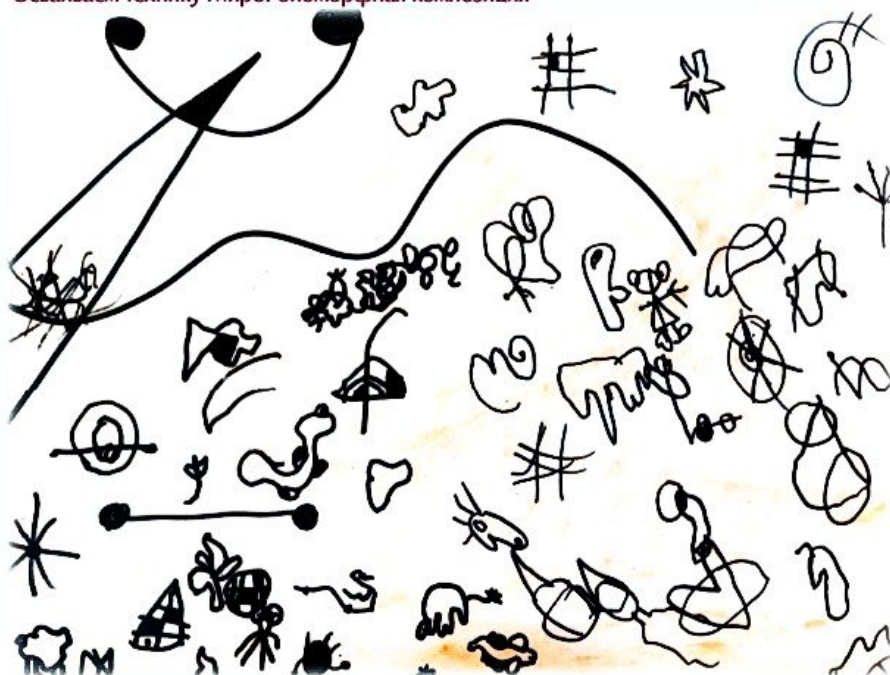

Работаем в стиле Мондриана: геометрическая абстракция

Пит Мондриан – это сетка из перпендикулярных линий и три основных цвета. Но даже такие механические композиции разительно отличаются у участников и вызывают разные чувства при просмотре.

Во время практической работы мы открываем формулу современного искусства – «Я тоже так могу, но я этого не сделал». Ведь за каждым шедевром стоит личность художника, его мысли, идеи, переживания и эпоха. Соответственно, и стоимость созданных работ-подражаний участников и вдохновившего их шедевра будет отличаться. Книжная выставка является обязательным атрибутом любой встречи. Помимо своего «шедевра», участники мероприятий часто берут домой книги по современному искусству из фонда отдела искусств. Это и есть единство искусства!

Осваиваем технику Миро: биоморфная композиция

Работы в стиле Поллока: абстрактный экспрессионизм

Работа со спин-артом в стиле Поллока

