

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра истории, теории и прикладной социологии

САРАТОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА

(автореферат бакалаврской работы)

студентки 5 курса 511 группы
направления 39.03.01 - Социология
социологического факультета
Харольской Ольги Михайловны

Научный руководитель

кандидат философских наук, доцент _____ М. Б. Аракчеева

Зав. кафедрой

доктор социологических наук, профессор _____ Д.В. Покатов

Саратов 2019

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием в обществе роли искусства, как одного из самых важнейших механизмов саморазвития и самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром, которое помогает человеку накапливать и усваивать знания, приобретать определенные ценности, путем создания определенных художественных образов. Искусство участвует в социализации личности, помогает в создании системы эстетических и нравственных ценностей общества. Поэтому можно назвать искусство одним из важнейших механизмов социального развития жизни общества.

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме затронутой в работе посвящены труды ряда ученых - искусствоведов, среди них: Е.И. Водонос¹, являющийся историком искусств, возглавляющий работу отдела русского искусства Саратовского Радищевского музея. Свой вклад в изучение саратовской школы внесли генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева Т.В. Гродскова², Е.К.Савельева³. В выпускной квалификационной работе были использованы статьи из газет «Богатей» и «Саратовские вести». Изучение изобразительного искусства Саратовской области осуществляется при поддержке Саратовского государственного художественного музея имени А.Н.Радищева.

Среди работ посвященных роли художников в духовной жизни, ее социальной значимости, формирований личности человека, в том числе

¹ Водонос Е.И. Очерки художественной жизни Саратова эпохи «Культурного взрыва». 1918-1932. Саратов: СГХМ имени А.Н.Радищева. 2006.- 288с.; Водонос Е.И. Возможность альтернативы. Опыт пунктивного анализа художественного процесса в Саратове XX столетия// Волга. - 1993. №10. 144-152с.

² Пути русского символизма: провинция и столица: Материалы IX Боголюбовских чтений. - Саратов: СГХМ имени А.Н.Радищева, 2006.296 с.

³ Саратов в изобразительном искусстве/ Авт.-сост. Е.К.Савельева; авт. предисл. А.В.Кумаков. - Саратов: Изд.Дом «Волга», 2012.114с.

молодежи на примере отдельно взятого региона мало. Именно этим и обусловлен выбор темы выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования является творчество Саратовских художников.

Предмет – влияние творчества художников на духовную жизнь региона.

Цель выпускной квалификационной работы - выявить место художников в духовной жизни региона на примере Саратовской области. Для решения поставленной цели необходимо решение **следующих задач**:

- рассмотреть историю изобразительного искусства на примере саратовской школы;
- раскрыть влияние властных структур на творчество художников в разные периоды времени;
- показать влияние творчества художников на духовную жизнь современного человека;
- определить взаимоотношения между художником и обществом.

Эмпирическую базу исследования составили сравнительный анализ материалов периодической печати, научной литературы, данные, полученные в результате авторского исследования, проведенного в 2018 г. в г. Саратове по вероятностной квотной выборке. Объем выборки – 100 респондентов, отобранных по таким критериям, как возраст и пол.

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, обозначена степень изученности работы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, описана структура работы.

В первом разделе «История развития художественной культуры в саратовской области» показывается, что русская художественная культура, истоки которой начинались с классицизма приобретший мощное народное

звучание, как высокий классицизм, который отражался в живописи, постепенно переходил от романтизма к реализму в русском изобразительном искусстве. Современниками того времени особенно ценилось направление живописи русских художников в котором преобладал исторический жанр с акцентом национальной тематики. Но в тоже время в искусстве исторической живописи не ощущалось особых изменений по сравнению с мастерами второй половины XVIII века и от самого начала истории русского портрета. Часто художники России посвящали свои произведения подлинным героям древней Руси, подвиги которых воодушевляли к написанию исторических полотен. Русские живописцы начала XIX века утвердили собственный принцип описания портрета, картин выработав свои направления в живописи, в изображении человека, природы, свидетельствующий о совершенно самостоятельной образной концепции ⁴.

Русские художники отказывались от строгих принципов классицизма, отражая в своих работах различные идеалы национального подъема. XIX век ознаменован веком расцвета русской живописи, проникнутый духом многогранного отражения жизни простого народа.

В Саратове, как и везде, начинают появляться любители, занимающиеся живописью и рисованием с начала XIX века. Одним из них был легендарный Жан Батист Савэн (1787-1894), офицер наполеоновской армии, волею судьбы заброшенный в Саратов и писательница, иллюстрировавшая свои собственные произведения Мария Семеновна Жукова (1804- 1852).

В «Памятной книжке Саратовской губернии за 1858 год» в «Именном списке мастеровым и ремесленникам, проживающим в Саратове» названы живописцы Осип Алексеевич Еремеев, Герасим Иванович Матвеев, Андрей Иванович Пискарев, Александр Константинович Чернокунин. Можно только гадать, являлись ли они авторами солидных купеческих парсун, писали вывески или копировали на русский манер залетных амуров и Венер.

⁴ Художники России. Русские художники XIX века
//URL://http://www.artportrets.ru/hudojniki_19_veka.html (дата обращения 20.03.2019, 22:16)

С 1870 гг. в Саратове начинают проходить выставки, дававшие горожанам возможность увидеть и оценить работы художников, на первых порах знаменитых передвижников. Есть сведения и о выставке, состоявшейся еще в 1865 году. Ее экспонентом был Дмитрий Николаевич Россов (1835-1888), имя которого сегодняшним саратовцам совсем не известно. Он едва ли не первым начал зарабатывать трудом профессионального художника: выполнял церковные и светские заказы, имел собственную живописную и вывесочную мастерскую⁵.

Своеобразием ситуации в Саратове было то, что, начиная с 1897 года, было открыто Боголюбовское рисовальное училище, а стало быть, начали появляться художники - профессионалы, которые были подготовлены для разного рода работ. До этого события на художника учили только в Москве и Петербурге.

Выдающейся личностью того времени стал Виктор Эльпидифорович Борисов - Мусатов (1870- 1905). Он стал не только первым из уроженцев Саратова, получившим российскую известность, но и занял совершенно особое место в истории русского искусства.

В начале XX века неотъемлемой частью русской культуры стали саратовские художники символисты Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878-1968), Петр Савичев Уткин (1877-1934) и Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939), испытывавший сильное влияние зарубежных мастеров символизма. Свои первые шаги юные художники сделали на саратовской земле. Они расписали Казанскую церковь в Саратове. Эта роспись была в стиле символизма и получилась настолько смелой и нетрадиционной, что после этого был крупный скандал и суд, на котором их уничтожили.

Нельзя не отметить творчество художника, родившегося в Хвалынске, К.С. Петрова- Водкина. Чье имя поставлено в ряд с лучшими мастерами первой трети XX века. Начальный период его творчества так же ознаменован

⁵ Саратов художественный. XX-XXI века.- Саратов: ООО «Орион», 2009.С.6.

сильным влиянием символизма. Он не входил в объединение «Голубая роза», причиной тому его пребывание за границей, тем не менее, он был в дружеских отношениях с Павлом Кузнецовым и Петром Уткиным. На протяжении всего творчества он остался приверженцем символизма.

Уже после февральской революции, радикально изменившей общий, настрой местной интеллигенции, сразу начались перемены в расстановке художественных сил Саратова. Лишь к лету 1918 года наметился выжидающий и колеблющийся представителей местной творческой элиты к сотрудничеству с коммунистическим руководством города: «В литературно-художественных кругах местной интеллигенции назревает стремление работать совместно с советской властью.

Данный период истории характеризуется не только творениями выдающихся художников-новаторов, творящих новые пути, но и появлением в провинциях сотни неизвестных, но очень талантливых художников. Только единицам из них посвящены публикации, остальные же оставили свой отпечаток в откликах местной прессы или в каталогах выставок.

К 20-м годам XX века, работающих в Саратове, составляют в основном живописцы мусатовской плеяды – Михаил Варфоломеевич Кузнецов (брат Павла Варфоломеевича Кузнецова), П.С.Уткин, А.Е.Карев (1879-1942), К.С.Петров - Водкин и А.И.Савинов (1881-1942). Все они были давно сложившимися мастерами, имевшими достаточно богатый выставочный опыт задолго до революции 1917 года.

В 1920-е годы новая роль выпала на долю графиков. На первых порах иллюстратор должен был выступать как комментатор иллюстрируемого произведения. Сама эпоха как бы поручила ему наглядное зрительное истолкование литературного текста⁶. Как раз к числу графиков и относился выдающийся художник, который сильно повлияла на художественную жизнь Саратова, Борис Александрович Зенкевич (1888-1972).

⁶ История русского и советского искусства. /Под. ред. М.М.Алленова, О.С.Евангуловой, В.А.Плугина, Д.В.Сарабьянова, М.Н.Яблонской.- М: Высшая школа, 1989. С.349.

Так же одной из самых заметных персон того времени был Валентин Михайлович Юстицкий (1892- 1951) направленный в 1918 году в Саратов «создавать пролетарское искусство».

На рубеже 1920- 1930-х годов ситуация радикально изменилась и даже честные художники традиционной стилистики ощутили, что настоящее искусство оказалось совершенно невостребованным, ибо не отвечало задачам, поставленным властью, и не было созвучно вкусам нового зрителя. Именно в это время выстраивалась система государственного патронажа искусства, поставившего художников в прямую зависимость от партийных функционеров, осуществляющих идейно - эстетический надзор за выставочной деятельностью, закупками произведений и их размещением в музеи или иные учреждения⁷.

В 1930-е годы так же работал ученик Уткина Борис Васильевич Миловидов (1902- 1975). Период его признания относится к середине 1920-х годов, в своих работах он пишет пейзажи родных простор: «Волга» (1926), «Дорога» (1926).

К середине 1930-х годов начинается политическая агитационная эпоха, Саратов не становится исключением. Художники, изучавшие открытия живописи западных художников надолго были помещены в запасники. В музеях несколько десятилетий господствовал социалистический реализм.

Особенную роль в период Великой Отечественной войны получает советский плакат. В период Великой Отечественной войны художники Саратова вносят свой вклад в дело победы. 5 июля 1941 года выходит первый выпуск Саратовских Агитокон, активно работающих на протяжении всех военных лет, выпускаются плакаты, произведения наглядной агитации для города и фронтов.

⁷ Водонос Е.И. Очерки художественной жизни Саратова эпохи «культурного взрыва».1918-1932. Саратов: СГХМ Имени Радищева, 2006. С.256.

Среди саратовских художников работающих в годы Великой Отечественной войны, так же нужно отметить Н.В.Кухаренко(1913-1997), Г.Г.Русецкую (1908-?), А.В.Скварцова(1894-1964), К.Д.Частова(1915-1943),Е.К.Щаблюковский (1902-1953),Б.В.Миловидова(1902-1975),П.И.Зарю(1906-1998), Ф.Э.Заборовского (1915-?), В.Ф.Гурова (1903-1989), Б.П.Боброва(1913-1964), Н.А. Архангелиского (1914-1982) и многих других.

В послевоенные годы социалистический реализм занимал главные позиции в культурной жизни Саратова. Но можно сказать, что «оттепель» пришла в местную художественную жизнь практически в начале 1950-х годов. И связано это с именем легендарной для Саратова личности – Николая Михайловича Гущина (1881-1965).

Активизация художественной жизни страны приходит на рубеж 1950-1960-х годов. В 1957 году проходит первый Всесоюзный съезд советских художников. Появляются новые журналы по искусству – «Творчество», «Художник», «Декоративное искусство СССР».

Оживление творческой деятельности в Саратове, наметившейся с конца 1950-х годов, развивается в 1970-е годы, о чем убедительно свидетельствует «Хроника»: многообразными становятся формы художественной жизни, саратовцы успешно выступают на центральных выставках, на базе музея проводятся мероприятия республиканского значения.

В 1950-1970-е годы в художественной жизни Саратова на переднем плане такие художники, как И.М.Новосельцев, Б.И.Давыдов, Р.В.Мерцлин В.В.Лопатин, М.Н.Аржанов, В.А.Солянов, В.Ф.Чудин. Творчество таких художников как, В.В.Лопатин, М.Н.Аржанов, В.А.Солянов, В.Ф.Чудин долгое время не допускали на выставки, поэтому их искусство было доступно лишь узкому кругу. В последствии их назовут саратовскими нонконформистами.

Жизнь не стоит на месте и многие художники, начав свой творческий путь в 1980-1990-е годы, продолжают работать и сегодня. К их числу

относится, Н.Семенова, А.Васильев, Г.Панферов, А.Дьяков, П.Маскаев, Т.Хаханова, Н.Дубов и другие.

Отмечается, что художники в первую очередь отражают ситуацию, происходящую в стране. В своих произведениях они пишут о социальной жизни общества, быте людей в то или иное время, о проблемах, с которыми сталкивается общество. Конечно же, многие художники в своих полотнах отражают родные просторы, изменения в облике родного края. Большое влияние на художественное течение, особенно в XX веке оказала советская власть. Всю страну охватил социальный реализм, оказавший большое влияние на творчество художников, а с изменениями со всех сферах жизни в 1990-е годы дали возможность художникам почувствовать себя свободно, начав искать новые пути реализации своего творчества.

Во втором разделе «Влияние творчества художников на духовную жизнь региона на примере саратовской области» на основе авторского социологического исследования, посвященного изучению духовной жизни Саратовской области (в качестве опросного метода было выбрано анкетирование, как самый информативный, объективный и распространённый способ социального измерения. Анкетирование проводилось анонимно в целях получения наиболее достоверной информации. В исследовании приняли участие 100 человек из них 53% женского пола и 47% мужского) показано, что роль искусства для обычного человека имеет большое значение. Несмотря на то, что многие отрицают роль искусства в повседневной жизни, тем не менее искусство влияет на человека независимо от того знает он об этом или нет.

Из проведенного исследования видно, что основная масса саратовцев посещает музеи (51%) из которых 46% посещают музеи реже, чем один раз в год, но 36% посещают несколько раз в год и целых 16% посещают музеи постоянно. Согласно этому видно, что для обычных людей духовная жизнь имеет место в их жизни.

Особенно важно отметить то, что 50,9% жителей г. Саратова считают, что роль существования художественной деятельности очень велика для Саратовской области. Она заключается в нравственном воспитании и образовании молодежи, возрождении истории, развитии культуры города, эстетическом и духовном развитии общества, сохранении наследия.

Поэтому нельзя отрицать искусство как ненужное, не обязательное благо в жизни людей. Роль искусства очень велика для общества. Искусство создает, накапливает и передает духовный опыт и эстетические ценности от поколения к поколению, от одного человека к другому. Искусство отражает основные сущностные черты любой культуры. Осмысляя различные произведения искусства, человек начинает познавать эмоционально-интеллектуальный мир другого, картины помогают увидеть человеку его прошлое, настоящее и будущее.

Потребность человека в «красивом» никогда не покидает его. Искусство стремится обеспечить эту потребность человека. Пренебрежение художественной деятельностью способно привести к падению нравственности в обществе, следствием чего может быть увеличение преступности, наркомании и других негативных явлений. Поэтому государство должно обеспечивать поддержку художественной деятельности высокого уровня, особенно сейчас в рыночных условиях.

Современных художников часто не понимают, считая, что они пропагандируют не здоровые ценности. Но нужно помнить о том, что для того чтобы донести до зрителя свою точку зрения современные художники должны выделяться, чтобы их заметили. Его творчество должно положительно влиять на обычных людей, помогая им создавать новое мировоззрение.

В заключении подводятся итоги бакалаврской работы и формулируются основные выводы.

В приложении представлен инструментарий исследования (анкета, таблица, графики).

