

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра философии культуры и культурологии

**Актуализация эстетических традиций критического реализма XIX
века в современном искусстве**
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 4 курса 431 группы
направления 51.03.01 «Культурология»
философского факультета
Ханбиковой Эльвиры Ильдаровны

Руководитель практики
доцент кафедры философии культуры
и культурологии,
кандидат философских наук,
доцент _____ Е.Н. Богатырева

Заведующий кафедрой
философии культуры и культурологии
доктор философских наук,
профессор _____ Е.В. Листвина

Саратов 2019

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Критический реализм XIX века по-новому изображает отношение человека и окружающей среды. Человеческий характер раскрывается в органической связи с социальными обстоятельствами. Предметом глубокого социального анализа стал внутренний мир человека. Художники той эпохи изображали реальных людей, а не идеализированные типы, показывали на полотнах реальные ситуации, лишённые привычной эстетики и универсальных истин.

Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, упадком научного интереса к критическому реализму. Изучение данной темы в советскую эпоху было обусловлено идеологическими причинами, в постсоветское время исследования практически прекратились. В данный момент все чаще можно заметить в деятельности представителей искусства традиции критического реализма, а значит, возрастает интерес зрителя, читателя и слушателя. Во-вторых, возрождение строго аналитического творчества возвращает искусству роль выразителя современных общественных идей. Присутствие критического в искусстве оказывает влияние на социализацию и инкультурацию человека, что не может не воздействовать на формирование и трансформацию ценностно-нравственных ориентиров.

Таким образом, значение высокой идейности, которое было характерно для искусства критического реализма XIX века, сейчас набирает популярность.

Степень научной разработанности

Специальных работ посвящённых изучению феномену критического реализма в российском обществе немного.

В научной разработке принимали участие сами художники-реалисты, поэтому следует выделить в первую очередь издание, где собраны

документы по истории возникновения и многолетней деятельности «Товарищества передвижных художественных выставок»: протоколы общих собраний, устав, документы о формировании выставок, письма художников и пр.¹. Также немалая часть писем И.Е. Репина приобрели социальное значение благодаря содержательности, следует отметить, что ряд высказываний стали хрестоматийными. Многочисленные письма художника помогают глубже изучить формирование его идейных и эстетических принципов. Письма являются репрезентацией борьбы, что велась между антагонистичными лагерями и направлениями в искусстве в первую очередь академическим и прогрессивно-демократическим, свое предпочтение художник отдавал последнему².

Мемуары писателя К.И. Чуковского представили нам И.Е. Репина не только как художника, но и общественного деятеля³. Бытовая сторона жизни передвижников, их отношения, интересы, предпочтения в музыке и живописи раскрыты в книге Я.Д. Минченкова⁴.

Искусствовед Е.В. Нестерова анализирует творчество членов «Товарищества передвижных художественных выставок» и как социологический феномен демократической артели, и как направление в искусстве, которое развил интерес к реалистической живописи у частных коллекционеров, собрания которых сегодня стали основой государственных музеев⁵.

Не меньшее значение имеют интервью, посвященные современному критическому искусству, актуальным тенденциям и их трансформации⁶.

¹ Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы в 2 кн. – М., 1987.

² Репин, И.Е. Далекое близкое. – СПб., 2014. – 384 с.

³ Чуковский, К.И. Илья Репин. – СПб., 2019. – 224 с.

⁴ Минченков, Я.Д. Воспоминания о передвижниках. – СПб., 2014. – 224 с.

⁵ Нестерова, Е.В. Товарищество передвижников. Демократический реализм. – М., 2018. – 176 с.

⁶ Макаров А. Музыка протеста: перезагрузка // Свободная пресса. [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: <http://svpressa.ru/society/article/56174/> (дата обращения: 21.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Серия049: Баста/Ноггано/N1NT3NDO – Хип-Хоп в России от первого лица

Объектом исследования является критический реализм.

Предмет исследования – актуализация эстетических традиций критического реализма в искусстве.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование задач и функций критического реализма в российском искусстве, актуализация художественной традиции XIX века в современности.

Данная цель конкретизировалась в следующих **задачах** исследования:

1. Раскрыть причины и проследить развитие критического реализма в художественной культуре России XIX века
2. Исследовать концептуализацию критического реализма в философии творчества «передвижников».
3. Осуществить анализ творчества И.Е. Репина, как яркого выразителя идей критического реализма.
4. Рассмотреть критический реализм как оппозицию современному искусству постмодерна.

В соответствии с особенностями темы, объекта и предмета исследования в работе применяется совокупность **методов**, которые позволяют реализовать сформулированную цель и задачи, а также обеспечить достоверность полученных результатов.

[Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: <http://www.youtube.com/watch?v=LTQNofzz4Qo&list=PLB4B1990F6FC9644F> (дата обращения: 13.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; вДудь Поперечный - о цензуре, геях и чувствах верующих / вДудь [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SPauxWv1Rnk> (дата обращения: 21.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; вДудь Face - почему от него фанатеет молодежь / вДудь [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=mmid_NMUoFg (дата обращения: 21.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; вДудь Новый русский юмор: Гудков, Соболев, Satyr / вДудь [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=s8z28NJTexE> (дата обращения: 21.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Редакция Политический юмор: Поперечный, Слепаков, Белый, Масляков, Мартиросян, Галустьян / Редакция [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=U3twonaaCsk> (дата обращения: 20.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

При помощи интерпретативного метода был проведен анализ источников и изучение взглядов исследователей. Аналитический метод применялся при рассмотрении и систематизации информации о критическом реализме XIX века в искусстве. Исследование структур эстетических традиций критического реализма потребовало применения структурно-функционального анализа. При изучении творчества художников, авторов в работе используется биографический метод анализа. Контент-анализ был использован при изучении современных работ различных направлений искусства (интервью, выступления). Также применялся комплексный метод сравнительно-исторического анализа, который позволяет охарактеризовать художественную и общественную ситуацию, рассматриваемую в работе.

Теоретическая и практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей разработке проблем современной культурологии и искусствознания. Материалы и выводы, содержащиеся в работе, дают возможность их использования при подготовке и разработке проектов и курсов, связанных с реализмом в современном искусстве.

Научная новизна исследования

Современные тенденции культуры постмодерна провоцируют актуализацию эстетических и философских концепций реализма. В ВКР проведено обнаружение и выявление в пространстве современного искусства жанровых традиций реализма (во множестве модификаций), реалистических идейных концепций, позволяющих утверждать, что реализм, это не только художественный стиль и социально-политическое искусство XIX, XX, XXI веков, но определенное, концептуальное мировидение и миропонимание.

Реалистическое искусство есть имманентный философский и эстетический ответ на свойственные культурно-историческим эпохам общественные и политические противоречия, концептуализация собственной, иногда инаковой позиции художника.

Апробация работы

Основные результаты работы были представлены на научно-практических конференциях:

1. Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Грани истории: от средневековья до современности», СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, 27 октября 2018 год. Доклад «Критический реализм в творчестве И.Е. Репина»;

2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Современная культурология: проблемы и перспективы», СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, 26 марта 2019 год. Доклад «Апология постмодерна в современном искусстве».

Структура работы продиктована логикой исследования, состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **«ВВЕДЕНИИ»** обосновывается актуальность темы исследования, выявляется ее научная разработанность и новизна, формулируются основные проблемы, задачи и цели работы, определяются основные методологические основы, указывается теоретическая и практическая значимость результатов, излагаются положения, выносимые на защиту.

В первой главе **«Критический реализм как направление в искусстве XIX века»** предпринята попытка выявить жанровые составляющие критического реализма, с целью определить их специфику.

В первом параграфе **«Причины возникновения и развитие критического реализма в художественной культуре России во второй половине XIX века»** исследуется формирование критического реализма. Автор рассматривает работы ведущих демократических деятелей искусства (Литература: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь и др.; музыка: «Могучая кучка»). Задачей являлось изучение содержания, а также определение степени и формы присутствия критического в трудах реалистов.

Автор приходит к выводу, что благодаря данному течению общество по-новому взглянуло на социальные и политические проблемы своей эпохи, что в свою очередь, дало толчок к новым социальным революциям и движениям.

Второй параграф **«Концептуализация критического реализма в философии творчества «передвижников»»** раскрывает эстетические традиции и многообразие жанров живописи ТПХВ, исследуются принципы критического реализма, их назначение и влияние на жанровый облик.

Принципом критического реализма является стремление писателей к объективности. Для реалиста характерно признание ценности объективной действительности, стремление к глубокому исследованию окружающего мира. Данному направлению искусства характерен историзм мышления, то есть стремление понять объективное движение истории. Также в

критическом реализме существуют принципы идеологичности и народности, то есть воплощение в персонажах черт, специфических для той национальной среды, к которой они принадлежат, и, конечно, принципы, общие для искусства в целом: гуманизм - утверждение ценности человека и психологизм – познание характеров и процессов внутренней психической жизни человека.

Исходя из того, что в состав ТПХВ входили многие художники, где каждый обладал собственным стилем, мы можем говорить о жанровом разнообразии картин. Художники-передвижники работали в бытовом жанре, более близкому народу. Они хотели показать, что народ – это сила, которая творит историю. Также передвижники внесли вклад в реалистическую пейзажную живопись, для которой характерна многогранность внутреннего содержания и национальный колорит. Товарищество оказало огромное влияние на многие жанры. Разнообразие социальных типов, яркая индивидуальность образов, глубина психологических характеристик – новые тенденции привнесенные художниками в портретное искусство.

Вывод. Художники-реалисты сосредоточили свое внимание на изображение жизни народа во всех ее проявлениях. Критический реализм предполагает в своей основе целостное мировоззрение, определенное отношение к действительности.

Вторая глава **«Критический реализм как смысл творчества: от эстетики прошлого к эстетике настоящего в искусстве»** посвящена выявлению, анализу связи между критическим искусством XIX и современным искусством.

Первый параграф **«Анализ творчества И.Е. Репина, как яркого выразителя идей критического реализма»**. Искусство И.Е. Репина, выросшее на волне революционного подъема 60-х годов, формировалось и крепло под идейным воздействием эстетических и философских воззрений просветителей. Проникнутое передовыми идеями своего времени, глубоко демократичное и народное по своему духу, искусство Репина приобрело

значение огромного общественного фактора. Своим творчеством художник внес существенный вклад в широкое общедемократическое движение, в борьбу прогрессивных сил.

Во втором параграфе **«Критический реализм как оппозиция современному искусству постмодерна»** представлен анализ особенностей направлений реализма (Социалистический реализм, магический реализм, психологический реализм и др.), а также проявлений концепций критического реализма в современной российской культуре, в частности музыке и юморе.

Так, в начале 2000-х годов рэп-музыка начинает приобретать критический характер, вступая в тесный контакт с властью. Российская критическая рэп-культура отличается применением авторами средств выразительности, самопрезентации и рефлексии на социально-политическую ситуацию в стране, выражение протеста не отстраненно, оно непосредственно.

Смеховая культура при всем многообразии типов форм и оттенков смешного, всегда выражала общественно значимое противоречие, несоответствие явления или одной из ее сторон высоким эстетическим идеалам или этическим. Юмор всегда иллюстрировал несовершенство мира, обличал и обновлял человека, и утверждал радость бытия.

Смеховая культура всегда были ярчайшими проявлениями эпохи, неким зеркалом отражающим суть эпохи. Исследуя доминирующие в разные эпохи элементы структуры смешного, виды, жанры, средства все пороки общества оказываются на виду.

Вывод. Осуществленный контент-анализ современного критически направленного искусства, позволяет определить направление основных идей, и определить актуальные социокультурные тенденции.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги исследования, формулируются выводы, указываются перспективы дальнейшего изучения проблемы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы в 2 кн. / предисловие и общая редакция С.Н.Гольдштейн. – М.: Искусство, 1987.
- 2 Репин, И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – СПб.: Лениздат, 2014. – 384 с.
- 3 Чуковский, К.И. Илья Репин / К.И. Чуковский. – СПб.: Азбука, Азбука – Аттикус, 2019. – 224 с.
- 4 Минченков, Я.Д. Воспоминания о передвижниках / Я.Д. Минченков. – СПб.: Лениздат, 2014. – 224 с.
- 5 Нестерова, Е.В. Товарищество передвижников. Демократический реализм / Е.В. Нестерова. – М.: Кучково поле, 2018. – 176 с.
- 6 Макаров А. Музыка протеста: перезагрузка // Свободная пресса. [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: <http://svpressa.ru/society/article/56174/> (дата обращения: 21.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- 7 Серия049: Баста/Ноггано/N1NT3NDO – Хип-Хоп в России от первого лица [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг.
- 8 вДудь Face - почему от него фанатеет молодежь / вДудь [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=mmid_NMUoFg (дата обращения: 21.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- 9 вДудь Новый русский юмор: Гудков, Соболев, Satyr / вДудь [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=s8z28NJTeHE> (дата обращения: 21.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.