

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ДЕТИ В КАРТИНАХ СОЦРЕАЛИСТОВ
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Гаджиевой Лейлы Сергеевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Социалистический реализм – художественный метод, распространенный в искусстве нашей страны периода существования СССР, одобренный на партийном съезде 1932 года как инструмент для укрепления авторитета партии и продвижения государственных идей.

Влияние искусства на массы, на общественное мнение всегда было велико, руководство Советского Союза решило использовать эту силу во благо развития социализма – так родился новый творческий метод. Узнать творения соцреализма несложно. Типичные сюжеты: заводские труженики за работой, счастливые колхозники на фоне целины, первомайские марши, радостные пионеры, люди на субботниках, вожди на встрече с населением и все в этом оптимистичном духе. Художники будто рисовали кадры, типичные для советских фильмов той поры, восхваляли труд, получая за это грамоты и места на досках почета. Такие картины реалистичны, в них нет метафор или абстракций. Цветовая гамма на полотнах светлая, пастельная. Классический пример соцреализма – памятник «Рабочему и колхознице» – идеал советской эпохи.

Перед публичной демонстрацией созданное произведение нужно было согласовывать с идеями марксизма-ленинизма. Одобренные картины должны были отвечать трем принципам:

- народность – прозрачность в понимании для обычного человека, не имеющего образования в данной области, простота подачи сюжета картины;
- идейность – отображение трудовых будней как каждодневного подвига, совершаемого советскими людьми во имя реализации светлого коммунистического завтра;
- конкретность – лишённая символичности и образности прямолинейность в отображении на полотнах советских реалий, без метафор.

Соцреализм представляет собой не просто эстетическую доктрину, а целый сложный культурно-идеологический комплекс, который нельзя изучать, основываясь на традиционных эстетических мерках. Под соцреалистическим направлением следует понимать не только способ выражения, но и особую ментальность.

Советские искусствоведы, условившись с определением «социалистического реализма», вошедшим в обиход людей искусства в 1932 году, спорили о достаточно необходимом соотношении реализма и романтизма в произведениях данного художественного направления. Всё же, соцреализм развился в художественную практику, сочетающую не одну формулу. Искусство художников становится понятным людям с любым уровнем образования. Картины художников-соцреалистов вселяют оптимизм в сердца простых людей. В живописи данного направления партийные задачи совпадают с художественным замыслом творца. Происходит настоящий культурный переворот. Гуманизм «критического реализма» соединялся с «социалистическим гуманизмом», образуя кардинально новый взгляд на объект изображения и оценку факта восприятия произведения искусства. Талант художника, таким образом, оказывал влияние на зрителя, являясь, по сути, инструментом пропаганды идей партии большевиков, воспитывая советских людей в духе верности пролетарским вождям и вере в победу коммунизма.

Цель выпускной квалификационной работы: исследовать изображения детей в картинах соцреалистов.

Задачи:

1. Изучить историческую, философскую, культурологическую и искусствоведческую литературу по теме исследования.
2. Дать общую характеристику ведущему художественному методу в живописи 30-х – 50-х годов XX века в СССР – соцреализму.
3. Проанализировать живописные произведения соцреалистов, посвященные детям.

Методологической основой ВКР стали работы М.Я. Гинзбурга, И. Голомштока, В.С. Манина, А.И. Морозова и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования были представлены в докладе «Соцреализм как художественный метод» на Девятой научной студенческой конференции Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского г. Саратов, 25 мая 2020 года.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников, приложение.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Соцреализм как художественный метод» обозначены и изучены:

1. История возникновения и развития нового художественного метода
2. Характеристика соцреализма

В первом параграфе проанализирован ход зарождения и становления социалистического направления в искусстве в Советском Союзе. Соцреализм являлся основополагающим методом советского искусства. Расцвет соцреализма приходился на 30-е – 50-е годы XX столетия. Возникновение и развитие соцреализма сочеталось с распространением социалистических идей и напрямую связано с историческими событиями.

В 1934 году состоялся первый Съезд Советских писателей, на котором появляется доктрина, прозвучавшая с высокой трибуны. С этого момента начинается официальное искусство соцреализма. До всего этого шла лишь борьба за соцреализм. Строго говоря, в советском искусствоведении эта доктрина никуда не исчезает. Все советские критики считали, что всё дальнейшее искусство вплоть до 1991-го года – это искусство соцреализма. Но оттепель 60-х повлияла на эти рамки тоже. Например, картины Н.И. Андропова, А.А. Пластова и др. 60-х годов они воспринимаются уже вне узких рамок соцреализма. Появляется теория «соцреализма без берегов» или

расширение рамок соцреализма. В середине 80-х они очень широко раздвигаются, пытаются всё под себя внедрить. Наступает кризис самого понятия соцреализма. Оно постепенно начинает размываться, так как искусство – вещь неуправляемая. Обычно сначала заявляет о себе то или иное явление в искусстве, а потом этот процесс получает своё название. Однако в СССР сначала было выдвинуто название, придуманное партией, потом появилось явление, которое подвёрстывалось под название. Советские критики пытались подогнать под это понятие работы художников, хотя они могли уже не соответствовать определённым рамкам соцреализма. Например, работы данных художников можно было бы назвать реализмом новой волны.

Нижняя граница хронологического периода соцреализма очерчена безусловно, а верхняя граница теряется вместе с развитием советского государства. Это искусство бурно развивается в заданных политических рамках до конца 50-х годов, то есть до начала оттепели. Затем эти рамки меняются и соответственно под соцреализмом дальше подразумевается только то, что имеет острую политическую начинку.

Второй параграф посвящен характеристике ведущего направления советского искусства. социалистический реализм стал общепринятым термином в 1934 году, после провозглашения данного сочетания слов Максимом Горьким на Первом съезде советских писателей. Затем термин вошёл в устав Союза писателей. Однако раскрытие смысла данного словосочетания оставалось малопонятным. Значение термина понималось как установка на идейное воспитание граждан в социалистическом духе, отображение реальности в революционном развитии. Вектор стремления в грядущее революционное развитие в качестве применения к литературному труду мог быть вполне реализован, так как литература считается искусством, в котором понятие времени основополагающее. В литературных произведениях прослеживается сюжетная последовательность и предполагается эволюция характеров. С применением этого требования к

изобразительному искусству возникала неясность. Всё же термин получил распространение на весь спектр культуры.

Говоря о целях и методах соцреализма важно отметить, что перед соцреалистами стоял вопрос убеждения граждан Страны Советов в том, что им повезло жить в самой прекрасной и передовой стране мира, уверено шагающей в коммунистическое будущее. Оправдывая требования, выдвигаемые партией, художники создавали почти идеальный вариант действительности: наполненные солнечным оптимизмом сцены быта, где не существуют опасения в завтрашнем дне, где герои картин полны горделивой радостью за свою страну и счастливую жизнь в самом справедливом государстве мира. Вожди советского народа представляли только в позитивном свете.

Вторая глава выпускной квалификационной работы «Детство в картинах представителей соцреализма» содержит:

1. Дети с вождем
2. Дети-герои
3. Школьное детство

В СССР проявлялось пристальное внимание воспитанию будущих граждан в русле идей марксистско-ленинской идеологии. Для управления этим процессом, детей объединяли в единое целое. Школьник становился октябрёнком, затем пионером, а после, уже в старших классах, комсомольцем, взрослая жизнь вела его уже в ряды коммунистической партии.

Счастливое советское детство на картинах художников-соцреалистов предстаёт залитым солнечным светом, раскрашенным яркими красками, согретым добрыми улыбками персонажей картин. Советские художники не обделяли своим вниманием детвору. Перед мастерами живописи было поставлено задание рассказать всем о счастливом детстве советских ребят. С полотен тех лет на нас глядят наивно-непринуждённые, трогательные

детские лица. Эти полотна наполнены оптимистическим настроением и жизненной энергией.

Зрителю наглядно показывается, что в советской стране любой ребёнок ощущает себя счастливым. До сознания доводится простая мысль о том, как заботится партия и правительство о самых маленьких гражданах СССР.

Лица детей выписаны исключительно эффектно, с искринкой в глазах, весело глядящими на нас. Мастера того времени часто представляют нашему взору портреты играющих детей, занятых в школе, отдыхающих на природе, занимающихся спортом, а также другие сюжеты детской тематики.

В первом параграфе сказано, что особая сюжетная направленность в творчестве соцреалистов – дети и вождь. Мастера соцреалистической живописи нередко рисовали пожилых вождей рядом с детьми. Этим художники пытались убедить зрителя в добродушии вождя, его гуманности и заботливой участливости даже к самым маленьким гражданам Советского Союза. Эти произведения выигрышно выделяли главных кремлёвских героев, подчёркивая их самые лучшие черты, когда-либо присущие человеку. Чувства, возникавшие у зрителя, невольно связывались в сознании людей с положительным восприятием Ленина и Сталина, а также их ближайших соратников. Таким образом, создавался рельефный образ руководителей Страны Советов. Среди работ на данную тему рассматриваются картины Александра Дейнеки «Ленин на прогулке» (1938), Василия Сварога «Сталин и члены Политбюро среди детей в ЦПКиО имени Горького» (1939), Василия Ефанова «И.В. Сталин и В.М. Молотов с детьми» (1947).

Во втором параграфе освещается такая важная тема, как воспитание маленьких граждан Советского Союза в духе патриотизма – «Дети-герои, защищающие Родину ценой жизни». Они воспитывались на примерах самоотверженного подвига детей-героев, таких как Павлик Морозов, Марат Казей, Валя Котик, Толя Шумов, Лида Вашкевич, Зина Портнова, Зоя Космодемьянская, Молодогвардейцы и другие. Всех этих детей-героев соединяла героически принятая смерть за социалистическое Отечество.

Школьникам с самых первых классов преподносился необходимый партийным органам эталон образа действий любого советского человека. На тему подвига Павлика Морозова рассматриваются картины двух авторов Никиты Чебакова «Павлик Морозов» (1952), А. В. Маркова с одноимённым названием (1953) каждый из авторов отразил своё видение этой семейной трагедии. Творческий коллектив под названием Кукрыниксы на тему подвига Зои Космодемьянской создали две картины, которые рассматриваются в этой квалификационной работе – картина «Таня» (1942-47) и «Допрос Зои» (1942), также героизму Зои Космодемьянской была посвящена картина «Зоя Космодемьянская перед казнью» (1947-1949) кисти Константина Щёктова. Живописные работы, посвящённые детям-героям, оказывали несомненное благотворное влияние на последующие поколения советских людей, воспитывая их в духе гражданской мужественности и самоотдачи.

В третьем параграфе рассматриваются полотна, показывающие мир советской школы. В этом параграфе разбираются картины Юрия Ляхова «Пионерка» (1950), Ивана Тихого «Приём в пионеры» (1953), Валерианы Жолток «Китайские пионеры в гостях у минских пионеров» (пер. пол. 1950-х годов), Фёдора Решетникова «Опять двойка» (1952) и «Перезкзаменовка» (1954), Владимира Серова «Домашнее задание» (1956), Павла Чернова «Подруги» (1951), Энвера Ишмаметова «Беспризорники» (1943), Бориса Трусовского «Школьница» (1955), Леонида Маркова «Осень» (1958), Альберта Парамонова «Девочки» (1958). Изображения детей во все времена являют собой что-то исключительное в живописи. Детский мир в искусстве соцреалистов будит в зрителе эмоции, дающие возможность замереть возле картины, на мгновение позабыв будничную суету. Они словно предназначены для нашего любования, это дети с пытливыми взглядами и радостными улыбками. Для людей старшего поколения это уникальная возможность очутиться в иллюзорном мире прошлого, для молодых – проникнуться тем романтическим настроением, которым было наполнено советское детство.

Заключение

Рассмотрев социалистический реализм с позиции истории его возникновения, развития и целесообразности в условиях требований времени и идеологии, а также проанализировав характерные особенности соцреализма на примере полотен его представителей мы пришли к следующим выводам.

Социалистический реализм – это страница истории не только советского государства, но и идеологической пропаганды. Соцреализм практически монополюсно охватил огромную территорию «лагеря социализма», от Берлина до Ханоя. Его мощные останки до сих пор видны на каждом шагу на его родине – в виде памятников, мозаик, фресок и прочей монументальной продукции. Его с разной степенью интенсивности потребляли несколько поколений. Соцреализм был величественным «искусственным сооружением».

Видимо, имя ему дал все-таки Иосиф Сталин, в мае 1932 года, в беседе с идеологическим функционером И.М. Гронским, а через несколько дней Гронский в своей статье в «Литературной газете» объявил это имя миру. Незадолго до этого, в апреле, постановлением ЦК ВКП(б) все художественные группировки были распущены, а их члены собраны в единый союз советских художников – материальный носитель и реализатор комплекса идей, получившего через месяц это свое имя. Через два года, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, он получил то самое определение, практически символ веры, творческим применением которого ответственные работники культуры измордовали несколько поколений советских творцов и любителей прекрасного: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной

переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». На то, что речь идет о литературе, обращать внимание не стоит, так как съезд писательский, они о своем и толковали. Потом этот плодотворный метод накрыл собой практически все зоны советского творчества, включая балет, кино и грузинскую чеканку. Прежде всего, в этой формуле видятся жесткая императивность – как надо делать – и наличие задачи, которая традиционно никак не относилась к области собственно искусства – создание нового человека. Это, конечно, достойные и полезные вещи, изобретенные раньше – или, лучше, доведены до таких пределов и аффектов – авангадизмом, тем самым, борьба с которым для соцреализма всю дорогу была священным, почетным и обязательным занятием. Только если в авангардизме существовало несколько непримиримо конкурирующих друг с другом проектов: татлинианство, духовный кандинизм, филоновство, хлебниковщина, супрематизм нескольких толков и т.д., то соцреализм объединил энергию всех этих неоднозначно ныне трактуемых видов пафоса радикального утопизма под одним брендом.

Соцреализм становится единственным доступным направлением в искусстве, что подкрепляется существованием серьезных институций во всех сферах, связанных с творчеством – в системе образования, в системе госзаказов и закупок, в выставочной практике, в системе поощрений (премии, звания, награды), в СМИ, да даже в системе бытового/профессионального обеспечения работников художественного фронта художественными материалами, квартирами, мастерскими и путевками в дом творчества в Гурзуфе. Творческие союзы, Академия художеств, комитеты по разным премиям, идеологический отдел ЦК КПСС, министерство культуры, куча разных учебных заведений от художественной школы до Суриковского и Репинского институтов, критическая печать и литература – все это обеспечивало прямо-таки монотеистически суровую исключительность соцреализма. Вне этих институций художников не было, то есть они были, конечно, разные там модернисты-нонконформисты, но

существование их было предельно маргинальным и даже сомнительным с точки зрения законов физики, поэтому можно сказать, что и не было их вовсе. Во всяком случае, во времена классического соцреализма, то есть при Сталине. Все они не то, что выставиться, в трудные времена кисточкой себя обеспечить не могли без членского билета. Соцреализм был один и был везде – начиная с главных выставочных площадок страны и кончая рабочим бараком с репродукцией из «Огонька» на стенке над кроватью.

Единственность соцреализма проявилась и в экспансии в сопредельные области творчества. Всякий авангардистский изм стремился захватить их, но только соцреализму удалось сделать это так последовательно и безоговорочно. Музыка, кино, театр, эстрада, архитектура, литература, прикладное искусство, дизайн, изобразительное искусство – на всех этих территориях действовали только его законы. Он стал единым проектом.

Мы в своей работе попытались показать на примере живописи художников-соцреалистов принципиально новый подход к искусству, который заключался в применении метода, который представлял из себя соединение реализма и советской романтики, совмещая героизм и романтизм с «реалистическим утверждением подлинной правды окружающей действительности». В изобразительном искусстве прославлялись трудовые и боевые подвиги, спортивные и научные достижения, рабочие будни в городе и на селе, и конечно, счастливое детство.

Советском Союзе уделялось огромное внимание воспитанию детей в идейно правильном русле. Как проще всего управлять? Для этого нужно детей объединить, собрать их в единое целое. Сначала ребенок становился октябренок, потом пионером, потом комсомольцем. На работе функции контроля брал трудовой коллектив, партийные органы. Общественный контроль начинался со школьной скамьи, и заканчивался выходом на пенсию.

Многие советские художники писали детей. Перед ними ставилась задача показать счастливое советское детство. На картинах того периода мы

видим по-детски наивных, непосредственных, трогательных малышей. Эти картины пронизаны духом оптимизма, любви к жизни. Мы видим, что дети счастливы и понимаем, как хорошо им живется в советском государстве. Художники изображают детские лица удивительно выразительными, с живыми глазами, оптимистично смотрящими на мир, как это и должен делать советский человек. На картинах того периода мы видим портреты детей, играющих детей, детей в школе, на природе, детей, занимающихся спортом, другие сюжеты.

Отдельное сюжетное направление в живописи – дети и вождь. Художники того времени часто изображали стареющих тиранов в окружении детей. Таким образом, подчеркивалась доброта правителя, его человечность, любовь к детям.

Еще одно направление – дети-герои, защищающие Родину ценой жизни. Влиять на людей гораздо проще, приводя в качестве примера людей одного круга и возраста. Так и появились дети-герои. Их было много: Павлик Морозов, Марат Казей, молодогвардейцы и многие другие. Объединяло их одно, они героически приняли смерть, защищая Родину. Маленьким советским гражданам с самого детства внушался нужный государству шаблон поведения.

Выбрав картины с изображением детей для украшения дома, советские граждане наполняли его радостью, весельем, оптимизмом, верой в светлое будущее. Тяга к знаниям, уважение к старшим, любовь к Родине – всё это отлично передано на полотнах советских художников. Сегодня таких картин больше не пишут.