

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ В КАРТИНАХ ПРИМОРСКИХ ХУДОЖНИКОВ

А.М. Пастухова, Я.А. Макаева, А.А. Карпова

бакалавры

Т.В. Метляева

канд. культурологии, доцент

*Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Владивосток. Россия*

Статья посвящена исследованию образа России в творчестве Приморских художников. Исследуются работы и формируется база данных художников исходя из следующих характеристик: образ русского человека, образ деятельности, образ жизни, образ женщины и образ места. Проанализированы особенности работ каждого художника и выявлена специфика их восприятия своей родины с помощью исследования популярных интернет-ресурсов, литературных источников, посещения выставок, а также интервью с художниками и руководителями картинной галереи и музеев. Проведена оценка вовлеченности местных жителей в изучение творчества художников и Образа России в их работах. Сделаны выводы относительно проявления Образа России в творчестве художников.

Ключевые слова: образ России, приморские художники, образ жизни, образ человека, образ деятельности, проявление, восприятие, местные жители, выставки, анкетирование.

RESEARCH AND IDENTIFICATION OF THE IMAGE OF RUSSIA IN THE PAINTINGS OF SEASIDE ARTISTS

The article is devoted to the study of the image of Russia in the works of Seaside artists. The works are being researched and a database of artists is being formed based on the following characteristics: the image of a Russian person, the way of activity, the way of life, the image of a woman and the image of a place. The features of each artist's works are analyzed and the specifics of their perception of their homeland are revealed with the help of popular Internet resources, literary sources, visits to art galleries and museums, as well as interviews with artists and exhibition managers. The assessment of the involvement of local residents in the study of the creativity of artists and the Image of Russia in their works was carried out. Conclusions are drawn regarding the manifestation of the Image of Russia in the work of artists.

Keywords: image of Russia, seaside artists, lifestyle, human image, way of activity, manifestation, perception, locals, exhibitions, questionnaire.

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что современный человек не заинтересован в большинстве своем «прикосновением к искусству прекрасного», даже, несмотря на то, что искусство является специфической формой познания реальной действительности, их привлекают работы тех, чье творчество позиционируются в более широком масштабе, в следствие чего, работы художников мало известны и не изучены с точки зрения проявления в них образа (имиджа) России, в котором в то же время отражена жизнь в конкретных, индивидуальных, неповторимых художественных интерпретациях. Основной целью данного исследования является анализ работ приморских художников, выявление в них образ русского человека, его образ деятельности, образ жизни, образ женщины и образ места, а также формирование устойчивого интереса к работам художников разных поколений, и к освоению знаний об изобразительном искусстве, как способе эмоционально-практического познания мира, а также к пониманию того, что сегодня, художник должен воплощать не просто образ узкой направленности, а в целом формировать образ России, сегодняшнего государства. Для решения данной проблемы уже создано немалое количество клубов и объединений художников, работы которых представлены в различных современных арт пространствах и доступны к просмотру для всех желающих. Развиваются отношения между картинными галереями разных уголков России, благодаря чему появляется возможность продвижения художников в России и за ее пределами. Формируются онлайн выставки, как инструмент продвижения «нового».

Объект исследования: образ России

Предмет: исследование образа России в картинах приморских художников.

Цель: исследовать образ России в картинах Приморских художников.

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования:

- проанализировать теоретические подходы по теме исследования;
- сформировать базу данных художников и основные направления их творческой деятельности
- исследовать образа России в картинах Приморских художников.

Методология исследования. В работе использовался:

1. Опрос в форме анкетирования.
2. Интервью с художниками, руководителями выставок и специалистами картинной галереи.
3. Анализ информационных ресурсов.
4. Анализ результатов анкетирования.

В основной части работы описано творчество художников и проведен анализ результатов анкетирования.

Тема данной работы. Особенности восприятия образа России в творчестве некоторых Приморских художников.

Анализ подходов к определению понятий по теме исследования, приводит авторов к пониманию того факта, что понятие «образ» настолько всеобъемлющее и его трактовка находится «в интервале от материальных объектов до зрительных представлений». Поэтому в данном исследовании трактовка понятия «образ» была разделена на три группы: 1) образ – феномен, обладающий как субъективным, так и объективным существованием, так как отчасти находится и вне человеческой психики; 2) образ есть любой репрезентант, представляющий какой-либо объект; 3) образ есть чувственный аналог, копия предмета, возникающая в результате его отражения психикой.

Наряду с этим в данном исследовании мы обратились к анализу понятия, данному в психологическом словаре, где образ рассматривается как «...продукт познавательной деятельности, результат работы памяти, мышления и воображения. Такой подход применим для изучения развития ребенка или творчества художника, так как им присуще наглядно-образное мышление (мыслительные задачи решаются посредством трансформации зрительных представлений). Второй подход рассматривает образ как проекцию субъективной картины мира или его отдельных составляющих, в том числе самого субъекта и окружающих его людей [1].

Образ человека занимает существенное место в гуманитарной психологии и понимается «как единое целое, многомерно рассчитанное во всех душевных, духовных и телесных отношениях и в развитии его идентичности» [2]. Он включает в себя развитие как «непрерывный процесс, начинающийся с рождения и кончающийся смертью» [2].

Понятие «образ города» является предметом исследования различных социально-гуманитарных дисциплин: культурологии, культурной географии, социологии, истории, антропологии, политологии и др.

Как было выявлено вначале исследования, понятие «образ» всегда субъективно, так как образ формируется (моделируется) тем или иным субъектом индивидуально. Следовательно, под «образом города» понимается некое совокупное представление о городе. Субъективность делает эту категорию множественной, часто образы одного и того же города не похожи друг на друга и являются своего рода срезами города.

По мнению Ю.Р. Гореловой, «формирование образа начинается с уровня ощущений. При получении человеком сигналов от воспринимающих органов чувств происходит считывание формы, цвета, звукового ряда и спектра запахов. На этом основании формируется банк ощущений. Если к этой информации добавляется информация о прошлых опытах воздействия сходных фрагментов действительности на чувства реципиента и подключается мышление в формах категоризации, анализа, обобщения, а также подключаются процессы воображения, тогда формируется ткань образа» [3, 16]. В работах Гореловой также рассматривается следующий подход. «Образ представляет собой систему наиболее ярких и мощных по выразительности знаков, символов, представлений и характеристик, отражающих существенные черты чего-либо (в частности города). Образ места включает в себя визуальные и эстетические характеристики места, его эмоциональное воздействие, его символику, образ представляет собой неповторимый узор смыслов, основа которых находится в реальном географическом пространстве [3, 19].

Следует подчеркнуть, что формирование образа какого-либо пространства (в данном случае пространства города) представляет собой процесс его репрезентации с помощью визуальных и текстовых знаковых систем (изобразительного искусства, поэтического творчества). Можно различать образы также по источнику их происхождения. В данном случае можно говорить об образах, порождаемых публикациями различных видов СМИ, художественных образах, содержащихся в произведениях ис-

куства, образах, формируемых научными и публицистическими текстами. Но именно художники в осмысленных формах отражают то впечатление, которое город производит на людей, в большинстве своем не способных облечь его в художественную форму. При этом, запечатлевая характерные визуальные формы и архитектуру городского ландшафта, произведения изобразительного искусства более объективно, чем литературные, фиксируют пространственный образ города [3, 69].

В анализе восприятия образа России мы обратились к творчеству Приморских художников, наших современников, которые рассматривали по трем направлениям: образ места, образ деятельности местных жителей, образ человека (в отдельных произведениях образ женщины).

ПЕТУХОВ Олег Олегович. Исследуя работы этого художника, мы выявили, что основное отражение образа России проявляется в специфике изображения города и вида деятельности местных жителей. Рыбные натюрморты, в которых помимо традиционной сельдьки и камбалы, появляются креветки, устрицы, раковины, можно сказать местные деликатесы. Кроме того, «Олег Петухов – художник со своим изобразительным языком и жанровыми приоритетами. Предпочтение он отдаёт натюрмортам, которые пишет раскрепощённо и свободно. В них наиболее отчетливо проявляется эмоциональная искренность художника, – отметила куратор выставки искусствовед Светлана Руснак. – В творчестве Олега Петухова мы можем встретить все разновидности натюрморта: и «букет», и аллегорический «ванитас», «завтрак» «цветы и фрукты», «винные», «кухонные натюрморты» – с обилием овощей, среди которых арбуз и дыни создают атмосферу роскоши. При этом у художника, как и в голландском натюрморте, все предметы так же символичны и многозначны, но имеют светский контекст – это размышление о жизни, художник рассказывает нам о себе, о своих отношениях с миром».

Опираясь на свои наблюдения и учитывая общественное мнение (*участников выставок и других многочисленных зрителей), можно сделать вывод о том, что работы Олега Петухова полны красок и сочности – они буквально наполняют зрителя радостью жизни, красотой простых вещей. Ведь что может быть радостнее огромного букета подсолнухов, что расскажет о жизнелюбии сильнее, чем тщательно выписанные сочные свежие гранаты, от которых просто невозможно отвести взгляд.

Работы художника:

МАТЮХИН Анатолий Яковлевич. Анализ творчества этого художника проводился непосредственно через участие в выставке, проходившей в Приморской государственной картинной галереи г. Владивостока. Внимательно, просмотрев большое количество из представленных на выставке картин, а также опираясь на результаты проведенного анкетирования среди посетителей выставки, были изучены и выявлены специфика и характер работ художника. Начиная с самого простого, можно было увидеть – незабываемые картины храмов, монастырей, деревенских улочек Ростова Великого, Суздаля, Печоры, Валаама. Стилистически от них не слишком отличаются пейзажи родного Приморья. Так же можно было заметить немалое количество работ на зимнюю тематику. Множество холодных пейзажей, олицетворяющих географическую принадлежность к Дальнему Востоку. И, благодаря, именно пейзажам А. Матюхина можно признать, что Владивосток является одним из самых солнечных городов в России.

Анатолий Яковлевич много путешествовал, все время, находя новые сюжеты для своих работ. А вдохновение ему дарит неповторимая природа родного края. Зачастую это красивые загородные места, под светлым небом Приморья, где природа по-своему красива, при этом, не имея большого влияния со стороны человека. Поэтому и основная тема творчества художника – это пейзаж. В основном он писал свои картины в натуральных, спокойных тонах, накладывая мазки густо, а цвет, беря сочно. Его работы всегда привлекают внимание зрителя, поражают своей атмосферой и умиротворенным настроением.

Матюхин – крепкий носитель и продолжатель традиций русского реализма, идущего от передвижников. Ему удаётся выдержать весь характер и реалистичность объекта на полотне, при этом подчеркивая его красоту и добавляя ему некой изюминки. Возможно, секрет в том, что изображение в картинах Анатолия Матюхина осмысленно и одухотворено, следовательно, выразительно, а потому легко находит эмоциональный отклик в сердцах зрителей.

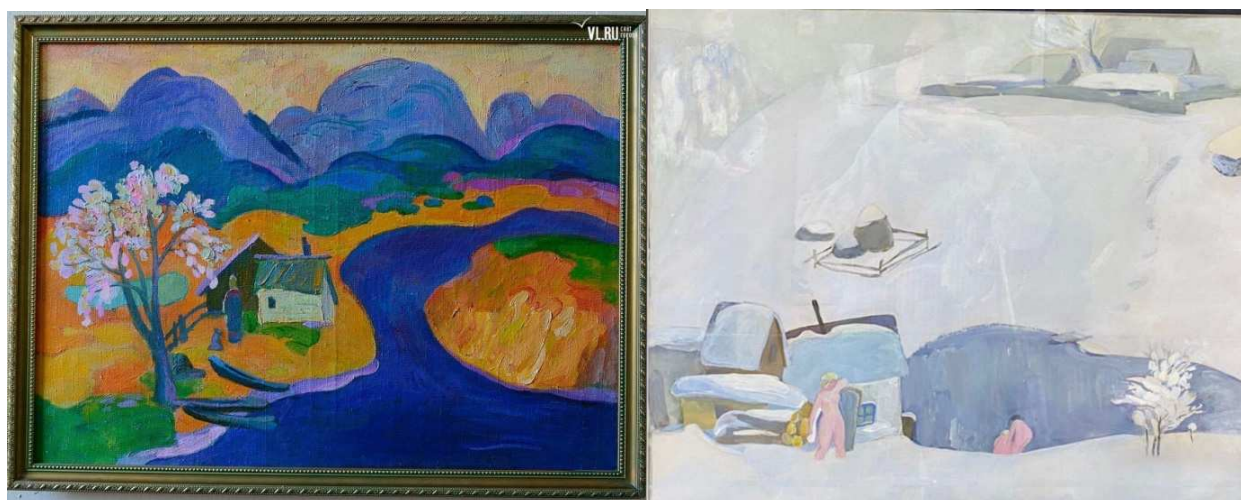
Экспозиция, в которой представлено около полусотни полотен, представляет возможность для далеких от наших мест ценителей искусства, ближе узнать не только внутренний мир художника, но и по-новому посмотреть на природу Приморского края.

Большинство картин написано художником в холодных тонах. Пасмурное небо, голые деревья, усыпанная снегом земля. Иллюзия холода и русской зимы. Характерные черты для Дальнего Востока.

ГРИГОРЬЕВ Олег Петрович был одним из тех мастеров декоративно-прикладного искусства, которые стояли у истоков рождения приморского фарфора. Трудно определить, какому виду искусства Олег Петрович отдавал предпочтение: живописи, графике, керамике или дизайну. Все у него было взаимосвязано, все влияло друг на друга. Сам он считал себя живописцем. Живопись была центральной линией его творчества, а главной темой – природа родного края. Он писал этюды Подмосковья, окрестности Санкт-Петербурга и городов Золотого кольца России, но прекраснее Приморья для него не было ничего.

Написанные картины олицетворяют жизнь Дальнего Востока. От морских, холодных и церковных пейзажей, до простых натюрмортов описывающий весь быт русского человека.

ПИНЕГИН Николай Васильевич был единственным художником, с подлинной правдивостью живописавшим эту воздушную, почти неуловимую красоту полярного мира. Николай Васильевич передавал «нежность красок» полярной природы, тонкие оттенки синевы и изумрудных переливов поверхности и фактуры льда все это отчетливо можно разглядеть на его картинах. Изображённый отсвет полярной зари на сугробах символизирует сомнение в том, что на обледенелом корабле ещё сохраняется жизнь. Пинегин очень ярко и подробно описывал ледяные красоты природы, он тонко разрабатывал оттенки окраски природы Севера, показывая всю красоту России. В современном искусствоведении особенностью творческой манеры Пинегина называется «глубокое понимание полярной природы, проникновенная любовь к ней и стремление к точности в передаче особенностей северного пейзажа».

Анализ творчества: проанализировав творчество **ПОЛЯНСКОГО Николая Михайловича** можно с уверенностью сказать, что главная тема художника – это декабристы и их нелёгкая судьба, которую они несли через всю свою жизнь. Полянский иллюстрировал книги, писал картины, проводил исследования, преподавал, художник отдавал многое, чтобы сохранить самое ценное и достойное для увековечивания истории. Именно его стараниями поднялся крест Лунина, возродился надгробный памятник Лепарскому, Горбачевскому, в местах, связанных с декабристами, появились памятные доски. Работы художника, напитаны памятью в столь нелегкое время, иллюстрации сделаны до мелочей передавая атмосферу былых времён, даже в черно-белых работах можно заметить, как точно Николай Михайлович передавал бурю красок погоды.

Учитывая общественное мнение, можно сделать вывод, что работы Полянского действительно поражают своей глубинной, отвагой героев, изображённых на работах. Зритель обращает внимание на образы, запечатлённые художником, связанные с каторгой и ссылкой в Забайкалье.

КРУГЛОВ Юрий Анатольевич. Глядя на работы Юрия Анатольевича можно сказать, что основными темами творчества были проблемы войны и мира, человек и природа. Убедительная образность, эмоциональная насыщенность формы, ее пластическое богатство обличают лучшие работы мастера. Поэтичность, кажущаяся простота и доступность художественного языка произведений Ю. Круглова всегда привлекали внимание, как специалистов, так и любителей искусств на многочис-

ленных выставках. Его графика помогает увидеть красоту мира в самых разных, порой неожиданных, ее проявлениях. За обыденным угадать значительное, в повторяющемся многократно показать новизну и свежесть, а в ставшем давно привычным – раскрыть глубокий лирический смысл.

Учиться общественное мнение в его работах многие увидели сюжеты военных времён, прониклись творчеством и то что транслировал художник это глубину тем о войне, бытие человека. Для работ характерны зрелость мыслей и чувств, их образы глубоки и волнующи, им свойственно философское осмысление жизни.

В ходе исследования был проведен социологический опрос в форме анкетирования с реальными посетителями картинных галерей и арт пространств, а также в социальных сетях и интервью с посетителями. были получены показательные результаты. В общей сложности в анкетировании приняло участие 50 человек.

Опрос посетителей галерей показал, что из 50 респондентов, 85% – женщины, 15% – мужчины (рис. 1).

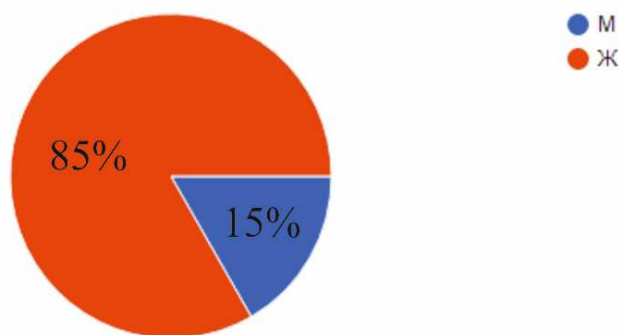

Рис. 1. Распределение ответов по полу респондентов

Из них большую часть (80%) – средний и старший возраст (36–45, 46–55 лет), 20% занимает сегмент «молодежь» (18–25, 26–35 лет) – рис. 2.

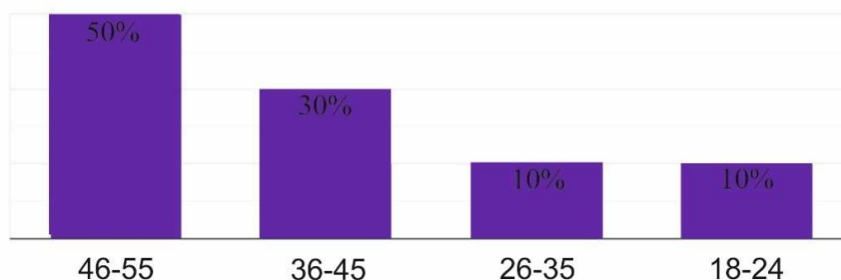

Рис. 2. Распределение ответов по возрастам респондентов

Многие из посетителей не женаты и не замужем, только(10%) людей в браке (рис. 3)

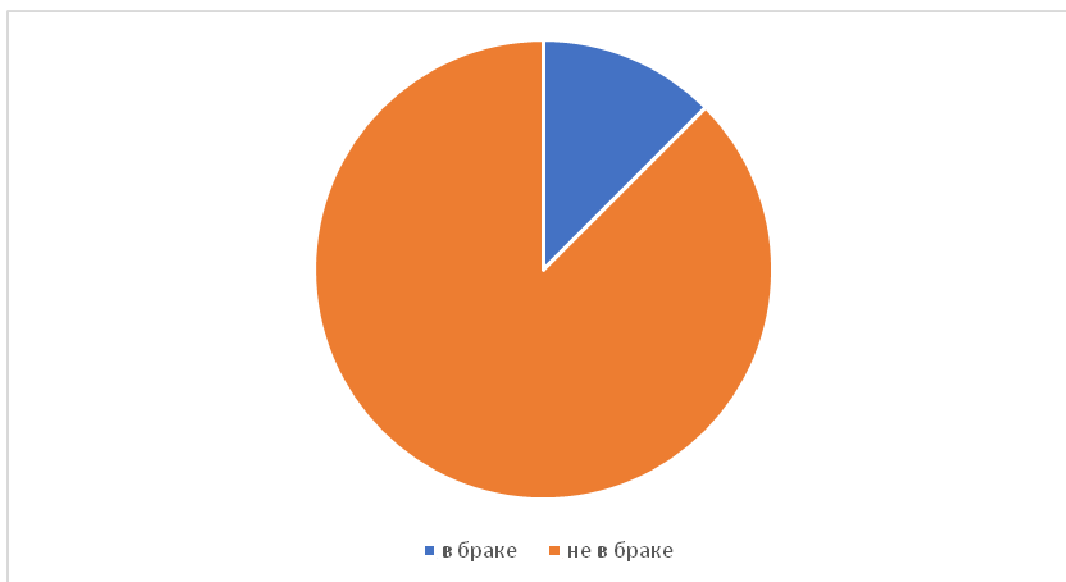

Рис. 3. Распределение ответов по семейному положению

Что касается вопроса о образовании, почти все опрошиваемые имеют высшее образование (рис. 4).

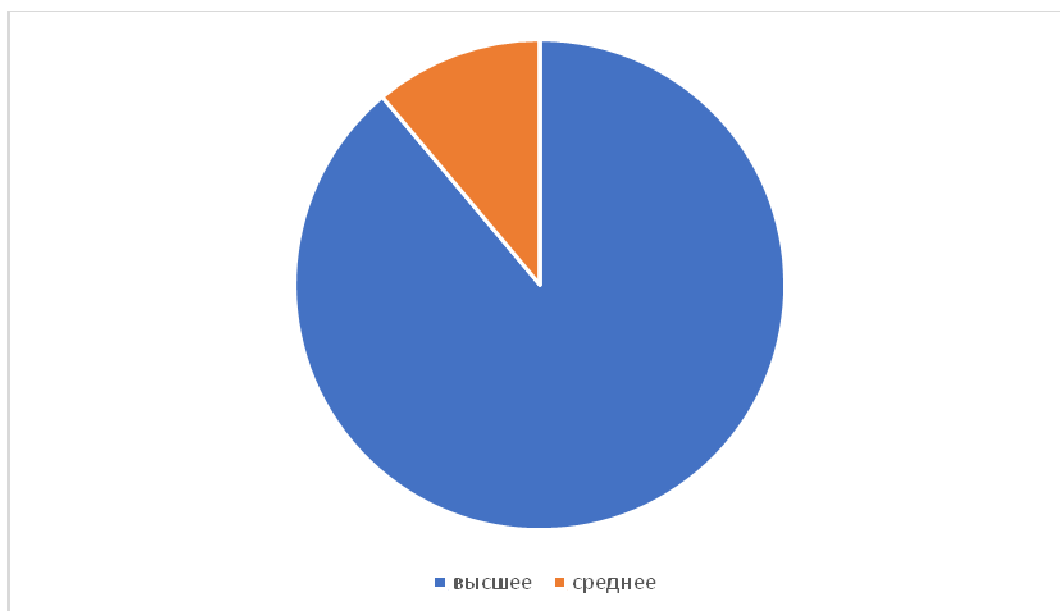
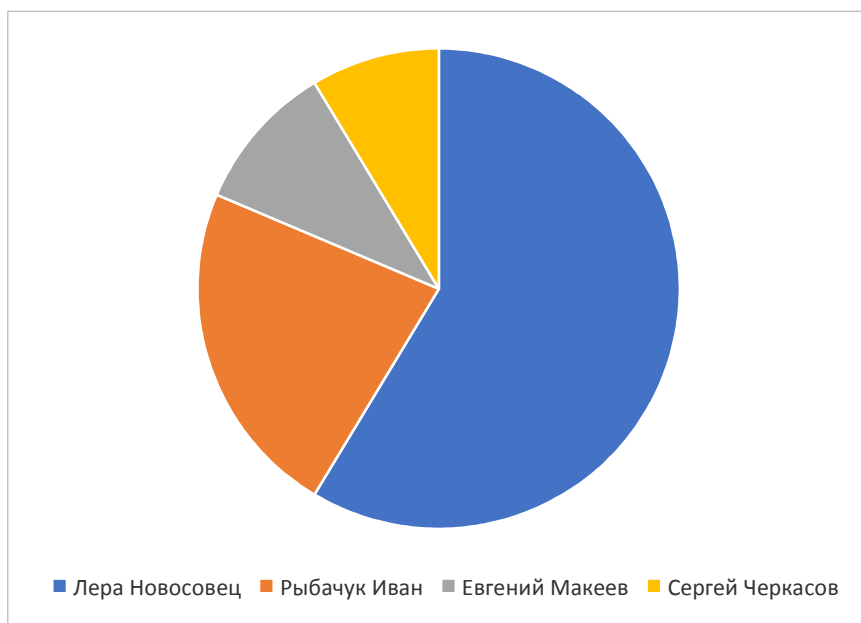

Рис. 4. Распределение ответов по образованию

Согласно приведенным данным, можно сделать вывод, что целевой аудиторией является люди среднего и старшего возраста.

Этот факт подтверждает, что молодёжь не питает интереса к подлинным духовным ценностям, хотя на самом деле вкусы молодёжи не ниже, чем у их родителей, а художественные интересы гораздо разнообразнее. Современная молодёжь имеет многообразные вкусы и различные эстетические предпочтения отношения к искусству. Из года в год мы видим, что возрастают изменения в эстетических интересах: у молодёжи появляется тяга к «сложному кино» и к серьёзному искусству, насыщенному актуальностью, гражданственным звучанием, проблематичностью и социальным смыслом.

В ходе проведения анкетирования, посетители ответили на вопрос «Творчество каких приморских художников вам более известно?» из этого можно заметить, что многие интересуются и знакомятся с новыми творческими людьми Приморского края. Наиболее популярной художницей стала Лера Новосец.

Таким образом, проанализировав творчество приморских художников был выявлен ряд характеристик через которые выражается образ (имидж) России: образ жизни, образ деятельности, образ человека и образ места. Бесспорен тот факт, что русская культура накопила великие ценности в искусстве, науке, архитектуре и т.д. Как показывает социальное исследование в современной жизни именно достижения в культуре и искусстве вызывают особую гордость за Россию. Согласно этим материалам на сегодняшний день можно сделать вывод, что люди тянутся к религии, в первую очередь, потому что хотят приобщиться к национальной традиции, такая тематика ярко прослеживается в живописи приморских художников. Образ России, который формируется в сознании россиян, будет незаконченным, если не рассмотреть то, каким представляется им «образ русского человека», какими чертами наделяют его художники (открытость, искренность, гостеприимство, духовность...). Образ человека на холсте выражается через его деятельность, быт и образ жизни. Русский человек отличается простотой и добродушием и часто его присутствие оживляет пространство (окружение), в котором он пребывает. В конечном итоге, на сколько бы загадочным не был русский человек со своими двойственными качествами, в нем существует та «Русская душа», которая красочно описана в трудах приморских живописцев.

1. Психологический словарь: определение понятия «образ». – Текст: электронный. – URL: <https://www.psychologies.ru/glossary/14/obraz/>
2. Горелова Ю.Р. Образ города в восприятии горожан: монография. – Москва: Институт Наследия, 2019. – 154 с
3. Аксенова, А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения. – Текст: электронный. – Москва: Эксмо, 2017. – 220 с. – URL: https://bookz.ru/authors/alina-aksenova/istoria-_603/1-istoria-_603.html
4. Застывшие сны. Современное искусство России (Russian edition). – Москва: ТрансГлоб Пабблишинг, 2012. – 296 с.
5. Состояние и перспективы развития художественного процесса в Приморском крае направления тенденции и особенности. – Текст: электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-hudozhestvennogo-protsesssa-v-primorskom-krae-napravleniya-tendentsii-i-osobennosti>
6. История России глазами русских художников. – Текст: электронный. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/istoriia-rossii-glazami-russkih-hudojnikov-60c32b0964ebaf6bae7374e2>
7. Художники Приморья. – Текст: электронный. – URL: https://vladnews.ru/2020-10-23/179595/hudozhniki_primorya
8. Художественный образ и понятие: – Текст: электронный. – URL: https://studme.org/37392/etika_i_estetika/hudozhestvennyu_obraz_ponyati
9. Природа Родины на полотнах русских художников. – Текст: электронный. – URL: <https://niklibrary.ru/articles/1124-priroda-rodiny-na-polotnakh-russkikh-hudozhnikov>
10. Художники Забайкальского края. – Текст: электронный. – URL: <https://www.maam.ru/detskijasad-hudozhniki-zabaikalskogo-kraja.html>