Основные формы художественной жизни: столичные и провинциальные в контексте взаимовлияния

А.Н. Артемова
(Алтайский государственный университет
Научный руководитель – Т.М. Степанская,
профессор, доктор искусствоведения)

В статье дается трактовка понятиям: «художественная жизнь», «столица» и «провинция», рассматривается специфика форм художественной жизни в контексте принадлежности к столичному или периферийному региону.
Ключевые понятия: художественная жизнь, столичная культура, провинциальная культура, художественное образование, художественная выставка, творческий союз, музейная деятельность, художественная критика.

The main forms of artistic life in the metropolitan and provincial context of interaction

A.N. Artemova
(Altay State University
Scientific Director – T.M. Stepanskaya,
Professor, Doctor of Arts)

The article gives the interpretation of the concept "art scene", "capital" and "province" is considered specific forms of artistic life in the context of membership of the capital or the peripheral region.
Key concepts: artistic life, the metropolitan culture, provincial culture, art education, art exhibition, creative alliance, the museum's activities, art criticism.

Художественная жизнь – это особая область духовной жизни общества, содержанием которой является производство, распространение и усвоение художественных ценностей [1, с. 43-44]. Она складывается из следующих форм: художественное образование, музеи и галереи, творческие союзы, молодежные творческие группировки, самодеятельное искусство, выставочная деятельность, художественный рынок, коллекционирование, художественная критика.

Специфика форм художественной жизни, так или иначе, связана с особенностями конкретного региона. Потому, проводя их анализ, должно иметь представление о том, что не по всей стране отдельные формы развиты

одинаково. Здесь необходимо ввести понятия «столица» и «провинция», так как именно они определяют специфику форм художественной жизни.

Столица – официальный главный город государства или административного образования (такого как область, край, автономная республика, провинция, штат, департамент), в котором, как правило, находятся высшие органы власти и управления. Однако в столице сконцентрированы не только политико-административные «силы», но и движители культуры и искусства. Потому понятие «столичная художественная жизнь» предполагает наличие всех ее форм и высокую степень развития каждой. Понятие «столичная художественная жизнь» включает научно-техническую мощь индустриальной и постиндустриальной цивилизации и ее космополитические тенденции, динамизм постоянного обновления, отчуждение человека как в социальном, как и личностном плане, высокий профессионализм, большой творческий потенциал, широкую информированность. В столичной культуре наиболее ярко проявились авангардные, новаторские тенденции.

Провинция – территориальная, часто административная, единица в пределах страны (государства), а также разговорное название периферийных районов страны по отношении к центру в странах, ориентированных вокруг единого центра, например, в России. Говоря о провинциальной художественной жизни, необходимо учитывать ее «противоположность» столичной по своей интенсивности. Иногда при анализе мы можем обнаружить практически полное отсутствие некоторых ее форм (например, художественной критики). Основу провинциальной культуры составляли народный быт, определенные нравственные и этические нормы, народная художественная культура, фольклор, как естественные источники профессионального художественного творчества; особенное место принадлежит религии, что придает своеобразие и индивидуальную неповторимость культуре и искусству провинции. Потому события художественной жизни провинции воспринимаются как камертон

общероссийской культурной жизни в целом, как средоточие самобытных художественных свершений.

Без изучения музейного строительства, выставочной деятельности, художественного образования малых городов общая картина культурной жизни страны оказывается неполной, невозможно достичь полного понимания развития местной культуры. Как бы ни отличались друг от друга столичная и провинциальная художественная жизнь, они тесным образом связаны друг с другом.

Столичная художественная жизнь отличается своим многообразием, бывает сложно уследить за всеми вернисажами, музейными ретроспективами, персональными и групповыми выставками, международными выставочными проектами, происходящими в ее рамках. При этом велико и количество самих выставочных площадок – международные и федеральные, муниципальные и ведомственные, клубные и частные. В их стенах экспонируются произведения самого широкого круга авторов. Организаторы, не забывая о мастерах прошлых эпох, выставляют на зрительский суд работы молодых художников, представителей таких направлений изобразительного искусства, что стоят в его авангарде. Однако при таком диапазоне фактов и событий художественная практика на самом деле вполне структурирована, имеет свои традиции. Профессионалам и любителям изобразительного искусства известно, что в одной выставочной площадке будут шокировать произведениями современного искусства, в другой покажут забытого художника, в третьей удивят активным экспозиционным приемом, в четвертой продемонстрируют картину известного мастера «в фокусе», где-то потрясут великими, но невиданными до сих пор именами.

Для провинциальных выставочных площадок, напротив, более характерна спокойная «атмосфера». Тематика и состав участников выставок – все имеет непосредственную связь с регионом. Однако благодаря стремлению провинциальных художников быть на равных в творческом

процессе и его результате со столичными мастерами, возможности обучаться в художественных учебных заведениях центральной части страны, передвижным выставкам, творческим командировкам и желанию столичных мастеров опираться на традиции, живущие в творчестве их провинциальных коллег осуществляется влияние столичной и провинциальной художественной жизни друг на друга.

Что касается художественного образования, то и оно заметно отличается в центральном и отдаленных районах. Если в первом случае имеется развитая система учреждений художественного образования, многообразие специальностей, высокая квалифицированность преподавательского состава, то в провинциальных городах сложно отыскать такую систему, многообразие и иногда даже квалифицированность. Благодаря стремлению молодых художников «из глубинки» повысить свой профессионализм с помощью обучения в столичных учебных заведениях, осуществляется их приобщение к современной художественной культуре. По возвращении в свой регион, такие мастера привносят в местную художественную жизнь новые веяния и на основе синтеза художественных традиций способствуют развитию художественной школы в регионе.

Музеи и галереи характерны как для столицы, так и для провинции. Но между собой они отличаются количественно и качественно, так как функционируют удаленные от столицы музеи и галереи с меньшей степенью интенсивности. Разнообразие тем выставок, частая смена экспозиции, регулярное пополнение фондов новыми экспонатами, развитое экскурсионное дело, научные исследования сотрудников, творческие встречи – все это отличает столичную художественную жизнь от провинциальной. Тем мостом, связывающим их, являются такие мероприятия, как передвижные выставки, обмен музейными фондами, поездки творческой элиты в командировки по стране.

Творческий союз – показатель художественной культуры столицы, в силу того, что сама организация и ее руководство расположены там.

Объединение творческой элиты выступает в качестве организатора выставок художников, тем самым воссоединяя расположенные по территории целой страны отделения в творческий союз. Таким образом, связь с регионами осуществляется не только в административной форме, но и в проведении совместных мероприятий.

Как правило, в регионах имеются отделения творческого союза, свои выставочные залы, у художников-членов союза – мастерские. В противовес столичной организации, ориентированной на Запад, региональные отделения сохраняют традиции национальной живописной школы.

Общее представление о взаимодействии столицы и провинции мы находим в статье О.А. Кривцуна, доктора философских наук, профессора «Центральное и периферийное в культуре» [2]: «Центр всегда открыт «творческой робинзонаде», всевозможным художественным экспериментам. Периферия – более консервативна, устойчива, канонична. Центр выступает как средоточие художнических элит и элитарного искусства, тогда как в провинции ценится общепонятное, доступное. Столица готова предоставить «плацдарм» для пересмотра обветшалой художнической «механики», выработки языка новых, неклассисических, релятивных художественных форм, в то время как периферия ценит все классическое, добротное, близкое традиции.

Однако не стоит останавливаться на обозначенной диспозиции. В поисках новых творческих импульсов, ярких темпераментов, несущих и новое чувство жизни, центр активно рекрутирует в свои ряды таланты, рожденные по всему периметру нашего государства».

Таким образом, центральные и периферийные художественные формы тесно связаны и одновременно различны между собой, но не по признаку «обязательного отставания» и «теневой функции» периферийного, т.е. не по качеству, а по его иной культурной функции – по содержанию менталитета, вынашиванию провинцией иных представлений о возможностях и предназначении искусства в человеческой жизни. Г.Ю. Стернин говорил о

том, что провинциальная жизнь «настраивает своих обитателей на особое восприятие мира, вырабатывает свой тип художника и определяет специфические черты его поэтического мышления» [3, с .5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краткий словарь по эстетике. Под ред. М.Ф. Овсянникова, – Москва. : Просвещение, 1983. – 223 с.
2. Кривцун, О.А. Центральное и периферийное в культуре / О.А. Кривцун // http://www.deol.ru/users/krivtsun/article22.htm
3. Степанская, Т.М. Развитие культуры на Алтае в послевоенный период / Т.М. Степанская // Культурное наследие Сибири: сб. науч. ст. Вып. 6-7: Степанская, Т.М. Избранные статьи и очерки. – Барнаул. : Издательство АлтГУ, 2005. - с. 31-34.
4. Степанская, Т.М. Художественная жизнь Барнаула / Т.М. Степанская // Барнаул. История культуры. - Барнаул, 2000. - С.84-91.
5. Степанская, Т.М. Вузовский музей и историко-культурное наследие Сибири/ Т.М. Степанская // Культурное наследие Сибири: сб. науч. ст. Барнаул, 1994. С. 75-81.
6. Стернин, Г.Ю. Мир русской провинции / Г.Ю. Стернин. - Санкт-Петербург, 1997. – 141 с.
7. Черняева, И.В. Художественные галереи Западной Сибири в конце XX – начале XXI вв. Автореф. канд. дисс. / И.В. Черняева – Барнаул, 2012. – 28 с.