В.А. МАЛОЛЕТКОВ

Доктор искусствоведения, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова. Народный художник РФ. Действительный член Российской академии художеств
e-mail: valmal7@mail.ru

V.A. MALOLETKOV

Doctor of arts, professor of the Stroganov Academy (MGHPA). People's Artist of the Russian Federation. Full member of the Russian Academy of arts
e-mail: valmal7@mail.ru

РОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА

THE BIRTH OF A CREATIVE IDEA

Автор делится своим опытом творческой работы как художника, комментирует процесс рождения замысла, подчеркивает важность работы над композицией в развитии эскиза.

The author shares his experience of creative work as an artist, comments on the process of conception birth, emphasizes the importance of work on a composition in the development of a sketch.

Ключевые слова: творчество, рождение художественных идей, эскиз, композиция.
Key words: creativity, birth of artistic ideas, sketch, composition.

Важнейшим, но, к сожалению, малоизученным наукой этапом современного изобразительного искусства является, на мой взгляд, процесс зарождения творческого замысла. У каждого человека он возникает по-разному; у одних — глубоко в душе, у других — на глазах близких друзей и родственников. Рождение художественных идей может происходить стихийно или беспрерывно, подобно плавке раскаленного металла. Словно наваждение, оно не позволяет вам останавливаться ни на секунду, преследует днем и ночью, требуя непременного воплощения в любой форме и материале. Рука машинально тянется к альбому, карандашу

или фломастеру, лихорадочно стремится выплеснуть на бумагу возбужденные чувства и идеи, возникшие в результате долгих сомнений, размышлений или ночных сновидений.

Небольшой формат альбомного листа позволяет художнику рисовать всегда и всюду, даже в таком неподходящем общественном месте, как метро. Благодаря этому, вы постоянно находитесь в хорошей художественной «форме». Вместе с волнением души невольно пробуждаются ваши чувства, мысли и воображение, без которых вряд ли существует полноценное искусство.

Однако, в нашей профессии распространено и совершенно иное понимание творческих задач. Обычно, оно базируется на пассивно-визуальном отображении окружающего мира с помощью хорошо освоенных приемов ремесла. Результатом подобного «глазного» подхода к созидательной сути искусства становится немалое количество однотипных, рабски привязанных к натуре работ весьма среднего качества. Завершающим итогом своего труда многие авторы считают создание этюдов, обладающих высокими профессиональными качествами и хорошим ремеслом. Но, в мировой практике этюд всегда считался лишь прелюдией к созданию полноценного произведения искусства. Однако сегодня этот промежуточный этап работы почему-то ошибочно принимается за конечную цель творчества. А где же бесконечные муки и сомнения, где та самая «лаборатория», в которой происходит мистическая переплавка жизненных впечатлений в собственное, глубоко личное мировосприятие, выраженное в индивидуальной художественной форме? Увы, такой подход нередко отсутствует в работах авторов, собравших обильный подготовительный материал, но так и не воплотивших его в завершенный художественный продукт.

По-моему, композиторский (сочинительский) дар — это самое яркое и самое редкое явление в искусстве, вне зависимости от стилистики, формы и содержания создаваемого произведения. Недаром в памяти всплывает гениальная пушкинская строка: «Над вымыслом слезами обольюсь...». К этому следует добавить образное мышление, которое также представляется важнейшим ключевым элементом творчества.

Самой подходящей для меня изобразительной формой, позволяющей быстро и максимально точно выражать новые идеи, стал рисунок, выполненный тушью, графитом, цветными карандашами и белилами на тонированной бумаге. Для реализации неожиданно возникшего замысла

можно использовать различные материалы (это — дело вкуса каждого художника). Важно делать это как можно чаще и быстрее, не особенно надеясь на собственную память. Самые яркие эмоции и мысли, не перенесенные на бумагу, быстро вытесняются из нашей головы мощным информационным потоком, в котором проходит жизнь современного человека.

Творческая «кухня» истинных художников вызывает во мне неизменный интерес и любопытство. Прежде всего, именно она в полной мере раскрывает созидательный потенциал автора или не до конца реализованный им «композиторский» талант. Ведь, конечная цель художественного творчества — это способность выразить в убедительной изобразительной форме собственное отношение автора к окружающему миру. Не потому ли подготовительные эскизы и композиционные наброски выдающихся мастеров всегда вызывают большой интерес ценителей искусства. Порой, они могут поведать о характере, глубине, темпераменте и диапазоне автора гораздо больше, чем его завершенные работы. Ярким примером служат камерные произведения М.А.Врубеля, композиционные замыслы которого являются наименее изученной гранью его сложной творческой личности.

Иногда от зарождения идеи до ее воплощения проходит немало времени. По этой причине в графическую часть произведения неизбежно вносятся существенные поправки. При работе в мягком материале также могут возникнуть новые вариации, отличные от первоначального композиционного замысла. Следует подчеркнуть исключительно важную роль, которую играет перевод графического эскиза или рабочей модели в твердый материал. Например, при создании керамического произведения техника его лепки, роспись и обжиг являются единым и неразрывным творческим процессом.

В сущности, эскиз — это лишь первый импульс, подталкивающий вас к созданию будущего произведения, поэтому в дальнейшем он не должен сковывать волю и фантазию автора. Иначе в последующей работе могут произойти неизбежные потери: пропадет острота композиционного решения, ослабнут внутреннее напряжение, динамика и ритм. В истории искусства можно назвать немало примеров, когда первоначальный замысел произведения в итоге оказывался намного убедительнее, чем его дальнейшее воплощение в материале.

В мировой практике также существует импровизационный подход к созданию художественных работ, но он требует незаурядного твор-

ческого потенциала, особого склада личности и величайшего исполнительского уровня. Как правило, этими свойствами отличаются творения выдающихся мастеров, которых, увы, немного в истории искусства.

К сожалению, отсутствие стройного, последовательного метода художественной работы является «ахиллесовой пятой» многих людей искусства. Нас часто переполняет обилие замыслов и идей; в силу повышенной эмоциональности, недостатка терпения и воли мы нередко стремимся как можно быстрее выплеснуть свои чувства наружу и освободить душу для новых творческих соблазнов. Вероятно, к этому нас невольно подталкивает суть слова «искусство», корневой основой которого является «искус» (то есть искушение). Но разве может созидающий человек обойтись без этого мучительного состояния, которое одновременно приносит и величайшие радости открытия, и горькие муки разочарования?

Мне не раз приходилось работать на международных симпозиумах керамики вместе с ведущими зарубежными художниками. Думаю, что самой сильной стороной их работ является умение довести до совершенства то небольшое количество идей, которыми они обладают. На протяжении многих лет эти мастера последовательно разрабатывают одни и те же профессиональные приемы, постепенно превращая их в свой опознавательный («фирменный») знак. Для таких художников отказ от усвоенного набора технических приемов во имя поиска новых средств художественной выразительности просто невозможен.

В жизни нередко встречаются люди, которые более всего опасаются потерять то, что они однажды удачно нашли в своей профессии. Эта боязнь неизбежно приводит к постепенному выхолащиванию самой сути творчества и многочисленным повторам. В итоге, жажду открытия неведомых путей в искусстве, поиск нового художественного языка они подменяют благодушной самоуспокоенностью и хорошо усвоенными ремесленными навыками…

Впрочем, сказанное выше не имеет отношение к новейшим течениям искусства, переполненного эпатажными идеями-однодневками, которые умирают, едва успев родиться, и вовсе не требуют ни полноценной художественной формы, ни таланта, ни мастерства. Овладение творческим методом создания произведения искусства сегодня является краеугольным камнем системы обучения молодые художников. К сожалению, отсутствие четких художественных критериев в современ-

ной практике оказывает негативное воздействие на студентов, решивших посвятить себя искусству. С одной стороны, они должны пройти курс серьезной академической школы, с другой — их призывают к таким формам самовыражения, которые, по сути, исключают необходимость художественного подготовки. В процессе обучения будущих художников, но-моему убеждению, отрицательную роль также играет влияние всеобщей компьютеризации на художественное образование и развитие яркой индивидуальности. В результате студенты, увы, стали меньше работать головой и руками. Сегодня они гораздо меньше рисуют, лепят и пишут, но главное творчески мыслят, наивно полагая, что и эту трубную задачу за них решит компьютер.

Подобную ситуацию, надеюсь, можно изменить с помощью молодых дарований, получивших хорошую профессиональную подготовку в российских художественно-промышленных лицеях, недавно перешедших под патронат МХПА им. С.Г.Строганова.

Убежден, что будущее нашей культуры сегодня во многом зависит от художников, обладающих талантом, интеллектом и высоким мастерством, которые всегда отличали изобразительное искусство России.