

Достойное обучение, а затем и карьера, как правило ассоциируется с европейским образованием. Но почему русскому художнику порой так сложно найти и реализовать себя в иностранной среде? Мы спешим за границу, но вскоре, возвращаемся... Может причина в нашем отставании от прогресса или его отсутствии? О душе и немецком опыте рассказывает Виктор Гариков. (на фото: В. Гариков в мастерской Берлинской Академии. 1998)

- Виктор, вы один из немногих отечественных художников, кому удалось продолжить свое образование за рубежом. Расскажите, что послужило мотивом к такому решению?

- В 1987 г я был «вольником» Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Год там же позировал, работал и писал в мастерской у Ю.М. Непринцева на рисунке, у Соколова В.В. на живописи.

1988 г поступил в Академию художеств и три курса закончил официально. Началась Перестройка, приезжало много иностранцев, с которыми мы начали заводить дружеские отношения и налаживать контакты. Приезжали немецкие студенты из Западной Берлинской Академии (Hochschule der Künste- HDK). Они фотографировали наши работы, а затем сделали мне и некоторым ребятам вызов в Германию, потом мне поступило частное приглашение на обучение в HDK от профессора Дитмара Лемке в качестве Gast Student (на год). Не знаю, приглянулся я ему что ли? Мне было тогда интересно - можно в Париж съездить, там Европа, капитализм. Это был 1991 г. у нас все валится, рушится, а там все сияет...

Художественное образование в Германии - плюсы и минусы.

Автор: Мария Окунева
06.04.2010 20:10

Я взял академический отпуск, тогда я был в мастерской у П.Т. Фомина. Поначалу думал просто на год съездить, но во время обучения появилась возможность из Gast Student перейти в обычные студенты. Для этого создали комиссию, на которой я представил свои работы, и они меня приняли. Если бы так не случилось, конечно бы вернулся в Россию. Так и проучился я у Лемке 5 лет на общих правах.

В Германии есть подобие нашей аспирантуры, называется Master Schule, только у нас два или три года, а в Германии один год. В 1998 я закончил аспирантуру, и мне выдали два диплома: об окончании Hochschule der Künste и Master Schule.

- Каким образом происходил отбор в аспирантуру, и какие экзамены вам пришлось сдавать?

В России выпускники год пишут диплом, а в Германии на первом этаже школы в холле каждому выпускающемуся студенту дают метров по пять в ширину площади, где они вывешивают свои работы, которые смотрят и отбирают преподаватели. Таким образом, мою работу отобрали и без проблем взяли в аспирантуру.

В Германии, при сдаче экзаменов, не выделяют иностранных студентов. Все сдают на равных основаниях – и анатомию, и технику живописи, и философию. Также был факультатив рисования с натуры, на который надо было отходить раз 5-7. В кабинете стояла натура, с которой мы рисовали по 5-10 минут, потом приносили на подпись профессору. Все эти экзамены и оценки за них указывались в дипломе. Только дипломы остались в Германии, надо ехать восстанавливать.

- Насколько котируются дипломы такого образца в Европе? И какая реальность и перспективы ждут выпускников Берлинской Академии?

Как мне объясняли, Hochschule der Künste имеет в Западной Европе очень высокий статус. Перспектив, в принципе, никаких школа не обещает...плыви как свободный художник.

- В чем заключаются различия методик преподавания в Германии и в России? □

Это день и ночь! Начнем с того, что во всей Западной Европе, и в Германии в том числе, принципы российского обучения рисованию, живописи, с натуры: от простого к сложному, из года в год набирая мастерство, - отвергнуты напрочь. В Германии школу мастерства называют прошлым веком и пережитком: «Мы все свободные, мы все художники, нас не надо загонять в жесткие рамки, мы все творим».

В HDK мне приходилось писать курсовые работы, но очень мало. Помню, были рефераты по философии или еще какому-то второстепенному предмету, не относящемуся к специфике, по Bilden den Kunst – картинной живописи. Но я их не писал, ссылаясь на то, что очень плохо говорю по-немецки, а писать тем более не умею. Так мне и подписывали Schein - своего рода учетный лист. (В Германии существует такая система учета: если ты что-то нарисовал, отходил на какой-либо курс, то на каждый предмет выдается Schein, который потом подписывается профессором).

Как-то господин Лемке сказал мне одну вещь, когда я еще только начинал учиться и старался выделывать всю плоскость от и до, как отбойным молотком - подгонял облака, дальний лес... А он говорит: «Живопись - это как в симфонии музыкальная тема: пошла-пошла по-нарастающей, потом, пауза, потом снова эмоциональный всплеск,... далее снова пауза. Чередование насыщенности и пауз. В живописи в нужном месте надо делать акцент, а на контрасте - ровную плоскость: так они будут друг друга подчеркивать». Я это запомнил и несу эту мысль уже двадцать лет.

- А вы говорите: не учат!

Это и есть творческий подход, не студенческий. Здесь идет не просто срисовывание с натуры, а разговор с искусством. Где сделать этот всплеск, где паузу? Это уже по способностям. Но кто-то должен об этом на определенном этапе сказать.

Лемке никогда никого не критиковал, а чаще советовал: «Я думаю, тут по-проще надо... Мне кажется...». Он был очень мягкий человек, добрый. На заднем дворе школы у него была мастерская - метров 50 комната, высота потолков - метра четыре, шикарный паркетный пол, собрание пластинок, колонки. Раза два в месяц, по вечерам, в пятницу он покупал выпивку, закуску и звал в гости. Так мы, студенты со всего мира, сидели и по-доброму общались, учились.

Также, была история искусств, вел ее, по-моему, чех. На самом деле основательно в HDK я ничего не изучал, не видел смысла. Только ходил в музеи, смотрел Боттичелли, Гольбейна, Пергамский алтарь. В Берлине есть Museum Insel – Остров Музеев. Там находятся и Пергамон-музей, соборы, галереи.

Как минимум, пять раз ездили в Дрезден, смотрел Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Смотришь и не понимаешь – вроде бы серенькой красочкой написано, но на самом деле - волшебство .

- Был ли культурный шок по приезде в Германию после семи лет обучения в России?

- Первый раз, когда я приехал в Берлин, мне было не то, что дико, а смешно. В России была четкая программа, а там анархия! Делай, что хочешь, все можно! По моему мнению, невозможно строить новое здание, пусть даже самое современное, когда нет

фундамента, а фундамент - это школа, мастерство и ремесло.

Там мы сделали выставку студенческих работ - эскизы, обнаженки, - а им это было смешно. Они спрашивали: зачем так делать, если это прошлый век? Для нас было непонятно – как это так прошлый век? Мы же учимся, это еще не искусство, а где-то на подступах к нему. Это один из путей к искусству через набор мастерства, чем больше ты его наберешь, тем в дальнейшем будешь свободнее выражаться.

У меня была попытка выйти на картину. Сюжет такой: я с этюдником стою на коленях в поле, как будто мне что-то привиделось. Кроссовки себе изобразил западного образца, модные в то время, баскетбольные. Все на картине очень реалистично – этюдник, все шайбочки, винтики, ножки, перспектива, небо и себя в пропорции изобразил... А один студент, кореец, обратил внимание на кроссовок с вырисованным лейблом и спрашивает: «Здорово, но зачем?». А я не понимаю зачем, в свою очередь, взрослые люди приклеивают какие-то ватки к холсту, мажут, пилят, выгибают из арматуры какие-то скульптуры?

Они правы. Должна быть свобода мысли, новизна идеи. Мы должны мыслить по-новому, должны делать искусство сегодняшнего дня но помнить, как писал И. Е. Репин, - в наши дни ремесло и мастерство, а искусство стоит над ними. Молодцы, европейцы, что мыслят свободно, но, если нет основы, то все это уходит в пустоту, в воздух. Они не могут выразить то, что задумывают. Невозможно написать рассказ без знания алфавита или умения читать.

- А алфавит у всех разный. Можно передать рассказ с помощью знаков, языком жестов, например!

Я считаю, что истина где-то посередине. Не стоит отвергать друг друга. Для себя я сделал вывод - надо нашим талантам, заканчивающим Академии, немного поучиться в высших школах искусств западного образца, на полный "кошт", чтобы они не думали о деньгах. Необходимо, чтобы они очутились в новой творческой атмосфере, в агрессивной, шоковой среде. Это проверка на состоятельность и отношение к России.

Художественное образование в Германии - плюсы и минусы.

Автор: Мария Окунева
06.04.2010 20:10

Большое видится на расстоянии. Чтобы нашу Россию увидеть, надо уехать например в Германию за 1000 км и оглянуться. Пожить там, почувствовать изнутри. Я назваю это пластикой сегодняшнего дня, пластикой нашего времени. Это современные лица, музыка, искусство, наука. Как выразить сегодняшний день? Надо иметь определенный талант. Кто сможет это сделать, тот и останется в истории искусства.

В мастерской Берлинской Академии с однокурсниками. 1998

- Как менялось ваше мироощущение с каждым годом, проведенным в Германии? Приняли ли вы немецкую культуру?

- Любое искусство должно к чему-то призывать – к своему высшему «Я», к небу. Запад - это общество потребителей, узаконенного порока, о какой духовности можно с ними говорить? Цели должны быть великими, светлыми, тогда и искусство будет.

Автор: Мария Окунева
06.04.2010 20:10

Для меня все западное творчество остается чужим. Я не воспринимаю их как художников. Ты можешь красиво мыслить, но если ты не умеешь рисовать - ты не художник.

- Когда возникло желание все бросить и вернуться?

Первый раз мы приехали в Германию в 1991 г после путча на три месяца. Пока я там находился, СССР у нас быстренько «прикрыли». Первое ощущение от Запада - шокирующая реклама, фасады - здорово! Когда вернулся во второй раз на обучение, два года была эйфория - Запад, Запад, Запад! Временами мне даже было стыдно, что я русский: почему я родился именно здесь? За что? Даже стеснялся говорить при немцах на родном языке, потому что мне было так обидно за нас, за Россию.

Мне было душно там жить. Приземляясь каждый раз в немецкий аэропорт было полное физическое ощущение, что на месте, где должна быть душа, что-то как будто сжималось, как будто бы пряталось...

Я просидел в Германии безвыездно последние 4 года с 1998 по 2002. Зато, когда пришло время возвращаться на родину, я с таким чувством уезжал, как из плена, когда уже ничего не радовало - ни чистота, ни удобства. Была только одна мысль - домой.

Я увидел, что западный путь-это путь в тупик, а нас в это западное стойло пытаются загнать уже лет так 500, а мы не хотим. Мне больно видеть многие вещи. Я не идеализирую Россию, конечно, с Запада надо брать только лучшее, там много хорошего: отличные музеи с прекрасным освещением и шикарными зданиями,- но нет главного - там нет души. А без этого мы не люди, и даже не звери, мы хуже зверей, мы потребители,

Эволюция должна пойти дальше! Без веры жить нельзя. Я вижу наше будущее в единстве, основанном на идеологии разумной достаточности и на стремлении к духовному.

Сегодня надо найденные и подаренные нам возможности использовать по мере

Художественное образование в Германии - плюсы и минусы.

Автор: Мария Окунева
06.04.2010 20:10

надобности всем, т.е. мыслить глобально, не замыкаться рамками, «измами», идеологиями. Это, наверно, и есть путь художника - не отрицать ничего, использовать все. Надо идти на встречу друг к другу. Это как в адронном коллайдере разгоняют два нейтрона, допустим, западного и восточного образца и сталкивают, от чего рождается новая энергия. Так и нам надо разогнаться навстречу западу и встретиться где-то на одной прямой. Вот это и даст новый импульс развитию искусства, науки, живописи, философии, человечества по наступающей.

- Будем надеяться!

анкета

Художественное образование в Германии - плюсы и минусы.

Автор: Мария Окунева
06.04.2010 20:10

Виктор Гариков

1965 - родился в г. в Чирчике (Узбекистан).

1980 - окончил художественное училище им. А. В. Серова

1987 - вольнослушатель Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (СПб)

1988-1992 - факультет живописи Академии художеств им. Репина

1998 - окончил аспирантуру Берлинской высшей школы искусств

2003 - член Союза Художников

[Берлинский университет искусств](#)