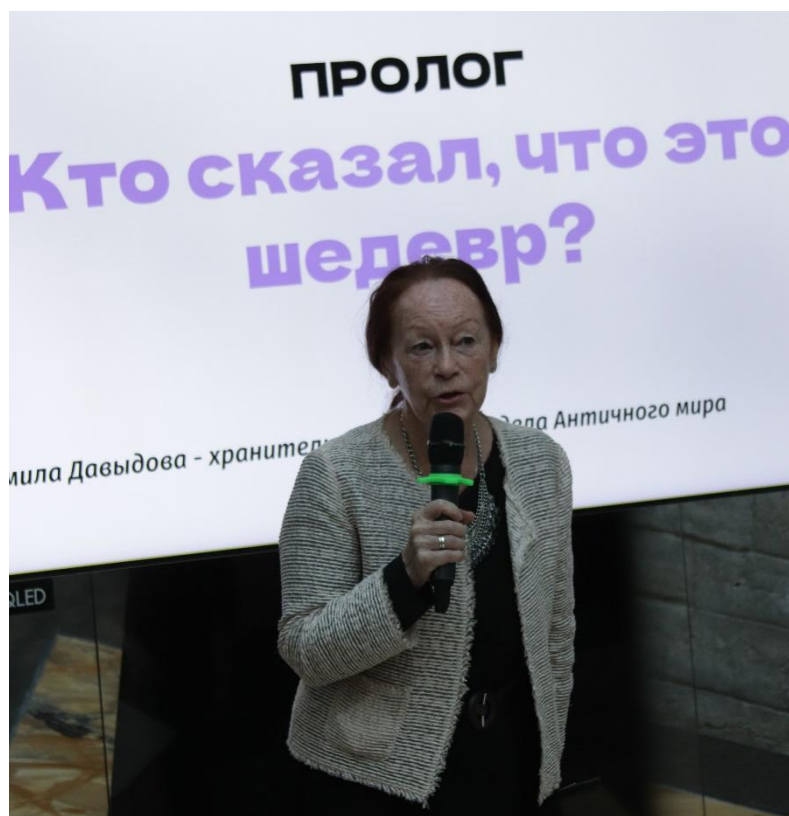

«Шедевры из Эрмитажных коллекций»: критерии мастерства в восприятии посетителей

В рамках Ночи Музеев – 2025 Молодёжный Центр представил программу «Шедевр/(не)шедевр. Смотрим, размышляем, интерпретируем», участники и гости которой обсуждали сложное и многогранное понятие «шедевр», разбираясь в том, каким значением обладало это слово в разные времена, и что в принципе следует считать шедевром. За несколько дней до мероприятия посетителям музея было предложено пройти опрос, посвящённый их отношению к разным произведениям искусства. Предметом дискуссии послужили различные произведения эрмитажной коллекции: камея Гонзага, Якша Гомукха, монстранц Ганса Рисенберга, картины Рубенса и Гогена и концептуальные инсталляции Кабаковых. Общая выборка составила 125 респондентов. Их ответы были задействованы в программе.

Критерии мастерства в восприятии посетителей

Говоря о своем понимании шедевров, респонденты выделяли несколько ключевых категорий, которые, с их точки зрения, определяют произведение искусства как шедевр.

Критерии шедевральности по мнению респондентов:

- 1. Персональное впечатление** (мысли и чувства, которые вызывает произведение; соответствие художественно-эстетическим требованиям

реципиента – 42% респондентов)

«По моему скромному мнению шедевр - это то произведение искусства, которое оставляет глубокий эмоциональный след в душе человека, но при этом обязательно заставляет возвращаться к себе снова и снова. Не так, чтобы увидеть, обомлеть и больше не стремиться увидеть, а приходится в музей снова и снова, направляясь сразу к любимым произведениям искусства как на свидание с чудом. С чудом, которое всякий раз открывается с какой-то новой стороны, рождает новые смыслы и чувства. К примеру - полотна Рембрандта или Сезанна шедевры, изделия мастеров древнего Египта шедевры, скульптуры Микеланджело и Кановы шедевры. А изделия Фабра нет».

2. Общественное признание в качестве шедевра (22% респондентов)

«Не все экспонаты музея являются шедеврами. Шедевр - это особенное произведение искусства. Есть общеизвестные мировые признанные шедевры»;

«В моем понимании, шедевр – это произведение искусства, которое вызывает восхищение, положительный эмоциональный отклик в душе большого количества людей».

3. Проверка временем, актуальность темы (18% респондентов)

«Шедевр - это произведение, которое опережает свое время и остаётся востребованным и интересным на протяжении долгого времени»;

«Шедевр - это произведение, не просто совершенное по технике исполнения, но и трогательное душу, заставляющее работать мысль, часто - новаторское для своего времени, но пройдя проверку временем, оно и следующим поколениям может что-то сказать».

4. Мнение профессионального сообщества (14% респондентов)

«Шедевр – это признанный широким кругом компетентных людей объект искусства. Определяется соответствием признакам искусства и ценностью для общества»;

[шедевр определяет] «Мнение экспертов, признание высокообразованными, знающими людьми».

5. Известность художника и влияние его произведения на мировую культуру (9% респондентов)

«Шедевр искусства - это произведение наивысшего мастерства, эталон и образец. Автор шедевра непременно должен обладать талантом, гениальностью, подкованными хорошим образованием»;

«Статус [произведения] определяется значимостью для развития искусства».

6. Уникальность и редкость (7% респондентов)

«Само совершенство, редкий экземпляр»;

«Это что-то значительное, неординарное, неповторимое, созданное в единственном экземпляре, с высоким духовным и интеллектуальным уровнем»;

«Произведение, не имеющее аналогов».

7. Произведение, наделенное сакральными свойствами (6% респондентов)

«Шедевр - это окно в другой мир, открытое гением, который умеет это делать. Причем миры у каждого гения разные и они объективно существуют. Все остальное – техника, мастерство – только инструменты»;

«Отблеск божественной красоты»;

«Присутствие в работе отблеска высшей реальности».

Оценка шедевральности предметов из эрмитажной коллекции

«Камя: портреты Птолемя II и Арсиной II (камя Гонзага)». Египет, Александрия. III в. до н.э.

Большинство респондентов (**92%**) **считает** это произведение шедевром.
8% респондентов **не считает** камяю Гонзага шедевром.

Респонденты, считающие камяю Гонзага шедевром, в качестве основания отметили следующее:

1. Virtuозное техническое мастерство

«Камя вырезана из трехслойного сардоникса (агата), материала тверже стали, что требовало исключительного мастерства и многолетней работы»;

«Как в древности без современных инструментов могли создать такую тонкую работу? Значит, это камя — шедевр камнереза».

2. Историческая и культурная ценность

«Это не только произведение искусства, но и исторический артефакт, иллюстрирующий эллинистическую культуру»;

«Произведения Античности подарили миру прочный фундамент, на котором строится мировое искусство».

3. Мощное эмоциональное воздействие, смысловая насыщенность

«Ощущение, как от чтения Гомера — люди (и боги) намного живее, сильнее и ярче, чем наши современники»;

«Камею хочется рассматривать и размышлять о судьбах изображённых на ней людей».

4. Известность камней и признание её ценности экспертами

«Данный шедевр признан ценителями и искусствоведами. Это широко известный объект».

Респонденты, занимающие противоположную позицию, воспринимают камею как:

1. Типичную для своей эпохи

«Геммы довольно распространенные элементы материальной культуры»;

«Таких камней было много - это бытовое украшение».

2. Недостаточно известную

«Никто не знает камею Гонзага. Для сравнения: Чёрный квадрат, Мона Лиза...».

3. Не обладающую сильным эмоциональным воздействием

«Не вызывает эмоций, просто красивые профили людей».

«Якша Гомукха и его супруга». Индия. Гурджара-Пратихара. VIII в. н.э.

54% опрошенных **считает** «Якшу Гомукху и его супругу» шедевром.

46% респондентов **не считает** произведение шедевром.

Аргументами в пользу первого мнения послужили:

1. Историко-культурная ценность

«Это часть древнейшего кода храмовой индийской архитектуры»;

«Памятник индийской культуры, сохранившийся до наших дней»;

«Важен контекст. 8 век всё-таки».

2. Проверка временем, актуальность произведения

«Шедевр потому, что мы можем видеть, что и в VIII веке н.э. люди считали красотой то же, что и мы сейчас»;

«В этом произведении есть особенный язык пластики, понятный вне времени».

3. Исключительное качество исполнения

«Скульптуры этого периода отличаются тонкой детализацией и изяществом»;

«Из камня, но живые! Эта фантастическая парочка испытывает теплое чувство друг к другу».

4. Художественная выразительность

«Удивительная интересная иконография, высокая степень выразительности форм»;

«Анатомия, эмоции, идея скульптуры переданы с точностью и понятны спустя 13 веков».

5. Сильное эмоциональное воздействие

«Сочетание совершенства исполнения и силы положительных эмоций (восторг)».

Опрошенные, не считающие «Якшу Гомукху и его супругу» шедевром, обосновали своё мнение так:

1. Неполнота объекта, отсутствие контекста

«Несомненные художественные достоинства скульптуры не позволяет до конца оценить её фрагментарность и отсутствие контекста»;

«Полагаю, что это часть чего-то большого. Трудно оценить».

2. Незнание культурного контекста

«Я плохо знакома с культурой Индии, лично меня она не задевает».

3. Отсутствие эмоционального отклика

Монстранц. Ганс Рисенберг. 1474 г.

85% респондентов **считает** это произведение шедевром.

15% респондентов **не считает** монстранц шедевром.

Сторонники первой позиции подкрепили её такими доводами, как:

1. Высокое техническое мастерство

«Тончайшее искусство мастера-ювелира, мало кому доступное и в наше время!»

2. Уникальность

«Уникальный сохранившийся шедевр западно-европейского искусства»;

«Единственное произведение этого мастера у нас».

3. Сильное эмоциональное воздействие

Контраргументами послужили:

1. Отсутствие уникальности и узнаваемости предмета

«Нет уникальности, сложно узнать в ряду похожих предметов»;

«Даже католикам вряд ли известен этот сосуд для мацы».

2. Восприятие как ремесленного, а не художественного объекта

«Просто качественная кропотливая работа ремесленника ювелира».

3. Отсутствие эмоционального отклика

«При безусловно высоком уровне технического исполнения, восторга не вызывает».

«Вакх». Питер Пауль Рубенс. 1638-1640 г.

78% респондентов **считает** это произведение шедевром.

22% респондентов **не считает** это произведение шедевром.

Респонденты, придерживающиеся точки зрения, что «Вакх» Рубенса является шедевром, отметили:

1. Авторский статус и историческую значимость

«Имя художника работает охранной грамотой. Рубенс на все времена»;

«Рубенс - великий художник барокко. Его искусство - мощное, гениальное»;

«Редчайший поздний Рубенс, полный скрытых смыслов и личного переживания мастера».

2. Художественное мастерство и виртуозную технику исполнения

«Каждая клеточка холста оживлена волшебной кистью великого мастера».

3. Эмоциональное воздействие

«Ощущение праздника, изобилия и почти осязаемой радости».

4. Смысловую глубину и актуальность темы

«Тематика Вакха, уходящая корнями в античную мифологию, остается актуальной»;

«Рубенс переосмысливает классический сюжет, наполняя его барочной энергией».

Опрошенные, не считающие произведение Рубенса шедевром, в основном, ссылались на:

1. Эстетическое неприятие произведения

«Я лично не очень люблю такие толстые голые тела мужчины»;

«Ничего не могу поделать, смотрю с отвращением».

2. Неприятие творчества Рубенса

«С точки зрения эстетики мне не близки произведения Рубенса».

3. Критику художественного исполнения

«Антураж яркий, позы характерные, но выражение лица Вакха, на мой взгляд, пустое»;

«Данный сюжет и композиция отражают вкусы времени, в современном мире картина смотрится устаревшей».

4. Отсутствие возвышенного сюжета

«Шедевр по своей природе должен возвышать душу, а не вызывать брезгливость»;

«Картина смотрится как карикатура».

«Таитянские пасторали». Поль Гоген. 1892 г.

63% респондентов **считает** это произведение шедевром.

37% респондентов **не считает** это произведение шедевром.

Сторонники первой позиции подкрепили её такими доводами, как:

1. Новаторство и авторский стиль

«Автор входит в число первооткрывателей постимпрессионизма»;

«"Пространство Гогена" ни с чем не перепутать».

2. Колористическое мастерство

«Необыкновенный колорит без полутонов»;

«Сочность красок, неординарное художественное исполнение».

3. Эмоциональное воздействие

«Завораживает всем: цвет, композиция, настроение»;

«Магнетизирующий нереалистичный реализм поражает».

4. Культурно-историческая значимость

«Передает идиллическую атмосферу "потерянного рая"»;

«Экзотика глазами европейца с уникальным подбором цветов».

Контраргументами послужили:

1. Неприятие стилистики и техники

«Слишком примитивно»;

«Детская "мазня", простите»;

«Очень просто как по задумке, так и технически»;

«Изображение плоское».

2. Критика художественного исполнения

«Композиция кажется не совсем удачной»;

«Автор не показал ни красоты природы, ни самобытность жителей».

3. Сравнение с другими работами

«Много аналогичных работ таитянского периода»;

«Считаю другие работы Гогена более выигрышными».

4. Отсутствие эмоционального отклика

«Памятник исчезнувшей цивилизации». Тотальная инсталляция. Илья и Эмилия Кабаковы. 1999 г.

12% респондентов **считает** это произведение шедевром.

88% респондентов **не считает** это произведение шедевром.

Респонденты, придерживающиеся мнения, что инсталляция Кабаковых является шедевром, отметили:

1. Эмоциональные переживания, вызванные погружением в духовную атмосферу советской эпохи
«Инсталляция погружает зрителя в мир советской повседневности, вызывая спектр эмоций — от ностальгии и тепла до боли и отчуждения».

2. Оригинальные идеи автора и признание профессионального сообщества

«Над каждой бумажкой автор мог работать часами - и в итоге у него получился шедевр»;

«Я не видела работы Кабаковых, но читала о выставке... доверяю профессионалам».

3. Концептуальную глубину и новаторство

«Кабаковы, как археологи, собирают "обломки" исчезнувшей цивилизации»;

«Компиляция множества выдающихся инсталляций Кабакова, отражает титульную черту постмодернистского искусства»;

«Я думаю, что эта инсталляция стала началом этого вида искусства».

4. Культурную и социальную релевантность

«Работа "о нас", затрагивая универсальный опыт жизни в стесненных условиях»;

«В Палермо инсталляция вызвала бурные реакции: зрители танцевали под советскую музыку, но также спорили и даже дрались»;

«Вещи часто могут рассказать больше и правдивее людей».

Опрошенные, не считающие «Памятник исчезнувшей цивилизации» шедевром, в основном, ссылались на:

1. Отрицание формата инсталляции как искусства

«Инсталляции в принципе не могут считаться художественными шедеврами».

2. Критику концепции

«Нужно находиться внутри пространства для возможности понимания»;

«Не понимаю сути»;

«Не вижу заявленного».

3. Критику художественной ценности

«Не наблюдается соотнесенности произведения с высоким художественным идеалом эпохи»;

«Это нельзя назвать непревзойденным - можно сделать»;

«Вершиной совершенства так же не является, в крайнем случае – интересной формой современного искусства».

4. Отсутствие эмоционального и интеллектуального отклика

«Не зацепило, нет желания вникать».