

ЖЕНЩИНА В ИСКУССТВЕ- ВЕЛИКАЯ ЗАГАДКА

Пшеничникова А.А., Колосова Т.С.

Научный руководитель: Профессор кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» Мурина Н. В.

(Сибирский федеральный университет ИАиД, г. Красноярск, Россия)

Из года в год, изучая историю искусств, приходим к выводу о том, что до начала двадцатого века мы видим великих художников, архитекторов, скульпторов, среди которых абсолютно нет женщин. Либо о них просто не говорят, либо они действительно не создали ничего по-настоящему великого.

В художественной школе у нас в группе из двадцати человек было два мальчика, в художественном училище на группу из десяти человек - два мальчика, и, наконец, в архитектурном институте, в группе из двадцати человек учится три мальчика. На творческих специальностях обучается огромный процент студентов женского пола. Преподаватели считают студентов мужского пола более перспективными в нашей профессии. Но учиться на эти специальности идут в основном девушки. И вот сидишь ты, молодая девушка, на лекции по истории искусств, курс которых прослушиваешь уже третий раз, и понимаешь, что великих творцов-женщин просто нет в искусстве, но при этом в аудитории сидят одни девушки. Невольно возникает вопрос: «Зачем мы тут сидим, если женщина в искусстве на протяжении многих столетий не смогла себя проявить, и не оставила ни следа в истории?» Долго размышляя по этому поводу, находим несколько причин.

Мы часто задавали вопрос «Почему в искусстве нет великих женщин - деятелей?» своим педагогам по истории искусств, философии, живописи и рисунку, все они давали абсолютно разные ответы.

С ранних времен женщины ущемлялись в правах, им многого не разрешалось делать, видеть и так далее. Дискриминация женщины была связана с религией, правилами приличия и этикетом. Девушкам, учащимся на художественных отделениях, не разрешалось писать обнаженную натуру. Но трудно представить великого художника, который не умел, или, ни разу не писал с натуры обнаженное тело. В большинстве великих полотен эпохи Ренессанса присутствовало обнаженное тело, это «возрождение» античных идеалов. Для мужчин всегда было меньше запретов.

Женщины-художницы востребованы в основном на педагогических специальностях, в то время как, большинство мужчин считают оскорблением работать на этой низкооплачиваемой работе. Очень мало поистине женских профессий и занятий, а те которые есть - обычно низко оплачиваются. Для мужчин почти нет областей деятельности, которые являлись бы запретными. Хорошо об этом написала Линда Нохлин (историк искусств, профессор и писательница, одна из ведущих специалистов в области изучения истории феминистического искусства): «В конце концов, совсем немного на свете областей деятельности, действительно «запретных» для мужчин, если только уровень их работы в этих областях достаточно высок, ответствен и хорошо вознаграждается; мужчины, чувствующие потребность в «женской» заботе о детях, становятся педиатрами или детскими психологами, причем рутинную работу у них делает женщина-медсестра... ». Тоже самое происходит, например, с мужчинами-поварами и мужчинами-художниками.

Женщина в своей жизни делает акцент на создании семьи и рождении детей- это ее природное предназначение. Она создана для этого, в ней это заложено. А вот мужчине природа не дала особого назначения, он изначально «пуст». Поэтому мужчина пытается заполнить свою пустоту какой-либо деятельностью, стремится достичь совершенства, а женщине нет нужды создавать что-то, для заполнения пустот, ей всего лишь нужно родить ребенка, и тогда она становится самодостаточной. Создание домашнего очага, поддержание его, рождение детей, забота о них- вот самое главное ее творение... Но плюс ко всему этому, у многих есть задатки к творчеству, редко позволяющие совмещать его с семьей, и исключением являются те, кто ради искусства жертвует всем. Но бывают случаи, когда женщины не сами выбирают искусство, а природа выбирает его за них. Когда женщина физически не может иметь детей, ей нужно чем-то заполнять себя, и она посвящает свою жизнь искусству. Решив изменить мир, она начинает думать совершенно по-другому, в какой-то степени становится действиями, мыслями, поступками похожей на мужчину, достигает совершенства, создает картины. Ее уже не интересуют дети, муж, родственники, она готова с головой уйти в себя, в то, что она делает, чем занимается, по аналогии с созданием семьи. Мы много говорили на эту тему, обсуждали разные исходы событий, но в итоге остановились на том, что одни хотят обзавестись семьей, и спокойно, в свое удовольствие, заниматься своим делом, в тишине и домашнем уюте рисуя картины для себя или на продажу; другие же хотят заниматься до определенного момента только карьерой, шагая к своей цели без препятствий. Но был и еще вариант, который предполагает совмещение и того, и другого, что мы считаем невозможным, потому что на это нужны невероятные силы, характер, который обладает исключительными другими чертами. Например, жесткость и доброта. Человек, который готов на все ради цели, не может быть легким и любвеобильным, хотя с этим, наверное, можно поспорить...

Женщине, чтобы творить, нужно испытывать яркие эмоции, полностью переполняющие и волнующие ее сущность так, чтобы хотелось выплеснуть все наружу, рассказать об этом, поделиться. Такие эмоции мы испытываем тогда, когда очень счастливы, но это состояние крайне тяжело поддерживать, или же когда мы грустим, нам чего-то не хватает, да даже если просто не довольны своей жизнью и тем, как она протекает, тогда возникает буря, которую сложно сдержать или как-то предотвратить. Более сложная ситуация у женщин творческих, там все умножается даже не в двое, а в большее количество раз. Самые значимые произведения у женщин были зачастую созданы именно в такие периоды. Почему? Потому что когда все хорошо, тебя окружают близкие, которых ты любишь, да и сама обстановка вокруг тебя успокаивает, не вызывает напряжений, не хочется создавать что-то новое, яркое. То, что будет отвлекать тебя от повседневных забот, занимать большое количество времени... Ведь все однообразно, спокойно, тебе ничего не нужно, потому что все, что ты хотел обрести- у тебя есть... А когда женщина страдает, ей хочется кричать, делать что-то ради того, чтобы изменить ситуацию, чтобы вынырнуть из болота, которое с каждой секундой топит ее... Мужчина же мыслит более практично и рационально, эмоции для них не свойственны. Научно доказано, что при решении логических задач у женщин активируются преимущественно зоны, расположенные в лобной доле коры головного мозга - там, где находятся центры контроля движений, эмоций и речи. По мнению специалистов, это объясняет высокую эмоциональность женщин, а также характерную для них черту - склонность к принятию не логичных, а "чувственно-эмоциональных" решений. А вот у мужчин логические центры оказываются тесно сопряжены в первую очередь с зонами, ответственными за обработку внешних стимулов, именно поэтому, считают ученые, мужчины склонны более тщательно взвешивать все факторы и

выносить четко обоснованные логические решения. Фрейд полагал, что мотивы творчества связаны с эросом (влечением к жизни) и являются производными от сексуальных влечений. Творчество — это десексуализация, т. е. перенос сексуальной энергии в творческую созидательную деятельность. В продуктах творчества (прежде всего — художественного) воплощаются вытесненные стремления и переживания, происходит сублимация. А мужчины в этом плане намного фривольнее женщин.

Приведем пример одной известной красноярской художницы. Отличный живописец, красивейшая женщина и замечательный педагог. Вышла замуж, жизнь протекает хорошо, пишет картины, но особым успехом они не пользуются. Как только она разводится с мужем, ее творчество координальноменяется. Картины становятся более живыми, новыми, на них имеется спрос. Из этого можно сделать вывод о том, что когда у женщины все хорошо в личной жизни, вся ее внутренняя творческая энергия уходит в семью, но стоит только что-то разрушить, ей некуда выплеснуть свои энергию, чувства, и она выплескивает их на холст.

Но почему же все-таки не было великих художниц? Почему на вершине всегда мужчины? Потому что мужчины готовы отдать всю свою жизнь искусству, им не нужно воспитывать детей, заботиться о порядке в доме. И среди женщин бывают такие, но крайне редко, потому что трудно победить в себе женщину, трудно избавиться от качеств, заложенных природой. Шедевры зачастую создавались безумными, радикальными, выбивающимися из толпы людьми, чаще их считали сумасшедшими. Если ты близко не знаком с таким человеком, ты не можешь понять всей сущности его характера. Обычно это одиночки, которые посвящают свою жизнь себе и своим идеям, для них нет ничего более важного, чем мысли и чувства... Да, среди таких людей и мужчины, и женщины, но заметьте- мужчины встречаются чаще. О них много говорит история, их имена звучат в учебниках и из уст преподавателей, и мы всегда удивляемся и восхищаемся женщинами, которые мелькают среди мужчин.

Почему в искусстве не было великих художниц? Они были, но мы не привыкли считать их великими. В обществе принято ставить во главу мужчин, женщины же не могут равняться с ними, превосходить их, так заведено. Женщина- сама по себе великое существо, женщина в творчестве- великая загадка.