



Контובה А.А.

Контובה Александра Алексеевна, студентка 3 курса факультета художественного образования Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиал) Уральского государственного педагогического университета (Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57), e-mail: sashakontova@yandex.ru.

Научный руководитель: **Толкачев Игорь Борисович**, старший преподаватель кафедры художественного образования Нижнетагильского государственного социально-педагогического института Уральского государственного педагогического университета (Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57), e-mail: ib.tolkachev@yandex.ru.

СВОБОДА ВМЕСТО ПРАВИЛ: КАК СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК ИЩЕТ СВОЙ СТИЛЬ ВНЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ РАМОК

В статье рассматривается феномен отказа от академических канонов в современном художественном образовании и творчестве. Основное внимание уделяется тому, как современные художники находят собственный стиль и художественную свободу, выходя за пределы формального обучения. Автором проанализированы примеры авторских стратегий, влияние цифровой культуры, а также проблема баланса между технической грамотностью и свободным самовыражением. Делается вывод о значимости

внутренней мотивации, культурной чуткости и личного опыта художника в формировании уникального визуального языка.

Ключевые слова: современное искусство, стиль художника, академизм, художественное образование, свобода творчества, визуальный язык.

Kontova A.A.

Kontova Alexandra Alekseevna, 3rd year student of the Faculty of Art Education, Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education of Ural State Pedagogical University (Nizhny Tagil, Krasnogvardeyskaya St., 57), e-mail: sashakontova@yandex.ru.

Supervisor: **Tolkachev Igor Borisovich**, senior lecturer at the Department of Art Education, Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Ural State Pedagogical University (Nizhny Tagil, Krasnogvardeyskaya St., 57), e-mail: ib.tolkachev@yandex.ru.

FREEDOM INSTEAD OF RULES: HOW CONTEMPORARY ARTISTS SEEK THEIR OWN STYLE OUTSIDE THE ACADEMIC FRAMEWORK

The article examines the phenomenon of rejection of academic canons in modern art education and creativity. The main focus is on how contemporary artists find their own style and artistic freedom, going beyond formal education. The author analyzes examples of author's strategies, the influence of digital culture, as well as the problem of the balance between technical literacy and free expression. It is concluded that the importance of intrinsic motivation, cultural sensitivity and personal experience of the artist in the formation of a unique visual language.

Key words: contemporary art, artist's style, academicism, art education, creative freedom, visual language.

Современное искусство переживает эпоху резкого сдвига парадигм, когда ценность индивидуального высказывания часто оказывается выше традиционного технического мастерства. Проблема академических рамок и их преодоления стоит особенно остро в творчестве начинающих художников, находящихся на границе между необходимостью следовать образовательным программам и стремлением к самобытному, свободному стилю. Все чаще молодые авторы отказываются от следования «правильному» художественному языку в пользу спонтанности, личной выразительности и эксперимента. Но означает ли это конец академизму или, наоборот, его трансформацию?

Художественное образование, в особенности в России, на протяжении десятилетий опиралось на четко выстроенную академическую систему, основанную на европейской классике. Изучение анатомии, перспективы, композиции, работа с живой натурой – все это остается необходимой базой. Однако в современной практике все чаще можно заметить, что академическая школа воспринимается молодыми художниками не как основа, а как ограничение, лишаящее личного высказывания.

С другой стороны, игнорирование основ может привести к визуальной хаотичности и отсутствию убедительности в произведении. В этом контексте особенно важным становится понимание академизма не как тюрьмы, а как опоры: наличие инструментов, овладев которыми, художник может свободно и сознательно их нарушать. Это подтверждается, например, в анализе работ современных авторов, которые совмещают точное академическое владение формой с экспериментальной пластикой – как это делает, скажем, Дженни Савиль или российский художник Тимофей Смирнов.

Одной из типичных ошибок молодых авторов становится желание обрести «свой стиль» как можно быстрее, минуя длительные этапы проб и ошибок. Однако стиль не просто визуальная особенность, а отражение мировоззрения, внутренней логики и личной интонации художника. Формирование подлинного авторского почерка требует времени, насыщенного наблюдениями, рефлексией, копированием, отрицанием и, наконец, осознанным выбором.

Особенно важно в этом процессе развивать способность художника к размышлению – не только о предмете изображения, но и о самом себе: кто я как автор, что я хочу сказать, почему именно так. Как замечает исследовательница визуальной культуры Т. Понгарева: «Стиль – это не эффект, а позиция» [4, с. 44]. И эта позиция рождается только при наличии внутренней свободы и готовности к диалогу с культурой.

Цифровая культура как вызов и инструмент

Цифровая среда радикально изменила процессы становления художника. В условиях, когда каждый может публиковать свои работы в сети, наблюдать за тысячами других художников по всему миру, возрастает риск подражания и исчезновения индивидуальности. Но одновременно это и уникальный шанс для самоопределения: виртуальные галереи, онлайн-курсы, интерактивные платформы позволяют не только развиваться, но и находить единомышленников, зрителей, критику.

Современный художник учится быть не только автором, но и куратором своего образа. Поэтому вопрос стиля – это еще и вопрос идентичности: не только в рамках традиции, но и в глобальном культурном пространстве. Именно здесь свобода выходит на первый план – как необходимость выбирать, как отвечать, как формулировать свою художественную позицию без навязанных схем.

Вопреки кажущейся противоположности свобода и дисциплина не исключают друг друга. Свободный художник – это не тот, кто отвергает правила, а тот, кто осознает, зачем он их меняет. Как писал В. Кандинский:

«Свобода – это не анархия, а внутренняя необходимость». Современный художник часто выходит за пределы школы, не потому что она плоха, а потому что чувствует потребность говорить на другом языке.

Таким образом, путь к авторскому стилю вне академических рамок – это не отказ от традиции, а ее переосмысление. Это путь не быстрого результата, а глубокого внутреннего поиска, основанного на знании, чувствовании и ответственности за свое высказывание. В этом и состоит истинная свобода искусства.

Список источников

1. Бойко, В.И. Основы композиции и художественного мышления. – М.: Просвещение, 2016. – 214 с.
2. Гройс, Б. Обновление искусства. – М.: Ad Marginem, 2013. – 320 с.
3. Кандинский, В. О духовном в искусстве. – М.: Республика, 2019. – 160 с.
4. Понгарева, Т.И. Художественный стиль как форма визуального мышления // Искусство и культура. – 2022. – № 4. – С. 42–47.
5. Савельева, М.Н. Художественное образование в XXI веке: между академизмом и индивидуальностью. – СПб.: Лань, 2021. – 178 с.