

РУССКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

RUSSIAN FINE ARTS
OF THE TWENTIETH CENTURY

Му Ке

Summary. The subject of the study is the fine arts of Russia of the 20th century in the context of the development of the world artistic culture. Also, attention is focused on the circumstances and aspects of the development of Russian painting with its specifics in the early twentieth century.

The aim of the work was the need to expand the existing knowledge about the specifics of Russian fine art, designing its view on the painting of artists S. P. Dyagilev, A. Benois, K. Somov, M. Dobuzhinsky, V. Serov, K. Korovin, B. Kustodiev, F. Malyavin, Z. Serebryakova, V. Vasnetsov, I. Bilibin, A. Ostroumova-Lebedeva, I. Grabar, N. Roerich, S. Sudeikin. From the point of view of the theory of art, the author of the article makes a fragmentary emphasis on criticizing the low artistic standards of the outdated peredvizhnic school and propagating artistic individualism, as well as other principles of modernity.

Keywords: Russian art, the twentieth century, artists, exhibitions, creative associations, the world of art, avant-garde, rationalism, socialist realism, social art, artistic thinking.

Му Ке

Аспирант, Московский государственный
академический художественный институт имени
В. И. Сурикова
Ke.mu@yahoo.com

Аннотация. Предметом исследования является изобразительное искусство России XX века в контексте развития мировой художественной культуры. Также внимание сосредоточено на обстоятельствах и аспектах становления отечественной живописи с ее спецификой в начале XX столетия.

Целью работы стала необходимость расширить существующие знания о специфике русского изобразительного искусства, проектируя свой взгляд на живопись художников С. П. Дягилева, А. Бенуа, К. Сомова, М. Добужинского, В. Серова, К. Коровина, Б. Кустодиева, Ф. Малявина, З. Серебряковой, В. Васнецова, И. Билибина, А. Остроумовой-Лебедевой, И. Грабаря, Н. Рериха, С. Судейкина. С точки зрения теории искусства автор статьи фрагментарно делает акценты на критике низких художественных стандартов устаревшей передвижнической школы и пропаганде художественного индивидуализма, а также других принципов модерна.

Ключевые слова: Русское искусство, XX век, художники, выставки, творческие объединения, мир искусства, авангард, рационализм, социалистический реализм, соц-арт, художественное мышление.

Первые два десятилетия XX века были отмечены быстрой серией художественных инноваций, которые часто оказывались противоположными друг другу, но все это было связано с желанием порвать с прошлым. Эта общая цель привела к тому, что некоторые группы художников назывались «авангардными», термин, вызывающий образ предшествующей силы, выражающей художественное восприятие, которое позднее станет частью более широкой культуры.

Группа русских художников и писателей, активных в 1898–1906 годах, возродилась как экспонирующее изобразительное творчество общество. Сергей Дягилев послужил движущей силой для формирования группы в Санкт-Петербурге в 1898 году и для публикации ее журнала «Мир искусства» с 1898 по декабрь 1904 года [9, с. 253]. В первом номере журнала С. П. Дягилев, который вместе с А. Н. Бенуа, хорошо знал недавнее западноевропейское искусство, заявил о своей приверженности возрождению русского искусства, избегая слабых и не интересных размышлений о внешних тенденциях, при этом, сопротивляясь узкому национализму.

На страницах журнала они критиковали низкие художественные стандарты устаревшей передвижнической

школы и пропагандировали художественный индивидуализм, а также другие принципы модерна. Теоретические декларации художественных движений были изложены в статьях С. Дягилева «Трудные вопросы», «Постоянная борьба», «В поисках красоты», «Основы художественной оценки» и других, опубликованные в №№ 1–2 и №№ 3–4 нового журнала.

«Мир искусства» уделял особое внимание символическим и эстетическим тенденциям в России, но его разнообразие талантов означало, что он имел лишь ограниченную степень стилистической согласованности [7, с. 103].

Художественное объединение было основано в 1898 году группой студентов, в которую вошли также Александр Бенуа, Константин Сомов, Дмитрий Филоффов, Лев Бакст, Евгений Лансере. Первыми действиями для новой художественной группы стала организация выставки русских и финских художников в Музее прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Среди основателей «Мира искусства» были Мстислав Добужинский, Евгений Лансере и Константин Сомов. Вы-

ставки, организованные «Миром искусства», привлекли многих выдающихся художников из России и за рубежом, в частности, Михаила Врубеля, Михаила Нестерова и Исаака Левитана.

В свое время (1898–1904 года) художественная группа организовала шесть выставок: 1899 (международная), 1900, 1901 (в Императорской Академии художеств, Санкт-Петербург), 1902 (Москва и Санкт-Петербург), 1903, 1906 (Санкт-Петербург). Шестая выставка была воспринята как попытка С. П. Дягилева предотвратить отделение от московской группы, организовавшей отдельную «выставку из 36 художников» (1901), а затем группу «Союз русских художников» (с 1903 года) [6, с. 59].

В 1904–1910 годах «Мира искусства» как отдельной художественной группы не существовало. Его место было унаследовано «Союзом русских художников», который существовал официально до 1910 года и неофициально до 1924 года. В состав Союза вошли художники (Валентин Серов, Константин Коровин, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Зинаида Серебрякова), иллюстраторы (Виктор Васнецов, Иван Билибин, Константин Сомов, Анна Остроумова-Лебедева), реставраторы (Игорь Грабарь) и живописные дизайнеры (Николай Рерих, Серж Судейкин).

В 1910 году А. Н. Бенуа опубликовал критическую статью в журнале «Речь» о Союзе русских художников. Включение русских художников-авангардистов показало, что «Мир искусства» стал выставочной организацией, а не художественным движением. В 1914 году председателем объединения стал Иван Билибин. В том же году большинство членов «Бубнового вала» (Петр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов) входят в объединение «Мир искусства» [8, с. 203].

Группа организовала многочисленные выставки в 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1922 годах в Санкт-Петербурге, Москве. Последняя выставка «Мира искусств» была организована в Париже в 1927 году [10, с. 129]. Некоторые члены группы вошли в творческие объединения «Жар-Цвет» (Москва, организованный в 1924 году) [5] и «Четыре искусства» (Москва-Ленинград, организовано в 1925 году) [4].

Русское искусство для утонченной западноевропейской публики ранее казалось варварским и примитивным, но его национальный фольклор вызвал большой интерес, когда работы были показаны на Парижской экспозиции 1900 года. В целом же, искусство России XX века является многоаспектным вопросом и состоит из множества совпадающей, а иногда и опровержимой информации о разных творческих группах и движениях.

Так, группа художников сформировала одно из движений в 1909 году в Москве, заявляя таким образом о первой волне русского авангарда. Дореволюционные художники не ограничивали себя в путешествиях, и большинство из них проводили лучшие годы творчества в Париже, где они попадали под влияние французских импрессионистов и кубизма. Они получили свое название от первоначальной выставки в 1909 году и разработали яркий стиль, который свидетельствовал о перерыве в русской традиции XIX века благодаря творчеству И. Репина, И. Шишкина и И. Левитана. Среди ключевых фигур — Казимир Малевич, Петр Кончаловский, Роберт Фальк, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Основные работы этих художников редко появляются на арт-рынке.

Авангард — общий термин, который используется для описания русского искусства, существовавшего с начала XX века вплоть до появления государственного стиля социалистического реализма, созданного в 1930 году. Многие из бывших художников-авангардистов, таких, например, как Казимир Малевич, примерно с 1920 года должны были изменить свой стиль, чтобы соответствовать социалистическому реализму, не считаться подрывающим основы общества и не отправиться в ГУЛАГ.

В авангард была включена живопись, скульптура, фотография и архитектура. В соответствии с мышлением большевиков после революции 1918 года конструктивисты отвергли идею автономного искусства в пользу искусства с социальной целью. Это новое искусство, и в частности архитектура, заимствовало концентрические формы кубизма и футуризма. Владимир Татлин стал ключевой фигурой в этом движении наряду с Александром Родченко, Варварой Степановой и Густавом Клуцисом.

Со временем большевики все больше понимали, что могут использовать искусство в пропагандистских целях. Они контролировали художественное производство так же тщательно, как и все другое в новом Советском государстве. Представители власти постановили, что искусство должно быть реалистичным (то есть, репрезентативным) по стилю и социалистическому содержанию. Этот тип искусства, который господствовал в искусстве в Советском Союзе с 1930 по 1970 года, на высшем уровне был просто высмеян как простая пропаганда. Социалистическое движение отклонило прежний авангард в искусстве как декадентский, и в 1932 году определило шаблон, согласно которому искусство должно прославлять рабочих и государство, а также вернуться к реалистической традиции живописи, которая доминировала в русском искусстве в XIX веке. Первое поколение этого искусства сформировало художников, которые стали очень популярными, а их творчество ценным. Среди

них вспомним таких мастеров, как Александр Дейнека, Юрий Пименов и Александр Самохвалов. Следующие представители живописного творчества, включая Аркадия Пластова и Владимира Стожарова, также являются крупными фигурами.

В 1960-е годы, а, конкретнее, после смерти Сталина в 1953 году и ослабления доктрины социалистического реализма, во времена «оттепели» Н.С. Хрущева группа более предприимчивых художников, таких как Павел Никонов и Николай Андронов, сформировали так называемый «суровый стиль» [2]. Они переработали принятые догмы социалистического реализма, чтобы придать больше серьезности послевоенной жизни в России.

Ключевые работы этого периода, например, у Н.И. Андронova 1961 года (Третьяковская галерея), демонстрируют стиль, полученный от П. Кончаловского и других художников творческого объединения «Бубновый валет» [1, с. 47]. В этот период становятся известными Александр Дейнека и Кузьма Петров-Водкин, Гелий Коржев, Виктор Иванович Иванов, Валентин Сидоров, Петр Оссовский и Виктор Попков. Интерес к их творчеству во второй половине XX века только начинал развиваться.

Нонконформизм, известный как «неофициальное искусство», характеризует искусство, сформированное в Советском Союзе в период между 1950 и 1980 годами, и которое не вписывалось в социалистический реализм или в суровые школы искусства. Художники-нонконформисты должны были действовать тайно и часто имели небольшие контакты друг с другом, что означало, что движение имеет свои ограничения и риски. Оно охватывало как соц-арт, так и московский концептуализм и включало в себя творчество таких мастеров, как Олег Целков, Илья Кабаков и Оскар Рабин. Интерес к наследию этих живописцев начал развиваться около 2005 года, но, похоже, утих, поскольку многие из этих художников интересны исследователям из-за их политической позиции, а не качества творческих работ [11, с. 8].

Соц-арт также иногда называют советским поп-артом, и это термин, который придумали перформансисты В.А. Комар и А.Д. Меламид, чтобы описать работу, которая подорвала советскую иконографию [3]. Среди других представителей этого художественного направления назовем Эрика Булатова и Леонида Солова.

Среди советских скульпторов также были талантливые люди, чьи работы сегодня можно увидеть, проведя день в Третьяковской галерее. В дополнение к монументальным общественным памятникам, которые они должны были сделать для государства, эти скульпторы

изготовили тонкие экспонаты более личных работ с использованием камня, гипса, бронзы и дерева. Выдающимися скульпторами советского периода являются Александр Матвеев, Вера Мухина, Сергей Коненков, Иосиф Чайков, Иван Шадр, Евгений Вучетич, Матвей Манизер, Сара Лебедева и Екатерина Белашова. На протяжении многих лет такая скульптура не была представлена широкому кругу ценителей советского искусства. В мае 2012 года в Третьяковской галерее провели первую выставку советской скульптуры.

Подводя итоги, отметим, что одним из самых ярких периодов художественной переориентации в русской культуре и изобразительном искусстве был конец XIX — начало XX веков. Это время было наполнено признаками взаимоисключающих идей, непримиримой полемики, ощущением растерянности. Целостные художественные системы начали заключаться только в XX веке, а между 1880 и 1910 годами, в ситуации пограничья, формировалась система художественного мышления И.И. Левитана, В.А. Серова и, естественно, К.А. Коровина. Художественная судьба названных мастеров кисти как раз и заключалась в воссоздании «предельного» сознания современников. Так, с позиций сегодняшнего времени К.А. Коровин воспринимается как центральная фигура в искусстве переходного периода. Именно его тип художественного мышления дает возможность наблюдать постепенные изменения в искусстве (не революцию, а эволюцию): обобщение прошлого; осмеяние и пародирование отжившего; многовариантный синтез; кристаллизацию модели переходного мышления.

Богатое культурное наследие России представляет собой лучшее человеческое творчество. В целом, отечественная литература, музыка, визуальное, исполнительское искусство и архитектура являются одними из самых глубоких, неотразимых и красивых выражений человеческого духа.

Большая часть этого богатого наследия хорошо известна за рубежом, например, творения Льва Толстого и Федора Достоевского, музыки Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского, картины Ильи Репина и Василия Кандинского, архитектура Кремля и Государственный Эрмитаж.

Менее исследованными в этом творческом наследии являются картины русского импрессионистического периода, который длился примерно с 1930 по 1980 года. Русский импрессионизм внес важный вклад в культурное наследие России, но до недавнего времени было очень мало что известно о его красоте и качестве, а также о его ведущих художниках из-за советского изоляционизма. В этот период большую часть культурной жизни

ни в Советском Союзе отрицали западные проявления. Конец эры коммунизма, снятие железного занавеса, движение к свободе и демократии в Российской Федерации позволили миру испытать уникальное и важное историческое прошлое в рамках художественной деятельности.

В настоящее время ее изучают и признают искусствоведы, директора музеев, кураторы и коллекционеры как одни из лучших произведений искусства, созданных в двадцатом веке.

Сопоставление можно привести только с развитием французского импрессионизма, в котором предмет и стиль Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле, Э. Мане и других ранних импрессионистов находились под влиянием социальных и политических потрясений в Западной Европе. Результатом стал все более ценный и коллективный жанр, созданный выдающимися российскими импрессионистами. Этот комплекс работ продвигает богатое культурное наследие России XX века в исторически значимом, оригинальном по составу и форме стиле и прекрасном в своем изображении человеческого духа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Г. О Николае Андронове Г. О. Анисимов // Андронов Н. Каталог выставки произведений из собраний Государственной Третьяковской галереи и семьи художника. К 75-летию со дня рождения. — М.: ГТГ, 2004. — 132 с.
2. Бобриков А. Суровый стиль: мобилизация и культурная революция / А. Бобриков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://xz.gif.ru/numbers/51-52/surovo> (дата обращения — 26 мая 2017 года)
3. Бутенюп О. Комар и Меламид, дуэт / О. Бутенюп [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://artuzel.com/content> (дата обращения — 29 мая 2017 года)
4. Венедиктова Е. А. Общество художников «четыре искусства»: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.00; 07.00.12 / МГУ им. В. И. Ломоносова. — Москва, 1992. — 16 с.
5. «Жар-цвет» // Москва: Энциклопедия / Глав. ред. С. О. Шмидт; Сост.: М. И. Андреев, В. М. Карев. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1997. — 976 с.
6. Лапшин В. Союз русских художников / В. П. Лапшин. -Л.: Издательство: Художник РСФСР, 1974. — 422 с.
7. Лифарь С. (Сергей Лифаренко). Дягилев, С Дягилевым. М.: Вагриус, 2005. — 592 с.
8. Северюхин Д. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–1932). Справочник / Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. — Санкт-Петербург: Издательство Чернышева. 1992. — 400 с.
9. Схейен Ш. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда / Пер. с нидерл. Н. Возненко, С. Князьковой. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012, 608 с.
10. Хмелева Н. Художники «Мира Искусства» в Большом Драматическом театре / Н. Хмелева // «Наше Наследие». — № 73. — 2005. — С. 128–141.
11. Nicolas Iljine; J Englund. Tselkov: Paintings, Sculpture, and Etchings. — SDZY Publishing, 2011. — 20 p.

© Му Кэ (Ke.mu@yahoo.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова