

Супрематизм среди других направлений русского авангарда

Ампилова Анна Александровна

соискатель кафедры Истории отечественного искусства

исторического факультета

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва,
Россия*

E-mail: alisatep@yandex.ru

Русский авангард начала XX века – одна из самых ярких страниц в истории мирового искусства. Его главными характеристиками являются создание нового изобразительно-выразительного языка (как выражение современного состояния мира), т.е. новаторство, «программность» и необычайная разнородность (по Сарабьянов Д.В., 2000). Лидеры русского авангарда создают свой живописный «язык», «стиль», программу направления, а затем «школу». Д.В.Сарабьянов определяет авангард как «движение» (2000, с. 85), внутри которого возникают различные «направления». Это кубизм, футуризм, кубофутуризм, примитивизм, лучизм, «абстрактный экспрессионизм» В.Кандинского, супрематизм, «аналитическое искусство» (школа П.Филонова), конструктивизм.

Открытость (доступность) художественных процессов, происходящих в Европе, приводит к тому, что русские художники начала XX века проходят те же этапы творческого развития, что и европейские.

Так, кубизм – течение, возникшее в европейском искусстве в 1907 году с появлением картины Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», повлияло на становление многих русских художников-авангардистов. Почти все они «проходят» кубизм как стадию художественного развития, результатом чего становится новое отношение авангардистов к художественной форме: аналитический подход, выявление ее геометрической структуры.

Футуризм – также направление европейского искусства, возникнув в 1911 году в поэтической среде, переместился и в изобразительное творчество. Возможно, именно «поэтические» корни футуризма привнесли в изобразительный авангард склонность к текстовому сопровождению и программности. «Увлечение» футуризмом также для многих художников становится определенной ступенью творческой эволюции, но вскоре он перерастает в кубофутуризм. Однако в искусстве русского авангарда есть примеры работ и «чисто» футуристического характера (в творчестве Н.Гончаровой 1913 года – «Аэроплан над поездом», «Фабрика» и др. (Сарабьянов Д.В., 2001, с. 189)).

Кубофутуризм – направление, возникшее в русском искусстве, это своеобразный сплав европейских кубизма и футуризма с их преломлением на русской почве. Появление кубофутуризма в России показательно – это результат того, что русские художники не просто поверхностно восприняли кубизм и футуризм, они пытались постичь сущность направлений, проникнуть в глубь этих явлений. В результате рождается синтез изобразительных задач двух предыдущих направлений – геометрическая

аналитика формы и передача движения в одном произведении. Особую его значимость Е.Бобринская отмечает в творческой эволюции К.Малевича, который часть работ «кубофутуристического реализма» затем определит собственным термином «алогизм» (2000, с. 32-34).

Примитивизм, вероятно, также пришел в Россию из Европы (тенденции примитива существовали в различных направлениях – фовизме, кубизме и др.), но именно на русской почве он становится наиболее самостоятельным и полнокровным явлением (Сарабьянов, 2001, с. 222). Европейцы ищут базу для примитива в «чужом» искусстве (африканские маски и прочее), русские художники в большей степени опираются на национальное культурное наследие. Так основой примитивного искусства в России становится обращение к детскому творчеству, современному наивному, лубочному, а также древнерусскому искусству (в котором огромную роль играет икона, переживающая в это время «второе рождение»). Художники стремятся постичь возможности и силу изобразительности путем упрощения, огрубления формы, использования локального цвета и т.д. Самые яркие представители примитивизма (но также как этапа художественного пути) в России – это М.Ларионов (солдатская серия 1911года и др.) и Н.Гончарова («Рыбная ловля», 1908, «Евангелисты», 1910 и др.).

Экспрессионизм – направление европейского (преимущественно немецкого) искусства, не нашедшее многих приверженцев в России, но во многом повлиявшее на возникновение абстрактного искусства. В.В. Кандинский, с детства увлеченный немецкой культурой, воспринял у этого направления приоритетное отношение к цвету, его изобразительным возможностям. Художник пишет книгу «О духовном в искусстве», где рассуждает о проблеме формы (изобразительные средства живописи) и содержания (духовная составляющая) в изобразительном искусстве. (В целом, его работа объясняет, обосновывает появление абстракций в искусстве, говорит об их «значении», «силе и внутреннем символизме» (Турчин В., 2003, с. 176)).

Лучизм – первое «самостоятельное» направление русского искусства возникшее в 1912 году. Созданное «бывшим примитивистом» М. Ларионовым оно основывалось на теории художника о том, что живопись должна изображать «пространственные формы, которые могут возникать от пересечения отраженных лучей различных предметов, формы, выделенные волей художника» (согласно теории цветковых волн, получившей распространение в это время) (цит. по Сарабьянов Д.В., 2001, с. 184). Это первая попытка в русском искусстве выхода в беспредметность. В 1913 Ларионов публикует брошюру «Лучизм» и статью «Лучистая живопись», где и формулирует программу направления. У него появляются соратники (Н.Гончарова и др.), но, тем не менее, направление очень быстро исчерпало себя (1915 год), возможно, потому что не имело «глобальной» философской теории.

Другое «самостоятельное» направление русского авангарда – «аналитическое искусство» П.Н.Филонова – имело мировоззренческую

основу и просуществовало довольно долго. Его программа провозглашала аналитический подход к созданию произведения искусства, результатом которого становились «сделанные» картины. П.Н.Филонов провозгласил наступление «Мирового расцвета и века сделанных Картин» и призвал художников «раскрепоститься». Художник различал «глаз видящий» и «глаз знающий» и считал, что «мастера аналитического искусства» (это название объединения соратников и последователей П.Н. Филонова, сокращенно – МАИ) должны отражать на полотне не только то, что видно невооруженным глазом, но и, опираясь на интуицию, свое знание о мире, а именно внутренние, «скрытые», глубинные процессы, происходящие в «натуре» (по Ковтун Е., 2000, с. 22).

Конструктивизм – направление европейского искусства, в России актуализировалось и имело собственное советское «преломление» в конце авангарда (1920 – 1930-е годы). «Конструктивизм больше, чем любое другое течение в искусстве СССР, взял на себя ответственность за язык и эстетику власти» (Деготь Е., 2002, с. 111), и это во многом определило его характер и судьбу. Книга «Конструктивизм» (1922 год) излагала идеологическую платформу конструктивистов с установкой «на грядущую культуру коммунизма», на «реальное и активное общественное переустройство» и понимание нового (современного) искусства как «интеллектуально-материального производства» (цит. по Сидорина Е., 1995, с. 40). Представителями конструктивизма в России (СССР) были выдающиеся художники (А.Родченко, В.Степанова, братья Веснины и др.), но его «идеологичность» приводит к «формальности метода». «бумажному проектированию» и т.п.

Особое место в искусстве русского авангарда занимает супрематизм. Это направление возникло в русском искусстве в 1915 году. В искусстве начала XX века супрематизм превращается в феномен философско-живописной системы – его полотно невозможно понять без теоретической основы. Это был результат творческих исканий К. Малевича – пути от реалистического искусства (в юности он увлекался творчеством передвижников) через импрессионизм, кубизм и т.д. Супрематизм стал «выходом» в беспредметное искусство (но сначала как провозглашение «нового живописного реализма»). Затем философский аспект направления достигает утопических масштабов - в теориях Малевича супрематизм становится универсальной системой жизнестроения и даже мироустройства.

Утопическая программа супрематизма как создания «новой реальности» обеспечила его ценнейшим потенциалом – выходом «за пределы» живописи. Малевич провозглашает «мир как беспредметность» (цит. по: Малевич К., 2006, с. 528) и занимается другими видами изобразительного искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство и т.д.). Также одной из важных областей его деятельности становится педагогика. Неординарная личность, он обретает многих последователей – под его руководством образуются общества «Супремус» и

«УНОВИС» (Утвердители Нового Искусства), где ученики следуя идеям учителя, занимаются новым «жизнестроением» (также работая в разных областях художественного творчества).

Супрематизм возник именно на «русской» почве, а не «пришел» из Европы. Среди других «самостоятельных» течений (лучизм, «аналитическое искусство»), супрематизм обладает наиболее универсальным характером. Теоретическая платформа обеспечивала его обилием форм воплощения, а харизматичность лидера К.С.Малевича – большим количеством последователей. Будучи цельной самостоятельной (хотя и утопической) системой супрематизм оказал большое влияние и на творчество современников и на последующее развитие изобразительного искусства. Наследие супрематизма является одной из важных «составляющих» русского и мирового искусства XX века.

Литература

1. Бобринская Е. (2000) Футуризм и кубофутуризм. Альбом. – М.: Галарт, ОЛМА-ПРЕСС. – (История живописи. XX век.)
2. Деготь Е. (2002) Русское искусство XX века. – М.: Трилистник.
3. Ковтун Е. (2000) П.Н. Филонов и его дневник // Филонов П. (2000) Дневник. – СПб.: Азбука.
4. Малевич К. (2006) Супрематическое зеркало // Семиотика и Авангард: Антология / Под общ. ред. Ю.С. Степанова. – М.: Академический проект.
5. Сарабьянов Д.В. (2000) К ограничению понятия «авангард»// Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева / Под ред. М.Б. Мейлаха и Д.В. Сарабьянова. – М.: Языки русской культуры.
6. Сарабьянов Д.В. (2001) История русского искусства конца XIX - начала XX века. – М.: АСТ-ПРЕСС, Галарт.
7. Сидорина Е. (1995) Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. – М.
8. Турчин В. (2003) Образ двадцатого... – М.: Прогресс – Традиция.