
И.Л. Галинская

АВАНГАРДИЗМ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы ноктюрен
сыграть могли бы
на флейте водосточных труб?
«А вы могли бы?» (1913)

В. Маяковский

Авангардизм в искусстве – это «условное наименование художественных движений и объединявшего их умонастроения художников XX в., для которых характерны стремление к коренному обновлению художественной практики, разрыву с ее устоявшимися принципами и традициями (в том числе и с реализмом), поиски новых необычных средств выражения формы и содержания произведений, взаимоотношения художников с жизнью» (4, с. 9).

К течениям авангардного искусства прошлого века относятся: футуризм, кубизм, фовизм, конструктивизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм. «Наиболее масштабно авангардизм представлен в изобразительном искусстве» (1, с. 48). Интересно проявил себя авангардизм и в других видах искусства, но в живописи он принес мощное обновление художественного языка.

Фовизм – от французского «les fauves», т.е. «дикие звери». Так назвал в 1905 г. на осенней парижской художественной выставке кри-

тик Л. Воксель полотна, показавшиеся ему «дикиими» (1, с. 49). К фовистам принадлежали Анри Матисс (1869–1954), Андре Дерен (1880–1954), Морис де Вламинк (1876–1956), Жорж Руо (1871–1958), Рауль Дюфи (1877–1953), Оттон Фриз (1879–1949) и др. Это течение во французской живописи начала XX в. характеризовалось стремлением «к эмоциональной силе художественного выражения, к стихийной динамике письма, интенсивности открытого цвета и остроте ритма» (4, с. 1436). Дело в том, что цвет полотен этих художников приобретал самодовлеющее значение, становясь выражением эмоционального настроения автора. Художников прежде всего интересовала форма цветового пятна, а отнюдь не изображения предметов и фигур.

Лидером и главным идеологом фовистов был Анри Матисс, которому принадлежит статья «Заметки живописца. Чистый цвет». Решение всех живописных задач «он предпочитал осуществлять в одной плоскости», полностью отказавшись от создания иллюзии трехмерного пространства (2, с. 231). Характерные особенности стиля художника демонстрирует его картина «Танец» (1909–1910), на которой пять красных фигур, взявшись за руки, танцуют на зеленой лужайке на фоне синего неба. Картину «Танец» А. Матисса можно увидеть в петербургском Эрмитаже.

Амедео Модильяни (1884–1920) не входил в группу фовистов, но присущие последним черты субъективизма и деформации полностью были свойственны и его творчеству. Он родился в Италии, в городе Ливорно, а в 1906 г. переселился в Париж. В его творческом наследии нет ни одного натюрморта, всего лишь три пейзажа, несколько скульптур и картин обнаженных фигур. Основное место в творчестве Модильяни занимают портреты, наиболее интересными из которых являются портреты его супруги Жанны Эбютерн, молодой художницы. Она сопровождала Модильяни до конца его жизни (он умер от туберкулеза) и на следующий день после его смерти Жанна Эбютерн «покончила с собой, выбросившись из окна пятого этажа в доме своих родителей» (5, с. 14).

Кубизм выдвинул на первый план формальные эксперименты – «конструирование объемной формы на плоскости, выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на простые» (4, с. 672). Кубизм представлен в изобразительном искусстве Франции, Англии, Италии, Чехии, Рос-

сии. Через три года после выступления фовистов (в ноябре 1908 г.) выставленные в осеннем парижском Салоне картины Жоржа Брака (1882–1963) и Пабло Пикассо (1881–1973) дали критикам основание назвать новое течение кубизмом. «Существенную особенность кубистического метода составляет выявление объема путем “кругового видения” предмета в пространстве. На холсте совмещаются отдельные плоскости формы, как бы увиденные при перемещении точки зрения художника» (3, с. 319). Цветовое решение сводится к ограниченной гамме тяжелых черных, серых, коричневых, охристых и белых тонов. Влияние кубизма на творчество художников различных стран было чрезвычайно велико в начале XX в. Форму разлагали до полного исчезновения предметности изображения.

Пабло Пикассо родился в Испании в семье художника, учился в художественной академии в Барселоне, а в начале XX в. окончательно переселился в Париж. В его творчестве отмечается «голубой период» (1901–1904), «розовый период» (1905–1906), «негритянский период» (с 1907 г.). «В 1911–1912 гг. кубизм Пикассо переходит в аналитическую стадию, когда существенно усиливаются абстрактно-геометризаторские черты в предельно плоских композициях» (2, с. 237). В середине 20-х годов теоретик сюрреализма Андре Бретон объявил Пабло Пикассо художником-сюрреалистом, хотя «творческая манера его в сущности своей неподражаема» (2, с. 240).

Если картина Пикассо «Авиньонские девицы» (1906–1907) представляет собой изображение угловатых фигур, как бы вырубленных из дерева, то его знаменитое большое полотно «Разрушение Герники» (1937), написанное в связи с бомбардировкой немецкими фашистами испанского городка Герника, показывает отвратительный хаос разрушения. Исполненное в черно-белой тональности, это полотно является криком «в память о погибших соотечественниках» (2, с. 240).

Футуризм назвали авангардистское художественное течение 1910–1920 гг., появившееся в Италии, которую провозгласили «родиной футуризма». Теоретиком футуризма и вождем первой, миланской группы футуристов стал итальянский писатель Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), опубликовавший в 1909–1919 гг. целый ряд статей, так называемых «Манифестов футуризма». В живописи «итальянские футуристы Умберто Боччони и Джино Северини ис-

пользовали пересечения, сдвиги и наплывы форм, многократные повторения мотивов, как бы суммируя впечатления, полученные в процессе стремительного движения» (4, с. 1454). Когда итальянские футуристы начали сближаться с фашистским диктатором Бенито Муссолини, движение распалось.

Русский футуризм открывается «Прологом эгофутуризма» (1911) Игоря Северянина и сборником «Пощечина общественному вкусу» (1913). Русские футуристы не имели ни единой программы, ни единого центра. Наиболее активная группа раннего русского футуризма «Гилея» состояла из братьев Д. и Н. Бурлюков, В. Хлебникова, В. Каменского, В. Маяковского и др. Они выпускали сборники футуристических рисунков и стихов: «Дохлая луна», «Затычка», «Молоко кобылицы». Считается, что русские футуристы (кубофутуристы) привлекали раннего Маяковского идеей новаторства, жадой нового слова.

Дадаизм называется движение в искусстве и литературе, основанное на намеренной иррациональности и отрицании традиционных художественных ценностей. Дадаизм сложился в Швейцарии и существовал в 1916–1922 гг. В словаре «Larousse» два живших в Цюрихе литератора обнаружили слово «дада», которым «в Италии обозначают кубок и кормилицу, в России и Румынии – двойное утверждение, а негры племени кру называют так священную корову» (1, с. 51). Это слово показалось художникам подходящим для определения такой позиции в искусстве, которая состояла в стремлении уничтожить категорию художественного, стереть различие между «высоким» и «низким», создать «антиискусство».

В феврале 1916 г. в Цюрихе было открыто артистическое кабаре «Вольтер», где дадаисты стали устраивать театрализованные представления на фоне картин грубо натуралистических и хаотически деформированных. Во главе группы «Дада» стояли художники Ганс Арп и Макс Эрнст. Существование группы было кратковременным, так как в начале 1920-х годов большинство ее участников примкнули к сюрреалистам и абстракционистам.

Одним из основоположников и теоретиков *сюрреализма* был французский писатель Андре Бретон (1896–1966). Совместно с Луи Арагоном он основал журнал «Литература» (1919), который вначале был органом дадаизма, а затем стал проповедовать сюрреализм. Анд-

ре Бретон возглавлял и другие сюрреалистические журналы. Он написал в 1924 г. «Манифест сюрреализма», а в 1930 г. – «Второй манифест сюрреализма». В позднейших книгах «Положение сюрреализма между двумя войнами» (1945) и «Лампа в часах» (1948) Андре Бретон рассматривал кризис культуры в XX в. В «Манифесте сюрреализма» Бретон заявил, что сюрреализм стремится разрушить людские психические механизмы, заняв их место при решении всех проблем жизни.

Наибольшего расцвета сюрреализм достиг в живописи и в поэзии (П. Элюар, Л. Арагон, Ж. Превер, Ф. Гарсия Лорка и др.). Художники-сюрреалисты полагали, что источником искусства является сфера подсознания, а главной чертой искусства называли алогичность, сочетания предметов и явлений, которым придается лишь видимая достоверность. Так, Хуан Миро (1893–1983) имитировал наивность детского рисунка, создавая пестрые красочные композиции. В картине «Женщина и птица в лунном свете» (1949) Миро обращается к алогичным ситуациям и формам.

Сальвадор Дали (1904–1989) начал свою творческую деятельность с картин, проповедовавших власть подсознательного и извращенных инстинктов (цикл «Город параноиков»). Когда Дали призвал в 1950 г. художников объединиться на почве католицизма, папская курия начала заказывать ему картины на религиозные темы: «Распятие Христа от святого Иоанна», «Тайная вечеря», изображения мадонн. Правда, в этих картинах причудливо сочетаются фигуры и фрагменты предметов. Хаотическое нагромождение всяких фантастических предметов характерно и для художника-сюрреалиста Ива Танги (1900–1955).

В 1930-е годы многие из сюрреалистов переехали в США, где в Нью-Йорке в 1942 г. была организована выставка их картин. В этих работах сохранялись сюрреалистические принципы изображения фантастических, нелепых, воображаемых сущностей и их неестественных сопоставлений и комбинаций.

Для *экспрессионизма* основным принципом являлась «деформация изображения во имя передачи экспрессии переживания или подсознательного импульса» (3, с. 324). Единственной реальностью экспрессионисты провозгласили субъективный духовный мир человека, объявив его главной целью в искусстве. Предшественниками

экспрессионизма считаются норвежский художник Эдвард Мунк (1863–1944) и две группы немецких художников: дрезденская группа «Мост» (1905) и мюнхенская группа «Голубой всадник» (1911). «В представлении этих художников мир выглядел хаотичным, а его закономерности иллюзорными» (3, с. 324).

Один из лидеров экспрессионизма, швейцарский художник Пауль Клее (1879–1940), входивший в объединение «Голубой всадник», увлекался примитивизмом и подражанием детскому рисунку. Немецкий художник Франц Марк (1880–1916) изображал фантастических животных: «Коровы. Желтое, красное, зеленое» (1912), «Судьба животных» (1913). Немецкий художник Эмиль Нольде (настоящая фамилия Хансон, 1867–1956) тяготел к религиозной экзотике: «Жизнь Христа» (1911–1912).

Некоторые искусствоведы относят к экспрессионизму творчество Марка Шагала (1887–1985), который в 1922 г. вместе с семьей навсегда уехал из России и в 1937 г. получил гражданство во Франции. Однако есть мнение, что немецкие экспрессионисты были чужды Шагалу «своей резкостью, сухостью, бездуховностью и апоэтичностью» (2, с. 244).

Абстракционизм и конструктивизм. В 1910 г. абстрактные композиции Василия Кандинского (1866–1944), русского художника, который провел значительную часть жизни в Германии и Франции (жил в Европе с 1921 г.), стали отправной точкой абстракционизма. Представители этого направления утверждали, что «художник не должен сообщать зрителю никаких определенных мыслей, чувств или настроений» (3, с. 342). Отказ от изображения реальных предметов и явлений, видимая бессодержательность живописного абстрактного искусства делает возможным любое его истолкование. Одним из течений абстрактной живописи стал *конструктивизм*, который был направлен на использование геометрических форм.

В России абстракционизм проявил себя наиболее ярко в творчестве Казимира Малевича – «Плотник» (1911–1912), «Черный квадрат» (1913). Владимир Татлин (1885–1953) стал одним из основоположников русского конструктивизма в живописи. В Европе центром абстрактного искусства была высшая школа «Баухауз», основанная в 1919 г. в Германии (в 1933 г. ее упразднили фашисты). В этой школе преподавали В. Кандинский и Пауль Клее. Они проповедовали сво-

боду художника-абстракциониста передавать эмоции путем нетрадиционных и полностью необычных для живописи средств выражения. Так, на картинах некоторых художников зачастую имелись надписи не вполне четкого содержания. Например, на картине Михаила Ларионова (1881–1964) под названием «Осень» (1911–1912).

Список литературы

1. Авангард // Большая иллюстрированная энциклопедия: В 32 т. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – Т. 1. – С. 48–53.
2. Бычкова Л.С. Творчество и чудотворство: Живая классика искусства. – М.: Модерн-А: Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 320 с.
3. История искусства зарубежных стран. – М.: Искусство, 1964. – Т. 3. – 670 с.
4. Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 4-е изд. – 1632 с.
5. *Řezáč J.* Amedeo Modigliani. – Praha: NČSVU, 1960. – 64 s.