О.В. Потекина, М.С. Жиров

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РУССКОГО АВАНГАРДА НАЧАЛА 20 ВЕКА

Статья посвящена проблеме русского авангардного искусства начала XX века, основным концептуальным особенностям художественного образа произведений изобразительного искусства. Обосновывается актуальность авангардного искусства как феномена художественной культуры начала XX столетия. Автором рассмотрены основные компоненты художественного образа русского изобразительного искусства авангарда как общеэстетической категории культуры.

The article is devoted to the problem of Russian avant-garde art of the beginning of the XX century, the basic conceptual features of the artistic image of works of fine art. The urgency of avant-garde art as a phenomenon of art culture of the beginning of the XX century is grounded. The author considers the main components of the artistic image of the Russian visual art of the avant-garde, as a general aesthetic category of culture.

Ключевые слова: авангард, искусство, феномен культуры, художественный образ, язык изобразительного творчества, Аристотель, Гегель, В.В.Кандинский. К.С.Малевич, М.Ф.Ларионов, конструктивизм, кубофутуризм, супрематизм, абстракционизм, форма, метод, средство, направление.

Keywords: avant-garde, art, cultural phenomenon, artistic image, language of fine art, Aristotle, Hegel, V.V.Kandinsky. K.S.Malevich, M.F.Larionov, constructivism, cubo-futurism, suprematism, abstractionism, form, method, means, direction.

Период художественного авангарда в русской культуре начала XX века представляется неоднозначным и феноменальным явлением мирового культурного наследия. Изобразительное искусство 1910–1920-х годов России совершило мощный переворот в художественном представлении окружающей действительности, ввиду чего новаторские поиски художников-авангардистов того времени остаются актуальными и по сей день. Творческие открытия К.С.Малевича, В.В.Кандинского, М.Ф.Ларионова и других известных русских мастеров широко используются в обучении будущих дизайнеров на графических факультетах в России и за рубежом. Реформаторские идеи авангардистов порождают новые направления в художественно-изобразительной концепции нового столетия.

Начало XX века в искусстве русского авангарда ознаменовано поиском новых форм и его сути, что было характерно и для искусства всей Европы. Но именно в России появляются новые течения и направления, которые привели к культурно-художественным изменениям в отражении окружающей действительности. Художники-авангардисты отказываются от привычного отображения предметного мира, таким образом нарушая все стереотипы зрительного восприятия произведений искусства, открывая тем самым относительность способов, форм и средств мышления. Их творческие поиски приводят к новой философско-культурологической трактовке художественного образа, к созданию принципиально новых приемов, методов и способов изображения.

«Образ — отражение объекта в человеческом сознании. В образе объединяются объективное (предмет, который вызвал образ, существует независимо от человека) и субъективное (сам образ создан человеком)» [4, с. 421]. Одними из самых ранних упоминаний о художественно-творческой природе вещей окружающего нас мира являются философские труды Аристотеля. Его трактовка понятия «мимесиса», подражания окружающей действительности, подтверждается тезисом о том, что «Хороший художник свободно может сделать своё изображение более прекрасным, чем действительность; то же самое делает и поэт (Poet. 15, 1454 b 8–15). Картина вообще должна превосходить видимое нами в действительности (25, 1461 b 13). Искусство изображает не только (и не столько) то, что есть, но что должно быть (1460 b 8–11)» [5, с. 542–543].

Немецкий философ Гегель впервые говорит об образе как эстетической категории. В «Лекциях об эстетике» он раскрывает понятие прекрасного и смысл искусства, связывая художественное творчество с научным познанием. «Цель искусства должна поэтому состоять в чём-то другом, чем одно только формальное подражание существующему, которое может создать лишь *искусно* сделанные вещи, а не произведения искусства», — пишет мыслитель [2, с. 51].

«Язык» изобразительного творчества, отличается от других видов искусства своими собственными своеобразными и специфическими законами создания образности в произведении. Постижение внутреннего смысла произведения изобразительного искусства подразумевает знание определенных эстетических категорий и понятий, вдумчивое прочтение содержания картин, понимание художественного образа как основной идеи, обеспечивающей глубинное общение между объектом произведения и реципиентом.

Под «языком» изобразительного искусства, по мысли А.Д.Алехина, можно понимать «широкий круг вопросов — от выбора ширины и толщины мазка краски до решения сложных колористических задач, от поисков формат и размеров картины или рисунка, до использования неисчерпаемых возможностей композиции с целью заострения внимания зрителя на главном» [1, с. 48].

Искусство русского авангарда начала XX века характеризуется трудностью трактовки художественного образа его произведений. Это обосновано тем, что русские художники-авангардисты в начале века отказываются от принципов традиционного академического искусства. «В искусстве авангарда, на пике развития направления художники отказываются от точной передачи объектов предметного мира, ломают стереотипы восприятия зрителем художественного произведения» [7, с. 196]. В классическом понимании, общеэстетическая категория — образ как отражение видимой реальности в произведениях известных художников авангардистов К.С.Малевича, В.В.Кандинского, М.Ф.Ларионова, А.А.Экстер и др. отсутствует.

В.С.Турчин, известный исследователь русского авангарда, отмечает, что «в авангардизме, в отличие от традиционного искусства, нет последовательно выстроенной системы эстетических эталонов,

следовательно, его отличительной чертой выступает диффузность границ и многообразие» [8, с. 10]. У представителей русского авангарда появляются собственные принципы передачи образа. Главным средством в отражении основной идеи произведения выступают такие категории языка изобразительного искусства, как форма и цвет. Живопись становится беспредметной, форма — сюжетом.

Огромное влияние на творчество художников-авангардистов оказало «открытие» в начале XX века в России православной иконы. Очищенные от темного верхнего слоя, они предстали перед зрителем в своей первозданной красоте, поражающей чистотой и яркостью цвета. Помимо иконописи, изобразительное искусство русского авангарда привлекала простота языка примитивного искусства — лубка, народной игрушки, уличных вывесок. Вместе с тем, авангардное искусство использовало достижения новой науки и техники, применяя в своем творчестве конструктивные мотивы и приёмы. Свидетельством тому является конструктивизм — одно из направлений в русском авангарде, основоположником которого выступил В.Е.Татлин.

К основным направлениями в искусстве русского авангарда относятся также лучизм, представителем которого является М.Ф.Ларионов, кубофутуризм — Давид и Николай Бурлюки, абстракционизм — В.В.Кандинский, супрематизм — К.С.Малевич.

Безусловно, создание принципиально новых направлений, со своим особым художественным языком, требовало теоретического обоснования концептуальных особенностей художественного образа изобразительного искусства. Впоследствии это нашло отражение в манифестах и теоретических трудах мастеров.

Так, Каземир Северинович Малевич, автор известного произведения «Черный квадрат», создает новое направление в авангардном искусстве — супрематизм, которое вышло далеко за пределы России, оказав огромное влияние на мировую художественную традицию XX столетия. Художник не только создает свои произведения, но и пишет теоретический труд — «Супрематизм. Мир как беспредметность», в которой обосновывает концептуальные особенности нового направления, аргументировано объясняя теорию беспредметности.

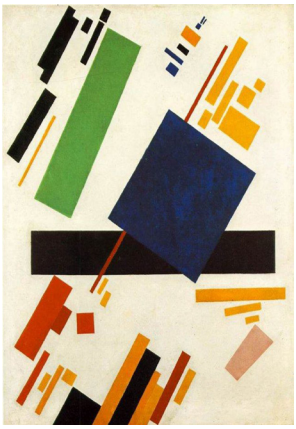

Рисунок 1.
К.С.Малевич.
Супрематическая
композиция. 1916.
Рисунок 2.
В.В.Кандинский.
Импровизация 31
(Морской бой). 1913.

Другой художник, теоретик изобразительного искусства, родоначальник абстракционизма в русском авангарде, Василий Васильевич Кандинский является автором крупных сочинений «О духовном в искусстве», «Ступени», «Точка и линия на плоскости». Он придумал собственный стиль — лирический абстракционизм, который произвел настоящую революцию в живописи. В своих произведениях Кандинский отказывается от изображения видимых форм реальности, считая главным в живописи форму и цвет, в композиции — точку и линию, тесно сопоставляя музыкальное произведение и художественное. Все искусство художника пронизано философией духовного, сопоставлением внутреннего и внешнего, символа и знака.

Искусство русского авангарда совершило переворот в сознании человека посредством художественно-выразительных средств в изобразительной деятельности, создало новый уникальный тип образности в графике, живописи, скульптуре и архитектуре. Оно становится беспредметным. В картинах художников-авангардистов начала XX века, где отсутствует сюжет как отражение объектов окружающей действительности, нет изображения предметного мира. Изобразительное искусство становится знаковым, главное в нем — не сюжет, а идея — некий «код», «символ», который зритель может опредмечивать, ассоциативно вызывая в своем сознании тот или иной образ. Ярким примером служит «Черный квадрат» К.С.Малевича.

Главными компонентами передачи смыслового содержания художественного произведения выступают цвет и форма, геометрическая или изоморфная. Формирование композиционного пространства в картине происходит посредством категорий композиции: ритм, нюанс, контраст, симметрия — асимметрия, статика — динамика.

При создании полотен художники-авангардисты использовали психологические аспекты создания и восприятия картины. В своих теоретических трудах они писали о психологических особенностях зрительного восприятия, о влиянии цвета на чувства и эмоции человека. Так, В.В.Кандинский в работе «О духовном в искусстве» пишет: «Тогда налицо второй главный результат наблюдения — психическое воздействие цвета. В этом случае обнаруживается психическая сила краски, она вызывает душевную вибрацию. Так первоначальная элементарная физическая сила становится путём, на котором цвет доходит до души» [3, с. 35–36].

Одним из важнейших компонентов художественного образа произведения в творчестве художников-авангардистов выступает интеллектуальный опыт художника и зрителя. Представители русского авангарда меняют эстетическое восприятие зрителя, создавая субъективную реальность в своих полотнах, экспериментируют с искусством, теоретически обосновывая его в манифестах, программах, статьях и работах. Собственную философию искусства художники интерпретируют визуально, а затем поясняют в текстах и выступлениях, формулируя новую форму познания бытия.

Достижениями русского авангарда пользуются и в настоящее время. Графический язык изображения, созданный К.С.Малевичем, В.В.Кандинским, очень широко воплощается художниками-дизайнерами в рекламной деятельности. В целом авангардное изобразительное искусство начала XX века своим новым типом образности способствовало трансформации духовно-художественной культуры в совершенно иное качество — создание новой формы миропорядка.

Библиография:

1. *Алехин А.Д.* Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1984. — 160.с.: ил.

2. *Гегель Г.В.Ф.* Эстетика. В 4 т. / под ред. М.Лифшица. Т. 1. — М.: Искусство, 1968. — 310 с.

3. *Кандинский В.В.* / В.Кандинский. О духовном в искусстве. — М.: ООО «Издательство «Э », 2017. — 160 с.

4. *Кондрашов В.А.* Новейший философский словарь / В.А.Кондрашов, Д.А.Чекалов, В.Н.Копорулина / под общ. ред. А.П.Ярещенко. — Ростов н/Д.: Феникс, 2005. — 672 с. — (Словари).

5. *Лосев А.Ф.* История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика античная эстетика. Т IV. — М.: Искусство, 1975. — 670 с.

6. *Малевич К.С.* Черный квадрат. О себе / К.С.Малевич. — М: Экспо, 2015. — 448 с.: ил.

7. *Потекина О.В., Жиров М.С.* Специфика художественного образа в авангардном искусстве В.В.Кандинского / Образование: традиции и инновации: Материалы XV международной научно-практической конференции (12 октября 2017 года) / отв. ред. Уварина Н.В. — Прага, Чешская республика: Изд-во WORD PRESS s r.o., 2017. — 278 с.

8. *Турчин В.С.* По лабиринтам авангарда. Учебное пособие. — М.: Изд-во МГУ, 2009. — 300 с.