БАЙ ДЗЭКУНЬ
Аспирант кафедры «Истории искусства и гуманитарных наук» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: 1104743969@qq.com

BAI ZEKUN
Graduate student of the Art History and Humanities Department of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: 1104743969@qq.com

РУССКИЙ АВАНГАРД — ОТКРЫТИЕ И ДОСТОЯНИЕ БУДУЩЕГО. ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

RUSSIAN AVANT-GARDE — DISCOVERY AND HERITAGE OF THE FUTURE. VIEW FROM CHINA

Автор статьи — молодой ученый, аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова из Китая, изучающий творчество Ольги Розановой и русский авангард, — обращается к истории беспредметного творчества известных художников, вступающих в новые миры искусства будущего.

The author of the article is a young scientist, post-graduate student of the Stroganov Moscow State Pedagogical University? from China, who studies the work of Olga Rozanova and the Russian avant-garde, turns to the history of the non-objective work of famous artists entering the new worlds of art of the future.

Ключевые слова: авангард, супрематизм, искусство, творчество, живопись, поэзия, цвет, свет.
Keywords: Avant-garde, Suprematism, art, creativity, painting, poetry, color, light.

Русский авангард, удивительный и удивляющий, ставший историей искусства XX века, обладает волшебным притяжением к познанию его живописной материи, в недрах которой мы обретаем будущее. С 1978 года выставки «Искусство советского русского авангарда»

проходят в музеях и художественных галереях США, Франции, Германии, Японии и других стран. Например, в 1992 году в Музее Гуггенхайма, Нью-Йорк, проходила выставка «Великая Утопия. Русский и советский авангард 1915–1932». В XXI столетии продолжается организация и проведение выставок русского авангарда за рубежом. Так, в мае 2018 года в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже проходила выставка, посвященная творчеству крупнейших представителей «Витебского ренессанса» «Шагал, Лисицкий, Малевич. Русский авангард в Витебске (1918–1922)», которая, как и многие другие события в этой сфере, показала постоянный интерес и внимание к беспредметному творчеству русских художников.

В России выставки, посвященные художникам русского авангарда, стали хорошей традицией. В Санкт-Петербурге в 2006 году открылся музей петербургского авангарда (дом Матюшина).

В 2014 году в ЦВЗ «Манеж» был представлен масштабный выставочный проект Питера Гринуэя и Саскии Боддеке — новая мультимедийная инсталляция «Золотой век русского авангарда».

10 ноября 2020 года открылись залы постоянной экспозиции русского авангарда в Новой Третьяковской галерее.

Зарождение и становление русского авангарда неотделимы от влияния различных школ и направлений западноевропейского искусства XX века, таких как экспрессионизм, кубизм, футуризм. Выставки произведений из коллекций С.И. Щукина и М.А. Морозова помогли художникам авангарда увидеть новые «горизонты» в развитии русского искусства. Многие русские художники-авангардисты учатся в школах искусства Германии, Франции, Италии. Визиты Матисса, Пикассо, Маринетти в Россию позволили художникам-авангардистам ближе познакомиться с новыми направлениями искусства Западной Европы. Перед Первой мировой войной 1914 г. многие представители русской интеллигенции посещают Париж. «Русская линия» в искусстве Франции продолжается и в 1925 году во время открытия выставки «Декоративное и промышленное искусство». Об этих культурных связях России и Франции необыкновенно ярко рассказали выставки «Париж-Москва» в 1979 году в Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду и «Москва-Париж» в 1981 году в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Выдающимся представителем русского авангарда является Казимир Малевич. После новаторской выставки 1915 г. «0,10» в Санкт-

Петербурге он организует группу художников — сторонников его революционной теории супрематизма. В эту группу вошли участники выставки «0,10»: Ольга Розанова, Иван Клюн, Любовь Попова, Александра Экстер.

Рис. 1. Ольга Розанова. Портрет. Фото Кореневой. Владимир, около 1900 года

Ольга Розанова — самая яркая и самостоятельная фигура среди тех, кто входил в эту группу художников, — живописец, график, художник книги и декоративно-прикладного искусства, поэт.

Вступление Ольги Розановой на путь авангарда в 1911–1912 гг. отмечено ее знакомством и творческим общением с В. Маяковским, В. Хлебниковым, В. Татлиным, К. Малевичем и А. Крученых. С 1911 года она становится представителем петербургского общества «Союз молодежи» и участвует во всех выставках этого авангардного объединения. В третьем сборнике «Союза молодежи» 1913 г. были напечатаны не только 6 литографий Ольги Розановой, но и ее статья «Основы Нового Творчества и причины его непонимания». Движение к Новому Искусству Ольги Розановой — это познание фовизма, футуризма, супрематизма. В феврале 1917 г. Ольга Розанова вступает в организованное К. Малевичем общество «Супремус». Она пишет супрематические полотна, хранящиеся во многих музеях, напоминающие о ее предчувствии нового мира, где будет царство цвета и света в живописи.

Освоив принципы супрематизма, она обретает особый путь творчества, отрывается от учителя и идет дальше в своем развитии после круга Малевича. Движение к новому Ольги Розановой находит «созвучие» в деятельности Алексея Крученых — известного новатора, поэта и художника. Его книга стихов «Возропщем», 1913 г., издана с посвящением «Первой художнице Петрограда» — Ольге Розановой. В 1916 году опубликован альбом «Вселенская война» Алексея Крученых. Беспредметные коллажи Ольги Розановой и Алексея Крученых вошли в историю русского авангарда. Алексей Крученых мечтал о новой поэзии, о времени, когда слово будет отпущено на свободу, и создавал свой знаменитый «заумный» вселенский язык «Заумь». Его коллажи «Вселенской войны» свободны от власти слова. В них отсутствует конкретное созидание мира

или его изменение-преображение. Мастер словно оставляет легкий след от своих движений в мире, не нарушая его своим присутствием.

Творческое содружество поэзии и живописи в лице А. Крученых и О. Розановой проявилось в создании нового образа футуристической книги 1913–1914 гг. И эти открытия продолжались и дальше в 1915–1916 годах. Творческие фантазии Ольги Розановой замечательно воплощаются в жанре печатной графики, в применении коллажа в оформлении книг. Художник Ольга Розанова пишет стихи, а поэт Алексей Крученых обращается к живописи.

Рис. 2. Алексей Крученых. Тяжелое орудие. Иллюстрация к книге «Вселенская война», 1916. Коллаж. Российский государственный архив литературы и искусства. Москва

Рис. 3. Ольга Розанова. Беспредметная композиция (Полет аэроплана), 1916, холст, масло. Самарский областной художественный музей

Рис. 4. Ольга Розанова. Беспредметная композиция (супрематизм), 1916, холст, масло. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

На «Второй выставке современного декоративного искусства» в Москве в 1917 г. были представлены изделия, которые сделали крестьяне села Вербовка по эскизам художников авангарда. Многие работы были выполнены по рисункам Ольги Розановой. В дальнейшем, в 1918 году, Ольга Розанова работает в художественном отделе Наркомпроса, активно занимается общественной деятельностью в сфере культуры, преображая не только искусство, но и жизнь. Одна из амазонок русского авангарда Ольга Розанова, открывает новый мир в своем творчестве и в жизни.

Ольга Розанова развивает супрематизм Малевича и обретает в этом направлении новые грани творческого бытия. Ее картины 1916–1917 годов, сверкающие красками коллажи, хранят близкие ей импуль-

сы супрематизма и открывают что-то свое, неведомое мастеру супрематизма.

Она идет дальше в своих «живописных мечтах». В ее работах тают границы формы, краски обладают волшебным излучением. Ольга Розанова стремится в своих мечтах к живописи цветными прожекторами в воздухе (1).

Рис. 5. Ольга Розанова. Беспредметная композиция (Цветопись), 1917, холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис. 6. Ольга Розанова. Зеленая полоса (Цветопись), 1917, холст, масло. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»

И далее Ольга Розанова обращается к исследованию цвета, воплощает и развивает практически теорию цвета в своей живописи. Именно любовь к цвету ведет ее к пониманию цвета как художника и поэта. Как слово в поэзии, так и цвет в живописи чудесным образом возникает и живет, в представлении Ольги Розановой, по внутренним законам космической творческой энергии, обладая излучением света. В своих светоносных композициях она приходит к обновленной природе цвета, хранящей интуитивное начало. И неслучайно на этом на пути обретения новой красоты, о которой она писала и мечтала, возникает особенное и ясное по звучанию понятие «Цветопись».

И остаются далеко супрематические формы и «Зеленая полоса (Цветопись)», 1917 г., излучает желанный свет гармонии, к которой всегда стремилась Ольга Розанова, сама вспыхнувшая на мгновение, как звезда, на «небе» русского авангарда.

Примечания:

1. *Гурьянова Н.А.* Супрематизм и цветопись // Русский авангард в кругу европейской культуры. — Москва, 1994. — С. 153.

Список литературы:

1. *Гурьянова Н.А.* Ольга Розанова // Амазонки русского авангарда. — Москва: ГАЛАРТ, 2001.

2. *Гурьянова Н.А.* Супрематизм и цветопись. — Русский авангард в кругу европейской культуры. — М., 1994

3. *Деготь Е.* Русское искусство XX века. — Москва: Трилистник, 2000.

4. Москва-Париж. 1900–1930. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. — Москва: Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Париж. Каталог выставки. Том 1–2. — Москва, 1981.

5. *Сарабьянов Д.В., Шатских А.С.* К. Малевич. Живопись. Теория. — Москва: Искусство, 1993.

6. *Якимович А.К.* Магическая Вселенная. Очерки по искусству. Философия и литература. XX век. — Москва: ГАЛАРТ, 1995.

7. *Чэнь Жуйлинь и Лу Фусюнь.* Искусство русского авангарда. — Китай: Guangxi Fine Arts Publishing House, 2001.