

Искусство советской эпохи

Время новое повеяло — смотри...

Яков Полонский

Борис Кустодиев. Большевик (1920 г.)

История имеет немало трагических страниц. Однако до XX века в ней было не так много периодов, которые именно в сфере искусства характеризовались одновременно и как великая трагедия, и как великий расцвет. Таким периодом является *советская эпоха*.

С одной стороны, в советской культуре о себе заявило большое количество талантливых мастеров искусства. С другой — в Советском Союзе утверждалась новая идеология, преследовались свобода мысли и свобода творчества. Это был особый период в истории, когда государство поставило перед собой задачу подчинить себе искусство. Частично эта задача была выполнена...

§ 13. Становление искусства советской эпохи

Советское искусство начинает отсчёт с момента свержения Октябрьской революции 1917 года и оканчивает своё существование 26 декабря 1991 года — в день распада Советского Союза.

В первые десятилетия советской власти искусство имело агитационно-пропагандистский характер. Идеалы революции ставились выше человека, его счастье видели в служении будущему человечества. Пропагандистами революционных идей становились деятели искусства...

Культурная революция. Советская власть уделяла большое внимание созданию «нового» искусства, отвечающего потребностям социалистического строя. Руководители понимали, что искусство оказывает на людей огромное влияние. Для того чтобы привлечь его на службу государству, в первую пятилетку были приняты постановления, имеющие для развития культуры страны важнейшее значение.

Благодаря первым решениям советской власти были национализированы художественные ценности, начали издаваться большими тиражами произведения искусства, открывались музеи, театры, киностудии. Впервые достижения художественной культуры стали достоянием широких масс.

Основные постановления первой пятилетки	
Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины	Сохранение художественно-исторических ценностей. Национализация художественных музеев, частных собраний и коллекций
Декрет «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР»	Национализация библиотек и хранилищ
Декрет «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием»	Национализация произведений искусства
Декрет «О переходе Петроградской и Московской консерваторий в ведение Народного комиссариата просвещения»	Национализация музыкальных учреждений

Революционный авангард. Художественные произведения, созданные в первые десятилетия советской эпохи, имели особый колорит. Это наиболее ярко проявилось в творчестве художников-авангардистов, веривших

Натан Альтман. Плакат «Кто был ничем, тот станет всем» (1918 г.)

Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Владимир Маяковский

в переустройство мира с помощью прекрасного. Искусство авангарда — живопись, театр, музыка — вышло на улицы, площади, вплелось в повседневную жизнь человека. Авангардисты обосновывали это тем, что новые политические идеи с помощью нового художественного языка должны быть поняты и приняты широкими массами людей.

В Петрограде 7 ноября 1918 года художник *Натан Альтман* на Дворцовой площади как на сценической площадке при помощи огромных цветных щитов и транспарантов с революционными лозунгами («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Кто был ничем, тот станет всем» и др.) организовал театрализованное массовое представление. На площади среди памятников классической архитектуры разыгрывались революционные события. В центре театрализованного действия развешивались красные полотнища, которые символизировали языки пламени костра, уничтожающего самодержавие. Новая эпоха противопоставлялась прежней...

Используя информационные источники и материал на дополнительных страничках, заполните в тетради таблицу «Искусство советского авангарда». Подберите художественные произведения разных видов искусства, ярко отражающие идеи революции.

«Пишите правду»: социалистический реализм. Государство не могло долго мириться с многообразием и богатством экспериментов в искусстве, часто приводивших к появлению у художников новых тем, сюжетов и образов. Советская Россия начала постепенно вырабатывать новую художественную идеологию, единственно правильную в свете социализма. Так появилось направление в искусстве, получившее в 1932 году название «*социалистический реализм*».

Основой социалистического реализма явились слова Иосифа Сталина «простота» и «доступность». Советский вождь призывал творческую интелли-

Режиссёр Григорий Александров. Кадр из кинофильма «Цирк» (1936 г.)

генцию прямо, доступно, легко, а главное, «верно» отражать происходящие события. При этом художнику было необходимо показать не то, что есть, а то, что должно быть. То, что отвлекает от сложности жизни, воспитывает в человеке самоотречение во имя советского государства. Неслучайно в работах художников 1930-х годов мы отмечаем мажорные, приподнято-утверждающие интонации, искренний оптимизм. Так, возможно, выражалась вера в светлое будущее.

«Пишите правду» — эти слова Сталина были ответом на вопрос «Что такое социалистический реализм?». Как, по-вашему, «правда» вождя соотносилась с реалиями жизни? Подтвердите своё мнение историческими и художественными примерами.

Архитектура: «всегда перед глазами». Начало эпохи ознаменовало появление грандиозного проекта, получившего название *«Башня III Интернационала»*. Башня-монумент посвящалась Коминтерну*. По замыслу архитектора *Владимира Татлина*, это должно было быть функциональное сооружение. Витки двух наклонных спиралей, к вершине которых устремлена лестница, тонкие металлические опоры — эти элементы в сложном переплетении создавали

* *Коминтерн* — сокращение словосочетания «Коммунистический интернационал».

Владимир Татлин. Модель Башни III Интернационала (1919 г.). Реконструкция **Дмитрия Димакова** (1986—1987 гг.)

Вера Мухина. Крестьянка (1927 г.)

иллюзию полупрозрачной и в то же время прочной оболочки. За ней, будто подвешенные в воздухе, располагались несколько стеклянных архитектурных объёмов-помещений в форме разных геометрических фигур. Нижнее помещение — кубическое — предназначалось для проведения съездов. Выше находился объём в форме цилиндра — для информационных служб. Верхнее помещение, полусферическое, предполагалось для работы художников. Каждый объём 400-метрового сооружения должен был вращаться вокруг своей оси с определённой скоростью.

Проект Башни III Интернационала, даже не будучи реализованным, произвёл на современников ошеломляющее впечатление. Идея «конструирования пространства» с помощью визуально неуравновешенных, неупорядоченных форм послужила источником появления нового направления в искусстве — **конструктивизма**. Основной чертой этого направления стало стремление к геометрическим формам, лаконичности и отрицанию декоративности.

Башня III Интернационала, к сожалению, не сохранилась. Её облик известен лишь по фотографиям и реконструкциям. Многие учёные видят в ней сходство с Вавилонской башней. Как вы думаете, почему?

Образ положительного героя в скульптуре и живописи. Новый образ человека труда утверждался в скульптуре. Независимо от материала и масштаба произведения этот образ получает монументальный характер. Мастера используют обобщённые формы, опускают детали, акцентируя внимание зрителя не на самом образе, а на художественной идее, важной для молодого советского государства.

Знаменитая **скульптура «Крестьянка» Веры Мухиной** — это образ сельской женщины-труженицы. Героиня уверенно стоит на снопах, словно на пьедестале. Типично повязанный платок на

Ефим Чепцов.
Заседание
сельской ячейки
(1924 г.)

голове, закатанные рукава, подоткнутая юбка, из-под которой выглядывает подол рубахи, — именно в таком виде крестьянка выходила на работу в поле. Скрещённые на груди руки, расправленные плечи выдают уверенность женщины в своих силах и гордость за свой труд. Открытое добродушное лицо и крепкий, непоколебимый стан — эти, на первый взгляд, несовместимые характеристики создают образ простой русской крестьянки.

Художественное творчество начала советской эпохи особенно обогатила живопись. Искусство реалистического направления стремилось правдиво и достоверно запечатлеть «кадры» революционной жизни государства. Так, на картине «Заседание сельской ячейки» художник *Ефим Чепцов*, как в эпизоде документального фильма, воссоздал один из рабочих моментов жизни партийных деятелей села. Каждый образ в картине — яркий портрет. Художник равно внимателен и к облику героев, и к их внутреннему миру, и к окружающей обстановке. Предельно точно, до мельчайших деталей автор воспроизводит историческое событие.

Назовите новаторские приёмы, которые использовали художники реалистического и авангардного направлений. Охарактеризуйте их на художественных примерах, представленных в параграфе и на компакт-диске.

Энергия революции в музыке и кино. Пульс жизни, динамика общественных преобразований, революционный оптимизм начала эпохи мастерски переданы во всех видах искусства.

Особенно звучно начало советской эпохи проявилось в *массовой песне*. Государственная установка «создание массовой песни — общественный долг музыканта» была выполнена композиторами *Исааком Дунаевским*, *Дмитрием*

Шостаковичем, Никитой Богословским... Простые по форме, ясные по содержанию, лаконичные с точки зрения поэтического и музыкального языка, новые песни были доступны людям. Войдя в каждый дом, в каждую семью, советская песня стала ярким гражданским явлением, иллюстрирующим советскую эпоху.

Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!

*Отрывок из песни «Марш весёлых ребят».
Музыка Исаака Дунаевского,
слова Василия Лебедева-Кумача*

Идея активного вмешательства человека в реальный мир прозвучала и в советском кино. «Личность должна быть социально активна и включена в творение истории и переделку мира» — этот лозунг стал толчком для появления в киноискусстве нового средства выразительности, получившего во всём мире название «русский монтаж». Монтаж не просто позволил фиксировать события на плёнке. Он предоставил широкие возможности пересоздавать историю, преобразовывать действительность.

Ярким примером русского монтажа является фильм «Броненосец “Потёмкин”» режиссёра *Сергея Эйзенштейна*. Киноистория повествует о трагическом восстании матросов в июле 1905 года, произошедшем на борту российского броненосца. Режиссёр так быстро монтировал кадры, что зрители, оказавшись вовлечёнными в события благодаря особой динамике фильма, испытывали глубокое эмоциональное потрясение. Русский монтаж с этого момента навсегда

Режиссёр Сергей Эйзенштейн. Кадр из кинофильма «Броненосец “Потёмкин”» (1925 г.)

вошёл в арсенал киноязыка, а фильм «Броненосец «Потёмкин»» провозгласил миру о появлении советского кинематографа.

Прослушайте в информационных источниках «Песню о встречном», «Спортивный марш» и «Марш весёлых ребят». Исполните одну из этих песен в классе (тексты предлагаются на дополнительной страничке). Как вы думаете, почему композиторы в массовой песне использовали преимущественно жанр марша?

Деятели искусства успешно реализовывали монументальную программу пропаганды, выдвинутую руководством страны. В визуальных искусствах яркое выражение получил образ нового положительного героя. А благодаря массовой песне и кино советская идеология стала понятна каждому человеку.

Вопросы и задания

1. Важной характеристикой искусства советской эпохи является *массовость*. Популярными жанрами стали массовые площадные действия, грандиозные празднично-зрелищные мероприятия, инсценировки литературных произведений, митинги-концерты, шествия. Перечислите описанные в параграфе эффекты, которые использовались в организации этих мероприятий в революционную эпоху.

Вера Мухина. Рабочий и колхозница (фрагмент) (1937 г.)

2. Познакомьтесь с работами *Александра Родченко* — представителя авангардного искусства — на дополнительной страничке и компакт-диске. Его живопись и сегодня выглядит яркой и «звучной». Также А. Родченко совершил революцию в области дизайна и фотографии. В чём состоит новаторство художника в этих видах искусства?

3. Основателем авангардного театра по праву считают *Всеволода Мейерхольда*. Прочитав материал на дополнительной страничке, ответьте на вопрос: что нового привнёс режиссёр в театральное искусство советской эпохи?

Творческая мастерская

4. Главной эмблемой молодого советского государства стали серп и молот, символизирующие союз рабочих и крестьян. Подумайте, каким может быть символ современной эпохи. Выполните эскиз этого символа. Какие атрибуты вы использовали? Почему?