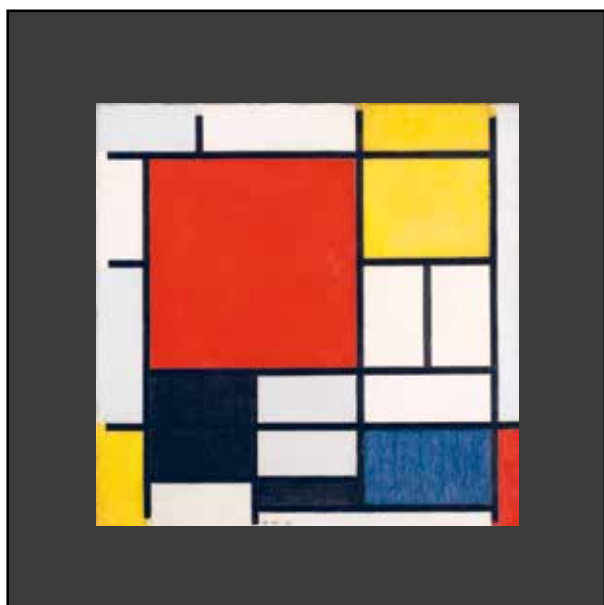

Художественные эксперименты XX века

Быть «возбудителем беспокойства» в обществе — значит... постоянно выходить за границы сложившихся стереотипов, ломать их, творить новые оригинальные формы...

Евгений Розенблюм

Пит Мондриан. Композиция с красным, чёрным, синим, жёлтым и серым (1921 г.)

Художественная культура XX века — сложное и многообразное явление, наполненное неожиданными поворотами и противоречиями. Для искусства этого периода характерны постоянное чередование различных направлений, неординарные идеи и замыслы, возникающие будто спонтанно, неосмысленно и доказывающие право на своё существование. Художественные школы, объединения и индивидуальные творческие программы мастеров искусства то существуют параллельно, соперничая друг с другом, то переплетаются, сливаются, формируя плацдарм для дальнейших экспериментов.

§ 9. Кубизм и абстракционизм: смешение красок и форм

В начале XX века в искусстве произошёл переворот. Взгляды творцов, нередко противоположные по характеру, отразило передовое художественное явление — *авангáрд* (фр. *avant-garde* — передовой отряд). Авангардисты продолжили развивать намерение художников модерна отказаться от всяких норм в творчестве. Совокупность художественных направлений авангарда стали именовать *модернiзмом*.

Произведения искусства создавались не для наслаждения публики, а как вызов традициям. Представители авангарда отказались от изобразительности в пользу декоративности. Они экспериментировали с формой, цветом, перспективой, композицией. Вводили эффекты, меняющие восприятие, — визуальную деформацию, искажение изображаемых объектов; отказывались от трёхмерности и показывали действительность в двухмерном пространстве, из-за чего произведения искусства казались на первый взгляд примитивными.

Взрыв формы: кубизм. Новое понимание художественной формы предложили мастера *кубiзма*. Чтобы окончательно уйти от реалистичности изображаемых объектов, кубисты намеренно деформировали их, прибегая к неординарным способам. Первые пробы в этом направлении выразились в придании

Робер
Делоне.
Эйфелева
башня
(1914 г.)

Кубизм — это искусство, для которого прежде всего важна форма. Форма и цвет приобретают у нас собственное значение.

Пабло Пикассо

предметам геометрических качеств — угловатости, линейности, округлости... Изображения стали напоминать мозаичные композиции, выложенные из кусочков необработанного камня или осколков стекла. Предметы походили на груды расколотых керамических сосудов, склеенных небрежно, неаккуратно. Очертания объектов становились острыми, резкими, линии — порывистыми, исчезла классическая мягкость рисунка. Порой было трудно определить, что изображено в композиции. Но в целом она представляла комбинирование частей раздробленных объектов.

В композиции «*Эйфелева башня*» французского художника *Робэра Делонэ* «железная красавица» показана одновременно в нескольких ракурсах. В окружении унылых, тусклых зданий, несопоставимых с башней и между собой по размеру, она словно сияет светом бронзы. Её ломаные линии и исчезающие в лучах солнца очертания создают эффект взрывающейся формы, теряющей равновесие и готовой вот-вот рухнуть своей тяжестью на землю.

Ориентируясь на восприятие неподготовленной публики, кубисты со временем стали намеренно включать в художественные произведения знакомые предметы. На живописные полотна они наклеивали вырезки из газет, поверх слоя масляной краски сыпали песок или приклеивали битое стекло. Этот приём получил название «*коллэж*» (фр. *coller* — клеить, приклеивать). В натюрморте «*Стеклянный графин и газета*» французский художник *Жорж Брак* использовал несколько техник, позволивших достичь сверхреальной передачи объёма изображения. Выполненная маслом на холсте композиция была дополнена коллажем и прорисовкой деталей углём. Именно коллаж с печатными текстами помог ощутить реальность запечатлённых предметов.

Жорж Брак. Стеклянный графин и газета (1914 г.)

Наложение подручных материалов на картину, написанную маслом, предполагало рождение ассоциативных образов у зрителя. Ведь само по себе нечёткое изображение не давало ясности. Поэтому в каждом случае коллаж применялся точно к месту. Какие ассоциации рождаются при знакомстве с работами кубистов у вас?

Многоликий Пикассо. Основоположником кубизма считают *Па́бло Пика́ссо* — экстравагантного и непредсказуемого художника, который на протяжении всего творческого пути был искателем особенных способов выражения материальной формы. Он экспериментировал с рисунком, цветом, техниками, изучая грани возможного воспроизведения реальных объектов. Его опыты конструирования формы воплотились в разных видах искусства — живописи, графике, скульптуре, керамике. Отталкиваясь от реалистического представления окружающего мира, художник практиковал нетрадиционные приёмы передачи предметов в пространстве. Ими стали вначале колорит, а затем — многомерное моделирование формы.

В произведениях изобразительного искусства художник словно анализирует предметы, представляя их в виде собранных фрагментов. В каждом эпизоде его художественного опуса есть подсказка, каждая деталь содержит отличительные признаки изображаемого предмета. Например, в композиции *«Скрипка и виноград»* можно видеть части корпуса с характерной линией изгиба, обломки грифа, колки, струны. Они кажутся хаотично разбросанными по полотну. Но в этой неупорядоченной композиции кроется логика построения формы. Худож-

Пабло Пикассо.
Скрипка и
виноград (1912 г.)

Там, где прошёл Пикассо,
делать нечего.

Андре Бретон

ник показывает скрипку структурно, размещая её части в разных плоскостях. Это даёт возможность увидеть музыкальный инструмент сразу в нескольких ракурсах, в разных проекциях. Перед зрителем открывается возможность, фантазируя, самому сконструировать известный ему предмет. А гроздь винограда лишь дополняет натюрморт романтическим оттенком.

В керамике Пикассо подчёркивает декоративный характер предмета. Незатейливый, на первый взгляд, рисунок продуман до мелочей. Художник не перегружает композицию деталями, сосредотачивая внимание на главном образе. Это может быть птица, рыба, человеческая фигура или лицо.

Сравните произведения живописи и декоративно-прикладного искусства Пабло Пикассо. Выделите общие черты, присущие кубистическому направлению.

Отдаляясь от реальности: абстракционизм. В результате поисков новых средств конструирования Вселенной появился **абстракционизм** — беспредметное искусство. Обращаясь к духовному началу — бестелесному, нефигуративному, творцы отвергали материальность среды. Движение планет или частиц в безмерном космосе, возникающее в воображении, было лишь исследованием формы. Посредством линий, точек, геометрических фигур и цвета художники-абстракционисты показывали, как может измениться восприятие формы на плоскости и в пространстве.

Первое громкое слово в беспредметном искусстве сказал основоположник абстракционизма *Василий Кандинский*. Его нефигуративная живопись продолжила исследования «музыкального звучания» цвета. Работая в связке

Пабло Пикассо. Голова
Фавна (1948 г.)

Пабло Пикассо.
Сова (1968 г.)

**Василий
Кандинский.**
Композиция VIII.
№ 260 (1923 г.)

с экспрессионистами, художник всё больше углублялся в изучение роли цвета в визуальном выражении формы, абстрагируясь от действительности. Постепенно из его художественных произведений исчезли изображения людей, животных и каких-либо предметов материального мира.

Выделите черты, присущие и кубизму, и абстракционизму. В чём, на ваш взгляд, заключается отличие этих направлений в искусстве начала XX века?

Казимир Малевич и супрематизм. Попытку определить наивысшие ценности искусства сделал *супрематизм* (разновидность абстракционизма). Главным достоинством творческих экспериментов художники-супрематисты выделили сам процесс создания художественного произведения. Выстраивая свои «сочинения», супрематисты словно исследовали окружающий мир — его формы, трактовки, способы восприятия и презентации. Так рождались композиции одновременно простые и сложные, однозначные и «зашифрованные», плоскостные и многоплановые.

Интересный факт

В некоторых работах для усиления «звучания» цвета Казимир Малевич использовал приём совмещения цветов. В картине «Красный квадрат», например, под слой красной краски он положил чёрную, чтобы добиться ощущения глубины цвета.

Живописным манифестом супрематизма стала картина «*Чёрный квадрат*» Казими́ра Малéвича. Мрачной геометрической формой на белом фоне художник выразил окончательный отказ от

**Казимир
Малевич.**
Чёрный
квадрат
(1915 г.)

Живописцы должны не обращать внимания на сюжет и вещи, если хотят быть чистыми живописцами.

Казимир Малевич

предметности изображений. Словно чёрная бездна, уносит зрителя куда-то в глубину тёмная дыра. Мы попадаем в пространство, где заканчивается познание материи и открывается безграничная свобода для всплеска чувств и эмоций. Неоднородный цвет тёмной краски, которую художник готовил сам, усиливает ощущение космичности.

В композициях К. Малевича с одноимённым названием «Супрематизм» обязательным становится светлый фон с «летающими» в невесомости одноцветными геометрическими фигурами. Из всего богатства геометрических форм художник останавливается на кресте и четырёхугольнике. Их сочетание в композиции порождает эффект движения. А фигуры, выполненные в ярких красках, позволяют сосредоточиться на главных средствах выразительности — цвете и форме.

Казимир Малевич.
Супрематизм (1915—1916 гг.)

Приём совмещения цветов использовался К. Малевичем не впервые. Вспомните, где в искусстве вы уже встречались с применением подобной техники? В чём заключается новаторство художника?

Два ярких авангардных направления XX века — кубизм и абстракционизм — продемонстрировали неординарное понимание художественной выразительности. Кубисты избрали главным композиционным средством форму в её дроблении на части и растворении в пространстве. Абстракционисты же отказались от воспроизведения явлений действительности, навсегда уйдя от предметности и событийности.

Вопросы и задания

1. В картине «Три музыканта» П. Пикассо использовал оптический приём иллюзорного письма, именуемый обманкой. Его особенность заключается в создании трёхмерных изображений, виртуально выходящих за пределы очерченного пространства (вперёд или в глубину). Укажите в картине те фрагменты композиции, которые вызывают ощущение перетекания пространства.

2. Британский мастер *Генри Мур* создавал скульптурные образы, навеянные формами природы. Что из предметного мира, на ваш взгляд, напоминает его композиция «Овал с точками»? К какому направлению в искусстве XX века вы отнесли бы эту скульптуру? Обоснуйте своё мнение.

3. Рассмотрите «Композицию VIII. № 260» В. Кандинского на с. 74. Определите главную точку схождения линий в перспективе. Какими средствами художник выделил центр композиции? Какое название вы дали бы этой работе? Какую картину реального мира она напоминает?

Генри Мур. Овал с точками
(1968—1970 гг.)

Творческая мастерская

4. Вооружившись карандашом или восковыми мелками и используя подручные материалы (бумагу, песок, фольгу, ткань), создайте коллаж в стилистике кубизма (жанр — натюрморт). Какие средства художественной выразительности вы применили в своей работе? Какая идея была заложена в вашем проекте? Обсудите работу в классе. Как вашу идею восприняли одноклассники?

Возьмите на заметку...

Игра с цветом: фовизм

Первой организованной группой художников XX века, бросивших вызов салонному искусству, были представители *фовизма*. Обращаясь к наследию постимпрессионистов и живописи художников стран Востока, фовисты предложили свой взгляд на окружающий мир. Как в китайской и японской живописи на свитках, в полотнах мастеров-реформаторов многозначное толкование получил фон.

Фон осознавался как реальное и в то же время неземное пространство. Он не характеризовал в полной мере обстановку, а лишь давал подсказку, намёк на границы того пространства, в котором действуют герои художественного произведения.

Фовисты много экспериментировали со средствами художественной выразительности. Главной областью их опытов стал цвет. Играя с красками, они словно стремились показать всему миру, как должны «звучать» картины (например, в *произведении «Красная комната»* французского художника *Анри Матисса*).

Анри Матисс неслучайно сравнивал живопись с музыкой. Он отмечал, что с помощью цвета в живописи можно так же ярко выразить чувства, как с помощью нот в музыке. Для раскрытия своего эмоционального мира мастер использовал яркие чистые цвета, а порой смешивал их, подчёркивая таким образом их звучность.

Интересный факт

Название художественного направления «фовизм» возникло после выставки работ художников в Осеннем салоне в 1905 году. На страницах журналов об искусстве появились заметки, в которых художников называли «дикими» (фр. *fauve*).

Анри Матисс.
Красная комната
(1908 г.)

Назовите особенности творческого почерка фовистов. По каким признакам можно узнать работы художников этого направления? Какое название вы дали бы творчеству художников-фовистов?