

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ДОРИНА ДЬУРКОЦА - ДЬЕРДЬ РУЖА

Университет им. Етвеш Лоранд с 7-11 мая 2011 г. в этом году уже второй раз организовал Дни Русистики в рамках Филологических Дней. В эти дни проходили показ книг и многочисленные исторические, художественные, научно-популярные мероприятия. Среди этих мероприятий была лекция под названием - Обзор тенденций современного русского изобразительного искусства профессора Др. Дьердя Ружа.

На развитие современного русского изобразительного искусства непосредственно повлиял рассвет современного искусства в России, еще до прихода к власти большевиков. В Россию так же, как во всем мире, в начале 20.-ого века ворвались в искусство авангард и новое современное направление. В это время образовалось множество новых групп и школ, которые имели определенное влияние на различные направления и на дальнейшее развитие

искусств. Самые выдающиеся фигуры - Казимир Малевич, который представлял супрематизм¹ (справой стороны композиция Супрематизм)², Василий Кандинский со своими абстрактными произведениями (с левой стороны: Морской бой)³, а также Михаил Ларионов, работая в конструктивистическом стиле (внизу Красный районизм)⁴ - они все стремились на обновление искусства.

С начала 1930-х годов и по мере усиления идей социализма, на авангардных художников все усиливался нажим со стороны властей. Все больше обвиняли их в том, что они обслуживают буржуазные вкусы и пытались ставить всяческие преграды в их деятельность. Что бы задуть авангардные художественные направления, власти официальным художественным направлением

объявили социалистический реализм, то есть соцреал.⁵ Реалистическое изобразительное искусство, доступное для понимания широким массам, уже с начала 20-х годов занимало важное место в коммунистической пропаганде, а во времена сталинизма стало почти повсеместным.

Официальное одобрение соцреализма означало введение государственного контроля над искусством. После смерти Сталина контроль смягчился и над художниками, те произведения, которые прославляли и изображали Сталина уничтожались тысячами. Это смягчение в дальнейшем дало возможность для возрождения современного искусства. Начиная с 1960-х годов активность нонконформистских и диссидентских художественных групп стала постепенно возрастать. В принципе официально художникам никогда не предписывали, что бы они работали в стиле, признанным государственным аппаратом. Однако почти все выставки, которые не вписывались в официальные рамки разгонялись милицией, а произведения уничтожались.⁶

Протестуя против партийного контроля в 1970-х годах организовали множество „мини“ выставок, однако власти эти выставки закрывали уже в первые часы открытия. Самый яркий пример это грубый разгон выставки в сентябре 1974 года в Измайловском парке в Москве. На территории парка была

¹ Геометрическая абстракция, один из видов кубизма, в основе которого беспредметные, абстрактные композиции.

² Источник: Public Domain Photos and Images (время скачки фотографий: 02.09.2011.) <http://public-domain-photos-images.blogspot.com/2011/02/kazimir-malevich-suprematist.html>

³ Источник: <http://nga.gov/kids/kandinsky/kandinsky1.htm>

⁴ Источник: http://russianavantgard.com/Artisit/larionov/larionov_red_rayonizm.html

⁵ В 1934-ом году Сталин объявил соцреал официальным художественным направлением коммунизма.

⁶ Toby Clark: *Propaganda in the Twentieth Century*, The political Image in the Age of Art Library. George Weindelfeld and Nicolson Ltd. The Orion Publishing Group, Orion House, 1997.

запущенная строительная площадка, которую власти использовали поводом. Выставку уничтожили с помощью водометов и бульдозеров.

Свою лекцию Др. Дьердь Ружа начал с показа художников 1970-х годов и продолжал ознакомление до наших дней. Вначале выделил 3-х художников: Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга и Илью Кабакова, их творчество началось одновременно в начале 1970-х годов. Они художники нонконформисты, от государственного аппарата никакой помощи не получали. Эти художники создали особое и уникальное искусство и впоследствии стали всемирно известными. Этим художников объединяет то, что на их искусство и творчество определяющую роль имело творчество эстонского художника Юло Соостера. Юло Соостер родился в конце 1920-х годов, его часто называют отцом русского неоавангарда. Его концепция была близка Янкилевскому, Кабакову и Штейнбергу и стиль Соостера косвенно появился в работах этих художников.

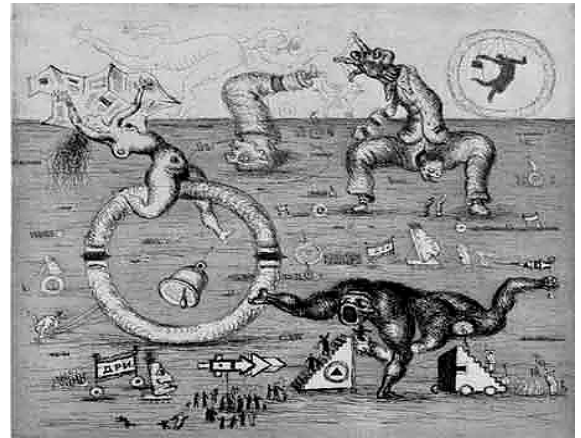
Искусство Янкилевского удивляет своей необычностью, он порывает с классическим и рекомендованным направлением.⁷

Янкилевский создает оригинальное мировоззрение и форменные элементы, черты этого стиля уже появляются в его ранних графиках. Самые известные его произведения это графики, гравюры и триптихи⁸. Творчество Янкилевского ближе к абстрактному искусству, однако его фигуры не настолько абстрактны, их возможно опознать. В его абстрактном мире появляются линейные системы, которые имеют некую связь с реальным миром. Умышленно искажает формы, преображая их в одномерные существа. Так же, как и у Соостера, в картинах Янкилевского особую роль играет горизонт и его место в

картине. В изображении людей обычно появляются искаженные фигуры, глаза на лицах появляются в разных местах и это придает картине напряженность, наблюдатель глядя на картину испытывает тревогу.

Янкиловский тщательно готовил свои картины, подыскивал к ним особые материалы-дерево, металлические пластины, пальто-бывали даже отвратительные вещи. Эти материалы преднамеренно мешал, что бы передать из каких разносторонних материалов состоит мир - ни всегда из приятных вещей. Тонкость и элегантность в его картинах не обнаружить. Янкиловский делал еще и текстильные композиции, среди западных художников эта была часто применяемая техника в 70-х годах. Специально применяя различные

материалы, Янкиловский стремился использовать удручающей материал, который вызывал неприязнь, этим хотел подчеркивать серость будней и жесткость советской действительности. Очевидно, что власти не поддерживали творчество Янкилевского, ведь им хотелось видеть на картинах художников улыбающихся, веселых спортивных людей. Изображает человеческие фигуры Янкиловский блестяще-геометрические формы, анатомически искаженные, механизированные человеческие тела - они появляются, как проявления искаженных человеческих душ. В произведениях хорошо видно, что художник прекрасно освоил анатомию, знает где и как располагаются мышцы и это мастерски воспроизводит. Он единственный русский художник, у которого и в настоящее время имеется постоянная выставка в Париже.

Интересно, что в начале его творчества его мастерским долго служило помещение без окон, а потом окна его парижской квартиры выходили на тихий монастырский сад.

⁷ Видно три его произведений:

слева: Мутанты ; источник: <http://yankilevsky.free.fr/08-Mutants/0811.htm>

справа: Будни; источник: <http://yankilevsky.free.fr/08-Mutants/0801.htm>

внизу: часть триптиха No24: Саркофар; источник: <http://www.aworldtwin.net/reviews/Yankilevskiy.html>

⁸ Композиция из трех частей.

Искусство Кабакова является концептуальным (с правой стороны его произведение: Человек, который из своей квартиры летел в космос)⁹. Для концептуалистов характерно, что техника рисования не имеет основной важности, в произведении самое главное это мысль. Кабаков отличается тем, что у него появляются все характерности. В большинстве своих произведениях он возвращается к иллюзорным изображениям, характерным для времени барокко, когда предметы рисовали так, как они выглядят на самом деле. Одно его произведение изображает яблоко, поставленное в окно. Картина игривая, поскольку, если это яблоко поставить в другую картину, то представляется как будто это яблоко не реально велико, а устанавливая в открытое окно, перед нами открывается совсем другой мир, очень тонко нарисованный сказочный мир. Кабаков из таких картин создал серии, которые потом собрал в альбомы. В Москве арендовал чердак, который служил ему мастерской.

Штейнберг пошел другим путем, он вернулся к геометрическому, абстрактному искусству Малевича, который хотел найти совершенство в структурах мира и это хотел изобразить в своих произведениях. Штейнберг отличается от Малевича тем, что в его произведениях некоторые элементы появляются не только в абстрактных геометрических формах, но и в символических. Символика может означать разные вещи, например форма головки лука может показать на купол церкви и таким образом напоминать город. Штейнберг изображает такую городскую структуру, которую обычно видно с самолета. Использует напряжение форм, как в свое время мастера классического абстрактного геометризма, к примеру - прямую линию, которая пронзает круг.

Штейнберг много изучал иконопись и в его произведениях появляются основы иконописи. Если не брать во внимание иконографические элементы и тему изображения, а посмотрим нимбы, их расположение во внутренней глубине середины иконы, то обнаружим много сходства.¹⁰ Другой очень важный аспект в иконописи это нимбы, покрашенные золотом или другими светлыми цветами. Основная мысль иконы определяет их расположение. То же самое пытается делать Штейнберг. Как будто бы изучая структуру иконы без темы, нимб располагается то на краю картины, то как бы царствуя в середине, а в другой раз появляются 2-3 нимба. Иногда даже можно обнаружить лучезарность, характерную для икон. Штейнберг был смельчаком 1970-х годов, откровенно высказывался, из-за чего потом у него были крупные проблемы. В наши дни живет в Париже.

Следующим художником, которого представил Дьердь Ружа был авангардный скульптор Вадим Сидур. Его ранними композициями были керамические скульптуры в реалистическом стиле, затем с 1950-х годов он постепенно отошел от традиционного художественного стиля. В 1960-х годах создал серию скульптур 'Мемориалы'. Почти все скульптуры этой серии в настоящее время стоят на главных площадях городов России и Западных стран. Сидур художественную форму своих скульптур пытается уплотнить в единый символ.

Одна из самых известных скульптурных композиций Сидура находится в Москве, это 'Не погребенные'¹¹ (с право), посвященная погибшим в 1979-1989-е годы в советско-афганской войне. Формы фигур вытянутые, трагичные. Другое его известное произведение 80-х годов – это 'Портрет Эйнштейна'¹² (с лева).

Эта скульптура из бронзы в совершенстве передает сущность характера Эйнштейна. Интересна история скульптуры. Один немецкий

научно-исследовательский институт заказал у Сидура скульптуру Эйнштейна. Заказ Сидур выполнил, но в то время властям не нравилось, когда художники выполняли заграничные заказы. Скульптуру не хотели выпускать из Советского Союза, тогда заказчик решил пригласить на открытие скульптуры Сидура и сопровождающую его делегацию. В итоге из 10-и членов делегации только Сидур не получил заграничный паспорт для выезда из Советского Союза. В этой скульптуре прекрасно видно, что Сидур в совершенстве владеет пространством. Он способен пустоту пространства использовать для усиления задуманной темы, эту технику он использовал часто и в других своих произведениях. Сидур создал даже собственный гроб, в котором собственную фигуру изобразил из различных найденных вещей, из частей канализации.

⁹ Источник: <http://www.all-art.org/art-20th-century/nonconformist-art1.html>

¹⁰ Источник вышеназванных произведений: <http://www.christies.com/LotFindintObjectID=5380084>

¹¹ Источник: <http://www.themoscownews.com/walks/20101021/188145105.html>

¹² Источник: <http://berkovich-zametki.com/2010/Zametki/Nomer6/Berkovich1.php>

В современной России один из самых известных художников Зураб Церетели. Он и самый разносторонний, занимается одновременной живописью, скульптурой, графикой и изготовлением мозаики. Благодаря своим гигантским скульптурам Зураб Церетели стал всемирно известным. Один из таких скульптур, это мемориал Петра Великого (справа),¹³ открытая в Москве в 1997-ом году, в честь 300 летия основания Российского Флота. Скульптура из металла, высотой около 100 метров,

стала характерной чертой городского вида Москвы. В настоящее время Церетели ректор Московской Академии Художеств. Зураб Церетели занимается еще и архитектурой, он планирует здания, особенные стеклянные павильоны. В Москве для здания венгерского торгового представительства Церетели изготовил композицию из мозаики и эмали. Известный и признанный за рубежом художник, его скульптуры и монументальные произведения стоят на площадях около 20-и стран мира. Один из таких произведений, посвященный памяти погибших во время террористического акта

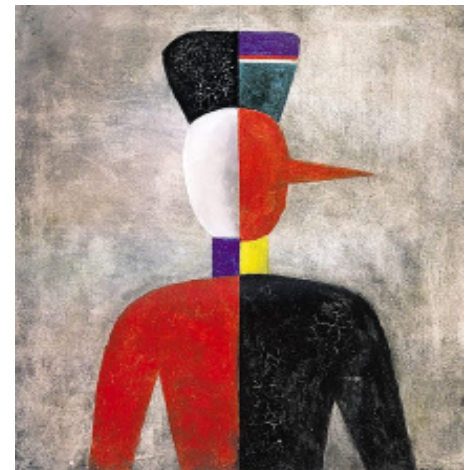

против Всемирного Центра торговли (с лева),¹⁴ это подарок русского народа американскому народу. Между двумя, напоминающими здания столбами, находится огромная капля слезы-этот мемориал находится в штате New Jersey в городе Bayonne Point. В живописи Церетели применяет очень яркую цветовую гамму, что обычно характерно для кавказских художников.

Татьяна Антошина художница наших дней, она совершенно по новому относится к изобразительному искусству, сознательно занимается вопросами сексуальности и положением эротики в обществе. Перед развитием современного общества часто изображали стариков среди молодых девушек, Антошина делает эту картину наоборот и на ее фотографии появляется пожилая дама в окружении молодых мужчин.¹⁵ (слева). Чаще всего это провокационные, преднамеренно реалистичные фотографии, которые акцентируют жизнеподобные элементы.

Последним упоминается искусство Игоря Макаревича. Он работает в стиле Малевича, применяя элементы плоскости и надписи. Плотность одномерных элементов в его творчестве напоминает искусство иконописи. Также как в иконописи, у него тоже уделяется важная роль большим целостным, гладким поверхностям. Как икон без надписей не бывает, так и у Макаревича рядом с большими гладкими поверхностями появляются надписи. В большинстве его работ появляется фигура русского 'Pinokkio' - Буратино,¹⁶ для которого Макаревич придумал целую историю. На фоне визуальной формулировки этой фигуры, появляется простой рабочий человек, который живет своей скучной, серой жизнью, со своими бытовыми и материальными трудностями в повседневной жизни. Естественное стремление вырваться из этого положения приводит к тому, что придумывает для себя сказочную фигуру, но к сожалению из этого рождается ни что иное, как образ Буратино-придуманная деревянная фигура, не совсем такая, какую он хотел.

В наше время вышеназванных художников уважают за их храбрость. В 1960-1970 годы власти ставили их перед выбором, или принимали официальные художественные направления или лишали их возможности творить. Многие эмигрировали и работали за границей. Для тех, которые остались, но не сдавались, предстала трудная задача- возродить из соцреала свое индивидуальное творчество на основе русских традиций.

Перевод: Вероника Прожерин

*

dke@southeast-europe.org
www.southeast-europe.org

© DKE 2011

¹³ Источник: http://oroszvilag.hu/?t1=kultura_programok&hid=1205

¹⁴ Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tears_of_grief_bayonne.jpg

¹⁵ Королева ночи; Источник: http://www.artnet.com/Galleries/Artists_detail.asp?

¹⁶ Источник: http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/zuercher_kultur/russische_gegenwartskunst_1.4550264.html