

Пушкинский Intr

Летний интенсив
«Мировая история искусств»

Партнер Академии Пушкинского

Мастера
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМА,
раннего авангарда
и модернисты

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Поговорим о том, как развивалось искусство в конце XIX – начале XX столетия до Второй мировой войны.

Случилось так, что самых значительных художников конца XIX века, которых уже в XX веке называли постимпрессионистами (Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога), зрители узнали, оценили и по-настоящему полюбили только в XX столетии.

Поль Сезанн был самым старшим из этих мастеров. Он начал выставляться вместе с импрессионистами, однако рамки импрессионизма оказались для него чересчур узки.

Сезанн задумывался ни больше ни меньше, как об основах мироздания, воплощая их в живописном полотне. Его произведения всегда отличает идеально выстроенная композиция. Он строит картину как здание, как фундаментальное сооружение.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Поль Сезанн решает каждое свое произведение, будь то картина, графический лист или небольшой рисунок, с тщательностью, выверяя все детали и добиваясь идеальной завершенности. Это свойство его искусства заставило художников XX века считать Сезанна отцом современного искусства, который обновил традицию и перенес ее опыт в новое столетие.

Именно на Сезанна, наряду с художниками Ренессанса и мастерами античности, стали опираться в своем искусстве художники XX века.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Винсент ван Гог начал свою карьеру в Париже, первоначально также обратившись к опыту импрессионизма. Однако и для него эстетика импрессионизма оказалась недостаточно эмоционально насыщенной, неспособной отразить переживания и размышления художника, которые так и рвались на полотно.

Повышенная роль личности художника, его субъективных переживаний для ван Гога составляли сущность искусства.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Его полотна, которые конструируются как трехмерное пространство, как скульптура, как рельеф, всегда наполнены глубоким эмоциональным смыслом и максимально экспрессивно его передают.

Сама судьба художника, который пережил серьезный, глубокий психологический кризис, психическое заболевание и в итоге принял решение уйти из жизни, – доказательства самой высокой цены, которую он заплатил за такую жажду самовыражения.

«Человек-конфликт», который был отчасти повинен в психологическом кризисе ван Гога – Поль Гоген, также художник, которого в XX веке назвали постимпрессионистом. Он тоже первоначально, в 1880-е годы, осваивал возможности импрессионизма, но быстро в нем разочаровался.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Гоген искал того, что впоследствии назвал синтетизмом: объединения мировых художественных традиций и духовного наследия человечества. Художник стремился создать универсальный язык искусства.

Гогену в чересчур «мимолетном» искусстве импрессионизма не хватало содержания, возможности оперировать глубокими духовными категориями. И, говоря о синтетизме, он искал именно способов установления связи художественного языка и внутреннего содержания.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

В искусстве Гогена можно увидеть отсылки к искусству Древнего Египта, Античности, Ренессанса и Средневековья, а также к наивному искусству неевропейских культур (в первую очередь, аборигенов Полинезии). При этом все наследие художника отмечено впечатляющими декоративными достоинствами и единством художественного языка, что соответствует его концепции синтетизма.

Если же говорить о духовном содержании произведений мастера, то в них можно услышать эхо самых разнообразных верований человечества – от язычества до христианства, включая традиционные верования таитян. Ибо именно на Таити, во Французской Полинезии (заморских владениях Французской Республики) художнику удалось развить и реализовать свою творческую концепцию.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

И Сезанн, и ван Гог, и Гоген были открыты по-настоящему только искусством XX столетия. Именно благодаря этому в истории искусства сложилась нынешняя «система координат».

И Гоген, и Сезанн ушли из жизни уже в начале XX века. И, как это часто бывает, начался настоящий вал выставок, публикаций и роста влияния этих художников, давшего очень сильный импульс развитию искусства.

Именно в XX столетии появился и сам термин «постимпрессионизм». Его ввел британский художественный критик и искусствовед Роджер Фрай. В 1910 году он в качестве куратора организовал в Лондоне выставку современного ему французского искусства и попытался охарактеризовать одним словом творчество столь непохожих друг на друга художников.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Последователями постимпрессионистов можно считать представителей направлений и течений раннего авангарда.

В первую очередь, это фовизм. Термин происходит от французского слова «fauve», что значит «дикий». Это искусство в лице своих главных представителей (таких, как Анри Матисс, Андре Дерен, Морис де Вламинк) тяготело к открытости, эмоциональности, прямому контакту с публикой.

Фовисты заявили о себе на Осеннем салоне 1905 года в Париже, где их живопись произвела фурор и где их впервые сравнили с диким зверями.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

История развития фовизма оказалась достаточно недолгой, но его негласный глава Анри Матисс стал одним из крупнейших художников XX столетия. Интерес к яркому цвету, к простой открытой композиции, к простоте и знаковости изображений он сделал своими творческими методами, работая в 1910-е годы для российского мецената Сергея Ивановича Щукина, а в 1930-е – уже для мирового художественного рынка. В конце своей жизни, в 1950-х годах, он совершенствовал эту концепцию, и, пожалуй, главные знаки в искусстве XX столетия созданы именно им.

Опыт постимпрессионизма принес в искусство XX века еще и внимание к неевропейским культурам: к искусству Черной Африки, Камбоджи, Древнего Египта и «примитивных народов», как тогда говорили.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Этнографическая составляющая была очень важна как для фовизма, так и для его немецкого «собрата» – экспрессионизма. Произведения экспрессионистов, образовавших в Германии в 1905 году группу «Мост», также были миром обнаженной эмоциональности, легкого и свободного владения композицией и яркого колористического решения полотен.

Экспрессионисты превозносили Гогена, Сезанна и ван Гога. Один из художников старшего поколения даже назвал их объединение вангогианой.

Неевропейское искусство оказало огромное влияние и на развитие, пожалуй, самого знаменитого до Первой мировой войны «-изма» в искусстве — кубизма, основоположниками которого стали во второй половине 1900-х годов Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Эти два художника (один — испанец, работавший во Франции, другой — француз), вдохновленные живописью Сезанна, искусством древности и современных им неевропейских культур, предприняли попытку разделить, рассечь мир на составные геометрические элементы, проанализировать каждую составляющую мироздания и собрать, создать его заново на своих полотнах.

Эти картины наделены подлинной значительностью, фундаментальностью и невероятной, еще не виданной в искусстве мощностью, сравнимой с циклопическими сооружениями древних.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Кубизм поражал и заставлял подчиниться своей энергии. Первый, так называемый героический (или африканский) период кубизма длился сравнительно недолго и сменился в искусстве Пикассо и Брака периодом аналитическим, а затем – синтетическим, когда художники перевели свою работу по «реконструкции» мироздания скорее в ироничный, интерпретационный план.

От публики кубизм требовал невиданного прежде интеллектуального напряжения. Если фовизм работал с эмоциями, инстинктами, то кубизм обращался напрямую к разуму. Зритель вынужден, глядя на кубистическое произведение, приложить значительные усилия к тому, чтобы «расшифровать» его – увидеть в массе газетных вырезок, фрагментов обоев и других разбросанных по полотну намеков на материальный облик предметов «зашифрованную» автором композицию (как правило, небольшой натюрморт).

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Кубизм перегружал живописное полотно разнообразными шифрами, в том числе таинственными посланиями из цифр и букв.

Кубизм Пикассо и Брака в Париже оставался явлением таинственным: произведения кубистов пока еще нельзя было увидеть на выставках — лишь в мастерских художников.

Первый опыт экспонирования кубистических работ оказался негативным для этих авторов, и они решили вовсе не выставлять эти свои произведения на публичных площадках.

Но интерес публики был огромен: кубизм был тайной, которую очень хотелось разгадать. И в Париже начала 1910-х годов за популярность у зрителя с кубистами стали конкурировать сразу два течения: т.н. салонный кубизм и футуризм, зародившийся в Италии.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Футуризм устами своего основателя Филиппо Томмазо Маринетти, поэта и настоящего коммивояжера от искусства, призывал создать искусство абсолютно современное, соответствующее новому веку, отрицающее старое и разбивающее в прах традиционную, «музейную» культуру.

Футуризм многословен, ярок, чрезвычайно громок, словно хочет захватить как можно больше пространства. Его произведения посвящены городу, движению, шуму, динамике. Именно в их изображении он создал свои самые выдающиеся произведения в живописи и скульптуре.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Салонный кубизм получил свое название от парижских выставочных площадок – салонов, где художники, следовавшие в фарватере Пикассо и Брака, представляли свое творчество, удовлетворяя интерес современников к тому, что же все-таки представляет собой кубизм.

За презентацию «таинственного и непознанного» кубизма публике отвечали такие мастера, как Альбер Глез, Жан Метценже или молодой Фернан Леже.

Именно из кубизма и близких ему и футуризму течений выросло в 1910-е годы одно из самых значительных явлений в культуре этого столетия — беспредметное искусство.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

В сообщество немецких живописцев «Мост» входил русский художник Василий Кандинский, создавший в начале 1910-х годов свои первые беспредметные произведения, которые позже назовут лирической абстракцией — мягкие по композиции, перетекающие по цвету, монументальные, крупноформатные работы, в которых словно растворяются контуры привычных предметов и возникают новые цветовые и символические, знаковые сочетания. Сам Кандинский был в том числе теоретиком искусства и сравнивал свои произведения с музыкальными формами.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Более жесткую, геометрическую версию абстрактного беспредметного искусства предложил русский авангард, который также сложился в 1910-х годах – во многом благодаря героической собирательской деятельности Сергея Ивановича Щукина, который из обычного частного коллекционера современного искусства превратился в настоящего миссионера авангарда.

В галерее Щукина познакомились с актуальным западным искусством такие основоположники русского авангарда, как Казимир Малевич, который в середине 1910-х годов разработал концепцию супрематизма: самостоятельных, геометрических форм-знаков – чистых пластических отношений формы, цвета и композиции.

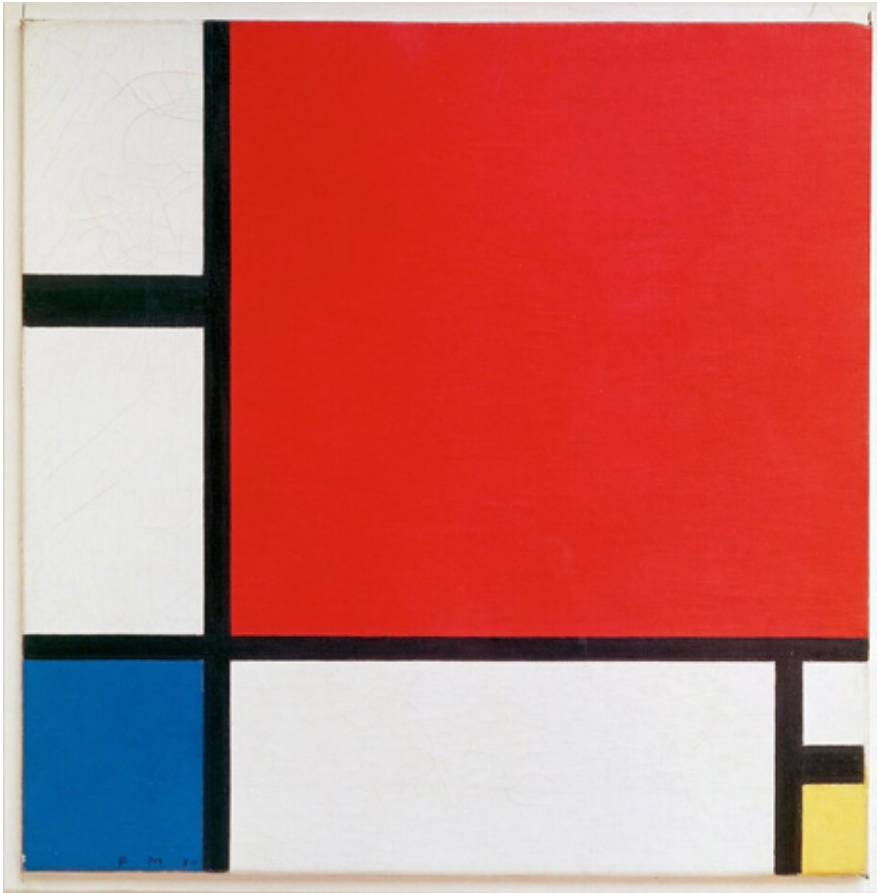
Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

В произведениях русского авангарда геометрические формы парят на картинной плоскости, как в космическом пространстве. Недаром Малевич и его ученик Эль Лисицкий часто позиционировали свои произведения как самостоятельные сущности, оторванные от любой земной реальности и свободные от ассоциаций с конкретными предметами окружающего мира.

Родственным супрематизму явлением стало беспредметное искусство Нидерландов и Германии. В 1910–1920-е годы голландское объединение «Де Стейл» выдвинуло свою концепцию беспредметного искусства, лучшим выразителем которой стал Пит Мондриан.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Образ решетки стал для него исчерпывающей концепцией мироздания. Его произведения созданы как жесткая схема: соотношения немногочисленных (прежде всего, основных) цветов в них не нуждаются, по мысли художника, ни в каких дополнениях.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Мастера немецкой художественной школы Баухаус, созданной в 1919 году и прославившейся на весь мир в 1920-х годах, перевели принципы абстрактного искусства в область повседневности: буквально заполнили мир мебелью, коврами и другими произведениями дизайна, которые «пересказывали» идеи беспредметного искусства близким каждому человеку языком.

Недаром в Баухаусе преподавали такие мастера беспредметного искусства, как Кандинский или Пауль Клее.

Ключевое событие начала XX столетия, безусловно, — Первая мировая война, которая разбила привычное представление людей о реальности, превратив мир в агрессивное пространство бесконечного конфликта.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Ответом на это явление во многом стало новое течение в искусстве, которое получило название дадаизма. Зародилось оно в Швейцарии в 1916 году и было основано художниками, бежавшими от войны в эту нейтральную страну.

Дадаизм — даже не просто художественное течение, а скорее образ жизни, образ мышления. Это стремление перевернуть все, подвергнуть сомнению любые принципы искусства, переиначить их, высмеять и тем самым проверить на прочность, ведь именно смеховая культура – самый жесткий экзамен для самых серьезных принципов, в том числе и в художественной сфере.

Дадаизм — это бесконечный карнавал абсурда, который нашел отражение и в театральные инициативах, и в литературных опытах, и в книгоиздании, и в акционизме.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

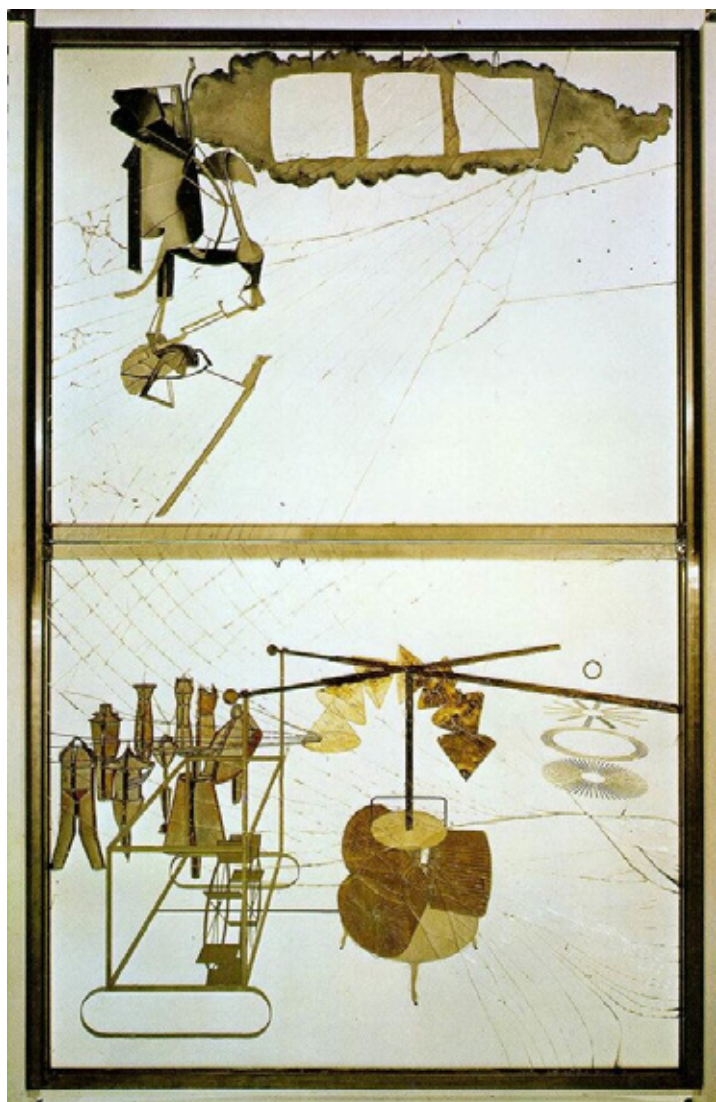
После Швейцарии дадаизм получил распространение и в Германии, и во Франции, и в США.

В Германии дадаизм воплотился в жестких политизированных формах. Там мастера, вернувшиеся из Швейцарии в Германию, изобрели технику коллажа, которая позволила художникам моментально откликаться на актуальные события современности.

В Соединенные Штаты, в частности, переехал французский художник Марсель Дюшан – один из самых смелых мастеров XX столетия, который создал там, еще не зная слова «дадаизм», настоящее глобальное движение, связанное с принципом переименования.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Прежде всего, он переиначил само понятие об искусстве. Теперь в его представлении предметом искусства становилась любая вещь, которую художник выберет и выделит своим вниманием из повседневности. Так возникает культура реди-мейда. В пример можно привести лопату, которую Дюшан называет «Взамен сломанной руки», или сложное произведение, известное под названием «Большое стекло» и созданное из элементов не только технической цивилизации, но и самой культуры современного города с его пылью, его вибрацией и его материалами.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Марсель Дюшан, как и дадаисты, играл в бесконечный театр абсурда, переворачивая привычное значение предметов в своем бесконечном запутанном творческом процессе, расшифровкой которого заняты историки искусства до сих пор.

Наследник дадаизма в Париже — сюрреализм. Действительно, многие художники-дадаисты переехали во французскую столицу, вернувшую себе статус безальтернативного центра развития художественной жизни всего мира.

Здесь сюрреализм стал настоящим авангардным течением. Его возглавляет французский писатель, художественный критик и эссеист Андре Бретон.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Он поставил сюрреализм на четкую теоретическую основу. Сюрреализм должен был стать отражением фрейдистских идей, воплощением бессознательного, портретом тайных чувств и эмоций человека.

Сюрреализм работал в области знака, в области измененной реальности, создавая произведения, хоть подчас и сохраняющие узнаваемые очертания реальных предметов, но неизменно нуждающиеся в длительной расшифровке.

Если кубизм предлагал разгадку ребуса, то сюрреализм — напротив, стремился поставить зрителя в тупик, заставить его бесконечно блуждать в лабиринте собственных идей и гадать о замысле художника.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

В 1920-х годах в Париже возникло и явление, которое не подвергало зрителя таким серьезным экзаменам; скорее, наоборот, стремилось успокоить после тягот Первой мировой войны и погрузить в созерцание чисто художественных достоинств произведений. Это явление т.н. Парижской школы — неформального объединения мастеров, работавших в Париже, но, как правило, по рождению не французов.

Парижская школа работала в русле «возвращения к порядку»: во французской культуре 1920-х годов приверженность к классическим ценностям, фундаментальности, основательности, традиции встретила моментальное признание у истосковавшейся по стабильности публики.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

«Возвращение к порядку» оставило свой след даже в искусстве Пикассо, который в конце 1910-х годов, на исходе Первой мировой войны открыл т.н. эпоху арлекинов, создав ряд произведений, связанных с классической традицией. В этом же контексте работали и мастера Парижской школы, приехавшие в Париж, чтобы прикоснуться к бурной художественной жизни эпохе «ревущих 1920-х» и создать произведения, наполненные тишиной и созерцательностью – такие, как у японца по происхождению Цугухару Фудзита.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Огромная роль беспредметного искусства, которое претендовало на то, чтобы обесмыслить и отменить образы реальной жизни, полностью исчерпав их значение, и влияние сюрреализма, который постоянно зашифровывал реальность, не давая отгадки, в 1920–1930-е годы вызвали к жизни явление, которое искусствоведы впоследствии назвали «реализмами» (именно так, во множественном числе).

Явления, которые часто несли социальную окраску, отражали сложные проблемы межвоенного двадцатилетия в Германии, Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Италии: реализмы в каждой стране свои. Они могли носить как остросоциальный характер (с «красным» оттенком либо с националистическим), так и более созерцательный, претендуя на абсолютную объективность.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

Среди самых известных реализмов — немецкая «Новая вещественность», которая сухо анализировала мир эпохи Веймарской республики (Германии в преддверии прихода к власти нацистов), и американский регионализм.

Именно в XX столетии Соединенные Штаты впервые заявили о себе в истории искусства и явили миру видных художников — таких, как Эдвард Хоппер. Его медитативные, задумчивые картины, в которых отражается реальный мир, но словно остановилось время, завораживали своим мистическим обликом, где реальность встречалась с миром сна.

Мастера постимпрессионизма, раннего авангарда и модернисты

В искусстве эпоха межвоенного двадцатилетия завершилась фактически еще до того как прозвучали залпы Второй мировой войны. В 1937 году во Франции прошла Всемирная выставка, на которой в павильоне республиканской Испании художники-авангардисты (Пабло Пикассо и американец Александр Колдер) представили свои гражданственные высказывания на тему гибнущей демократии Испанской республики. В Германии в том же году путешествовала по стране вызывавшая большой интерес публики нацистская выставка дегенеративного искусства – настоящая гражданская казнь авангарда: фовизма, экспрессионизма, кубизма, сюрреализма. Вторая мировая война столкнула в жесточайшем конфликте авангард и его противников, если говорить о мире искусства. И те силы, которые угрожали авангарду, потерпели в итоге сокрушительное поражение.

