ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

И ИСКУССТВО 20-30-х ГОДОВ

В 20-х гг. целый ряд художествен­ных направлений сохранял преем­ственность с искусством русского

модерна и авангарда — во многом благодаря тому, что продолжали ра­ботать мастера начала века. С другой стороны, функции искусства в обще­стве становились всё более разно­образными. Возникли новые виды художественной деятельности: кино, реклама, дизайн.

Активные споры вели «станкови­сты» (сторонники станковых форм искусства) и «производственники», или конструктивисты, деятельность которых была направлена на то, чтобы усовершенствовать предмет­ную среду, окружающую человека. Начало движения конструктивистов связано с московским Обществом молодых художников (ОБМОХУ), которое организовали в 1919 г. Кон­стантин (Казимир Константинович) Медунецкий (1899—1935) и братья Стенберги — Владимир Августович (1899—1982) и Георгий Августович (1900—1933). На выставках ОБМОХУ художники демонстриро­вали в основном трёхмерные конст­рукции — в пространстве и на пло­скости. Если в супрематических композициях Казимира Малевича наибольшую ценность имело непо­средственное живописное ощуще­ние, то произведения ОБМОХУ при­надлежали к области дизайна. Их легко было применить в оформле­нии спектакля или книги, в плакате и при фотосъёмке.

Эль Лисицкий (настоящее имя Лазарь Маркович Лисицкий, 1890— 1941) называл свои работы «проуны» — «проекты утверждения но­вого». По словам автора, они

,

Эль Лисицкий. Проун 6В. 1919—1921 гг. Областной художественный музей, Томск.

представляли собой «пересадочную станцию из живописи в архитекту­ру». Александр Михайлович Родченко (1891 —1956) «конструиро­вал» книги, создавал рекламные плакаты, проектировал мебель и одежду, занимался фотографией.

Для подготовки художников — инженеров и конструкторов, способ­ных проектировать промышленные изделия, в 1920 г. в Москве были со­зданы Высшие художественно-тех­нические мастерские (ВХУТЕМАС). Мастерские объединяли несколько факультетов: архитектурный, графи­ческий (полиграфии и печатной

графики), обработки металла, де­рева, живописный, керамический, скульптурный и текстильный. Пер­вые два года учащиеся должны были постигать общие для искусства за­коны формообразования, а затем предполагалась специализация на каком-либо факультете.

В 1926 г. московский ВХУТЕМАС был преобразован во ВХУТЕИН — Высший художественно-техниче­ский институт. (С 1922 г. ВХУТЕИН уже существовал в Ленинграде вме­сто Академии художеств.) В 1930 г. ВХУТЕИН был закрыт, его факульте­ты стали отдельными института­ми — полиграфическим, текстиль­ным и т. д.

Александр Родченко.

Беспредметная композиция. 1918 г. Картинная галерея им. Б. М. Кустодиева. Астрахань.

Александр Родченко. Белый круг. 1918 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

******

Эль Лисицкий.

Клином красным бей белых. 1920 г. Российская государственная библиотека, Москва.

Что касается живописи, то уже в 20-х гг. критики отмечали её «по­ворот к реализму». Под реализмом они подразумевали прежде всего ин­терес к изобразительности (в проти­вовес абстракции), к классической живописной традиции. Обращение к классике можно объяснить и тре­бованиями идеологии: искусство со­ветского государства призвано было использовать лучшие достижения мировой культуры. Это определило поиски чётких и ясных форм «боль­шого стиля».

Ассоциация художников револю­ционной России (АХРР), основанная в 1922 г. (с 1928 г. — Ассоциация художников революции, АХР),отчасти приняла эстафету у пере­движников. Само Товарищество пе­редвижных художественных выста­вок прекратило деятельность год спустя, и многие передвижники — среди них, в частности, были Абрам Ефремович Архипов, Николай Алек­сеевич Касаткин — стали участника­ми АХРРа. В разное время в Ассоциа­цию входили Сергей Васильевич Малютин (1859—1937), Александр Михайлович Герасимов (1881 — 1963), Борис Владимирович Иогансон (1893—1973), Митрофан Бори­сович Греков (1882—1934), Исаак Израилевич Бродский (1883—1939) и другие художники.

Этих мастеров объединяла общая идеологическая направленность. Они настаивали на создании искус­ства повествовательного, жанрового, которое было бы понятным народу и правдиво отражало действитель­ность. Ассоциация издавала журнал «Искусство в массы» и вела активную выставочную деятельность.

О тематике произведений худож­ников АХРРа говорят названия вы­ставок: «Жизнь и быт рабочих» (1922 г.), «Красная Армия» (1923 г.), «Революция, быт и труд» (1925 г.) и т. д. Своё творчество они определя­ли понятиями «художественный документализм» и «героический реа­лизм», рассматривая живопись как историческое свидетельство, как ле­топись эпохи.

В этом духе написаны полотна Грекова на темы Гражданской войны, картины «Владимир Ильич Ленин в Смольном» (1930 г.) Бродского, «Портрет Д. А. Фурманова» (1922 г.) Малютина. Ассоциация просущест­вовала до 1932 г.

В 1925 г. выпускники мастерской Давида Петровича Штеренберга (1881 — 1948) во ВХУТЕМАСе образо­вали Общество станковистов (ОСТ). Они объединились как сторонники станкового искусства — в проти­вовес «производственникам». Тем не менее работы остовцев нельзя считать станковыми в строгом смыс­ле слова. Члены ОСТа занимались и монументальной живописью, и плакатом, оформляли книги, теат­ральные постановки

Артур Фонвизин.

В цирке. 1931 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Сергей Малютин.

Портрет писателя Д. А. Фурманова. 1922 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Давид Штеренберг.

Натюрморт с селёдкой. 1917—1918 гг. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Александр Александрович Дейнека (1899—1969) первоначально работал как журнальный график, прошёл школу В. А. Фаворского, а позднее сумел «распространить» принципы оформления книжной (журнальной) страницы на оформ­ление стены. В монументально-декоративных картинах 1928 г. «На стройке новых цехов» и «Оборона Петрограда» художник распределя­ет, «монтирует» светлые и тёмные пятна, они как будто вырезаны и на­клеены друг на друга. Белый фон «Обороны Петрограда» в зале Госу­дарственной Третьяковской галереи сливается со стеной, уходит в неё, и остаётся только «металличе­ский» костяк изображения.

Композиция Юрия Ивановича Пименова (1903—1977) «Даёшь тя­жёлую индустрию!» (1927 г.) сущест­вует в двух вариантах — картина и плакат, причём в последнем случае она наиболее органична.

Художники ОСТа принимали уча­стие в международных выставках, в том числе в проходивших в Герма­нии. Влияние немецкого искусст­ва — экспрессионизма и «Новой вещественности» — сказалось

Юрий Пименов.

Даёшь тяжёлую индустрию! Фрагмент. 1927 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Александр Дейнека.

Оборона Петрограда. 1928 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Юрий Пименов.

Новая Москва. Фрагмент. 1937 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

в графических и живописных работах Александра Григорьевича Тышлера (1898—1980), Александра Аркадье­вича Лабаса (1900—1983) и других художников.

В 1931 г. Общество станковистов раскололось на два объединения — ОСТ и «Изобригада», а в 1932 г. они прекратили своё существование.

В 20—30-х гг. всё большее значе­ние приобретала графика: книж­ная иллюстрация, рисунок, гравю­ра — искусство, предназначенное для тиражирования, доступное мас­сам, непосредственно обращенное к человеку. Выдающиеся художни­ки-иллюстраторы Алексей Ильич

Кравченко (1889—1940) И Владимир Андреевич Фаворский (1886— 1964) работали преимущественно в технике ксилографии — гравюры на дереве. Фаворский был препода­вателем ВХУТЕМАСа—ВХУТЕИНа, а с 1930 г. — Московского полигра­фического института. Он стремил­ся к синтетическому оформлению книги, когда все художественные элементы — сюжетные иллюстра­ции, заставки и шрифты — состав­ляют единый образно-стилистиче­ский ансамбль. Иллюстрированию детской книги посвятили своё твор­чество Владимир Михайлович Конашевич (1888—1963) и Владимир Васильевич Лебедев (1891 — 1967). В 1932 г. вышел указ о расформи­ровании всех художественных груп­пировок и создании единого Союза художников СССР Теперь только государство могло делать заказы, устраивать крупномасштабные тема­тические выставки, посвящённые индустрии социализма; оно коман­дировало художников писать всесо­юзные стройки и портреты ударни­ков производства.

Александр Тышлер.

Женский портрет. 1934 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Александр Лабас.

Дирижабль и детдом. 1930 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Пётр Кончаловский. Окно. Крым. Балаклава. 1929 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

«MAKOBEЦ»

Преемственность с мастерами прошлого, высокую духовность искусства, «возрождение в нём начала живого и вечного» провозглашал в своём ма­нифесте союз художников «Искусство — жизнь», образованный в 1921 г. Позднее он стал именоваться «Маковец» — по названию холма, на кото­ром стоит Троице-Сергиева лавра. В объединение входили в основном мос­ковские мастера, в их числе Василий Николаевич Чекрыгин (1897—1922), Лев Фёдорович Жегин (1892—1969), Артур Владимирович Фонвизин (1882 или 1883—1973) и др. В его деятельности активно участвовал религиозный философ Павел Александрович Флоренский. Группа просуществовала до 1926 г., провела несколько выставок живописи и выставку рисунка.В 1928 г. бывшие участники «Бубнового валета», «сезаннисты» Илья Иванович Машков, Пётр Петрович Кончаловский, Роберт Рафаилович Фальк и другие, вместе с учениками образовали Общество Московских Художников (ОМХ). В ОМХ входили мастера так назы­ваемого «центра», стремившиеся к гармоничному единству цвета и формы. В 1931 т. часть художников перешла в АХР, и общество распалось.

Владимир Фаворский.

Из серии «Годы революции». 1928 г. Ксилография.

Критики и исследователи рас­сматривают искусство 30-х гг. как период неоклассики. О классике спо­рили, её активно использовали. Увле­чение образцами искусства прошлых времён процветало, в то время как са­мостоятельное изучение природы отодвинулось на второй план.

Наиболее именитыми мастерами социалистического реализма 30-х гг. стали бывшие ахровцы А. М. Гераси­мов и Б. В. Иогансон. Герасимов в своих парадных портретах-карти­нах 1938 г. «И. В. Сталин и К. Е. Во­рошилов в Кремле», «Портрет балерины О. В. Лепешинской» достигает почти фотографического эффекта. Работы Иогансона «Допрос комму­нистов» (1933 г.) и «На старом ураль­ском заводе» (1937 г.) продолжают традицию передвижников. Худож­ник иногда прямо «цитирует» их в отдельных изображениях.

«Для себя», т. е. вне правил соци­алистического реализма, работали не многие художники. Среди них Александр Давыдович Древин (Древиньш, 1889—1938) и Михаил Ксенофонтович Соколов (1885—1947), которые в интимных, камерных про­изведениях ограничивали себя определённым кругом изобразительных тем. Оба мастера в годы сталинско­го террора были репрессированы.

Александр Древин.

Степной пейзаж с лошадью. 1933 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Борис Иогансон. Допрос коммунистов. 1933 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Михаил Соколов. Натюрморт с рыбой. 30-е гг. XX в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ

ВРЕМЁН ГРАЖДАНСКОЙ

 И ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН

В первые послереволюционные годы искусство плаката переживало рас­цвет. «Шершавым языком плаката» (по выражению поэта и художника Влади­мира Владимировича Маяковского) ре­волюция мобилизовывала доброволь­цев в Красную Армию, объявляла «смерть мировому капиталу», помога­ла голодающим Поволжья, призывала учиться грамоте и сохранять памятни­ки искусства — не было темы, которую бы не затронул плакат.

Авторами самых известных плака­тов стали художники-карикатуристы Моор (Дмитрий Стахеевич Орлов, 1883—1945) и Лени (Виктор Николае­вич Денисов, 1893—1946). Незабы­ваемы по эмоциональной выразитель­ности и силе убеждённости образы красноармейца («Ты записался добро­вольцем?», 1920 г.) и взывающего о по­мощи старика («Помоги!», 1921 г.) в плакатах Моора. Острым юмором и точностью социальных характеристик отмечены лучшие работы Дени — «Ан­танта под маской мира» (1920 г.), «На могиле контрреволюции» (1920 г.).

Исключительным явлением в исто­рии искусства стала такая необычная форма политического плаката, как «Окна сатиры РОСТА». (РОСТА — Рос­сийское телеграфное агентство, цент­ральный информационный орган совет­ского государства в 1918—1925 гг.) «Окна РОСТА, — писал Маяковский, — фантастическая вещь. Это обслужива­ние горстью художников вручную стопятидесятимиллионного народища». «Окна» возникли осенью 1918 г. и вы­ходили без перерыва в течение трёх лет, вплоть до окончания Гражданской вой­ны в 1921 г. Вместе с Маяковским пла­каты создавали Михаил Михайлович Черемных (1890—1962) и Иван Андрее­вич Малютин (1891—1932).

Сюжеты для «Окон» рисовали вруч­ную, одновременно сочиняли текст, затем размножали готовые листы по трафарету. Вся работа занимала несколько часов. Преимуществом рисованного плаката по сравнению с ти­ражным в тех условиях была независи­мость от типографии, а значит, воз­можность быстро откликаться на события и использовать не две-три, а несколько красок.

Действие в «Окнах» развивалось последовательно, составляя закончен­ный рассказ. Каждый эпизод сопровож­дался хлёстким и доходчивым стихом. Ясное, легко узнаваемое изображе­ние давалось упрощённым силуэтом. Яркий, без оттенков цвет был символичен: «герои» — Рабочий, Красноар­меец, Матрос, Швея, Прачка — писа­лись красной, а «враги» — Заводчик, Банкир, Помещик, Барыня, Генерал, Бюрократ — чёрной краской. Чёткий ритм строгих линий, отсутствие мелких деталей придавали плакатам стреми­тельность и энергичность.

Мастера отталкивались от традиций народной картинки — лубка. Лаконич­ные и выразительные плакаты были понятны даже неграмотному. «Окна РОСТА», с их общедоступным художе­ственным языком и острой политиче­ской злободневностью содержания, ста­ли новой формой в искусстве.

Героический плакат времён Вели­кой Отечественной войны воспринял лучшие традиции революционного пла­ката. Буквально в первые дни войны на улицах появился знаменитый плакат Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902— 1985) «Родина-мать зовёт!» (1941 г.). Его композиция и образное решение перекликаются с плакатом Моора «Ты записался добровольцем?».

В начальный, самый тяжёлый пе­риод войны главным героем плакатов был сражающийся советский воин, как, например, в плакате Алексея Алек­сеевича Кокорекина (1906—1959) «За Родину!» (1942 г.).

С наступлением перелома в войне в пользу Советского Союза трагиче­ские сюжеты сменялись образами, все­ляющими уверенность в победе. Таков плакат Виктора Семёновича Иванова (1909—1968) «Пьём воду из родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и Буга!» (1943 г.).

В годы войны возродились и «Окна РОСТА», названные теперь «Окнами

ТАСС». (ТАСС — Телеграфное агентст­во Советского Союза, центральный ин­формационный орган советского госу­дарства в 1925—1991 гг.) Их создатели сделали свыше тысячи двухсот выпус­ков. Они были известны и за рубежом.

Тассовские «Окна», как и «Окна РОСТА», объединяли плакат героиче­ский и сатирический. Ведущими мас­терами этого жанра были знаменитые художники, работавшие под псевдони­мом Кукрыниксы: Михаил Васильевич Куприянов (1903—1991), Порфирий Никитич Крылов (1902—1990) и Нико­лай Александрович Соколов (родился в 1903 г.). Их произведения «Беспо­щадно разгромим и уничтожим врага» (22 июня 1941 г.), «Потеряла я колеч­ко. (А в колечке 22 дивизии)» (1943 г.), «На приёме у бесноватого главно­командующего» (1944 г.) и многие другие, в карикатурной манере изо­бражавшие фашистов, вызывали не только справедливый гнев и нена­висть, но и презрение к врагу, укреп­ляли веру в победу.

«Окна ТАСС» выпускались во мно­гих городах и республиках Советского Союза. Как и революционный плакат времён Гражданской войны, политиче­ский плакат 1941 —1945 гг. — одно из ярких и значительных явлений в ис­тории отечественного искусства XX в.

Ираклий Тоидзе.

Родина-мать зовёт! 1941 г. Плакат.

К началу 40-х гг. давление на ху­дожников со стороны власти усили­лось. Был закрыт Музей нового за­падного искусства, где выставлялись произведения импрессионистов — Поля Сезанна, Анри Матисса, других мастеров второй половины XIX — начала XX в.

Во время Великой Отечествен­ной войны 1941 — 1945 гг. наиболь­шее развитие получила массово ти­ражируемая графика, и прежде всего плакат.

АГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР

Во время Гражданской войны, когда в стране не хватало бумаги даже для газет и плакатов, революцион­ное правительство прибегало к са­мым необычным формам пропа­ганды. Уникальным явлением в искусстве 1918—1921 гг. стал аги­тационный фарфор.

На Государственном (бывшем Императорском) фарфоровом заво­де в Петрограде оказались большие запасы не расписанных изделий, ко­торые решено было использовать не просто как посуду, но в первую очередь как средство революцион­ной агитации. Вместо привычных цветов и пастушек появились при­зывные тексты революционных ло­зунгов: «Пролетарии всех стран, со­единяйтесь!», «Земля трудящимся!», «Кто не с нами, тот против нас» и другие, которые под искусной кистью художников складывались в яркий декоративный орнамент.

Над созданием произведений агитационного фарфора работала группа художников завода во главе с Сергеем Васильевичем Чехони­ным (1878—1936). До революции он входил в объединение «Мир искусства» и был известен как ма­стер книжной иллюстрации, тонкий знаток различных стилей, ценитель и собиратель произведений народ­ного творчества. Блестящее владе­ние искусством шрифта и сложным языком орнамента Чехонин с успе­хом применил и в фарфоре.

Разработкой эскизов для роспи­сей агитационного фарфора занима­лись известные художники — П. В. Кузнецов, К. С. Петров-Водкин, М. В. Добужинский, Н. И. Альтман. Их произведения отличаются вы­соким графическим мастерством. Уже в первых работах появилась новая символика молодой Совет­ской Республики: серп и молот, ше­стерёнка.

Сюжетами росписей художницы Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой (1892—1967) стали

сценки традиционного народного быта и персонажи русских сказок. В 1921 г. закончилась Гражданская война. Радостными, яркими краска­ми, широкой энергичной кистью писала художница героев новой, те­перь уже мирной жизни — матро­са и его подружку на празднике Первомая, комиссара, сменившего винтовку на папку с документами, парня, поющего «Интернационал».

На разразившийся в 1921 г. в Поволжье голод художники отклик­нулись созданием целой серии про­изведений: «На помощь голодающе­му населению Поволжья!», «Голод», «Голодному».

Наряду с расписной посудой за­вод выпускал и мелкую пластику — фарфоровую скульптуру неболь­ших размеров. Основной темой творчества мастера камерной скульптуры Наталии Яковлевны Данько (1892—1942) стали люди революционной эпохи: матрос Бал­тики, рабочий, красногвардеец, ми­лиционер, женщина, вышивающая знамя. Художницей были созданы и знаменитые шахматы «Красные и белые» (1922—1923 гг.), где, напри­мер, красный король — рабочий с кувалдой, а белый — скелет в чёр­ной мантии, красные пешки — кре­стьяне со снопами пшеницы или с серпами в руках, а белые — рабы, опутанные чёрными цепями.

Советский агитационный фар­фор выставлялся на зарубежных выставках, был предметом экспор­та. Эти произведения занимают достойное место в собраниях круп­нейших музеев России и других стран, являются желанными для коллекционеров.

