

Направление исследований:
Всемирное наследие и культура XXI века

Тема проекта:
Российское искусство
Новейшего времени

(руководитель проекта:
А.Н Севастьянов)

Москва, 2019

Краткое содержание исследования:

Россия со второй половины XVII века постепенно становится на путь модернизации, тождественный, по условиям того времени, вестернизации. Что естественным образом затронуло всю культурную сферу нашей страны. Начиная с петровской культурной революции, мы уже можем говорить об отечественной культуре верхних классов – о литературе и искусстве, в первую очередь, – как о части культуры Европы. А по мере продвижения процесса глобализации – шире: как о части культуры Западной цивилизации, включая в это понятие и культуру США XX-XXI вв., оказывающую всевозрастающее влияние на общую ситуацию. Именно с указанного времени культура России становится привержена всем актуальным течениям культуры Запада и сама порой оказывает на них, в свою очередь, сильнейшее обратное воздействие. С тех пор, как в 1894 году в зарубежном издании «История живописи в XIX веке» впервые была опубликована статья о русском искусстве (автор А.Н. Бенуа), оно не выходит из поля зрения мировой критики. Захваченные процессами, определяющими для европейской культуры в целом, русские художники часто отвечали на вызовы эпохи смелее и интереснее, чем их западные коллеги, и в свою очередь давали им новые импульсы для развития и образцы для подражания. Так бывало и в начале, и в середине, и в конце XX века.

Вместе с тем, русские – хоть и европейцы, но «другие», Россия – хоть и Европа, но «другая»; это неоднократно подчеркивалось обеими сторонами. Особенности географического положения и истории делают русскую культуру весьма обособленной от европейской матрицы. Во-первых, периферийной, то есть лишь отчасти принимающей, но не творящей и не выражающей основные ценности европейского мира, а порой и отвергающей и даже опровергающей их (не случайно оба главные исторические проекта мирового переустройства, заявленные Русью, – православие и коммунизм – оказались не приняты Западом). А во-вторых, глубоко своеобразной. И не только потому, что постоянно испытывала на себе влияния Юга и Востока (Россия не тождественна простой механической сумме западных и восточных потенциалов и приоритетов). Нужно хорошо понимать простую вещь: быть европеоидом еще не значит быть «европейцем» – в смысле человеком западноевропейской цивилизации. Это относится к русским прежде всего.

Важно подчеркнуть, однако: из трех главных мегацивилизаций, конкурирующих в мире, – западной, китайской и исламской – российское искусство сегодня примыкает к первой из них, живет и действует, при всех особенностях, в ее русле. Путь европейского искусства это сегодня, в общем и целом, путь и российского искусства – и наоборот, как мы убедимся. Поэтому так необходимо и важно не замыкаться в исследовании только в рамках локальной культуры нашей страны России, а рассматривать ее в едином широком контексте западных, а иногда и мировых социокультурных процессов.

Цель научного исследования:

XX век – переломное время в истории мирового искусства: это точка невозврата, пройдя которую, искусство преобразилось, причем на принципах, зачастую противоположных тем, по которым развивалось тысячелетиями. Или, во всяком случае, резко отличных от предыдущих эпох. Кризис традиционного искусства начинается уже в 1880-е годы и с течением лет, похоже, только усугубляется, поскольку количество предлагаемых традиции альтернатив все растет и растет. Традиция весь XX век находится в обороне, иногда чрезвычайно успешной (искусство Третьего Рейха или искусство социалистического реализма), но никогда не побеждает прочно и надолго. Тезис Гегеля об извечной неодолимости нового особенно выразительно воплощается в истории искусства Новейшего времени.

Важно понять, подробно и как следует разобраться в том, каковы причины и факторы этих перемен, отчего они произошли.

Важно дать всему этому оценку.

Важно сформировать обоснованное представление о том, почему не будет возврата к прежнему и чего нам следует ждать и требовать от искусства в будущем.

Ответы на все эти вопросы необходимо найти в отношении как всеобщего мирового, так и специально российского искусства, являющегося неотделимой частью первого.

Задачи научного исследования:

1. Выяснить, каковы предпосылки мирового кризиса традиционного искусства в конце XIX – начале XX вв.;
2. Выявить и проинвентаризировать новые факторы, принципы и критерии мирового искусства XX века;

3. Охарактеризовать в конкретных представлениях борьбу старого и нового в искусстве России 2-й половины XIX – 1-й трети XX вв.;
4. Прояснить роль и значение соцреализма как Большого стиля сталинской эпохи;
5. Охарактеризовать в конкретных представлениях развитие российского искусства от периода Оттепели до наших дней.
6. Спрогнозировать ход развития российского искусства в ближайшем будущем.

Полное содержание исследования:

Вторая половина XIX века – эпоха грандиозных социокультурных подвижек, определивших ход развития мирового искусства. Наиболее убедительную историческую основу для осмысления данного феномена предложил испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет в своей книге «Восстание масс». Благодаря бурному демографическому росту Европы и ломке социальных перегородок в европейском обществе быстро и радикально переменялся социальный контингент – заказчик и потребитель искусства. В то же время происходит отмирание ряда функций традиционного искусства, налицо также исчерпанность его технических и изобразительных средств, с одной стороны, и появление новых материалов и технологий – с другой. В обществе возникает эффект пресыщения традиционным искусством, которое приобретает черты обычного товара на растущем мировом рынке. Наконец, появление фотографии (и ее предшественников) заставляет художника отказаться от принципа неперенной и максимальной верности натуре, поскольку надежная оптика делает это лучше, чем его глаз и рука. Все перечисленное – это и есть основные предпосылки кризиса традиционного искусства, а также зарождения массового искусства.

В связи с изложенным в искусстве XX века появляются новые субъективные и объективные факторы, принципы и критерии искусства, среди которых мы выделяем следующие: 1) авторское «Я»: биография художника как артефакт; 2) «он создал свой мир»: самовыражение как цель искусства; 3) теоретизирование и манифестация; 4) групповщина; 5) новые приемы творчества и секреты популярности: – Отказ от фигуративности и переход к абстракции; – Самодостаточность цвета, линии, объема, композиции. Палитра как артефакт; – Обращение художника к подсознанию публики, минуя сознание; – Самодостаточность замысла. Замысел как арте-

факт; эскизная фиксация исходного импульса художника как конечная цель искусства («почеркушка» как шедевр); – Реминисценция (в т.ч. прямое цитирование) и ирония как признание невозможности ни отрыва от традиции, ни ее полного преодоления, но также и невозможности ее пре-
взойти, от Дали и Пикассо до наших дней; – Деструкция; – Эротизм до порнографии и эпатаж до забвения всяких границ; – Зашифрованные послания: шарады и ребусы; б) рынок; рыночные критерии и манипуляции; 7) влияние неевропейских культур: Китай, Турция, Египет, Индия, Япония, Африка, доколумбова Америка и др.; 8) влияние локальных культур Запада; 9) интеграция науки и искусства; 10) роль глобализации и компьютеризации; 11) искусство больших площадей. Включение зрителя, в том числе массового, в художественную ситуацию, в художественное действие.

История российского искусства от передвижников до наших дней демонстрирует картину постепенной вовлеченности отечественных художников и отечественной публики в эстетическую систему, обозначенную выше благодаря указанным предпосылкам, факторам, принципам и критериям.

Конкретная историческая повесть о российском искусстве позволяет в деталях раскрыть этот тезис, в чем и состоит содержание второй части монографии. От передвижников – через искусство модерна, авангарда, конструктивизма и соцреализма – к постарту наших дней, включая т.н. актуальное искусство: вот путь, обозначенный именами и артефактами, о которых рассказывается читателю.

Положения проекта, содержащие новизну:

- 1) Впервые названы и приведены в систему предпосылки кризиса традиционного искусства, сложившиеся во 2-1 половине XIX века;
- 2) Впервые названы и приведены в систему все факторы, принципы и критерии нового искусства;
- 3) Впервые сформулирована социокультурная концепция смены Больших стилей в российском искусстве: модерна, конструктивизма, соцреализма и т.д.;
- 4) Впервые предложена новая трактовка искусства соцреализма;
- 5) Впервые дан очерк отечественного искусства послесталинского периода с привлечением мемуарной литературы.

Методы решения задач научного исследования:

- историко-теоретический подход к изучению архитектуры, изобразительного и прикладного искусства, театра и кино;
- сравнительно-исторический и типологический анализ творчества архитекторов, художников, режиссеров и др.

Результаты исследования в 2019 году:

Все вышеизложенное.

Список публикаций участников проекта за 2019 год:

1. Севастьянов А.Н. Российское искусство новейшего времени. – М., Самоотека, 2019. – 528 с. – Монография.
2. Севастьянов А.Н. Российское искусство новейшего времени. – М., МосГУ, 2019. – 352 с. – Учебное пособие.

СОДЕРЖАНИЕ
монографии
«Российское искусство новейшего времени»

ВВЕДЕНИЕ

XX век – новая эра человечества. Российское искусство как часть искусства Европы.

ЧАСТЬ I.
ТЕНДЕНЦИИ, ОПОРНЫЕ ФАКТЫ И ХРОНОЛОГИЯ
МИРОВОГО ИСКУССТВА XIX-XXI ВВ.

ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ МИРОВОГО КРИЗИСА ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

1.1. ПРЕДПОСЫЛКА ПЕРВАЯ. О социодинамике культуры. Важность перемены социального контингента – заказчика и потребителя искусства. «Восстание масс» как определяющий фактор кризиса искусства.

1.2. ПРЕДПОСЫЛКА ВТОРАЯ. Отмирание ряда функций искусства. Эффект пресыщения. Исчерпанность технических и изобразительных средств традиционного искусства и появление новых материалов и технологий. Импрессионизм в живописи – как вершина и предел развития традиции.

1.3. ПРЕДПОСЫЛКА ТРЕТЬЯ. Физионатрас – дагеротип – фотография: оптико-механические средства воспроизведения действительности как конкурент традиционного искусства. Первые шаги массового искусства.

1.4. ПРЕДПОСЫЛКА ЧЕТВЕРТАЯ. Рынок произведений искусства, реклама и массовый вкус.

ГЛАВА 2. НОВЫЕ ФАКТОРЫ, ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ
МИРОВОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА.

2.1. Круговорот массового вкуса. Классицизм – романтизм – реализм как гегелевская триада. Эра романтизма как антитезис эры классицизма: культ индивидуальности и индивидуализма. Модерн в искусстве – дитя старой и предтеча новой эры.

2.2. Субъективные и объективные факторы, принципы и критерии в новом искусстве XX века.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ НОВОГО ИСКУССТВА:

2.2.1. Авторское «Я»: биография художника как артефакт.

2.2.2. «Он создал свой мир»: самовыражение как цель искусства.

2.2.3. Теоретизирование и манифестация.

2.2.4. Групповщина.

2.2.5. Новые приемы творчества и секреты популярности.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ НОВОГО ИСКУССТВА:

2.2.6. Рынок; рыночные критерии и манипуляции.

2.2.7. Влияние неевропейских культур: Китай, Турция, Египет, Индия, Япония, Африка, доколумбова Америка и др.

2.2.8. Влияние локальных культур Запада.

2.2.9. Интеграция науки и искусства.

2.2.10. Роль глобализации и компьютеризации.

2.2.11. Искусство больших площадей. Включение зрителя, в том числе массового, в художественную ситуацию, в художественное действие.

ЧАСТЬ II.

РОССИЙСКОЕ ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

ГЛАВА 1. КОНЕЦ XIX ВЕКА – 1932 г. НА ПЕРЕЛОМЕ: БОРЬБА ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ

1.1. Передвижники, академическая и историческая живопись – бастион традиционного искусства. Новые тенденции в искусстве России конца XIX – начала XX века: атака на устои и заветы академиков и передвижников.

1.2. Октябрьская революция и Гражданская война в жизни и в искусстве. «До основанья, а затем...». Капитуляция и эмиграция Серебряного века.

1.3. Торжество нового искусства в 1920-е гг. (массовые действия, педагогика и театр, монументальная пропаганда, плакат, фарфор).

1.4. Большой Стиль эпохи – конструктивизм.

1.5. Противостояние в российском искусстве 1920-х гг. Авангаристы и их противники и конкуренты.

ГЛАВА 2. 1932-1953 гг.: СОЦРЕАЛИЗМ КАК БОЛЬШОЙ СТИЛЬ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ – ВРЕМЕНИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

2.1. Что такое соцреализм?

2.2. У истоков соцреализма

2.3. Полпреды соцреализма

2.4. Темы и авторы соцреализма

2.5. Социальный контекст развития соцреализма

2.6. Соцреализм как профессиональное искусство. Реабилитация русских национальных истоков.

ГЛАВА 3. 1950-1960-е гг. ОТТЕПЕЛЬ, ЗАПАДНИЧЕСТВО И ВТОРАЯ ВОЛНА АВАНГАРДА.

3.1. Подражательство Западу в архитектуре. Посохин, его круг и школа.

3.2. Западничество и неоавангард. Скандал в Манеже. Возникновение андеграунда.

3.3. Илья Глазунов – феномен «иван-гардизма».

ГЛАВА 4. 1970-2010-е гг. КОГДА РАСЦВЕТАЮТ ВСЕ ЦВЕТЫ

4.1. Брежнев и соцреализм: танец умирающего лебедя.

4.2. Не застой, а расцвет.

4.3. Второй авангард расцветает и отправляется за рубеж.

4.4. Наступление поп-арта и масскультуры.

4.5. Перестройка. «Пусть расцветают все цветы». Эkleктика и пост-модернизм. Дегуманизация искусства.

4.6. Социальный контекст развития российского искусства от Брежнева до наших дней.

4.7. «Все цветы»: что это такое? Архитектура. Изоискусство (инсталляция, перформанс, акционизм, боди-арт, хэппенинг, концептуализм). Скульптура. Кино. Русский рок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ