

ИСКУССТВО XX ВЕКА:

художественные направления Западной Европы и США в определениях и схемах

Арефьева Светлана Муллануровна, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных наук К(П)ФУ

Разделы: преподавание МХК и ИЗО

Художественная культура XX века является проблемной для изучения в истории искусства, т.к. имеет сложносоставной и многоуровневый порядок. Это обусловлено социально-политическими, философскими, научно-техническими причинами, которые наложены на историческую ситуацию (войны, кризисные явления, национально-освободительные движения и др.). К тому же, многие тенденции, зародившиеся в предыдущем времени, до сих пор не завершены и не устоялись оценки, взгляды на многие процессы. Это приводило к размытости эстетических критериев, цитированию (прямому и опосредованному) произведений мирового искусства, доведению критических суждений до гротеска. Желание самоутверждения людей в творчестве осуществлялось крайне разнообразными способами, что вызывало порой чувство опустошенности, разлада и дисгармонии. Однако никогда еще история искусства не была так близка при создании образов с действительностью, объединена с мироощущением и мировоззрением различных культурных эпох, как это произошло в XX веке.

Современное бытие человека было определено пространственным размещением, в котором индивидуальные контакты сосуществовали с направлениями, течениями, стилями, которые, хоть и с трудом, но укладываются в схему. Особенность ее распределения – генетическая, а не хронологическая (как было принято в XIX веке). Полярность определяется терминами «реализм» (с доминантой изобразительности) и «беспредметничество» (с акцентом на выразительность). Между ними располагались с разной степенью сочетания изобразительности-выразительности: традиционализм, эпатизм, сюрреализм и геометрика.

Всепроникающее воздействие его содержания ощущается во всех областях бытия человека и формирует современный стиль жизни. Отсюда – актуальность бесед об искусстве. Особенно в школах дополнительного образования, где учащимся даются представления о видах и жанрах, их специфики; а также знакомство с важнейшими течениями, направлениями и стилями, произведениями архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства, дизайна в историко-культурном контексте (с древнейших времен до XX века). Однако, дефицит времени при значительном по объему материала вызывает определенные трудности в отборе и подачи информации. «Мозг, хорошо устроенный, предпочтительнее хорошо наполненного», - говорил французский философ и писатель Мишель де Монтень. Основываясь на данном утверждении, предлагаем вариант подачи содержания, который основан на опорных схемах, которые не нарушают системной логики развития искусства. Своеобразие раскрывается при знакомстве не только с конкретными произведениями, но и тезаурусом, формирующим художественное мышление учащихся, развивающим эстетический вкус, воображение, творческие и аналитические способности.

Направление **«Реализм»** (позднелат. *realis* – вещественный, действительный) – термин, который представляет произведения искусства, имеющие в своей основе натурные зрительные образы, воссоздающие процессы и явления действительности. Характерно: веризм, сюжетность, чувственная достоверность. В него входят понятия: «натурализм», «примитивизм», «демократический, критический, социальный реализм», магический реализм (метафизическое искусство), экспрессионизм, «гиперреализм» (фотореализм, суперреализм). См. схему 1.

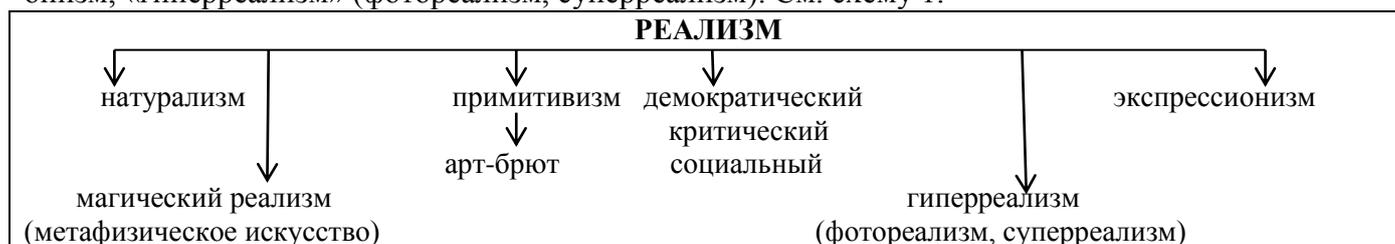

Схема 1

«Натурализм» (фр. *naturalisme*; лат. *natura*) – это манера исполнения произведений искусства с фотографической точностью (бесстрастностью, случайностью) повседневную жизнь человека (его физиологической сущности) и его окружения. Для него характерно: достоверность во-

площения идеи подобия общества и природы, без примеси идеала, в ущерб идейно-художественного содержания.

«Примитивизм» (лат. *primiti vus* – «первый, самый ранний»; англ. *primitivism*; нем. *Primitivismus/ Primitivitat*). Синоним – «наивизм». Характерно: сознательно упрощенная манера исполнения; обращение к детскому, первобытному, народному средневековому искусству. Развивался в двух направлениях: в непрофессиональном творчестве мастеров, вовлеченных в художественный процесс и работах художников, намеренно стремившихся обрести чистоту и эмоциональную ясность образов и мировосприятия. В дальнейшем добавилось творчество аутсайдеров – **арт брут** (фр. *art brut* – грубое искусство). Их работы имеют спонтанный характер, практически не зависящие от культурных шаблонов.

«Демократический, критический, социальный реализм» – объективное отражение реальной действительности художественными средствами. В демократическом – простота, доступность образного языка, представляла мир как иллюстрацию. Отсюда – обращение к народу и традициям классики. В критическом – раскрывались существенные стороны человеческой жизни и давалась эстетическая оценка общественно-эстетического идеала, которые имелись в действительности. В социальном – выявлялись и подчеркивались «типическое в типичных обстоятельствах», т.е. показывалась социальная действительность и личность человека в нерасторжимом единстве с общественными отношениями.

«Магический реализм» (англ. *magic realism*) – это художественный метод, при котором в создаваемых произведениях показывалось фантастическое преобразование действительности (порой имели эпатажирующий, шокирующий, откровенный характер, иногда сочетавшийся с анекдотичностью ситуаций и карикатурностью персонажей). Сходство с натурой в этих картинах носило крайнюю форму гротеска, где реальность напоминала беспокойный сон или галлюцинаторный бред. Поэтому в картинах часто включаются символы. Синоним – «метафизическое искусство».

«Экспрессионизм» (лат. *expressio* – «выражение») отображение субъективного эмоционального состояния (разочарования, тревоги, страха, уродства, банальности, ужаса, боли, крика). Отсюда – преувеличения, упрощения, экзальтация цвета, грубые мазки, деформация образов.

«Гиперреализм» (англ. *hyperrealism* – фотореализм, суперреализм, холодный реализм, радикальный реализм) – живописный перенос образа из естественного в лоно искусственности: на основе копирования фотографий. Характерно: детальность воспроизведения при сохранении гладкой фактуры поверхности для отстранения от творческого процесса и дистанцирования зрителя.

«Традиционализм» называется направления, в которых авторы индивидуально или группой обращаются к социуму, для этого используют прошлое (сознание, опыт, навыки, обычаи) как антипод ценностей настоящего. Обычно он эмоционально окрашен, нередко мифологизирован и идеализирован. В объем понятия «традиционализм» входит: «неизобразительность», «реалистический формализм», который включает: «риджионализм», китч, «новая вещественность», «стальная романтика», «новеченто». См. схему 2.

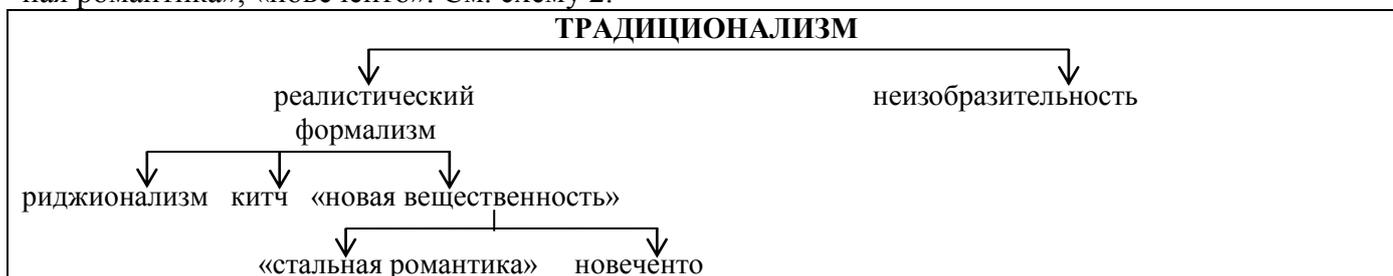

Схема 2

«Реалистический формализм» – способ изображения, где происходило смещение ценностного соотношения между формой, выходящей на первый план, выражающей субъективные понятия и содержанием единого образа.

Под **«неизобразительностью»** в XX веке понимали авторскую интерпретацию действительности; индивидуальную манеру исполнения (почерк) мастера, который выносил на первый план выразительную сторону. Порой его художественный язык тяготел, к какому бы то ни было направлению. Отсюда встречающееся – «Неизобразительность с тенденциями...».

«Риджионализм» (англ. *region* – «область, сфера»; *regional* – «региональный, местный») – направление в искусстве, ориентированное на архаистическую и жесткую реалистичность и нату-

ралистичность передачи жизни (почти на уровне веризма). Круг тем: жизнь в деревне или окраин мегаполисов, провинции.

Китч – (нем. kitsch — халтура, безвкусица, «дешевка») – продукт массовой культуры с экстравагантным внешним видом, ориентированный на стандартность восприятия. Характерно агрессивность, пошлость, вульгарность вкуса, который соединяется с юмором, чиновничеством, умелым мастерством и поточностью.

«**Новая вещественность**» (нем. neue sachlichkeit) – манера исполнения, где воплощалась конкретная подчеркнутая реальность (предметность) с ощущением страшного «демонического» начала в мире, фотографическая точность с элементами парадоксальности, что вызывала у зрителя чувство нереальности, наполняющее повседневное бытие атмосферой тайны.

«**Стальная романтика**» – политизированное искусство, обслуживающее тоталитарные режимы. Произведениям свойственна классицистичность и возвышенное отношение к изображаемому.

«**Новеченто**» (итал. novecento – букв. «двадцатый век») – движение, ориентированное на возврат национальных истоков, ренессанса. Характерно: точность форм, четкость концепций, отсутствие произвольности. Сюжеты передают «трудовой героизм», «единство народа и власти».

«**Сюрреализм**» (франц. «сверхреализм», «над-реализм») – иррациональное течение, выражающее субъективизм мировосприятия. Использует концепты, темы и примеры из фрейдовского психоанализа, однако создают собственные поэतिकотерапевтические, анти-терапевтические методы («альтернативный психоанализ»). Отсюда – рождение «новой мифологии» на основе современности, для которой характерны: юмор, смеховое начало, демонстрация многовалентного знака. Произведения «академического сюрреализма» лишены натурализма, более тяготея к беспредметности. В этом ответвлении были придуманы основные техники: граттаж, фуммаж, деколлаж, декалькомания, коллаж, дриппинг. В неадекватном сюрреализме в произведениях угадывалась реальность (чувственное явление в неадекватной ситуации). В половинчатом – имелась некоторая доля сюрреалистических находок. Параноико-критический – выражал двойственность восприятия. Пассивный сюрреализм воплощал присутствие автора на уровне сна, грез. Отсюда – «случайности» в картинах. См. схему 3.

Схема 3

Эпати́зм (франц. «epatage»; от «epater» – откалывать, бить, рвать) выражает крайнюю форму выразительности второй половины XX века. Он сформировался из фовизма, дадаизма, неодадаизма, поп-арта, «новой волны» (минимализма, концептуализма, «бедного искусства», «искусства воды», «искусства неба», искусства земли»). См. схему 4.

Схема 4

«**Фовизм**» (франц. fauvisme, от fauve – «дикий») – открытый, яркий локальный цвет, упрощенные формы и уплощение изображения – основное средство выражения чувств и настроений художника; контрастные сочетания и черный контур, отказ от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

«Дадаизм» – (франц. dada – «конек», «детская деревянная лошадка») нарочито неэстетичный, нигилистический, пессимистичный вид деятельности. Характерно: алогизм мышления, мир – как безумный хаос, отсутствие ценностей, выход за грань серьезности искусства, разрыв с традициями.

«Поп-арт» (англ. pop-art, сокращение от popular art) – направление в искусстве, возникшее как реакция на абстрактный экспрессионизм, использующей образы продуктов массового потребления, помещенные в иной контекст. Характерно: использование знакового и предметного материала повседневности, рекламы, комиксов и проч. тривиальных многообразий современной цивилизации.

«Новая волна» (англ. new wave — «новая волна») – направление некоммерческого художественно-интеллектуального вида деятельности. Синоним – «нематериальное искусство». В сути представляет творческий акт не связанный с материалом, т.е. создание «нечто» в случайном. Ее техника ориентирована на использование нетрадиционных, нехудожественных приемов: конструирование из бытовых предметов или технических модулей, живых растений и животных, шрифтовых фрагментарных текстов, природного окружения – пыли, льда, облака и проч.

«Минимализм» (англ. minimal art; от лат. minimus – «наименьший»). Другие названия – серийное искусство, искусство первичных структур, мини-арт. Это направление авангардизма, использовавший минимум изобразительных средств, простых единообразных форм. Суть направления – вызвать у зрителя опустошение. Отсюда – безличные имперсональные творения, безассоциативные, представляющие собой материальные конструкции, специфические объекты, выстраиваемые по законам математики.

«Концептуализм» (лат. conceptus — мысль, представление, понятие), направление, в основе которой лежала передача идеи, существующая в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио - и видеоматериалов. В нем – обращение к интеллектуальному осмыслению увиденного.

Акционизм (франц., англ. actionnisme; от лат. action – действие, поступок) – течение и способ новых художественных практик искусства, который стремился стереть грань между искусством и действительностью. Тяготел к 4-х мерному искусству выражается в видео-арте, энвайроменте, хэппенинге, перформансе, боди-арте и проч. Хэппенинг (англ. happening - случаемое, происходящее) и перформанс (англ. performans – представление, игра) – разновидности акционизма, воплощенные в театрализованной форме. Различие их в том, что хэппенинг несет в себе концепцию, имеющую парадоксальный, алогичный, абсурдный характер, предполагающий импровизацию, тогда как перформанс имеет спланированное действие для вовлечения зрителя в игровое поле. Для боди-арта (англ. body art – искусство тела) основой выступает тело, которое фиксируется на фото, видео, в виде манекенов и проч.

«Бедное искусство» (итал. «Arte Povera») – вариант презентации, где использовались недорогие или взятые на свалке вещи, подручные материалы. Нарочито скудные, «бедные» предметы и символы лишь намекают на художественную идею, придавая последней таинственную недосказанность.

Ленд-арт (англ. land art – ландшафное-искусство) – выражает взаимоотношения природы и человека. Часто воплощался в формах энвайромента (англ. environment - окружение, среда), представлявших собой полностью организованную художником пространственную композицию, охватывающую зрителя наподобие реального окружения.

«Неодадаизм» (англ. neo-pop, post-pop) – направление искусства, являющее собой генезис поп-арта с символами нового времени. В нем выразилась позиция «отрицания отрицания». Как следствие – замена художественного произведения объектом повседневного быта, абсурдной акцией (хэппенингом, энвайроментом и проч.).

Геометрическое искусство: конкретизм (кубизм, супрематизм, конструктивизм и неоконкретизм («программированное искусство», оп-арт, «новая абстракция», «новая тенденция» (хэппенинг и энвайромент).

«Конкретизм» (лат. conservare – сохранять) – тип художественной практики и восприятия, ориентированный на ценности, идеалы и художественные приемы прошлого, воспринимаемые как канон. В основном – ориентир на реалистическое искусство в строгих жанровых формах. Видоизмененные модернизмом, воплотились в неоконкретизме, приходившимся на 2-ую пол. XX века.

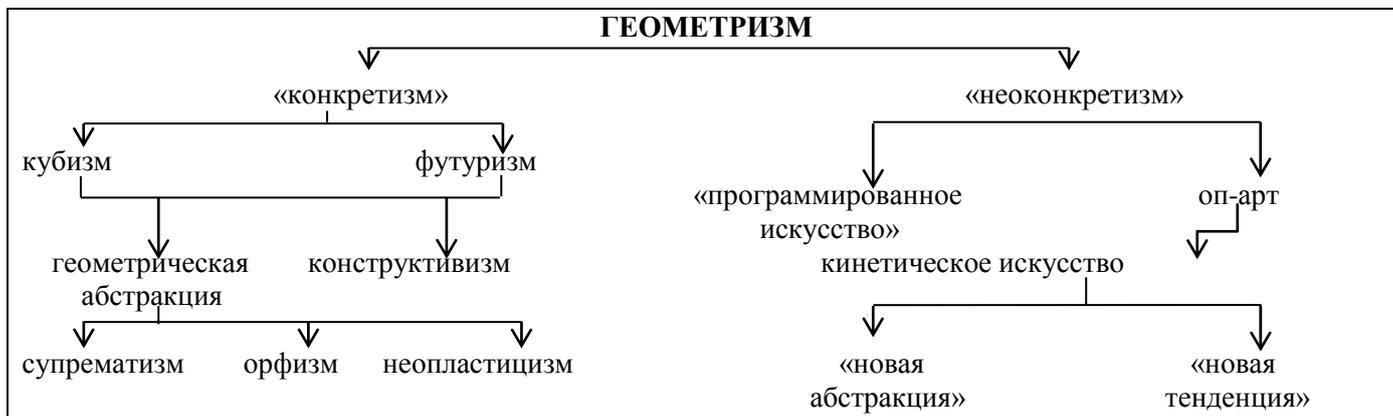

Схема 5

Кубизм (фр. cubisme, от cube - куб) – направление, где согласно концепции происходит целенаправленное моделирование реальности на простейших пространственных моделях (геометрически правильных фигурах) при изображении многосложного многогранного мира. Характерно: деформация форм, перегруженность, зависимость видения от предварительных установок.

Футуризм (лат. future – будущее) – течение, выражающее идею формирования новой цивилизации, где имеет место сращения человека и машины. В работах – апология техники, урбанизма, абсолютизация идеи движения. Имел разные варианты: 1) воплощения динамики с помощью многочисленных часто повторяющихся элементов; 2) с помощью симультанности – проникновения объектов друг в друга; 3) передачи процесса движения через абстрагирование.

Геометрическая абстракция – это течение, в которой основу составляет композиции из различных геометрических форм, прямых линий и плоскостей. В основе преобразований – реакция на открытия физики – поиск «новой реальности». Отсюда – уплощение, деформация. Имела ответвления: супрематизм (Россия); неластицизм (Голландия); орфизм (Франция); футуризм (Италия) и др. Синонимы – «холодная абстракция», «логический интеллектуальный абстракционизм».

Супрематизм (лат. supremus – наивысший) – направление, разновидность абстракционизма, который отказывается от изобразительности в пользу простейших геометрических форм. Композиции представляют комбинации разноцветных плоскостей, линий, точек и проч. фигур, которые пронизаны внутренним движением.

Орфизм (франц. orphisme) – течение, моделирующее реальность из элементов света и цвета как противоположность видимого мира. Их живопись была основана на эффектах движения, возникающих при сопоставлении контрастных цветов. Эстетизм, отвлеченная пластичность, ритмика форм, силуэтов и линий – характерные ее особенности.

«Неопластицизм» – направление в искусстве, базирующееся на философской системе, раскрывающей структуру Вселенной (горизонтальной и вертикальной силовой линии Земли, имеющей взаимосвязь с Солнцем). Характерно: прямоугольные формы, первичные цвета хроматической гаммы и хроматической (черной и белой).

Конструктивизм – направление и метод, характеризующийся геометрически организованной пространственно-динамической среды, где лаконизм облика, монолитность являются функциональными составляющими.

«Программированное искусство» – уподобление рукотворного изображения машинному. Синоним – машинное искусство.

«Оп-арт» (сокр. от англ. optical art – оптическое искусство) – течение, в котором используются различные визуальные иллюзии, основанные на особенностях зрительного восприятия плоских и пространственных фигур, геометризованных комбинаций линий и пятен. Являлся продолжателем конструктивизма в постмодернизме. Был ориентирован на пространственно-динамическое моделирование окружающей действительности нетрадиционными средствами изобразительного языка в направлениях: 1) оптическом (световых эффектов с помощью технических приборов, зеркал, фокусирующих и рассеивающих линз и проч.; 2) «гештальт-геометрии» (конструирования из различных материалов – стекла, металла, картона, пластика и проч.; 3) графическом (плоскостное изображение смещенных модулей, вызывающих иллюзию объема); 4) синтетическом (смешение выше изложенных способов).

Кинетическое искусство (греч. kinetikos – движение, приводящий в движение). Представлял собой создание процессуально-артикулятивных произведений, предполагающих непосредственное участие субъектов восприятия. Имеет жанры: 1) соучастие в процессе, задаваемые контекстом экспоната (удары, танцы и проч.); 2) интегральное – соучастие сознанием; 3) материальное; 4) «саморазрушающееся».

Новая абстракция – в полотнах скрещивается динамичная абстракция и преобразованные живые образы, воплощенные в структурных гибридах.

Новая тенденция или «постживописная абстракция» – воплощает в себе все сферы художественной культуры, что выражается в возникновении новых и модернизации старых видов художественного творчества. Большую роль играют здесь средства массовой информации, компьютерные технологии обработки изображений, звуков и др. Что расширяет границы искусства.

Беспредметное искусство: классическое беспредметничество («искусство тишины», ташизм), «беспредметный экспрессионизм» («искусство действия», «искусство жеста», «искусство свободного выражения»). Все работы этого направления отличает отсутствие зрительного образа и чувств. Характерно: публичность, демонстрация, игровая ситуация художника с материалом.

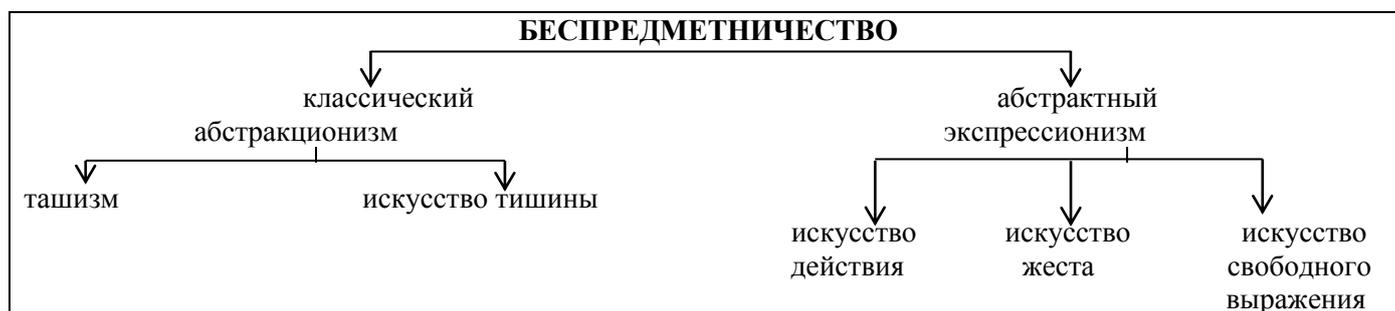

Схема 6

Классический абстракционизм (лат. abstractio – удаление, отвлечение) – направление нефигуративного искусства, в котором гармонизация достигалась цветовыми сочетаниями и геометрических форм, вызывающих ассоциации. Выступал выражением спонтанных чувств.

Ташизм (фр. tache - «пятно») – французский вариант абстрактного экспрессионизма. Синоним – лирический абстракционизм, «ар информель» или «живопись цветового поля». Характерно: спонтанность, импровизация, выражение души через жест (нет заранее спланированных действий). Один из вариантов ташизма – нюажизм (франц. «облако»), т.к. изображения напоминали облаковидные цветные образы. Они выражали душевное спокойствие и психическую гармонию, что послужило поводом для применения к ним еще одного термина – искусство тишины.

Абстрактный экспрессионизм (англ. abstract expressionism) – американский вариант лирической абстракции. Синоним - «живопись цветового поля» («color field») возник из-за максимального использования художниками цвета, благодаря чему картины представлялись в большом формате. Как правило, работы такой направленности нумеровали.

Искусство действия – направление акционизма, где «действие» доминирует над «живописью». К данному виду деятельности стали относить стрит-арт и стрит-лого. Искусство жеста – это базовый телесный инструмент создания художественной образности в виде знаковой системы, когда жест выражает: 1) ситуацию; 2) устойчивый и в конкретном социуме пространственный знак языка, звуков, криков, света, звукоподражаний и проч. Искусство свободного выражения – в данном направлении художнику предоставляется возможность выбора различных способов воплощения своих предпочтений: от реализма до беспредметничества.

Литература:

1. Боров Ю. Б. Художественная культура XX века. – М.: Юнити, 2007.
2. Галеева Т.А., Прудникова А.Ю.. Художественные практики XX века как школа толерантности /уч. пособие. – Екатеринбург, УГУ, 2008 г.
3. Гнипанов А., Можейко М. – Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис, Книжный дом; 2001.
4. Савельева А. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. – СПб – М.: СЗКЭО Кристалл-Оникс, 2005.
5. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. - М.: Изд-во МГУ, 1993.