

УДК 72

Авксентьева Т.В. – старший преподаватель

E-mail: avx2@mail.ru

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1

Волосатова С.А. – искусствовед

Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна

Адрес организации: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18

Реализмы на все времена

Аннотация

Постановка задачи. Целью работы являлось переосмысление понятия реализма как художественного метода, в современных условиях, применительно к архитектурной среде. Влияние метода «социалистического реализма» на художественные произведения.

Результаты. Рассмотрены яркие примеры синтеза скульптуры и архитектуры в истории, начиная с Древнего Египта, заканчивая современными конкурсными работами в области обустройства городских общественных пространств. Роль идеологии в формировании образа художественных произведений, на примерах скульптур, решенных в стиле «соцреализма» – в мемориальных комплексах, парках, в общественных пешеходных зонах.

Выводы. Значимость полученных результатов для архитектуры состоит в понимании того, что с изменением образа города неизбежно меняется «реализм», приобретая новую «окраску», форму, творческий метод. Трактовок понятия «реализм» множество, но их объединяет одно – правдивое отражение действительности, в мировом искусстве этот метод существовал всегда, существует и сегодня. Чем точнее отражены основные стороны жизни социума, потребности и устремления, тем реалистичнее произведение. Синтез архитектуры, скульптуры, «архитектуры воды» и «архитектуры света», геопластики земли обогащает городскую среду, делая ее более комфортной для горожанина.

Ключевые слова: архитектура, скульптура, «социалистический реализм», художественный стиль, архитектурный акцент, монументальность, городская среда.

История человечества беспрестанно меняется, оставаясь запечатленной в определенный момент в памятниках материальной и духовной культуры. В основе всего этого процесса заложена реальность, которая каждый раз проходит сквозь бесконечно меняющуюся призму восприятия человечества. На примере искусства можно наглядно наблюдать, как пресыщенность общества (здесь рассматривается западноевропейская культура и общество соответственно) одним, ведет к тому, что уже через определенное время маятник общественного мнения склоняется совершенно в противоположную сторону. Это возможно было наблюдать уже в искусстве Древнего Египта в период правления Эхнатона (т. н. амарнский период), это же заставляет европейского человека нового времени отрицать всеми силами готику, а через три столетия рокальные формы заменять строгой античностью. Архитектура играет ведущую роль в организации городского пространства, являясь своеобразным фоном для объемно-пространственных композиций более мелкого масштаба: скульптур, малых архитектурных форм, тех многочисленных элементов, из которых складывается «городская ткань», сеть площадей и пешеходных пространств. Архитектура задает тон, определяет стилистический вектор, масштаб, в некоторой степени, и материал для будущих компонентов городского пространства. Необходима ли скульптура в городе? Какую роль она играет и как сосуществует между собой.

В истории скульптура неразрывно связана с архитектурой, являясь ее частью, кирпичиком – скульптура служила как опорный элемент: кариатиды, атланты, капители, консоли. Стены фасадов украшали скульптурные композиции: в арках, на фронтонах, на порталах. Скульптурные рельефы украшали с древних времен фасады построек. На пример в Египте, храм в Абу Симбеле (рис. 1).

В Древнем Египте скульптура имела магический характер. Двойник умершего человека – Ка, только внешне походил на оригинал (точная портретная копия), без передачи характера и внутреннего мира человека. С помощью этой модели умерший «узнавал» свое тело и «возвращался в него». Это ли не реализм?

Рис. 1. Храм в Абу Симбеле [8]

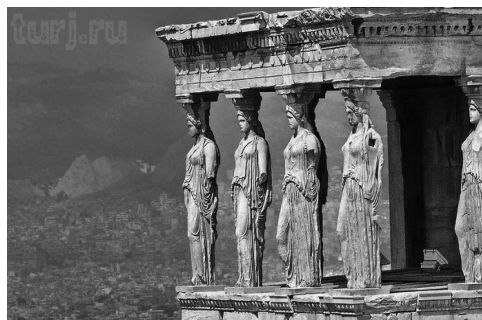

Рис. 2. Парфенон [8]

Атланты и кариатиды в архитектуре Греции – Парфенон (рис. 2), великолепный синтез архитектуры, скульптуры и живописи древнего Рима. По истечении времени скульптура начинает «жить самостоятельно». Римские скульпторы, в отличие от греческих, стремились «схватить» индивидуальные черты персоны, ее характер, но в основном это было только портретное сходство, а тело бога. Это начало психологического портрета. В средние века намечается утрата к персонализации в скульптуре, например Ута и Экахарт из Наумбургского собора. В эпоху Возрождения скульптурным произведениям характерно портретное сходство, пристальное внимание к индивидууму. Примером такого подхода могут служить работы Донателло¹, Микеланджело². Любая смена направления в искусстве это непростая забава художников, но признак глубоких перемен в обществе, изменивших самую его суть. Когда вызванный к жизни эпохой просвещения классицизм к середине XIX века стал «доведенной до совершенства пошлостью и тщательно вылизанным вздором» [1] академизма, романтизм и вслед за ним реализм явились единственным способом вдохнуть в искусство новую жизнь.

Реализм, как направление искусства складывается в период второй половины XIX века, как ответ на доведенную до крайности идеализацию персонажей и сцен, доставшихся еще с эпохи Возрождения. Рассматривая вопрос о проявлении реальной жизни сквозь призму искусства, не следует обозначать это проявление «рафинированным» понятием «реализм». Поскольку, несмотря на то, что в каждую эпоху в искусстве прослеживается стремление наиболее точно проявить жизнь сквозь объекты материальной культуры, сам реализм как направление в искусстве разветвляется на множество течений, каждое из которых стремится к несколько иным целям, одновременно воспевая жизнь как она есть: импрессионизм, натурализм, гиперреализм и т.д.

Реализм (от фр. *realisme*, от лат. *realis* – вещественный) – направление в литературе и искусстве, ставящее основной целью правдивое воспроизведение объективной действительности в ее типических чертах³. Трактовок понятия «реализм» множество, но их объединяет одно – правдивое отражение действительности, в мировом искусстве этот метод существовал всегда, существует и сегодня. Чем точнее отражены основные стороны жизни социума, потребности и устремления, тем реалистичнее произведение. Меняется время, меняется «реализм», приобретая новую «окраску», форму, творческий метод. Просветительский, критический, социалистический, современный реализм.

¹ Донателло – итальянский скульптор эпохи Возрождения, основоположник индивидуализированного скульптурного портрета. Донателло придерживался реалистических принципов, иногда кажется, что он нарочно отыскивал некрасивые стороны природы. (Википедия).

² Микеланджело Буонарроти полное имя Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко (Википедия).

³ Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Государственное Издательство Иностраных и Национальных Словарей. Издание четвертое, исправленное и дополненное, 1960. 900 с.

Реализм рассматривается как художественный стиль, считается, что он возник в эпоху Просвещения (XVIII в.). Но можно ли выдвигать гипотезу реализма мифологизированного в Древней Греции (изображения современников в идеализированном, поэтическом виде ?).

В эпоху критического реализма, вторая половина 19 в. тема неравенства, «пропасти», разделяющей богатых и бедных, тяжелой жизни простых людей, находит отражение в скульптуре жанриста-передвижника Позена. Он сторонник критического реализма. В 1880-1890-х годах на передвижных художественных выставках его скульптуры: «Пашня в Малороссии», «На волах», «Нищий», «Переселенцы» – получили высокую оценку. Жизнь, показанная без прикрас, нищее русское крестьянство. Критик В.В. Стасов призывал русских художников вскрывать «язвы» общества, быть ближе к действительности.

Личность человека неразрывно связывается с социумом, с обществом. Осмыслиется место личности в этом обществе, вскрываются самые наболевшие проблемы современников. Реалистичность проявляется по-разному. Воздействие художественного образа скульптурного произведения не зависит от степени сходства с объектом, от натуралистичности изображения. Под понятие реализма можно «подвести» русскую древнюю сюжетную скульптуру народных мастеров, иногда натурализм нереалистичен, он не является жизненным, не раскрываются наболевшие вопросы действительности, абстрактная скульптура или инсталляция может более точно показать существующую реальность.

Синтез искусственно – созданного ландшафта, архитектурных объемов, фонтанов, прудов, скульптуры и городской мебели формирует эстетически, эмоционально, богатое пространство. Примерами могут служить архитектурные дворцовые ансамбли Франции, Германии эпохи Возрождения. Вопрос о комплексном подходе к проектированию таких объектов актуален и сегодня.

Один политический строй сменяет другой, меняются и стили. Стиль (фр. style, гр. Stylos палочка для письма у древних греков) – единство основных идейно-художественных особенностей, отличительных черт, проявляющихся в творчестве писателя, художника, скульптора, архитектора, композитора и т.д. В более широком смысле – то же, что течение в искусстве, т.е. единство основных идейно-художественных особенностей ряда писателей, художников, композиторов и т.д., отражающих в своих произведениях идеологию определенного класса. Для стиля советского искусства характерен художественный метод социалистического реализма⁴.

Рис. 3. Л. В. Шервуд «Часовой» [2]

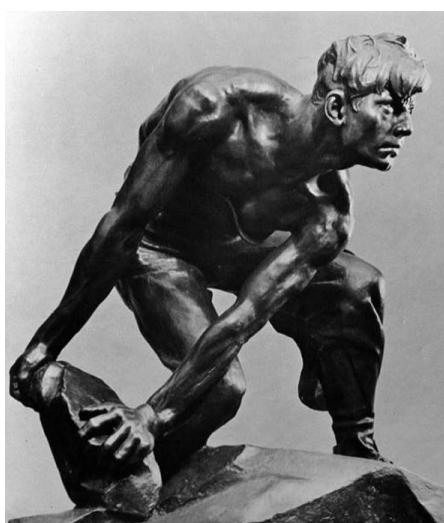

Рис. 4. И. Д. Шадр
«Бульжник – оружие пролетариата» [2]

⁴ Словарь иностранных слов. Под редакцией Лехина И.В., проф. Петрова Ф.Н. М.: Государственное Издательство Иностранных и Национальных Словарей, 1949. 808 с.

Сильным толчком для появления нового стиля в искусстве послужила революция в России 1917 года. Страна Советов. Период времени 20 века, ориентировочно с 1917 по 1991 г. Вершина развития советской художественной культуры. Понимание истории глазами художников, основная канва их произведений – это постоянная классовая борьба и установление власти народа. В 20-х годах прослеживаются две основные тенденции в искусстве. Творческая интеллигенция, не принявшая революцию, с ее принципами и с другой стороны, художники, которые поэтизировали действительность, верили в истинность целей коммунизма. Героями становятся большевики с железной волей, люди труда, воины-освободители и т.п. Примерами могут служить работы: Л.В. Шервуда «Часовой» (рис. 3), И.Д. Шадра «Булыжник – оружие пролетариата» (рис. 4), М.Г. Манизера «Памятник В. И. Ленину в Ульяновске», В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница», Н.В. Томского «памятник С.М. Кирову в Ленинграде», Е.В. Вучетича «Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке Берлина, «Перекуем мечи на орала», мемориальный комплекс в Волгограде «Мать-Родина».

Скульпторы шли на заводы, в красноармейские казармы, ехали в колхозы, чтобы увидеть жизнь своих будущих моделей, «запечатлеть» ее. Было много художественных течений. Одни черпали вдохновение у «передвижников», другие в новейших европейских течениях. Был разработан план «Монументальной пропаганды». «...В основу деятельности мастеров советской пластики положен ленинский план монументальной пропаганды» [2]. Суть этого плана состояла в том, что монументальное искусство должно влиять на идейно-художественное воспитание новых людей, граждан Социалистического государства. Появляется понятие «социалистический реализм». Социалистический реализм (соцреализм) – художественный метод литературы и искусства (ведущий в искусстве Советского Союза и других социалистических стран), представляющий собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического общества. Изображение жизненных идеалов при социализме обуславливает и содержание, и основные художественно – структурные принципы искусства. Его возникновение и развитие, связаны с распространением социалистических идей в разных странах, с развитием революционного рабочего движения.

Принципы этого художественного метода:

Народность. Герои произведений это яркие представители народа, в широком понимании этого слова: крестьяне, рабочие, солдаты, труженицы села и промышленности.

Партийность. Необходимо показать приверженность к партии, к классовой борьбе с капитализмом за светлое будущее. Прослеживается сильная идеологическая составляющая.

Конкретность. Во главу угла ставится доктрина исторического материализма (сознание вторично, материя первична).

Реализм становится одним из самых популярных и востребованных стилей в изобразительном искусстве. В советский период, в России он нашёл яркое выражение. В скульптурных работах показано настроение социалистической эпохи – воспевание труда рабочих и крестьян на грани самоотверженности. В скульптуре, в частности в городской скульптуре, прослеживается гротеск, некоторая поэтизация («Перекуем мечи на орала» Е.В. Вучетича). Много работ было выполнено на военную тематику.

Метод социалистического реализма был предписан всем видам искусства, включая архитектуру и прикладное искусство, что значительным образом тормозило их художественное развитие, мешало подлинной народности и традиционности искусства. С середины 60-х годов развитие советского искусства все меньше оказывалось связано с нормами и требованиями социалистического реализма, которые вскоре отпали как устаревшие.

Реалистическое искусство XX в. приобретает яркие национальные черты и многообразие форм. Реализм – явление противоположное модернизму. Как бы ни были широки и многообразны возможности реалистических методов в искусстве, они не беспредельны, и попытки размыть границы реализма могут привести к его уничтожению. Реалистическим тенденциям зачастую приходится бороться с тенденциями, тормозящими и ограничивающими развитие реализма как целостного творческого метода.

Ярким примером реализма в скульптуре может служить скульптурная композиция у дворца земледельцев в г. Казани (рис. 5). По условиям конкурса, памятник должен поддерживать сложившуюся архитектурную среду, сомасштабно сосуществовать с исторической застройкой Кремля, с его сложным силуэтом. Задача состояла в том, чтобы увязать, удачно вписать скульптурное произведение в окружение, «попасть» в масштаб данной территории. Сочетание красивой монументальной и помпезной архитектуры Дворца земледельцев, со скульптурой крестьянской трудовой семьи, с архитектурой воды, с фонтаном дает «богатство» восприятия окружающего пространства.

Рис. 5. скульптор Кислов А.К., арх. Авксентьева Т.В.
Скульптура «Труженики агропромышленного комплекса» (эскизный проект)

В конкретном предложенном месте, это решение является единственно верным, тщательно продуманным. Вода является мощным акцентом для любого города, близость реки Казанки «диктует» свои правила для принятия архитектурных решений. Синтез скульптуры и фонтана «усиливает звучание» всей объемно-пространственной композиции. Водный купол фонтана обогащает городскую панораму и созвучен силуэту Кремля, центральная водная вертикаль, поднимающаяся из центра колосьев перекликается с минаретами мечети Кул Шариф, со Спасской башней, с башней Сююмбике. Исторически сложился синтез скульптуры и фонтанов (Версаль, Петергоф, ф-н Треви в Риме). В тоже время архитектура воды сдержанна и графична, что соответствует официальности данного места. Расположенный рядом с Дворцом парк нуждается в водно-скульптурном акценте. На такой значимой для города территории может сформироваться Казанский «Версаль». Формируется комфортная городская среда так необходимая для людей, живущих в крупных городах, для их эмоционального здоровья.

XX век в искусстве – это время выхода в абстракцию. Все, кто пишет об этом периоде времени и изменений в искусстве отмечают важную роль технического прогресса в сдвиге общественной парадигмы. В основе всего лежит индустриализация, как «основное событие века» [3]. Именно она приводит к тому, что мир начинает двигаться с новой, все увеличивающейся скоростью. Первыми это замечают и передают в своём искусстве футуристы, взывающие «против бесхребетного культа старых холстов, старых статуй» [3]. В 1912 году художник-футурист Умберто Боччони публикует «Технический манифест футуристической скульптуры», в котором с резкой критикой выступает против копирования современными художниками классических статуй в поисках «идеалов красоты». В своей живописи он идет вслед за абстракцией В. Кандинского, которая, по словам самого Кандинского, сформировалась в его творчестве, в том числе и под влиянием сделанного французским физиком Антуаном Анри Беккерелем в 1896 году открытием радиоактивности: «...разложение атома... отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира» [4].

Однако первый шаг к абстракции был сделан реализмом, а точнее стремлением художника сделать свое творение еще более живым. Известна история, превратившаяся в легенду о скульптуре «Бронзовый век» Огюста Родена, которую в Парижском Салоне 1878 года раскритиковали как обыкновенный слепок с тела натурщика (рис. 6) [6]. Именно Родену принадлежит честь называться родоначальником современной скульптуры [6], когда в 1898 году был со скандалом открыт его «Памятник Бальзаку» (рис. 7).

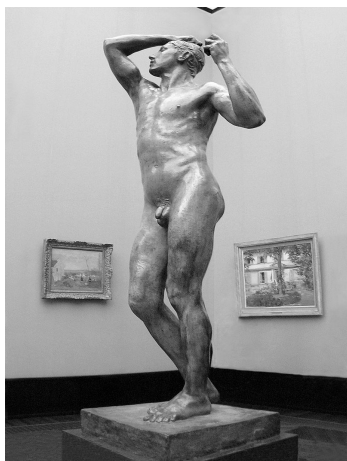

Рис. 6. Огюст Роден. Бронзовый век
(фото автора)

Рис. 7. Огюст Роден. Памятник Бальзаку
(фото автора)

Б. Виппер характеризует скульптуру, как искусство, у которого «даже в пределах телесного, вещественного мира есть естественные границы» [7]. Соответственно, естественным является то, что когда в начале XX века происходит смена восприятия действительности, или расширение границ этого восприятия, появляется отторжение к старому языку форм, ярко проявившемуся в выше упомянутом манифесте Боччони от апреля 1912 года. По наследству, через творчество Родена, а потом Матисса, Бранкузи, Пикассо и футуристов скульптура двигалась по направлению противоположному реализму, по пути, который избрали для себя Майоль (рис. 8) или Лембрук (рис. 9) сохранявшим в себе отсылку на античную традицию.

Рис. 8. А. Майоль Гора
(фото автора)

Рис. 9. В. Лембрук. Grosse Sinnende, 1913
(фото автора)

К 30-м годам XX века на политической карте мира складывается два полюса противостояния: страны с так называемым демократическим и тоталитарными режимами – и искусство оказывается одним из способов противопоставить один режим другому. Одним из ярких событий, иллюстрирующих сложившуюся ситуацию можно считать открывшиеся в 1937 году в Германии друг напротив друга и практически в один день две выставки под названием «Великое немецкое искусство» [9] и «Дегенеративное

«искусство» [9]. Прославляли «немецкое чувство», работающие в неоклассической манере, такие ведущие скульпторы третьего рейха, как Арно Брекер и Йозеф Торак.

Все три страны – Италию, Германию и СССР – объединяло их недавнее образование на политической карте и необходимость создать миф и переписать историю нации на новый манер. Борьба с модернизмом в первую очередь велась ими по той причине, что он рождал опасный «субъективизм» и поощрял индивидуальность в форме оригинального видения, персонального стиля. Бесстрастные же герои соцреализма, основанные на античной традиции, помогали, по словам А. Жданова, «воспитывать трудящихся в духе коммунизма».

Тем не менее, и Италия, и Германия и Россия в последствии, каждый в разное время столкнутся с переходным периодом. Для Германии этот период наступит в 60-е годы, и ярко проявится в творчестве художников круга Йозефа Бойса. Для России этот период наступил сравнительно недавно, после распада СССР. Только с 90-х годов искусство так называемого соцреализма перестало быть государственной идеологией, странным образом сложив необычную картину с одной стороны перехода России к традиции, как модернизма, так и постмодернизма одновременно.

Параллельно с переходом одних художников или возникновение их внутри традиций постмодернизма, остается открытым трудный вопрос неосознанного до конца прошлого. Традиция соцарта в современной России по причине их недавнего главенства вызывают у публики характерную усталость и отторжение. Тем не менее, эта традиция – наследие длинного периода истории России, которое должно быть переработано и осознано для продолжения русского искусства, его перехода в будущее. Современная городская среда немыслима сегодня без интерактивных элементов, она приобретает все новые качества, становится сложнее. «Представляет большой интерес изучение интерактивности как совершенно нового, стремительно ворвавшегося в наш мир и приковавшего пристальное внимание представителей самых разных профессий явления и в дизайне» [10].

Список библиографических ссылок

1. Бодлер Ш. Салон 1859 г. URL: <http://bodlers.ru/1859-Sovremennyj-hudozhnik.htm> (дата обращения: 04.10.2017).
2. Бычков Ю.А. С веком наравне. Книга о скульптуре. Т. 3. М. : Молодая гвардия, 1974. 400 с.
3. Futurist Manifestos / Ed. By Umbro Apollonio. L., 1973. С. 25–26.
4. Дюхтинг Х. Кандинский. М. : Арт-Родник, 2002. С. 10.
5. Bernard Champigneulle. Rodin. London: Thames and Hudson, 1999. С. 6–50.
6. Фостер Х., Краусс Р., Буа И. А., Бухло Бенджамин Х. Д., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М. : Ад Маргинем, 2015. С. 57.
7. Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. М. : Искусство, 1972. С. 158.
8. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница (дата обращения: 30.09.2017).
9. Электронная библиотека. URL: http://hyperlib.libfl.ru/search_course.php?details=1&filos=&fil=&art=on...12 (дата обращения: 16.10.2017).
10. Михайлова А. С. Интерактивная среда в окружении человека // Дизайн-ревью. 2012. № 1-2. С. 132.

Avksenteva T.V. – senior lecturer

E-mail: avx2@mail.ru

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

Volosatova S.A. – art critic

St. Petersburg University of Technology and Design

The organization address: 191186, Russia, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 18

Realism for all time

Abstract

Problem statement. The aim of the work was to rethink the concept of realism as an art method, in modern conditions, with reference to the architectural environment. The influence of the method of «socialist realism» on works of art.

Results. Considered are vivid examples of the synthesis of sculpture and architecture in history, beginning with Ancient Egypt, ending with modern competitive works in the field of arrangement of urban public spaces. The role of ideology in the formation of the image of artistic works, examples of sculptures decided in the style of «socialist realism» – in memorial complexes, parks, in public pedestrian zones.

Conclusions. The significance of the results obtained for the architectural environment is in understanding that with the change in the image of the city, «realism» inevitably changes, acquiring a new «color», form, creative method. There are many interpretations of the concept of «realism», but they are united by one – a truthful reflection of reality, in the world art this method has always existed today. The more accurately reflected the main aspects of the life of the society, the needs and aspirations, the more realistic the work. Synthesis of architecture, sculpture, «water architecture» and «architecture of light», geo-plastics of the earth enriches the urban environment, making it more comfortable for the townspeople.

Keywords: architecture, sculpture, «socialist realism», artistic style, architectural accent, monumentality, urban environment.

References

1. Bodler S. Salon 1859. URL: <http://bodlers.ru/1859-Sovremennyj-hudozhnik.htm> (reference date: 04.10.2017).
2. Bychkov Yu. A. With the century on a par. The book is about sculpture. Т. 3. М. : Molodaya gvardiya, 1974. 400 p.
3. Futurist Manifestos / Ed. By Umbro Apollonio. L., 1973. P. 25–26.
4. Dyuhting H. Kandinsky. М. : Art-Rodnik, 2002. P. 10.
5. Bernard Champigneulle. Rodin. London: Thames and Hudson, 1999. P. 6–50.
6. Foster H., Krauss R., Bois I. A., Buchlo Benjamin H. D., Joslit D. Art from the year 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism. М. : Ad Marginem, 2015. P. 57.
7. Vipper B. R. Articles about art. М. : Art, 1972. P. 158.
8. Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница (reference date: 30.09.2017).
9. Electronic library. URL: http://hyperlib.libfl.ru/search_course.php?details= 1 & filos = & fil = & art = on ... 12 (reference date: 16.10.2017).
10. Mikhailova A. S. Interactive environment in the environment of a person // Dizain-revyu. 2012. № 1-2. P. 132.