Проскурякова Полина Ивановна
Студентка 1 курса, Институт детства
Кузнецова Альвина Яковлевна
Д-р филос. наук, профессор НГПУ,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
г. Новосибирск
Россия

ЖИВОПИСЬ СССР. 20 ВЕК

Аннотация: в данной статье кратко рассмотрена живопись Советского периода с 1917 – 1980 гг.

Ключевые слова: СССР, искусство, живопись, А.А. Дейнека, О.П. Филатчев, К.С. Петров-Водкин, М. Б. Греков, «суровый стиль», «соц-арт».

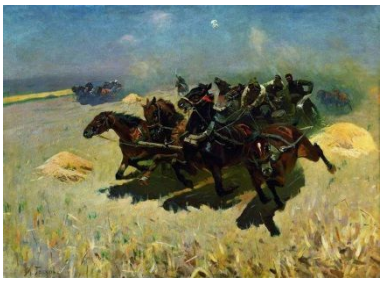
«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу трудящихся масс, оно должно быть понятно этими массами и любимо ими. Оно должно выражать чувства, мысли и волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их» (В.И. Ленин) [3].

Культура советского периода является ярким крупномасштабным витком русского наследия. События 1917 года стали отчётной точкой в развитии нового уклада жизни, формировании нового мышления. Настроения общества к.XIX-н.XX вв. вылились в Октябрьскую революцию, переломный момент в истории страны. Теперь её ждало новое будущее со своими идеалами и целями. Искусство, которое в некотором смысле является зеркалом эпохи, стало и орудием для воплощения в жизнь догматов нового режима. В отличие от других видов художественного творчества, живопись, формирующаяся и формирующая мысль человека, самым аккуратным и непосредственным образом проникала в сознание людей. С другой стороны живописное искусство меньше всего подчинялось

пропагандистской функции и отражало переживания народа, его мечты и прежде всего дух времени.

20-е годы были бурным и продуктивным временем для живописи. Продолжало существовать множество художественных объединений со своими платформами и манифестами. Искусство находилось в поиске и было многообразным. Наиболее значительными группировками в творческой практике которых отразились главные творческие процессы были АХРР, ОСТ, а также «4 искусства» [2].

- Ассоциация художников революционной России (АХРР) была основана в 1922 году. Её ядро составляли бывшие передвижники, манера которых оказала большое влияние на подход группы — реалистичный бытописательский язык позднего передвижничества, «хождения в народ» и тематические экспозиции. Помимо тем картин (диктовавшихся ревлюцией) для АХРР характерно было устройство тематических выставок типа «Жизнь и быт рабочих», «Жизнь и быт Красной Армии»[2].
- Общество художников-станковистов (ОСТ), основанное в 1925 году, включало художников с менее консервативными с точки зрения живописи взглядами, в основном, студентов ВХУТЕМАСа. Это были: Вильямс «Гамбургское восстание»), Дейнека («На стройке новых цехов», 1925; «Перед спуском в шахту», 1924; «Оборона Петрограда», 1928), Лабас, Лучишкин («Шар улетел», «Я люблю жизнь»), Пименов («Тяжелая индустрия»), Тышлер, Штеренберг и проч. Они поддерживали лозунг возрождения и развития станковой картины, но ориентировались не на реализм, а на опыт современных им экспрессионистов. Из тем им была близка индустриализация, жизнь города и спорт. Главные мастера и произведения группировки: Исаак Бродский («Выступление Ленина на путиловском заводе», «Ленин в Смольном»), Георгий Ряжский («Делегатка», 1927; «Председательница», 1928), портретист Сергей Малютин («Портрет Фурманова», 1922), Абрам Архипов, Ефим Чепцов («Заседание сельячейки», 1924), Василий



Яковлев («Транспорт налаживается», 1923), Митрофан Греков («Тачанка», 1925, более поздние «На Кубань» и «Трубачи Первой Конной», 1934) [2].

- Общество *«Четыре искусства»* было основано художниками, входившими ранее в Мир искусства и Голубую розу, которые бережно относились к культуре и языку живописи. Самые видные члены объединения: Павел Кузнецов, Петров-Водкин, Сарьян, Фаворский и многие другие выдающиеся мастера. Для общества была характерна философская подоплека с адекватным пластическим выражением [2].В 1930-е годы монументальная живопись стала обязательным звеном всей художественной культуры. Она зависела от развития архитектуры и прочно была с ней связана.

Дореволюционные традиции продолжал в это время бывший мирискусник Евгений Лансере — роспись ресторанного зала Казанского вокзала (1933) демонстрирует его тягу к подвижной барочной форме. Он прорывает плоскость плафона, расширяя пространство вовне.

Советские художники создали своего рода летопись Великой Отечественной войны. Содержание картин напрашивалось само собой — фашистская угроза, суровые будни войны, скорбь по погибшим, ненависть к врагу, затем радость победы, чувство причастности каждому к общему делу. «Образное раскрытие переживание советских людей в грозную годину превратилось позже в тематическую традицию советского искусства» [2].

Строгой, чуть суховатой монументальностью отличается творчество Александра Александровича Дейнеки. Дейнека, который также в это время вносит большой вклад в монументальную живопись, работает по-другому. Его мозаики станции «Маяковская» (1938) созданы с использованием современного стиля: острота ритма, динамика локальных красочных пятен, энергия ракурсов, условность изображения фигур и предметов. Темы в основном спортивные. Наиболее известная картина художника – «оборона Петрограда» (1928) [1].

Фаворский, известный график, также внёс вклад и в монументальную живопись: он применил свою систему построения формы, выработанную в книжной иллюстрации, к новым задачам. Его росписи Музея охраным материнства и младенчества (1933, вместе с Львом Бруни) и Дома моделей (1935) показывают понимание им роли плоскости, соединение фрески с архитектурой с опорой на опыт древнерусской живописи. (Обе работы не сохранились) [1].

В 1930-х годах интенсивно развивается портрет. Петр Петрович Кончаловский написал целую серию прекрасных портретов деятелей культуры, один из которых Толстой в гостях у художника. Лаконизм, простота изобразительных средств, но и определенная прямолинейность характерны для сюжетных картин 1941-1942 годов. Светлым пятном на темном фоне читается фигура женщины в картине Сергея Васильевича Герасимова «Мать партизана» и темным на светлом выступает фигура допрашиваемого ее фашиста, и это звучит символически [1].

Как реакция неприятия социалистического реализма в начале 1960-х годов в живописи складывается «суровый стиль». Термин «суровый стиль» был введён

критиками (в частности, А.А. Каменским) прежде всего по отношению к работам художников-шестидесятников из молодёжной секции Московского отделения Союза Художников. Основным источником «сурового стиля» было изобразительное искусство СССР 1920-х годов, то есть досталинского периода, творчество А. Дейнеки, Г. Нисского и других. Сюжеты работ, выполненных в «суровом стиле», как правило брались из трудовой жизни простых людей. Живописцы «сурового стиля» (Н.И. Андронов, А.В. Васнецов, Г.М. Коржев, В.И. Иванов, П.Ф. Никонов, Т.Т. Салахов) обратились к поэтизации и героизации жизни простых людей, их трудовых будней (геологов, нефтяников, моряков и т.п.), подчёркивая силу воли, энергичность, драматизм жизни своих современников и старших поколений. Для «сурового стиля» характерны монументализированные пронизанные острыми линейными ритмами композиции, лаконичные, обобщённые формы, энергичный ритм, масштабные пятна цвета. Основой выразительности служат большие

плоскости цвета и линейные контуры фигур. Картина становится похожей на плакат. Сходные устремления проявились в скульптуре (Д.М. Шаховской, Ю.В. Александров) и графике (И.В. Голицын, Г.Ф. Захаров). Много художников «сурового стиля» занимаются жанром портрета (О. Филатчев. «Автопотрет в красной рубахе» 1965; К Добрайтис. «Автопортрет в юрте» 1976).

Уже в 1960-х годах художники монументалисты вынесли живопись в экстерьер, ввели новые материалы, стали широко использовать цвет, совмещать живопись с рельефами, как подлинными, так и иллюзорными. Ярким явлением 1970-1980-х годов в русском искусстве стал «соц-арт», изобретенный в 1971 году творческим дуэтом Виталия Комара и Александра Меламида. Они учились в Московском высшем художественно-промышленном училище им. Строганова и с 1965 года работают в соавторстве и с 1965 года работают в соавторстве. В 1970-х годах власть проводила по отношению к свободному искусству двойственную, изощренную политику: самых «непослушных» изгоняли из Советского Союза. В целом СССР заявил, что «неофициального» искусства больше нет, осталось только «официальное». Но борьба власти и искусства продолжалась, пока история не положила конец советскому режиму и победа оказалась за искусством [1].

Литература

1. Адамчик М. В. Русское искусство и архитектура / М. В. Адамчик. – Минск.: Харвест, 2009. – 608 с.
2. История русского и советского искусства. Под ред. Д. В. Сарабьянова. – М.: Высшая школа, 1979. – 448 с.
3. В.И. Ленин о литературе и искусстве. – М.: Художественная литература, 1969. – 827 с.