

RU

Актуальные проблемы изучения взаимодействия советского неофициального искусства 1960-1980-х гг. с наследием авангарда

Любимова А. И., Демшина А. Ю.

Аннотация. Цель исследования – выявить актуальные проблемы изучения преемственности творчества советских неофициальных художников с наследием авангарда в художественной культуре СССР 1960-1980-х гг. В статье отмечаются современные концепции отечественных исследователей, рассматривающих общие закономерности развития творческого метода неофициальных художников и представителей авангарда, отмечаются вопросы терминологии, периодизации и региональные аспекты неофициального искусства, без которых понимание взаимосвязей традиции и современности в художественной культуре второй половины XX века не представляется возможным. Научная новизна состоит в том, что предлагается новое осмысление преемственности неофициального искусства с традицией авангарда с позиции применения историко-культурного подхода. В результате доказывается, что формирование современной методологии изучения форм интерпретации авангарда в творчестве неофициальных художников необходимо в комплексе с междисциплинарными исследованиями, так как это способствует развитию более широкого взгляда на проблему.

EN

Actual problems of studying the interaction of Soviet unofficial art of the 1960s and 1980s with the heritage of the avant-garde

A. I. Lubimova, A. Y. Demshina

Abstract. The aim of the study is to analyze the actual problems of studying the succession of creativity of unofficial artists with the legacy of avant-garde in the artistic culture of the USSR in the 1960s and 1980s. The article notes the modern concepts of domestic researchers, considering the general patterns of development of the creative method of unofficial artists and avant-garde representatives, points out the issues of terminology, periodization and regional aspects of unofficial art, without which understanding the interrelations between tradition and modernity in the artistic culture of the second half of the 20th century is not possible. The scientific novelty is that a new understanding of the succession of unofficial art with the tradition of avant-garde is proposed from the standpoint of applying a historical and cultural approach. As a result, it is proved that the formation of modern methodology of study of forms of avant-garde interpretation in the creativity of unofficial artists is necessary in conjunction with interdisciplinary studies, as it contributes to the development of a broader view on problem.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена современными тенденциями в изучении взаимодействия советских неофициальных художников 1960-1980-х гг. с наследием авангарда. Главной темой отечественных исследований является анализ сходства и различия творчества нонконформистов с традицией прошлого с целью выявления преемственности в художественной культуре второй половины XX века. Несмотря на значительный интерес, нет полноценных научных трудов, всесторонне охватывающих данную проблему.

Для достижения вышеуказанной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- изучить актуальные концепции исследования взаимодействия неофициальных художников с наследием авангарда;
- проанализировать особенности терминологии, периодизации и региональный аспект неофициального искусства 1960-1980-х гг.;

– рассмотреть историко-культурный подход при исследовании взаимодействия неофициальных художников с традицией прошлого.

Поставленная цель, учитывая ее специфику, определила применение основных методов. В исследовании применен сравнительный анализ и источниковедческий подход, так как рассматриваются актуальные концепции и теории исследования идеи преемственности в неофициальном искусстве 1960–1980-х гг.

Теоретической базой послужили труды отечественных исследователей, рассматривающих проблемы развития неофициального искусства 1960–1980-х гг. (Андреева, 2023; Бобринская, 2013; 2014; Шехтер, 1995; Ершов, 2013; Гройс, 2020; Аймермахер, 2004; Благодатов, 2014; Хлобыстин, 2017).

Практическая значимость заключается в анализе актуальных проблем и подходов, ранее не рассмотренных с позиции исследования преемственности с наследием авангарда в неофициальном искусстве. Полученные результаты могут быть применены в научной и образовательной деятельности: организации лекционных курсов, конференций и семинаров.

Обсуждение и результаты

Развитие актуальных концепций, посвященных исследованию взаимосвязи советского неофициального искусства с наследием прошлого

Неофициальное искусство 1960–1980-х гг. представляет сложное художественное явление, характеризующиеся многообразием стилей и идей, изучение которых требует применения актуальной методологии. За последнее десятилетие сформировалось несколько важных концепций, по-разному оценивающих взаимодействие нонконформистов с традицией прошлого.

Согласно первой теории, связь неофициальных художников с достижениями авангарда объясняется цикличностью искусства. Творчество нонконформистов изучается в едином контексте развития художественной культуры XX века. В трудах Е. А. Деготь (2000), Б. Е. Гройса (2020), Е. Ю. Андреевой (2023), Е. А. Бобринской (2013; 2014), К. Аймермахера (2004) рассматривается сходство *между искусством авангарда и внутренними процессами*, которые происходили в период развития художественной культуры 1960-х гг.

Е. А. Деготь (2000, с. 65) считает, что с культурой авангарда творчество неофициальных художников сближает внутренний конфликт и противоречия, связанные, с одной стороны, со стремлением развивать новый язык искусства, отличающийся от канонов искусства своего времени, с другой – попыткой переосмысления традиции прошлого. Данной проблеме уделяет внимание Б. Е. Гройс. Анализируя понятие «оригинальности» в искусстве XX века, он настаивает на том, что авангард отрицал понятие оригинальности, так как основной целью авангарда являлось создание трансцендентальных, повторяющихся образов, однако «отсутствие уникальности само по себе можно считать оригинальным» (Гройс, 2020, с. 14). С этой точки зрения неофициальное искусство, как и авангард, обращаясь к традиции прошлого, переосмысляло уже имеющиеся образы, воплощающие идеи современности.

В отечественном искусствознании за последнее десятилетие выработалась еще одна концепция исследования преемственности неофициального искусства с наследием авангарда. Неофициальное искусство рассматривается как самостоятельное художественное явление, в котором взаимодействие с авангардом объясняется одним из способов развития художественного языка. Исследователи не отрицают идеи преемственности, однако настаивают на уникальности творчества неофициальных художников и их влиянии на дальнейшее развитие отечественного искусства. Г. Ю. Ершов писал: «Это очень важно – обнаружить преемственность, и это осознавалось нонконформистами как их личное право. Они взяли авангард, и то, чего они добились, это их позиция» (2013, с. 20).

Таким образом, поиск актуальной методологии исследования данной темы открывает несколько важных вопросов, среди которых необходимо отметить проблемы периодизации и терминологии, региональные аспекты неофициального искусства, а также применение историко-культурного подхода в изучении связи неофициальных художников с наследием авангарда.

Проблема терминологии и периодизации советского неофициального искусства при исследовании взаимодействия с искусством прошлого

Отсутствие единой терминологии неофициального искусства сегодня способствует накоплению различных противоречий в исследовании преемственности с культурой авангарда. Распространенными терминами являются «неофициальное искусство», «нонконформизм», «андеграунд», «другое искусство», считающиеся синонимичными друг другу. Тем не менее ряд исследователей настаивает на разграничении терминов и выборе одного понятия, объединяющего региональные школы неофициального искусства. Е. А. Бобринская считает термин «неофициальное искусство» наиболее универсальным и обещающим опыт взаимоотношений между культурной политикой власти и художественным творчеством, выходящим за предписываемые границы. Она указывает на то, что «эти границы не являются раз и навсегда определенными, а меняются в связи с конкретикой истории неофициального искусства» (Бобринская, 2014, с. 29).

Одним из наиболее часто встречаемых терминов, применимых к творчеству неофициальных художников, является «нонконформизм». А. Рапопорт заявлял о том, что нонконформистами считались те, в чьих работах преобладает метафизичность. «Художники А. Д. Арефьев, Г. С. Богомолов, Е. Н. Горюнов, Ю. А. Жарких, И. И. Иванов, В. М. Рохлин, В. И. Овчинников были представителями петербургско-ленинградской художественной школы, не отрицающими предыдущую изобразительную культуру, но преобразующими ее. Оперировавшие открытыми вновь для себя формами, например традиционным русским искусством или русским авангардом конца XIX – начала XX вв., художники шли гораздо дальше» (Рапопорт, 2002, с. 13).

Наличие разнообразной терминологии в искусствознании связано и с региональными особенностями неофициального искусства. Т. Е. Шехтер отмечала: «“Неофициальное искусство” – это не самое точное определение нового явления. Так называют художественное творчество, если оно противоречит общепринятым эстетическим нормам, создает свою эстетику взамен отвергнутой и вырабатывает собственные критерии творчества. Известно, что подобная деятельность возможна в демократической стране, позволяющей искусству существовать независимо, представляя перед зрителем в специальных салонах и залах, и проходить “тест” на актуальность, сражаясь с художественной критикой. Независимое искусство – явление чисто художественное. Природа же ленинградского андеграунда значительно сложнее. Его так и не сумели обозначить адекватным термином, поэтому до сих пор в ходу несколько определений» (1995, с. 45).

Проблема терминологии связана с определением границ неофициального искусства и осмыслением значений «официального» и «неофициального» как таковых. Этому вопросу уделяли внимание как представители неофициального искусства, ставшие свидетелями различных художественных событий 1960–1980-х гг. (И. Е. Кабаков, Э. В. Булатов), так и различные исследователи (Тупицин, 2006), которые подчеркивали неоднозначность неофициальной художественной культуры при поиске общих точек пересечения с наследием авангарда. Так, В. Тупицин (2006) уделял внимание идеям и стратегиям, которые были доступны неофициальным художникам 1960-х гг. Он обращает внимание на двойственность неофициальной культуры. С одной стороны, многие художники начинают работать в мастерских, выставляясь на небольших выставках, и принимать участие в официальной художественной жизни, с другой – продолжают развивать новое искусство, демонстрация которого запрещена в крупных музеях.

В современных исследованиях также подчеркивается неоднозначное деление искусства на соцреализм и нонконформизм, так как стилистическая система эпохи 1960–1980-х гг. была значительно сложнее. Различные социальные и культурные факторы оказали влияние на развитие неофициального искусства в 1960-е, 1970-е, 1980-е гг. «Граница между этими явлениями менялась на протяжении трех десятилетий. Все то, что было невозможно для научного дискурса в 1960-е гг., стало приемлемым к 1980-м гг.» (Тупицин, 2006, с. 224).

Дискуссионной темой современных исследований является возможность применения термина «второй авангард» к творчеству нонконформистов, так как это способствует возникновению разнообразных противоречий. Так, М. Я. Гробман задействовал термин «второй авангард», указывая на то, что «стилевая принадлежность неофициалов была разнообразной, но эклектически сводилась к разнообразным подражаниям уже известным образцам авангарда» (2002, с. 41).

Использование данного термина отмечается в труде Л. Кантор-Казовской (2014). Исследователь анализирует творчество неофициальных художников в контексте культуры «холодной войны», отмечая связь нонконформистов с европейским искусством 1950–1960-х гг. Автор сужает проблематику неофициального искусства, определяя протест традициям прошлого его общей чертой с авангардом (Кантор-Казовская, 2014). Поэтому применение термина «второй авангард» сегодня подвергает сомнению оригинальность неофициального искусства и лишает его самостоятельного статуса.

Все вышеперечисленные теории свидетельствуют о характерном для исследования неофициального искусства 1960–1980-х гг. элементе конфликта, который проявляется на протяжении всего периода изучения отечественного искусства второй половины XX века. В силу различных процессов, существующих в современном искусствознании, ни одна из концепций не является основополагающей, однако многие исследователи оказали значительное влияние на дальнейшее изучение феномена неофициального искусства и проблемы его связи с культурным наследием прошлого.

Региональные особенности советского неофициального искусства при исследовании взаимодействия с наследием авангарда

Актуальной проблемой в исследовании взаимосвязи неофициальных художников с культурой авангарда является региональный аспект неофициального искусства. Впервые эта проблема отмечалась Е. Ю. Андреевой (2023), Екатериной Бобринской (2013) и Т. Е. Шехтер (1995), рассматривающих школы Москвы и Ленинграда в едином контексте развития неофициального искусства.

Особенностям неофициального искусства за пределами Москвы и Ленинграда посвящены исследования Т. Сохарева (2021) и Е. А. Дорогиной (2017), анализирующих внутренние процессы художественной культуры конкретных регионов.

Тенденции неофициального искусства можно обнаружить в разных городах России: во Владивостоке, Перми, городах Сибири, Екатеринбурге, Челябинске, Саратове, однако часто исследования этих регионов носят фрагментарный характер. Возможно, это связано с тем, что развитие неофициального искусства в разных городах происходило нелинейно. Так, в городах Сибири (Омске, Новосибирске) формирование независимого искусства как целостного явления наблюдалось к середине 1980-х гг., что обусловлено возникновением разнообразных художественных объединений, таких как группы «Тихая Мансарда», «Охта»; в то время как во Владивостоке и в Приморье формирование независимых художественных практик датируется началом 1960-х гг.; в Челябинске и Екатеринбурге активное развитие независимых художественных практик относится к концу 1960-х гг.

Некоторые тенденции влияния искусства авангарда отмечались в исследованиях, посвященных творчеству художников Приморья, Екатеринбурга, Челябинска, Сибири, Перми (Александра Пыркова, Рюрика Тушкина, Федора Морозова, Михаила Брусиловского, Геннадия Мосина, Германа Метелева) и представителей «Уктусской школы» (Виктора Бокарева, Николая Аникина, Льва Гутовского). Общей чертой художников являлся интерес к проблеме цвета и формообразования. Тем не менее сегодня еще отсутствуют комплексные исследования,

подробно рассматривающие неофициальное искусство на примере региональных школ. Особенности творчества нонконформистов за пределами крупных культурных центров (Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда)) представляют наименее изученный раздел его истории, требующий всестороннего исследования. Актуальными задачами является необходимость систематизации фактического материала, изучение историко-культурного контекста неофициального искусства на примере взаимодействия с художественной культурой авангарда.

Историко-культурный подход к исследованию взаимодействия советского неофициального искусства с традицией авангарда

Изучение преемственности неофициального искусства с наследием авангарда необходимо во взаимодействии с историко-культурным подходом, так как это может расширить круг вопросов о неофициальном искусстве и рассмотреть данную проблему с разных точек зрения. Ценность представляют концепции, которые находятся на стыке культурологии и философии. Ряд исследователей отмечают, что особое значение приобретают вопросы определения границ искусства и связь с различными процессами художественной культуры. Так, Н. И. Благодатов (2014), А. Л. Хлобыстин (2017), изучая особенности развития нонконформизма и проблемы «политического» в искусстве, применяют культурологический подход, видя параллель в кризисе культуры начала XX века и в конце 1950-х гг. Исследователи рассматривают тенденции неофициального искусства с позиции постмодернизма, указывая на то, что композиционные поиски, работа с формой отличали художников нонконформизма от других представителей советского искусства. Так, взаимодействуя с традицией авангарда, представители Арефьевского круга обращались к фовизму и экспрессионизму. Многообразие наследия авангарда по-новому воплощалось в работах Михаила Шемякина, Бориса Митавского, Евгения Михнова-Войтенко, Лидии Мастерковой, Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Анатолия Зверева, развивающих элементы абстрактной живописи, сюрреализма и супрематизма.

Идеи постмодернизма – интертекстуальность, апроприация, ирония – применялись с опорой на тенденции авангарда. Для неофициальных художников интерпретация становится способом осмысления прошлого и попыткой создать новые формы в искусстве. Для неофициальных художников интерпретация данных приемов была средством выстраивания альтернативы советской действительности, а после – способом освоения западной культуры.

Тенденции неофициального искусства связаны со сменой парадигмы творчества как в культуре, так и в философии. Некоторые исследователи, анализирующие особенности неофициального искусства, обращаются к понятию «социокультурное измерение». По мнению исследователей, единые обстоятельства социального существования определили сложность судеб и последующее восприятие событий. «Складывается узкий круг отношения прошлого к существующей социальной реальности, таким образом, “шестидесятники” – это поколение, признаком которого считается не определенное знаковое событие, а особенности восприятия этого события как представление о своей эпохе» (Дьяконов, 2009, с. 131).

Проблемам неофициального искусства уделяет внимание В. Н. Дьяконов. Сложность в изучении неофициального искусства он видит в том, что период творчества нонконформистов потребовалось открывать заново в связи с тем, что большинство зрителей не были знакомы с этим явлением в искусстве либо имели лишь незначительное представление. Неофициальный художник и художник авангарда в массовом сознании выделялись как протестующая личность.

Таким образом, эстетическое разнообразие, которое характерно для советского неофициального искусства, требует комплексного подхода в изучении различных процессов, сформированных внутри неофициальной культуры. Применение в искусствоведении философских и культурологических исследований позволяет рассмотреть конкретную проблему: взаимодействие неофициальных художников с наследием авангарда с разных точек зрения, выстраивая единую связь в контексте развития всего отечественного искусства XX века.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод о том, что актуальные проблемы исследования взаимодействия советского неофициального искусства с наследием авангарда связаны с представлением об особенностях развития художественной культуры XX века, для которой характерно многообразие различных направлений. Несмотря на возрастающий интерес к данной теме, ряд вопросов остаются неразрешенными, в частности актуальными проблемами является изучение художественного многообразия нонконформистов по отношению к традиции авангарда.

В качестве перспектив дальнейшего исследования заявленной проблематики можно назвать выявление общих вопросов методологии неофициального искусства, охватывающих анализ сходства и различия интерпретации авангарда, связанный с региональным дискурсом нонконформизма, рассмотрение важности для художников идеи преемственности собственного творчества в художественной культуре XX века.

Источники | References

1. Аймермахер К. От единства к многообразию: разыскания в обл. «другого» искусства 1950-1980-х гг. / под ред. Н. Маргулис. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2004.
2. Андреева Е. Ю. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва – Ленинград. СПб.: Искусство XXI век, 2023.

3. Благодатов Н. И. Ленинградские группы андеграунда в 1950-1960-е годы // Неофициальное искусство в СССР. 1950-1980-е годы: сборник трудов научной конференции (г. Москва, 14-16 марта 2012 г.). М.: БуксМАрт, 2014.
4. Бобринская Е. А. Политика зрения // Неофициальное искусство в СССР. 1950-1980-е годы: сборник трудов научной конференции (г. Москва, 14-16 марта 2012 г.). М.: БуксМАрт, 2014.
5. Бобринская Е. А. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М.: Арт-медиа, 2013.
6. Гробман М. Я. Левиафан: дневники 1963-1971 г. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
7. Гройс Б. Е. Частные случаи: сборник эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020.
8. Деготь Е. А. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2000.
9. Дорогина Е. А. Художественная жизнь в Саратове конца 1940-х годов: истоки неофициального искусства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12-2.
10. Дьяконов В. Н. Московская художественная культура 1950-60-х гг.: возникновение неофициального искусства: автореф. дисс. ... к. культ. М., 2009.
11. Ершов Г. Ю. Нонконформизм и русский авангард. Проблемы соотношения // Мифы и теории в искусстве России 1970-2012-х гг.: научно-художественный проект. СПб.: Арт-центр «Пушкинская-10», Музей нонконформистского искусства, 2013.
12. Кантор-Казовская Л. Гробман – Grobman. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
13. Рапопорт А. Нонконформизм остается: Санкт-Петербург. Сан-Франциско. СПб.: ДЕАН, 2002.
14. Сохарева Т. Неофициальное искусство за пределами Москвы и Ленинграда. 2021. <https://artguide.com/posts/2211>
15. Тупицин В. Глазное яблоко раздора: беседы с Ильей Кабаковым. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
16. Хлобыстин А. Л. Шизореволюция: очерки петербургской культуры второй половины XX века. СПб.: Vorey Art, 2017.
17. Шехтер Т. Е. Неофициальное искусство Петербурга (Ленинграда) как явление культуры второй половины XX века: текст лекций. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 1995.

Информация об авторах | Author information

Любимова Анастасия Игоревна¹

Демшина Анна Юрьевна², д. культ., проф.

^{1,2} Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Anastasiya Igorevna Lubimova¹

Anna Yuryevna Demshina², Dr

^{1,2} St. Petersburg State Institute of Culture

¹ anastasiya.lyubimova1917@yandex.ru, ² demshina24@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 01.11.2024; опубликовано online (published online): 03.12.2024.

Ключевые слова (keywords): нонконформизм; второй авангард; региональное искусство; постмодернизм; художественная культура; nonconformism; second avant-garde; regional art; postmodernism; artistic culture.