

ИСКУССТВО XX В.: ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

*М. В. Волчков, аспирант учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»*

Аннотация. Статья посвящена выявлению основных философско-эстетических концепций эпохи модернизма, реализующихся в искусстве XX в. Возникновение таких художественных направлений, как модерн, экспрессионизм, неоимпрессионизм, пуантилизм, символизм, набизм, фовизм и кубизм, напрямую связано со становлением определенного инварианта конкретных философско-эстетических концепций – интуитивизма, фрейдизма, прагматизма, «реальной» и социокоммуникативной эстетики, неопозитивизма и др., получивших теоретическое обоснование в условиях обозначенного временного периода.

Ключевые слова: искусство, XX в., философско-эстетическая концепция, философия, эстетика, модернизм, постмодернизм, художественное направление.

ART OF THE 20TH CENTURY: PHILOSOPHICAL AND ESTHETIC ASPECT

*M. Volchkov, Graduate Student of the Educational Institution
«The Belarusian State University of Culture and Arts»*

Abstract. The article is devoted to the identification of the main philosophical and esthetic concepts of the modernist era, realized in the art of the 20th century. The emergence of such artistic trends as Modern, Expressionism, Neo-Impressionism, Pointillism, Symbolism, Nabism, Fauvism and Cubism is directly related to the formation of a certain invariant of a specific philosophical and esthetic concept – Intuitionism, Freudianism, Pragmatism, «real» and social and communicative esthetics, Neo-Positivism, etc., which received theoretical justification in the conditions of the designated time period.

Keywords: art, twentieth century, philosophical and esthetic concept, philosophy, esthetics, modernism, postmodernism, art direction.

В 80-е гг. XIX в. в западноевропейском пространстве происходит зарождение многогранной философской и художественной концепции – модернизма, в рамках которой развиваются такие течения, как модерн, экспрессионизм, неоимпрессионизм, пуантилизм, символизм, набизм, фовизм и кубизм [1, с. 5]. Начиная с этого времени и на протяжении всего XX в. различные направления искусства получают стремительное развитие и обновление, кристаллизуются новые художественные течения, появление которых опосредовано принципами свободного, неординарного мышления, актуализирующегося в эту эпоху, а также реалиями современности и главными социально-политическими событиями, происходившими в XX в. Отличаясь друг от друга своеобразием поэтики и комплексом средств выразительности, дающих возможность мастеру решить все поставленные творческие задачи, то или иное художественное направление представляет определенный инвариант конкретной философско-эстетической концепции.

Нередко художественные течения модернизма, не соблюдая традиционную последовательность становления и развития, изначально базировались на полученных художественных достижениях и конечных результатах, а уже после этого получали доработку теоретического обоснования посредством формирования ключевых художественно-эстетических идей. Так или иначе все художественные направления, относящиеся к эпохе модернизма и постмодернизма, теоретически определены многообразием философско-эстетических концепций и идей XX в.: интуитивизма, фрейдизма, прагматизма, «реальной» и социокоммуникативной эстетики, неопозитивизма и др. [1, с. 6].

К тому же в XX в. актуализируется практика взаимовлияния различных мировых культур – африканской, afroамериканской, бразильской, китайской, океанической, японской и др., в европейское и американское искусство происходит проникновение внеевропейских художественных традиций. Так, множество течений модернизма в своей основе несут художественные явления других культур через воплощение их эстетических идей и учений. В труде «Очерки японской литературы» [2] советский академик Н. И. Конрад выявил особенности воздействия японской культуры на становление французского импрессионизма, а советский искусствовед-африканист В. Б. Мириманов в работе «Черная Африка и новая эстетика» [3] продемонстрировал безусловное влияние африканского искусства на творчество испанского художника П. Пикассо и возникновение кубистического направления в живописи, ярким феноменом которого стала коллажная техника. Он отмечал: «Традиционное африканское искусство повлияло на европейское. Это влияние можно назвать африканским присутствием. Оно ощущается в джазовой музыке и танце, живописи, скульптуре и дизайне» [3]. Французский скульптор Ж. Липшиц придерживался схожей позиции: «Несомненно, искусство негров явилось для нас великим примером.

Его верное понимание пропорций, чувство рисунка, острое восприятие реальности дало нам возможность подметить и даже попробовать многое» [4].

Ярким примером интуитивистского направления выступает философско-эстетическая концепция британского поэта, литературного и художественного критика Г. Рида, направленная на выявление причин и факторов, способствующих появлению абстрактного искусства. Он отмечает, что в эпоху неолита были распространены использование геометрического орнамента и стилизация различных образов окружающего мира, обретающих черты предметов искусства, что указывает на развитие творческого воображения и появление ощущения художественной абстрактности. Художники Античности и эпохи Возрождения в своем искусстве стремились к созданию образов-моделей, отражающих процессы мироздания. По мнению Г. Рида, крупнейший голландский живописец Рембрандт, стоявший у истоков переосмысления и перехода искусства от внешнего жизнеподобия к образам вымышленной реальности, в творчестве во главу угла ставит постижение личности и ее духовного, внутреннего мира. Ему вторит немецкий художник П. Клее, искусство которого продолжает данный процесс эволюции художественного сознания.

Согласно философии Г. Рида, творческий процесс рождается в условиях феномена бессознательного, как индивидуального, так и коллективного, что находит яркое проявление в нефигуративном, абстрактном искусстве. Теоретик фиксирует уход от привычной образности и повседневной действительности, повышение субъективизма, антисоциальность искусства XX в. Французский литератор К. Мориак придерживается схожей позиции, констатируя уход литературы от классических канонов и традиций и трансформацию литературы в «алитературу».

Появление и стремительное развитие в XX в. большого количества различных художественных направлений и течений, таких как фовизм, экспрессионизм, сюрреализм, футуризм, кубизм и др., Г. Рид объясняет актуальными для того времени разными психофизиологическими факторами, усилением роли чувственного начала в процессе создания произведений искусства, обращением мастеров живописи к нефигуративному творчеству, отказом от всякого подражания и копирования тех или иных бытовых, обыденных предметов и вещей, стремлением художников к абстрактному мышлению.

Искусство, по Г. Риду, помогает индивиду войти в область неведомого, бессознательного. Этот процесс характеризуется опорой на новый чувственный опыт, рождаемый посредством заимствования из глубин бессознательной сферы. Обладая острой интуицией и высокой чувствительностью, богатым внутренним миром, художник реализует этот скрытый потенциал на холсте.

Представитель прагматического направления, американский философ Д. Дьюи интерпретирует художественные проявления искусства

XX в. как особый, уникальный язык, произвольно синтезируемый мастерами-художниками, посредством которого осуществляется процесс коммуникации между людьми. Также Д. Дьюи отмечает, что этот язык, связывающий различных представителей социума, характеризуется серьезными отличиями в условиях реализма, импрессионизма, кубизма и других художественных течений XX в. Тонко чувствуя окружающую действительность и актуальные тенденции времени, художники формируют специфическую систему знаков и символов, обеспечивающих данный коммуникационный процесс, что и определяет, по мнению прагматиков, истинный смысл искусства, развитие которого напрямую зависит от уровня эмоционального и психологического состояния общества и различных внешних факторов, обусловленных социально-политическими событиями и явлениями. Жизненные противоречия создают необходимые условия и способствуют стремительной эволюции художественных направлений, тем самым высвобождая высокий потенциал творческой энергии для достижения удивительных и неожиданных результатов.

Последователь философии «реальной» эстетики, французский академик Э. Сурио выстраивает концепцию искусства сквозь призму человеческой деятельности, направленной на создание предметов и вещей. Э. Сурио считает, что цель искусства кроется в производстве нового, уникального, обладающего исключительным характером, чем, по мнению представителей направления «реальной» эстетики, может являться только форма. Произведение искусства существует в особых реалиях, характеризуясь собственным пространством и определенным течением времени. Коммуницируя с областью бессознательного, потустороннего, спонтанного, интуитивного, искусство приносит большое многообразие форм в общество и культуру.

Другой представитель «реальной» эстетики, французский теоретик Ф. Лало именует искусство игрой, конкретизированной специфическими, особыми правилами освоения и постижения мироздания и основанной не только на эстетическом содержании, но и на творческой реальности, определяющей художественную концепцию окружающей действительности.

Таким образом, сложившиеся в XX в. в Западной Европе философско-эстетические концепции теоретически обосновывают стремительное развитие новых направлений и течений в искусстве, становление которых проходило в условиях усиления роли чувственного начала при создании художественных сочинений, обращения живописцев к нефигуративному искусству, отказа от подражания утилитарным, типовым предметам и стремления художников к абстрактности мышления.

1. Борев, Ю. Некоторые эстетические теории XX века / Ю. Борев // Ракурсы / ред.-сост. Ю. В. Борев, А. С. Вартанов. – М., 2011. – Вып. 8. – С. 5–29.

2. *Конрад, Н. И.* Очерки японской литературы / Н. И. Конрад. – М. : Худож. лит., 1973. – 462 с.

3. *Мириманов, В. Б.* Черная Африка и новая эстетика / В. Б. Мириманов // Академ. тетради : науч. журн. – 1995. – № 1. – С. 48–60.

4. *Lipchitz, J.* Opinions sue l'art negre / J. Lipchitz // Action : Cahiers Individualistes de Philosophie et d'art. – 1920. – P. 20.