

УДК: 7.038.1

Котляр Е.Р.

*Кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры Декоративного искусства ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет»*

Фарафонова А. С.

*Студентка 3 курса
кафедры Декоративного искусства ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет»*

ИСТОКИ КУБИЗМА И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрена история направления кубизм, творчество его основателей. Особое внимание сконцентрировано на принципах кубизма и взглядах представителей данного направления на реальность. Исследовано влияние кубизма на современность, представлено творчество нескольких современных художников, которые продолжают его традиции.

Ключевые слова: авангардизм, кубизм, Пабло Пикассо, Жорж Брак, современное искусство.

Kotlyar Elena

*Ph.D, Associate Professor,
associate professor of the Department of Decorative Arts of the
"Crimean Engineering and Pedagogical University "*

Farafonova Anastasia

*3-year student
of the Department of Decorative Art of the
"Crimean Engineering and Pedagogical University"*

THE ORIGINS OF COBISM AND ITS MODERN INTERPRETATIONS

Annotation. In this article, the history of the direction of cubism, the creativity of its founders is considered. Particular attention is focused on the principles of Cubism and the views of representatives of this direction on reality. The influence of cubism on modernity is investigated, the work of several contemporary artists is presented, which continue its traditions.

Key words: avant-gardism, cubism, Pablo Picasso, Georges Braque, contemporary art.

Изучение любого направления даёт полное представление о развитии истории искусств. Многие современные художники и дизайнеры продолжают традиции авангарда, в том числе и одной из его отраслей - кубизма, интерпретируя их в современном ключе. В авангардизме акцент делался не на реальном изображении предметов или явлений, а на том, как мы их ощущаем. Представители кубизма исходили из убеждения, что все предметы или явления можно представить в виде массы геометрических форм. Это направление отражает философские и эстетические идеи того времени.

В начале XX в. происходили глобальные изменения в сознании людей в связи с революциями и мировыми войнами, что повлияло на многочисленные нововведения в искусстве. Художественная культура разделилась на различные движения. Одни движения продолжили и обогатили классические традиции, другие стремились к разрыву с прошлым и созданию новой экспрессивной системы, которую они основали на собственных идеях и взглядах. В это время появляется авангардизм – совокупность абсолютно новых течений в искусстве [4, с. 116].

Представители многих отраслей авангардизма стремились к плоскостному изображению и выразительному колориту. Радикальную революцию в изобразительном искусстве произвели кубисты, провозгласившие новейший подход к реальности [8, с. 274].

Кубизм зародился во Франции, встречается преимущественно в живописи, однако, существуют также его объёмные воплощения [7, с. 166]. Вдохновлялись кубисты простыми, но интригующими стилями африканской, полинезийской, микронезийской культурами. Для направления характерны тяготение к аскетичности цвета, строгие геометрические формы и элементарные мотивы, такие, как: утварь, дом, дерево [2, с. 713].

Возникновение кубизма связано с творчеством французских художников Пабло Пикассо и Жоржа Брака. В 1907 г. Пикассо написал картину «Авиньонские девицы» и познакомился с Браком. В Париже, в этом же году, была устроена большая ретроспективная выставка Поля Сезанна, творчество которого и явилось исходным пунктом в становлении кубизма. Вместе с Браком Пикассо занялся проблемой трёхмерного изображения, пытаясь создать из пейзажей, портретов, натюрмортов геометрические, разделённые на систему плоскостей структуры [3, с. 315]. Пикассо и Брак вписывали в свои картины какие-либо буквы или слова. Они не соответствовали содержанию, но помогали зрителям лучше понять замысел художника.

Выделяют три фазы кубизма в живописи, отражающие различные эстетические концепции: сезанновскую (1907-1909), аналитическую (1909-1912) и синтетическую (1913-1914). Английский искусствовед Эрнст Гомбрих представляет истоки кубизма в творчестве французского художника Поля Сезанна, приводит в качестве примера его работы «Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю» и «Горы в Провансе». Следующая фаза развития кубизма – аналитическая. Изображаемый предмет разделяется на мелкие части, а его форма «раскидывается» на холсте. Синтетический кубизм наиболее декоративен. Картины словно превращаются в красочные панно, появляются фактурные элементы – объёмные конструкции, коллажи. Одновременно зарождается кубистическая скульптура, архитектура и керамика [2, с. 713].

В кубистской скульптуре и керамике, как и в живописи, используются правильные геометрические фигуры, которыми заменялись части тела человека, лица или предметов. Это делает замысел художника трудным для понимания, а само изображение тех или иных предметов – неузнаваемым. Архитекторы также обращались к кубизму. Они сосредотачивались на трёхмерном изображении с простыми геометрическими формами, которые могли накладываться друг на друга, быть прозрачными или переплетаться, сохраняя при этом свои пространственные отношения [6, с. 36].

Принципы кубизма долгое время остаются непонятыми, художники-авангардисты пользуются названием нового движения искусства лишь для обоснования своих взглядов [5, с. 28]. Кубизм – своеобразная попытка углубить живопись, раскрыть её внутреннее содержание и замысел автора. Художники воспринимали свои идеи как реальность, существующую лишь в пределах их собственного разума. Содержание этих идей противоположно истинному внешнему виду предметов [1, с. 587].

Представители кубизма считали, что подражание реальности мешает «оживить» пространство, и оно не может выступить во всей своей чистоте и абсолютности. Не подчиняясь диктату природы, кубисты насыщали полотно напряженной игрой форм, рельефов и линий, цвета, тени и света в их соприкосновениях, контрастах, схождениях и расхождениях [10, с. 264].

Декоративные композиции, по мнению кубистов, наиболее точно выражают суть изображаемого предмета. Ключевым является принцип синхронности, который пришёл в кубизм, предположительно, из живописи средних веков или детских рисунков, где в одном изображении совмещаются несколько различных ракурсов на один предмет, а также несколько моментов бытия одного и того же предмета в разное время. В кубистическом изображении автор сознательно нарушает все предметно-пространственные отношения. Тяжёлые плотные предметы могут изображаться невесомыми и наоборот, а все уровни пространства перемешаны: листы бумаги,

поверхность мебели, книг, стены, бутылки и т.д. парят в своеобразном оптически неправдоподобном пространстве [9, с. 202].

Кубизм произвел глобальные изменения в искусстве, открыл дорогу абстрактному мышлению, дал зрителям возможность самим трактовать символы, которые изображены на произведениях. Кубизм полностью изменил массовое сознание зрителей и художников, послужив основой для развития таких течений, как абстракционизм, футуризм, конструктивизм и т. п.

Направление кубизм существовало недолго, однако, его наследие живо до сих пор – это простые формы бытовых предметов, графичная архитектура, геометрические орнаменты одежды и т. п. В современной интерпретации кубизма представлен обобщённый образ направления, далёкий от его классических сезанновских, аналитических и синтетических течений. Всё зависит от того, какие цели преследует определённый художник или дизайнер. Одни вписывают в свои разработки лишь элементы кубизма, другие сочетают его с современными знаковыми образами, третьи сокращают свой взгляд на объект до схемы. Популярность набирает интерьер в стиле кубизм: контрастные и яркие сочетания цвета, мебель, состоящая из простых геометрических форм, минимальное количество элементов декора. [12].

Современный российский художник Георгий Курасов (род. 1958) следует направлению кубизм, но в своеобразной стилистике. Он изображает фигуры людей, животных неправильной формы с искажёнными пропорциями, что создаёт ощущение некоего дисбаланса. Однако, его картины имеют радостную атмосферу за счёт использования художником ярких цветов и динамичных композиций. Он сохраняет разнообразие и богатство объектов и форм, персонажи его работ наполнены яркими индивидуальными чертами. Художник пишет картины на всевозможную тематику: бытовую, театральную, литературную, религиозную и т. д [13].

Мальтийский художник Миодраг Мичкович пишет картины яркими огненными контрастными цветами, используя при этом строго геометрические формы. Он работает в различных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт и т.д. В настоящее время художник малоизвестен, однако, его полотна привлекают зрителей своим необычным почерком и колоритом. Критики называют художника современным кубистом [11].

Выводы. В связи с глобальными изменениями в жизни общества в начале XX в., появлялись новые направления искусства. Это были абсолютно новые, оригинальные и смелые направления, которые подвергались и до сих пор подвергаются критике. Самую глобальную революцию в изобразительном искусстве произвели представители кубизма, изображая реальность через примитивные геометрические фигуры. На картинах в стиле кубизм изображено не видение художника того или иного предмета, явления, человека и т. д., а то, как художник его воспринимает. В данном направлении работали не только живописцы, но и скульпторы, керамисты и архитекторы. Современные художники и дизайнеры активно пользуются наследием кубизма в своих работах и проектах.

Список использованных источников

1. Борзова Е. П. История мировой культуры. - СПб.: Лань, 2001.
2. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — СПб.: Азбука, 2010. — Т. 4. — 864 с., илл.
3. Вся история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с ит. Котельникова Т. М. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 414 с., илл.
4. История искусства. Художники, памятники, стили / пер. с исп. Сафронова Т. В, Соколова Г. Ю. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 393 с., илл.
5. Крусанов А.В. Русский авангард: 1907-1932. — СПб., 1996. — Т. 1. – 325 с.

6. Куликова И. С. Философия и искусство модернизма. – М.: Политиздат, 1980. – 272 с, илл. - 672 с.
7. Культурология. XX век: Словарь / под ред. Левит А. Я. и др. – СПб.: Лань, 1997. – 640 с.
8. Мосин И. Г., Мосин И. И. Мировая живопись: от Джотто до Пикассо / под ред. Троицкий А.О. и др. – СПб.: ООО СЗКЭО «Кристалл», М.: Оникс, 2007. – 320 с., илл.
9. Эстетика: словарь / под ред. А. А. Беляева и др. - М.: Политиздат, 1989. - 447 с.37. Honour H., Fleming J. A World History of Art. — L.: Laurence King Publishing, 2009. — 7th edn. — 784 p.
10. Green C. Cubism and its Enemies, Modern Movements and Reaction in French Art, 1916-1928. — L.: Yale University Press, 1987. – 477 p.
11. Выразительный кубизм в картинах малоизвестного художника [Электронный ресурс] // Re-actor. – 2009-2017. – Режим доступа: <http://re-actor.net/illustration/6726-micko-vic-cubis..> (Дата обращения: 28.11.2017)
12. Гид по стилю: кубизм [Электронный ресурс] // Сайт дизайнерского агентства «Репина брендинг». – 2017. – Режим доступа: <http://repinabranding.ru/blog/gid-po-stilyu-kubizm>(Дата обращения: 21.11.2017)
13. Kurasov. Fineart [Электронный ресурс] // D. Moskvин. – KURASOVART. – 2017. – Режим доступа: <http://www.kurasov.com/index.php> (Дата обращения: 21.11.2017)