

УДК 7.011.2

A. K. Каченков, T. C. Шубкина, A. Г. Лебедев
Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия

ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АВАНГАРДИЗМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА

научный руководитель: к. филос. н., доцент, кафедра истории,
философии и социальных наук М. Ю. Яцевич

В статье проводится анализ влияния неклассической философской традиции на становление искусства авангарда в начале XX века. Определена взаимосвязь иррационалистического мировоззрения и особенностей авангардистского способа выражения в изобразительном искусстве. Обосновывается положение о формировании нового интеллектуализма в искусстве авангард, где утверждается система новых смыслов, идей и принципов в самовыражении и миропонимании.

Ключевые слова: авангард, философия иррационализма, интеллектуальность, искусство, культура, смыслы, ценности.

Становление авангардизма в искусстве начала XX века стало явлением, отразившим новые процессы в европейской философии и культуре, которые возникли на стыке двух дискурсивных традиций – классической и неклассической. В конце XIX – XX вв. интеллектуальная критика мировоззренческих ориентиров, основанных на принципах классической рациональности, стала одним из поводов к переосмыслению принципов изобразительного искусства, а также традиций и форм передачи идей художника.

Авангардизм представляет собой парадоксальное явление, которое формирует новое, особое, для начала XX века, видение внешней реальности и понимание внутреннего мира человека в условиях трансформации идейных и ценностных ориентиров, доминирующих в обществе. Искусство авангарда, возникшее как отрицание идеалов общества модерна с его классическими логоцентристскими формами, бунт против доминирования разума в культуре, стал формой проявления экзистенциальной потребности человека в выражении иррациональных форм личностного бытия.

Немаловажной причиной, побудившей творцов искусства конца XIX - начала XX века к реализации внутренних противоречивых эмоций, прорываю-

шихся сквозь классические упорядоченные формы и приёмы изображения, стала череда катастроф, которые обрушились на человечество в начале XX столетия. Экономические и социальные кризисы, Первая мировая война, революция в России и другие негативные социально-политические процессы, заставили мыслителей и представителей искусства по-новому взглянуть на культуру, общество и человека как часть бытия, пронизанная волонтаристскими порывами и иррациональными стремлениями. Это период формирования неклассической традиции в философии и искусстве, где акцентируется внимание на необходимости постижения человека как центра мироздания, целостную личность, несводимую исключительно к разумному основанию сознания, но существование свободное, чувствующее, переживающее, страдающее и, стремящееся переосмыслить своё бытие в деструктурированном мире [Золотухин, Казаков, 2014; Казаков, 2016]. Творческой реализацией данных идей в культуре стало развитие ряда течений в изобразительном искусстве – экспрессионизм, сюрреализм, кубизма, футуризма и др.

Понятием «авангард» (от франц. *avant-garde* – передовой отряд) обозначают в современной эстетике и искусствознании совокупность многообразных новаторских движений и направлений в искусстве первой половины XX в. В России его впервые употребил (в негативно-ироническом смысле) А. Бенуа для характеристики ряда участников выставки «Союза русских художников» в 1910 году [Очерятинский, Янечек, 1995].

Своим появлением авангард ознаменовал начало пост-культуры. Для того времени авангард стал взрывом, который был способен изменить мировосприятие человека и подарить миру новую надежду в условиях деструктивных процессов, сопровождающих его существование в эпоху постмодерна. Авангард можно понимать как реакцию духовного, эстетического сознания на кризис в культуре, который вызван, одновременно, достижениями, но и негативными следствиями от научно-технического прогресса, политическими трансформа-

циями и экзистенциальными кризисами [Серс, 2004]. Смена мировоззренческой парадигмы [Яцевич, 2021] сопровождалась трансформацией повседневного сознания [Золотухин, 2005; Казаков, Овчаров, 2012; Zolotukhin, Zhukova, 2018].

Философским ориентиром авангардизма стали учения неклассической философии А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше, А. Бергсона. Авантюризм – это противоречивое, даже в чем-то антиномическое явление. В нем существовали в непримиримой борьбе, но, в то же время, и во взаимодействии, течения и направления, которые утверждали, однако, и резко отрицали некоторые явления и процессы культуры своего времени (осознанный заостренно-экспериментальный характер; революционно-разрушительный пафос, направленный на классическое искусство и традиционные ценности культуры, например: истину, благо, святость, прекрасное) [Золотухин, Овчаров, 2003; Бычков, 2020].

В 60-е годы XIX века в Германии большую популярность начинает приобретать учение Артура Шопенгауэра, который стремился создать новое иррационалистическое понимание мироустройства, которое станет философским основанием для преодоления противоположности между субъектом и объектом, между свободой и необходимостью, волей и разумом. Согласно Шопенгауэру, в центре мира находится Воля, бессознательная сила, «слепое влечение», которая порождает все существующее и присутствует во всех актах существования. Нет ничего, что порождает волю. Воля не имеет основы, не поддается контролю и управляет самим разумом. Воля универсальна и безгранична, является источником мироздания в целом и проявляется во всех формах природного и человеческого существования [Шопенгауэр, 2021].

Эгоизм, жадность, зависть, лицемерие, эгоцентризм и жажда власти являются проявлениями Воли в человеческом бытии. Источник человеческих страданий – вечная неудовлетворенность своим состоянием, полагает Шопенгауэр. Жизнь – это необходимость и страдание. Шопенгауэр находит множест-

во подтверждений этому тезису: рождение, смерть, болезни, нужда, голод. Жизнь – это борьба за выживание или битва со своими страстями, проявляющимися из глубин нашего эго. Постижение воли возможно через интуицию и творчество, а смирение перед ее неизбежностью должно сопровождаться отказом от претензий на всеобъемлющую веру в разум [Шопенгауэр, 2021].

Особое значение в развитии новых традиций в философии искусства имело учение Ф. Ницше. Производство идей и культурных ценностей он рассматривает как некий процесс конструирования реальности, «спасающей» человека от бессмысленного, хаотичного бытия, лишённого логики и правил. Культурные формы – есть всего лишь попытки упорядочить волонтаристский мир, придать событиям смысл и значение для человеческого существования. Но мир, пронизанный «волей к жизни», более многообразен в своих проявлениях, он не может быть втиснут в рамки строгих рамок классической логоцентристской интерпретации реальности. Человеческая сущность иррациональна, она есть, прежде всего, поток страстей, эмоций, желаний, чувств, идей, которые стремятся вырваться на свободу из заданных культурой ограничений, обеспечивающих комфортную среду [Ницше, 1990]. Так, по мнению Ф. Ницше, мир культуры, создавая порядок, возводит ограничения для развития личности, обрекая её на деградацию. Для того чтобы вернуть людям полноту жизни, необходимо вернуться к «самой жизни», отбросив все препятствия, маскирующие подлинное хаотичное бытие, и вернуться к остроте переживаний, свободе и творческому порыву.

В попытках заглянуть «по ту сторону» разума, найти новые смыслы и формы культуры, постичь иррациональность бытия, представители авангардизма создали альтернативный классической традиции вектор развития искусства, сформировав новую идейную основу художественного творчества.

Новизна – как главная идея авангардизма в искусстве, является ориентиром для художника, вдохновляя его на создание новой реальности. Авантгар-

дизм инициировал радикальное отрицание старого художественного опыта с поиском уникальной, совершенно новой и ранее не существовавшей формы искусства. Авангардисты-экспериментаторы считали своим долгом продемонстрировать чистую способность к творчеству в искусстве – захватить не то, что уже существует, а то, что возможно – потенциал будущего. Авангард настаивал на том, чтобы художники творили в принципе из ничего, в лучшем случае из того, что не является материалом искусства, что может предложить современная наука, техника и технология. Впервые в истории искусства авангард стремился сделать новизну целью, которую можно оценить только с точки зрения оригинальности и беспрецедентности [Пронькин, 2013].

Часть авторов авангарда воскрешала приоритет духовных ценностей над материальными (В. Кандинский, А. Берг, А. Ларионов, М. Шагал). Представители другого направления во главу иерархии ставили ценности, изобретенные (супрематизм К. Малевича) или вновь обретенные (иконы Н. Гончаровой, архаические ритуалы К. Штокхаузена). Последователи третьего – ориентировались на материальные ценности (Э. Уорхолл, И. Кабаков); четвертые – постулировали отчуждение (театр абсурда, М. Дюшан). Художественные образы приобретают свою эстетическую ценность и социальную значимость в процессе воплощения в материальной форме. Здесь эстетическое – лишь один из критериев художественной ценности. Если во многих художественных эпохах содержание художественного образа соответствует фрагменту реальности, превращенному в художественную действительность, то в авангарде – это проект иной (будущей) реальности, оформленный в художественном объекте. В этом контексте можно говорить об авангардном искусстве как о проективном искусстве, в отличие от классического миметического искусства [Турчин, 1993].

Авангардизм, пережив бурный период бунта и радикального отрицания, начиная с 20-х годов переходит в стадию, так называемого, «спокойного» периода, отвечающего эстетическим вкусам развитого элитарного потребителя-

интеллектуала (К. Малевич ««На жатву» 1928 г, В. Кандинский ««Желтое-красное-синее» 1925 г, М. Шагал «Юбилей» 1923 г). В России и Западной Европе эти процессы примирения между культурной элитой и радикальным авангардом были прерваны драматическими потрясениями и катастрофами.

Авангардизм, как явление постмодернистской культуры, сформировалось как отрицание классического рационализма и идеалов традиционного мировосприятия, творцы данного направления стремились дистанцироваться от рационализма и идеалов упорядоченной картины мира. Попытки обнаружить и выявить иррациональные формы бытия и бессознательные импульсы человеческой природу, показать живое чувственное начало проявления личности, привели к многообразию форм и способов передачи в произведениях изобразительного искусства. Стремление к многозначности, полиморфизму, многосложности человеческих переживаний и отношений с миром, сформировало новую интеллектуальную установку, направленную на поиск и интерпретацию контекста и подтекста в сложном произведении, исследование различных связей и параллелей между изображенными на картине элементами и событиями в реальности. Понимание произведения неизбежно связывалось со знанием определенных знаково-символических конструкций. Таким образом, авангардизм стал не отрицанием интеллектуализма, а скорее новым интеллектуализмом, определив новый этап в развитии искусства и культуры постмодерна.

Авангардизм и интеллектуализм имеют в себе общую основу. Во-первых, интеллектуал может увидеть в авангарде нечто новое, что отлично от реальности и что создает границу между миром настоящим и миром должно-го или мнимого. Интеллектуалам присущи определенные аспекты «ненасыщаемости», когда они проявляют острую потребность в понимании, осознании мира, стремление к самосознанию, обнаруживая глубокий интерес к происхождению человека и смыслу существования [Моргунов, 2012]. Кроме того, поскольку они не следуют слепо догматическим утверждениям, то способны на критику

непредвзятость суждений. Интеллектуалы как новаторы авангардисты стремятся к переосмыслению и совершенствованию как чужих идей, так и своих собственных [Бюргер, 2014].

Авангард – это рефлексия о непознаваемом, плод исканий интеллектуалов, мечтающих о свободе, создающих новые формы самовыражения, ищущих новые смыслы и ценности. Представители новой эпохи в искусстве посвятили себя живописи и скульптуре, создавали разнообразные тексты и музыку, являя свое видение мира с помощью эклектичных и многогранных форм, несущих за-кодированную информацию, со своими синтаксисом и семантикой, где отсутствует ключ к шифру и однозначная интерпретация. Такая информация интригует, заставляет задавать бесконечные вопросы, провоцируя воображение; она же будит инстинкты и воспоминания, оживляя интеллектуальные и чувственные стороны бытия. При этом, легко совершая экспансию в мир науки, техники, политики, мифологии, культурной традиции и т. п., авангард ведет непрерывный диалог с обыденной жизнью.

Библиографический список

1. Бюргер П. Теория авангарда. М.: V-A-C press, 200 с. / 1974, Surkamp Verlag Frankfurt am Main / [пер. с нем. С. Ташкенова]. – Москва : V-A-C press, 2014. – 195, [1] с. : ил., портр., факс.; С. 25-43. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://klex.ru/n5z> (дата обращения 15.04.2023).
2. Бычков В. В. Эстетика. 2020. – С. 55–58. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://logic-books.info/sites/default/files/bychkov._estetika_2020.pdf (дата обращения 16.05.2023).
3. Гаврилов О.Ф., Гаврилов Е.О., Грицкевич Т. И., Жукова О. И., Казаков Е.Ф. Модусы социального взаимодействия: концепты идентичности, духовного опыта с общественных преобразований: коллективная монография. – Кемерово, 2020. – 152 с.
4. Золотухин В. М. Толерантность как проблема философской антропологии. / диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева. – Кемерово, 2005.
5. Золотухин В. М., Казаков Е. Ф. Особенности «души» русской культуры. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. – № 4-1 (60). – С. 195–199.
6. Золотухин В. М., Овчаров А. А. Интуитивизм: Лосскианство и современность. // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2003. – № 2 (33). – С. 101– 110.
7. Казаков Е. Ф. Душа человека XVII-XVIII веков (на материале европейского искусства). // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. – № 35. – С. 34–42.

8. Казаков Е. Ф., Овчаров А. А. Искусство как выражение жизни души. // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2012.– № 19-1.– С. 193–199.
9. Моргунов А. П. Ценностные ориентиры искусства авангарда XX века / Грамота, 2012 – № 2 (16): в 2-х ч. Ч. II. С. 141-146. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2012_2-2_40.pdf (дата обращения 15.04.2023)
10. Ницше Ф., Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1990. – Т.2.
11. Очерятинский А., Янечек Дж. Антология авангардной эпохи. Россия. Первая треть XX столетия (поэзия). – Нью-Йорк. – СПб., 1995.
12. Пронькин В. И., Авангардизм в изобразительном искусстве, его эволюция и влияние на развитие культуры человечества. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, 2013. – № 1. – С. 197–201. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/avangardizm-v-izobrazitelnom-iskusstve-ego-evolyutsiya-i-vliyanie-na-razvitiye-kultury-chelovechestva?ysclid=li8takyydv963271447> (дата обращения 17.05.2023).
13. Серс Ф., Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного/. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 336 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://djvu.online/file/nY5MKBaIYaI9> (дата обращения 16.05.2023).
14. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 248 с. С. 15–37./ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://library.lgaki.info:404/2017/Турчин%20B_По%20лабиринтам%20.pdf (дата обращения 16.05.2023).
15. Шопенгауэр А., Мир как воля и представление. М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2021. С. 113–119. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.100bestbooks.ru/files/Shopengauer_Mir_kak_volya_i_predstavleniye.pdf (дата обращения 17.05.2023)
16. Яцевич М. Ю. Классическая социальная парадигма: теория и социальная практика. / В сборнике: Проблемы экономики и управления: социокультурные, правовые и организационные аспекты. Сборник статей магистрантов и преподавателей КузГТУ. – Кемерово, 2021. – С. 148–155.
17. Zolotukhin V. M., Zhukova O. Problem of relations between human and society in conditions of social transformations. В сборнике: The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Collection of conference materials. Future Academy, 2018. Т. 35. С. 1085-1091.

*A. K. Kochenkov, T. S. Shubkina, A. G. Lebedev
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia*

PHILOSOPHICAL AND IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF AVANT-GARDISM IN THE VISUAL ARTS OF THE TWENTIETH CENTURY

Scientific supervisor: Ph.D., Associate Professor, Department of History, Philosophy and Social Sciences M. Y. Yatsevich

The article analyzes the influence of the non-classical philosophical tradition on the formation of avant-garde art in the early twentieth century. The interrelation of the rationalistic worldview and the features of the avant-garde mode of expression in the visual arts is determined. The article substantiates the position on the formation of a new intellectualism in the art of the avant-garde, which establishes a system of new meanings, ideas and principles in self-expression and worldview.

Keywords: avant-garde, philosophy of irrationalism, intellectuality, art, culture, meanings, values.