

Абстрактное искусство и его дефиниции

Научный руководитель – Кошаев Владимир Борисович

Синельник Дарья Юрьевна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра семиотики и общей теории искусства, Москва, Россия

E-mail: Dariayurievna@gmail.com

«Термин «абстрактное искусство» может быть применён к искусству, основанному на объекте, рисунке или пейзаже, где формы были упрощены или схематизированы, чтобы создать «абстрактную версию». Художники кубизма и фовизма ещё зависели от визуального мира по своему предмету, но открыли двери для более экстремальных подходов к абстракции.

Термин также применяется к искусству, которое создаёт формы из геометрических фигур или жестикюляционных знаков, не имеющих источника во внешней визуальной реальности. Некоторые художники направления «чистой» абстракции предпочитают использовать термины «конкретное искусство» или «беспредметное искусство», но на практике слово «абстрактный» используется и в тех и в других случаях, и различие между ними не всегда очевидно» [1].

Несмотря на то, что история изучения абстрактного искусства уже перешла столетний рубеж, в искусствоведческой среде до сих пор не сложилось единого мнения, как различать абстрактное искусство? Сколько в нём видов, типов, направлений и какие они? Возможно ли в принципе разделение абстрактного искусства по категориям, или подход каждого художника сугубо индивидуален? Эти вопросы также отражают назревшую необходимость выработки неких теоретических «подсказок», чтобы зритель, подходя к абстрактному полотну, не пребывал в растерянности, а имел хотя бы минимум инструментария для его анализа.

Ведь сегодня даже «первая абстрактная акварель» (1910) В. Кандинского (ранее повсеместно называемая первым абстрактным произведением), уже не для всех является таковой: Турчин в книге «Лабиринты авангарда» называет первой абстрактной работой картину «Девушки под снегом» художника А. Альфонса (чистая бумага, прикреплённая к картонному планшету, 1883), а по другой версии - первой абстрактной художницей была Хильма Клинт (Hilma af Klint), писавшая беспредметные картины с 1903 года.

Согласно исследованиям искусствоведов галереи Тейт абстрактное искусство можно разделить на одиннадцать категорий:

Экспрессионизм (начало двадцатого века) «характеризует высокая степень вовлечения, часто - интенсивный цвет и не-натуралистическая манера письма, основанная на внутренних чувствах художника». Источником вдохновения для направления назван Кандинский, и его представление об абстрактных картинах как альтернативном пути к духовной реальности.

Кубизм (от 1907/8): начало кубизма всегда в объекте, но затем он и его элементы разбиваются на отдельные области или плоскости, показывая различные точки зрения одновременно. Кубизм непосредственно повлияли на другие формы абстракции: на конструктивизм, нео-пластицизм и орфизм.

Супрематизм (1913): Малевич создал новую форму абстракции, чтобы окончательно

освободить искусство от диктата реального мира. Помимо "Супрематического квадрата" Малевич разработал целый ряд форм интенсивных цветов, «плавающих» на белом фоне. *Конструктивизм* (с.1917): Разработка русского авангарда. Конструктивисты находились под влиянием кубизма и создавали трёхмерные абстрактные натюрморты из промышленных материалов, чтобы отразить динамизм современного мира.

De Stijl / Нео-пластицизм (с.1919): Движение, направленное на создание картины в её «чистом состоянии», было прямым ответом на хаос Первой мировой войны. Художники журнала *De Stijl* использовали простые геометрические формы, прямые линии и только первичные цвета для того, чтобы придерживаться основных элементов живописи: цвета, линии и формы.

Автоматизм (с.1920): Вдохновлённые идеей Фрейда о свободной ассоциации и желанием раскрыть подсознание, художники Хуан Миро и Макс Эрнст первыми начали создавать автоматические картины. Этот «свободный путь» создания искусства привёл к упрощённым, органическим формам, которые, например у Миро, развились в свой личный язык жестов.

Живопись действия (1940-1950): первые абстрактные экспрессионисты находились непосредственно под влиянием автоматизма. Своё подсознание Поллок выражал в процессе создания жестикюляционных, "капельных картин" - помещая холст на землю, заливал его краской прямо из банки и окончательно оформлял работу широкой кистью или палкой.

Живопись цветовых полей (1940-1950): Ещё одна форма абстрактного экспрессионизма. Художники создают простые композиции, состоящие из больших областей цвета с мягкими краями без очевидного фокуса, с целью получения медитативного эффекта в процессе создания и восприятия.

Пост-живописная абстракция (1950-е годы): Эта форма абстракции ещё более узко и конкретно сосредоточена на основных элементах живописи: форме, цвете, текстуре, масштабе, составе. Художники пост-живописной абстракции очень категоричны в своём неприятии мистицизма в содержании работ и каких-либо ссылок на внешний мир.

Живопись жёсткого контура (1960-е годы): как подразделение пост-живописной абстракции этот стиль бескомпромиссной геометрической абстракции создавался как реакция на «жестикюляционные» формы абстрактного экспрессионизма, и использовал только монохромные поля с жёсткими краями и акцентированной плоскостностью изображения.

Op Art (1960-е годы): сокращённо от «оптическое искусство» - абстрактный стиль, использующий оптические иллюзии. Самые известные произведения созданы в черно-белом цвете. Как правило, они дают зрителю впечатление движения, скрытых изображений, мигающих и вибрирующих паттернов или деформации видимого[2].

Другой принцип группировки находим на крупном образовательном ресурсе в области искусства Visual Arts Cork (<http://visual-arts-cork.com/>).

Авторы Visual Arts Cork делят абстрактное искусство на шесть основных стилей, начиная с:

«*Криволинейный* стиль - характерный для кельтских и исламских мастеров и некоторых ранних культур» (как пример приводятся рисунки на стенах пещеры Ньюгрейндж и декоративные элементы ранних христианских манускриптов). Включает в себя ряд волнообразных мотивов, спиралей, а также «бесконечных» рисунков. Возрождение криволинейного стиля - в работах движения Arts&Crafts и у Уильяма Морриса.

Введением «криволинейного стиля» как стиля абстрактного искусства, авторы отодвигают границу его формирования к до-историческим временам первых пещерных «макарон». Также выделяются стили:

Геометрический - «Ранней формой этого типа был аналитический кубизм, отвергающий линейную перспективу и иллюзию глубины картины». Иллюстрируется работами Пита Мондриана, Тео Ван Дусбурга, Казимира Малевича и другими.

Цветовой и световой. Иллюстрируется работами Тёрнера и Моне, которые использовали цвет (или свет), чтобы отделить произведения искусства от реальности благодаря насыщенным краскам и пигментам.

Эмоциональный/интуитивный. Этот тип охватывает смесь стилей, чья общая тема посвящена натуралистическим идеям. В отличие от геометрической абстракции, интуитивная часто изображает природу, но менее репрезентативными способами. Один из самых известных представителей эмоциональной абстракции - Марк Ротко.

Жестикультурный - форма абстрактного экспрессионизма, в которой процесс создания картины становится более важным, чем результат.

Минималистский. Своего рода возврат к основам и концепциям авангардного искусства, лишённый всех возможных ссылок и ассоциаций[3].

В целом, специалисты галереи Тейт при разделении абстрактного искусства на направления ориентируются на конкретных художников, взаимовлияние направлений и на временные периоды, а авторы сайта Visual Arts Cork подходят к анализу со стороны техники исполнения и художественных приёмов.

Для российского искусствоведения характерен иной подход. Крупнейший теоретик авангарда Владимир Турчин, в рамках рассуждений о русском авангарде первой волны, говорит об абстракции не как об отдельном, локализованном во времени течении, но как о некоем рубеже, пределе, который свойственен каждому направлению. «Дело заключается в том, что «абстракция» как концепция не была продуктом саморазвития, а лишь радикальным проявлением той или иной тенденции в развитии авангардизма»[4]. Разграничение абстрактного искусства у Турчина проходит по феноменологическим признакам: «Я komponую» (геометрическая абстракция) или «Я действую» (абстракция действия, ташизм), тем самым, условно, деля абстрактных художников на «геометров» и «лириков». Положив основание для различия в состоянии художника на момент написания работы, Турчин даёт зрителям ключ к первым опытам взаимодействия с картиной: для расшифровки произведения Мондриана или Малевича стоит начать с логического рассуждения, а к Кандинскому нужен иной подход.

Сходные позиции находим у Габричевского, видящего причину конфликтов в художественном и около-художественном обществе в принципиальной разнице мышления противоположающихся сторон. Деля типы зрительного восприятия на «экспрессионистические» и «структуралистские»[5], Габричевский призывает, в первую очередь, быть внимательными и чётко осознавать собственные предпочтения. В идеале, по Габричевскому, - зритель сумеет развить в себе оба эти направления - одинаково хорошо натренировать аппараты логического мышления и чувственного восприятия.

В целом, российскому искусствоведению свойственен феноменологический подход и восприятие картины не как отдельного объекта, но скорее как части создающего её или смотрящего на неё субъекта.

Сегодня абстрактные техники - на пике популярности среди молодых художников. По сообщениям «The Art Newspaper Russia» абстракция по популярности уступает только графике.

Кураторы и коллекционеры также проявляют интерес к абстрактному направлению: несколько работ тридцатилетнего Влада Кулькова (создателя направления «органической абстракции») находятся в собрании ММСИ, а также, согласно проведённому 2013 году исследованию издательского дома Phaidon Press, Влад Кульков - один из 115-ти самых пер-

спективных художников современности из более чем сорока стран.

Титан возрождения и мастер реалистической живописи Леонардо да Винчи писал о «технике пятна» как способе пробудить фантазию и придумать нечто, чего ещё не было в предметном мире: «Я не премину поместить среди этих наставлений новоизобретённый способ рассматривания; хоть он и может показаться ничтожным и почти что смехотворным, тем не менее он весьма полезен, чтобы побудить ум к разнообразным изобретениям. Это бывает, если ты рассматриваешь стены, запачканные разными пятнами, или камни из разной смеси. Если тебе нужно изобрести какую-нибудь местность, ты сможешь там увидеть подобие различных пейзажей, украшенных горами, реками, скалами, деревьями, обширными равнинами, долинами и холмами самым различным образом; кроме того, ты можешь там увидеть разные битвы, быстрые движения странных фигур, выражения лиц, одежды и бесконечно много таких вещей, которые ты сможешь свести к цельной и хорошей форме с подобными стенами и смесями происходит то же самое, что и со звоном колокола — в его ударах ты найдёшь любое имя или слово, какое ты себе вообразишь. Не презирай этого моего мнения, в котором я тебе напоминаю, что пусть тебе не покажется обременительным остановиться иной раз, чтобы посмотреть на пятна на стене, или на пепел огня, или на облака, или на грязь, или на другие такие же места, в которых, если ты хорошенько рассмотришь их, ты найдёшь удивительнейшие изобретения, чем ум живописца побуждается к новым изобретениям, будь то к композициям битв животных и людей или к различным композициям пейзажей и чудовищных предметов, как то чертей и тому подобных вещей, которые станут причиной твоей славы, так как неясными предметами ум побуждается к новым изобретениям» [6].

Огромная популярность паблика «Абстрактные истории» ВКонтакте (533.000 подписчиков, в среднем 500 лайков и 40 репостов на публикацию), говорит о том, что абстрактные изображения открывают такие области восприятия, к которым при рассматривании картины объектно-предметной доступ закрыт или сильно ограничен. Принцип работы паблика - каждый подписчик может прислать фотографию чего угодно: ржавчины, разводов краски, мокрого пятна или пыли, и подписать её каким-нибудь «объектным» названием. Чем чётче увидел, чем больше похоже - тем больше лайков. Пока несомненный лидер по точности и тонкости подписей - основатель и администратор паблика Сергей Выкуб «Суть такова, что фото не имеет ценности без хорошей абстрактной истории. Всё в глазах смотрящего: оборванная бумага превращается в чаек над морем, а ржавая дверь становится осенью в Воронежской области» [7]. Здесь зритель уже сам становится автором, и это более чем согласуется с философией постмодерна.

Абстрактное искусство открывает зрителю широкий диапазон для творчества в виде собственных интерпретаций, ре-конструкции или воссоздания замысла произведения. Присоединяясь к авторскому «Я мыслю» или «Я действую», зритель сам начинает действовать и мыслить, используя собственную фантазию и собственное тело. Понимая абстрактную картину своим уникальным образом, в своё индивидуальное время, реципиент становится со-творцом.

Цитаты

[1] Электронный ресурс [URL]: <http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/a/abstract-art>

Там-же

Электронный ресурс [URL]: <http://www.visual-arts-cork.com/abstract-art.htm>

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда, М.: МГУ, 1993. стр 24.

[/rus/event/request/54414/report/"http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url](#) Морфология искусства : [сб. работ по философии, теории и истории искусств, филологии], М. : Аграф, 2002. стр 48

Электронный ресурс [URL]: <http://www.vinci.ru/art04.html>

Электронный ресурс [URL]: <https://tjournal.ru/23561-polzovatel-vkontakte-prevrashaet-snimki-rzhavchini-i-oblezaushei-kraski-v-abstraktnie-istorii>