

Творческие объединения Витебска: «Квадрат» и УНОВИС – социум и искусство

© Малей А. В.

*Государственное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи», Витебск*

В статье анализируется проблема соотношения социума и искусства в историческом развитии культуры г. Витебска в XX в. Основанием для исследования служат два объединения художников: в начале века – УНОВИС (Утвердители НОвого Искусства), созданный К. С. Малевичем в 1920 г., и в конце 1980-х годов – «Квадрат», созданный художниками Витебска, его духовный преемник. В культурологическом аспекте эти два объединения, по мнению автора, представляют феномены одной культуры, которая противостояла тоталитарной идеологии, влиявшей на развитие искусства в СССР. Целью статьи является анализ соотношений творческих и социальных позиций в развитии авангардного искусства в социокультурной среде Витебска в XX веке на основе сравнения деятельности творческих объединений УНОВИС и «Квадрат».

Ключевые слова: искусство и социум, официальное и неофициальное искусство, социально-культурный феномен, УНОВИС, «Квадрат».

(Искусство и культура. — 2012. — № 1(5). — С. 91-94)

Art unions of Vitebsk: «Square» and UNOVIS – socium and art

© Malei A. V.

Educational establishment «State hall of children and youth creative work», Vitebsk

The author analyses the issue of correlation of socium and art in the historical development of the culture of Vitebsk in the XX century. The basis for the research is two artists' unions – UNOVIS (Initiators of new art), set up by K. S. Malevich in 1920, and «Square», set up in late 1980-ies by Vitebsk artists, as its successor. In the cultural aspect these two unions, according to the author, represent phenomena of the same culture, which confronted the totalitarian ideology, which influenced the development of culture in the USSR. The article aims at analyzing the correlations of creative and social positions in the development of vanguard art in the social and cultural environment of Vitebsk in the XX century on the basis of the comparison of the activity of the art unions of UNOVIS and «Square».

Key words: art and socium, official and non official art, social and cultural phenomenon, UNOVIS, «Square».

(Art and Culture. — 2012. — № 1(5). — P. 83-94)

Художественная культура и искусство всегда созвучны своему времени и, развиваясь по своим законам, всегда соприкасаются с социумом. Советское искусство представляло собой идеологический продукт социума, и общество использовало искусство как эффективный инструмент организации и защиты политических и социальных идей. И даже искусство андеграунда, вытесненное в форму неофициального существования, в маргиналии культуры, является таким же продуктом социума, как и официальное советское искусство. Несмотря на то, что художники андеграунда стремились сохранить искусство в чистоте, т. е. в его собственной неидеологической

сути, тем не менее, их произведения были насквозь пропитанными социумом. Официальное и неформальное искусство – это две стороны одной медали, две составляющие одного общественного сознания со всеми его противоречиями.

При сравнении взаимосвязи искусства и социума в первые 20 лет и последние 15 лет XX века в нашей стране мы обнаруживаем не только схожесть процессов, но и их радикальные отличия.

В начале века социальные отношения стали причиной 70-летней мутации художественных открытий в искусстве, а в конце века причиной переоценки этих же ценностей. В 20-х годах социум был лишь

УНОВИС. Июнь 1922 г. Витебск. Слева направо: стоят – И. Червинко, К. Малевич, Е. Рояк, А. Каган, Н. Суетин, Л. Юдин, Е. Магарил, сидят – М. Векслер, В. Ермолаева, И. Чашник, Л. Хидекель.

косвенной, сопутствующей причиной рождения нового искусства, в большей степени благодаря своей революционной сущности, созвучной в этом смысле с революционной сущностью авангарда. Однако социум не был причиной возникновения русского авангарда. Русский авангард стал следствием процесса развития самого искусства, логическим продолжением поисков новых форм в искусстве.

В последующем движении истории, наоборот, социум тотально определял события в искусстве, породив две его ветви: официальную и «вторую культуру». В этом заключается основное различие соотношений между искусством и социумом в начале и конце века. Схожесть же состоит в том, что в обоих случаях искусство функционировало на фоне социальных потрясений и социального кризиса, который способствовал свободному развитию эстетической мысли и творчества. Кроме того, революционные события в начале и конце века создавали ситуацию, в которой решать проблемные задачи в искусстве было продуктивнее коллективно.

Это и сформировало творческие объединения художников на двух полюсах исторического отрезка. В Витебске в начале XX века это был УНОВИС, в конце – «Квадрат».

Цель статьи – анализ соотношений творческих и социальных позиций в развитии авангардного искусства в социокультурной среде Витебска в XX веке на основе сравнения деятельности творческих объединений УНОВИС и «Квадрат».

«Квадрат». Октябрь 1988 г. Витебск. Слева направо: стоят – Н. Дундин, В. Чукин, Ю. Руденко, Т. Руденко, В. Счастный, В. Шилко, сидят – А. Досужев, А. Малей, А. Слепов, В. Михайловский.

Создав в 1987 г. объединение «Квадрат» в виде творческой организации, художники объявили себя свободными от любого вмешательства в их творческую жизнь со стороны официальных структур, политической идеологии и официального искусства. Творческим кредо были объявлены культура и искусство 1910-х–1920-х гг. Витебска, русского авангарда и новейших течений постмодернизма. 16 марта 1987 г. в созданное по инициативе Александра Малеева в г. Витебске объединение «Квадрат» (1987–1994) вошли: Александр Досужев, Николай Дундин, Валерий Счастный, Валерий Чукин, Виктор Михайловский (до 1990 г.), Александр Слепов, Виктор Шилко, Татьяна и Юрий Руденко (до 1990 г.).

Социальные и структурные аналогии. УНОВИС, так же, как и «Квадрат», – прежде всего, социально-политический и культурный феномен. На это указывают форма и структурная организация объединения, а также методы его работы. По определению самих художников, это – партия в искусстве. Объединение было структурировано как организация, и поэтому УНОВИС резко отличался от объединений московских и петроградских художников того времени.

Основа такого отличия – социальная направленность УНОВИСа. Творческий коллектив не занимался утверждением художественных новаций, как делали это столичные объединения в творческой конкуренции с другими объединениями. Художественные ценности к тому времени уже были утверждены и распределены в ис-

кусстве, задача была в другом – утвердить эти ценности в социальной, культурной и утилитарной среде. Поэтому форма работы УНОВИСа цеховая и пропагандистски-агитационная: это происходило в форме лекций, докладов, митингов, акций, т. е. это был ликбез для той части населения, которая пыталась или должна была осмыслить современное искусство.

Перевод супрематических идей в утилитарную среду, архитектуру и зарождающийся промышленный дизайн, т. е. то, чем занимался УНОВИС, был невозможен без социальной поддержки, так как архитектура, экстерьер и дизайн – производные не только от искусства, но и от социума, его культурная, эстетическая и интеллектуальная составляющая.

Сама идея внедрения художественных идей в общественное сознание представляет собой социальный феномен, поэтому соотношения УНОВИСа и «Квадрата» с социумом схожи.

Разница только в акцентах, которые расставила история, – УНОВИС утверждал новые авангардные идеи в обществе, «Квадрат» занимался утверждением тех же ценностей, ставших уже классическими.

Объединение «Квадрат» заполнило паузу в почти столетие, и все возвратилось на круги своя: тот же ликбез, акции и просветительские выставки на фоне тоталитарного сознания и старого социума.

У «Квадрата» и УНОВИСа одна социально-историческая линия, одна страна и один город, одна общая культура, поэтому эти два объединения в культурологическом аспекте представляют одно целое – альфу и омегу одной культуры, противостоящей одной разрушительной силе – тоталитарной идеологии.

«Квадрат», как и УНОВИС, – это партии в искусстве, структурированные как организации. Так же, как и УНОВИС, «Квадрат» не был похож на неформальные объединения своего времени, в первую очередь из-за структурного построения. Так же, как и УНОВИС, «Квадрат» проводил мероприятия в форме акций и организовывал творческий процесс в виде коллективного творчества. Так же, как и УНОВИС, «Квадрат» имел свою эмблему: УНОВИС – черный квадрат с белым обрамлением, который носили на рукаве, «Квадрат» – черный квадрат с золотым обрамлением в форме значка на груди.

Немаловажная деталь: структура объединения и форма деятельности «Квадрата», включая значок, не были сознательно заимствованы у УНОВИСа, об этом тогда членам «Квадрата» просто не было известно.

Эстетические аналогии. Рассмотрим соотношение «Квадрата» и УНОВИСА с точки зрения искусства.

Развитие современного искусства поставило в тупик многих исследователей: исчезла станковая картина, потеряла лидирующую роль живопись, в искусстве пошел процесс под приставкой «нео», на нет сошли стилевые отличия, наконец, само изобразительное искусство перестало быть таковым, отбросив изображение как самоценность.

Подобный ход развития изобразительного искусства предугадать было трудно. После авангарда изобразительные средства, такие, как линия, пятно и цвет, перестали быть главным художественным смыслом, а стали средством формирования невизуальной компоненты. Искусство, став через авангард чистым искусством, трансформировалось в акцию, перформанс, объектное искусство, инсталляцию и проект, заявив о себе как о самостоятельной реальности. Авангард стал порогом перехода к новому эстетическому сознанию – восприятию искусства как метафизической реальности, т. е. реальности, не связанной с природой и Вселенной, но такой же реальной, как и физическая.

На этой основе в XX веке возникли совершенно новые виды творчества, в которые художники, демонстрируя произведения, физически вовлекают зрителя. Это перформансы, акции и инсталляции.

Многовековое главенство в искусстве стилевых открытий закончилось. Обнаружилось, что пластическое новаторство как главное выражение мироощущений больше не может быть определяющей силой его развития. Современное искусство стало плюралистическим и многообразным.

Искусство 1910–1920-х гг. было новаторским: оно разбрасывало камни, поэтому создается впечатление, что художники конца XX века их собирают. Однако не исключено, что кажущаяся кризисная пауза со временем окажется незаметно сжимающейся пружиной, в которой скрыта динамика не менее новаторского процесса, чем в 1920-е годы.

Современное искусство конца XX века совершенно не похоже на искусство европейского модернизма и русского авангарда.

Акция и перформанс, возникшие в 1960–1980-е гг., достигли своего расцвета.

Именно в то время этот вид творческой деятельности стал основным видом творчества «Квадрата». Оставаясь в личном плане сугубо индивидуальными, каждый со своими эстетическими проблемами, художники «Квадрата» в форме коллективного действия создавали произведения, которые были созвучны художественным процессам, происходящим в мировом искусстве, и это был уже не ликбез.

«Квадрат», не являясь первооткрывателем акции и перформанса, так же, как и УНОВИС, утверждал новое искусство, созвучное его времени. Произведения «Квадрата» представляли собой две формы творчества: индивидуальное (живопись, графика, скульптура) и коллективное (акции, перформансы, арт-проекты).

Произведения коллективного творчества – главный вклад «Квадрата» в современное искусство. Именно по этим произведениям можно судить и серьезно обсуждать принадлежность объединения к процессам, происходящим в искусстве, его вклад в общую художественную культуру страны.

Коллективные произведения «Квадрата» были выдержаны в духе эстетического стиля эпохи и проверены временем. В течение последующих 20 лет они получали высокие оценки известных европейских мастеров и знатоков искусства, публиковались на страницах зарубежных изданий. Индивидуальное же творчество, хотя и имело общий направляющий стержень, было персонализировано, а само объединение служило условием и лабораторией для индивидуального эксперимента.

Советские художники пребывали в неведении о происходящем в современном искусстве, находясь за пределами общего информационного поля. Информированные художники добывали знания по крохам, пытаясь представить картину общих процессов в современном искусстве. В большей степени представления о современном искусстве были извращенными и субъективными.

Советские художники, накрепко привязанные к станковой картине, не подо-

зревали о том, что живопись давно уже не определяет художественные ценности, а попросту является одним из видов творчества. Советские художники жили в некой придуманной ими реальности. Если живописец рисовал абстрактное произведение, то он немедленно превращался в авангардиста, представителя современного искусства, не понимая того, что он проповедует классическое искусство, давно ставшее музейным достоянием. Ищущие художники в индивидуальном творчестве были в большей степени заняты собой, а не проблемами современного искусства. Им предстояло пройти очищение, отказ от созданных ими и социумом стереотипов и обыкновенного ликбеза, стать в русло современных тенденций в искусстве, т. е. стать современными художниками.

Таков был фон, на котором развивалось индивидуальное творчество квадратовцев. Каждый решал свои проблемы индивидуально с непосредственной или опосредованной связью с наследием Витебской школы и постмодернистского искусства.

Современное искусство как в конце XX в., так и сейчас в целом определено двумя потоками развития – традиционным (живопись, графика, скульптура) и современным (инсталляция, объект, проект). Определяющий приоритет за современным искусством, но традиционное искусство, тем не менее, не сошло с исторической, арт-сцены, оно также участвует в создании рисунка культуры современной цивилизации, и в нем также происходят свои художественные процессы.

«Квадрат» как социально-культурный феномен в своем творчестве вобрал в себя оба потока искусства и тем самым представил объективный срез художественных тенденций в современном искусстве своего времени.

Заключение. «Квадрат» продолжил реализацию идеи УНОВИСа «Ниспровержение старого мира да будет вычерчено на наших ладонях!» и придал утопическому лозунгу УНОВИСа действенный смысл своим участием в ниспровержении социальной утопии.

Поступила в редакцию 06.01.2012 г.