

СЕКЦИЯ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

Ю. А. Богданова

*Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Республика Беларусь,
г. Витебск*

**КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КВАДРАТ» В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX В.**

Цель данной статьи – теоретический анализ коллективного творчества объединения «Квадрат» в контексте развития искусства последней четверти XX в. и до настоящего времени.

Творческая деятельность любого художника (или группы художников) отражает не только особенности его индивидуальности, но и ментальность, дух соответствующей временной эпохи. Именно эпоха вынуждает делать творцов тот или иной выбор, выбирать то или иное поведение, способ выражения творческой мысли. Художники часто интуитивно улавливают изменения в окружающей среде, делая их предметом искусства, в то время как общество еще не успело зафиксировать и отразить намечающиеся тенденции [1].

Неофициальное искусство в художественной среде Беларуси во второй половине 1980-х гг. было альтернативой официальному искусству социалистического реализма. Процессы демократизации общества и культуры привели к свободе в творчестве, в культурной среде начал зарождаться белорусский авангард, который изменил привычное советское представление о художественном пространстве.

После перестройки центр художественной жизни Беларуси сдвинулся в Витебск. Обозначились новые имена лидеров, возглавлявших знаковые проекты. Неофициальные художники Витебска стремились восстановить прерванную связь с модернистской традицией европейского классического авангарда начала XX в. Художники заговорили о традициях витебской художественной школы, о супрематизме. Это было время «Квадрата», творческого объединения, созданного 17 марта 1987 г. в г. Витебске. В объединение вошли 10 художников – Александр Малей (лидер и организатор объединения), Николай Дундин (ответственный секретарь), Александр Слепов, Александр Досужев, Виктор Михайловский, Валерий Чукин, Валерий Счастный, Виктор Шилко, Татьяна и Юрий Руденко. Художники, вошедшие в объединение, представляли разные виды искусств и работали в различных направлениях: живопись, графика, скульптура, объекты и гобелен в абстрактной и фигуративной стилистике. Объединяющая идея – оппозиция официальному искусству с художественной ориентацией на искусство 1910-1920-х гг. и постмодернизм [2]. Создав объединение, художники объявили себя свободными от любого вмешательства в их творческую жизнь со стороны официальных структур, политической идеологии и официального искусства.

Каждый из членов творческого объединения «Квадрат» к тому времени уже был достаточно известным художником, а объединяло их единое видение окружающего мира и мировоззренческие позиции. 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.

Произведения объединения «Квадрат» представляли собой две формы творчества: индивидуальное (живопись, графика, скульптура) и коллективное (акции, перформансы, арт-проекты). Произведения коллективного творчества – главный вклад «Квадрата» в искусство того времени. Именно по этим произведениям можно судить и серьезно обсуждать принадлежность объединения к процессам, происходящим в искусстве, его вклад в общую художественную культуру страны [3].

В период творческой жизни «Квадрата» были созданы следующие проекты: «Эксперимент» (к 110-летию со дня рождения К. Малевича) (1988), «Природа и Культура»

(1989), «Искусство и Природа» (1992), «Стена Малевича» (1992), «70 лет УНОВИСу» (1990), «Посвящение Шагала» (1990), «Посвящение 120-летию Малевича» (1998)) и др.

Проекты «Природа и Культура» и «Искусство и Природа» раскрывали такие важные и по настоящее время актуальные вопросы как взаимодействие природы, человека и искусства. С середины XX столетия последствия войн, индустриализация, глобальное загрязнение природы, изобретение климатического оружия и прочие плоды цивилизации вынуждают общественность обратить внимание на приближение неминуемой экологической катастрофы. Как следствие, наиболее прогрессивные и решительные художники не остаются равнодушными к тому, что происходит в экологическом и духовном пространстве, что привело их к использованию новых форм в своей деятельности, одними из таких форм стали перформансы, акции, проекты. Наблюдается переход от понимания произведения искусства, в первую очередь, как объекта, к неким мыслительным процессам и художественным действиям, от постоянных инсталляций к временным. Творческое объединение «Квадрат» не осталось в стороне от мировых тенденций. С 1989 г. члены объединения организуют проекты, акции, перформансы, которые ставят своей задачей не только привлечение внимания к экологическим проблемам, но и к духовному миру человека. В это время все чаще идет разговор о кризисе духовности, о необходимости «экологии души», о «духовном Чернобыле». Понимание того, что обедненный духовный мир человека сводит на нет любые достижения в области социального и экономического развития, и, главное – углубляет пропасть между человеком и природой, становится темой некоторых проектов «Квадрата».

Летом 1989 г. недалеко от Городка творческим объединением «Квадрат» был осуществлен проект «Природа и Культура». В проекте участвовали: А. Малей, В. Чукин, В. Михайловский, В. Слепов, А. Досужев, В. Шилко, Н. Дундин, И. Барсуков (фотограф). Действие началось от Витебска и закончилось возле свалки недалеко от деревни Заречье (Городокский район). Акции, проведенные в рамках проекта, объединяет одна идея – привлечение внимания к проблемам экологии, где экология понимается как загрязнение окружающей среды продуктами цивилизации, которые не поддаются органическим процессам уничтожения. В процессе акции художники сюрреалистическим образом обернули полиэтиленовой лентой (целлофаном) себя и стволы деревьев, став частью художественного произведения.

Действия, проведенные на мусорной свалке, значительно усилили созданное художниками эмоциональное настроение. В акции «Мыслитель» А. Слепов склонялся над тушей мертвой свиньи с продырявленной спиной, находясь в окружении мусора, что создавало тягостное впечатление и наталкивало на мысль о том, каким же будет будущее цивилизации без должного переосмысления экологических вопросов. В акциях «Гнездо», «Зона» в символической и сюрреалистической форме отражена физическая реальность мира, в которой человек является «творцом» экологической катастрофы. Художники проведенными акциями старались показать мир, пораженный распадом, разрушением, безысходностью. Использованные консервные банки, пакеты, разбитый унитаз, выброшенная проржавевшая мебель, трубы, проволока, бутылки, заполняющие окружающее пространство, казалось все меньше места оставляли для живой природы. В акции «Птицы» обнаженные фигуры художников, стоящих на мусорной свалке, раскинув руки в стороны, символически напоминают птиц, летящих над разрушенной, загрязненной, «мертвой» землей.

Итогом проекта «Природа и Культура» стала выставка в арт-центре М.Шагала. Перед открытием выставки «Квадратом» был проведен перформанс «Свежий ветер»: на некотором расстоянии друг от друга участники перформанса держали длинный склеенный целлофан. Один из художников, раздвинув края целлофана, «ловил свежий ветер», дующий со стороны реки. Целлофан наполнился воздухом, образовав толстую полутораметровую трубу. Перформанс завершился тем, что «свежий ветер» внесли в выставочный зал, что являлось символом обновления, нового в искусстве.

Еще один проект «Квадрата» «Искусство и Природа», проведенный в 1992 г., смыслом которого было объединение природы и искусства, стал продолжением проекта «Природа и

Культура», но в несколько ином эстетическом ключе. В рамках акции художники выставили живописные работы и скульптуры на природе, тем самым привнося своим жестом в произведения искусства новые смыслы. Природа была важна как абстрактное, нейтральное пространство, белый лист, «не засоренный» идеологическими смыслами. Превращая окружающую среду в огромное художественное пространство, в эпоху рожденных техногенной цивилизацией угроз миру, символически провозглашают творческое единение с природой. Проходила акция в том же месте, где и экологическая акция «Природа и Культура» – Городокский район. Картина, скульптура, мольберты, деревья, вода и растительная среда реки и озера стали инсталляционным материалом для создания единого произведения на основе двух смежных реальностей. Эти две реальности удивительным образом гармонировали между собой, т. к. были родственны по природе своего происхождения.

Все действия художников в рамках проектов снимал фотохудожник и фотолетописец «Квадрата» Игорь Барсуков. Выполненные им фотографии представляли из себя не просто законченную форму художественных действий, задуманных и осуществленных «квадратовцами», но также стали частью белорусской культуры, так как неоднократно экспонировались и публиковались.

С момента создания «Квадрата» членами объединения проводилась акция по возвращению городу имен Ю. Пэна, К. Малевича и М. Шагала, велась масштабная работа по переосмыслению творческого наследия, идей, связанных с Витебской художественной школой 1920-х годов. Первой серьезной работой коллективного творческого объединения «Квадрат» в этом направлении стала акция-хеппенинг выставка «Эксперимент» (1988), посвященная 110-летию К. Малевича. В экспозиции были представлены не только произведения художников, но и информационный материал в виде фотографий текстов, документов, фотоматериалов о Малевиче и объединении УНОВИС. С проекта «Эксперимент» творческое объединение «Квадрат» стремилось синтезировать разные виды деятельности в один. Например, члены объединения представили на итоговой выставке информационный материал, который собирали из первоисточников: посетили запасники Русского музея, выставку 20-х гг. XX в., прослушали лекцию ученого, исследователя русского авангарда Евгения Ковтуна.

В 1992 г. творческим объединением «Квадрат» была проведена акция по росписи стены дома на углу ул. Правды, 10 и ул. Ленина, 18 по эскизу К. Малевича «Принцип росписи стены (смерть обоям). 1919. Витебск», выполненному в Витебске в 1919 г. Акция по росписи стены стала символом переключки времен – эскиз, созданный Малевичем и его реализация спустя десятилетия новым объединением витебских художников. Роспись была выполнена в форме акции-действия: художники были определенным образом одеты (на каждом художнике была майка с буквами, которые складывались в слово «КВАДРАТ»).

После распада СССР в 1991 г. неформальные движения художников потеряли свою актуальность, потеряли свою остроту прежние идеологические идеи и их отражение в искусстве, стабилизировалось сотрудничество неформальных художников с официальными властями.

16 марта 1994 г. творческое объединение «Квадрат» по предложению А. Малеева «прекратило организационные отношения». Однако, несмотря на то, что «Квадрат» формально прекратил свою коллективную творческую деятельность, члены объединения продолжили оставаться единым целым, проводили совместные выставки и проекты.

В заключение следует отметить, что все художественные проекты, выполненные «Квадратом» за период своего существования, представляли созидательный, творческий акт. Члены объединения в коллективном творчестве обращались к «вечным» художественным ценностям – трансляции эстетических, моральных принципов, вели диалог о духовности посредством искусства. Однако, участники объединения не остались в стороне и от социальных явлений того времени, и в той или иной степени посредством своих произведений отражали свою идеологическую позицию.

Список литературы

1. Синявина Н. В. Концепт «Художник» в контексте русской культуры начала XX века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 5. С. 90–96.

2. *Малей А. В.* Витебский «Квадрат» и нонконформизм как генезис современной постсоветской культуры // Искусство и культура. 2014. № 2. С. 89–94.
3. *Малей А. В.* Творческие объединения Витебска: «Квадрат» и УНОВИС – социум и искусство // Искусство и культура. 2012. № 1. С. 54–57.
4. *Малей А. В.* Витебский «Квадрат»: художественное исследование нонконформистского движения художников в Витебске и Минске (1987–2000 гг.). Минск: Экономпресс, 2015. 332 с.