

УДК 75.04

О. В. Гирфанова

ЖАНР КОСМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ XX ВЕКА

В данной статье сделан акцент на изучении возможностей изображения космоса в творчестве мастеров искусства XX века. В работе рассматриваются взгляды представителей естественных и гуманитарных наук на мир космоса в различные исторические эпохи, повлиявшие на становление и развитие «космической живописи». Автором представлены варианты художественной интерпретации образов Вселенной в творчестве художников и скульпторов XX века, воссоздающих как реалистичные, эстетически прекрасные виды, так и научно-фантастические образы Вселенной при помощи различных художественных средств. Особое внимание уделяется эстетической стороне воплощения образа космоса как художественного замысла, вопросам космологической эстетики, раскрывающей представления людей о прекрасном в мире космоса. В связи с этим, дается анализ творчества группы художников «Амаравелла» и мастеров русского авангарда, воплотивших в начале двадцатого века мечты о будущих полетах, о далеких неизвестных мирах в своих работах. Наиболее важным для данной статьи стал период советского изобразительного искусства 2-й половины XX века, когда космический реализм занимает приоритетные позиции посредством обращения к героическим образам эпохи.

Ключевые слова: космос, изображение космоса, космическая живопись, научно-фантастическая живопись, изобразительное искусство, художественная интерпретация образов Вселенной.

Мир космоса рассматривался на протяжении многих столетий и в науке, и в искусстве, но их вклад в познание мира исторически варьировался. В XX веке научные взгляды существенно изменились при сохранении преемственности с

предыдущими периодами изучения мирового пространства естественными и гуманитарными науками, что, несомненно, отразилось и на художественном творчестве, где на первый план выдвигается эстетическая сторона воплощения образа космоса как художественного замысла. Одной из актуальных тем искусства становится тема интерпретации образов Вселенной, непосредственно взаимосвязанная с вопросами космологической эстетики, раскрывающей представления людей о прекрасном в мире космоса [1].

Основные периоды ее становления и развития представлены в трудах В. В. Бычкова, Л. Ф. Лосева. Диссертационное исследование Ю. В. Линника «Эстетика космоса» посвящено изучению соотношений между традиционными концепциями космической гармонии и новейшими, нередко парадоксальными, моделями мира, рассматривается устойчивость основных представлений о красоте и гармонии космоса и их историческая изменчивость. Сегодня, на фоне научного обсуждения гипотез о сущности Вселенной, по-новому звучит ответ на вопрос о критериях прекрасного [2]. Создавая художественные образы космоса, художник строит свой образ Вселенной, теоретически конструирует свои каноны красоты в предложенных им гипотетических формах жизни. Безусловно, научный язык и язык выразительных средств визуальных искусств весьма специфичны, но существуют и инвариантные понятия, имеющие определенную онтологическую основу: гармония, ритм, симметрия, что говорит об определенных точках соприкосновения, позволяющих художнику проникать в мир науки.

Обращение к теме космоса, покорения Вселенной в живописи позволяет увидеть глазами художника, будущее или фантастическую реальность сегодняшнего дня. Интерес к космической теме находится в зависимости от научных изысканий и достижений: можно выделить определенные этапы развития «космической живописи», реализованные в изобразительном искусстве XX века, все они отражают различные уровни понимания в современном художнику обществе

сущности космоса. Наиболее важным для данной статьи стал период 2-й половины XX века, но есть необходимость проследить основные вехи становления «космической живописи» в советском искусстве.

Идея покорения космического пространства заинтересовала мастеров русского искусства еще в начале XX века. В работах группы художников «Амаравелла» раскрывались мечты о будущих полетах, о далеких неизвестных мирах, их творчество было направлено на раскрытие неизученных аспектов космоса, который они понимали как единый живой организм: именно это и пытались отразить в своих работах Б. А. Смирнов-Русецкий «Звездное небо», В. Т. Черноволенко «Человек на просторах космоса», П. П. Фатеев «Галактики», «В глубинах космоса». Представителей группы называли и интуистами, и космистами, они еще в 10-е – 20-е годы XX века пытались показать связь Земли с космосом, с иными цивилизациями: в картине П. П. Фатеева «Выше звезд» неизвестные восходящие потоки словно поднимают нас, в наших ощущениях, ввысь, к звездам. Художники-интуисты предлагали зрителю постараться услышать голос самого произведения, почувствовать силу и энергию, пронизывающие космос через творчество, они сделали попытку дать новую интерпретацию пространства: П. П. Фатеев передает свое представление о вселенной в работе «Вселенная конечная и бесконечная»; Б. А. Смирнов-Русецкий показывает звездное небо как «беспредельное» явление в картине «Космическая геометрия»; В. Т. Черноволенко в работе «Рождение туманности» словно погружает космическую бесконечность в светящееся облако.

К теме космоса обращались и мастера русского авангарда: примером могут послужить работы П. Филонова – возможно, самого «неразгаданного» художника-авангардиста. Создавая свои картины, он словно описывал неведомую людям реальность: мастер удивительным образом соединял человеческое и космическое, по его словам, упорно и точно прорисовывая каждый атом – до бесконечности. Картины «Космос», «Формула вселенной» наполнены мельчайшими, тщательно проработанными деталями, даже на дальнем плане просматриваются

отдельные элементы, как и в работах «Победа вечности», «Человек во вселенной» они напоминают некий подвижный организм, обретающий жизнь на наших глазах.

Социалистический реализм 30-х годов предполагал прославление тружеников страны посредством обращения к героическим образам эпохи, в связи с чем, основной задачей изобразительного искусства являлся показ героев своего времени: рабочих и колхозников, кроме того, стремление человека покорить небо рождало в творчестве советских художников новые образы. В довоенный период одной из приоритетных тем искусства становится жизнь летчиков – преодоление трудностей, новые достижения, рекорды в покорении воздушного пространства, образ неба – все это восхищало и завораживало зрителя. Картина А. Дейнеки «Будущие летчики» является ярким примером того, как романтика полетов и героизм покорителей неба способствовали формированию новой личности молодой страны в соответствии с идеалами соц. реализма.

В период Великой отечественной войны основной темой искусства стала жизнь героев фронта и тыла, а в послевоенный период в художественном творчестве сформировался образ народа победителя. На этой волне во 2-й половине XX века идея прославления человека – покорителя Земли и неба достигла своего апогея: интересны художественные открытия в изображении мира космического будущего в работах советских ретрофутуристов 50-х – 60-х годов; очевиден новый виток в утверждении жанра «космической живописи» в творчестве художников соц. реализма. В 50-х – 60-х годах в советском искусстве приоритетными становятся темы покорение космоса советским человеком.

Мечта о полетах, о покорении космоса, нашла воплощение в работе Таира Салахова «Тебе, человечество» (впервые выставленная 12.04.1961). Динамичная, резкая по начертанию форм картина, композиционно подчинена горизонтальной плоскости, здесь главная роль отведена двум фигурам: мужчина и женщина, стремительно летящие в пространстве, устремлены вперед, в будущее. Сине-черные тона напоминают о блеске металлических конструкций, тела уподобляются

стремящимся в небо ракетам – это люди, несущие свет, это воплощение образа Человека будущего.

Александр Дейнека всегда шел в ногу со временем, отзывался своим творчеством на все важные моменты в истории страны. Конструктивные элементы картины «Покорители космоса», современный дизайн пространства, сильные молодые люди, меняющие мир – все подчинено движению, все образы работают на динамику полета космических кораблей на втором плане. Наука, новые технологии, мужество и воля, мечта и романтика молодости – вот что объединяет людей нового поколения.

«Труженики космоса» Геннадия Голобокова – это покорители Вселенной. Художник обращается к ярким, контрастным цветам, использует непривычный диагональный ракурс, сферические формы, динамично вращающиеся вокруг фигур космонавтов, словно передвигаются по всей плоскости картины, создавая эффект невесомости в безвоздушном пространстве.

На становление научного направления «космической живописи» повлиял мощный прорыв в развитии новых космических технологий. Полет первого космонавта вдохновил советских художников на создание новых образов, на воплощение мечты о покорении Вселенной в их творчестве: космический реализм занимает приоритетные позиции в советском изобразительном искусстве 60-х годов XX века. Образы космонавтов, космических кораблей, будни покорителей Вселенной реалистичны, наполнены светлым мироощущением, осознанием победы советского человека в освоении космического пространства. В это десятилетие начали проводиться первые конкурсы живописи на тему создания образа будущего Советской страны, отдельные предложения были непосредственно взаимосвязаны с космической тематикой, например «Мир завтрашнего дня». В творчество молодых людей шестидесятых активно вторгаются технологии будущего: рост технических знаний, развитие науки дают невиданные результаты в раскрытии мощного потенциала жанра «космической живописи», при этом кос-

мическая тема увлекает не только художников, но и архитекторов, и скульпторов. Памятник «Первый спутник» (скульптор С. Я. Ковнер, архитектор В. Н. Карцев) посвящен создателям первого спутника Земли, авторы воспроизвели в бронзе динамичный образ рабочего, держащего в поднятой вверх руке спутник, стремящийся ввысь. Ярким примером воплощения грандиозной идеи покорения неба явился монумент, созданный скульптором А. Файдыш-Крандиевским и архитекторами М. Баршем и А. Колчиным в ознаменовании выдающихся достижений советского народа в освоении космического пространства: постаментом памятника, выполненного в бронзе, граните, с использованием титана, является вертикальный след от ракеты, уносящейся в необозримые просторы вселенной.

В этот период космическая тема увлекла и художников монументалистов, в их работах возрождаются идеи синтеза, при этом лаконизм и простота противопоставляются эстетике украшательства. А. Васнецов нередко выступал первопроходцем, осваивая новые темы и новые техники визуально-пластического искусства. Именно он, впервые, тему Космоса решил в мозаичном исполнении: в панно «Покорители космоса», созданном в 1966 году для музея космонавтики им. К. Циолковского в г. Калуге, художник рассказал о покорении вселенной особым языком монументального искусства, при этом работа выполнена с особой художественной чуткостью и деликатностью. Великая тема завоевания космического пространства не нуждалась, по мнению мастера, ни в дидактике, ни в риторике. А. Васнецов отказывается от яркости цвета, по его мнению, черных, белых, коричневых тонов и их оттенков вполне достаточно для создания строго организованного пространства: его мозаике присущи логика и целесообразность, строгость и конструктивность. Возможно, здесь нет яркой эмоциональности, но работа выигрывает своей целостностью: в четкой организованности композиционного решения ощущается гармония и точность ритмов; цвет, рисунок, форма – все взаимосвязано работает на усиление содержательного аспекта мозаичного панно. Центральная часть композиции – обобщенный образ науки, творческие устремления народа символически воплощены в фигурах космонавта, ученого и

рабочего. Красота их величественных жестов, пластическая выразительность одежд дают ощущение идеальной целостности. Архитектор А. Белоконь так охарактеризовал основную суть творческих поисков А. Васнецова: «Он всегда ищет тектоническую сущность решения». Сложен мир «Покорителей космоса», здесь прослеживаются размышления о настоящем и будущем космической науки. Нельзя не согласиться с характеристикой С. Базазьянц: «Сдержанная и ясная по цветовому строю, уравновешенная и спокойная по распределению масс, мозаика наполняет своим содержанием все пространство» музея. [3]. Новые мотивы освоения космоса дают ощущение корневых связей человека XX века с историей мировой цивилизации. В этом контексте интересны работы С. Павловского «Утро космической эры», метро станции «Добрынинская» (мозаика из природного камня, смальта, 1967 г.); Б. Тальберга «Освобождение человека», мозаичное панно на фасаде Дворца культуры в г. Свердловске (сегодня Екатеринбург), 1969 г.; Д. Мерперта панно «Космос» (левкас, темпера, 1970 г.).

Научные открытия расширили представления людей о пространстве и времени, советский человек в его повседневной жизни постоянно сталкивался с современными техническими достижениями. Новое восприятие мира отразилось на трактовке современных тем в искусстве плаката, который всегда лаконично, обобщенно и точно оповещал народ о наиболее важных вопросах времени. Плакаты 60-х годов призывали молодежь быть достойными последователями первых покорителей космоса. Ярким примером искусства тех лет можно считать работу «От моделей ученических – до кораблей космических». Плоскость плаката разделена диагональю: земной мир показан образами школьников, создающих модели самолетов, взгляд детей устремлен в космические дали. Чистый белый цвет мира детства контрастен темно синему фантастическому миру бесконечности: космическая станция на фоне мерцающих звезд, красные искры ракет, пронзающих пространство вселенной, выразительно представлены в верхней части произведения. Плакаты М. Авакумова «12. IV. 61», Н. Сахарова «12 апреля 1961.

В космосе Ю. Гагарин!», О. Волкова «Слава покорителям космоса!» были наполнены ощущением большого праздника, поэтические образы воспринимались советскими людьми как символы радости и счастья Великой эпохи. В конце 60-х – начале 70-х годов в искусстве плаката появляется своеобразное пространство, перспектива, воссоздаются конкретные изображения типических образов космической индустрии тех лет, которые постепенно становятся метафорами и аллегориями советской эпохи. Плакат, повествуя о значительных достижениях в науке, становится голосом своего времени, создавая при помощи художественных средств изобразительной публицистики образ героя, покорителя космоса. Нововведением тех лет стало появление портретных лиц в плакатном искусстве: замена идеализированного героя образом, напоминающим простому человеку его современника, позволила художнику вступить в своеобразный диалог со зрителем. Примером может послужить плакат Ю. Круглова «За мирный труд в космосе», где он представил почти конкретное портретное изображение советского космонавта на фоне бескрайних космических далей. Е. Каждан наполнил на первый взгляд несложный по композиции плакат «Союз – Аполлон» простыми художественными образами, но именно благодаря своей лаконичности и при этом необыкновенно глубокой содержательности, данный плакат стал исключительно важным для 70-х годов XX века произведением искусства [4]. В 70-е годы стремительный рост космической науки открывает путь технологиям «будущего», в связи с чем, в искусстве научно-фантастическая тема становится особенно популярной. 1974 год является годом официального признания жанра научно-фантастической живописи, что было обозначено на открытии выставки «Космос завтрашнего дня» в выступлении Т. Салахова [5].

Список литературы

1. *Бычков В.* Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М.; СПб., 2016.
2. *Линник Ю. В.* Эстетика космоса. М.: Просвещение, 1988.
3. *Базазьянц С.* Пространственная гармония // Художник. 1977. № 5. С. 34–35.

4. *Абельдяева И.* Плакат РСФСР // Художник. 1977. № 2. С. 3.

5. *Комиссаров В. В.* Развитие кинофантастики и фантастической живописи // Известия вузов. Сер. «Гуманитарные науки» Т. 3. 2012. С. 9.

ГИРФАНОВА Оксана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и социологии, Вятский государственный университет. 610000, г. Киров, Московская, 36

E-mail: artoksana@mail.ru