

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ РУССКОГО ИСКУССТВА ДО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ

THE NATIONALITY OF RUSSIAN ART BEFORE WORLD WAR II

Mu Ke

Summary. This article examines the influence that various states and cultures exerted on the development of Russian art before the Second World War. The process of modification of Russian art is considered sequentially, since the development of Russian art is inextricably linked with the history of the state itself and its foreign and domestic policies.

Keywords: history; art; Russian art; foreign influence; development.

Му Кэ

*Аспирант, Московский государственный
академический художественный институт имени
В. И. Сурикова
Ke.mu@yahoo.com*

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние, которое оказывали различные государства и культуры на развитие русского искусства до Второй Мировой войны. Процесс видоизменения русского искусства рассмотрен последовательно, так как становление русского искусства неразрывно связано с историей самого государства и его внешней и внутренней политикой.

Ключевые слова: история; искусство; русское искусство; зарубежное влияние; развитие.

Русское искусство практически всю свою историю формировалось под воздействием сторонних традиций и культур. На складывание русского искусства влияли личные предпочтения правящих кругов, отношения с другими государствами, межкультурный обмен с разными народами и традициями. Таким образом, на национальность русского искусства в первую очередь всегда влияла политика — как внешняя, так и внутренняя. Заключение союзов и объявление войн, перестройка социального уклада общества, ориентиры на передовые государства той или иной эпохи — все это влияло на жизнь людей, их восприятие мира, а следовательно, и на искусство, которое есть отражение мира через призму человеческого восприятия.

Следует обратиться к истории русского искусства, чтобы проследить, как же менялась его национальность с течением времени. Во-первых, стоит сразу отметить, что русское искусство, несмотря на всяческие внешние влияния, так или иначе все равно оставалось именно русским. Искусство России не утрачивало своих уникальных особенностей, а приходящие традиции видоизменялись и интерпретировались, а не слепо принимались мастерами от и до. В данной статье будет рассмотрено влияние на русское искусство зарубежных традиций до Второй Мировой войны, которая стала переломным моментом не только в жизни нашего государства, но и всего мира. Развитие искусства в послевоенные годы имеет отличный от прежних процессов характер, что связано с индустриальным подъемом, развитием межкультурных связей и образованием «нового мира» с новыми порядками, новыми политическими отношениями и новым восприятием действительности.

Первое государство, оказавшее, пожалуй, самое значительное влияние на искусство тогда еще Древней

Руси — это Византия. Причиной тому стал союз, который князь Владимир заключил с византийским императором. Таким образом, искусство Руси стало греческим. Данный союз также сопровождался кардинальной сменой в культуре страны — принятие новой веры, христианства, потрясло народ, а сам процесс отказа от язычества и переход к монотеизму проходил достаточно трудно. Тем не менее, у Византии Русь позаимствовала традиции зодчества и живописи: строились храмы, их стены расписывали фресками, привозили иконы. Постепенно у византийских мастеров стали появляться русские ученики и подмастерья, поэтому через некоторое время греческое христианское искусство стало все больше интегрироваться в русскую культуру, обретая со временем местные черты. Стоит отметить, что и до сегодняшнего дня в России сохраняются принципы византийского зодчества при строительстве новых храмов, а также византийские каноны иконописи, которые согласно христианским догмам в основе своей должны оставаться неизменными.

Во времена феодальной раздробленности (XII век) искусство отдельных княжеств на Руси развивалось по-разному. Северо-западные княжества испытали на себе влияние ряда европейских государств. Например, на территории бывшего Владимиро-Суздальского княжества мы можем найти православные храмы, в архитектуре которых встречаются элементы, свойственные европейской романской архитектуре (Дмитриевский собор во Владимире; церковь Покрова на Нерли). В период татаро-монгольского ига в искусстве Руси трудно выделить яркие особенности, которые бы национальное искусство могло перенять с Востока, однако полностью исключить воздействие с этой стороны было бы неверно.

После объединения русских княжеств в единое Московское государство к концу XV века, русская культура замыкается в себе, стараясь отгородиться от мусульманского и католического миров. К тому же, Византия к этому времени уже была завоевана турками, что послужило основанием теории «Москва — третий Рим». Таким образом, Московская Русь стала средоточием православного христианства и верной хранительницей византийского культурного наследия. Постепенно на Руси вырабатываются собственные принципы иконописи и церковного зодчества, которые, тем не менее, основываются на византийской традиции. Даже приглашенные на Русь итальянцы лишь немного привнесли в традицию церковного зодчества — подавляющей осталась византийская школа, которую западные мастера дополнили элементами итальянского ренессанса.

В XVII веке к власти приходит династия Романовых. В середине XVII века свою церковную реформу предлагает патриарх Никон. Обратим внимание на те тезисы, которые касались русского искусства того времени. Главной идеей церковной реформы было приведение всей религиозной жизни государства к общему, единому образцу. В первую очередь Никон раскритиковал иконописцев, начавших использовать западноевропейские приемы живописи. Что касалось зодчества, Никон запретил строительство шатровых храмов, указав строить лишь пятиглавые соборы, согласно греческой традиции. В то же время начались гонения на старообрядцев. Их иконы и религиозные сооружения не принимались православной никоновской церковью, поэтому все произведения старообрядческого искусства подвергались уничтожению. Реформа хоть и не была доведена до конца, но часть никоновских указов была исполнена. Возможно, данная церковная реформа послужила причиной приостановления формирования новых направлений в церковной архитектуре и живописи на Руси.

В начале XVIII века русский престол переходит к Петру Алексеевичу, который вскоре станет известен как император Петр I Великий. Русское государство ждали невероятные потрясения, так как новый царь был настроен во всем ориентироваться на Европу. Это объяснялось не только тем, что Петр Алексеевич считал европейские государства процветающими и передовыми, но и его личная неприязнь к боярской Руси, с ее заговорами, войнами между боярскими группировками и изжившей себя системой государственного управления. В России был устранен институт патриаршества, а вся культура была переориентирована на Запад. Начиная с одежды, заканчивая архитектурой и живописью — западная традиция неуклонно и нарочито проникала в жизнь людей. Когда допетровская Русь перестала существовать, вместе с ней перестала существовать живопись ее древних иконописцев. Зодчество же допетровской Руси лишь на время за-

мерло, чтобы посредством новых европейских архитектурных форм преобразиться и стать еще разнообразнее и краше. При Петре I все большее развитие в живописи получает жанр портрета. Царь приглашает западных мастеров живописи, которые сначала весьма неохотно обучают местных художников своим приемам и техникам. Но со временем, по настоянию императора, русские художники начинают осваивать западную живописную традицию. Наследие же древнерусского искусства продолжало жить в народных картинках, лубке. Однако вскоре и это направление искусства угасло, как слишком простое, развлекательное и народное.

В мировом искусстве тем временем развивались все новые и новые направления: пейзажная, жанровая, историческая живопись, натюрморты. Россия шла в ногу с Европой лишь в одном направлении — портретной живописи. По всем остальным направлениям изобразительного искусства Россия отставала от Европы. Сократить это отставание не помогло даже открытие в Петербурге Академии художеств и пенсионерство русских художников за границу для практики и учебы. Тем не менее, в России были заложены европейские принципы обучения живописи и скульптуре, что впоследствии породило такое течение как академизм. Данная живопись строилась на принципах классицизма, обращении к античному искусству и мифологии. Художники писали сцены проявления самоотверженного патриотизма, сюжеты, в которых главный герой ставил интересы общества превыше собственных. Живописцы изображали обычных людей в образах античных героев и богов. Идеализация общества, ориентир на искусство Запада — все это лишало русское искусство самобытности и индивидуальности.

Волна патриотизма, поднявшаяся после Отечественной войны 1812 года, способствовала возвращению людей к прежнему религиозному чувству, которое было практически утрачено в XVIII веке. Строились новые храмы, живописцы бросали писать богов Олимпа и брались за религиозные сюжеты. Россия дистанцировалась от Европы, стараясь преумножить и разнообразить то, чему у нее научилась, уже самостоятельно. В России началась эпоха романтизма, которое особое внимание уделяла миру человеческих чувств, а не гражданскому долгу.

К середине XIX века русское искусство все больше отстраняется от Запада, обретая собственный путь развития. Большую роль в этом процессе сыграло искусство передвижников, художников, организовывавших передвижные выставки и работавшие в жанре реализма. Живописцы и графики обратились к сюжетам обычной жизни русских людей, с ее особенностями, трудностями и бедами. Русское искусство становилось все более русским, создающимся для своего же народа. Русское искусство постепенно переставало быть элитарным, оно

становилось все более доступным и обрело свою самобытную «русскость».

Начало XX века сопровождалось многими потрясениями в жизни людей. Это и Первая мировая война, и революция, и окончательная смена власти. С образованием Советского союза в 1922 году культура России стала кумулятивной, вобрав в себя традиции стран и народностей, проживающих на территории нового государства. Интенсивно развивалось театральное искусство, кинематограф, изобразительное искусство. В отдельные периоды времени особенно поощрялось развитие культуры отдельных этносов и национальностей. Во время Советского Союза искусство стало очень замкнутым, тоталитарным и пропагандистским. Любые новые явления неохотно воспринимались правящими кругами. Советское правительство, особенно в 30-е годы XX века было настроено полностью отринуть все наследие монархической православной России. Возвращение к этим истокам произойдет лишь в послевоенные годы на фоне возросших патриотизма и религиозности среди людей, переживших страшные события войны.

Рассмотрев смену «национальности» русского искусства на примере ее связи с историей самой страны, можно сделать несколько выводов. Во-первых, сразу можно отметить то, что русское искусство формировалось постепенно под действием разнообразных традиций и культур. Начав с Византийской империи, затем испытав на себе влияние Востока, а впоследствии обратившись к Западу, русская традиция практически окончательно сформировалась в своей неповторимой уникальности к концу XIX — началу XX века. Во-вторых, мы можем заметить некую цикличность процессов заимствования традиций той или иной страны с течением времени: сначала новая традиция полностью поглощает все сферы культуры и искусства, и лишь потом постепенно интегрируется в обществе, обретает особые местные черты и особенности.

Так, раз за разом, русское искусство заимствовало что-то от искусства других государств, однако оставалось самобытным и цельным, уникальным, становясь лишь богаче от сконцентрированных в нем национальностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грабарь И. Э., Лазарев В. Н., Кеменов В. С. История русского искусства в 13 томах. М., 1956–1969.
2. Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. История русской культуры. М., 1990.

© My Kэ (Ke.mu@yahoo.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова