

Д.О. БУТКЕВИЧ

*Искусствовед, арт-критик; руководитель отдела культуры
радиостанции КоммерсантFM
e-mail: butdmi@gmail.com*

D.O. BUTKEVICH

*Art historian; head of Department of culture, KommersantFM radio
station
e-mail: butdmi@gmail.com*

«КОСМИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО». СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. РОССИЯ. С СЕРЕДИНЫ XX СТОЛЕТИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

«SPACE ART». SOVIET UNION. RUSSIA. FROM THE MIDDLE OF THE XX CENTURY TO THE PRESENT DAY

Данная статья посвящена вопросам периодизации такого уникального явления отечественного художественного процесса, как «космическое искусство». Направление «космизм», представляющее разные виды и жанры художественного творчества, возникло на рубеже XIX–XX столетий и является актуальным в наши дни. В публикации мы рассматриваем космическое искусство второй половины XX века и современного периода.

This article is devoted to the periodization of the unique phenomenon of specific domestic artistic process called «Space art». The referral called «cosmism» represents different types and genres of artistic expression, it emerged at the edge of the XIX–XX centuries and stands relevant in our days. In this issue we consider Space art of the second half of the XX century and of the modern period.

Ключевые слова: периодизация, космическое искусство, виды и жанры, «космизм», вторая половина XX в., современное искусство.

Keywords: periodization, Space art, types and genres, «cosmism», the second half of the XX century, contemporary art.

В предыдущей статье (Русское «космическое искусство». К вопросу о периодизации) мы рассматривали такой феномен в истории отечественного искусства XX–XXI вв., как «космическое искусство», или «космизм».

Мы определили, что искусство, посвященное космической тематике или, точнее, связанное с темой космоса, вселенной, планет, межзвездного пространства, космических полетов, космонавтов и их атрибутики, можно разделить на три историко-художественных периода, каждый из которых обладает собственными характерными чертами.

Первый период космического искусства мы предложили назвать «дополетным», имея в виду датировку начала регулярных полетов в космос искусственных аппаратов. Его временные границы определяются нами приблизительно от рубежа XIX–XX до середины XX столетия.

Второй этап, названный нами «послеполетным», можно отсчитывать с начала «космической эры». Прямо с 1957 года, имея в виду, что запуск первого искусственного спутника Земли на орбиту — то есть реализация давнишней мечты человека о путешествии в околоземное пространство — вызвал полный и решительный перелом в сознании художников.

Именно реальные полеты в космос спутников и животных, а затем и людей открыли второй период в истории русского «космического искусства».

Советские художники во второй половине XX столетия много и плодотворно работали в этой тематике. Несмотря на общую романтическую окрашенность эмоционального фона вокруг проблем космоса в середине прошлого века, надо признать, что, в основном, работы делались «на заказ», причем заказ со стороны государства. Это была так называемая «худфондовая» живопись, графика, скульптура, монументальное и декоративно-прикладное искусство. (Называлось это своеобразное направление так потому, что госзаказ проводился через Художественные фонды СССР, союзных республик и приравненных к ним Москвы и Ленинграда; худфонды были фактически производственными отделами при соответствующих Союзах художников.) Таким образом, получалось, что мастера советского искусства чаще всего писали будни тружеников советского космоса.

Художник Борис Окорок (1933–2005) еще в 1962 году пишет картину «Возвращение на Землю» (картон, масло; 49 x 70). На переднем плане мужчина с русым чубом, в комбинезоне, скорее, летчика-испытателя, с гермошлемом в руке; на заднем — горы и небо в стилистике Николая Рериха — Рокуэлла Кента; на среднем плане размытым контуром

намечен полупрозрачный силуэт спускаемого корабля, напоминающий чуть раздутый самолет, похожий на будущие шаттлы. Это, пожалуй, первое в истории искусства живописное изображение конкретной космической тематики в рамках второго, «послеполетного» этапа.

Примерно в эти же годы появляются произведения как абстрактно-романтические по сюжету: бронзовая фигура «Полет (Ника)» Ю.Нероды (1964 г.), линогравюрная серия «Звездное небо» И.Некрасова (1966 г.), гобелен «Человек вышел в космос» В.Платоновой (1967 г.), так и вполне в духе социалистического реализма. В 1967 году Николай Овчинников (1918–2004) пишет небольшое полотно «Свадьба космонавтов (А.Николаев и В.Терешкова)». В 1969 году Александр Силин (1921–2010) создает картину «Над бездной космоса»; здесь в темно-синей глубине, где проглядывают борта кораблей, парят три крупные фигуры в оранжевых — вполне космических уже — комбинезонах и шлемах с крупными буквами «СССР»; сюжет явно навеян только что состоявшимся выходом А.Леонова в открытый космос, однако налицо присущая советскому пропагандистскому сознанию гиперболизация: «над бездной» находятся сразу четыре советских космонавта, один расположился на заднем плане.

В том же, 1967 году (очевидно, при нашей любви к круглым датам, в ознаменование 50-летия Октябрьской революции), монументалист Андрей Васнецов (1924–2009) создает в Музее Циолковского в Калуге грандиозную многофигурную мозаику «Покорители космоса». А Борис Тальберг (1930–1984) в 1968 г. помещает на фасаде ДК «Урал» в Свердловске космическую композицию из смальты «Освобожденный человек», где мускулистый персонаж, разрывая цепи земные, летит среди планет и звезд.

Особняком стоит в этом ряду работа народного художника СССР Таира Салахова (р. 1928), написавшего в 1961 году полотно размером 2 на 6 метров с названием «Тебе, человечество!». Картина, изображающая две летящие в пространстве фигуры — мужчину и женщину с горящими сферами в вытянутых правых руках, по словам самого художника, была впервые показана на Республиканской выставке в Баку 12 апреля 1961 года. Здесь можно, вероятно, говорить не о заказе, а о предвидении.

Наконец, в случае художнического дуэта Алексея Леонова (1934–2019) и Андрея Соколова (1931–2007) госзаказа как такового, можно сказать, и не было: соавторы творили по велению сердца. Один из них стал первым человеком, вышедшим в открытый космос (1969г.), и

практически тогда же начал отображать свои космические впечатления на холсте. Другой — архитектор — с юных лет иллюстрировал Брэдбери. Тем не менее, их произведения были весьма востребованы всевозможными выставочными комитетами, отбиравшими работы на разнообразные советские экспозиции.

Интересно, что уже в 1969 году в журнальной статье «Новая тема в искусстве» («Творчество», № 5; с. 1–4) Сарра Валериус, считая, что «от искусства наших дней ждут первооткрытий в художественном постижении космоса», уверенно утверждает: «Нет сомнения, что и метафизика академической концепции, и натурализм, равно как и абстракционизм с его отвлеченным схематизмом, органически несовместимы с задачами художественного постижения мира и человека в наш космический век». Советское искусствознание словами влиятельного художественного критика провидчески заявляет: «...очевидно, мы будем свидетелями рождения новых видов и жанров изобразительного искусства». А уже на излете Советской власти, в конце 1980-х гг., чтобы морально и материально поддержать угасающее вместе с промышленной отраслью космическое направление в искусстве, была придумана и организована Комиссия художников-космистов Правления СХ СССР. В нее входили художники В.Дубровин, В.Мягков, Г.Стопа, Ю.Походаев, А.Соколов, В.Шмохин, Б.Окороков, П.Ковалев. По воспоминаниям современников и участников, комиссия регулярно практиковала выезды на космодром Байконур, на иные пленэры, чтобы, по возможности, «рисовать с натуры» будни отечественных космонавтов. Проводились тематические выставки в регионах и в центральных залах. К сожалению, мало что осталось в истории искусства от всех этих многочисленных мероприятий с государственной поддержкой.

Время «космической эры» почти совпало с эпохой возникновения так называемого «неофициального искусства», искусства андеграунда, искусства нонконформистов. Представителям «другого искусства» идеи космизма оказались особенно близки: ведь большинство арт-групп, получивших распространение в СССР с конца 1950-х — начала 1960-х годов, ориентировалось на художественные принципы русского авангарда начала XX века.

Творчество конструктивистов и футуристов, которые активно воспринимали и переосмысливали идеи современников-космистов —

философов и ученых-естественников, служило источником вдохновения в начале второй половины века и для «лианозовской группы», и для «студии Белютина», и для группы «Движение». И позже — для художников «Малой Грузинской» (группы «20» и «21»). И для только появившихся на арт-сцене будущих московских концептуалистов. И для тех, кто находился вне всяких групп и движений.

Третий этап отечественного «космического искусства» начинается и развивается на наших глазах. Его нижняя временная граница должна быть установлена на рубеже XX и XXI веков, с началом нового миллениума. Верхняя пока ничем не ограничена. Может, искусство станет иным, когда, наконец, начнутся межзвездные полеты, и художническая фантазия обогатится новыми впечатлениями и идеями.

Пока назову здесь только некоторые фамилии художников, которых можно назвать наиболее заметными «русскими космистами».

Сергей Шутов и Леонид Тишков — одни из наиболее последовательных космистов нашего времени.

Елена Елагина/Игорь Макаревич. Франсиско Инфанте. Юрий Аввакумов. Константин Батынков. Сергей Чернов. Олег Хвостов. Мария Сафронова. Зоя Сокол. Иван Михайлов. Таисия Короткова. Аркадий Насонов. Кирилл Александров.

Для этих художников либо тема космоса является определяющей в их творчестве, либо они все чаще обращаются к этой теме.

Что, кстати, показывает серия выставок, посвященных интерпретации космической темы в работах художников XXI века. Проекты, сокуратором которых является автор данной статьи, проводились в течение нескольких лет (2014–2017 гг.) при поддержке Московского музея современного искусства на площадках музея в Москве и в региональных музеях и культурных центрах (городов Норильск и Мончегорск). На наших глазах тема космоса получает новое звучание в оркестровке современного искусства.

Список литературы:

Альбомы и каталоги

1. Ждите нас, Звезды! — Москва: Молодая гвардия, 1967.
2. К Звездам! — Ленинград: Аврора, 1970.

3. Звездные пути. — Москва: Молодая гвардия, 1971.
4. Космические дали. — Москва: Изобразительное искусство, 1972.
5. Человек и Вселенная. — Москва: Изобразительное искусство, 1972.
6. Жизнь среди Звезд. — Москва: Молодая гвардия, 1981.
7. Человек и Вселенная. — Москва: Изобразительное искусство, 1984.
8. Мирный космос. — Москва, 1986.
9. Космос на службе мира / Всесоюзная художественная выставка, посвященная 25-летию полета Ю.А.Гагарина / Каталог / Живопись. Скульптура. Графика. Плакат. Декоративно-прикладное искусство. — Москва: Советский художник, 1986.
10. Гагаринская весна / Международная художественная выставка, посвященная 50-летию первого полета человека в космос. — Гагарин, 2011.
11. Космическая экспедиция от звезды до звезды / Каталог космической живописи из собрания Мемориального музея космонавтики / вступительная статья М.А.Чегодаевой. — Москва, 2011.
12. Будущее, до которого хочется дожить. «СССР-2061». — Москва, 2013.
13. К полёту готов? / Трансформация образов космонавта и космоса в работах художников XXI века // Издание приурочено к выставке: «К полету готов?», проведенной в апреле-мае 2014 в Московском музее современного искусства, по адресу: Тверской бульвар, 9. — Москва, 2014.
14. Космический десант в Заполярье / Издание приурочено к выставочным проектам: «Космический десант. Работы художников XXI века в Норильске». МВК «Музей Норильска». Апрель-май 2016 г. «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Мончегорский городской центр культуры. Сентябрь-октябрь 2017 г. — Москва, 2018.

Статьи и монографии

1. Аненкова Анна. Космос наш! // Культура Урала. — 2018. — № 4.
2. Боулт Джон, Мислер Николетта, Цанцаноглу Мария. Двигатели русского космоса // Мир музея. — 2011. — № 4.
3. Валериус Сарра. Новая тема искусства // Творчество. — 1969. — № 5.
4. Гамбург: Снова в космос // Новый мир Искусства. — 2005. — № 6.
5. Донская О. Космос и мода // Юный художник. — 2011. — № 4.
6. Дубровин В. Дорога к звездам // Юный художник. — 2011. — № 4.
7. Зименко В. Искусство Ионаса Шважаса // Искусство. — 1979. — № 10.
8. Каганов М. Данилова Ю. Путь к звездам // Декоративное искусство СССР. — 1977. — № 4.

9. Кленов В. Сотворчество с веком // Техника — Молодежи. — 1979. — № 9.
10. Клин Григорий. Планиты и земляниты // АРТХРОНИКА. — 2011. — № 2.
11. Кочетов А. Сила и многообразие таланта. О персональной выставке Ф.П.Решетникова // Искусство. — 1977. — № 8.
12. Кульпина Юлия. Русский проект // ДИ. — 2016. — № 4. — С. 114–116.
13. Купцов И. Люди, земля и космос. О творчестве Ю.Походаева // Творчество. — 1978. — № 4.
14. Кучеренко Г. Первопроходцам космических далей // Искусство. — 1980. — № 10.
15. Леонов А. «Я рисовал Солнце и Землю» // Русское искусство. — 2017. — № 2.
16. Леонов А. Соколов А. На благо всего человечества // Искусство. — 1981. — № 4.
17. Лубина В. Мечта о космосе, воплощенная в фарфоре // Юный художник. — 2018. — № 3.
18. Мечтать и строить больше утопии. Интервью с О.Свибловой о выставке «Русский космос» в МАММ 2016 // Диалог искусств (ДИ). — 2016. — № 3.
19. Мирный космос / Ю.Королев, А.Соколов, Б.Окороков, Ю.Походаев // Художник. — 1986. — № 4.
20. На темы космоса. Из новых работ // Творчество. — 1976. — № 10.
21. Нехорошев Ю. Устремленные в звездные дали // Искусство. — 1981. — № 4.
22. Петрова О.Ф., Трофимова Е.А. Дыхание космоса. Творчество Олега Высоцкого // Культура и время. — 2009. — № 2.
23. Соколов Г. Художественное освоение космоса // Искусство. — 1981. — № 4.
24. Соловьева Н. Монумент в Калуге // Творчество. — 1978. — № 4.
25. Стрельцова Алина. Обсерватория // Искусство. — 2016. — № 3.
26. Севастьянов В. Космос сегодня и завтра // Искусство. — 1978. — № 10.
27. Туркина Олеся. Soviet space dogs. — London, Fuel, 2014.
28. Хачатуров С. Космическая мифология // Диалог искусств (ДИ). — 2013. — № 2.
29. Хлобыстин Андрей. Звездная пыль // АРТХРОНИКА. — 2011. — № 4.
30. Чернович И. Человек, земля, космос // Искусство. — 1975. — № 12.
31. Чернович И. Мир осязаемой мечты // Искусство. — 1977. — № 4.
32. Шебаршин П. Сквозь пространство и время // Юный художник. — 2011. — № 4.