Секция «История и теория мировой культуры»

Ашканская школа в американской живописи как этап становления реалистического искусства второй половины 19- начала 20 века

Научный руководитель – Седых Оксана Михайловна

Ишмеева Алия Илхамовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Москва, Россия E-mail: ishmeeva.a@mail.ru

В русскоязычных исследованиях практически полностью игнорируется и упускается в изучении истории культуры и искусства творчество представителей Ашканской школы, так как оно не причисляется ни к «старому» академическому реалистическому искусству, ни к нарождавшемуся в конце 19 века модернистскому направлению. Ошибочным является мнение, что Ашканская школа живописи лишь копировала европейский опыт и не создала своего художественного метода и идейной установки. В данной работе осуществляется попытка показать значимость американского реализма начала 20 века на примере Ашканской школы, выявить черты, указывающие на его самобытность и ценность для дальнейшего развития искусства и культуры Америки. Особый характер искусства Ашканской школы состоит в том, что оно были, с одной стороны, как бы отсталым на фоне тенденций в европейском искусстве того времени, но в то же самое время новаторским, во многом смело предсказавшим будущее[1].

Особое внимание в данной работе уделяется истории становления американского реализма, в том числе и обуславливается взаимосвязь реализма в литературе и в живописи. Американский реализм, хоть и с большим запозданием против Европы, наконец, начал созревать. Он уже имел своих мастеров в литературе и к концу 19 века начал заявлять о своем праве на выход к искусству. Он заявлял права на новый круг сюжетов, а в связи с этим решительно пересматривал представления о прекрасном и безобразном в искусстве и в жизни[5]. Для Америки было новшеством, что любое явление жизни может стать предметом искусства, что красота,- не в объекте изображения, а в самом произведении. Американский реализм возник в переломную эпоху развития страны, отмеченную проявлением бурной энергии национального характера, когда дерзкая предприимчивость сочеталась с чудовищной расточительностью, когда рука об руку шли жажда свободы и поиски наживы, широкое строительство и повсеместная коррупция [3].

Реализм 20 века стал новой формой реализма; на смену отошедшему в небытие «викторианскому» искусству нашлась замена в чистом формотворчестве, придавшем искусству изолированной от жизни, пассивно-потребительский характер и с ходом времени ставшем новым академизмом 20 века[4].

Ашканская школа -это художественное направление возникшее в начале 20 века, чье искусство оказалось антиподом идеалам эстетики и богатства. Художники школы добивались не только возможности выставляться, но хотели утвердить свое право изображать современную им Америку: и детей трущоб, и посетителей дешевых борделей, и маргиналов из перенаселенных окраин, и иммигрантов, выполняющих грязную повседневную работувсю эту веселую и несправедливую, жестокую и красивую кипящую вокруг них жизнь они хотели изображать ее не в образах и формах, уже давно потерявших свою жизненность, а новым, пусть корявым, пусть еще не очень складным, но зато живым и ярким языком своего времени. Изображение данного контингента на фоне уютных парков и садиков придавало еще больший драматизм и подавленность, которую не привыкли видеть зрители из

высшего общества. Сами художники сравнивали свои картины со статьями репортеров, в которых открывалась вся правда на происходящее вокруг, и считали их достойными права на существование. Художники этой школы открыли тему города, а в их работах появился новый образ - городского жителя. Они будто устранили препятствие между зрителем и самой картиной, разместив зрителя на самой улице, избегая живописного совершенства и позволяя ему погрузиться в эту повседневную нью-йоркскую жизнь[6].

Лидером школы был Роберт Генри (1865-1920), который писал: «Как мне кажется, есть только одна цель развития американского искусства, и она в том, чтобы американцы нашли способ выразить себя, живущих в их собственное время, на их собственной земле. В этой стране мы не нуждаемся в искусстве как в культуре, не нуждаемся в искусстве для искусства, поэзии для поэзии, или в любом из них ради них самих... В чем мы действительно нуждаемся, так это в искусстве, которое выразит дух человека сегодняшнего дня...» [2].

Социальная насыщенность, столь определенно выступившая в американской реалистической живописи и графике начала 20 века, нашла прямое и предельно заостренное выражение в широком развитии в двадцатые и тридцатые годы политической газетной и журнальной графики столь же нового типа, насколько новой и была живопись представителей Ашканской школы. Также Ашканская школа дала мощный толчок для развития такого художественного направления как магический реализм, который активно развивался в начале 20 века, как в искусстве, так и в литературе, и кинематографе.

Источники и литература

- 1) Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. Пути развития.- Киев, 1989.
- 2) Матусовкая Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М., 1986.
- 3) Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. Т. 3. Возникновение критического реализма в Америке (1860-1920). М., 1963.
- 4) Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М.: Искусство, 1960.
- 5) Gerry Souter. American Realism. Parkstone International, 2012.
- 6) Rebecca Zurier. Picturing the City: Urban Vision and the Ashcan School. University of California Press, 2006.