

УДК 130.2 (Философия культуры. Системы культуры. Культурологические учения)

ТРАДИЦИИ ЭКСПРЕССИОНИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

© 2022 Э.А. Радаева

*Радаева Элла Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской,
зарубежной литературы и методики преподавания литературы*

<https://orcid.org/0000-0003-4209-1951>

E-mail: ellrad@yandex.ru

Самарский государственный социально-педагогический университет
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 01.01.2022

В данной статье рассматриваются традиции экспрессионизма в современном изобразительном искусстве художников из разных точек мира. Материалом послужило творчество авторов, вошедших либо в десятку лучших и высокооплачиваемых (британские художники Дженни Савиль и Говард Ходжкин, немцы Георг Базелиц и Альберт Оэлен, швейцарская художница Луиза Боннет, китаец Цзя Айли), либо в десятку «восходящих звезд живописи XXI века» (Кристина Алисаускайте, Карла Бусуттил, Павел Сливинский, Андре Хемер, Лукаше Стоклозе), а также Сесили Браун. Автор приходит к выводу о том, что если картины приведенных в данной статье авторов пользуются успехом на выставках и аукционах и если в их полотнах отчетливо проявляются экспрессионистические мотивы, значит востребовано и само искусство экспрессионизма, зародившееся в начале прошлого века и влияние которого можно считать неоспоримым по сей день, несмотря на многообразие новых школ и течений. Более того, современная эпоха придала этому искусству новое звучание и наложила свой отпечаток в тематике, технике, материале.

Ключевые слова: экспрессионизм, неоэкспрессионизм, современная живопись, современное изобразительное искусство

DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-79-86

Введение. Как справедливо отмечают искусствоведы Л.А. Кашук и Т.А. Карюк, в XX в. помимо разновидностей реализма, импрессионизма, фовизма, пришедших из XIX века, сформировалось множество направлений, которые плавно перетекали и в начало XXI века: постимпрессионизм, постфовизм, различные направления абстрактного искусства, конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, примитивизм, китч, концептуализм и т.д. С конца XX века в искусстве постмодернизма все эти направления спокойно стали перемешиваться и использоваться современными молодыми художниками. На цитатах прошлого создавалось новое современное искусство. Так, эпоха 1990-х гг. предоставила современным русским художникам невероятные до того возможности для свободного художественного развития в различных направлениях. Особенно привлекательными для этих художников стали такие направления, как абстракция, экспрессионизм в разных вариациях, поп-арт, фотореализм и др. [3]. Ту же тенденцию наблюдаем в мировом искусстве в целом. Но она лишь по-

вторяет более старую: «усиление эффектов «переклички» различных видов искусства в произведениях художников германоязычного мира», что «обосновывает идею основополагающей роли формотворчества в процессе создания семиосферы как нового уровня развития культуры XX века» [10, с. 52].

История вопроса. Изначально отметим, что не будем затрагивать понятия неоэкспрессионизма и постэкспрессионизма, т.к. наша постановка вопроса гораздо шире и, возможно, проще, нежели плодить и культивировать «измы». Так, по мнению А.В. Рыкова, неоэкспрессионизм возник в конце 1970-х и доминировал на арт-рынке до середины 1980-х [7]. Понятие «постэкспрессионизм» использовалось в 1920-х, когда экспрессионизм якобы прекратил свое существование [1]. Оба направления так или иначе продолжают известную традицию. Ей и посвящена данная работа, где на основе культурологического подхода будет выявлено, что концептуально нового в настоящей исторической ре-

альности отражают художники, используя технику экспрессионизма.

Методы исследования. Поставив себе задачей поиск традиций экспрессионизма в современном изобразительном искусстве, мы обратились к ресурсам-дайджестам самых популярных и высокооплачиваемых художников XXI в. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает топ самых дорогих картин [4]; итоги выбора международным жюри. Что касается последнего, то английский куратор и галерист Курт Бирс в октябре 2014 г. в сотрудничестве с издательством Thames & Hudson выпустил объемную книгу «100 художников будущего» («100 Artists of Tomorrow»), где рассказывается о самых перспективных мастерах начала XXI в. Их выбирало жюри, в которое вошли выдающиеся деятели мира искусства: Сесиль Браун, Юко Хасегава и Сьюзан Хадсон) [2]. Мониторинг данных ресурсов показал, что преимущественно это творчество художников-модернистов или отдельные полотна, выполненные в абстракционистском ключе с той или иной долей экспрессионистского «уклона».

В настоящей статье мы представим лишь некоторых авторов и небольшой ряд их работ, т.к. вопрос влияния экспрессионизма на современную живопись и скульптуру, несомненно, заслуживает более скрупулезного и масштабного исследования – наша цель показать, что это влия-

ние есть и что вопрос прекращенного доминирования этого искусства в 1980-х, о чем убьло упомянуто выше, достаточно спорен.

«Десять восходящих звезд живописи XXI века». Так, из «Десяти восходящих звезд живописи XXI века» можно обнаружить восемь (!) в той или иной мере «экспрессионистически ориентированных». Укажем лишь на несколько полотен авторов, у которых вышеуказанная традиция выражена наиболее отчетливо.

1. **Кристина Алисаускайте** (1984) — единственная литовская художница, чьи работы включены в книгу «100 художников будущего». Ее лаконичные картины фиксируют мгновения жизни, моменты печали и одиночества. Алисаускайте создает тревожные образы пустоты — она помещает человека на трамплин, на край пустого пространства картины; фигура без лица повисает в небытии; если она изображает стол, то он остается ненакрытым [2].
2. **Карла Бусуттил** (1982). Британская художница в своей живописи создает карикатурный портрет общества, нередко изображая известных людей [2]. Обратим внимание на ее полотно 2014 г. под названием «Head Full of Glue» («Голова, полная клея») (рис. 1).

Рис. 1. К. Бусуттил «Голова, полная клея» («Head Full of Glue»)

Здесь нетрудно усмотреть социальную тему: например, стандартизацию мышления современного человека, его зомбированность СМИ: красный, воспаленный мозг отделён жирной чертой от мертвенно белой нижней части лица: прослеживается символика современного человека, агрессивно начиненного информацией и превратившегося в ходячего мертвеца. Клей, в силу характера своей субстанции, парализует живую работу мозга, в то же время заданность информации имеет свойства «клеякой» сплоченности всех ее элементов. Светлень практически сведена на нет.

3. **Павел Сливинский** (1984) принадлежит к группе художников, которые черпают вдох-

новение из богатого воображения, создают фантастические миры, населенные странными существами и наполненные нереальными историями. Для Сливинского характерна экспрессивная манера письма на грани абстракции и фигуративной живописи, а также размышления о живописи как таковой [2]. Так, его полотно «Большие кусаки» («Large Biters», 2011) (рис. 2) очень напоминают «Добровольцев» (1923) К. Кольвица. Возможно, П. Сливинский отсылает нас к геополитическим проблемам (помним, что экспрессионизм – это всегда протест, всегда искусство бунтарское) [6].

Рис. 2. П. Сливинский «Large Biters», 2011

4. Новозеландца **Андре Хемера** (1981) (проживает в Австралии) интересуют точки пересечения живописи и цифровых технологий. Его абстрактные картины фиксируют момент соприкосновения цифровой картины и традиционного объекта живописи [2]. Так, на картине молодого художника «Авто Тон» (рис. 3) мы видим крупные серые акриловые мазки, через которые просвечивает полотно, на которое они были нанесены – своего рода «прорехи», будто бы демонстрирующие хлипкость всего прежде-

го искусства, в довершение они достаточно вероломно зачеркнуты резкими линиями «кислотных» цветов (ярко-желтого и ярко-розового), или, если угодно, цвета неоновых огней – символа современного искусства, бурного креатива, отказа от всего старого. И само выполнение этих зачеркивающих мазков напоминает работу фломастерами-маркерами. Понимать под этим можно экспрессию автора, реагирующего на вызовы времени.

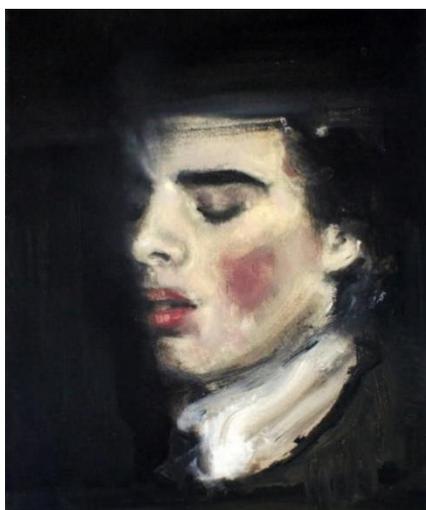
Рис. 3. А. Хемер, «Auto Tone (inexplicable things that hipsters say)», 2012

5. Несколько слов скажем о польском художнике **Лукаше Стоклосе**. Здесь связь с экспрессионизмом почти ментальная – Л. Стоклоса интересует нуарное кино, порожденное, кстати сказать, экспрессионизмом, «романтические, тревожные декадентские сюжеты, воплощенные в пустых интерьерах величественных дворцов, зимних пейзажах и исполненных меланхолией портретах, в его творчестве переплетаются с мотивами гомосексуальных романов и оргий» [2]. Напомним и остальные признаки того, что перед вами – картина художника-экспрессиониста: кроме аллегорических сюжетов, индастриала, толп людей, развлечений и оргий, экзотики, искривленного пространства, социальных пороков, войны

и насилия, это еще и ночь и искусственный свет, тело и сексуальность, деформация тел и лиц, мрачные тона (как и, собственно, кричаще яркие), одиночество, боль. Так, на рис. 5. картина Л. Стоклоса «Интервью с вампиром», 2012 – по мотивам известного в 1990-е гг. фильма. Напомним также, что образы вампиров («Носферату, симфония ужаса», 1922), как и сам жанр хоррора, в кинематограф когда-то тоже ввел экспрессионизм. В представляемом портрете героя фильма, кроме всего прочего, видим и еще одну черту, свойственную живописи экспрессионизма: автор «сосредоточивает внимание на выражении захватившей его в данный момент эмоции» [8].

Рис. 4. Л. Стокрос, «Интервью с вампиром», 2012
(L. Stoklos, Interview with the Vampire, 2012)

Лучшие современные художники мира. Упомянув о теме телесности, нельзя не вспомнить британскую художницу Сесили Браун (1969), которая с 2014 г. является членом Совета директоров Фонда современного искусства. Ее техника чисто экспрессионистическая, а тематика достаточно узкая – эротическая и порнографическая. Художница «использует стиль абстрактного экспрессионизма, чтобы передать не только эмоции, но и телесное ощущение связи между картиной, идеей и зрителем. Сесили убеждена, что краски способны воспроизводить физические ощущения и драматические иллюзии движения» [9]. Характерно, что экспрессионистическую спонтанность мировидения она иногда переносит и в названия своих картин: «Жесткий, быстрый и красивый» 2000, «Красота и проклятье» 2013 (нередко картины и вовсе не имеют названия, что само по себе уже экспрессия). Парадоксально, но у Сесили Браун не обнаруживаем феминистских мотивов, темы женской эмансипации, как, например, у ее славянских

коллег по цеху. Хотя само обращение к теме порнографии достаточно смело для женщины.

Что же касается десятки «Лучших современных художников мира», выделенных журналом «Арт-Дайджест», традиции экспрессионизма наблюдаем у шести. Это британские художники Дженни Савиль и Говард Ходжкин, немцы Георг Базелиц и Альберт Оэлен, швейцарская художница Луиза Боннет, китаец Цзя Айли.

Стиль **Дженни Савиль**, по мнению критиков, «можно охарактеризовать как неоимпрессионизм, с легкой дымкой сюрреализма» [4]. Добавим от себя: на одном из ее полотен видим, что на вполне реалистические фрагменты лица Дж. Савиль выплескивает беспорядочно смешанные, подчас практически не сочетаемые, как в экспрессионизме краски (рис. 5). Лицо объекта разорвано, разрезано, измазано и показано перевернутым. Здесь наблюдаем черты экспрессионизма, указанные Ю. Маркиным: «контур огрублен, пятно и линия стали тяготеть друг к другу, к перерождению друг в друга»; «цветовые бури» (как у Э. Нольде) [5, с. 226].

Рис. 5. Дж. Савиль «Этюд», 2020
(J. Savile "Etude", 2020)

Далее в нашем списке – **Георг Базилец** – «использует нарочито грубый стиль, напоминающей по своей технике некоторые работы психологического кубизма Джорджа Кондо, но отличающийся от последнего явно выраженным экспрессионизмом» [4].

Творчество **Луизы Боннет**, на наш взгляд, чем-то напоминает примитивизм Фернана Леже,

однако критики считают, что ее работы «акцентированы на изображении человеческого тела с особым видом экстремальной сексуальности и физическими преувеличениями в сюрреалистических сюжетах ее необычных картин. Фигуры в ее работах имеют отчетливую, но противоречивую грань между красотой и уродством, абсурдом и физической реальностью, заключенные в

творческую обертку большой театральной комедии» [4] - в данном описании уже «пакет» экспрессионистической эстетики.

На наш взгляд, **Говарда Ходжкина** неправомерно называют «Матиссом современности». У

Матисса нет ни одного шедевра без конкретной фигуры, еще и живой, тогда как у Г. Ходжкина нет ни одного полотна, где бы эта фигура имела. Он «говорит» только красками, мазками (рис. 6).

Рис. 6. Г. Ходжкин «Сейчас», 2016
(G. Hodgkin "Now", 2016)

Само название его картины «Сейчас» указывает на импульсивность творческого порыва автора. Об этом говорит и другая его творческая манера, не известная ранее, но вписывающаяся в эстетику экспрессионизма, где акцент – на передаче эмоций, и эти эмоции в данном случае «зашкаливают»: «Творческой изюминкой английского мастера абстракционизма является выход рисунка за рамки полотна и часто художник пишет свои сюжеты прямо на рамке картины» [4]. В целом, «почерк» Г. Ходжкина, на наш взгляд, ближе к абстрактному экспрессионизму.

Творчество **Цзя Айли** критики характеризуют в двух направлениях: абстракционизм и фентэзи. Но абстрактные картины китайского художника часто напоминают «Гернику» Пикассо.

Альберт Оэлен: «...грубые мазки, нарочито вульгарные цветовые оттенки, а также неровные линии, которые не вписываются ни в одну из идей профессионального авангардного творчества» [4]. На наш взгляд, уже этой характеристикой художник вписывается в тенденции экспрес-

сионизма. Добавим вопрос о тематической тенденциозности его картин: это давящая атмосфера Города («Нисходящие горячие лучи», 2003; «Стальной мираж», 2003), техническая цивилизация («DJ Techno», 2001), сексуальная агрессия («Приветствие», 2003).

Выводы. Итак, в данной работе мы лишь обозначили традиции экспрессионизма в творчестве современных художников из разных точек мира. Не претендуя на объективность, отметим: выборка из общей поистине гигантской массы творцов изобразительного искусства XXI века, популярных и безвестных, сделана по принципу «лучшие из лучших». Если картины приведенных нами авторов пользуются успехом на выставках и аукционах и, если в этих полотнах отчетливо проявляются экспрессионистические мотивы, значит востребовано и само искусство экспрессионизма, зародившееся в начале прошлого века и влияние которого можно считать неоспоримым по сей день, несмотря на многообразие новых школ и течений.

1. Гугнин, А. Постэкспрессионизм / Энциклопедический словарь экспрессионизма / под ред. П. М. Топера. - М.: ИМЛИ РАН, 2008. - С. 451-452.

2. Десять восходящих звезд живописи XXI века. – URL: <https://culture.pl/ru/article/desyat-voskhodyaschikh-zvezd-zhivopisi-xxi-veka> (дата обращения: 01.12.2021).
3. Кашук, Л. А., Карюк, Т. А. XXI век. Широкие горизонты современного искусства. – URL: <https://inlnk.ru/Jj2Npl> (дата обращения: 01.12.2021).
4. Лучшие современные художники мира: необычные картины 21 века. – URL: <https://znaydaydzest.ru/luchshiyе-совremennyye-khudozhniki-mira-neobychnyye-kartiny-21-veka/#1> (дата обращения: 01.12.2021).
5. Маркин, Ю. Изобразительное искусство и экспрессионизм / Энциклопедический словарь экспрессионизма / под ред. П. М. Топера. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 222-230.
6. Недошивин, Г. Проблема экспрессионизма // Экспрессионизм: сборник статей / отв. ред. Б. И. Зингерман. – М.: Наука, 1966. – С. 8-35.
7. Рыков, А. В. От кубизма к неоэкспрессионизму. Теоретические проблемы фигуративного искусства XX века // НОМО ESPERANS 2/2006. СПб.; Тбилиси; Батуми, 2006. – С. 82-89.
8. Турова, В. Графика экспрессионизма // Экспрессионизм: сборник статей / отв. ред. Б.И. Зингерман. – М.: Наука, 1966. – С. 84-119.
9. Художница Сесили Браун: картины эротического экспрессионизма. – URL: <https://znaydaydzest.ru/khudozhnitsa-cecily-brown-kartiny-eroticheskogo-ekspressionizma/> (дата обращения: 01.12.2021).
10. Элькан, О. Б. Семиосфера как символическое ядро творческого своеобразия художников-экспрессионистов // Вестник МГУКИ. – 2017. – №4 (78) июль – август. – С. 52-59.

TRADITIONS OF EXPRESSIONISM IN MODERN WORLD FINE ARTS

© 2022 E.A. Radaeva

Ella A. Radaeva, Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Russian and Foreign Literature and Methods of Teaching Literature

<https://orcid.org/0000-0003-4209-1951>

E-mail: ellrad@yandex.ru

Samara State Social and Pedagogical University
Samara, Russia

This article discusses the traditions of expressionism in contemporary fine arts by artists from different parts of the world. The material was the work of authors who were either in the top ten and highly paid (British artists Jenny Saville and Howard Hodgkin, Germans Georg Baselitz and Albert Ohelen, Swiss artist Louise Bonnet, Chinese Jia Aili), or in the top ten "rising stars of painting XXI century" (Kristina Alisaukaite, Carla Busuttill, Pavel Slivinsky, Andre Hemer, Lukas Stoklose), as well as Cecily Brown. The author comes to the conclusion that if the paintings of the authors cited in this article are successful at exhibitions and auctions, and if expressionistic motifs are clearly manifested in their canvases, then the art of expressionism itself, which originated at the beginning of the last century and whose influence can be considered undeniable to this day, despite the variety of new schools and trends. Moreover, the modern era has given this art a new sound and left its mark on the subject, technique, and material.

Keywords: expressionism, neo-expressionism, modern painting, contemporary fine arts

DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-79-86

1. Gugnin, A. Postekspressionizm (Post-expressionism) / Entsiklopedicheskiy slovar' ekspressionizma / pod red. P. M. Topera. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 451-452.
2. Desyat' voskhodyashchikh zvezd zhivopisi XXI veka (Ten rising stars of 21st century painting). – URL: <https://culture.pl/ru/article/desyat-voskhodyaschikh-zvezd-zhivopisi-xxi-veka> (дата обращения: 01.12.2021).
3. Kashuk, L. A., Karyuk, T. A. XXI vek. Shirokiye gorizonty sovremennogo iskusstva (XXI century. Broad horizons of contemporary art). – URL: <https://inlnk.ru/Jj2Npl> (дата обращения: 01.12.2021).
4. Luchshiyе sovremennyye khudozhniki mira: neobychnyye kartiny 21 veka (The best contemporary artists of the world: unusual paintings of the 21st century). – URL: <https://znaydaydzest.ru/luchshiyе-совremennyye-khudozhniki-mira-neobychnyye-kartiny-21-veka/#1> (дата обращения: 01.12.2021).
5. Markin, YU. Izobrazitel'noye iskusstvo i ekspressionizm (Fine Arts and Expressionism) / Entsiklopedicheskiy slovar' ekspressionizma / pod red. P. M. Topera. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 222-230.

6. Nedoshivin, G. Problema ekspressionizma (The problem of expressionism) // Ekspressionizm: sbornik statey / otv. red. B. I. Zingerman. - M.: Nauka, 1966. - S. 8-35.
7. Rykov, A. V. Ot kubizma k neоекspressionizmu. Teoreticheskiye problemy figurativnogo iskusstva XX veka (From cubism to neo-expressionism. Theoretical problems of figurative art of the XX century) // HOMO ESPERANS 2/2006. SPb.; Tbilisi; Batumi, 2006. - С. 82-89.
8. Turova, V. Grafika ekspressionizma (Graphics of expressionism) // Ekspressionizm: sbornik statey / otv. red. B.I. Zingerman. - M.: Nauka, 1966. - S. 84-119.
9. Khudozhnitsa Sesili Braun: kartiny eroticheskogo ekspressionizma (Artist Cecily Brown: paintings of erotic expressionism). - URL: <https://znaydaydzest.ru/khudozhnitsa-cecily-brown-kartiny-eroticheskogo-ekspressionizma/> (data obrashcheniya: 01.12.2021).
10. El'kan, O. B. Semiosfera kak simvolicheskoye yadro tvorcheskogo svoyeobraziya khudozhnikov-ekspressionistov (Semiosphere as a symbolic core of the creative originality of expressionist artists) // Vestnik MGUKI. – 2017. - №4 (78) iyul' – avgust. – S. 52-59.