

Științe socio-umane

АВАНГАРД КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСКУССТВА СОВРЕМЕННОСТИ

AVANGARDISMUL – COMPONENT DE BAZĂ AL ARTEI CONTEMPORANE AVANT-GARDE – A FUNDAMENTAL ELEMENT OF CONTEMPORARY ART AND CULTURE

ЕКАТЕРИНА ЮДИНА,

старший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

МАРИЯ ПЛАТИКА,

старший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

НИКОЛАЕ НЕГРУ,

старший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В настоящей работе поднимаются вопросы, связанные с необходимостью и актуальностью преподавания такого направления в искусстве, как авангард. Авторы указывают на ведущую роль и необходимость подготовки современных специалистов в рамках АМТАП, способных с позиций современности осмыслить данную тему. Авторы анализируют и указывают изменения взглядов ориентиров позиций современной молодежи, что ставит новые задачи в совершенствовании современных учебных планов и программ.

В работе исследуется практика преподавания тем, связанных с авангардным искусством и культурой в высших учебных заведениях художественного профиля. В заключении работы даются практические рекомендации по улучшению качества преподавания тем авангардного искусства современности.

Ключевые слова: авангард, искусство, авангардное искусство, течения в искусстве, художественно-эстетическое сознание, художественный феномен.

În lucrare sunt abordate probleme ce țin de oportunitatea și necesitatea predării avangardismului în calitate de curent artistic. Autorii atenționează asupra necesității pregătirii specialiștilor din cadrul АМТАР, capabili să conștientizeze, de pe pozițiile contemporaneității, tema respectivă. Sunt menționate și analizate schimbările valorice ale tineretului contemporan, ceea ce necesită o abordare diferită în conținuturile planurilor și disciplinelor de studii.

În lucrare este cercetată experiența predării temelor legate de arta și cultura avangardistă în instituțiile superioare de învățământ cu profil artistic. În încheiere sunt propuse recomandări practice pentru îmbunătățirea calității predării temelor ce țin de arta avangardistă.

Cuvinte-cheie: avangardism, artă, artă avangardistă, curente și orientări în artă, conștiință artistico-estetică, fenomen artistic.

The paper examines problems that refer to the necessity and opportunity of teaching avant-gardism as an artistic trend. The authors draw attention to the necessity of training specialists within the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, capable of understanding this theme from contemporary positions. The authors mentions and analyses the value changes of contemporary young people that require the reorganisation of the university curriculum.

In the article is considered the experience of teaching the themes referring to avant-gardist art and culture in higher education institutions with artistic profile. In conclusion are proposed practical recommendations for improving the quality of teaching the themes (material) concerning avant-gardist culture and art.

Keywords: avant-gardism, art, avant-gardism art, trends in art, artistic-aesthetic consciousness, artistic phenomenon.

Общественно-политические и социокультурные изменения в жизни общества, развитие информационных технологий второй половины XX столетия, повлекли за собой серьезные изменения в педагогике, ее теории и практике. На повестку дня стал вопрос совершенствования содержания образования, очевидной стала необходимость модернизации концептуально-методологических подходов к процессу обучения. Всё это подводит нас к мысли о необходимости нового подхода к осуществлению педагогического процесса как в теоретической так и практической области в высших учебных учреждениях, в частности, вузов художественного профиля одним из которых является АМТИИ.

Изменения, о которых мы говорим, касаются совершенствования содержания образования всей его привычной структуры. Назрела также необходимость в трансформации самых концепций и методологии процесса обучения. Критически осмысливая тот опыт, которым мы располагаем, надо отметить, что преподавание их ныне не может считаться совершенным и соответствовать требованиям современности. Мы хотим отметить необходимость подготовки новых педагогических кадров, усвоивших наиболее ценное наследие прошлого, сочетающих в себе новое мышление, педагогические установки, которые соответствуют сегодняшнему уровню. В нашем учебном заведении этот процесс уже идет: на преподавание выдвигаются специалисты собственной школы из числа наиболее одаренных студентов. Такая же практика сложилась при выдвижении специалистов на заведование кафедрами, деканатами – в основном это воспитанники нашей Академии.

Сказанное в полной мере касается и дисциплин художественно-эстетического цикла. На сегодняшний день можно констатировать, что практика преподавания этих дисциплин зачастую отстает от требований времени. Педагоги АМТИИ не без основания утверждают, что практикуемые методы преподавания дисциплин в нашем художественном вузе уже не поспевают за теми серьезными изменениями, которые произошли в сознании нашей молодежи. Изменились взгляды, ориентиры, позиции молодежи, которая во многом отличается от своих сверстников поступавших в Академию и обучавшихся в ней в начале 90-х годов прошлого века.

Следует отметить, что в АМТИИ, в учебные планы и программы вводятся различные художественно-эстетические курсы, цель которых, по мнению разработчиков, направлены на формирование всесторонне развитого *эстетического сознания*. Вместе с тем, следует заметить, что эти цели достигаются далеко не всегда. Принципиально важным обстоятельством препятствующим этому является то что, явления мировой художественной культуры далеко не всегда раскрываются и изучаются достаточно профессионально.

Примером этому может служить изучение в высшей художественной школе такого явления как *авангард*. В наше время уже общепризнано, что это *течение в искусстве* зародившееся на рубеже 19-20 веков сыграло огромную роль в развитии мировой культуры охватив все его направления и даже зарождавшееся на тот момент киноискусство. Соответственно, освоение культуры начала XX века, связанной с эстетикой авангарда, является одной из важных задач, стоящих перед преподавателями художественно-эстетических дисциплин.

Авангард первой трети XX века являет собой широкий спектр имен, явлений, *художественных феноменов*. Общим для *авангарда* как художественного течения стала социально-психологическая среда, обусловившая в начале XX века определенные умонастроения, ментальность людей искусства. На этих умонастроениях и ментальных основаниях не могли не отразиться бурные общественно-политические катаклизмы начала века, потрясшие европейское общество.

Искусство авангарда всегда вызывало к себе сложное и неоднозначное отношение. Оно служило предметом острых дискуссий. Эзотерическое (тайное, скрытое, предназначенное лишь для посвященных) содержание творений авангардистов, подчеркнутая элитарность их художественно-эстетических ориентаций, действительно, давала основания для различных, подчас противоречивых оценок и мнений.

Резко усиливается динамика научно-технического прогресса. Урбанизация, как феномен культуры, откладывает отпечаток не только на архитектуру, но и на стиль жизни людей, их художественное мышление. Это побуждает к крайнему радикализму в поисках средств художественной выразительности, приводивших к нарочитому, подчеркнутому разрыву с традициями. Интерес людей *искусства* (музыкантов, живописцев, литераторов) к мифологии, а с другой стороны, к космологии, к метафизическим началам, к тематике, связанной с космосом, – все это в совокупности определило генетические истоки *авангардизма*, отразилось на его эстетике.

Искусство авангарда должно изучаться в тесной связи с творчеством мастеров *искусства*. Следует исходить из того факта, что, во-первых, творения названных мастеров представляли собой различные ипостаси того мироощущения, той художественной ментальности, которая была характерна для данного времени. Во-вторых, окружавшая *авангардистов* действительность и их восприятие этой действительности не могли быть всесторонне и полностью отражены средствами одного *искусства*.

Был период, когда *искусство авангарда* считалось недостойным серьёзного изучения. Сегодня, очевидно, что вне зависимости от субъективного отношения к *искусству авангарда* игнорировать его, исключать из учебно-образовательного процесса было бы принципиально неверным. Восприятие творчества выдающихся мастеров XX столетия будет затруднено, при недостаточно глубоком ознакомлении с этой культурой.

В пользу углубленного изучения *авангардизма* и влияния его на мировую культуру говорит следующее.

Во-первых, творчество *авангардистов* (живописцев, музыкантов, литераторов, деятелей театра и др.) доказало в целом свою историческую значимость и состоятельность. Во-вторых, задача формирования всесторонне развитого *художественно-эстетического сознания* студента не получит своего оптимального решения, без соответствующих знаний полученных в процессе изучения темы *авангарда*. В третьих, явления и феномены *художественной культуры*, их преемственность в отношении друг друга, должно постигаться в иерархически структурированной целостности.

Поэтому важно выявить роль и значение изучения *искусства авангарда* в процессе формирования общего культурного кругозора и *художественно-эстетического сознания* современного учащегося; обосновать педагогическую необходимость включения материалов, относящихся к *искусству авангарда* в художественно-эстетическом образовании.

Только понимание учащимися историко-генетических истоков и идейно-художественных стимулов *искусства авангарда* в целом способно обеспечить адекватное восприятие этого *искусства* в его лучших образцах. Можно предположить, что синергетическое (совместное, комплексное) воздействие разных видов *искусств*, принадлежащих к одной эпохе, одному художественному направлению облегчает восприятие и понимание учащимися каждого из этих *искусств*.

Кратко коснемся тех тем, с которыми сегодня знакомятся студенты нашего вуза.

Это история возникновения самого термина *авангард*, который в своем значении претерпел значительные изменения. Слово *авангард* французского происхождения и первоначально относилось исключительно к военной терминологии [1, р.46]. В годы французской революции это слово стало революционной метафорой и в 1794 году вошло в название якобинского журнала [2]. Примерно с этой поры его политический смысл стал вытеснять прежний, чисто военный.

Позже этот термин стал использоваться в работах французских социалистических утопистов. В них он получил следующий – художественный смысл. Основатель школы утопического социализма Анри Сен-Симон в своей статье опубликованной в 1825 году под названием *Художник, ученый, рабочий*, ведущую, т.е. *авангардную* роль, отвел художнику, который, по

Сен-Симону наделят воображением и должен воспользоваться силой искусства для пропаганды передовых идей – “Это мы, художники, будем служить вам *авангардом*” – писал он [3].

В 1871 году поэт Артур Рембо писал, что „...поэзия должна создать новый язык, который объединит задачи политического и художественного *авангарда* и что именно это обстоятельство позволит ей быть всегда впереди” [4, p.637]. А в 1885 году Теодор Дюре перенес термин *авангард* из области политики в область художественной критики.

В начале 1890-х немецкий писатель Герман Бар [5] предложил термин для обозначения новых явлений в *искусстве* и вообще культуре. На исходе 1890-х возникает общеевропейская система *авангард*, которая впоследствии распространится по всему миру — вплоть до китайских футуристов.

В процессе занятий студенты АМТИИ знакомятся с историей *авангарда*, как *течения в искусстве*. Некоторые исследователи, анализируя теорию *авангардизма*, отмечают в развитии авангарда его раннюю стадию – протоавангард. Период протоавангарда рубежа XIX-XX в.в. характеризуется как слом, переход от классической эстетики Аристотеля к неклассической антиаристотелевской традиции.

Свидетель и участник этого слома поэт Уильям Батлер Йейтс в 1897 году писал о происходящем: “Реакция на рационализм восемнадцатого века смешалась с реакцией на материализм девятнадцатого века, и символистское движение..., – безусловно, единственное движение, горящее новые вещи” [6, p.187].

В начале 20 века, по мнению многих исследователей, образовались два центра *авангардизма* – французский и русский. Французский *авангард* – это как бы своеобразное продолжение предшествующего импрессионизма. Для него характерны субъективные впечатления художника от окружающего мира, художественный индивидуализм, что было беспримерным явлением в мировом художественном творчестве .

Отдельного упоминания заслуживает *авангардный* вклад французского композитора Эрика Сати в музыкальное сопровождение немых фильмов. Речь идёт о его последнем произведении, музыкальном антракте *Cinéma* из балета *Relâche* (или *Представление отменяется*). Под эту оркестровую музыку (в живом исполнении), что само по себе уже было дерзким экспериментом, проецировался фильм *Антракт* Рене Клера.

Написанная в ноябре 1924 года, музыкальная партитура *Cinéma* представляет собой остроумное применение принципа произвольного числа повторов короткой музыкальной фразы. Этот приём, опробованный пятью годами ранее в так называемой мебелированной музыке, позволил (в исполнении большого оркестра) длить каждую музыкальную тему ровно столько времени, чтобы этого оказалось достаточным для сопровождения соответствующей сцены на экране. Кроме того, своей музыкой к фильму *Антракт* Эрик Сати почти на полвека предвосхитил такое остро-*авангардное* направление в музыке, литературе, живописи и кинематографе, как минимализм [7].

Если Париж подразумевал центр французского *авангарда*, то с Россией дело обстояло иначе – *столица* русского *авангарда* постоянно кочевала. Персоны и течения в русском *авангарде* представляли собой, образно говоря, “великое кочевье”. Весьма образно об этом выразился видный деятель российского *авангарда* В. Хлебников, который заявил, что “поэты должны бродить и петь” [8, p.1]. Таким образом, какого-либо единого центра *авангардизма* в России не было: *авангардисты* творили в Москве, Петербурге, Витебске, Харькове – повсюду. Писатели, поэты, драматурги, деятели театра и кино бродили по просторам России, что делало русский *авангард* всеприсущим и всепроникающим.

Русский *авангард*, в отличие от французского, сосредоточен не на впечатлении от мира, но на самом мире. Он ставит целью создание целостного его ландшафта, исчислить все его правила, порядки, самое структуру мироустройства. Русский *авангард* исследует семантику, содержание мира, осмысливая своё собственное содержание.

Сказанное в полной мере относится к *авангардному искусству*. Живопись В. Кандинского, К. Малевича и др., ранние опусы В. Маяковского, В. Хлебникова, А. Крученых и др. создают в *художественно-эстетическом сознании* учащихся определенную стилевую доминанту, облегчающую восприятие сочинений С. Прокофьева, Д. Шостаковича, И. Стравинского и других русских музыкантов начала прошлого века, воспринявших авангардную эстетику. Уместно вспомнить словотворчество А. Крученых, и других поэтов *авангардистов* заявлявших о том, что они первые сказали, что для изображения нового и будущего нужны новые слова и сочетания их.

Русский киноавангард также отличался разноплановостью своих художественных поисков. Основные тенденции в развитии русского, а затем и советского киноавангарда стали: *Документальное кино* — Дзига Вертов, *Игровое кино* — ФЭКС, фильмы Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Политически ангажированный кинематограф — Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Лев Кулешов. *Научное кино* — Владимир Кобрин.

В процессе обучения студенты получают знания об *авангардизме* в других странах Старого и Нового света. *Авангардизм* начала XX века совпал с зарождением нового вида *искусства* – кино. Оно сразу привлекло внимание *авангардистов*, искавших новые, необычные методы, формы, стили самовыражения. Возникла такая форма *авангарда* как киноавангард.

Наиболее активно *авангард* как литературно-художественное движение стал обсуждаться в ретроспекции только в середине 40-х годов XX века. Многие считают, что даже спустя столетие с лишним после появления, как исторического явления, теории и типологии *авангарда* (как впрочем, и модернизма) как таковой не существует.

Писатель Кристофер Иннес в предисловии к своей книге *Театр авангарда* (1993) предупреждает, что термин *авангард* “стал вездесущим ярлыком, эклектически прикрепляемым к любому виду *искусства*, лишь бы оно было анти традиционным по форме. Иногда этот термин упрощенно используют для определения нового в любой данный момент, которое устаревает с каждым новым шагом вперед” [9, p.1].

Важно обозначить место и роль *искусства авангарда* в целостной системе эстетического воспитания и образования на современном этапе; определить педагогические условия, способствующие адекватному восприятию и усвоению студентами произведений *авангардного* направления на занятиях в рамках дисциплин художественно-эстетического цикла, в частности, в курсе *История изобразительного искусства* в высших учебных заведениях.

Как мы отметили выше, *авангард* присутствует во всех видах *искусства*. Преодоление штампов и стереотипов во вкусовых пристрастиях учащихся должно выступать одним из ключевых моментов в деятельности преподавателя художественно-эстетических дисциплин.

Сказанное означает, что принцип художественного синтеза должен выступать не только как искусствоведческий, но и как методологический принцип педагогики, предписывающий комплексное, синергетическое воздействие *искусства авангарда* на учащихся, усиливающий это воздействие, повышающий его коэффициент полезного действия. Ныне признано, что *авангард* как особое направление в творческой деятельности музыкантов, живописцев, поэтов, мастеров театра и др., является принципиально важным звеном в цепи сложных метаморфоз, характеризующих художественно-стилевые процессы в искусстве XX столетия.

Педагогу на занятиях следует исходить из того факта, что, во-первых, творения *авангардистов* представляли собой различные ипостаси того мироощущения, той художественной ментальности, которая характерна для данного времени, во-вторых, что окружавшая художников-*авангардистов* действительность и их восприятие ее не могли быть всесторонне и полностью отражены средствами одного вида *искусства*.

Положительное значение имеет теоретический анализ научной литературы (педагогика, психология, социология культуры, музыкознание, философия, эстетика, культурология, искусствоведения и др.); обобщение передового педагогического опыта в области преподавания

дисциплин художественно – эстетического цикла, использование комплекса методов эмпирического уровня – педагогических наблюдений, собеседований, и др.

Совершенствование методологии преподавания *искусства авангарда* позволит преодолеть пассивность мышления, устранить причины, препятствующих адекватному восприятию лучших образцов мирового *авангарда*. Субъект – в данном случае студент художественного вуза, должен быть изначально (априори) сориентирован педагогом на восприятие нового, незнакомого как непереносимое условие его культурного роста, духовной эволюции.

Для этого по-нашему мнению необходимо произвести большую подготовительную работу, в частности:

1. Раскрыть и теоретически обосновать содержание структурного компонента, который, будучи непосредственно связанным, с произведениями *искусства авангардистского* направления, входит в систему знаний, приобретаемых учащимися на соответствующих занятиях;

2. Отработать и предложить педагогам-практикам конкретные приемы и способы учебной работы на занятиях, способствующие эффективному усвоению специальных знаний, связанных с культурой начала XX столетия, а также иницирующие адекватные эмоциональные реакции на *искусство авангарда* в его лучших образцах;

3. Организовать освоение студентами художественно-стилевого пространства, связанного с *искусством авангарда*. Это даст возможность преподавателям художественно-эстетических дисциплин знакомить их с лучшими образцами *авангардного искусства*.

Библиографические ссылки

1. БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. *Авангард*. Москва: «Советская Энциклопедия», 1969, т.1.
2. ВИКИПЕДИЯ. *Авангард (искусство)*. *История термина*. [citat la 2 apr. 2014]. Disponibil pe internet: [www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_\(искусство\)](http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_(искусство))
3. SAINT-SIMON H. de. *Opinions litteraires, philosophiques et industrielles*. — P., 1825. [citat la 2 apr. 2014]. Disponibil pe internet: [www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_\(искусство\)](http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_(искусство)).
4. БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. *Рембо Артур*. Москва: «Советская Энциклопедия», 1969, т. 21.
5. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА. *Бар Герман*. [citat la 2 apr. 2014]. Disponibil pe internet: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/9284.
6. YEATS W.B. *Essays and Introductions*. — L., 1961. См.: *Авангард (искусство)*. Протоавангард. [citat la 2 apr. 2014]. Disponibil pe internet: [www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_\(искусство\)](http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_(искусство))
7. ВИКИПЕДИЯ. *Минимализм (музыка)*. См.: Краткая характеристика, Термин, Исторический очерк. [citat la 2 apr. 2014]. Disponibil pe internet: [www.ru.wikipedia.org/wiki/Минимализм_\(музыка\)](http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Минимализм_(музыка))
8. ПАРНИС, А. А. Хлебников + бу человечества: К 125 – летию со дня рождения Председателя земного шара. **În**: EX LYBRYIS. – Издание является приложением к *Независимая газета* 2010 г., N. 43 (18.11.2010). [citat la 2 apr. 2014]. Disponibil pe internet: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2010-11-18/1_khlebnikov.html.
9. INNES CH. *Avant-Garde Theatre*. 1892—1992. — L., N. Y., 1993. [citat la 2 apr. 2014]. Disponibil pe internet: [www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_\(искусство\)#cite_note-ReferenceC-8](http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_(искусство)#cite_note-ReferenceC-8).