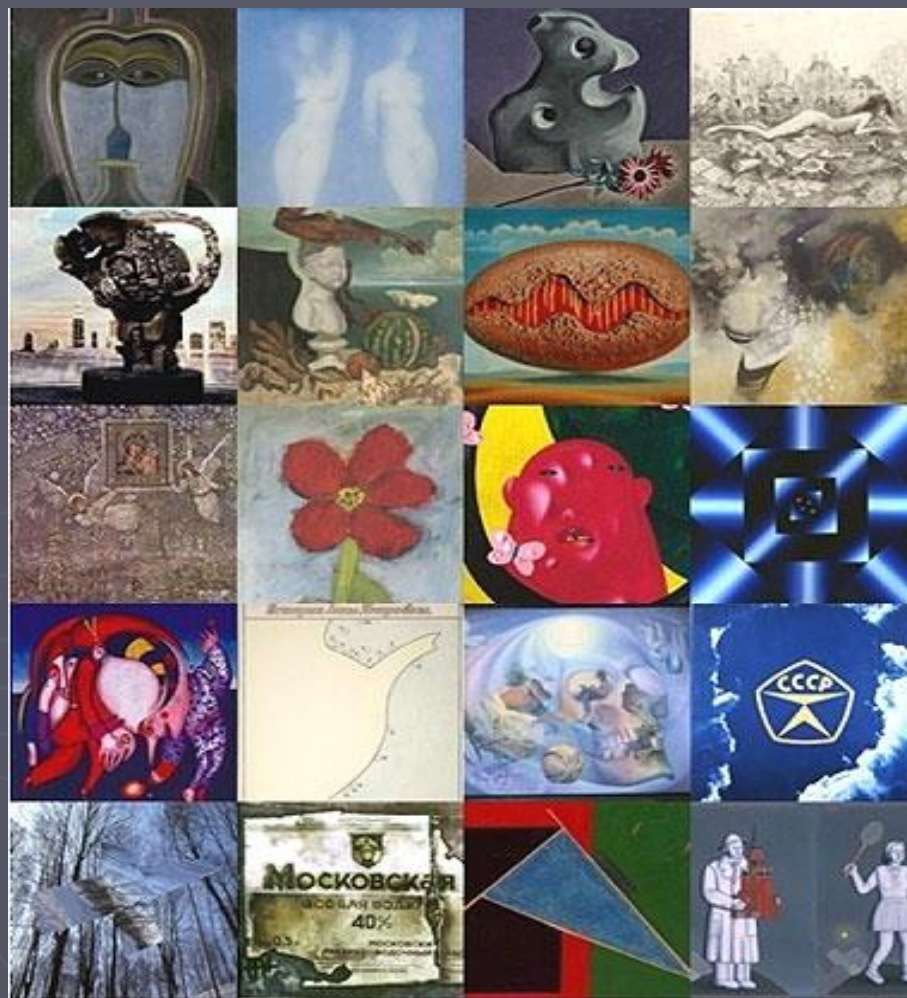

Генезис отечественного андеграунда 1950-1960 г.

Андеграунд - ряд художественных направлений в современном искусстве (в музыке, литературе, кино, изобразительном искусстве и др.), противопоставляющих себя массовой культуре, мейнстриму.

Три понятия андеграунда:

1. эксперимент над своим сознанием и над сознанием окружающего мира, бунтарство, игнорирование ограничений, отказ от принятых ценностей, традиций.
2. "андеграунд" как контркультура. В андеграундном искусстве появлялись настоящие шедевры, которые просто не могли найти широкого круга почитателей.
3. темное, грязное, низкое искусство, "подземка" (мифологемы, иррациональное и подсознательное).

В широком смысле "андеграунд" - совокупность наиболее экстремальных и радикальных стилей и субкультур, которые функционируют вне рамок официоза, преимущественно на ранних стадиях развития или же при наличии государственного регламента на культурную жизнь масс. структурой сооружения.

Истоки отечественного андеграунда

Появление альтернативного неофициального искусства нельзя назвать случайным или внезапным. В какой-то степени андеграунд можно считать в значительной степени нелегальной институциализацией идей и поисков в культуре, не прекращавшихся в советском искусстве с двадцатых годов. Авангардистские течения 1920-30-х, несмотря на их исключение официальной критикой, были известны и хранились, развивались в мастерских последователей П. Филонова, К. Малевича и других художников, не работавших непосредственно в авангардистских традициях. Среди них есть признанные мастера социалистического реализма - С. Герасимов, А. Дейнека, А. Пахомов

- ▶ В 1950–1960-е гг. в творчестве советских художников и скульпторов, большинство из которых были молодыми выпускниками творческих вузов Москвы и Ленинграда, появляются работы, по своему стилю и манерам выбивающиеся из общего русла соцреализма. Термины «другое искусство», «неофициальное искусство», «нонконформизм» для определения нового направления в искусстве возникнут десятилетиями позже появления самих работ художников и скульпторов.

- ▶ *Нонконформизм в искусстве* — особенное свойство художественного творчества, выраженное в новаторстве творческого мышления в художественных образах. Нонконформизм предполагает отвлечение от условий обыденной, материальной действительности. Напротив, социалистическому реализму, академизму, натурализму, различным формам салонного и массового искусства свойственен конформизм — приспособление под сложившиеся вкусы, общественные мнения и сложившиеся установления, выполнение "социального заказа". Нонконформисты ведут себя неадекватно общественным правилам, поскольку отвергают не только собственное благополучие, но и нарушают покой и конформизм других людей. Нонконформизм вызывают неприятие, раздражение обывателей, властителей, заказчиков.

• Оригинальные художественные приемы и принципы изображения сделали их почерк совершенно самостоятельным. Им удалось создать собранный лаконичный стиль, получивший индивидуальное преломление в творчестве каждого из них. Трагизм и юмор, оптимизм и чувство бессилия перед современным им окружением получили выражение в почти публицистичном по точности характеристик и воздействия на зрителя художественном языке, который восходит в основных своих чертах к экспрессионизму и традиции русской культуры XIX века и отличается конкретностью гротескных характеристик персонажей, их отношений и поведения.

Кернер Татьяна
Кошки у
батареи 55*43 х/м
1959 год

Неофициальное искусство, в первую очередь – ленинградское - впоследствии открывшее доступ многим другим, зародилось в "сердце" петербургской академической культуры - в Средней художественной школе при Академии Художеств. Первые его авторы - А. Арефьев, В. Шагин, Г. Устюгов и их друзья и единомышленники - были учащимися этой школы и почти одновременно оказались исключенными из нее "за формализм". Но именно в годы учебы и возникла потребность в самостоятельной работе, свободной от обязательных критериев и правил, внушаемых на школьных занятиях. Оказавшись вне школьных стен, они создают свою творческую группу, в которую входили ребята 14-16-летнего возраста, назвав себя "Орденом нищенствующих живописцев" (ОНЖ), который потом стали называть "Орденом непродávующихся живописцев".

В первое время, когда ОНЖ только возник, объединение молодых авторов стало для них собственной художественной школой, "обучение" в которой они проходили, пользуясь советами художника Г. Траугота. Так состоялось первое знакомство с традицией. Это была интенсивная работа, полная настоящего творческого напряжения.

Постепенно формировалась новая духовная атмосфера, творческая среда, новое эстетическое пространство, топографически ограниченное стенами мастерских, чердаков и комнат в коммуналках. Все резче обнаруживал себя разлад между нормами официальной культуры и необратимыми изменениями, происходившими в самой ткани искусства. Духовная атмосфера эпохи отмечена приливом социального энтузиазма, обилием новых творческих идей. Искусство обращается к "неприкасаемым" ранее темам, пробует нетрадиционные формы. В центре поисков стояла идея свободной личности.

«Среди наших ребят не было формалистов — это значит: мы не шли изнутри себя живописным умением, создавая этим свой мир. Так никогда не было. Всегда на первом месте стояло наблюденное, и после делался эквивалент ему красками... Всегда старались для этого выбрать такой объект наблюдения, который уже сам по себе приводит в определенный тонус необычностью видения ускользающего объекта: в окно, в замочную скважину, в публичный сортир, в морг»

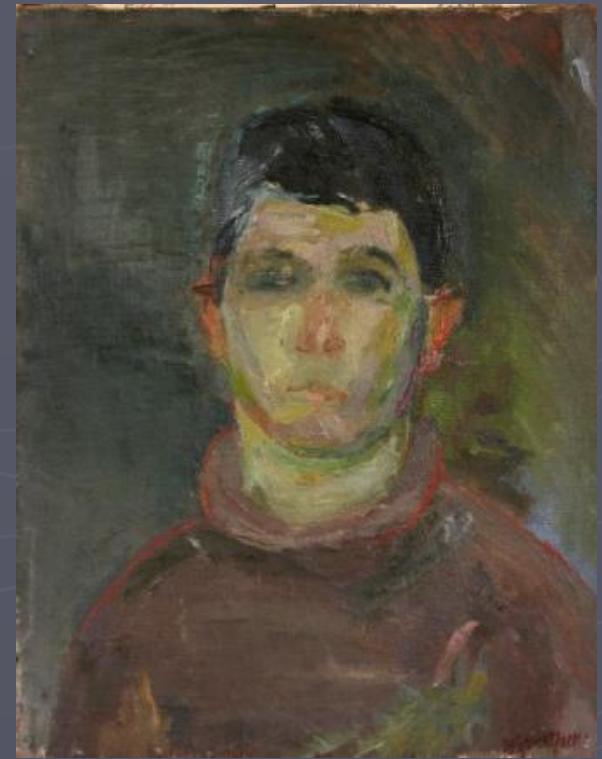
— А. Д. Арефьев.

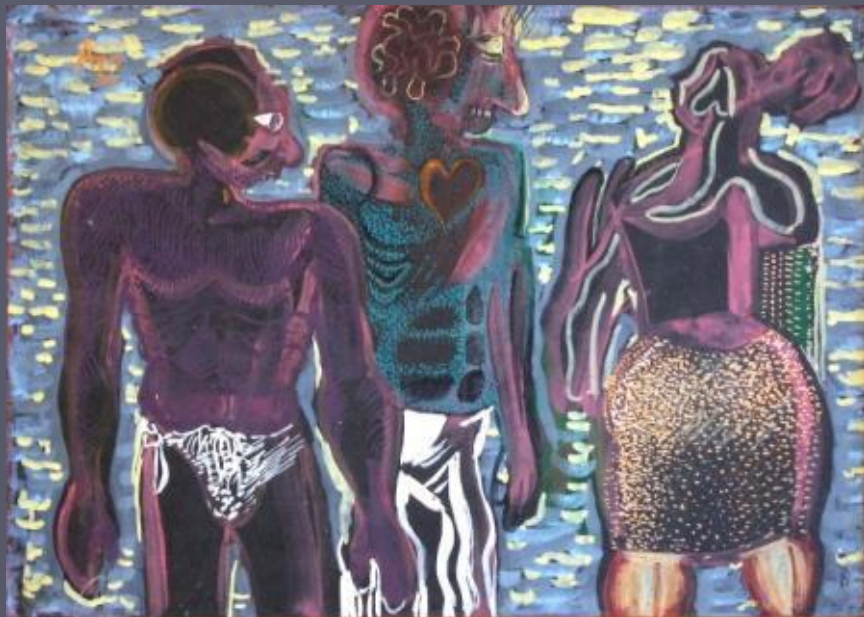
Ленинградская школа живописи не была однородной и имела ряд различных направлений. Арефьев и его товарищи подхватили именно ту линию ленинградской школы, которая была тесно связана с примитивом, с формальным упрощением пейзажа. Поддержали они и линию живописную, характеризующуюся установкой на выразительные возможности цвета. «Если попытаться сформулировать, как подобные первые впечатления повлияли на творчество этих художников, то необходимо подчеркнуть первостепенную роль фактуры в их работах и далее — наличие „прыгающего“, „слоеного“ пространства, скупое использование цвета, который, если применяется, то кажется глухим и горящим изнутри».

▶ Арефьев Александр Дмитриевич (1931, Ленинград - 1978 Париж). Занимался в изостудии Дворца пионеров у С. Левина. Учился в СХШ (1944-1949) был исключен за формализм. Уже там вокруг него образовалось содружество, одно время называвшее себя "Орденом нищенствующих (или непродávующихся) живописцев" (ОНЖ), ныне чаще именуемое арефьевским кругом (или арефьевцами). Окончил вечернюю школу и поступил во 2-й медицинский институт, где проучился два года (1954-1956). В 1956 был осужден за подделку рецепта и пробыл в лагере до 1959 года. Отбыл срок еще раз (1965), якобы "за покушение на убийство" вследствие бытовой ссоры. Состоял в Горкоме графиков, но был исключен в 1976 году. Был одним из активных организаторов выставки в ДК им. И.И. Газа. Выставку в ДК "Невский" бойкотировал из солидарности с художниками, не допущенными к участию в ней. Объявив себя евреем, участвовал в выставках группы "Алеф". В 1977 эмигрировал.

Арефьев Александр Дмитриевич (1931- 1978).

Для творчества Арефьева характерно выражение духа протеста, отображённого, по-своему, также и в творчестве художников ленинградской школы, работавших до войны. От них, согласно установкам соцреализма, требовалось изображать героизм и пафос труда. Вместо этого они писали почти безлюдные городские пейзажи, без какой бы то ни было идеологической составляющей. У них были свои предпочтения, почти символические: набережные, а также баржи и буксиры, идущие по воде. У Арефьева эти символы иные: мосты, дворы и глухие брандмауэры. В Ленинград, как в дом, Арефьев заходил не с парадного, а с чёрного хода.

Владимир Шагин

- ▶ Все вокруг Владимира Николаевича Шагина (1932—1999) были людьми с фантазией, поэтому начало жизни тонет в разных измышлениях. Не установлено даже, когда и где он родился. Говорят, на корабле, может, в 1932 году, а может, в 1929-м. Документально зафиксировано: в 1945 – 1951 учился в СХШ, где особо не выделялся. Был изгнан из последнего класса вроде бы за то, что куда-то без спросу укатил, кажется, в Ригу.

В 1953 году он поступил на третий курс ЛХУ им. Серова, обычно называемого Таврическим. Г. Писарева вспоминает: «Безумные голубые глаза, голубой костюм и оранжевые штиблеты. Входил в компанию стилиг: они сидели на галерке и решали свои проблемы». Проучился недолго, женившись, как пишет Рапопорт, на «самой красивой девочке в Таврическом», принялся зарабатывать деньги в качестве профессионального музыканта, чему как-то незаметно выучился.

В 1961 году присоединился к жившему на кладбище Александру Арефьеву: тот таким образом справлял тризну по умершему другу, Роальду Мандельштаму. Не обладая мощной выносливостью товарища, потерял рассудок: вырвал у какой-то женщины сумочку – ему представилось, что она несет в ней донос на всю компанию. Его арестовали. И отправили в психиатрическую больницу для преступников, из которой обычно не выходят. Но ни болезнь, ни то, чем лечили, на его искусстве не отразились. Он не пускал своих демонов в живопись. Пафос Арефьева, исследующего зло, был ему непонятен.

Одесский нонконформизм

«Южным» направлением неофициального искусства СССР стало неофициальное искусство в Одессе второй половины XX века.

У истоков «второго одесского авангарда», по мнению искусствоведов, стоял Олег Соколов. Точкой же отсчёта «одесского нонконформизма» стал 1967 год, когда молодые художники Валентин Хрущ и Станислав Сычёв организовали «заборную» выставку своих работ «Сычик+Хрущик» на заборе одесского Оперного театра. Эта выставка продолжалась всего три часа. Так началось движение одесского неофициального искусства.

Художники, воплощавшие «чуждую» культуру, нашли выход к зрителю через «квартирные выставки». Ядром движения одесского нонконформизма стали В. Хрущ, С. Сычѐв, Людмила Ястреб, А. Ануфриев, В. Стрельников. К этой основной группе, название которой дала Людмила Ястреб, — «нонконформисты», впоследствии присоединились Е. Рахманин, О. Волошинов, В. Цюпко. От московского неофициального искусства «одесский нонконформизм» отличался отсутствием политизации, уходом в «чистое искусство», поиском эстетических форм самовыражения..

Московское неофициальное искусство

- ▶ На первом этапе художниками, как Лианозовской школы, так и круга Ильи Кабакова, было важно восстановить прерванные связи с досоветским искусством, с модернистской традицией, утвердить ценности личного опыта, «ценности идентичности». В это время появляются художники абсолютно самобытные, не вписывающиеся ни в какие направленные границы — Владимир Яковлев, Василий Ситников, Дмитрий Краснопевцев.
- ▶ Неофициальное искусство 60-х развивалось в противоположных направлениях — одни художники шли к новому реализму (Михаил Турецкий, Борис Рогинский, Илья Кабаков), другие погружались в метафизику (Владимир Янкилевский, Дмитрий Плавинский, Эдуард Штейнберг). Тогда же Оскар Рабин разрабатывает свою версию «мусорного» поп-арта. В это же время начинается аналитическое искусство, работающее с советской символикой и мифами (Вагрич Бахчанян, Михаил Гробман).

Василий Ситников

- ▶ Художник. В 1921 вместе с семьей приехал в Москву. В 1925 написал первую картину «Луна сквозь облака» купленными отцом масляными красками. В 1932 поехал в Ленинград поступать в Академию художеств, но экзамены сдавать не стал. С 1933 учился в Московском судомеханическом техникуме, увлекался изготовлением моделей парусников.. В 1935 поступил на рабфак в Московский институт востоковедения, одновременно сдал экзамены во ВХУТЕМАС, но зачислен не был. Работал на строительстве метрополитена откатчиком вагонеток (успевая под землей лепить статуэтки из глины). В 1937 работал на «Мосфильме» художником-мультипликатором у кинорежиссера и художника А. Л. Птушко. Снимался в массовках. Показывал диапозитивы на лекциях в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, из-за чего получил кличку «Васька-фонарщик». В 1941 по доносу был арестован, но признан душевнобольным и направлен на принудительное лечение в Казанскую психтюрьму. В 1944 попал в тюремную больницу, затем в общую, в Казани, где много рисовал. Вернувшись в столицу (1944), перебивался случайными заработками. В 1950-е примкнул к движению неофициального искусства, участвовал в выставках. В 1956 работы Ситникова приобретены Музеем современного искусства в Нью-Йорке (MoMA). С 1960-х участвовал в выставках в США, Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии.

Владимир Яковлев

- ▶ Живопись Яковлева свободна от влияний каких-либо профессиональных школ, предельно проста по композиции и мотиву. Через абстракцию пришел к живописной, полной драматизма символике. Писал преимущественно натюрморты — простые и одновременно загадочные композиции с цветами, а также портреты. Затрудненная прогрессирующей слепотой связь с окружающим миром отразилась в искаченных, полных драматизма лицах героев портретов художника. Его видение было обращено не столько к внешности, сколько к духовной экспрессии персонажа. Много рисовал; рисунки очень просты, зачастую сделаны всего несколькими энергичными броскими линиями

