

**МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ В
ЖИВОПИСНЫХ РАБОТАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРФИЗМА ПЕРВОЙ
ТРЕТИ XX ВЕКА**

Шушаричев Лев Константинович

Студент (бакалавр)

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Екатеринбург, Россия

E-mail: LKShusharichev@yandex.ru

На рубеже XIX—XX веков происходил бурный всплеск художественной мысли, который породил генезис различных авангардных направлений: от фовизма к кубизму, и, наконец, интересующему нас орфизму. Каждое направление отличается разнообразие новаторских художественно-выразительных средств, художники разрабатывают аспекты взаимодействия с цветом и формой. Как утверждал Э.Золя: «Современный художник не столько творец, сколько открыватель невиданного, более того, он — изобретатель еще не существовавшего, которое через него проникнет в действительность бытия» (Герман, 2003, Р.10)

Орфизм — одно из ярких художественных явлений 1910-х годов в Европе, генетически связанное с кубизмом и во многом порожденное им. Это направление, несмотря на краткий отрезок бытования, все же было заметно среди других авангардных направлений той эпохи. Поскольку как таковой отдельной группы и тем более школы орфизма не сложилось, выделяются его отдельные представители: Р.Делоне (1885—1941), С.Терк-Делоне (1885—1979), Ф.Купка (1871—1957).

Сложность в изучении орфизма вносит сама терминология. Термин «орфизм» придуман поэтом и художественным критиком Г.Аполлинером в 1912 году. Он возник на год раньше, чем впервые были показаны публике картины в духе орфизма Р. Делоне. Официальное признание термина «орфизм» произошло в Салоне Независимых в 1913 г., когда критики открыто заявили о появлении нового направления[3]. Так критик Р.Аллар писал в своем отчете о Салоне: «...заметим для будущих историков что в 1913 родилась новая школа орфизм...» (LAROUSSE[Электронный ресурс]). Тесно общаясь с Р.Делоне, наблюдая за ним в мастерской, Аполлинер создает новый термин как некий ключ к его живописным поискам. Таким образом, французский поэт бессознательно декодирует найденные Р.Делоне стилистические принципы орфизма, при этом не упрощая, а, наоборот, наполняя новыми смыслами и трактовками.

В этимологии самого слова «орфизм» заложена музыкальность, которая становится основой художественного метода. На наш взгляд, орфисты создавали живописные произведения по музыкальным принципам. При этом они отталкивались не только от музыки как временного вида искусства, но еще и от физических характеристик звука, его структурного разложения. Их живопись звучна, как будто испускает волны и вибрации как в музыкальном произведении.

Наша гипотеза строится на выявлении трех основных принципов взаимодействия звуко-музыкальной и художественной составляющих в работах орфистов: во-первых, ритм как основа изображения, во-вторых, «фовистический» цвет, в-третьих, принцип «целостности».

Обратимся к особенностям *ритмического принципа*. Для художников-орфистов характерна живопись, последовательно строящаяся по принципам музыки, такая живопись непременно будет абстрактна в силу ее природы. Именно музыка как эмоционально ем-

кое, но все же рациональное искусство, может быть выражена с помощью цифр и знаков, она приносит в живопись представителей орфизма ритмические качества: четкость, структурность, повторяемость. Поэтому в их композициях мотивы концентрических кругов, вертикалей, горизонталей вызывают ассоциации с единицами музыкальной ткани — разного рода созвучиями (к примеру, как на картине Р.Делоне «Ритм», 1912). Одним из первостепенных выразительных средств в работах Р.Делоне, С.Терк-Делоне и Ф.Купки становится ритм не только геометрических фигур, но и оттенков цвета. По сути, ритм во многих картинах мастеров этого направления становится главным героем, составляя основу некой «сюжетности» полотна. В отсутствии предмета изображения, конкретного жанра, акцент в орфических полотнах переносится на взаимодействие простых геометрических форм и цветов (в частности, в работе Ф.Купки «Реплика Фуги в двух цветах: Амфора», 1912)

Вторым важным принципом наравне с ритмом является *цвет*. В.С. Турчин точно указывает на специфику живописи Р.Делоне, ее синтетичность, что мастер соединил в ней мощные декоративные ритмы кубизма с цветностью фовизма[2], но это утверждение можно распространить на весь орфизм, которому, безусловно, присуща экспрессия цвета. Формально цвет у орфистов можно назвать «фовистическим», потому, что он локален, но он тонко нюансируется, нет стремления к механическому заполнению плоскостей. Простой многократно повторенный геометрический мотив, наполненный цветовой вибрирующей массой, создает особое пространство картины, которое энергетически воздействует на зрителя, например, как у Ф.Купки «Композиция из желтых и серых линий» (1913). Проводя параллели с музыкальными принципами построения, можно утверждать, что в работах орфистов цвет — это звук, сочетание — созвучие, некая форма — аккорд, при этом цвет — как основная выразительная единица чист и конкретен, как и звук, он ясно вычленим из любых конструкций.

Наконец, третий *принцип условной «целостности»*, когда живопись у орфистов заполняет все пространство картины, как и, соответственно, звук, который при определенных возможностях ретранслятора может распространяться достаточно далеко. Будто существует своеобразная «боязнь пустого пространства» в орфических композициях — между участками локальных цветов, которые каждый в отдельности и вместе несут энергетическую нагрузку. В них отсутствуют промежутки подобно звуковой волне, которая передает энергию в любой момент времени и точке пространства, как у Р.Делоне «Цветовой взрыв», год неизвестен.

Таким образом, выделенные нами принципы музыкальности в живописи орфистов дополняют арсенал выразительных средств представителей данного авангардного направления, при этом являясь во многом определенной базой для их полноценного восприятия и анализа. В целом, художники-орфисты были одними из первых абстракционистов, которые в той или иной степени самобытно воплощали в своих музыкально наполненных композициях не только собственные эстетические установки, но и решали важные идейно-художественные задачи, стоявшие перед всем модернистским искусством начала XX в.

Источники и литература

- 1) German M.Y. Modernism. Art of the first half of XX century – SPB: AZBUKA-KLASSIKA, 2003. – P.10
- 2) Турчин В.С. По лабиринтам Авангарда.-М.: Изд-во МГУ, 1993. – С. 99.
- 3) Hajo Düchting. Orphism [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.moma.org/collection/details.php?theme_id=10142 — (дата обращения

3.02.2015)

- 4) Без автора. Orphisme [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/orphisme/153667> — (дата обращения 3.02.2015)

Иллюстрации

Рис. 1. Р.Делоне «Ритм», 1912

Рис. 2. Ф.Купка «Реплика Фуги в двух цветах: Амфора», 1912

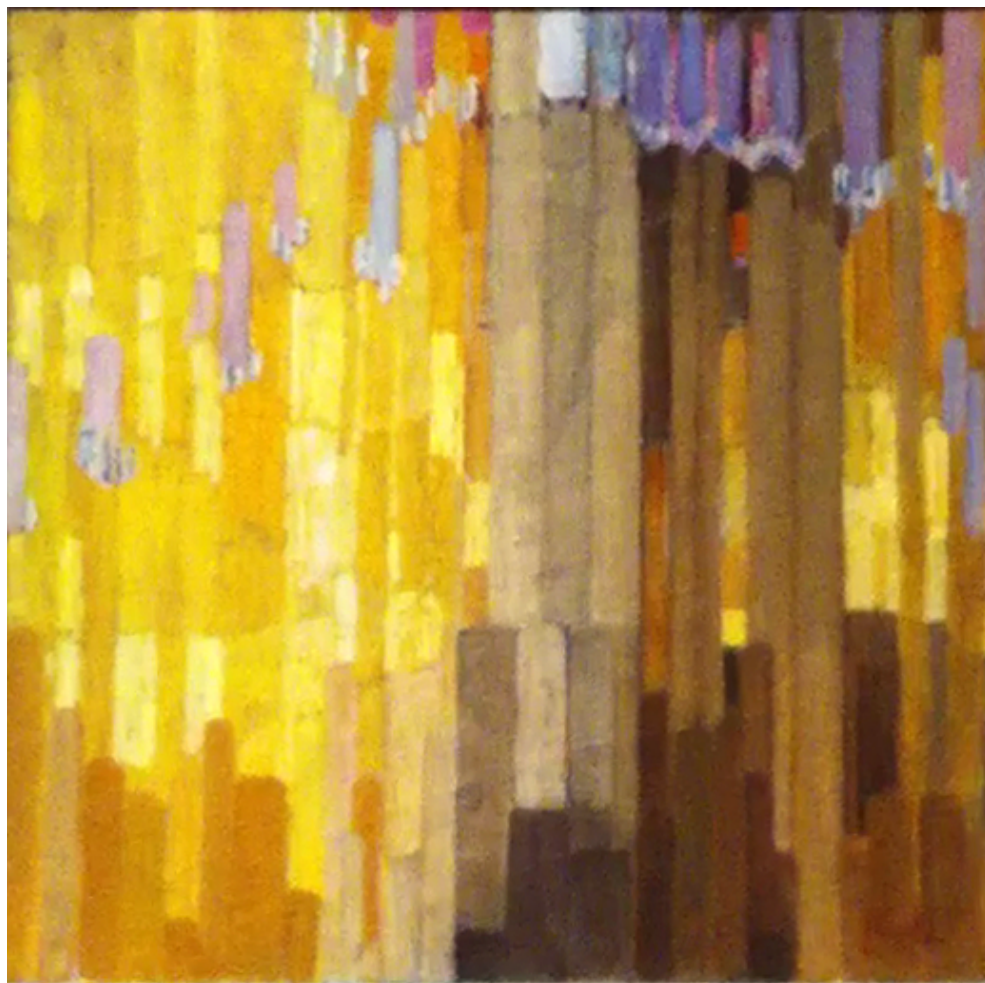

Рис. 3. Ф.Купка «Композиция из желтых и серых линий», 1913

Рис. 4. Р.Делоне «Цветовой взрыв», без даты