

Музыкально-пластические поиски в абстракционизме 1910-х годов: опыт орфизма и синхромизма.

Научный руководитель – Авдеева Вера Владимировна

Шушаричев Лев Константинович

Студент (магистр)

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Уральский гуманитарный институт, Екатеринбург, Россия
E-mail: LKShusharichev@ya.ru

Абстрактное искусство в момент своего зарождения в начале XX века в качестве ориентира избрало музыку как искусство ничего не репрезентирующее. Среди абстрактных течений этого периода выделяются два, которые непосредственно в своей программе обращались к музыке - орфизм и синхромизм, возникшие в одно время в Париже, они оспаривали первенство заявления этой идеи. Рассмотрев эти два явления и то, как музыкально-пластический синтез проявлялся в работах художников, принадлежащих к ним, мы выявили несколько основных моментов: условный и теоретический характер выделения течений, общая идейная основа, различия в художественной практике. Орфизм и синхромизм просуществовали недолго, временные рамки условны, но для орфизма их можно определить как 1912-1914 (от серии Р.Делоне «Симультанные окна» - до 1 мировой войны), у синхромизма (1912 - 1916 гг.). При этом орфизм - термин, придуманный Г.Аполлинером, («живопись абстрактная, обогащенная музыкой и чувственными ассоциациями») [1, с.98], по факту не кодировал собой реальное художественное направление. В своих статьях Г.Аполлинер постоянно менял список художников, которых он причислял к нему, а сами художники либо не знали об этом, либо отрицали свою причастность. [2] Но Г.Аполлинер выявил важную тенденцию в искусстве, поэтому термин прижился, именно с ним прежде всего ассоциируют музыкализм в абстракции. К художникам-орфистам относят, пусть и условно Р.Делоне, С.Терк-Делоне, Ф.Купку. Синхромизм был реальным течением (к нему относят Моргана Рассела, Стейтона Макдональда-Райта, Томаса Харт-Бентона), уступил орфизму в известности. В 1912-13 годах Рассел и Макдональд-Райт активно выставляли свои работы в Европе, издали свой манифест, но синхромизм так и не стал известен, позже художники вернулись на родину в США. В своей программе синхромизм и орфизм практически идентичны, но различны в ее реализации. Круг идей, в котором рождаются эти художественные явления можно свести к нескольким основным: цветность фовизма, кубистическое разложение формы, симультанность футуризма, музыкально-живописный синтез. Р.Делоне, Ф.Купка, Ф.Пикабия состояли в группе «Пюто», которая занималась трансформацией идей кубизма, в Париже «прогремел» манифест итальянского футуризма, до абстрактной картины один шаг, и музыка становится его катализатором. Каждое направление вносила новую степень свободы, учила художников чему-то, позволив в итоге сделать скачок в беспредметность. Орфизм и синхромизм родились в этой среде, но художники сфокусировались на разных аспектах, для орфистов важно движение, понятие симультанности, от музыки они берут средства выразительности - ритм и мелодию, музыкальные формы, это в том числе отражается в названиях произведений. [4, с.34] Орфисты были близки к кубизму, поэтому геометризм и сложная организация формы характерны для их работ.

Синхромисты стремились достигнуть гармонию цвета и формы, называли свои работы симфониями в цвете, разрабатывали теорию цветовой гаммы относительно гаммы музыкальной. [3, с 141]

Источники и литература

- 1) Турчин В.С. По лабиринтам Авангарда.-М.: Изд-во МГУ, 1993.
- 2) Без автора. Orphisme [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/orphisme/153667>
- 3) Mathews, Nancy Mowll. American Dreams: American Art to 1950 in the Williams College Museum of Art. — Hudson Hills, 2001. — 240 p.
- 4) Spate, Virginia Orphism: The evolution of non-figurative painting in Paris, 1910-1914. - Oxford : Clarendon press (Oxford university press), 1979.