

У НАС БЫЛО ВЕЛИКОЕ СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО

Этот текст не получился как нечто цельное, композиционно выстроенное. И скорее всего не мог получиться. И дело не только в моей неумелости. Дело в огромности, исключительной значительности, некоторой аномальности описываемого явления. Советские визуальные искусства (живопись, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн и др.) поражают любого честного исследователя своей пока еще необозримостью. Даже если кто-то и возьмется за написание истории «советской живописи»... причем даже если понимание «живописи» будет укладываться в старомодный и кондовый искусствоведческий рубрикатор; даже если без монументального искусства, которое отдельный мир; даже если без печатной графики, а все величие (и в смысле величины, и в смысле значения) этого массива не до конца осознается даже специалистами; даже если без народного искусства, которое тоже есть мир — итак если кто-то примется за историю собственно советской станковой живописи, то стоит посочувствовать этому человеку. Масштаб, огромность предстоящей работы таковы, что впору усомниться в возможности такой истории сегодня, разрешимости такой задачи в наши дни.

«Советская живопись» — это великий океан, одна из величайших визуальных эмиссий в истории. Она полна выдающимися, подчас просто вершинными и даже исчерпывающими, закрывающими тему

Икона Космы и Дамиана
с лицами Пушкина и Даля.
1870-е. Государственный
музей истории религии.

▲ Икона Космы и Дамиана с лицами Пушкина и Даля. 1870-е. Государственный музей истории религии. Фрагменты

высказываниями в таких жанрах, как пейзаж, ситискейп, индустриальная живопись, натюрморт, жанровая живопись... Масштаб и качество портретной эмиссии советской эпохи не могут не впечатлять. А еще была баталистика. А еще прикладная натуралистическая живопись. А еще...

Общо «советскую живопись» можно охарактеризовать как пост-квадратную, после-черного-квадрата. Она ускоренно исчерпала, выпила до последней капли возможности и накопленный за многие века потенциал фигуративной живописи. И увенчалась собственным, автохтонным пост-модернизмом (соц-арт).

Советская живопись — великая россыпь стилей, находок, формальных решений, тем, функций, имен, локаций. Мы сегодняшние пока не готовы к написанию ее истории. Нам нужно поднабраться силенок, поискать подходы, но прежде всего нам нужно очистить рецепторы восприятия. Пока мы еще слишком ветрены, слишком склонны к производству легковесных суждений, которые не основываются на знании. Наши глаза еще засорены.

Считаю необходимым представить читателю в этой книге россыпь некоторых размышлений, наблюдений, восторгов и гипотез, но самое главное — предостережений, которые быть может окажутся для кого-то полезными.

Предостережение первое. Проблема логоцентричности нашей культуры. Проблема путешествия во времени отечественных визуальных искусств состоит в том, что они очень по-особенному запоминаются, по-особенному пребывают в социальной, коллективной памяти. У нас очень логоцентричная цивилизация. Наш культурный код архивирован, упакован в слово. Слова складываются в то облако, которое помогает русскому культурному слою не выветриваться, не испариться в периоды глобальных, кардинальных, революционных перемен. Гораздо легче путешествовать в истории с книжкой в кармане. Но у этой нашей логоцентричности есть и недостаток. Наша визуальная культура почти всегда была в тени литературы. Визуальное старое, визуальное отжившее, пост-визуальное у нас до сих пор актуализируется как иллюстрация для вербального. То, что не имеет вербальной, литературной санкции, до сих пор пребывает в забвении, в состоянии комы неактуализированности. Визуальное в нашей культуре до сих пор не породило дискурс о самом себе, язык из себя о себе. Итогом этого является буквально братская могила спящих визуальных сокровищ. Визуальное иначе путешествует во времени. Оно более прихотливо, его можно «вырубить топором», оно требует развитой инфраструктуры актуализации и интерпретации. И нам нужно ее создать. И советские визуальные искусства — идеальный повод к началу этой большой работы. У нас существует целая россыпь кладбищ для неактуализированного визуального — запасники музеев, фонды ар-

живов и библиотек. Благодаря настойчивости нашего Министерства культуры пополняется онлайн-каталог Госкаталог — <http://goskatalog.ru/portal/#/>, число оцифрованных музейных экспонатов в котором уже насчитывает десятки миллионов! Основываясь на данных Госкаталога и других источниках, могу ответственно заявить, что в активном обороте у нас сегодня находится в лучшем случае не более 20% нашей визуальной культуры XIX века. Даже XIX века!

Отступление первое.

Российская интеллигентность — это такое нечто особенное и мутное, как болезнь. По большому счету ничего в ней нет, когда она не достигает последней неизлечимой стадии. В конце концов, у всех свои извращения. Кому-то нравится быть ее частью. Но есть явления, которые просто необходимо отмыть от интеллигентской накипи. И это прежде всего — история русского искусства 19 века, которую по сути прикончили интеллигентские пристрастия, счеты, обиды, идолы и прочее. Интеллигентское искажение оказалось невероятно живучим. В итоге мы имеем историю русских визуальных искусств 19 века, как чего-то жутко ущербного, вторичного, скучного и мутного...чего-то такого пахнущего кирзой и нафталином. А ведь это не так. Предлагаю краткий перечень тем, которые могли бы оживить, скорее даже реанимировать историю нашего искусства. После того, как я набросал этот список — я ужаснулся тому, какой огромности впереди работа!

- Русская судебная графика — Пясецкий, Маковский и др.
- Русское придворное живописное хроникерство, конкуренция с фотографией
- Русский лубок
- Естественные, органические акциденты — предчувствия, предугадывания конструктивизма, шире авангарда и других течений в искусстве 20 века
- Русская реклама 19 века
- Русский дизайн 19 века
- Расцвет наивного иконописания
- Ранняя русская фотография
- Русский семейный портрет первой половины 19 века
- Становление национального импрессионизма
- Дизайн вооружений в 19 веке
- Первые образчики русского комикса в 19 веке
- Пропагандистское искусство в 19 веке
- Демократизация русского коллекционирования в 19 веке
- Второй расцвет русского фарфора
- Музейное дело и складывание музейных комплексов
- Матрицы догоняющего развития — портрет, религиозная живопись, Салон, жанровая живопись
- Русские почтовые марки 19 века
- Анатомическая графика 19 века
- Графический дизайн в 19 веке
- Визуальные ностальгии 19 века
- Визуальная родина 19 века
- Участие и роль России в великой переоценке истории мирового искусства конца 19 века
- Вклад России в эстетику стим-панка
- Русское миссионерское искусство
- Русское батальное искусство

- *Визуальное освоение империи*
- *Графика русских писателей*
- *Техническая графика*
- *Всемирные выставки как провокаторы художественного творчества*
- *Этнографическая графика*
- *Народные художественные промыслы*
- *Театральная живопись*
- *Провинциальная и столичная карикатура*
- *Репортажная графика*
- *Книжная иллюстрация 19 века*
- *Графика путешественников и способность к визуализации Другого*
- *История русской моды 19 века*
- *Парковое искусство*
- *Большие эстетические моды 19 века*
- *Декоративная и монументальная живопись 19 века*
- *Феномен крепостного искусства*
- *История художественного образования в 19 веке*
- *Архитектурная графика*
- *Книжный, журнальный и газетный дизайн*
- *Старт экспорта продуктов с добавленной стоимостью и роль художественного производства в этом процессе*
- *Становление художественной критики*
- *Сопоставление самовизуализации и визуализаций российских реалий иностранцами*
- *Российский частнодельческий фарфор*
- *История праздника в 19 веке*
- *Русская мозаика*
- *Буддийское искусство в России — только ли повторение канона?*
- *Русское камнерезное искусство*
- *Накопление мирового наследия в России в 19 веке*
- *Русские рисуют Кавказскую войну*
- *Русская картография в 19 веке*
- *Маргинальные художественные практики 19 века*
- *Россия в 19 веке*
- *«Русский стиль»*
- *Русский Салон*
- *Пейзажная перепись России*
- *Русская марина*
- *Русская почтовая открытка*
- *Канон красоты у разных социальных страт*
- *Бюрократические стандарты красоты, бюрократическое «красиво»*
- *Русские кириллические шрифты 19 века*
- *Массовизация рисования в дворянской и мещанской средах*
- *Культура дамских альбомов*
- *Школьное гимназическое творчество*
- *Граффити в 19 веке*
- *Визуализации иосифлянского торжественного православия*
- *Ассортимент купеческих ярмарок*
- *Потребление художественного — эволюция визуального наполнения дворянского, мещанского и крестьянского интерьеров*
- *Примеры проектного управления художественными модами*
- *Способность тогдашних медиа к формированию местных и интернациональных художественных репутаций*
- *Что из 19 века прошло испытание временем, а что нет?*
- *Эволюция заупокойных визуальных жанров*
- *История художественной цензуры*
- *Эволюция свадебных жанров*
- *Эволюция коронационного жанра*
- *Что считалось непотребным и непристойным?*
- *Анимация в 19 веке*
- *История и приключения цветовых кодов в 19 веке*
- *Основные идентификационные жанры*
- *Визуализации будущего, презентации несуществующего*
- *Русская порнография в 19 веке*
- *Визуализации языческого, карнавального низа*
- *Визуальные маркировки социальных рангов*

- Проблема символической капитализации и символической ликвидности
- Социальный статус художника в 19 веке
- Социальные институты, объединявшие художников и шире визуализаторов
- Имперские самопрезентации требуют развитой художественной индустрии, примеры художественных кластеров, обслуживавших имперские самопрезентации
- Художественный импорт в России в 19 веке
- Подделки и фальсификации в 19 веке
- Тюремное искусство
- Визуальные коды девиантности
- История и панорама детской игрушки
- История уродства в 19 веке
- История упаковки в 19 в.
- Экономика и масштабы художественной промышленности
- Визуализации игр для взрослых
- Старые визуализации трансвременных маркеров: Шерлок Холмс, Алиса в стране чудес, Дон Кихот и др.
- История театрального костюма
- История театральной куклы
- Каталог вещных и визуальных атавизмов
- Тренд ресурсной экономии в визуальном
- Визуализации и жизнь визуализаций того, уже безвозвратно исчезло
- Искусство аутсайдеров того времени
- История плохого искусства 19 века
- Визуальная кунсткамера 19 века
- Тайнописи 19 века
- Эволюция гастрономических ритуалов в 19 веке
- Основные орнаментальные тренды 19 века
- Россия — эпицентр интернациональной моды
- Россия — великий речной мир, мир внутренней воды
- Визуализации святости
- Визуализации греха
- Великие стоп- кадры визуальных практик народов России
- Примеры художественных тендеров, художественной конкуренции
- Метрия шагов прогресса, перемен в художественном творчестве, мера художественного радикализма в 19 в.
- Матрицы и визуализации «золотого века» в 19 в.
- Каталог зон вне визуализации, не визуализированных, но вербализованных сторон тогдашней жизни
- История дизайна среды
- Примеры визуальных штампов, стереотипов о тогдашней России
- Визуальное на службе удостоверения подлинности в 19 в.
- Визуальные плагиаты в 19 в.
- История очевидности в 19 в.
- Визуализации русского сектантства в 19 в.
- Культура символического присвоения в 19 в.
- История любопытства в 19 в.
- Революционное, политическое искусство в 19 в.
- Русское колониальное искусство
- Русская инфографика в 19 в.
- Русская версия визуального анахронизма
- Визуализации чуда в 19 в.
- Национальные реликвии, порожденные 19 в.
- Визуальные искусства на службе у войны
- Примеры вирусных технологий в 19 веке
- Эстетизация аграрного производства в 19 в.
- Визуализации русской идиллии
- Профессиональные промыслы и поделки (солдаты, моряки)
- История сюжминутности в 19 в.
- Визуализации картины мира в 19 в.
- Звезды 19 века и их визуальные образы
- Визуализации мечты в 19 в.
- Утраты невинности в 19 в., модели рождения беспрецедентного в 19 в.
- Визуальный каталог страхов 19 в.

► Строев Петр Феонович. Колхозница Гутя и свинья Машка (Свиноводческая ферма им. Калинина). 1935. Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

► Смирнов Борис Александрович. Вазы «Стеклодувы». 1961. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.

- Объемы и процентаж анонимного искусства 19 в. , история авторства в 19 в.
- Процент портретизации населения в 19 в.: проблема повседневной иконографии и портретизации населения в различные эпохи
- Миниатюрное и модельное искусство в 19 в.
- Человек без портрета
- Иконоборчество в 19 в.
- Человек 19 в., от которого осталось наибольшее количество визуализаций, рейтинг персон по числу визуализаций
- Визуализации шпионских отчетов в 19 в.
- Визуальная история одного дня в 19 в.
- Не реализованные, но визуализированные великие планы 19 в. (Не бумажная архитектура)
- Техники визуального сокрытия природных недостатков человека в 19 в.
- История визуальных языков и коммуникативных кодов в 19 в.
- Теория эклектики
- Визуализации спорта в 19 в.
- Экономика усилия визуализации в 19 в.
- Ситуация пред-кинематографа
- Культура бедности в 19 в.
- Визуал школьных учебников 19 в. , визуализация дидактики
- Модель артистического успеха в 19 в.
- Модель творческой неудачи в 19 в.
- История плохой живописи и шире плохого искусства в 19 в.
- История ремесленного и мастерового секрета в 19 в.

Если бы появился учебник, в котором сдержались бы и эти темы, история русских визуальных искусств 19 века была бы интересна и даже захватывающая.

С искусством XX века обстоит еще хуже. Советские визуальные искусства также рискуют пасть жертвой такой архитектуры нашей социальной памяти. Раньше это было нашей цивилизационной особенностью. Сегодня это уже небезопасно, т.к. на авансцену выходит *homo videns* (человек смотрящий). Визуальная транскрипция, рубрикатор его картины мира уже сформированы. К сожалению, не нами. Но у нас есть шанс заполнить пустующие или занятые другими полочки ментального комода, чулана сегодняшнего человека смотрящего. Благо советские искусства абсолютно актуальны, абсолютно конвертируемы, транспарентны. Они способны удовлетворить запрос любой сложности. Они способны выдать примеры потрясающего винтажного и актуального дизайна, прото-спецэффекты в кинематографе, целый космос абстрактной живописи, вершинные образцы иллюстративного искусства, богатейшую и новаторскую историю фотографии и так до бесконечности.

Предостережение второе. Нам просто необходимо преодолеть в себе интеллектуальную коррупцию. Создание будущей истории советских визуальных искусств может столкнуться с еще одной проблемой. Я определяю ее как интеллектуальную коррупцию. Такое случается всегда и везде, просто у нас оно приобретает немного карикатурные черты, усугубляется свойственной значительной части нашей

интеллигенции патологической неспособностью к критическому мышлению, саморефлексии, извечной ее склонностью и злопамятностью. Визуальные искусства переходят из настоящего в прошлое через бутылочное горлышко, пробкой в котором может стать круг самоназначенных «своих», которые имеют доступ к медиа, которые, будучи по сути моськами, сводят свои маленькие и грошовые счета с великими, часто неудобными, сложными слонами. Моськи всегда проигрывают. В истории визуальных искусств все равно есть какая-то высшая справедливость. Но иногда ее торжество задерживается. Например, на историю русской живописи XIX века мы ДО СИХ пор смотрим глазами Стасова. А потому до сих пор не видим в ней огромное число прекрасных, интересных художников. Хотелось бы избежать этой «кружковости» в истории советской живописи, советских визуальных искусств. Проблема усугубляется еще и тем, что в нашей искусствоведческой среде очень мало авторов, подкованных в области философии. Это просто какая-то беда. Борзо и бодро пишущие у нас об искусстве стремительно очаровываются и разочаровываются, с памятью рыбки Дори погружаются в пучины визуальных искусств, разбрасываются ярлыками, не обладая ни малейшей способностью к критическому мышлению, ни малейшим пониманием того, что экстраполировать опыт одного, двух, десяти художников, «милейших людей»,

▲
Смирнов Борис
Александрович. Вазы
«Стеклодувы». 1961.
Омский областной
музей изобразительных
искусств имени
М.А. Врубеля.

▲
Исакова Надежда
Ивановна. Набор тарелок
«Фарфористки».
1970–1980-е. Песочное.
Сергиево-Посадский
государственный
историко-
художественный
музей-заповедник.

на всю эпоху неверно и нечестно. Нечестно абсолютизировать свой частный житейский опыт, и даже опыт своих бабушек и дедушек, которые пострадали от советской власти.

Предостережение третье. Вопиющее многотемье советских визуальных искусств. Нужно потрудиться объяснить сегодняшним и завтрашним людям крутизну, нерв, сверх-ценность советских визуальных искусств, которые сегодня многими почитаются как вторичные. В числе многого прочего просто необходимо обратить внимание на невероятное многотемье советских визуальных искусств, которые стали беспрецедентной в истории мирового искусства описью человеческой

деятельности. Это что-то невероятное. Темами для высокохудожественных высказываний стали и свиноферма, и кондитерский цех и прочее и прочее. Ничего подобного в истории мирового искусства не было. И наверное уже не будет. Особенно интересны мета-темы: фарфор о делании фарфора, стекло о стеклоделии и т.д. Пожалуй, пора уже задуматься и о роли советского государства, которое, как это уже видно сегодня, было просто гениальным продюсером. Пора уже уходить от кухонно-семечных и водевильных трактовок советского государства как гонителя свободных художников, душителя творческой свободы. Пора выбросить уже эту идиотскую чепуху из наших голов.

Предостережение четвертое. Необходимо как можно дольше избегать цезаристских, иерархических матриц в описании советского искусства. Они потом обязательно сложатся. Куда же без них? Но они будут итогом исчерпывающего знания. Сейчас же наше желание назначить главного, гениального, самого-самого, эдакого художественного «пушкина» нужно сдерживать, держать в узде. Я понимаю, так легче, так мы делаем обычно, и это оправдывает наши ленность и нелюбопытство. Кстати, любопытно, что к таким цезаристским трактовкам истории искусств чаще всего склоняются наши комиссары в пыльных шлемах от либерализма. Советские визуальные искусства не-

роятно многолюдны. Не уверен в том, что в истории мирового искусства был период, была эпоха с таким числом профессиональных художников. Пока, слава Богу, еще не сформировался диптих, не сформирована иерархия. Сделать это действительно сложно, т.к. число талантливых, гениальных, технически умелых советских художников в самых разных жанрах не может не поражать. Списки великих даже сегодня можно длить бесконечно. А сколько открывается новых! С советским периодом можно более или менее сравнить лишь многолюдную голландскую живопись XVII века, которая до сих пор ставит искусствоведов в тупик равноценностью, равновеликостью десятков авторов. Ис-

▲
Смирнов Борис
Александрович. Вазы
«Стеклодувы». 1961.
Омский областной
музей изобразительных
искусств имени
М.А. Врубеля.

