DOI: 10.17117/na.2015.09.1337

<http://ucom.ru/doc/na.2015.09.1337.pdf>

Поступила (Received): 24.09.2015

Котлярова Н.В. Художественное мироощущение культуры Серебряного века

Kotlyarova N.V.
The artistic outlook culture of the Silver Age

В данной статье представлен анализ культуры Серебряного века через призму художественного мироощущения на основе утверждения эстетических принципов и их роли в религиозном возрождении России. Обращение к данной теме является наиболее актуальным в наше время, так как в результате духовного упадка, в котором оказалось современное общество, происходит переосмысление опыта и традиций культуры прошлого

Ключевые слова: серебряный век, новый стиль мышления, идея духовного высвобождения, преобразовательная роль искусства, художественные объединения, принцип новаторства

This article presents an analysis of the culture of the Silver age through the prism of artistic perception of the world on the basis of the approval of the aesthetic principles and their role in the religious revival in Russia. Title to this topic is the most relevant in our time, as a result of spiritual decline, which turned out to be a modern society, is redefining the experience and cultural traditions of the past

Key words: silver age, a new way of thinking, the idea of spiritual liberation, transforming the role of art, art associations, the principle of innovation

Котлярова Наталья Владимировна

Аспирант

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

г. Тула, пр-т Ленина, 125

Kotlyarova Nataliya Vladimirovna

Graduate

Tula state pedagogical university named L.N. Tolstoy

Tula, Prospekt Lenina, 125

Сравнительно небольшой период, который ознаменовал собой открытие новой эпохи в развитии истории русской культуры, получил название «Серебряный век» или «русский духовно-культурный ренессанс». Границы Серебряного века являются условными: к данной эпохе относят три предреволюционных десятилетия (от начала 90-х годов XIX века до катаклизмов 1917 года XX века).

Приоритет в употреблении термина «Серебряный век» большинство исследователей отдают основателю и редактору популярного в то время литературно-художественного журнала «Аполлон» С.К. Маковскому. Совокупность словосочетаний «русский духовно-культурный ренессанс» и «духовный ренессанс» нашли свое отражение в творчестве великого русского философа Н.А. Бердяева, который достаточно точно определил статус развития художественной культуры страны на рубеже двух столетий. В своей работе «Русская идея»

философ охарактеризовал изменения, проистекавшие в общественном и политическом строе предреволюционной России, стремящейся к духовному обновлению. Возникновение такой противоборствующей ситуации в дальнейшем повлекло за собой изменение во взглядах, которые в большей степени затронули художественную сферу и повлияли на мироощущение художников, творивших на стыке веков.

«В России в начале века был настоящий культурный ренессанс» [1, с. 135]. По мнению Н.А. Бердяева, оценить значимость такого явления возможно только с позиции того человека, который жил в данный промежуток времени. Продолжая линию размышлений русского философа, важно отметить следующее: «Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения» [1, с. 136]. Таким образом, мы можем говорить о том, что русский духовно-культурный ренессанс нашел свое отражение в разных аспектах развития культуры в целом и имел несколько истоков происхождения. «Но по всем линиям нужно было преодолеть материализм, позитивизм, утилитаризм, от которого не могла освободиться левая интеллигенция» [1, с. 136]. При этом Серебряный век сформировал новый стиль мышления на основе возникшего философско-художественного мироощущения той социальной действительности, которая позволила определить данный период как культуру.

Эпоха «переходных» культур ознаменовала собой противоречивость в отношениях между традиционной культурой прошлого и формирующейся культурой нового типа. Смена основных типов культур достаточно негативно сказалась на формировании общественного сознания и повлекла за собой изменения в ценностных ориентирах духовной культуры в целом. Старые ценности постепенно изживали себя, а новые только начинали нарождаться, вызывая неоднозначную реакцию. Таким образом, постепенно происходила переоценка ценностей в русской культуре. Представители Серебряного века вынуждены были обратиться к проблеме поиска смысла существования человека, которая в дальнейшем наиболее полно нашла свое отражение в идеи духовного высвобождения.

Несмотря на то, что для существования Серебряного века отводился сравнительно небольшой промежуток времени, данный период проявил себя в качестве самодостаточного объекта культуры и представлял собой самостоятельную ценность. Это позволило сформировать в конце XIX – начале XX века новую социальную группу или новый тип интеллигенции, который был представлен достаточно узкой и замкнутой элитарной средой. Он состоял из определенной прослойки людей, отвергающих революционное насилие и выступающих за поиски путей духовно-нравственного совершенствования общества, за процесс переориентации культуры на ментальном уровне.

Все вышесказанное позволяет нам указать на необходимость формирования нового типа общественного сознания. Подтверждением являются следующие слова Н.А. Бердяева: «Происходило несомненно и рождение нового типа человека, более обращенного к внутренней жизни. <...> Изменилась перспектива. Получалась иная направленность сознания. Раскрылись глаза на

иные миры, на иное измерение бытия» [2, с. 217]. Слова Н.А. Бердяева находят свой отклик у Г. Флоровского, который так же указывал в книге «Пути русского богословия» на религиозно-нравственный аспект возрождения русской культуры: «"Конец века" означал в русском развитии рубеж и начало, перевал сознания. Изменяется самое чувство жизни. В те годы многим вдруг открывается, что человек есть существо метафизическое <...>. В мире тоже открывается глубина <...>. Религиозная потребность вновь пробуждается в русском обществе» [10, с. 452].

До сих пор за основу единства принимали какие-то частности, отдельные грани, которые необходимо было привести к общему знаменателю. Сами творцы Серебряного века основным смыслообразующим фактором этой культуры считали нарождающееся религиозное чувство, накопившееся за годы господства позитивизма и проявленное в неутолимой мистической потребности его символического изображения в произведениях искусства конца XIX – начала XX века. Результат негативного отношения и пренебрежения духовными ценностями прошлого столетия можно охарактеризовать следующими словами В.В. Розанова: «Сущность XIX века заключается в оставлении Богом человека» [6, с. 254].

Ф.А. Степун выделяет главные, с его точки зрения, «темы духовной эволюции», получившие распространение в культуре Серебряного века: «возвращение русской интеллигенции в церковь», «протест возвращающихся против реакционно-синодального клерикализма» и неизбежно с этими процессами связанное «восстание нового символического искусства против тенденциозности и примитивного натурализма в литературе и живописи» [8, с. 90]. При этом понятие религиозности трактовалось многими деятелями русского духовного ренессанса как признание существования идеальной основы мира, без учета различий между традиционными типами вероисповедания, различными формами внеконфессионального религиозно-мистического опыта, разнообразными вариантами философского осмысления вопросов веры. Ф.А. Степун неоднократно подчеркивал: «Их единство держалось борьбой за свободу личности и свободу творчества, за новую, если и не подлинно христианскую, то все же, так сказать, духоверческую культуру» [8, с. 91].

Но и само проявление религиозной активности происходило на более высоком синтезирующем уровне и соединялось с категорией творчества единой нитью. Следовательно, культура Серебряного века создавалась не только на религиозном, но и на эстетическом фундаменте. Немаловажным фактом при этом является и указание на то, что приверженцы идеи «нового религиозного сознания» отмечали особую роль искусства в духовном возрождении России.

Отец Г. Флоровский также подчеркивал, что культура Серебряного века развивалась под знаком религиозного возрождения не только в философской, но и в эстетической своей ипостаси: «Это был особый путь возврата к вере, через эстетизм и через Ницше, и в самой вере оставался осадок этого эстетизма, остаток искусства и литературности. Раньше у нас возвращались к вере через философию (к догматике) или через мораль (к Евангелизму). Путь через искусство был новым» [10, с. 456].

Серебряный век – это эпоха, подарившая России большое количество дарований, талантливых людей и ощущение надежды. Главной особенностью «духовного ренессанса» выступал мощный творческий подъем в обстановке всеобщего упадка и катастрофы. Новый период был отмечен такими произведениями как «Воскресение», «Живой труп» Л.Н. Толстого. В это же время А.П. Чехов оказал большое влияние на развитие литературы и стал великим художником слова. Свою печатную деятельность начинают В. Короленко, А. Серрафимович, Н. Горький, Л. Андреев, А. Куприн, В. Вересаев, заявляет о себе поэзией и ранней прозой И. Бунин. Начало XX века – это время расцвета русского театрального искусства, связанного с именем К. Станиславского, Ф. Шалыпина, М. Ермоловой. Музыкальное творчество А. Скрябина и С. Рахманинова определило дальнейшее развитие не только советской, но и мировой культуры XX века.

Таким образом, на основе всего вышесказанного мы пришли к предварительному выводу относительно того, что искусству рубежа веков отводилась роль основного преобразователя всех сторон человеческой жизни. В Серебряном веке оно составило целую эпоху и приобрело высокий общественный статус. В этом контексте наиболее верными оказались слова Д.В. Сарабьянова, который следующим образом охарактеризовал русское искусство конца XIX – начала XX века: «То, что во Франции или какой-либо иной европейской стране следовало в более или менее определенном логическом порядке, в России перепутывалось, становилось одновременным и параллельным, смыкалось и размыкалось <...>. Русское искусство как бы спешило догнать и одновременно уйти вперед» [7, с. 6]. Таким образом, подчиняясь мощному духовному импульсу, деятели литературы и музыки, театра и живописи стремились отобразить в своих произведениях состояние психологической растерянности и возбужденности российского общества, ощущение глубины нравственного кризиса, тоску по идеалу и мучительные поиски красоты, гармонии, совершенства, что в дальнейшем представлялось свойственным при характеристике переходности культуры.

Серебряный век стал временем поиска новых нетрадиционных путей развития искусств. Именно на рубеже веков возникает большое количество различных художественных группировок и объединений. Одним из таких объединений, возникшим в 90-е годы XIX века стало художественное объединение, получившее название «Мир искусства». Этот творческий союз отражал существенные эстетические тенденции, присутствующие в основных установках Серебряного века.

Содружество мирискусников состояло из группы молодых художников, литераторов, деятелей искусства, стремившихся к обновлению культурной и художественной жизни России. Главными инициаторами были А.Н. Бенуа, С.П. Дягилев, Д.В. Filosofov, К.А. Сомов, Л.С. Бакст, М.В. Добужинский и многие другие.

В 1898 году вышел первый номер журнала «Мир искусства», который подготовил Д.В. Filosofov, а в 1899 году прошла первая выставка журнала, в то время как само объединение было официально оформлено только в 1900

году. Журнал просуществовал до конца 1904 года, а после революции 1905 года прекратилась официальная деятельность объединения. К участию в выставках помимо самих членов союза привлекались многие другие выдающиеся художники рубежа столетий, которые разделяли основную духовно-эстетическую линию «Мир искусства». Среди них в первую очередь можно назвать такие имена, как К. Коровин, М.А. Врубель, В. Серов, Н. Рерих, М.В. Нестеров, И.Э. Грабарь, Ф.А. Малявин. На страницах журнала публиковались и многие русские религиозные мыслители и писатели, выступающие за духовное возрождение России. Это, прежде всего, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, Л.И. Шестов и Н.М. Минский.

Помимо «Мир искусства», конец XIX – начало XX века связывают с развитием другого крупнейшего прогрессивного демократического художественного объединения, получившее название Товарищества передвижных художественных выставок. Возникновение Товарищества относят к 1870 году, которое было подготовлено деятельностью петербургской Артели художников-демократов во главе с И.Н. Крамским, ставший в дальнейшем одним из членов-учредителей, а затем его вождем и идейным вдохновителем.

Передвижники, именно так называли членов Товарищества, ставили перед собой задачу, заключающуюся в широкой пропаганде искусства и общественно-эстетическом воспитании народных масс. Постепенно новое искусство развивается в едином русле с передовой русской литературой, музыкой, театром, общественной мыслью, образуя мощный поток русской демократической культуры, одухотворенной передовыми социальными идеями своего времени.

Товарищество объединяло вокруг себя всех лучших живописцев и скульпторов конца XIX – начала XX века. В 70-80-е годы деятельность Товарищества достигла наивысшего расцвета. Ведущее место на передвижных выставках принадлежало картинам следующих художников: И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов, М.В. Нестеров, Г.Г. Мясоедов, В.Е. Маковский, В.Г. Перов. Опираясь на действующие духовно-эстетические установки эпохи, в рамках своей творческой деятельности они пытались отразить самые существенные явления окружающей действительности во всей их сложности и противоречивости. Передвижники оказали огромное влияние не только на значительные стороны художественной жизни России в целом, но и на формирование национальных художественных школ.

В результате существования в начале XX века размежевания в среде художников по различным видам творческих корпораций, появляется одно из самых крупных художественных объединений, которое получило название «Союз русских художников» (в дальнейшем СРХ). Творческое объединение возникло в феврале 1903 года. Учредителями выступили московские живописцы: А. Архипов, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Н. Клодт, М.В. Нестеров, Л. Пастернак, А.А. Рылов. В течение года численный состав членов СРХ увеличился за счет притока как московских, так и петербургских художников: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, В.Э. Борисов-Мусатов, О. Бразз, А. Головин, А. Голубкина, И.Э. Грабарь, К.А. Коровин, Е.Е. Лансере, С.В. Малютин, Ф.А. Малявин, А. Остроумова, Н. Рерих,

К. Сомов, П. Трубецкой, К.Ф. Юон. Позже к «Союзу русских художников» примкнул также и С.П. Дягилев.

Основным направлением деятельности была объявлена организация ежегодных выставок в Москве и Петербурге. Выставки СРХ, неизменно демонстрировавшие высокое профессиональное мастерство их участников, тем не менее, очень скоро выявили серьезные эстетические различия в жанровой тематике и стилистическом решении произведений художников московской и петербургской школ. Москвичи выставляли лирические пейзажи, выполненные на пленэре. Они отличались широтой и свободой письма, основанного на приемах импрессионистической живописи. Петербуржцы, напротив, выступали как продолжатели традиций «Мир искусства».

Неоспоримая роль в «Союзе русских художников» принадлежала М.В. Нестерову, где с объединением его роднили тонкий лиризм, поэтичность мироощущения, повышенный интерес к пейзажу. Эти качества проявлялись в самых разных жанрах, в которых работал художник: ранний портрет, религиозно-нравственные картины, росписи. Один из лучших нестеровских портретов того времени – «Портрет дочери» (1906), воплотивший мироощущение, свойственное для человека начала XX века, оказавшегося в трудной социокультурной ситуации неопределенности последующих действий.

На основе всего вышесказанного мы можем выделить следующие общие принципы, которым придерживались все рассмотренные выше объединения: пропаганда искусства, направленность на духовное возрождение русской культуры, формирование нового стиля мышления на основе философско-художественного мироощущения. Главным и основополагающим выступает принцип новаторства в искусстве на основе высокоразвитого эстетического вкуса, художественно-эстетических пристрастий и творческих установок самого творца. Фактически они создали добротный русский вариант эстетически заостренного движения рубежа столетий.

Политическая реакция 1880-х годов, кризис революционного народничества и идеологическая платформа, ориентирующаяся на критическом отношении к действительности – все это привело к утверждению новых эстетических принципов в русской художественной культуре. Вновь поднимались и пересматривались такие вопросы, как роль и место художника в жизни, смысл и цели творчества. Для многих творцов, оказавшихся в сложной социокультурной ситуации, стала очевидной необходимость обретения новой духовной опоры и идеала. Эти искания художников «новой волны» не были обособлены от процессов, происходивших в то время в литературе и философии. Наиболее острой на рубеже веков остается проблема духовного возрождения России. Выход русского общества из кризиса известная часть русской интеллигенции связывала с возрождением религиозных идеалов народа.

Список используемых источников:

1. Бердяев Н.А. Русская идея // Вопросы философии. 1990. №2. С. 135-136.
2. Бердяев Н.А. Русский духовный ренессанс начала XX века и журнал «Путь»: (К десятилетию «Пути») // Н.А. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. С. 217-236.

3. Вагнер Г.К. В поисках истины: Религиозно-философские искания русских художников. Середина XIX начало XX вв. М., 1993. 192 с.
4. Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1991. 623 с.
5. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. М., 1991. 396 с.
6. Розанов В.В. Опадавшие листья: Лирико-философские записки. М., 1992. 320 с.
7. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М., 2001. 303 с.
8. Степун Ф.А. Россия накануне 1914 года // Вопросы философии. 1992. №9. С. 85-120.
9. Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М., 1991. 293 с.
10. Флоровский Г. Пути русского богословия. М., 2009. 599 с.

© 2015, Котлярова Н.В.

Художественное мироощущение культуры
Серебряного века

© 2015, Kotlyarova N.V.

The artistic outlook culture of the Silver Age