

ДИЗАЙН ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА В УКРАИНЕ 20-30 гг. XX ВЕКА

Татьяна НИКОЛАЕВА¹, Инна ГАЕВАЯ^{1*},
Алла БАРАНОВА¹

¹Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, Украина

*Автор корреспонденции: Гаевая, Инна, innagayova@ukr.net

Аннотация. Изучение развития искусства авангарда в Украине, его основных идей является важным условием к пониманию многих существующих культурных тенденций. Проведенный анализ зрелищного костюма как составляющей украинского авангарда направлен на изучение его средств выразительности, сочетающих в себе характерные для европейского авангарда композиционные решения и традиционные знаковые элементы украинской народной культуры.

Обращение к данной теме открывает дополнительные перспективы в современном дизайне, особенно в контексте наблюдающегося возрождения национальных культурных ценностей.

Ключевые слова: искусство авангарда в Украине, Л. Курбас, А. Петрицкий, театральный костюм.

Духовно-философские искания модернизма, одного из сложнейших и прекраснейших феноменов в европейском культурологическом пространстве, были результатом многих обстоятельств в искусстве, науке, религии, истории. Процесс открытия новых ценностей шел в ногу с безжалостным, обезличивающим индивидуальность техническим прогрессом, повлекшим за собой как успех, так и трагическое разложение общества. Творческая интеллигенция, вовлеченная в предреволюционную волну, оказалась в центре потока урбанистической цивилизации. Ответом на усиленное механистическое движение стал поиск художниками в противоположной плоскости утонченного, сверхчувственного и переосмысление старых форм путем привнесения нового содержания, например, гротескного элемента войны [1].

Взгляд художников-авангардистов переместился с формы на содержание, где преобладает вертикальное мышление, взгляд вверх, в бездну космического пространства [2]. Религиозные искания в мире театра побудили их обратиться заново к основам христианства и Ветхого Завета Библии. Открывались новые перспективы в католицизме, по-новому прочитывались религиозные догмы (философия Франциска Ассизского).

Многоликие остроконтрастные идеи и направления искусства модернизма: кубизм, романтизм, поздний импрессионизм, супрематизм и т. д. были объединены поиском беспредметного начала, вызовом материальной идее. Зрелищности театра противопоставлена условность, плоскость, технологичность. Внешнему, поверхностному – глубокая психологичность и духовность. Древняя философия вечной беспредметной истины Платона стала самой яркой на пути театрального обновления. В духовном пространстве театра она воплотилась через идею катарсиса, провозглашенную еще Аристотелем и используемую в греческих трагедиях [3].

Христианская идея жертвенности, ставшая квинтэссенцией Евангелия, приобрела в театре авангарда новое звучание, сочетая в себе этнические и дохристианские черты (например, театр Вагнера, где женская жертвенность воскрешает любовь, устанавливая гармонию). Идея катарсиса через жертвенность и приобретение истины ярко звучит у Шекспира, что привлекает взор авангардистов.

Театр авангарда не обошла стороной и философия Ницше, находящая отзвук в драматургии Ибсена [4].

Украинский авангард опирался во многом на многочисленные и разнохарактерные европейские источники, поскольку художники местных школ путешествовали на запад, обучались в западных академиях, в русской школе и были охвачены теми же идеями поиска космического, возвышенного, противоположного обыденному. В силу исторических условий развития Украины усиленный интерес авангардистов был направлен к национальным истокам в борьбе за независимость (политическое положение Украины по отношению к Австро-Венгерской и Российской империй). Поэтому внимание художников было направлено к национальному пейзажу, национальной истории, национальному характеру. Поиск народного героя идейно объединял разноликие художественные направления. В пестром калейдоскопе стилей украинского театра улавливались национальные черты менталитета западных славян. В процессе развития украинский авангардный театр вбирает опыт древнейших цивилизаций от языческого пантеизма до деревне-христианского начала, но в контексте локальных исторических условий преддверия революции и борьбы за независимость [3].

В театре Леси Украинки переплетены пантеистическая красота и каноны язычества с духовными идеями христианских ценностей [4].

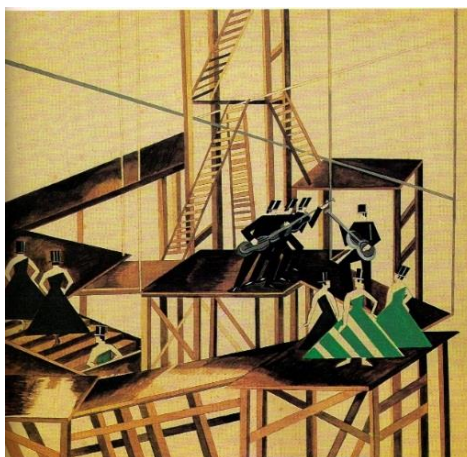
Украинский театр авангарда приобрел свой неповторимый и самобытный почерк благодаря таланту и компетентности литераторов, режиссёров, художников, музыкантов, путешествовавших с проектами за границу и привносивших опыт мирового искусства в местную среду. Лесь Курбас, украинский режиссер и теоретик театра, основатель экспериментального театра «Березиль», развивал свой талант в центре творческой художественной интеллигенции в Вене. Неоценимый вклад в развитие авангардного театра Украины внесли художники: К. Малевич, А. Богомазов, А. Хвостенко-Хвостов, А. Экстер, В. Меллер, А. Петрицкий [6].

Условность и примитивизм в оформлении авангардного театра способствовали передаче идейного смысла при помощи символа и специально создаваемой атмосферы спектакля.

Художники авангарда активно использовали знаки и символы условного образа. Костюмы уже не статичны, они мыслятся в движении, в постоянном изменении рисунка в зависимости от позы актера (рисунок 1).

а

б

Рисунок 1. Костюм и декорации авангардного театра: а) А. Петрицкий. Эксцентричные танцы. Эскиз костюмов. Московский камерный балет, 1923; б) А. Экстер, эскиз оформления сцены для «Испанской пантомимы», 1926 г.

Одежда становится гримом тела, но не повторяет фигуру, а создает заранее определенный художником выразительный силуэт. Костюм определяет наиболее характерные для персонажа движения на сцене, ритм, согласованный с общим ритмом пьесы.

Украинские художники в этом вселенском движении обращались к древнему искусству и народным традициям. С одной стороны, важным источником творчества авангардистов явилось украинское барокко с эмоциональным драматизмом, живописностью в архитектуре и пластических искусствах. В то же время не менее важным было их стремление к недрам народного творчества: керамике, вышивке, писанкам, что привнесло в мир авангарда восточную красочность и теплоту. Национальное звучало в цветах, орнаментах, в украинских пейзажах, как это было в произведениях А. Мурашко, Д. Бурлюка, Ф. Кричевского [2]. Широко используемые театральными художниками национальные культурные символы: украинский костюм, орнаменты, элементы декоративно-прикладного искусства, стали характерной особенностью украинской авангардной сценографии. Костюмы и аксессуары часто выполнены с этнографической точностью и исторической достоверностью [7].

А. Петрицкий, вживаясь в историю, находил нужные линии, которые передавали колорит эпохи. В декорациях и костюмах художник опирался на материалы раскопок, древнюю живопись, в частности, фрески Софии Киевской. В акварельные эскизы были введены аппликация, бронза, серебро, что передавало острое чувство фактуры, выразительность материалов. Часто используются коллажи из различных материалов, геометрические мотивы на цветном и орнаментальном фоне. Художника интересовали формальные комбинации и диссонансы в декорациях и костюмах. На плоскости бумаги округлые формы чередуются с острыми, объемные с плоскостными, линейное построение дает законченность композиции. Решение костюмов было построено на отношении крупных цветовых пятен и фрагментов орнамента, чей ритм был особым для каждого персонажа (рисунок 2).

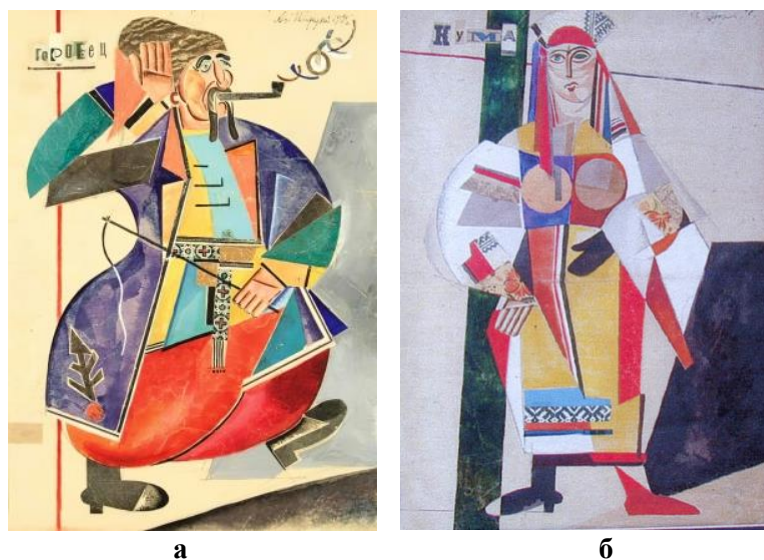

Рисунок 2. А. Г. Петрицкий, а) Горобец. Эскиз костюма к постановке "Вий";
б) Кума. Эскиз к опере "Сорочинская ярмарка" 1925.

Петрицкий видел в costume не только утилитарную или декоративную сторону, но и элемент материальной культуры, свидетельство вкусов, привычек, образа жизни целых народов. Монуменальность в оформлении спектаклей, суровая сдержанность колорита декораций, хорошо сочеталась с красочностью костюмов. Эскизы А. Петрицкого сочетали черты рационалиста и романтика. Тщательная разработка фактуры и цвета поднимает эскизы до уровня образцов графического искусства [8].

Противопоставление мировосприятия и способа бытия - в этом заключалась сущность сценического оформления, цветовая сдержанность и благородство часто сменялись чрезмерной пышностью и декоративной пестротой. В этом странном несоответствии и находился настоящий дух украинского авангарда, одновременно профессионального и примитивистского, орнаментального и конструктивистского. Использование ярких национальных мотивов способствовало не только обогащению палитры выразительных средств театра, но также возвращало ценность национальной культуры.

Наиболее весомым итогом истории украинского театра начала XX века стало органичное вхождение его в систему мировой театральной культуры, сценографии, актерском искусстве, театральных костюмов.

Выводы

В результате проведенного исследования выявлены предпосылки формирования авангардного направления в дизайне зрелищного костюма Украины 20-30 гг. XX века. Установлено, что источниками творчества художников авангардного театра были: древнее искусство украинского барокко и народные традиции: украинский костюм, орнаменты, декоративно-прикладные элементы. Используемые средства выразительности сочетали в себе характерные признаки общеевропейского авангардного искусства и символы украинской народной культуры.

Литература

1. БОБРИНСКАЯ, Е. А. *Футуризм*. Москва: Галарт, 2000.
2. БИРЮКОВ, С. Е. *Черный квадрат. Мир как беспредметность*. Москва: АСТ, 2019.
3. РОСТОВА, Н. Н. *Философия русского авангарда*. Москва: Проспект, 2019.
4. КОРНИЕНКО, Н. *Лесь Курбас и духовные основы украинского авангарда* [онлайн]. 2007, [дата обращения 22.02.2021]. Сайт: https://zn.ua/ART/les_kurbas_i_duhovnye_osnovy_ukrainskogo_avangarda.html.
5. АВДЕЕВ, А. Д. *Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе*. Москва: Искусство, 1959.
6. КОРНИЄНКО, Н. *Лесь курбас: репетиція майбутнього*. Київ: Факт, 1998.
7. КРАСИЛЬНИКОВА, А. В. *История украинского театра XX в.* Москва: Просвещение, 1999.
8. ГОРБАЧЕВ, Д. Е. *Анатолий Галактионович Петрицкий*. Москва: Советский художник, 1971.