

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

Итальянский футуризм

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 531 группы
Направления 50.03.03 «История искусств»
Института истории и международных отношений
Романченко Дарьи Дмитриевны

Научный руководитель:

профессор кафедры всеобщей истории,

доктор исторических наук, профессор _____

Креленко Н. С.

Заведующая кафедрой всеобщей истории:

доктор исторических наук, профессор _____

Чернова Л. Н.

Саратов 2016

Введение. Конец XIX века, как и конец XX века был охвачен поисками нового искусства, объят духовными метаниями и ожиданиями «другой действительности, других людей, другого солнца»¹.

Футуризм стал в 1910-е годы XX века символом нового искусства — искусства будущего, искусства скорости и постоянного движения, заявив о себе как о революционном явлении, в котором теория, манифест, жест были основными составляющими. В этом качестве футуризм сохраняет актуальность и по сей день, так как впервые явил миру художника-provocатора, заменяющего искусство жизнью и наоборот.

Различные аспекты истории и теории футуризма как такового вызывают постоянный исследовательский интерес, что нашло свое отражение в значительном количестве разнообразной литературы.

В историографическом обзоре отдельно следует обозначить исследование К. Бобринской «Футуризм»², в котором фигура Ф.Т. Маринетти как родоначальника футуризма стала ключевой.

Обращались к исследованию футуризма также Н. Горлов «Футуризм и революция: Поэзия футуристов»³, Р. Якобсон «Футуризм»⁴.

К настоящему моменту существует огромное количество исследований зарубежных ученых, посвященных различным аспектам итальянского футуризма. Из обобщенных работ можно назвать работы М. Калвеси «Футуризм»⁵, Е. Криспольти «Миф машины и другие темы футуризма»⁶. По мнению М. Калвеси, теоретическая программа футуристов абсолютизировала значения формы художественного произведения, провозгласив его основой динамизм.

¹ Бирюков С. Боевое десятилетие русского авангарда // Знамя.-1998.-№ 6.-С. 7.

² Бобринская Е. Футуризм. М., 2000.

³ Горлов Н. Футуризм и революция. Поэзия футуристов. М., 1924.

⁴ Якобсон Р. Футуризм // Работы по поэтике. М., 1987.

⁵ Calvesi M. Le due avanguardie. Dal futurismo alla pop art. Roma, 2008.

⁶ Crispolti E. Storia e critica del futurismo. Roma/Bari, 1987.

Цель исследования – рассмотрение футуризма как художественного авангардистского направления в культуре XX в; обозначить влияние Первой мировой войны на формирование и становление итальянского футуризма.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: обозначить место искусства в жизни общества в начале 20 века; рассмотреть социально-экономическую и политическую обстановку в итальянском обществе; охарактеризовать манифест футуристического искусства и концепцию искусства Филиппо Томазо Маринетти; определить влияние футуризма на изобразительное искусство. Художники футуристы. Выявить взаимосвязь футуризма и фашизма.

Основным источником стал «Манифест футуризма», опубликованный Ф. Маринетти в 1909 г. в Париже.

Структура работы. Работа состоит из пяти глав: Глава 1. Место искусства в жизни общества в начале 20 века; Глава 2. Социально-экономическая и политическая обстановка в итальянском обществе; Глава 3. Манифест футуристического искусства и его автор Филиппо Томазо Маринетти; Глава 4. Влияние футуризма на изобразительное искусство. Художники футуристы; Глава 5. Футуризм и фашизм.

Основное содержание работы. Модернизм (от фр. *moderne* — новый, новейший, современный) — совокупность эстетических школ и течений конца XIX — начала XX в., противопоставивших себя искусству прошлого и включающих в себя несколько относительно самостоятельных идейно-художественных направлений, различных по своим социальным масштабам и культурно-историческому значению (экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, сюрреализм и др.). Модернизм появился в качестве реакции на критический реализм, натурализм и позитивизм.

К этому понятию (модернизм) близок авангардизм (от фр. *avant-garde* — передовой отряд), объединяющий наиболее радикальные разновидности модернизма, хотя оба понятия часто воспринимаются как синонимы.

Авангардизм – движение в художественной культуре конца XIX - середины XX в., порывающее с соответствующими нормами и традициями предшествующей эпохи, превращающее новизну выразительных средств в самоцель.

В определенную эпоху легко выделяется доминирующая во всей Европе школа (футуризм до 1916, дада в 1916-1924, сюрреализм после 1924 и т.п.). Родиной течения является Италия.

К концу XIX века Италия была уже единым государством. Следует отметить, что Италия в течение длительного времени была раздробленной и состояла из многочисленных городов-государств. На её территории располагались государства (королевства), находящиеся под властью Франции и Австрии. Рим находился под властью пап.

В начале XX века Италия располагала только двумя колониями – Эритрея и Сомали, но имела планы на расширение своих территорий за счет других государств.

Таким образом, к началу Первой мировой войны в Италии уже сложился итальянский империализм, особенностями которого являлись: переплетение господства монополий с полуфеодальными формами эксплуатации и засильем крупного помещичьего землевладения, неравномерность развития отдельных отраслей и районов и усилившееся в начале XX века отставание Юга, крайне низкий жизненный уровень основной массы населения и как следствие этого узость внутреннего рынка, массовая эмиграция и острота социальных контрастов в стране, агрессивный характер внешней политики и рост колониальных притязаний.

Из Первой мировой войны Италия вышла экономически истощенной и обремененной огромными внешними долгами. Среди крупнейших европейских держав-победительниц Италия была больше всех истощена этой войной: промышленность, финансы, сельское хозяйство, - находились в отчаянном положении. Нигде не было такой безработицы и нищеты и, как следствие, такого подъема стачечной борьбы.

Футуризм в Италии был придуман и организован в мощное и разностороннее движение фантазией, вдохновением и энергией одного человека - итальянского писателя Филиппо Томмазо Маринетти.

Основными центрами футуризма были Милан, Рим и Флоренция. В Милане появились первые манифесты футуризма. Но подлинное начало футуризма связано с Римом, где находилась тогда мастерская Балла: в его произведениях, созданных, начиная с 1904 года, уже появляются новые идеи и новые поиски, близкие футуризму.

В Италии футуристы (вождь и теоретик движения Ф. Т. Маринетти и другие поэты, художники У. Боччони, К. Карра, Дж. Балла, Дж. Северини, Л. Руссоло, А. Соффичи, Э. Прампolini, архитекторы А. Сант-Элиа, М. Кьяттоне и др.) принимали будущее с экзальтированным оптимизмом, абсолютизировали внешние признаки технической цивилизации в качестве новых эстетических ценностей, знаменующих модель грядущего мироустройства, новый тип массового сознания.

Первый манифест футуризма появился в печати на французском языке 20 февраля 1909 года в субботнем выпуске парижской газеты «Фигаро». В этом же году он был опубликован на итальянском в журнале «Поэзия», а также вышел в виде отдельной брошюры.

Здесь провозглашался отказ от культурного наследия прошлого: «Мы учреждаем сегодня футуризм, потому что мы хотим освободить Италию от омертвляющих ее профессоров, археологов, цicerонов и антикваров. Слишком долго Италия была громадным рынком древностей. Мы хотим избавить ее от полчищ музеев, в которых она похоронена.»⁷, требование жить лишь настоящим, преклонение перед действием, движением, скоростью, силой и агрессией: «До сих пор литература воспевала задумчивое бездействие, чувствительность и сон, мы провозглашаем агрессивное действие, лихорадочную бессонницу, гимнастическую поступь, опасный прыжок, пощечину и удар кулака. Мы заявляем, что великолепие мира

⁷ Grisi F. I futuristi, a cura di Grandi Tascabili Economici. Newton, 1994. С. 29.

обогащается новой красотой: красотой скорости. Гоночный автомобиль... прекраснее Ники Самофракийской...»⁸, провозглашалось возвеличивание себя и презрение к слабому, к женщине; утверждался приоритет силы, главенствующая роль насилия в понимании искусства: «Отныне нет красоты вне борьбы. Нет шедевра, если он не имеет агрессивного духа. Искусство – это не что иное, как насилие, жестокость и несправедливость»⁹, упоение войной: «Мы будем восхвалять войну - единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине»¹⁰, разрушением и несправедливостью. Футуристический манифест призывал к свержению старой культуры, к отказу от традиционной морали, классической литературы и академического искусства: «Мы хотим уничтожить музеи, библиотеки, покончить с морализаторством, феминизмом и утилитаризмом»¹¹.

Манифест состоял из двух частей: текста-вступления и программы состоявшей из одиннадцати пунктов - тезисов футуристической идеи. Текст манифеста вызвал бурную реакцию и острый интерес к личности автора.

Так же, как и первый манифест Маринетти, последующие теоретические выступления и художественная практика футуризма отражают восторженное, доходящее до фетишизма отношение к символам прогресса и преобразению материального мира (особенно к средствам передвижения – автомобиль, самолет) и готовность к столь же радикальной перестройке культуры и самого человека.

Во главу угла ставилось слияние искусства и жизни, для чего использовались публичные выступления. Была разработана схема коротких представлений, бессодержательных, часто непонятных, но всегда эпатажных и шокирующих. Резкие, взрывные звуки, подобные ружейным

⁸ Grisi F. I futuristi, a cura di Grandi Tascabili Economici. С. 28.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibid. С. 28-29.

¹¹ Ibid. С. 29.

выстрелам, сопровождались вспышками света, криками и внезапными, необъяснимыми событиями, например, продажей двойных билетов, которые нарушали психическое равновесие публики. Аудиторию следовало довести до «звероподобного» состояния и с помощью шока вывести из себя, то есть сделать именно то, чего Маринетти пытался добиться средствами поэзии.

Изобразительное искусство – и, прежде всего, живопись, особенно чутко, тонко и точно воспроизводит черты новой стилистики. Здесь преобладают жесткие, острые, прямолинейные формы и может присутствовать коллаж. Футуристы нередко используют интенсивный цвет, экспрессию стремительного движения, которое может выглядеть как зигзаг молнии. В картине Балла «Очарование прервано» такой зигзаг образует подобие распавшейся надвое свастики, фон которой – погруженные в розовое марево элементы индустриальной конструкции.

Живописцы Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Луиджи Руссо, Джино Северини составляют и публикуют «Манифест футуристической живописи», осуждающий все формы академизма в искусстве: «все формы имитации, гармонии и хорошего вкуса»¹², и приветствующий «все виды оригинальности»¹³ и современную жизнь, бурно и непрерывно преобразуемую победоносной наукой»¹⁴.

Кульминационный момент итальянского футуризма – 1913–1914 гг. – ознаменован появлением специальных галерей и собственных изданий. Наиболее значительные среди них – флорентийский журнал «Лачерба» и римская «Галерея Спровиери».

С выходом первого номера журнала в январе 1913 года разногласия между футуристами принимают публичный характер. Ряд авторов, печатавшихся раньше в миланской «Поэзии», редактируемой Маринетти, теперь предпочитает флорентийский журнал.

¹² Grisi Francesco. I futuristi, a cura di Grandi Tascabili Economici. С. 52.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

Во время войны энергия первой волны футуризма истощается, объединения распадаются, некоторые из основателей движения погибают на фронте, в том числе самый известный – архитектор-футурист Антонио Сант-Элиа. Карра обратился к другим экспериментам, Северини и Балла продолжали свои самостоятельные поиски, подчас противоположные идеалам футуризма, Руссоло же посвятил себя музыке.

Началом периода, который позднее будет назван Вторым Футуризмом, принято считать момент опубликования манифеста «Тактилизм» (11 января 1921 г.). «Может быть, в кончиках пальцев и в железе больше мысли, чем в мозге, который гордится своей способностью наблюдать за феноменами»¹⁵.

Явление Второго Футуризма охватывает период до 1930 года. Второй футуризм отражает сложное развитие итальянского искусства проникновение в него европейской культуры пуризма, конструктивизма, дадаизма (в частности, творчество Прампolini). Наряду с некоторыми членами старой футуристической гвардии (Балла, Маринетти), в движении Второго Футуризма участвовали многочисленные художники младшего поколения. После смерти Боччони и Сант-Элиа и отходом Карра и Северини, первоначальная единая программа уступила свое место более сложным и разнообразным поискам.

Художников Второго Футуризма связывают с предшествующим поколением поиски «переустройства» реальности. Миф о «современности» и технике, столь дорогой футуристам первого поколения, конкретизируется в объекте-эмблеме «современности» - машине, а также в образе человека-робота.

Новый период активности футуризма связан с тем, что можно назвать идейной конвергенцией – когда идеология пришедшего к власти итальянского фашизма оказалась созвучной футуризму¹⁶.

¹⁵ Манифесты итальянского футуризма. М., 1914. С. 22.

¹⁶ Бобринская Е. Футуризм. С. 148.

Последние годы в истории итальянского футуризма прошли в трагической атмосфере войны, которая стала доминирующей темой футуристического искусства¹⁷. Военной тематике посвящено большинство деклараций сороковых годов: «Манифест аэроживописи бомбардировок», «Футуристический манифест военной дружбы», «Манифест военно-морской аэроживописи».

Начало XX века – это то состояние мира, которое чревато разрушительными революциями, войнами и тоталитарными системами. Футуризм не случайно опережает идеологию итальянского фашизма: будущее часто предваряется художественной интуицией.

Итальянское футуристическое движение начинало свое существование, в том числе как политическая организация. Футуристы участвовали в выборах, и у них была собственная программа социальных и политических преобразований. (В дальнейшем футуристы даже создавали политические манифесты – в 1918 появляется «Манифест политической партии футуристов», а в 1920 – «По ту сторону коммунизма»).

Приход к власти фашистов Муссолини был встречен футуристами с радостью и одобрением. Футуристы в Италии полностью поддержали фашистский строй. Позднее, в 1924 появился манифест «Футуризм и фашизм». А в 1929 был посвящен Муссолини один из последних манифестов футуризма – «Манифест священного футуристического искусства».

Довольно поверхностным является полное отождествление итальянского футуризма с фашистской эстетикой. По мнению итальянца Джузеппе Преццолини, фашизм стремился возвысить Рим и призывал следовать классическому периоду. Фашизм хотел придерживаться направления, обозначенного великими итальянцами и институтами, в том числе католицизмом.

¹⁷ Якобсон Р. Футуризм. 1987. С. 198.

Футуризм же выступал против традиций, это борьба против музеев, против классицизма, против схоластики. Футуризм – это искусство свободного стиха, свободных фраз, искусство шумов и прикосновений.

Заключение. Футуризм (итал. Futurismo от лат. Futurum — будущее) — авангардистское художественное течение 1910-х-начале 1920-х годов XX в., Наиболее полно проявилось в Италии (родине футуризма) и России. Футуристы были и в других европейских странах — Германии, Англии, Франции, Польши. Футуризм заявил о себе в литературе, живописи, скульптуре, в меньшей степени в музыке.

Футуризм в Италии достиг всесторонности вторжения в культуру и в политику, не одно из других авангардистских течений таким похвастаться не могло. Проникновение искусства в политику несет разные последствия, как для одних, так и для других.

Итак, итальянская культура XIX-XX веков дала миру ряд имен, которые достойны быть в когорте великих художников слова всех народов. Футуризм, возникший впервые на итальянской почве, оказал огромное влияние на европейский авангард, но не своей агрессивностью и реакционной идеологической платформой, а как художественное направление, открывающий возможности поиска новых выразительных методов поэтического языка.