

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

© 2012 Ю.А.Кондратенко

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева

Статья поступила в редакцию 22.04.2012

В данной статье рассмотрены пути развития традиционализма в искусстве. Особое внимание уделено теории неотрадиционализма, обозначены некоторые критерии анализа этого явления и его форм. (Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ и Правительства РМ № 12-14-13004 а/В «Современное искусство Мордовии: неотрадиционализм и формы его развития»).

Ключевые слова: традиция, традиционализм, неотрадиционализм, универсальное, уникальное, канон, материал, художественный язык, приемы и средства выражения.

Характер творчества часто определяется спецификой процессов преемственности, когда художник, так или иначе, стремится актуализировать традиционные схемы или принципы работы, обусловленные требованиями художественных систем и мышления культуры. Во всей полноте стремление к преемственности в форме традиционализма проявляется в народном творчестве. Любой художественный объект в этой системе на уровне формы и содержания обращает нас к архаическим или этническим первоисточкам народной жизни. В процессе творчества художник стремится к воспроизведению традиционного образца, создавая при этом произведение уникальное и своеобразное по своей природе. Но и оно со временем приобретет статус образца для последующих поколений создателей. Отмечается и другое. По мере развития системы народного творчества, его формы стремятся к тому, чтобы обрести более универсальные (национальные) черты. Однако на какой бы из стадий традиционного искусства (архаической, этнической или национальной) не возникали художественные объекты, они всегда характеризуются главным – аутентичностью, той самой уникальностью, которая превращает любое произведение в своеобразный канонический образец. В силу такой цикличности функционирования художественных объектов язык народного искусства, не смотря на высокую степень вариативности его элементов, представляет собой весьма консервативную систему.

Но в искусстве может наблюдаться процесс совсем иного рода, когда в ходе исторического развития уникальное обобщается настолько, что выходит за рамки национального и поднимается до уровня, на котором создается интернациональная система художественного языка. Хотя в ее основе

лежит совсем другой механизм реализации, и в этом случае мы можем наблюдать явление традиционализма. Ярким примером такого пути развития искусства служит язык художественной классики, интернациональный и обобщенный до абстракции характер которого сложился в результате рациональной систематизации элементов национального искусства на основе их значительной переработки. Не смотря на это, обращение художника к традиции в классической системе выразительности сопряжено с определенной инверсией взгляда. Традиционными становятся элементы универсальной структуры, которым придан статус канонического образца, хотя их обновление может идти путем обращения к уникальным элементам, взятым, в том числе, из систем архаического, этнического и национального искусства. Очевидно, что эти аутентичные образцы воспринимаются здесь не как элемент преемственности, а как источник инновации в универсальной системе языка.

Необходимо отметить, что при всем консерватизме народной и классической языковых систем искусства они открыты к заимствованию элементов друг друга. Например, без первичной консервации аутентичных элементов в национальной системе народного творчества невозможно перейти к последующему обобщению на уровне интернационального языка. И, наоборот, в результате предельного обобщения создаются столь универсальные элементы, что они могут стать источником для подражания, на основе которых возникают новые уникальные образцы народного творчества. Такое взаимообогащение позволяет им воспринимать системы друг друга как материал для постоянного цитирования.

Парадоксально, но эту систему использовало и модернистское искусство. В случае с ним народная и классическая традиции утрачивают свой образцовый характер, но продолжают оставаться материалом для художественного эксперимента. Это означает, что язык модернистского искусства не цитирует напрямую образцы искусства прошлого,

*Кондратенко Юрий Алексеевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры культурологии, этнокультуры и театрального искусства.
E-mail: yurkondr@gmail.com*

а использует приемы и способы их производства ради того, чтобы создать нечто концептуальное, устремленное в будущее. Примером служит использование приемов архаизации и фольклоризма, заимствованных из системы выражения классического языка. С их помощью удавалось создать особый внешний фон для развертывания содержания, а форме придавать необычный и экзотический колорит. При этом и форма, и содержание были вырваны из контекста реальности, оторваны от времени в прошлом и обращены к будущему. В таком контексте традиционализм может быть обнаружен только путем анализа художественных приемов, элементов техники, способов и средств выражения.

Более сложным представляется явление преемственности иного рода – неотрадиционализм. Это понятие вошло в теорию искусства в XX столетии для обозначения «широкой совокупности художественных явлений в культуре 20 в., связанных с непосредственной опорой на исторические традиции искусства»¹. При этом его соотнесли с постмодернистским искусством и поставили в оппозицию явлениям модернизма. Как отмечает Н.Б.Маньковская: «Эстетическая специфика постмодернизма в различных видах и жанрах искусства связана прежде всего с неклассической трактовкой классических традиций далекого и близкого прошлого, их свободным сочетанием с ультра-современной художественной чувствительностью и техникой»². В этой трактовке важно одно обстоятельство: именно установка на особое восприятие времени, способствует развитию различных проявлений нео-традиционализма, столь важных для постмодернистского искусства, что их рассматривают в качестве особых художественных течений.

Неотрадиционализм возникает под давлением принципиально иных идейных установок, связанных с мышлением культуры второй половины XX столетия. В условиях, когда время начали рассматривать как целостность, объемлющую все настоящее, исторически близкое и далекое прошлое, традицию стремятся вспомнить, возродить, реконструировать, изобрести и даже придумать. Если в предшествующий период ее использовали лишь как материал, художники искали в ней утраченные, а значит обладающие новизной, способы создания художественных объектов, то в постмодернизме наблюдается возрождение интереса к цитированию ценностей прошлого. Причем случайный, коллажный принцип такого цитирования создает ситуацию игры с традиционными элементами,

прошлое театрализуется, становится зеркалом для отражения реалий сегодняшнего дня.

Таким образом, хотя неотрадиционализм, подобно традиционализму модернистского искусства, подразумевает инструментальный подход к прошлому, его нельзя рассматривать только как явление формально-технологического плана. В нем заложены более сложные принципы отношения к традиции, для нового понимания которой требуется как минимум два элемента основных компонента: историческая память о прошлом и стремление к инновации в настоящем. Если второй компонент унаследован от модернистской системы художественного языка, то первый – воспринят в качестве наследия искусства донеклассического периода. В этом кроется принципиальное отличие неотрадиционализма от явлений, возникающих в модернистском искусстве, которое, как уже отмечалось, использовало традицию в качестве экспериментального приема, оставаясь при этом по сути своей устремленной в будущее интернациональной, концептуальной системой художественного выражения. В постмодернизме, напротив, интерес к традиции «сменяется отчетливым регионализмом, локальностью эстетических поисков, тесно связанных с национальным, местным, городским, экологическим контекстом»³.

Наличие двух планов времени и отказ от их дифференциации, коллажное цитирование прошлого, игра с его элементами, их театрализация – некоторые наиболее важные определяющие черты неотрадиционализма в искусстве. Понимание этого важно для выработки критериев анализа художественных образцов, в которых обращение в той или иной форме к традиции становится определяющим вектор развития творческого процесса. Классический случай, который требует разработки новых подходов для анализа явлений художественной жизни – развитие отечественного провинциального искусства на рубеже XX – XXI веков.

Этот период характеризуется стремлением к национальному возрождению в регионах. Новые культурные стратегии изначально сводились к попыткам восстановить память о прошлом, параллельно с этим делается установка на поиск инновационного пути развития. Причем уровень инновационности определялся на основе соответствия культурной модели западного искусства, которую приняли за основу. Возможно, в силу того, что эта установка стала насаждаться радикально и развиваться неконтролируемо, возникла обратная реакция – стремление актуализировать народную культуру, как устойчивый компонент национального самосознания. Таким образом, прямо противоположные стратегии стали питательной средой для быстрого развития различных форм нео-

¹ Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь / Под. общ. ред. А.М.Кантора. – М.: 1997. – С. 389.

² Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: 2000. – С. 158.

³ Маньковская Н.Б. Эстетика.... – С. 158.

традиционализма в художественной жизни, способствуя поиску третьего синтетического пути, новых приемов и средств в рамках традиционного, позволяющих интегрироваться в общемировой процесс развития искусства.

Успешность нового культурного проекта зависит от решения главной проблемы: до какого уровня прошлого может продвигаться наше сознание в поисках образцов и сколь современно они будут представлены в искусстве. С этой проблемой связана множественность и качество проявлений неотрадиционализма в искусстве: от архаизации в форме полного, доведенного до аутентичности, обращения к искусству прошлого, к стилизации в форме псевдонародных образцов и до возникновения экспериментальных художественных практик. Причем чем выше изначальный уровень инновационности культуры и профессионализации искусства в регионе, тем радикальнее выглядел эксперимент с традицией.

Обращаясь к архаическим слоям культуры, художник, по меньшей мере, проникает в ритуализированную систему синкретического творчества народа. В силу древности этого слоя всегда возникает претензия на аутентичность созданного образца. При таком подходе не учитывается одно важное обстоятельство: несоотнесенность хронологических структур прошлого и настоящего, невозможность вместить архаическое время в структуры настоящего. Стремление использовать в полном объеме все возрождаемые приемы воспроизведения никак не согласуется с тем фактом, что художник не может реконструировать характер выражения и заставить функционировать язык архаики. Крайностью такого развития неотрадиционализма в современном искусстве можно считать ситуацию, в которой прошлое абсолютизируется настолько, что начинает приниматься некритично как образцовая данность. Отсюда, с одной стороны, ощущение «музейности» художественных образцов, а при их

гипертрофированном изобилии – консервативности нового языка. С другой стороны, перенос художественного образца в сферу функционирования современного искусства ведет к утрате им своей аутентичности, поскольку первичностью он мог бы обладать только в прошлом, во вполне определенных условиях культурного пространства.

Другой вариант проявления неотрадиционализма в искусстве – ситуация, в которой предпринимаются попытки восстановления духа эпохи путем цитирования ее элементов. Отличительной чертой этого явления служит стремление к неомифологизации прошлого. Так, например, мифологизируется чувство коллективной общности на фоне возрастающей индивидуализации поведения человека. В ходе этого процесса опосредуется ощущение нашего «Мы», когда общность всех осознается не в настоящем времени, а через прошлое каждого. В этом случае народная традиция существует в пережитом индивидуальностью виде, что позволяет нам оставаться в условиях индивидуалистических ценностей современности.

Еще один способ обращения в прошлое связан с более близкими к нам периодами в истории, с классикой и модерном, с их стремлением активно использовать национальную тему, доведенную до мифа-символа. В этом случае активно используются художественные приемы цитирования уже и так процитированных элементов традиции, что позволяет создавать новые, во многом необычные для нашего восприятия объекты. Традиция присутствует здесь как некий конструкт, прием для игры с символами, образами, являющимися знаками национального. Так неотрадиционализм может приобретать неофольклорные формы, но при условии, что на предшествующем периоде возвращения к традиции этапе в регионе были развиты практики модернистского или классического искусства.

SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT OF NEOTRADITIONALISM IN THE MODERN ART

© 2012 Y.A.Kondratenko^o

Mordovian State University

This article describes the development of traditionalism in art. Particular attention is paid to the theory of neotraditionalism, indicated some of the criteria analysis of this phenomenon and its forms.

Keywords: tradition, traditionalism, neotraditionalism, universal, unique, canon, material, artistic language, methods and means of expression.

^o Yuri Alekseevich Kondratenko, D. Sc. in Arts, Professor of the Cultural Studies, Ethnoculture, Theatrical Art department. E-mail: yurkondr@gmail.com