

Лекция

Футуризм - особенности, основные черты и представители направления

Название футуризма происходит от английского «future» — будущее. Это художественное течение зародилось в 1910—1920 годах и было наиболее развито в Италии и России. Произведения этого направления похожи не столько содержанием, сколько формой, которую и выставляют на первый план. Течение повлияло на литературу, живопись, архитектуру.

Основоположником направления считают итальянского поэта Филиппо Маринетти.

Его стих «Красный сахар» — первое произведение нового направления. После него, в 1909 году писатель выпустил манифест течения в газете «Фигаро». Там он кратко и понятно определил отличительные черты футуризма, описав их как культ будущего и отказ от прошлого. Послание было ориентировано на молодых творцов. Позже к нему присоединились такие творцы, как Балла, Боччони, Руссоло, Карло Карра, Джино Северини, Франческо Балилла Прателла. К 1912 году направление получило довольно широкое распространение, и в одном из музеев Парижа состоялась первая выставка художников-футуристов.

В России течение начало приобретать популярность в 1910—1911 годах. Оно пришлось по душе бунтарскому народу, совпало с недовольными современностью настроениями толпы. Последователи нового течения создали несколько литературных организаций со своими кодексами и уставами.

Расцвет футуризма был коротким, но ярким. Первые футуристы быстро добились славы и довольно скандальной известности, но очень скоро ушли на покой. Уже в 1914 году футуризм начал давать сбои и направление пережило кризис. Но его представители уже успели выполнить свою историческую роль и преподать нужный урок. После Октябрьской революции и победы большевиков футуризм окончательно угас. Некоторые из деятелей направления умерли, другие сбежали из страны, третьи решили попробовать себя в других стилях. Последние последователи течения издавали свои произведения под маркой «ЛЕФ». Их самые поздние работы датируются 1920-ми годами.

Отличительные черты

Последователи направления считали свои работы «творчеством будущего». В них явно читалось презрение к старым правилам и законам, стремление к инновациям и экспериментам. По содержанию творчество было очень разнообразным.

Основные особенности футуризма были неоднократно определены и подчеркнуты его последователями. Среди них: стремление к исследованию новизны в

искусстве; отрицание старых норм и традиций; эксперименты с формой произведения, акцентирование внимания на ней; широкое применение неологизмов (новых слов, сочетаний, значений); бунтарство, воспевание войн и революций как способа «омолодить общество»; стремление создать ощущение грядущего переворота; антиэстетизм, отрицание искусства как чего-то прекрасного; прославление новых технологий, культ города.

Для футуризма было характерно отрицание преемственности литературных течений и заслуг старых классиков, а значит, и стремление оторваться от них. Направление стремилось развить право каждого деятеля на индивидуальный стиль, лишённый связей с другими.

В поэзии и литературе

Главной особенностью футуризма в литературе стал практически полный отказ от привычных правил орфографии, грамматики и стилистики. Авторы стремились создать свой индивидуальный стиль, экспериментируя со словоформами, речевыми конструкциями, ритмом и интонацией. Таким образом, футуризму в литературе свойственны такие черты: необычные формы стихотворения, эксперименты с рифмой и стихотворными формами; акцент на речетворчестве, создание новой, «заумной» речи за счёт создания новых словоформ, суффиксов, речевых оборотов и соединений; широкое использование авторских неологизмов; эксперименты с графическим восприятием текста — к примеру, поэмы, написанные наискосок, вверх ногами, с разными шрифтами и размерами букв; сочетание поэтического с обыденным; использование деловой, газетной, плакатной, жаргонной лексики; пренебрежительное, иногда ненавистное отношение к «старому» языку, его намеренное искажение (например, «поэзы», «грамата»).

В России футуризм представлялся по большей части поэтами. Частью их философии был отказ от славы и личного признания, концентрация на своей группе. Потому деятели издавали не отдельные произведения, а сборники.

В изобразительном искусстве

Как и литература, изобразительное искусство в стиле футуризма базировалось на отказе от традиций. Его отличительные черты: работы, посвящённые технологиям и урбанизации, картины машин, самолётов, электропроводов, сложных научно-фантастических механизмов; изображение 3D-объекта с нескольких сторон одновременно; интенсивные, яркие, контрастные цветовые решения; динамичные формы; раздробленные на фрагменты рисунки; зигзаги и спирали как основные фигуры; передача движения путём наложения; динамика; использование вырезок, металлических вставок, фрагментов таблиц, шестерёнок как элементов картины-коллажа; попытки передать шумы и звуки средствами изобразительного искусства. Футуристы стремились сделать зрителя не просто участником, а центральной фигурой

своих картин. Для этого использовалось множество психологических и визуальных приёмов.

Видные деятели и группы

Течение футуризма просуществовало относительно недолго, потому не может похвастаться большим количеством ярких представителей. Поэты, художники и писатели, объединённые этим течением, по традиции собирались в группы, объединяющие людей с похожими взглядами. В России направление представляли кубофутуристы и эгофутуристы.

Давид Бурлюк

Д. Бурлюк считается первым футуристом в России. Он стал основателем популярной ассоциации поэтов «Гиллея» и поучаствовал в создании сборников «Садок гусей», «Пощёчина общественному вкусу» и других. Творец считал, что художественное произведение — это аккумулятор, энергия которого способна направлять мысли толпы. Задачей Бурлюка был поиск новых путей в развитии искусства. По его мнению, новые течения в творчестве должны были отражать изменения в бурно развивающемся обществе XX века. Художник очень любил экспериментировать — именно он первым в мире стал использовать для декорации своих работ кусочки фанеры, металлические шестерёнки и детали механизмов, пластины. Отражение этой идеи до сих пор можно найти в дизайне. После анархических бунтов в СССР Бурлюк переехал в Японию, где продолжил писать картины. Деньги от их продажи он использовал для последующей эмиграции в США. Оттуда он продолжал (в основном через друзей) издавать свои работы на территории родной страны. Стремясь заработать славу «отца русского футуризма», поэт постоянно писал в газеты и предлагал свои произведения издательствам, но те отвергали их. Для футуризма Бурлюк был не только деятелем, но также критиком и наставником. Известный поэт В. Маяковский называл его своим учителем. Среди заметных трудов писателя можно выделить такие произведения, как «Толстой», «Горький», «Энтелехизм», «Рерих. Жизнь и творчество», «Радио-манифест».

Игорь Северянин

И. Северянин (настоящая фамилия — Лотарёв) дал новое определение футуризму, основав течение эгофутуризм. Его главной темой стало самовыражение, достижение «будущего я» из «настоящего» путём развития эгоизма. Что интересно, сам поэт покинул созданное им движение менее чем через год после основания. Причиной этого стало то, что он посчитал его цель достигнутой в рамках своего творческого пути. Расставание с группой сопровождалось громким скандалом, но он не смог выбить поэта из колеи. Позже он неоднократно выступал на публике и выпускал в свет успешные произведения: «Громокипящий кубок», «Поэзоконцерт. Избранные поэты для публичного чтения», «Варвэна», «Минестрель», «Миррэлия» и другие.

Кубофутуристы и «Гилея»

Основоположники футуризма и самая распространённая группа его представителей. Среди русских поэтов они были представлены группой «Гилея», противопоставленной эгофутуристам. Направление было основано на принципах кубизма — течения живописи, основанное на стремлении показать трёхмерный объект с разных сторон. Он как бы разбирался на части, а затем собирался заново, показывая ракурсы и детали, непередаваемые при классическом изображении предмета с одной грани. Представители кубофутуризма противопоставляли себя классической литературе и хотели сбросить её с пьедестала. Футуристы считали, что настоящую красоту поэзии можно выразить только свободным, раскрепощённым языком. Они бросали вызов всем установленным правилам грамматики, пунктуации и составления стихов. Самоценное слово противопоставлялось содержанию, литературному языку, поэтическому ритму, синтаксису, этимологии.

«Ассоциация неофутуристов»

Деятели этой организации относятся к представителям эгофутуризма. Среди них выделяют и Северянина и И. Игнатъева. Просуществовала группа и её течение с 1911 до 1914 года. В отличие от предшествующего «Гилея», представители футуризма новой волны опирались не на коллективные наработки, а на индивидуальный стиль Игоря Северянина. Его особенности: душа как единственная правда; самоутверждение человека; осмысленное использование новообразованных слов и словосочетаний (неологизмов); поиски нового без отказа от старого; смелость, раскованность в образах, эпитетах, метафорах, ассоциациях и других художественных приёмах; противостояние стереотипам; разнообразие структурных единиц и размеров стиха. Первоначально организация обосновалась в литературном кружке «Его», который И. Северянин основал совместно с К. Олиповым. Позже, в 1913 году, они создают «Академию эгопоэзии», в список участников которой входят Г. Иванов и С. Петров, затем под руководством И. Иванова возникает «Интуитивная ассоциация эгофутуристов», куда входят П. Широков, В. Гнедов и Д. Крючков. Их целью, по собственному признанию, было «достижение возможностей будущего в настоящем». Ключом к этому писатели считали развитие эгоизма. Программным манифестом их идей стал сборник «Грамата» (слово искажено намеренно), произведения которого впитали все черты и признаки футуризма того времени. «Мезонин поэзии» Организация была основана в 1913-м. Просуществовала она недолго, распавшись в конце того же года. Видными деятелями группы были В. Шершеневич, Р. Ивнев, К. Большаков, Б. Лавренёв, Л. Зак, С. Третьяков. Среди основных идей поэтов было уничтожение национальных и культурных различий в поэзии — организатор группы считал, что общество большого города постепенно само сотрёт их. Он назвал лирику будущего «космополитичной». Объединение желало повторить успех «Гилеи», одновременно противопоставляя себя ей. Но в составе группы оказалось недостаточно талантливых людей, чтобы сформировать собственную уникальную поэтическую базу. Участники были

объединены скорее деловыми и культурными интересами, чем идеологическими и политическими взглядами, потому группа просуществовала недолго. Среди творчества поэтов организации выделяются три альманаха: «Пир во время чумы», «Вернисаж» и «Крематорий здравомыслия». Кроме того, они выпустили несколько сборников стихотворений.

Объединение «Центрифуга»

Организация была основана в январе 1914 года. Её участниками стали такие деятели культуры, как Б. Пастернак, А. Есеев и С. Бобров. Ранее поэты занимались творчеством под крылом издательства лирика. Позже с объединением связывали Б. Гордеева, И. Аксёнова, Г. Петникова. Группа сохраняла активность до 1917 года, а произведения под её маркой продолжали выпускаться в свет до 1922-го, что сделало «Центрифугу» самым долгоживущим объединением приверженцев неофутуризма. Главной особенностью творчества представителей группы стало смещение основного акцента лирического произведения со слова на интонацию, ритм, синтаксис. Именно за счёт них до читателя доносился смысл и настроение стиха. Участники «Центрифуги» в своих работах органично сочетали старые традиции и новые направления в футуризме серебряного века.