ИЛЬЯ КРУГЛОВ

647366@bsu.edu.ru

ФУТУРИЗМ КАК АВАНГАРД ТОТАЛИТАРНОГО ИСКУССТВА

Рождение футуризма произошло в Италии в 1909 году. 20 февраля 1909 года парижская газета «Фигаро» опубликовала на первой полосе «Манифест футуризма». Его автором был поэт Филиппо Томмазо Маринетти – человек талантливый и страстный, увлекающийся спортом и мистикой. Именно он стал отцом-теоретиком, вождем, главным вдохновителем и «двигателем» этого нового авангардистского течения.

На создание манифеста Маринетти вдохновил несчастный случай, произошедший с ним накануне: объезжая двух велосипедистов на своей гоночной машине, поэт не справился с управлением и оказался в придорожной сточной канаве. Через некоторое время, наблюдая за тем, как автомеханик разбирает его машину, в сознании Маринетти произошел переворот, и в порыве вдохновения, оказавшись за письменным столом, он создал «Манифест футуризма» и отослал его в Париж (Жвания, 2014 (1)).

«С самой вершины мы бросаем вызов звездам!»

Рисунок 1 - Филиппо Томмазо Маринетти

Первый манифест (потом их будет множество: сам Маринетти, за свою жизнь, опубликовал больше восьмидесяти манифестов, касающихся самых разных сфер творчества и жизни) стал воззванием к молодым итальянским деятелям искусства. Несмотря на то, что на момент публикации манифеста, Маринетти исполнилось 33 года, он призывал новое поколение «выбросить в корзину для мусора» тех, кто старше тридцати. «Молодые и бодрые, идите к нам!». Футуризм для Маринетти – это преобразование Вселенной, расцвет буйства молодости, скорости и динамики. Все прошлое должно быть оставлено и забыто на свалке истории (См.: Турчин).

Рисунок 2 - Луиджи Руссоло, Карло Карра, Маринетти, Умберто Боччони, Джино Северини, 1909

«Манифест футуризма» отрицал духовно-культурные, художественные и этические ценности прошлого и призывал «плевать на алтарь искусства», разрушать библиотеки и музеи: «*А ну-ка, где там славные поджигатели с обожжёнными руками? Давайте-ка сюда! Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте воду каналов в музейные склепы и затопите их! И пусть течение уносит древние полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите древние города!*».

Взамен «музейной» культуре манифест прославляет «риск, дерзость и неукротимую энергию, смелость, отвагу и бунт», культ технического прогресса и веру в утопическое будущее.

«*—Ну, друзья, — сказал я, — вперед! Мифология, мистика — все это уже позади! На наших глазах рождается новый кентавр — человек на мотоцикле, —а первые ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов! Давайте-ка саданем хорошенько по вратам жизни, пусть повылетают напрочь все крючки и засовы!.. Вперед! Вот уже над землей занимается новая заря!.. Впервые своим алым мечом она пронзает вековечную тьму, и нет ничего прекраснее этого огненного блеска!*» (Маринетти, 1909).

Главным источником вдохновения для футуристов стал стремительно развивающийся технический прогресс: гоночные автомобили, мотоциклы, локомотивы представлялись им прекраснее, чем любое отжившее свой век произведение искусства. Именно поэтому трубы заводов, самолеты, электричество и поезда стали основными объектами в творчестве футуристов.

Своим первым манифестом Маринетти производит эстетический фурор. Со своими соратниками он начинает заниматься популяризацией стремительно растущего футуристического движения, организовывая выступления, чтения стихов и манифестов. Вокруг него начинают объединяться сначала поэты, а позже и художники: Умберто Боччони, Джакомо Балла, Джино Северини, Карло Карра и Луиджи Руссоло. 8 марта 1910 они провозглашают свой «Манифест футуристической живописи» (Подробнее см., например: Березкин).]

«Новое искусство может быть только насилием, жестокостью»

В «идеологической» составляющей футуристов очень отчетливо прослеживается влияние работы Ницше «Так говорил Заратустра» и сформулированный им культ *Übermensch*, а эстетикой бунтарства во многом обязаны «разрушительному жесту анархистов». Футуристы слагали гимны героизму и силе, прославляли отвагу и бунт, но презирали романтическую

любовь, сентиментальность и жалость, поскольку «теплота куска железа или дерева, волнует нас больше, чем улыбка и слезы женщины».

Рисунок 3 - Дуилио Камбеллотти. Динамика рабочего

«Сверхчеловек», в их представлении, - это всемогущий, бездушный, жестокий и циничный человек. В 1910 году был опубликовал единственный роман Маринетти «Футурист Мафарка», которым писатель подкрепил свои взгляды. Один из основных героев романа – механический и бессмертный летающий Сверхчеловек, со сменными запчастями. Новая раса сверхлюдей, процветающая в бесклассовом обществе, в воздушных городах – это утопия, представление идеального общества для Маринетти. В предисловии к роману писатель отмечал, что желает «одолеть тиранию любви, наваждение единственной женщины, великий лунный свет романтики, омывающий Италию» (Маринетти, 1910). «Футурист Мафарка» был издан на французском и итальянском языках и сразу же обрёл скандальную славу. Для обывателя того времени роман послужил хлёсткой пощечиной. Маринетти был обвинен в «оскорблении добрых нравов», за публикацией последовал судебный процесс. Впрочем, для автора этот скандал стал всего лишь очередным отличным поводом для рекламы футуризма.

«Война — единственная гигиена мира!»

Рисунок 4 - Фортунато Деперо. Драка. 1926

Средством освобождения мира от устаревших ценностей, очищение от «пыли» и «рухляди», футуристы видели в революциях и войнах: «*Мы будем восхвалять войну — единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть…Мы будем воспевать многоцветные, многозвучные приливы революций в современных столицах*».

Футуристы не только прославляли войну, замыкаясь на своём творчестве и раздавая пощёчины обывателю. Для них это был не просто пафос и бахвальство, они активно принимали участие во всех военных действиях и революциях. В сентябре 1911 года Маринетти как военный корреспондент отправляется на фронт итало-турецкой войны в Ливию, все его воспоминания, заметки и репортажи будут собраны в книге «Битва при Триполи». Для Маринетти война – это само по себе нечто прекрасное и волнующее: «*Футуристические визги и диссонансы в глубоком оркестре траншей у излучистых проходов, в звонких углублениях, среди двигающихся взад и вперёд штыков, этих смычков скрипок, которые воспламеняет энтузиазмом красная палочка дирижера-заката*» (Цит.по: Жвания, 2014 (2)). Именно на войне проявляется истинный героизм и отвага, мужество и честь, так восхваляемая футуристами. Именно на войне футуристы видели своими глазами то, что воспевали, – вершину технического прогресса, гул локомотивов, аэропланы и самолёты, «…чьи пропеллеры, словно транспаранты, шелестят на ветру», управляемых «новыми ангелами» - авиаторами. Даже орудия убийства для них - это живые существа, люди-машины. Карло Карр в своем манифесте «Гуэррапиттура» (1915) трактовал войну как сильнейший источник вдохновения для художника, потому что только в ней проявляются наиболее спонтанно различные потенции человеческой натуры (См.: Футуризм…, http).

Рисунок 5 - Карл Карр, похороны анархиста Галли

В августе 1914 года начинается Великая Война. Маринетти организовывает серию публичных акций под лозунгом «Долой Австрию!», публично сжигает австрийские флаги, устраивает выставки - так рождается «Манифест итальянской гордости» (1914). В мае 1915 года Италия вступает в войну на стороне стран Антанты. Для футуристов это был призыв к действию – многие уходят

добровольцами на фронт. Маринетти успевает стать добровольцем Ломбардийского велосипедного батальона, позже капитаном отряда бронемашин. Многие футуристы погибли на этой войне, а сам Маринетти был ранен и награждён медалью за битву при Витторио-Венето.

После войны Маринетти создает Политическую партию футуристов, подчиняет свои художественные интересы политическим (политика для футуристов стала такой же сферой творчества, как и поэзия), приветствует большевистскую революцию в России и утверждение фашизма в Италии. Для футуристов наступает новый период – они становятся «двигателем» фашистской революции.

«Шагать, а не гнить!»

В 1915 году Маринети знакомится с Бенито Муссолини, с которым у них завязывается дружба. Футуристы разглядели в Муссолини «человека истинно футуристических устремлений». «Приход к власти фашизма означает реализацию футуристической программы-минимум» —объяснял Маринетти. В 1918 году Маринетти и товарищи создают «Политические футуристические фашии» и «Ассоциацию итальянских ардити (смельчак)». В своей программе они всё так же воспевают героизм, борьбу за Новую Италию и социальную справедливость. Эти боевые отряды футуристов, послужили образцом для Муссолини, а все требования футуристов вошли в программу фашизма. Футуристы задавали тон и стиль новой идеологии, они её эстетизировали. Футуристическая концепция человека будущего, отвага, риск, мужество и авантюризм органично вписывались в фашистский дискурс – чёрные рубашки, отважные «ардити» с кинжалами в зубах, бросающие вызов смерти с кличем «Me ne frego!» («мне плевать»), милитаристская тематика и, конечно же, образ Дуче, «отца итальянской нации». Всё это служило вдохновением для многих футуристов, подталкивая их творчество к прославлению фашистского режима Муссолини. Особенно это сильно отображалось в изобразительном искусстве. У второго поколения футуристов(1925-1943), одной из главных тем являлся образ Муссолини, вождя фашисткой революции, того самого ницшеанского «сверхчеловека», мужественного и сильного.

Рисунок 6. - Паоло Гаретто. Муссолини и Иудейский лев

Стоит отдельно отметить портреты и скульптуры с Дуче, в самых разных и свободных формах: мы привыкли к изображению реалистичных картин диктаторов, но в Италии, благодаря футуристам, дело обстояло противоположным образом. То, что казалось немыслимым в других тоталитарных государствах, в СССР или Третьем Рейхе за подобное можно было лишиться жизни или попасть в концлагеря, было позволено итальянской властью своим творцам.

Например, на полотне художника Эрнесто Микаэллеса «Великий кормчий» (“Il Grande Nocchiere”, 1939) мы можем наблюдать образ идеального рулевого Италии, под которым, конечно же, подразумевается сам Бенито Муссолини. Художник использует тут стандартный футуристический эстетический код: апогей торжества техники и механизации человеческого тела, союз стали и воли. Таким был идеал нового человека для итальянских футуристов 1930-х годов. Фигура рулевого-дуче натянута как струна, он смотрит вдаль, в скорое будущее, уверенно стоит у руля, скованный железной цепью со своим народом. Его Путь сопровождает стройный ряд самолетов, еще одних часто воспеваемых футуристами чудес торжества техники. Тема авиации у футуристов вылилась в отдельное течение – аэроживопись.

Рисунок 7 - Эрнесто Микаэллес. Великий кормчий. 1939

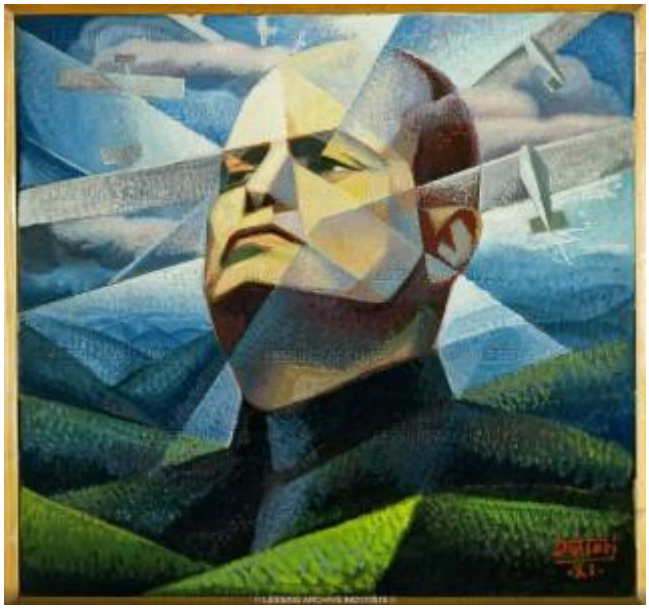

Рисунок 8 - Джерардо Доттори. Дуче. 1933

Еще одним футуристом-художником, приветствующим и воспевающим новую фашистскую власть, был Джерардо Доттори. Мастер настенной живописи, он принял участие в грандиозной по масштабам римской «Выставке фашистской революции»; совместно с Маринетти и другими художниками подписал «Манифест настенной живописи» и внёс значительный вклад в агитационно-пропагандистское направление в изобразительном искусстве. Именно Доттори ввел в обиход термин «Дуче», который закрепился как антономазия Муссолини после написания художником одноимённой картины, портрета итальянского вождя. На портрете Муссолини изображен реалистично, устремляющим свой взор вдаль (что стало характерной чертой в изображении портретов вождя), на фоне зеленого поля, гор и облаков. Вокруг него кружат привычные для футуристов аэропланы и самолеты, образуя таким образом своеобразный нимб над его головой. На картине «Город революции» («Le citta’ della Rivoluzione») мы также наблюдаем профиль Дуче, гордо возвышающимся над римским Колизеем и животным, которое кормит младенцев – возможно, художник символизирует этим итальянский народ.

Образцом фашистского футуризма может послужить серия полотен Джерардо Доттори образующих картину «Политика фашистской революции» (1934). Очень необычно само построение композиции: картина выстроена в форме пирамиды. В первом, нижнем, ряду мы наблюдаем шагающих стройными рядами чернорубашечников, которые выходят из недр Великой войны, изображенной художником в форме стальной грозы. Знамена в их руках превращаются в дубинки. На втором ряду выше мы наблюдаем культ машин, промышленного и аграрного производства. Венчает эту «пирамиду» портрет Муссолини: руководителя, вождя, «отца» итальянской нации.

Рисунок 9 - Джерардо Доттори. Политика фашистской революции. 1934

В начале 1930-х в Италии были очень сильны националистические настроения: мощь и техника итальянской армии подстёгивала футуристов к прославлению национальной гордости. Итальянский футуризм долгое время являлся авангардом фашистского искусства, воспевая революцию фашизма. Тем не менее, в отношении футуристов в конце 1930-х - начале 1940-х годов начинается травля, самого Маринетти начинают клеймить как лидера «левого» искусства. Союз Мусолинни с Гитлером – а последний не переносил «дегенеративное» искусство – заставил Дуче избавиться от фаворитизма футуристов. Сам Маринетти в последние годы своей жизни разочаровывается в фашизме, обращается к мистике и христианству. В 1944 году Маринетти умирает, с ним умирает и футуристическое движение.

Рисунок 10 - На Национальной выставке футуристов, 1933

Список литературы:

Березкин В. Итальянский футуризм [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4099bd89-a286-4179-5236-3e7fc469e167/1011123A.htm

Жвания Д. Молодая гвардия Маринетти [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа – http://www.sensusnovus.ru/analytics/2014/02/03/18216.html

Жвания Д. Футуризм как матрица фашизма [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа – http://www.sensusnovus.ru/analytics/2014/02/06/18265.html

Жвания Д. Футуризм: война как стиль [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа – http://www.sensusnovus.ru/analytics/2014/02/05/18258.html

Маринетти Ф.Т. Предисловие к "Футурист Мафарка" (1910) [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://hylaea.ru/marin_publ2.html

Маринетти Ф.Т. Манифест итальянского футуризма (1909) [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.furfur.me/furfur/heros/manifesto/179523-manifest-italyanskie-futuristy-razrushayut-skrepy-vselennoy

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.etheroneph.com/gnosis/80-futurizm-budushchee-bez-budushchego.html

Футуризм, война и отношение с фашизмом [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.etheroneph.com/gnosis/12-futurizm-vojna-i-otnoshenie-s-fashizmom.html

---

Илья Павлович Круглов – магистрант кафедры журналистики Белгородского государственного национального исследовательского университета (г. Белгород).