

ТЕМА ДОБРА И ЗЛА В ИСКУССТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

С. А. Кошкар

УО «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка», Республика Беларусь

Науч. рук. – Ю. Ю. Захарина, доктор искусствоведения, профессор

Аннотация. В статье на примере искусства социалистического реализма раскрывается тема борьбы добра со злом. Выделяются общие черты и особенности воплощения темы добра и зла в живописи, скульптуре, музыке, литературе социалистического реализма.

Ключевые слова: искусство социалистического реализма; тема добра и зла; художественный образ.

THE THEME OF GOOD AND EVIL IN THE ART OF SOCIALIST REALISM

S. A. Kashkar

Belarusian State Pedagogical University

named after Maxim Tank, Republic of Belarus

Scientific supervisor – Y. Y. Zakharyna, Doctor of Art History, Professor

Abstract. Using the example of the art of socialist realism, the article reveals the theme of the struggle between good and evil. The general features and features of the embodiment of the theme of good and evil in painting, sculpture, music, and literature of socialist realism are highlighted.

Keywords: the art of socialist realism; the theme of good and evil; artistic image

Тема добра и зла получила воплощение в искусстве с того момента, когда человек попытался объяснить происходящие невзгоды и несправедливости, стихийные явления и яркие события жизни на основе мифотворчества. Образы богов, вершащих правосудие, и демонических существ, препятствующих миру и процветанию, стали олицетворением Добра и Зла. Со временем в разных культурах на основе традиций и верований сложились свои представления об образах благородных защитников человечества и коварных сил. Это определило трактовку темы добра и зла в искусстве.

В разные исторические периоды тема добра и зла получала свои особенности воплощения в художественных образах. Господство мифологии, религиозных верований в жизни общества многие столетия предопределяло трактовку темы добра и зла. Канонические нормы, утвердившиеся в Средние века, долгое время сдерживали развитие воззрений мастеров искусства в соотношении с реалиями действительности. Крупнейшие художественные стили – ренессанс, барокко,

классицизм – ограничивали выбор иносказаний, композиционных и технических приемов выражения взглядов общества через искусство. И только явление реализма в XIX веке открыло новые возможности интерпретации образов и сюжетов, отражающих вечные темы в искусстве. В еще более заостренной форме представит миру идеалы красоты и грани безобразного соцреализм.

Образы добра и зла интерпретировались мастерами искусства социалистического реализма сквозь призму типического и архетипического [1]. На разных этапах развития соцреализма в разной степени появилось выражение общности художественной идеи. Однако на протяжении всего периода господства соцреалистических взглядов заявляли о себе и те черты, которые были унаследованы от классической эстетики [2].

Отображение добра в соцреализме представляло собой создание образов героев, которые были высоко моральными, искренне верили в коммунистические идеалы и были готовы бороться за них. Они были отображены как нравственные авторитеты и лидеры, их подвиги и доброта вдохновляли людей на присоединение к партии и строительство социализма.

Примером такого отображения добра являются многочисленные герои соцреализма: рабочие, колхозники, борцы за коммунистическую идею. Они показывались в искусстве как безупречные товарищи, готовые отдать свою жизнь ради строительства коммунизма и борьбы с врагами партии. В этих произведениях приверженность героев к коммунистическому идеалу были выставлены в высшей степени добрыми и благородными ценностями.

Социалистический режим отождествлял зло с внутренними и внешними врагами, такими как диссиденты, капиталисты, политические оппоненты и иностранные агенты. В соответствии с идеологией соцреализма, они представляли собой тех, кто противостоит продвижению социализма и созданию рабочего государства.

Такие «злые» персонажи часто изображались искаженными и аморальными для подчеркивания их отверженности и враждебности к коммунистическим идеалам. В литературе и искусстве СССР фигуры, которые не подчинялись коллективистским ценностям, были изображены в негативном свете, как предатели и представители порочной системы. Целью такой демонстрации была дискредитация и характеристика врагов партии и широкой публики.

Б. Иогансон – художник, в картинах которого почти всегда есть образ «героя» и «злодея», сталкивающихся в драматических ситуациях. Его картина «Допрос коммунистов» утверждает мысль о неизбежности победы тех сил, на стороне которых будущее. Лица, позы, жесты персонажей, композиция, цветовое решение картины были продуманы до мельчайших подробностей.

Б. Кустодиев написал полотно «Торжественное заседание Государственного совета». Художник взял за основу своего творчества изображение сцен из жизни мещан и купцов. Его яркие, торжественные по звучанию работы стилизованы под народный лубок. На своем плакате «Преддверие октября» художник в виде воплощения «добра» изобразил пламенную речь Ленина, сопровождающуюся одобрительными возгласами и поддержкой народа у Финляндского вокзала.

А. Дейнека на полотне «Оборона Севастополя» изобразил моряков, отважно борющихся со «Злом» – вражескими силами. Действие происходит на фоне кроваво-темного неба, покрытого завесой туч от пороховых выстрелов. Проницательно передана тяжесть борьбы за светлый завтрашний день.

Тема добра и зла получила воплощение в скульптуре соцреализма. В композиции В. Мухиной, например, «Рабочий и колхозница» тела двух людей с уверенностью и отвагой возносят к небу серп и молот, выражая сплоченность трудолюбивой нации. Е. Вучетич в скульптуре «Воин-освободитель» показал храброго воина-мужчину, держащего в одной рукой испуганного ребенка, а во второй уверенно – оборонительный меч. Во взгляде его отсутствует страх, он смотрит в светлое будущее своей страны, готовый ее защищать в любое время.

Центральным действующим лицом произведений соцреализма является простой советский человек. Такой человек, не обремененный особыми познаниями, но интуитивно схватывающий глубинную, классовую суть всего, агрессивный в отстаивании своих взглядов.

Соцреалистическая правда по-своему раскрывалась в литературных произведениях. В текстах не допускалось использование витиеватых метафор, сложных абстракций и символов, а представленные образы должны быть прямолинейны. В основе сюжета была бинарная оппозиция борьбы добра и зла: черное-белое, плохой-хороший, враг-герой. Герои делились на положительных, отрицательных и сомневающихся, а в финале оставалось только две группы.

В романе «Мать» и пьесе «Враги» М. Горький на каждом этапе своего творчества старался показать светлый образ человека, который бы находился в противоборстве с различными житейскими обстоятельствами. Также Горький ярко показал как человек находит в себе силы противостоять всеобщему злу: социальному гнету и несправедливости.

В героической эпопее «Железный поток» А. Попов показал превращение бунтующих крестьян в сознательную и сплоченную команду под руководством «железного командира». Драматург Н. Островский в романе «Как закалялась сталь» запечатлел события гражданских войн, на фоне которых происходит становление революционера.

Появление в те годы талантливых композиторов-песенников и рождение звукового кино, а также развитие советского джаза привели, как известно, к

расцвету массовой песни (разных жанров – лирической, шуточной, армейской и др.) в творчестве И. Дунаевского, М. Блантера, А. Александрова, братьев Покрасс и многих других.

Музыкальная культура и композиторское творчество, по-своему сопротивляясь системе, развивались вопреки жестким идеологическим установкам, в результате чего создавались художественно полноценные произведения, любимые слушателями до сих пор.

Лучшие произведения советских композиторов убеждают, что они в полной мере соответствуют ленинской характеристике искусства. Их объединяет стремление ставить задачи большие, масштабные, насыщать их глубоким идейным содержанием.

Композиторы выбирают темы, связанные с важнейшими моментами в истории нашей Родины и всего человечества, с воплощением образа В. Ленина («Лениниана музыкальная»), с радостью нашей мирной жизни, не забывая упоминать и горечь ее темных дней борьбы и войны.

В «Песне о Родине» И. Дунаевского музыка звучит торжественно и проникновенно, вызывая у слушателей чувства гордости и радости. Дунаевский применил все средства музыкальной выразительности в самой достойной мере. Музыка звучит как Победа над всеми невзгодами, как воцарение справедливости и покоя.

«Кантата к 20-летию октября» С. Прокофьева – масштабнейшее произведение для симфонического оркестра, военного оркестра, оркестра аккордеонов и ударных инструментов и двух хоров. Она состоит из 10 неравных по длительности эпизодов следуют без перерыва. Предполагающийся состав исполнителей – около 500 человек. В начале господствуют негативные образы: напуганные «призраком коммунизма» силы реакции, а далее идет накопление мотивов революционного действия, борьбы.

Социалистический реализм проявился по-разному в творчестве живописцев, скульпторов, писателей и поэтов, композиторов. Выражая противостояние добра и зла, каждый художник использовал не только доступные выразительные средства, но и авторские приемы, подчеркивая полюсность общественных идей.

Библиографические ссылки

1. Лиманская, Л. Ю. Типическое и архетипическое в соцреализме и соц-арте / Л. Ю. Лиманская // Артикульт. – 2016. – № 21(1). – С. 6–15.
2. Социалистический реализм и классическое наследие (проблема характера) / Под ред. Н. К. Гея, Я. Е. Эльсберга. – М. : Гос. изд. худож. литературы, 1960. – 400 с.