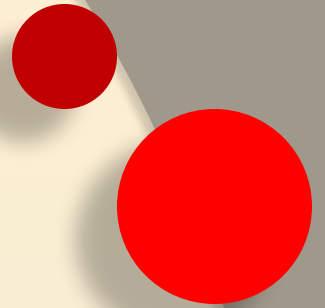
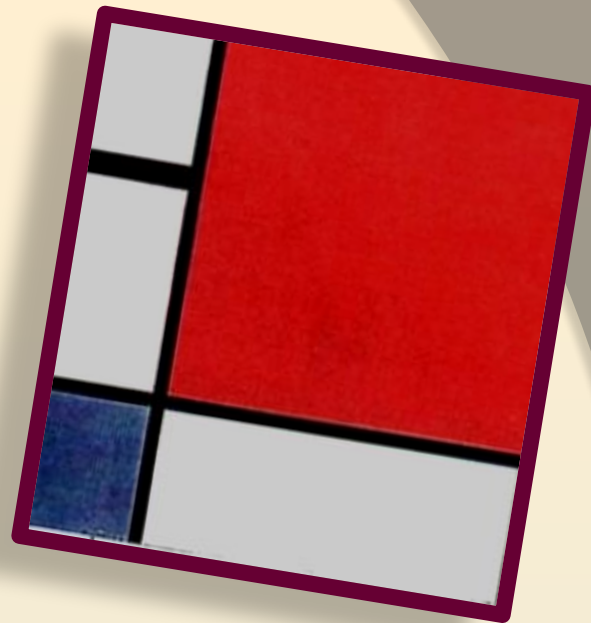

Ранний русский авангард

Искусство
предреволюционной России
росло и ветвилось, как
молодое дерево. Все
стремились открыть что-то
новое, неведомое. И делали
это шаг за шагом.

Пит Мондриан
«Композиция с
красным»

Роберт Фальк
«Пейзаж с парусом»

***Новая форма рождает новое
содержание. Искусство было
всегда вольно от жизни, и на
цвете его никогда не отражался
цвет флага над крепостью
города.***

В.

Шкловский

Нетрадиционные направления в искусстве

Рубеж 19 – 20 веков – искусство переломное, кризисное, где старое и новое действовали во взаимном пересечении. Художники стремились быть новыми. Художники подвергали сомнению представления о красоте, форме, пространстве, сюжете и колорите. В поисках новых путей погружались в природу чувств и интеллекта.

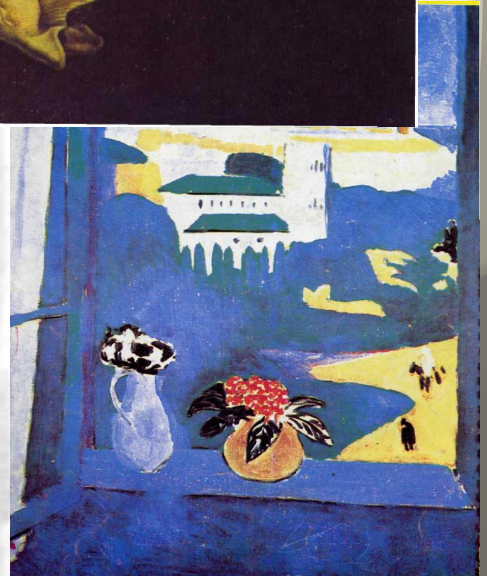
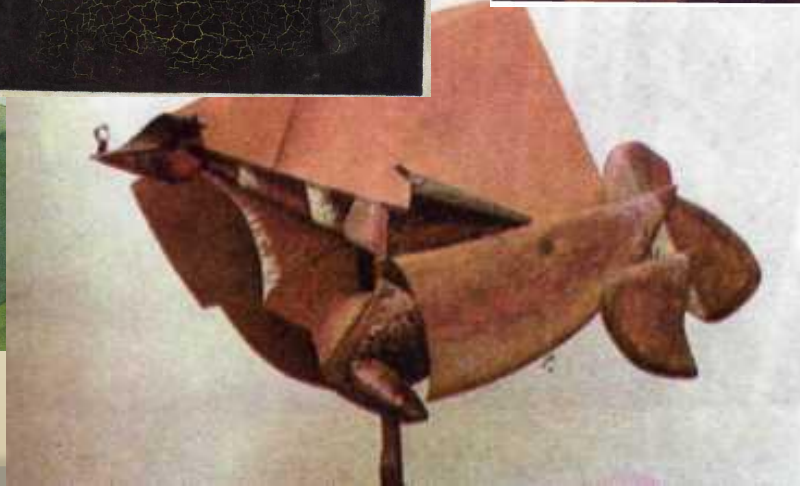
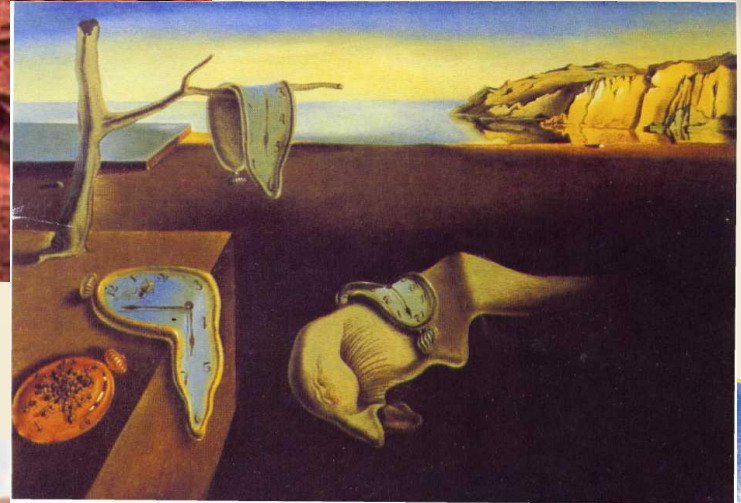
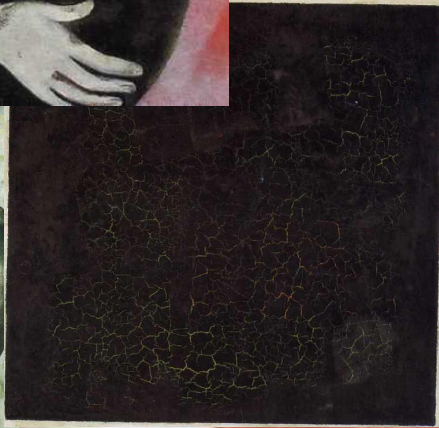
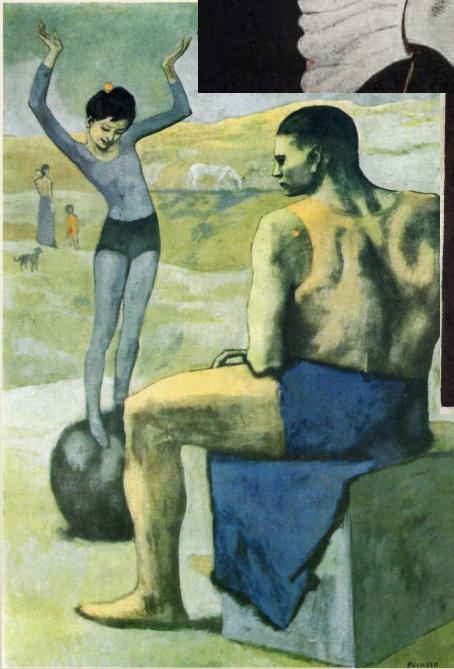
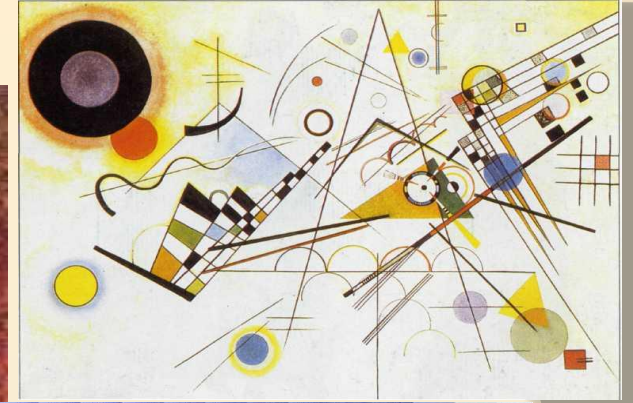
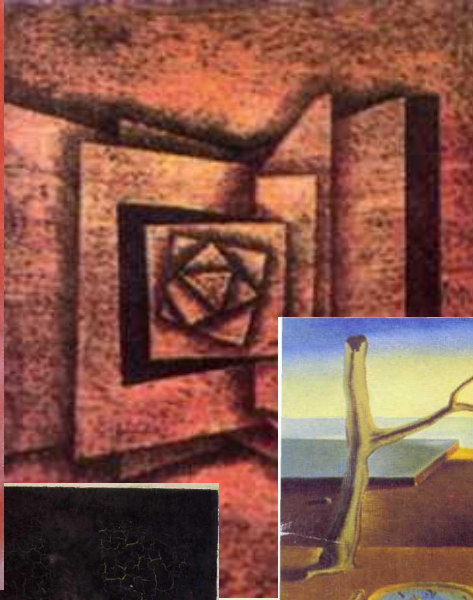
Аристарх Лентулов «Москва»

Родоначальником русского авангарда принято считать общество художников «**Бубновый валет**», которые просто шокировали зрителей. В их работах было не только молодое озорство, желание подразнить публику, но и важные живописные открытия.

Направления в искусстве на рубеже 19-20 веков

Направление в искусстве конца 19 – начала 20 века	Где и когда возникло?	Основные этические и философские принципы направления	Имена и произведения, относящиеся к данному направлению.

Что объединяет эти произведения и что отличает их от искусства прошлых эпох?

- Отказ от норм классического изображения
- Деформация формы
- Экспрессия
- Это искусство рассчитано на диалог художника со зрителем

Авангардизм -

(фр. – передовой отряд) – понятие, определяющее экспериментальные, модернистские начинания в искусстве.

Здесь авангардизм – это собирательное обозначение всех новейших течений, как фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, супрематизм, примитивизм, сюрреализм.

Фовизм -

(фр. – «дикий») – течение в живописи, ярко проявившееся с 1905 по 1908 гг. и получившее свое выражение в стихийной динамике письма, интенсивности цвета и остроте ритма.

Представители:

- ◎ *А. Матисс*
- ◎ *Р. Дюфи*
- ◎ *А. Марке*
- ◎ *А. Дерен*
- ◎ *М.Вламинк*

Кубизм -

(фр. – «куб») – авангардистское течение в искусстве первого десятилетия XX века, выдвинувшее на первый план конструирование объемной формы на плоскости, выявление геометрических форм и разложение сложных форм на простые.

Представители:

- ◎ П. Пикассо
- ◎ Ж. Брак
- ◎ Р. Делоне

Футуризм -

(итал. – «будущее») – авангардистское течение в европейском искусстве 1910-1914 гг. в основе которого стремление освободить искусство от бремени прошлого и восславить современность. Характерный изобразительный прием – наложение друг на друга разных положений одного и того же объекта.

Художники – итальянцы:

- ◎ Д. Балла
- ◎ К. Карра
- ◎ Д. Северини
- ◎ У. Боччони

Экспрессионизм -

(лат. – «выражение») – направление в изобразительном искусстве и литературе, провозгласившее единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его выражение, – главной целью искусства.

Художники:

- ◎ Ф. Марк
- ◎ П. Клее
- ◎ О. Кокошка
- ◎ Д. Поллок

Абстракционизм -

(лат. – «удаление», «отвлечение») – беспредметное искусство, т. Е. искусство не изображающее окружающей мир, а стремящееся непосредственно выразить «духовные сущности». Сложился как направление в 10-х годах XX века.

Художники:

- ◎ П. Мондриан
- ◎ Ф. Купка
- ◎ В.Кандинсий

Супрематизм –

(лат. – «наивысший», «превосходный»)

. Суть супрематизма в принципах:

«Каждая форма свободна и индивидуальна», «Каждая форма есть мир». Супрематизм – система из перекрывающих друг друга форм чистого цвета, создающих ощущение глубины и перспективы.

Сюрреализм -

(фр. – «сверхреализм») – как направление сложился в 1920 г. Главная черта – аналогичность сочетания предметов и явлений, которым придается видимая достоверность.

Художники:

- ◎ С. Дали
- ◎ Ж. Миро
- ◎ М. Эрнста
- ◎ Ж. Арра

Борясь против пронафталиненного, по их мнению, эстетизма художники словно дразнили зрителя яркими вывесочными красками, лубочно-примитивными рисунками.

*Кузьма Петров-Водкин
«Купание красного коня»*

*Михаил Ларионов
«Отдыхающий солдат»*

Эта развеселая, по мнению критиков, художественная банда сильно позабавила москвичей. Открытие выставок сопровождалось скандальными театрализованными представлениями с музыкой.

*Марк Шагал
«Прогулка»*

Н.Гончарова
«Продавщица
хлеба»

Н.Гончарова
«Прачки»

Наталья Гончарова – одна из немногих женщин «бубнововалетовцев», всегда появлялась на вернисажах в венке из васильков стараясь подчеркнуть этим свою приверженность к традициям народного искусства. Ее герои – простые труженицы глядят на нас печальными, страдающими глазами.

Бубнововалетовцы разработали собственную живописную систему, в которой открытия французских импрессионистов слились с яркостью и примитивностью народного искусства.

Илья Машков на своих полотнах стремился в усиленном виде передать объем, цвет, угловатость и округлость форм.

И.Машков
«Натюрморт с
маками и
васильками»

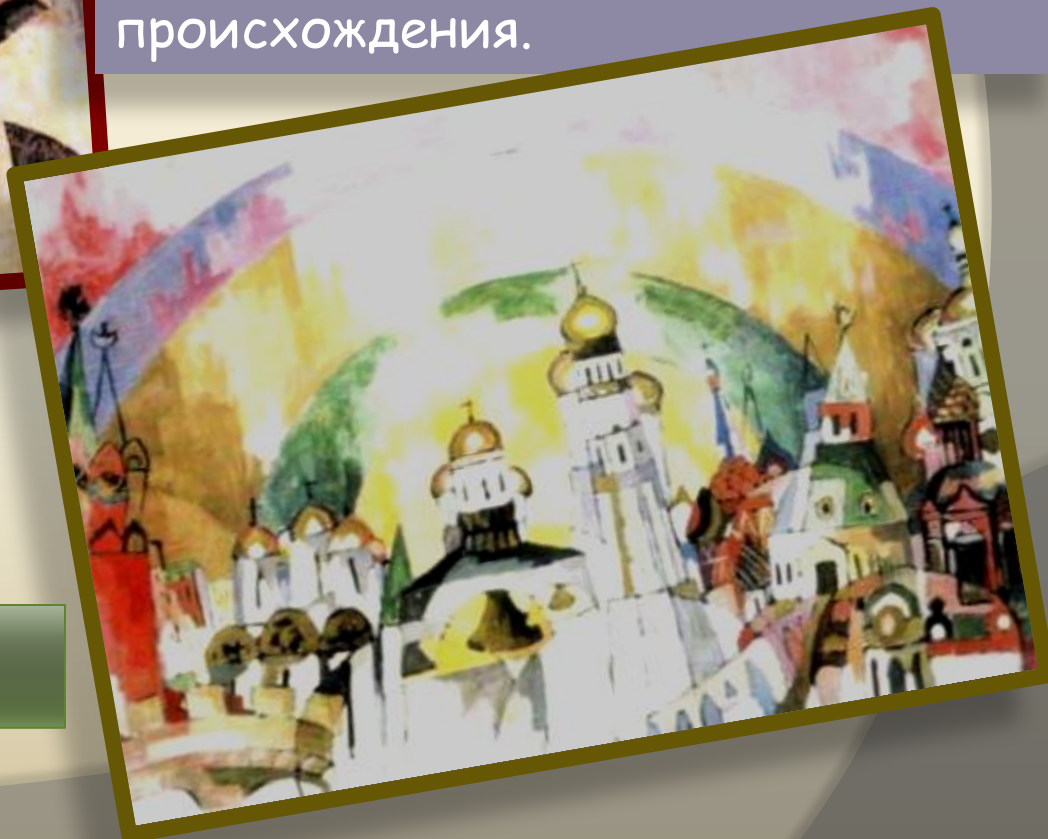
И.Машков
«Дама с фазанами»

Аристарх
Лентулов «Звон»

А. Лентулов
«Небосвод»

В пейзажах Аристарха Лентулова словно от землетрясения качаются и движутся дома, скользят вдоль улиц, церкви теряют купола. Нынешнее выражение «крыша поехала» явно бубнововалевского происхождения.

Петр Кончаловский
«Портрет Якулова»

Повесив на картине
настоящий калач,
Кончаловский смеялся
над любителями всяких
«условностей» в живописи.
Он, как бы упрощая рисунок
до примитива, умело
передает индивидуальность
портретируемых.

П. Кончаловский
Натюрморт

Неоценимый вклад в развитие авангардного искусства России внес Казимир Малевич.

Автопортрет

К.Малевич
Цветочница

Поляк по национальности, сын богатых родителей, он, будучи мальчиком увидел, как маляр красит крышу зеленой краской. С трудом дождавшись, пока маляр уйдет, он влез на крышу, схватил кисть и докрасил ее, получив от этого огромное удовольствие.

Казимир больше не сомневался, кем быть – только художником! Закончив художественную студию, он стал одним из самых ярких и самобытных художников XX века.

На его полотнах неуклюжие фигуры людей собраны из объемов, напоминающих части медленно двигающихся металлических конструкций. Это как бы люди-роботы не имеющие имен, личностей - только профессии.

К.Малевич «Жницы»

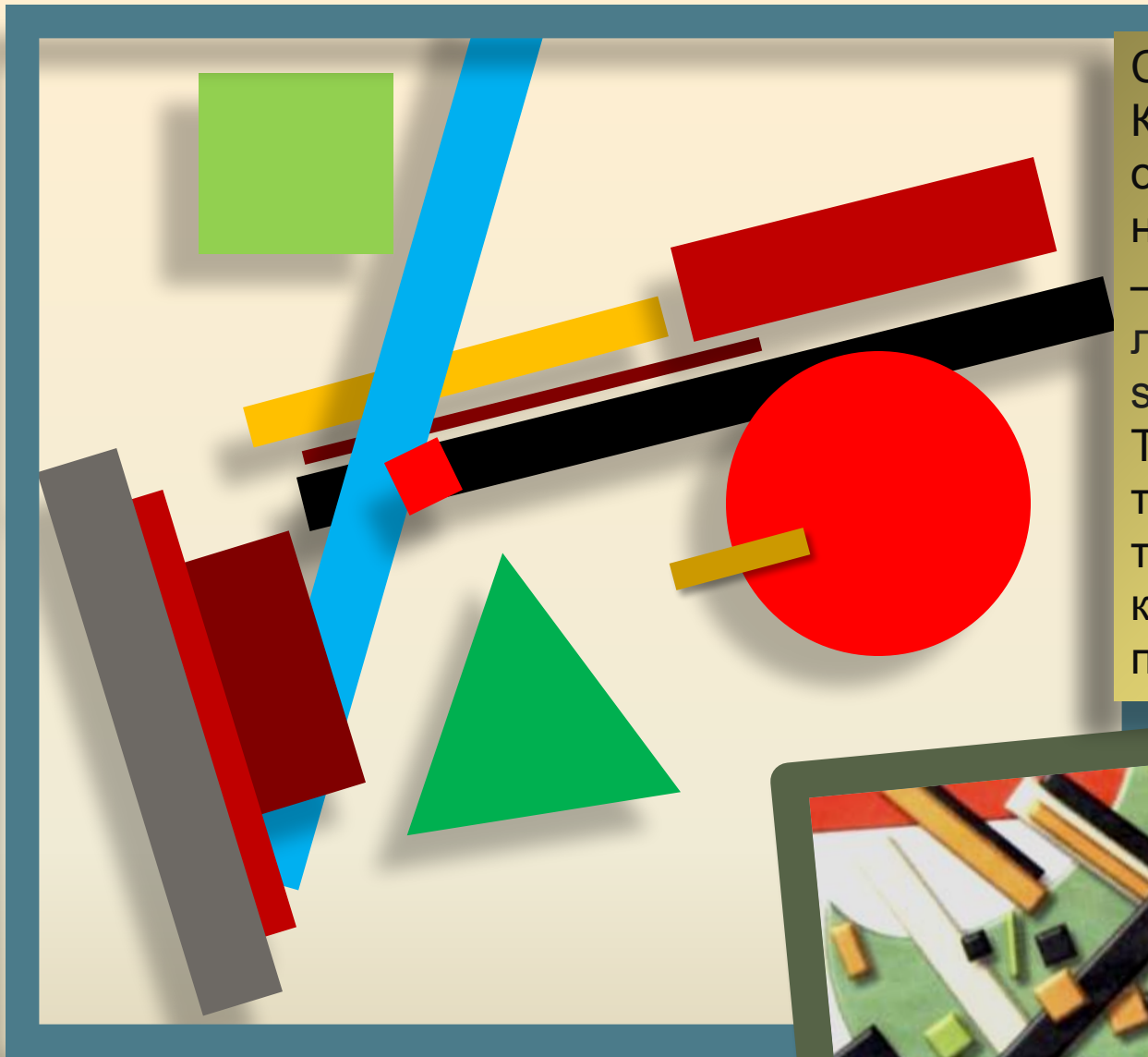
К.Малевич «Косарь»

Постепенно в картинах Малевича фигуры людей становятся еще более несуразными, а затем и вовсе превращаются в некое нагромождение геометрических тел и пятен.

К. Малевич «Купальщик»

К. Малевич «Портрет художника Матюшина»

Смело экспериментируя, Казимир Малевич стал основоположником нового направления в живописи – **супрематизма** (от латинского слова *supremus* – наивысший). Теперь на его полотнах – только яркие полосы, треугольники и квадраты, которые плавают, как бы подвешенные на холсте

**Супрематическая
КОМПОЗИЦИЯ**

*Супрематическая
композиция*

1. Что объединяет картины авангардистов?
2. Как авангардисты изображали людей
3. От какого слова произошло выражение «супрематизм»?

