

Русский авангард начала 20 века

Афян Анна 9в

? Русский авангард представляет собой сложное, разнородное и противоречивое направление, развивавшееся в России с 1910 по 1932 гг. и включавшее в себя множество течений абстрактного, нефигуративного и беспредметного искусства. Он возник под влиянием французского кубизма и фовизма, итальянского футуризма и немецкого экспрессионизма, оказав затем в свою очередь огромное, во многом определяющее воздействие на все искусство западного модернизма и авангарда.

? Эволюция русского авангарда позволяет условно выделить в нем три периода. Первый приходится на 1910-1915 гг. и известен под именем **кубофутуризма**. Второй длится с конца 1915 г. по 1924 г. и означает расцвет, наивысший подъем авангарда. К кубофутуризму в эти годы добавляются **супрематизму конструктивизму производственное искусство** и другие течения. Третий период охватывает 1925-1932 гг., когда авангард распространяется на все виды искусства. Однако в целом он постепенно сходит на нет и в 1932 г. в связи с роспуском всех независимых объединений прекращает свое существование.

Авангард в изобразительном искусстве

? В истории изобразительного искусства Авангард обозначен как художественное направление начала 20-го века и поэтому тесно связан с модерном и модернизмом, а также с другими течениями, такими как:

? Абстрактный экспрессионизм

? Баухауз

? Беспредметность

? Всёчество

? Дадаизм

? Конструктивизм

? Кубизм

? Органика

? Орфизм

? Примитивизм

? Систематизм

? Стохатизм

? Супрематизм

? Сюрреализм

? Унизм

? Футуризм

? Экспрессионизм

Всёчество

? В основу всёчества легли художественно-эстетические идеи Михаила Ларионова и художников его круга: в каталоге к выставке «Мишень» он признал все существующие стили — кубизм, футуризм, орфеизм и другие.

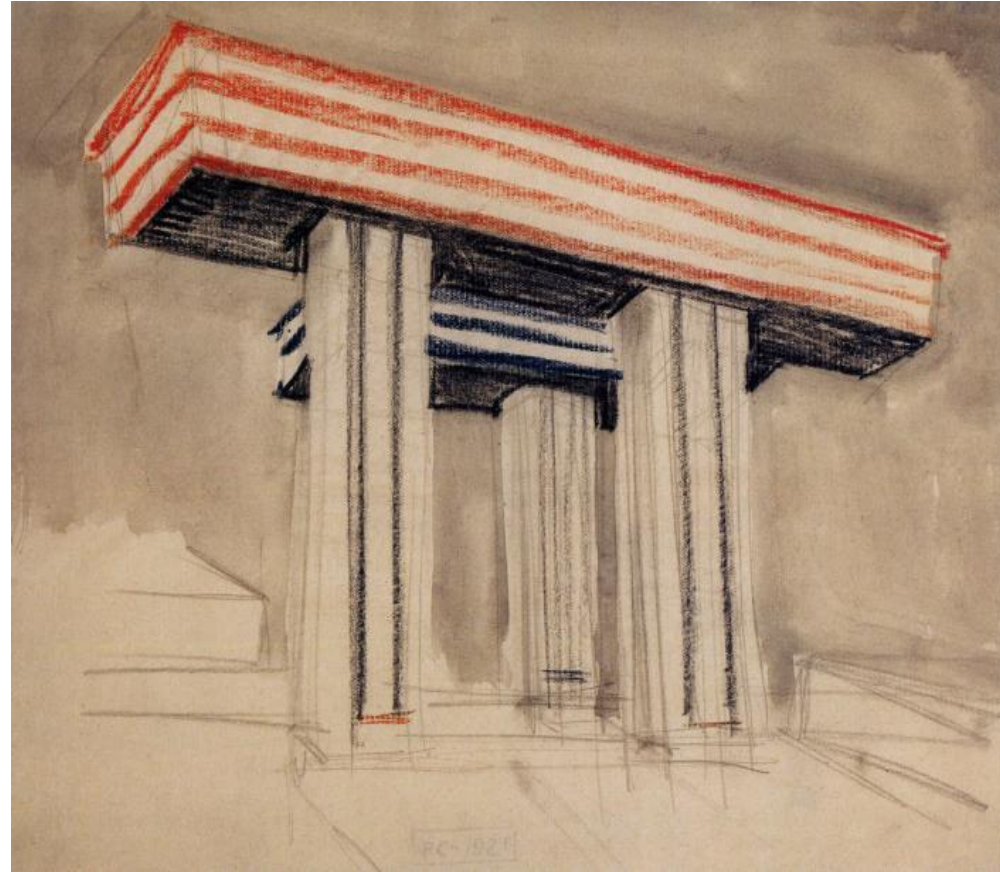
Заборная живопись

? Обращение к сюжетам и стилистике надписей на заборах — одна из характернейших особенностей авангарда и неопрIMITивизма. Особенно заметно это направление в работах Ларионова неопрIMITивистского периода.

Конструктивизм

? От латинского constructio — «построение». Основные черты конструктивизма — строгость, лаконизм и геометричные формы. Официально стиль был обозначен в 1922 году в одноименной книге художника и теоретика искусства Алексея Гана. Среди самых известных конструктивистов — Владимир Татлин, Александр Родченко, Варвара Степанова, архитекторы Моисей Гинзбург, Константин Мельников, братья Веснины.

Конструктивизм распространился в самых разных сферах художественного творчества: театральных декорациях и костюмах, книжном оформлении, архитектуре и проч.

Космизм

- ? Философское понятие, возникшее в 1870-е годы и обозначающее философов и ученых, размышлявших о внеземном пространстве и космосе. Развитию космизма способствовало беспредметное, или абстрактное, искусство, а ученики Малевича — художник Иван Кудряшов и архитектор Лазарь Хидекель — развивали космический аспект геометрической беспредметности и идеи космизма.

Кубизм

? Кубизм сформировался во Франции осенью 1908 года в работах Жоржа Брака и Пабло Пикассо.

В Россию он проникает разными путями. Так, художница Александра Экстер регулярно привозит из Парижа разные сведения о новом модном стиле, а в 1908 году коллекционер Сергей Иванович Щукин открывает всем желающим свой особняк в Большом Знаменском переулке. В собрании среди прочего есть работы кубистов, и в галерею регулярно заходят будущие бубновалетцы. В 1912 году в сборнике «Пощечина общественному вкусу» выходит статья художника и поэта Давида Бурлюка «Кубизм». Кубизм, пишет он, подразумевает плоскостное понимание мира или канон сдвинутой конструкции, а его важнейший прием — изображение объекта с нескольких точек зрения.

Три года спустя в манифесте «От кубизма к супрематизму» Казимир Малевич определяет сущность направления как «диссонанс», происходящий в результате «встречи двух форм»: «В принципе кубизма лежит еще очень ценная задача, не передавать предметы, а сделать картину.

<...> В нашей эре кубизма художник уничтожил вещь как таковую с ее смыслом, сущностью и назначением».

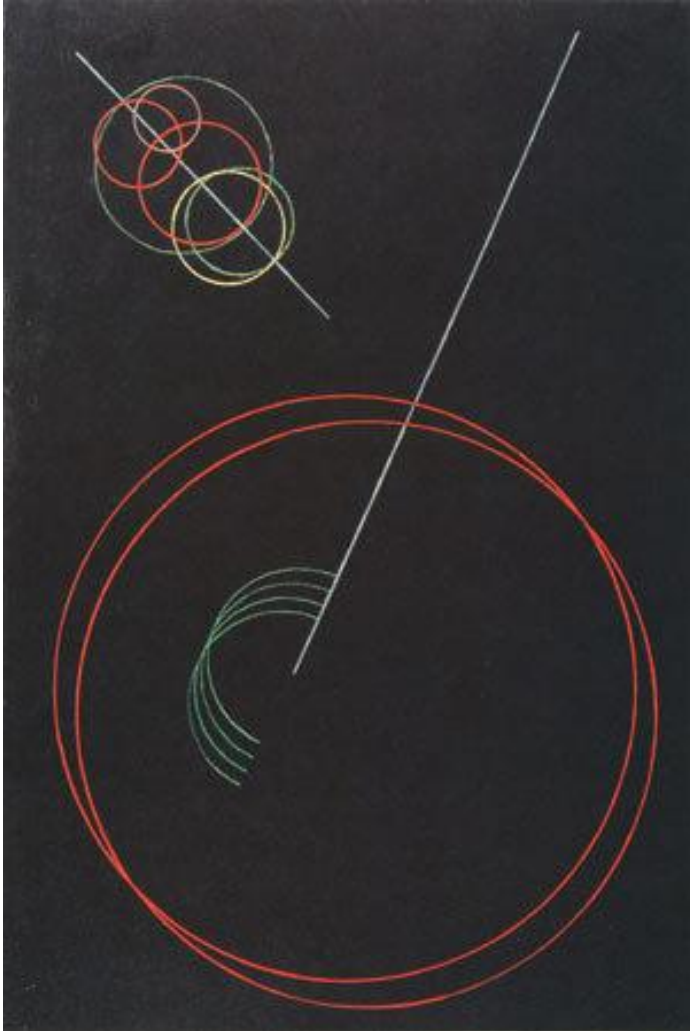

Кубофутуризм

- ? Впервые это понятие в 1912 году использовал французский критик Марсель Буланже, а на следующий год термин получает распространение и в русской культуре. К кубофутуристам причисляет себя поэтическо-художественная группа «Гилея», а также художники круга «Союза молодежи». В кубофутуристических произведениях мир предстает раздробленным на фрагменты или разобранном на элементы. В ноябре 1913 года кубофутуристическими называет свои работы Малевич в каталоге выставки «Союза молодежи». В 1912–1913 годах появляется кубофутуристичная живопись Наталии Гончаровой («Фабрика»).

Линиизм

? В 1919 году термин изобрел Александр Родченко, обозначив так одно из течений в беспредметном искусстве. «Ввел и объявил линию как элемент конструкции и как самостоятельную форму живописи», — писал он в Манифесте раннего конструктивизма.

Лучизм

? Одна из первых систем беспредметной живописи, разработанная Михаилом Ларионовым. Лучизм, считал Ларионов, должен связать в единой гармонии видимый материальный мир и мир духовный. Первые лучистские работы художник создал в 1912 году, и тогда же они были показаны на выставках «Мира искусства». В 1913 и 1914 годах лучистская живопись Ларионова экспонировалась на выставках «Мишень» и «Номер 4». Для реалистического лучизма характерны анималистические сюжеты. Для следующей стадии лучизма — пневмолучизма — использование других техник

Примитивизм

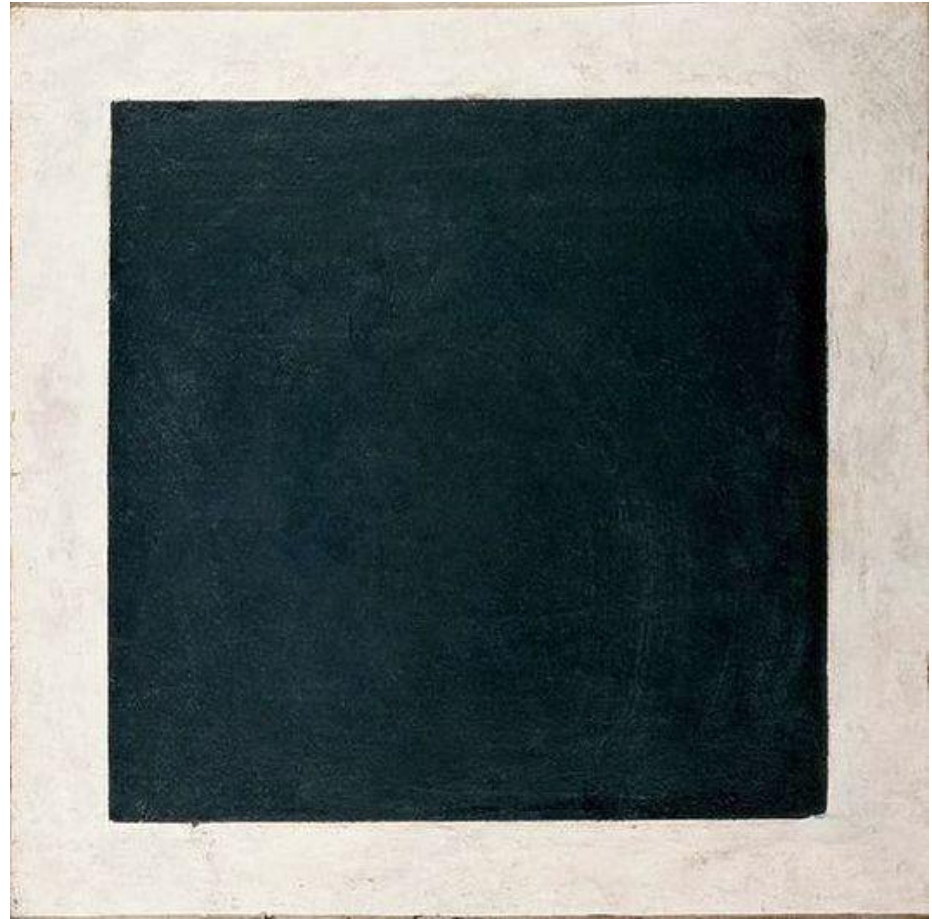
? Направление раннего русского авангарда (конец 1900-х — начало 1910-х). Среди особенностей примитивизма — инфантильные, детские формы и пропорции фигур, неуклюжая пластика, имитация любительского рисования, наивная сказочность.

Принципиальную роль здесь играла опора на национальную традицию, на образцы древнего и народного искусства, прежде всего икона, лубок, скульптурную архаику.

Супрематизм

? Так в декабре 1915 года Малевич охарактеризовал свои работы, показанные на «Последней футуристической выставке „0,10“». Его «Черный квадрат» открыл новое поле опытов — чисто геометрическую беспредметную форму. В начале 1920 года Малевич уехал преподавать в Витебск, и там супрематизм становится основой новой педагогики Уновиса — «Утвердителей нового искусства».

Футуризм

? От итальянского futuro — «будущее». Футуризм возник в Италии в 1909 году благодаря Филиппо Томмазо Маринетти и распространился на все области художественного творчества. Основа футуризма — новый язык искусства, соответствующий изменившемуся миру. По свидетельству Давида Бурлюка, русские художники и литераторы начали использовать термин с 1911 года.

Сами футуристы, однако, тогда называли себя будущниками или бюджетянами. Ближе всего к футуризму были группы «Ослиный хвост» и «Союз молодежи». Особенно популярен в русской живописи футуризм был до 1914 года.

Особенности стиля

? Ушла в прошлое мелкая отделка: отныне признавались только бросающиеся в глаза, контрастные детали. Вошел в употребление как часть интерьера металл, привычный раньше скорее для заводского цеха, а не для жилого дома. Нормальным стало сочетание вроде бы несочетающихся материалов. Стали всячески выпячиваться ранее спрятанные за фасадами несущие конструкции и коммуникации. Приглушенные, природные цвета сменились на яркие, чистые: желтый, зеленый, красный, синий, серый в сочетании с белым и черным. Признавались вполне допустимыми яркие цветовые контрасты и акценты. Простота и функциональность форм авангарда оказались востребованы и впоследствии. Они и сейчас влияют на прикладные формы искусства.

? Отличительной особенностью русского авангарда является его развитие и закат, которые проходили в тесной связи с историческими событиями в стране, а также его бунтарский характер и провозглашение представителями авангарда борьбы с культурным наследием. Кроме того, феномен русского авангарда заключается в том, что понятие "русский авангард" было характерно не только для живописи, а практически для всей культуры того времени: литературы, музыки, театра, фотографии, кинематографа, дизайна, архитектуры.

? Рассмотрим несколько картин

? *Василий Кандинский.
Композиция VIII*

*Александр
Родченко.
Побеждающее
красное*

*Михаил Ларионов.
Лучистская композиция*

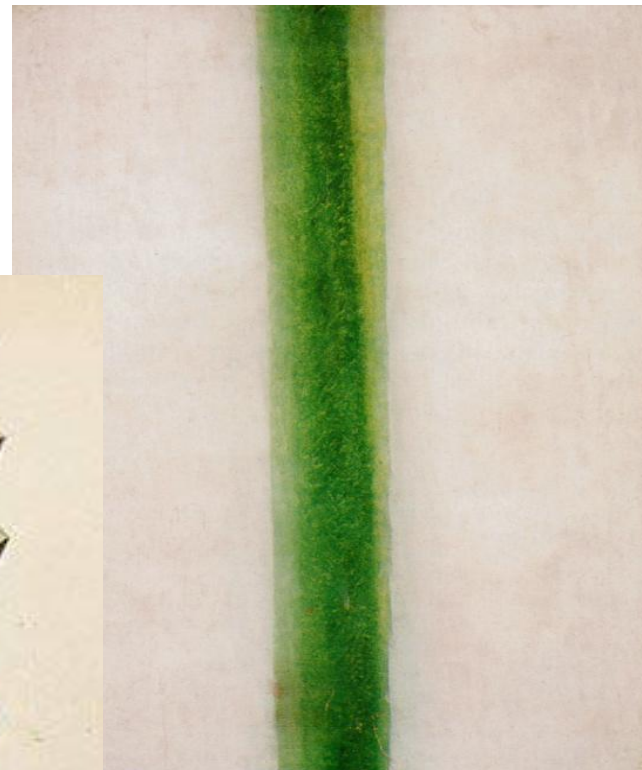

Михаил
Матюшин.
Цветок человека

? Ольга Розанова.
Зеленая полоса

Эль Лисицкий. Пронз
59

Конец!
Спасибо за внимание!

