

Авангардизм

Учитель МБОУ СОШ № 46
Кривоносова С.А.

АВАНГАРДИЗМ (авангард) - совокупное наименование художественных тенденций, более радикальных, чем модернизм.

АВАНГАРДИЗМ - совокупное название сложившихся в 1900-е годы художественных тенденций, для которых характерно программное, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военно-политической лексики) противопоставление себя прежним традициям творчества, равно как окружающим социальным стереотипам в целом.

Соотношение авангардистского искусства с предшествовавшими стилями, с традиционализмом как таковым было особенно резким и полемичным. Приведя к мощному обновлению всего художественного языка, авангардизм придал особую масштабность утопическим надеждам на возможность переустройства общества посредством искусства, тем более, что его расцвет совпал с волной войн и революций. Во второй половине 20 в. его основные принципы подверглись резкой критике в постмодернизме.

Авангард был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества, — при этом его художественно-утопические стратегия и тактика были гораздо более решительными, анархически-бунтарскими.

Ранний рубеж авангардизма в изобразительном искусстве 1910-х годов обозначен

фовизмом и кубизмом.

- ▶ **ФОВИЗМ** (от франц. *fauve* — дикий), течение во французской живописи, существовавшее в 1905-1907 годах.
- ▶ **КУБИЗМ** (франц. *cubisme*, от *cube* — куб), направление в искусстве 1-й четверти 20 века, представители которого стремились свести изображение к комбинации простых геометрических тел, призванных выразить «первичную структуру» мира, перестроив традиционные способы восприятия пространства.

ФОВИЗМ

Фовистов (А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк) на время объединило общее стремление к эмоциональной силе художественного выражения, к стихийной динамике письма, интенсивности открытого цвета и остроте ритма. В пейзажах, интерьерных сценах, натюрмортах фовизм выразил себя в резком обобщении объемов, пространства, рисунка.

МАТИСС Анри (1869-1954), французский живописец,
график, мастер декоративного искусства.
Один из лидеров фовизма.

(Анри Матисс. Фотография работы Анри Картье-Бессона. 1943-1944 г.)

Матисс выразил праздничную красочность мира в ясных по композиции, выразительных и чистых по цвету картинах, витражах, гравюрах, литографиях, утверждающих красоту и радость бытия.

Анри Матисс. «Красные рыбки». 1911. Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

- ▶ Анри Матисс. «Урок музыки». 1916-17.
- ▶ Анри Матисс. «Женский портрет». Тушь, перо. 1944. Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Мир Матисса — это мир танцев и пасторалей, музыки и музыкальных инструментов, красивых ваз, сочных плодов и оранжерейных растений, разнообразных сосудов, ковров и пестрых тканей, бронзовых статуэток и бесконечных видов из окна (любимый мотив художника). Стиль его отличается гибкостью линий, то прерывистых, то округлых, передающих разнообразные силуэты и очертания, четко ритмизирующих его строго продуманные, большей частью уравновешенные композиции.

ДЕРЕН Андре (1880-1954), французский живописец.
Писал пейзажи в духе фовизма и раннего кубизма,
сумрачные и застывшие сцены из будничной жизни.

- ▶ Андре Дерен. «Тропинка в лесу Фонтенбло». Около 1908 года.
Москва. Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Андре Дерен. «Стволы деревьев». 1912 год.

Кубизм

Художники издавна привыкли изучать и пропорционировать объекты своего изображения (в особенности фигуру человека), выравнивая их поверхности в рисунке или эскизе в виде гладких плоскостей и тем самым придавая объемам подобие геометрических тел. Однако лишь в начале 20 в. этот расхожий прием стал сознательно конструируемым методом.

Три этапа в развитии кубизма

- ▶ 1-я стадия («аналитический кубизм») характеризуется сдержанным, даже суровым колоритом, основанным на коричневато-охристых, зеленых и синих тонах.
- ▶ В 1912-1914 гг. наступает фаза «синтетического кубизма», иллюзорная объемность сходит на нет, образы распластываются и частично заменяются реальными, наклеенными на холст материалами и предметами (так нарождается новая техника «коллажа»).
- ▶ Во 2-й половине 1910-х гг. наступает период «декоративного кубизма», названного так из-за возросшей пастозности и яркости его красок. Но в эти годы кубизм по сути уже разлагается.

Кубизм берет свое прямое начало с творчества
Пабло Пикассо и Жоржа Брака.

Портрет Пабло Пикассо работы Хуана Гриса. 1912.

Пабло Пикассо: «Я не мог бы жить, не отдавая искусству все свое время. Я люблю его, как единственную цель своей жизни. Все, что я делаю в связи с искусством, доставляет мне величайшую радость».

ПИКАССО Пабло (полн. Пабло Руис-и-Пикассо) (1881 — 1973), французский живописец, по происхождению испанец.

С 1907 основоположник кубизма, с середины 1910-х годов создавал произведения в духе неоклассицизма, в ряде работ близок сюрреализму.

Пабло Пикассо.
«Авиньонские девушки». 1907.

Пабло Пикассо. «Женщина в кресле». 1913. Масло, холст.

Пабло Пикассо. «Мужская голова». 1913.

Если в начале «кубистического периода» художник стремился разлагать предметы на составные части, то, начиная с 1912 года, он создает из различных элементов «новую реальность», причем конкретная модель становится только отправной точкой, материалом для создания новой.

Пабло Пикассо. «Натюрморт с кофейницей». 1909.

Натюрморт был создан в тот период, когда художника уже не удовлетворяло классическое изображение предмета только с одной точки зрения, он пытается, рассматривая его со всех сторон, работать по принципу: «Я изображаю мир не так, как его вижу, а как его мыслю».

Пабло Пикассо. «Пианино».

Пабло Пикассо. Иллюстрации к поэме Овидия «Метаморфозы». 1930.

Эти иллюстрации, напоминающие изображения на античных вазах, не только иллюстрируют отдельные эпизоды поэмы, но и передают ее ясный образный строй. В этих рисунках художник старался четкой линией передать пластичность обнаженного тела и ритм его движения.

Пабло Пикассо. «Плачущая женщина».

Рисунок выполнен 6 июля 1937 года, уже после создания Герники — одного из основных произведений Пикассо, но на основе более ранних эскизов к ней.

Пикассо. «Девочка на шаре». 1905 год.
Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Пабло Пикассо. «Портрет Амброаза Воллара». 1915.

Амброаз Воллар — французский коллекционер и меценат, один из тех, кто не только открыл, но и популяризировал творчество Сезанна, Ван Гога и других художников. В 1901 году в галерее Воллара в Париже состоялась первая выставка произведений Пикассо.

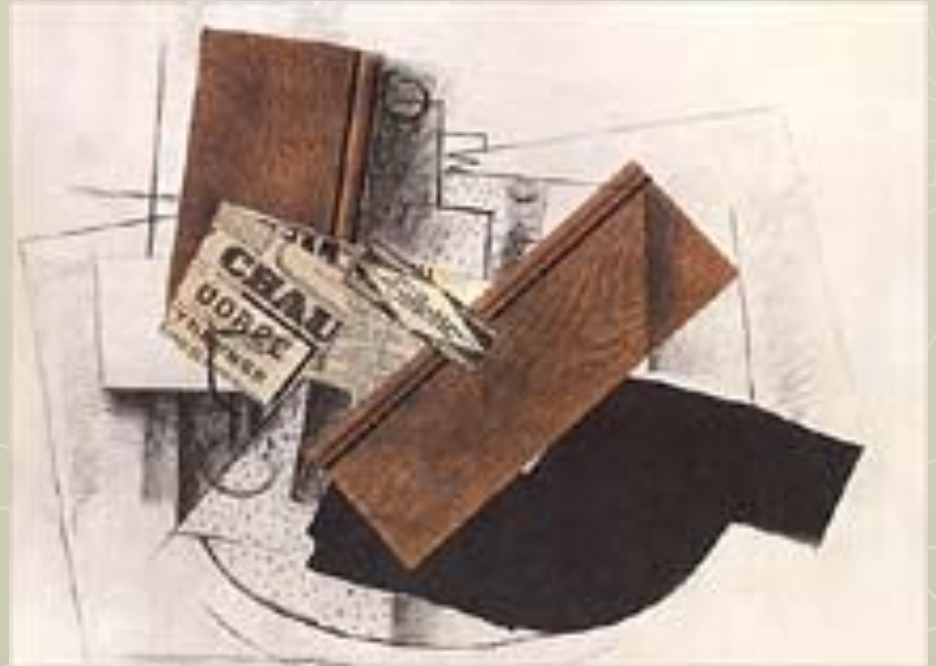

Пикассо оказал громадное влияние на художников всех стран, став самым известным мастером в искусстве 20 века.

БРАК Жорж (1882-1963), французский живописец. Один из основателей кубизма («Женщина с гитарой», 1913). Автор многих декоративно-изящных композиций.

- ▶ Жорж Брак. «Скрипка и кувшин». 1910.
- ▶ Жорж Брак. «Натюрморт на столе». Коллаж. 1914.

- 1) Жорж Брак. «Круглый стол». 1922.
- 2) Жорж Брак. Мастерская II. 1949.

Кубизм в России

- ▶ Русский кубизм был сугубо переходным явлением, своего рода «школой авангарда» (поскольку ряд крупных российских авангардистов, — А. В. Лентулов, Л. С. Попова, Н. А. Удальцова, — учились в 1911-1913 гг. в парижской Академии «Ла Палетт»).
- ▶ Большинство мастеров, составивших ядро «Бубнового валета » (в том числе П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, И. И. Машков, Р. Р. Фальк), не пошло дальше раннего этапа, самобытно и красочно его обогатив.
- ▶ Художники же настроенные более радикально (К. С. Малевич, В. Е. Татлин и др.) быстро перешли к кубофутуризму, честолюбиво выдвигая его в противовес кубизму в качестве более передового и уже свободного от французских влияний метода.
- ▶ Однако и позднее, в свой витебский период (1919-1922) Малевич утверждал: «Если ты стремишься изучать искусство, то изучай кубизм».

КУБОФУТУРИЗМ - направление в искусстве 1910-х годов, наиболее характерное для русского художественного авангарда тех лет, стремившегося соединить принципы кубизма (разложение предмета на составляющие структуры) и футуризма (развитие предмета в «четвертом измерении», т. е. во времени). Близость к «машинной» ритмике произведений русских кубофутуристов (прежде всего, работ К. С. Малевича того же периода) характерна и для работ Ф. Леже того времени.

МАЛЕВИЧ Казимир Северинович (1878 — 1935) - российский живописец, график, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма, искусства геометрической абстракции.

- ▶ Родился в семье выходцев из Польши, был старшим среди девятерых детей. В 1889-1894 гг. семья часто переезжала с места на место; в селе Пархомовка близ Белополья Малевич закончил пятиклассное агрономическое училище. В 1895-1896-х гг. непродолжительное время занимался в Киевской рисовальной школе Н. И. Мурашко. С 1896, после переезда в Курск, служил чертежником в техническом управлении железной дороги.
- ▶ Осенью 1905 приехал в Москву, посещал с ознакомительными целями занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и Строгановском училище; жил и работал в домкоммуне художника В. В. Курдюмова в Лефортове. Посещал занятия в частной студии Ф. И. Рерберга (1905-1910).

Казимир Малевич. Автопортрет. 1934.

- 1) Казимир Малевич. «Цветочница». 1903.
- 2) Казимир Малевич. «На сенокосе». 1909.

1) Казимир Малевич. «Авиатор». 1914

2) Казимир Малевич. «Англичанин в Москве». 1914

СУПРЕМАТИЗМ – стиль, положенный К. С. Малевичем в основу своих художественных экспериментов 1910-х годов

- ▶ К. С. Малевич считал его высшей точкой развития искусства (отсюда название, производное от лат. *supremus*, «высший, последний»)
- ▶ Ему свойственны геометрические абстракции из простейших фигур (квадрат, прямоугольник, круг, треугольник)
- ▶ Оказал большое влияние на конструктивизм, производственное искусство
- ▶ Малевич и его ученики (Н. М. Суетин, И. Г. Чашник и др.) неоднократно переводили супрематическую стилистику в архитектурные проекты, дизайн предметов быта (в особенности художественного фарфора), оформление выставок.

«Черный квадрат». 1915.
«Супрематизм». 1915.

Казимир Малевич. «Женский портрет». 1919.
Казимир Малевич. «Пейзаж с пятью домами». 1928-32.

Казимир Малевич
«Голова крестьянина». 1928-1932.

ТАТЛИН Владимир Евграфович (1885-1953)

- ▶ Российский живописец, график, художник-конструктор, театральный художник, заслуженный деятель искусств России (1931)
- ▶ Как живописец был близок к кубизму и футуризму
- ▶ Один из основоположников отечественного художественного конструирования (орнитоптер «Летатлин», 1930-31), кинетического искусства (модель памятника 3-му Интернационалу, 1919-20); проектировал массовые бытовые вещи

Владимир Татлин. «Матрос (Автопортрет)». 1911.
Темпера. Русский музей, Санкт-Петербург.

Владимир Татлин. «Портрет художника». 1912.
Масло, холст.

Знаменитая «Башня Татлина» (памятник Третьему Интернационалу) стала самым известным и грандиозным проектом художника-конструктивиста. 1919-1920.

- ▶ В 1931 Татлин получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1932 состоялась его единственная прижизненная персональная выставка. Начиная с 1930-х гг., творчество художника шельмовалось как «формалистическое».
- ▶ С конца 1930-х гг. обратился к реалистической живописи, создав немалое количество натюрмортов, пейзажей, портретов.
- ▶ Возрождение интереса к наследию Татлина началось в 1960-е гг., с тех пор в разных странах мира были проведены многочисленные выставки, позволившие оценить вклад выдающегося русского мастера в художественную культуру 20 в.