

Русский Авангард.

- Русский авангард – общий термин для обозначения значительного явления в искусстве, процветавшем в России с 1890 по 1930 гг.
- К русскому авангарду можно отнести самые различные новаторские направления: «модернизм», «новое искусство», «футуризм», «кубофутуризм» и другие.

Направления авангарда.

- Абстракционизм
- Лучизм
- Конструктивизм
- Кубофутуризм
- Супрематизм
- Футуризм

Абстракционизм

- Направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.
- В живописи России XX века главными представителями абстракционизма были: Василий Кандинский (работавший в Германии, где и создал первые абстрактные композиции), и, считавший себя основоположником нового типа творчества *супрематизма*, Казимир Малевич, создатель знаменитого «Чёрного квадрата».

Василий Кандинский

- Кандинский происходил из семьи нерчинских купцов, потомков каторжан. Его прабабушка была тунгусской княжной Гантимуровой, а отец был представителем древнего забайкальского (Кяхта) рода Кандинских, выводящих себя из фамилии князей мансийского Кондинского княжества.
- Карьеру художника Кандинский выбрал сравнительно поздно — в возрасте 30 лет. В 1896 г. он обосновался в Мюнхене и затем оставался в Германии до 1914 г.

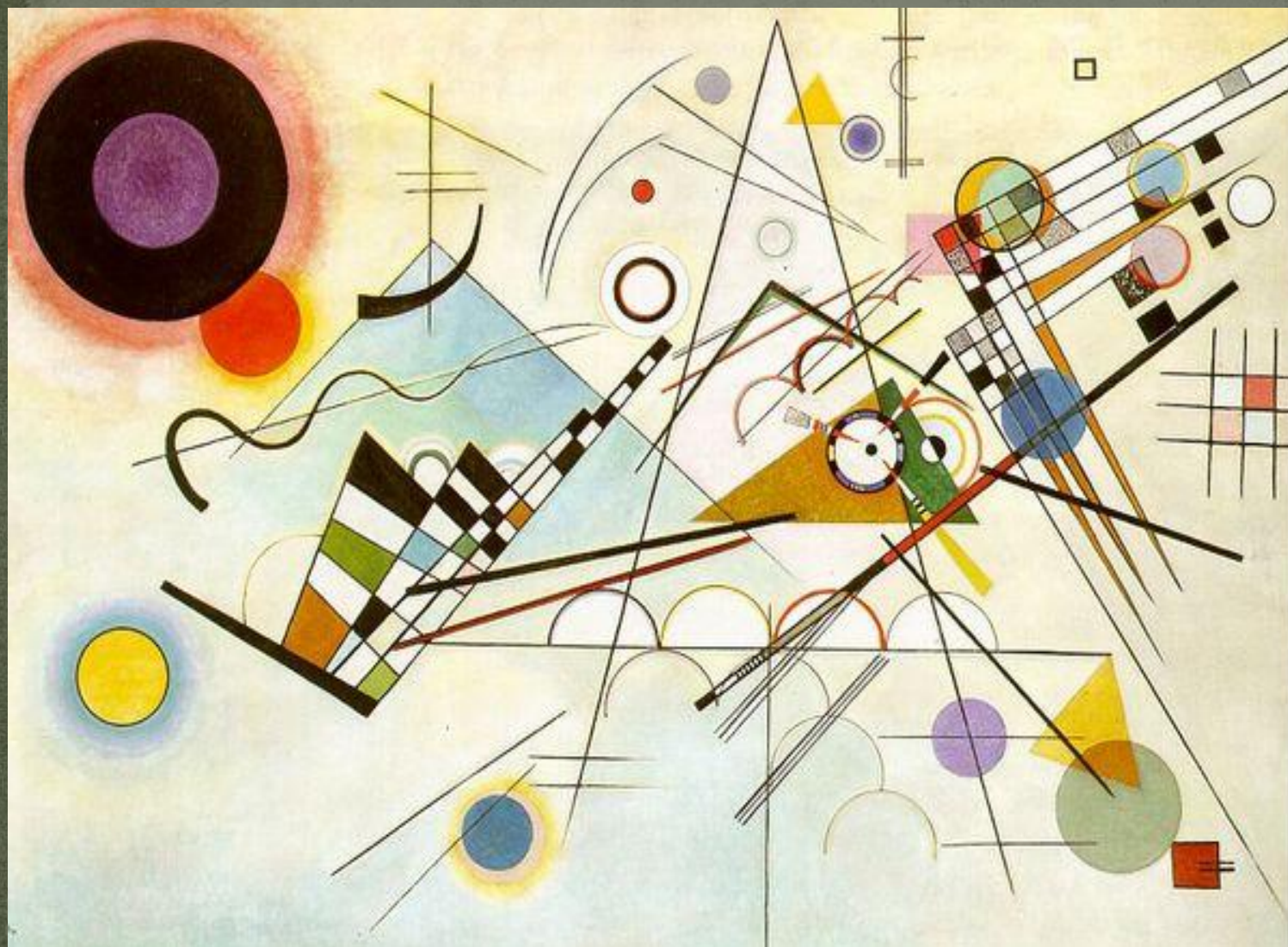

Самые знаменитые работы Кандинского.

«Композиция 7», 1913 г.

«Композиция 8», 1914 г.

«Москва», 1916 г.

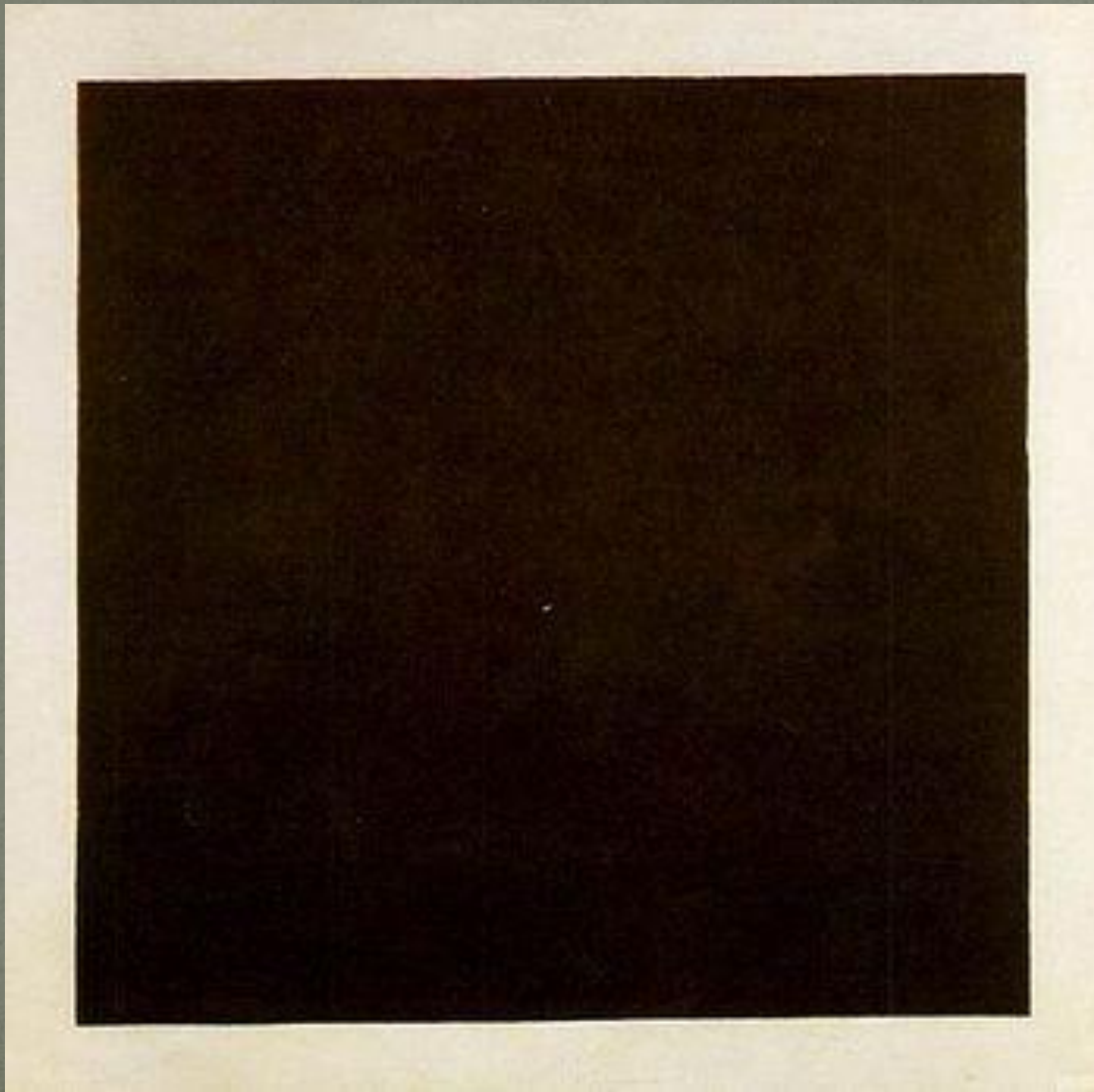
Казимир Малевич

Казимир Малевич родился 11(23) февраля 1879 года в Киеве. Родители Малевича и сам он были поляками по происхождению. Отец работал управляющим на сахарном заводе известного украинского промышленника Терещенко. По данным некоторых СМИ отцом Малевича был белорусский этнограф и фольклорист Северин Антонович Малевич (1845—1902). Мать Людвиг Александровна (1858—1942) была домохозяйкой. У четы Малевичей родилось четырнадцать детей, но только девять из них дожили до зрелого возраста. Казимир был первенцем. Рисовать начал учиться самостоятельно, после того, как в возрасте 15 лет мать подарила ему набор красок. В возрасте 17 лет некоторое время провёл в Киевской художественной школе Н. И. Мурашко.

Работы Казимира Малевича.

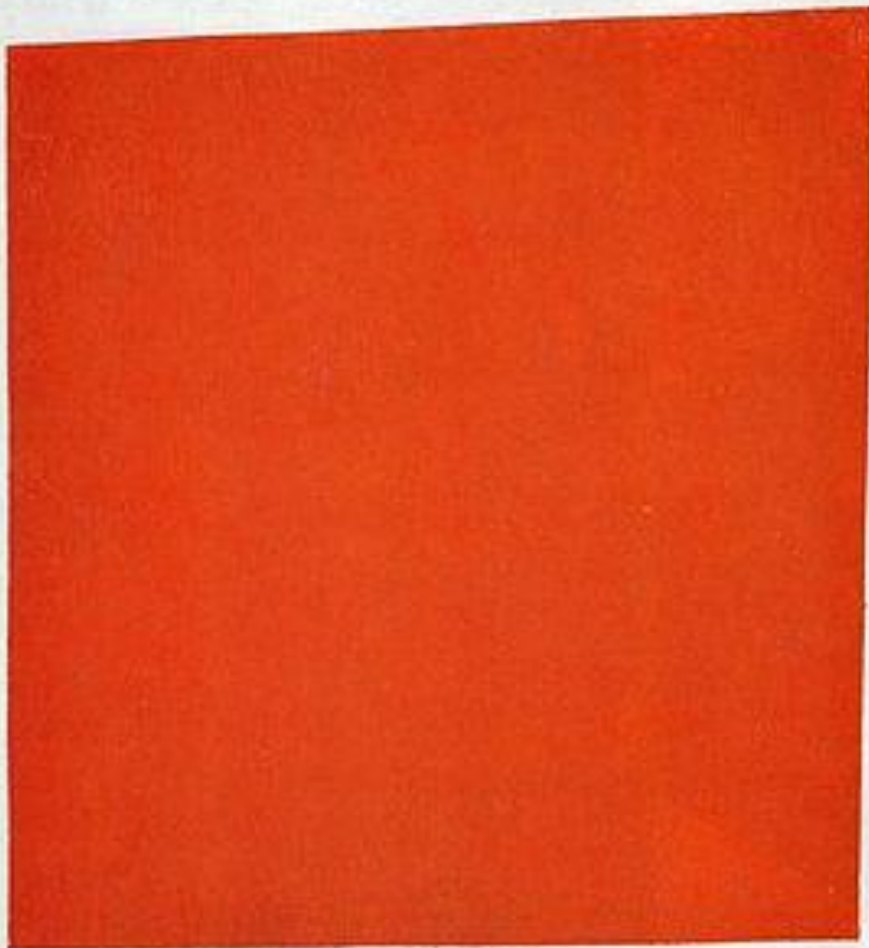
Работа была выполнена летом и осенью 1915 года.

Работа была выставлена на футуристической выставке, открывшейся в Петербурге 19 декабря 1915 года. Среди тридцати девяти картин, выставленных Малевичем на самом видном месте висел «Чёрный квадрат».

Впоследствии Малевич выполнил несколько копий «Чёрного квадрата» (по некоторым данным, семь).

«Квадрат» сыграл свою роль в оформлении похорон Малевича в 1935 году. Во время похорон на открытой платформе грузовика с изображением чёрного квадрата на капоте был установлен супрематический саркофаг, а над могилой (близ деревни Немчиновки) был поставлен деревянный куб с изображением чёрного квадрата. Вскоре могила была уничтожена.

Написана в 1915 году.
Назван на обороте
«Женщина в двух
измерениях».
Представляет собой
красный
четырёхугольник на
белом фоне, несколько
отличающийся по
форме от квадрата.

В 1920 году Малевич
писал об этой картине,
что «в общежитии он
получил ещё значение
как сигнал
революции».

Написана в 1928—1932 годах, точная дата неизвестна, на многие свои поздние картины Малевич ставил более раннюю дату.

Картина долгое время была единственной из абстрактных работ художника, признаваемая официальной историей советского искусства, чему способствовало её название и изображение событий Октябрьской революции.

Картина разделена на три части: небо, земля и люди (красная конница). Отношение ширина земли и неба в пропорции $0,618$ (золотое сечение). Конница из трех групп по четыре всадника, каждый всадник расплывается, возможно конница из четырёх рядов. Земля нарисована из 12 цветов.

«Супрематическая композиция»,
1916 г.

Лучизм

- направление в живописи в русском искусстве 1910-х гг., относится к абстрактному искусству. Основоположниками лучизма стали художники М. Ф. Ларионов и Н. С. Гончарова.
- Районизм (Лучизм) — это абстрактное искусство, основанное на вмещении световых спектров и светопередачи. Особое развитие лучизм получил в творчестве С. М. Романовича, который колористические идеи лучизма сделал основой «пространственности» красочного слоя фигуративной картины.

Михаил Васильевич Ларионов

Фактическим создателем одного из направлений авангардного искусства, а именно, лучизма был Михаил Васильевич Ларионов. Он родился в Херсонской губернии, в уездном городе Тирасполе. Сын военного фельдшера.

1898—1910 — учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у В. А. Серова, И. И. Левитана. Там же познакомился с Н. С. Гончаровой, ставшей не только его супругой, но и единомышленницей в творчестве.

С начала 1900 годов Ларионов активно участвовал в художественной жизни, выставляясь не только в России, но и в Европе, и большое влияние на Ларионова оказали французские живописцы, с творчеством которых впервые он познакомился в московском собрании С. И. Щукина.

В 1902—06 работал в стиле позднего импрессионизма («Куст сирени в цвету»).

Находясь на острие художественной жизни того времени, к 1912 году создал новую художественную концепцию — лучизм, одну из первых примеров абстрактного искусства в разряде так называемого «беспредметного творчества», в которой формы образовывались в результате пересечения лучей, отражённых от различных предметов.

Работы Михаила Васильевича Ларионова.

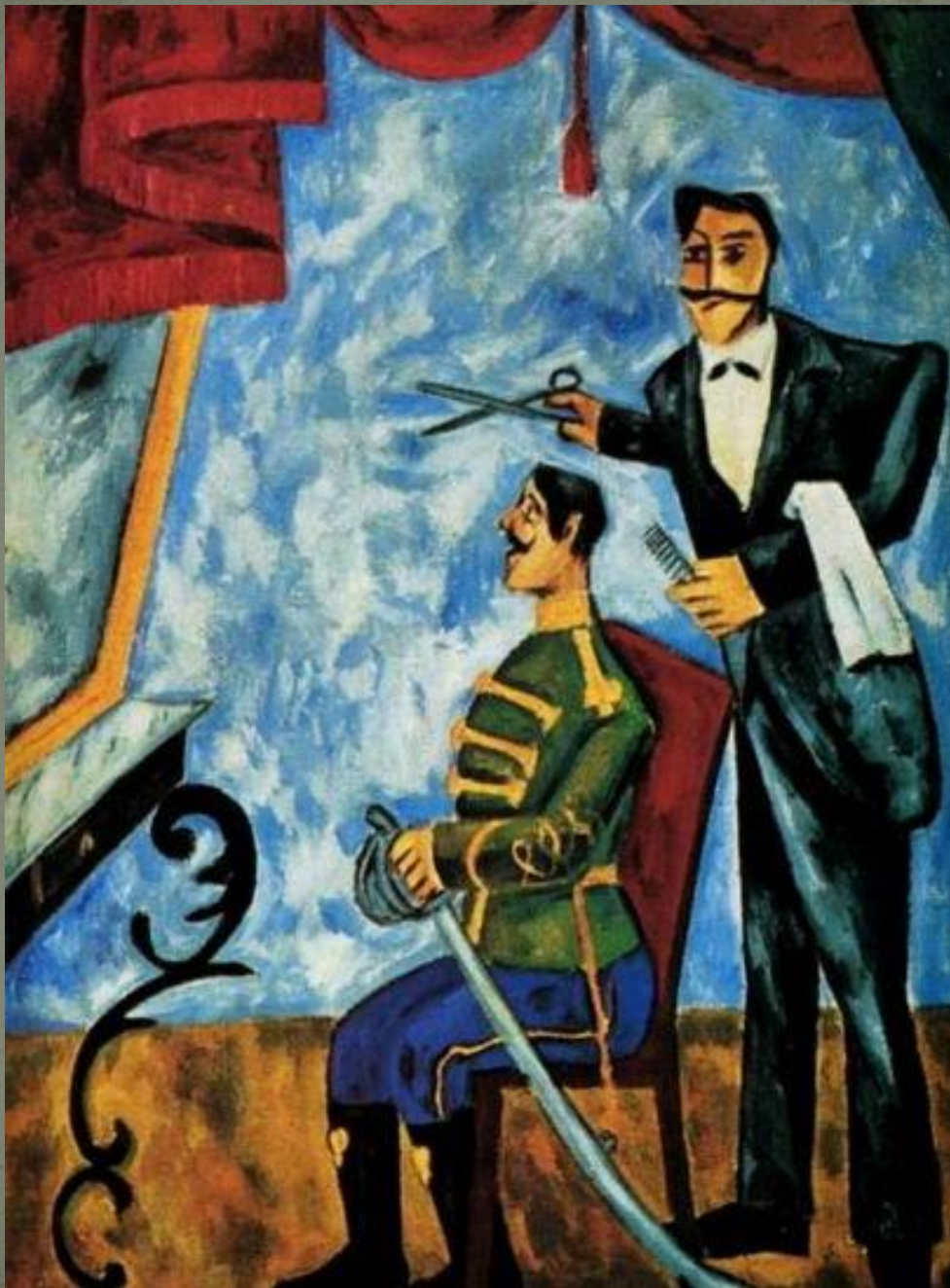
«Отдыхающий солдат» (1911 г.)

«Куст
сирени в
цвету»,
1904 г.

«Офицерский
парикмахер», 1909

«Весна», 1912

Конструктивизм

- Конструктивизм иногда называют «производственным искусством». Он возник после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве.
- В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшем забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить... производству.

Конструктивизм в архитектуре.

Слева работы братьев Весниных: Дом Культура ЗИЛ и стадион «Динамо» в Москве. Оба проекта Весниных выделялись не только рациональностью плана и соответствием облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевали использование новейших строительных технологий и материалов.

Кубофутуризм

- Направление в искусстве авангарда в начале XX века, в живописи соединившее в себе наработки итальянских футуристов (например, Боччони) и французских кубистов (таких, как Брак).
- Ольга Розанова, Любовь Попова, Надежда Удальцова, Александра Эстер – художницы, которые внесли значительный вклад в развитие кубофутуризма в России.
- К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Велимир Хлебников.

ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных - смех усмейных смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Смейево, смейево!

Усмей, осмей, смешики, смешики!

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Стихотворение представляет собой эксперимент Хлебникова по созданию гнезда неологизмов.

Супрематизм.

- Направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х гг. К. С. Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в лишённых изобразительного смысла комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции.
- На начальном этапе этот термин, восходивший к латинскому корню *suprem*, означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи.
- Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда. Начиная с 1915 г., когда были выставлены первые абстрактные работы Малевича, в том числе «Чёрный квадрат», влияние супрематизма испытали такие художники как Ольга Розанова, Любовь Попова, Иван Клюн, Надежда Удальцова, Александра Экстер, Николай Суетин, Иван Пуни, Нина Генке, Александр Древин, Александр Родченко и многие другие.

Ольга Розанова

Ольга Розанова родилась в Меленках, небольшом городке близ Владимира (Российская империя). Она поступает в школу рисования Константина Юона и одновременно учится на курсах в училище живописи и скульптуры Большакова. В 1910 году художница переезжает в Петербург и становится одним из наиболее активных членов Союза Молодежи.

В 1916 г. она присоединяется к обществу «Супремус», возглавляемому Казимиром Малевичем. К этому времени её стиль развивался от кубизма и итальянского футуризма к чистой абстракции, в которой композиция создаётся визуальным весом и взаимосвязью цветов.

После революции 1917 г. Розанова занимается реорганизацией искусства и руководит художественно-промышленным подотделом ИЗО Наркомпроса. 7 ноября 1918 г. Ольга Розанова умерла от дифтерита.

Работы Ольши Розановой

Первая картина и
вторая –
беспредметные
композиции 1916
года написания.

Любовь Попова.

Родилась 24 апреля (6 мая) 1889 года в имении Красновидово (село Ивановское, Московская губерния) в семье богатого предпринимателя.

Первые уроки рисования Л. Попова брала у художника К. М. Орлова, который был другом её семьи.

В 1906 году она переехала в Москву, где получила среднее образование. В 1908 году Попова брала частные уроки в художественной школе Константина Юона.

В 1910 году Любовь Попова поехала в Италию, где брала частные уроки живописи.

Попова увлеклась супрематизмом, стала членом группы Казимира Малевича *Супремус*, вместе с другими художниками-супрематистами.

Работы Любовь Поповой.

Первая картина – «Портрет философа», 1915 г.

Вторая картина - «Человек + воздух + пространство.», 1912 г.

Футуризм.

- Футуризм - одно из направлений русского авангарда; термин, используемый для обозначения группы российских поэтов, писателей и художников, перенявших положения манифеста Томмазо Филиппо Маринетти.
- Основные черты:
 - 1) бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;
 - 2) отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремлённое в будущее;
 - 3) бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат;
 - 4) поиски раскрепощённого «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» языка.

История футуризма в России.

- Родоначальниками русского футуризма считаются «будетляне», члены Санкт-Петербургской группы «Гилея» (Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк), в декабре 1912 года выпустившие манифест «Пощёчина общественному вкусу». Манифест призывал «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности» и формулировал 4 права поэтов:
 - 1) На увеличение словаря поэта в его объёме произвольными и производными словами.
 - 2) Непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку
 - 3) С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Венок грошовой славы.
 - 4) Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

Футуризм в России.

- В России первыми футуристами стали художники братья Бурлюки. Давид Бурлюк — основатель в своём имении колонии футуристов «Гилея». Ему удаётся сплотить вокруг себя самые разные, яркие, ни на кого не похожие индивидуальности. Маяковский, Хлебников, Кручёных, Бенедикт Лившиц, Елена Гуро — наиболее известные имена.

Давид Бурлюк.

Родился 9 (21) июля 1882 в семье агронома-самоучки. В детстве потерял глаз в драке с родным братом. Ходил со стеклянным глазом, это стало частью его стиля. В 1898—1910 учился в Казанском и Одесском художественных училищах. В печати дебютировал в 1899.

Картины и рисунки Бурлюка разбросаны по всему свету в музеях и частных коллекциях. «Отец российского футуризма», Бурлюк принимал активное участие в выступлениях футуристов, являясь их теоретиком, поэтом, художником и критиком. Свойственные футуризму эпатажность и антиэстетичность ярче всего проявлялись в его стихах:

...Душа — кабак, а небо — рвань,

Поэзия — истрепанная девка,

А красота — кошунственная дрянь...

...Звезды — черви, пьяные туманом...

...Мне нравится беременный мужчина...

Сергей Прокофьев

Сергей Прокофьев родился 23 (11) апреля 1891 г. в селе Сонцовка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, ныне село Красное, Украина в семье ученого-агронома Сергея Алексеевича Прокофьева (1846—1910). Воспитание сына взяла на себя мать, которая была хорошей пианисткой. Она происходила из крепостных Шереметевых, где с самого раннего детства учили театральным искусствам и музыке. Мальчик начал заниматься музыкой с 5 лет и уже тогда проявлял интерес к сочинительству. Мать записывала сочиненные им пьесы: рондо, вальсы, песенки, «Индийский галоп». В возрасте 9-10 лет мальчик-композитор написал 2 оперы: «Великан» и «На пустынных островах». С 1904 учился в Петербургской консерватории у Николая Римского-Корсакова по инструментовке.