

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Конец XIX - начало XX в. - важный период в развитии русского искусства. Революция коренным образом изменила жизнь российского общества, став рубежом, эпохальной вехой, открывшей новый этап отечественной истории - **Советский**.

Развитие советского изобразительного искусства – это сложный историко-художественный процесс, в кот. имели место и борьба мнений, и наличие различных по своим устремлениям творческих исканий – все то, без чего невозможно становление по-настоящему большого искусства.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Советское искусство партийно и народно:

1. Партийно потому, что прямо связало свою судьбу с судьбою нашей Родины, стало ярким отражением нашей жизни и борьбы;
2. Народно потому, что впервые в истории оно не только обратилось к широкой массе народа, но и сделало его своим главным героем; в этом смысле советское искусство «принадлежит народу».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА:

1. Искусство в период Великой Октябрьской революции и Гражданской войны;
2. Искусство в период Великой Отечественной войны (1941-45 гг.);
3. Искусство в послевоенные годы (время Хрущева (50-60 гг.), Брежнева (60-80 гг.);
4. Культура в постсоветский период.

Высотное административное здание Министерства иностранных дел СССР.

Арх. В.Г. Гельфрейх, Адольф Борисович Минкус, 1948-53 гг. Эклектизм

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 положило конец плюрализму художественных направлений.

Все художественные объединения были распущены, вместо них введены союзные и республиканские профессиональные союзы писателей, художников и композиторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Главной задачей советского искусства: Искусство является важнейшим проводником идей социализма и коммунизма.

Чтобы осуществлять контроль над обучением, была восстановлена Академия художеств. Цензура обеспечивала нужное направление развития истории искусств и критики.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА:

1. **Графика** (агитационный плакат, листовки, агитационный и газетно-журнальный рисунок, карикатура, книжная иллюстрация, почтовые открытки, этикетки);
2. **Скульптура** (портрет, батальный жанр и др.);
3. **Станковая живопись** (портрет: монументальный и исторический; пейзаж, батальный жанр и др.);
4. **Архитектура** (конструктивизм, рационализм);
5. **ДПИ** (народный промысел).

А.М. Герасимов. Айя-София. 1934 г. Соц.
реализм

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА:

1. Исторический;
2. Батальный;
3. Портрет;
4. Пейзаж;
5. Бытовой и др.

ТЕМА В ИСКУССТВЕ:

1. образ Великой Октябрьской революции и гражданской войны;
2. образ ВОВ (1941-45 гг.)
3. созидательный труд;
4. образ В.И. Ленина, как великого вождя пролетариата;
5. образ патриотизма и стойкости народа в войне и в тылу; становление жизни советского народа в послевоенные годы;
6. массовая агитация и пропаганда (плакат).

Ленин на трибуне. 1930 г. М. Герасимов. В.И. Соц. реализм

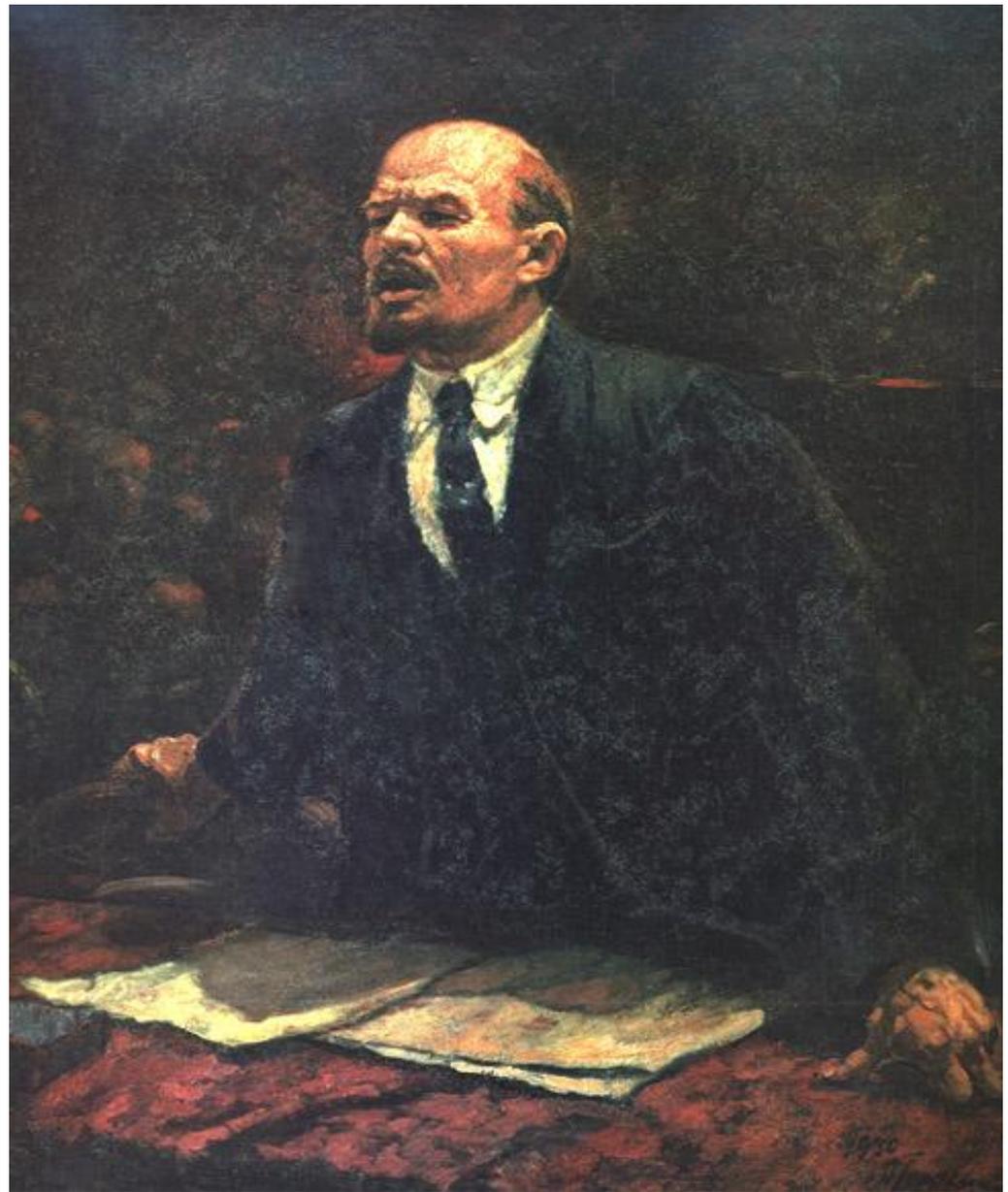
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

СТИЛЬ:

Социалистический реализм (1934 г.), суть которого определялась как «правдивое и исторически верное изображение действительности в ее революционном развитии», был провозглашен официальным стилем советского искусства.

Все это служит материалом советского изобразительного искусства призванного отображать жизнь в ее бурной динамике.

Произведения передвижников XIX в. было настоятельно «рекомендовано» взять за образец для подражания. Многие художники стали жертвами политических репрессий, потому что их творческие концепции не вписывались в узкие рамки государственной идеологии.

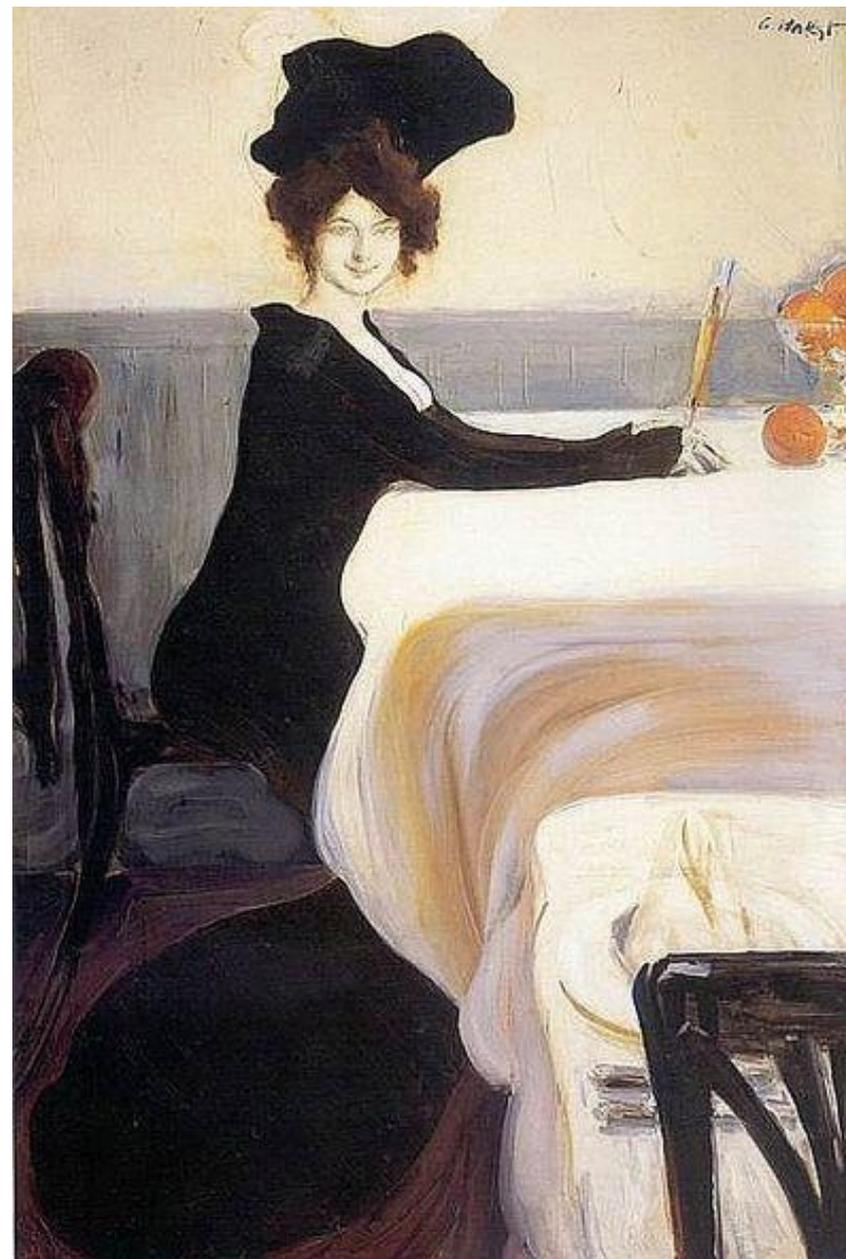
А.М. Герасимов. Выступление В.И. Ленина на Пленуме Моссовета 20 ноября 1922 года. 1930 г. Соц. реализм

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

С появлением первого в мире государства рабочих и крестьян перед художниками открылись неведомые прежде горизонты.

Советское государство рассматривает явления окружающей жизни с позиции марксистско-ленинского мировоззрения, коммунистической партийности. Глубоко анализируя и изображая события прошлого и настоящего, оно рисует перспективу революционного развития.

Успешное развитие искусства после Октября было бы неосуществимо без руководящей и направляющей деятельности Коммунистической партии.

Ужин. Л. Бакст, 1902
г.

ИСКУССТВО СТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА

В период 20-х власть прибирает к рукам всю культурную сферу. Острая необходимость в изображениях способных наглядно разъяснить народу политику Советской власти.

Ленинский план монументальной пропаганды поставил перед художниками большие задачи - они должны были создать образы замечательных людей прошлого: революционеров, философов, писателей, художников, композиторов, артистов.

Яркие представители Ассоциации Художников революции (АХР):

И. Бродский, К. Юон, В. Машков и др.,

«Общество художников станковистов»:

А. Денейка, Ю. Пименов и др.

В 20-30-е годы творят также М. Греков, П. Кончаловский, Б. М. Кустодиев

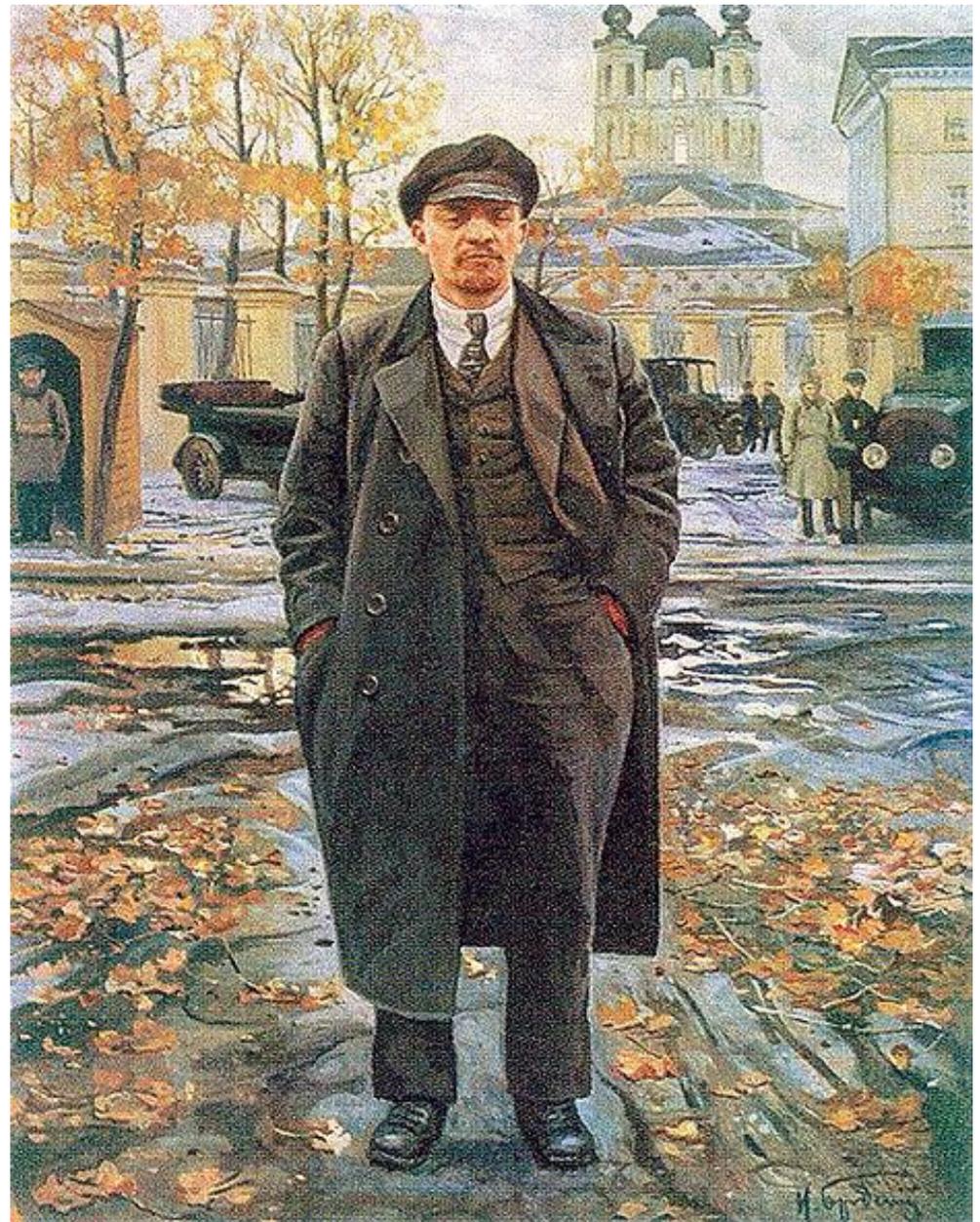

В.И. Мухина. Пламя революции. 1922—1923 гг. Соц.реализм

ИСКУССТВО СТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА

В 20-е годы широкое распространение получает принцип решения историко-революционной темы - принцип достоверного отражения событий истории.

Наиболее отчетливо он проявляется в творчестве Бродского Исаака Израилевича (1883/84-1939), живописца и графика, заслуженного деятеля искусств России.

В. И. Ленин на фоне Смольного. Не позднее 1925 г. Масло

Расстрел 26 бакинских комиссаров. И.Бродский

**Политический
агитационный плакат**

**«Окна РОСТА»,
«Окна сатиры ТАСС»**

(объединение советских
художников и поэтов, работавших в
Российском телеграфном агентстве)

не многотиражные
плакаты первых
после
революционных лет

посвящены борьбе с
внешней и
внутренней
контрреволюцией.

«Окна ТАСС» (в годы ВОВ).

Они были организованы по
принципу «Окон РОСТА».

однолистный
печатный плакат

посвящены теме
борьбы с фашизмом.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Это самобытный вид агитационно-массового искусства. Первое «Окно РОСТА» исполнил в октябре 1919 года Михаил Михайлович Черемных. Самое активное участие в «Окнах РОСТА» принял В. В. Маяковский.

Окна Роста, 1920
г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

В начале войны российские официальные круги и общественность были уверены в легкой победе над Японией.

Русско-японская война. 1904 – 1905 гг. Агитационный плакат. 1904 1904 гг.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

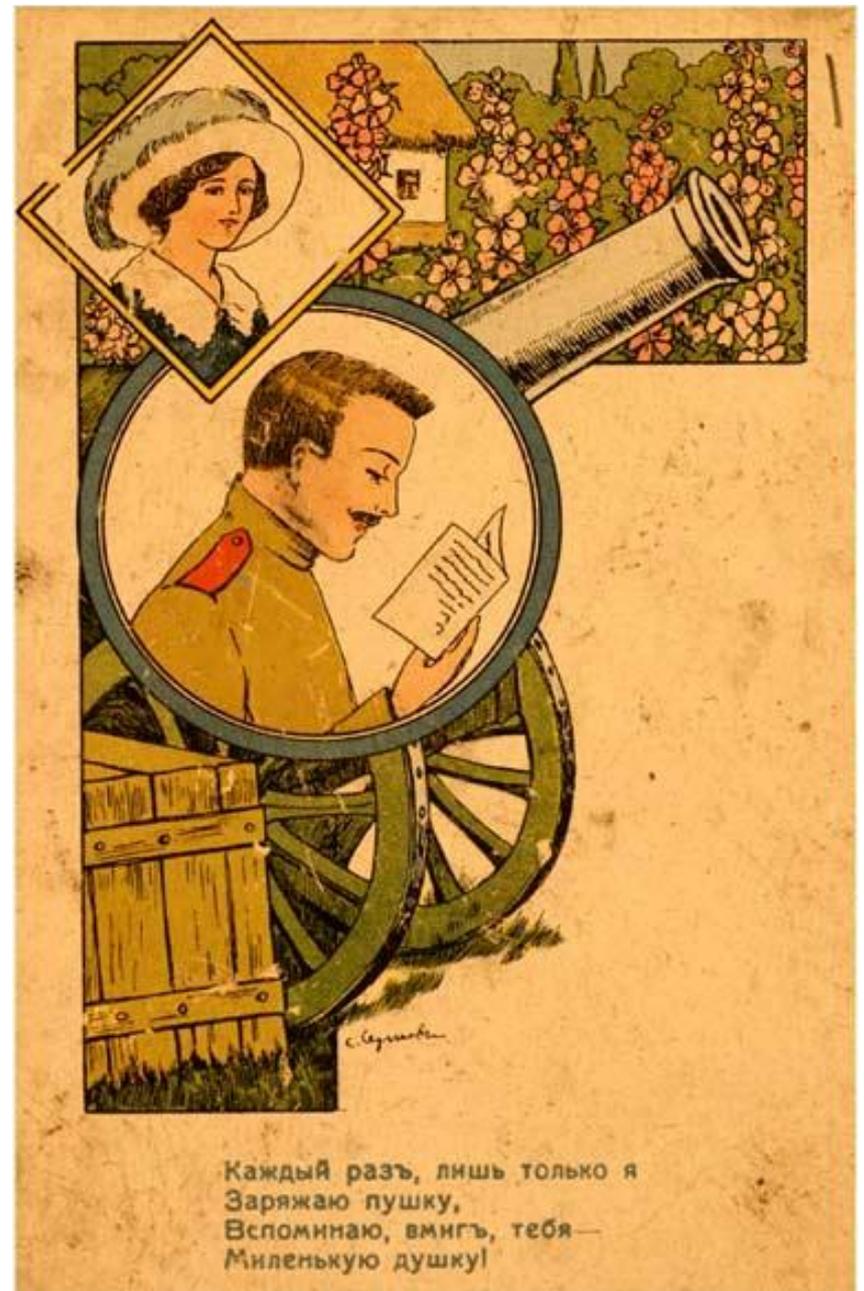
В начале войны на волне общенационального патриотизма казалось, что победа над Германией будет быстрой и легкой. К 17-му году эта уверенность осталась только на агитационных плакатах.

Первая мировая война 1914-1918 гг. Плакат. 1917 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Подобные почтовые открытки с рисунками и стихами на военную тему были весьма распространены и в тылу, и на фронте. Открытка хранится в Российском государственном военно-историческом архиве.

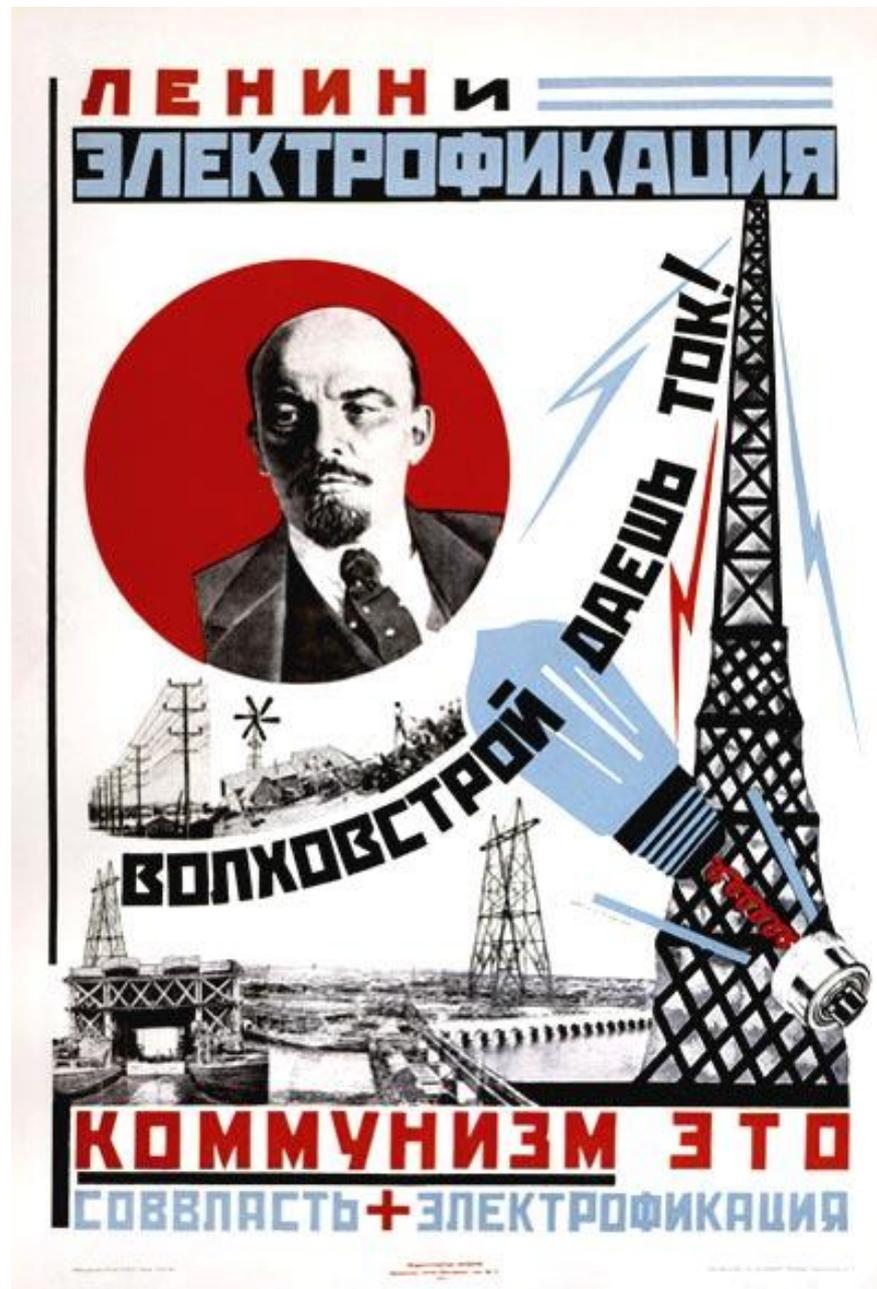

Первая мировая война 1914-1918 гг. Русская почтовая открытка периода войны.
1916 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Ленинский план электрификации страны активно популяризировался массовыми агитационными средствами. Мы публикуем конструктивистский плакат работы Ю. Шасса и В. Кобелева.

Политический плакат конструктивизма объединил документальные фотографии с текстовыми «врезками» для иллюстрирования заветов В.И. Ленина. Плакат не только информировал, просвещал и агитировал, но и «революционно перестраивал» сознание граждан изобразительными средствами.

Строительство социализма в СССР. Ленин и электрификация. Плакат. 1925 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Плакат создан выдающимся авангардистом, одним из создателей искусства фотомонтажа Густавом Клуцисом (1895—1944). Его монтажные плакаты (Под знаменем Ленина, 1930; СССР — ударная бригада пролетариата всего мира, 1931; Привет вступившему в работу мировому гиганту Днепрострою, 1932; Выше знамя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!, 1933; и др.) откровенно выразили безудержный культ вождей, контрасты героев и безликой массы, наступательную агрессивность, свойственные советской культуре того времени.

НЭП. Из России неповской будет Россия социалистическая. Плакат. 1930 г.

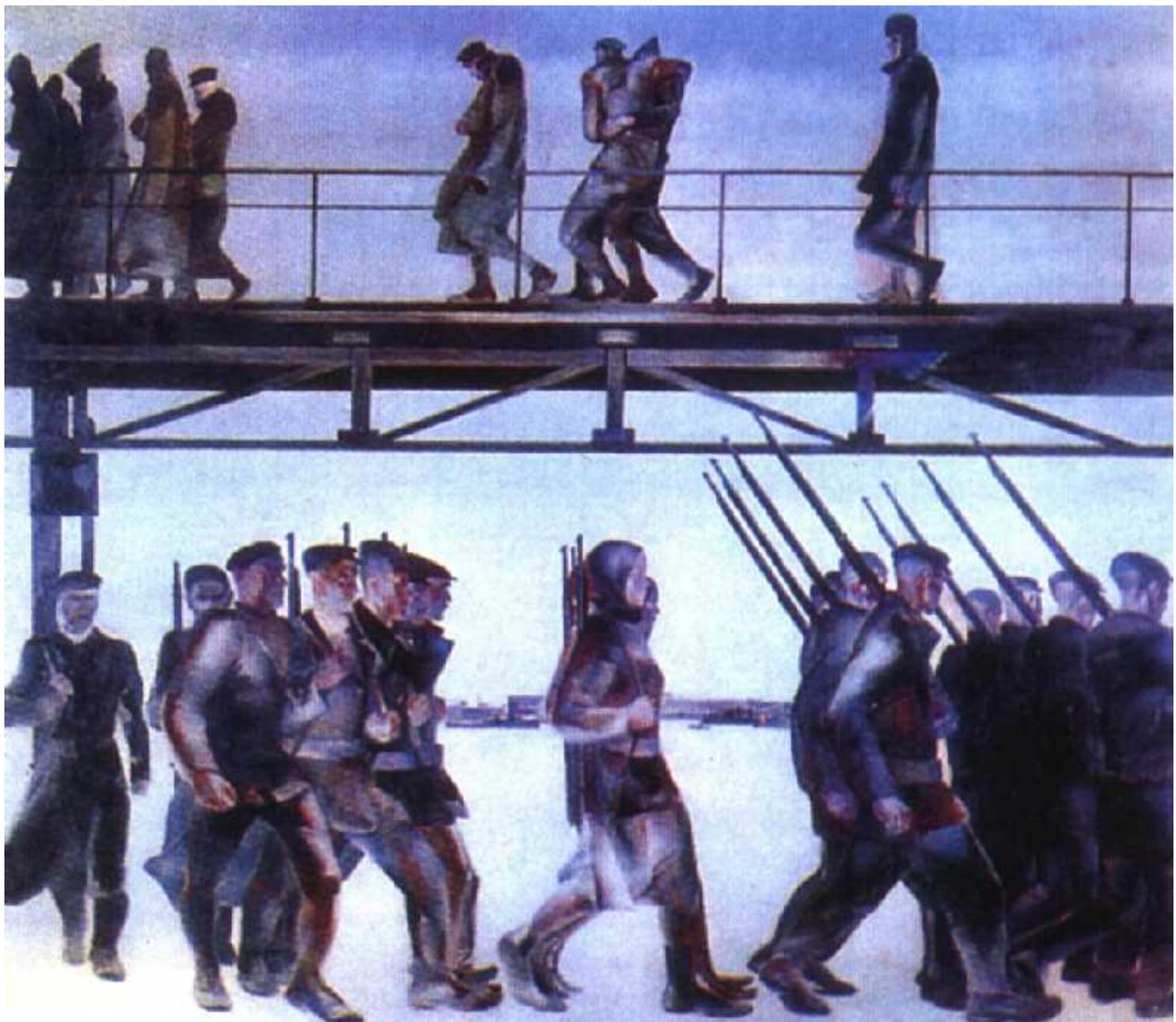
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Рождение советского батального искусства не имеет точной даты. Гремели пушки Гражданской войны, но музы не молчали. Слагались новые песни, легендой становились подвиги живых, вставших на защиту своей земли, государства.

Советское батальное искусство набирало силы, быстро, могуче, радостно.

Ленин на фоне Кремля. И. Бродский,
1920 г.

Оборона Петрограда. А.А. Дейнека,
1928 г.

На линии огня. К.С. Петров-Водкин,
1916 г.

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО В ПЕРИОД ВОВ 1941-45 гг.

Героический подъем советского народа, его морально-политическое единство стали той основой, на которой взросло советское искусство времени отечественной войны. Его пронизывали идеи патриотизма. Эти идеи воодушевляли художников-плакатистов, вдохновляли живописцев на создание картин, повествующих о подвигах советских людей, определяли содержание произведений во всех видах искусства.

Главная задача советского искусства в годы войны:

Искусство в действенное идеологическое оружие, которое воспитывает чувство гражданина и воина в людях.

Наше дело правое. Победа будет за нами! Советский плакат.
В. Серов, 1941 г.

Фронтальная дорога Ю.
Пименов

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВРЕМЯ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»

Во второй половине 40-50-х годов искусство обогащается новыми темпами и образами.

Н. Хрущев четко сформулировал задачу и роль интеллигенции в общественной жизни:

- отражение успехов послевоенного социалистического строительства, воспитание нравственности и идеалов;
- отражать возрастающее значение партии в коммунистическом строительстве и быть ее «автоматчиками».

В живопись, скульптуру, графику, архитектуру вливаются свежие молодые силы.

Хлеб. Т.Н. Яблонская. 1949
г.

Хлеб. Т.Н. Яблонская. 1949
г.

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВРЕМЯ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»

Художественная культура периода «оттепели» и «застоя». Более двадцати лет в советской истории существовала эпоха «застоя», которая в области культуры характеризовалась противоречивыми тенденциями.

С одной стороны, продолжалось плодотворное развитие всех сфер научной и художественной деятельности, благодаря государственному финансированию укреплялась материальная база культуры. С другой стороны, усилился идеологический контроль руководства страны за творчеством писателей, поэтов, художников и композиторов.

Мемориал «Память шахтёрам Кузбасса».
Кемерово. Эрнст Неизвестный, 2003 г.

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВРЕМЯ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»

Несмотря на все сложности и противоречия, литературно-художественная жизнь 70-х годов отличалась разнообразием и богатством.

В литературе и искусстве продолжали жить идеалы гуманизма и демократии, звучала правда о настоящем и прошлом советского общества.

Сердце Христа. Эрнст Неизвестный, 1973-1975 гг.

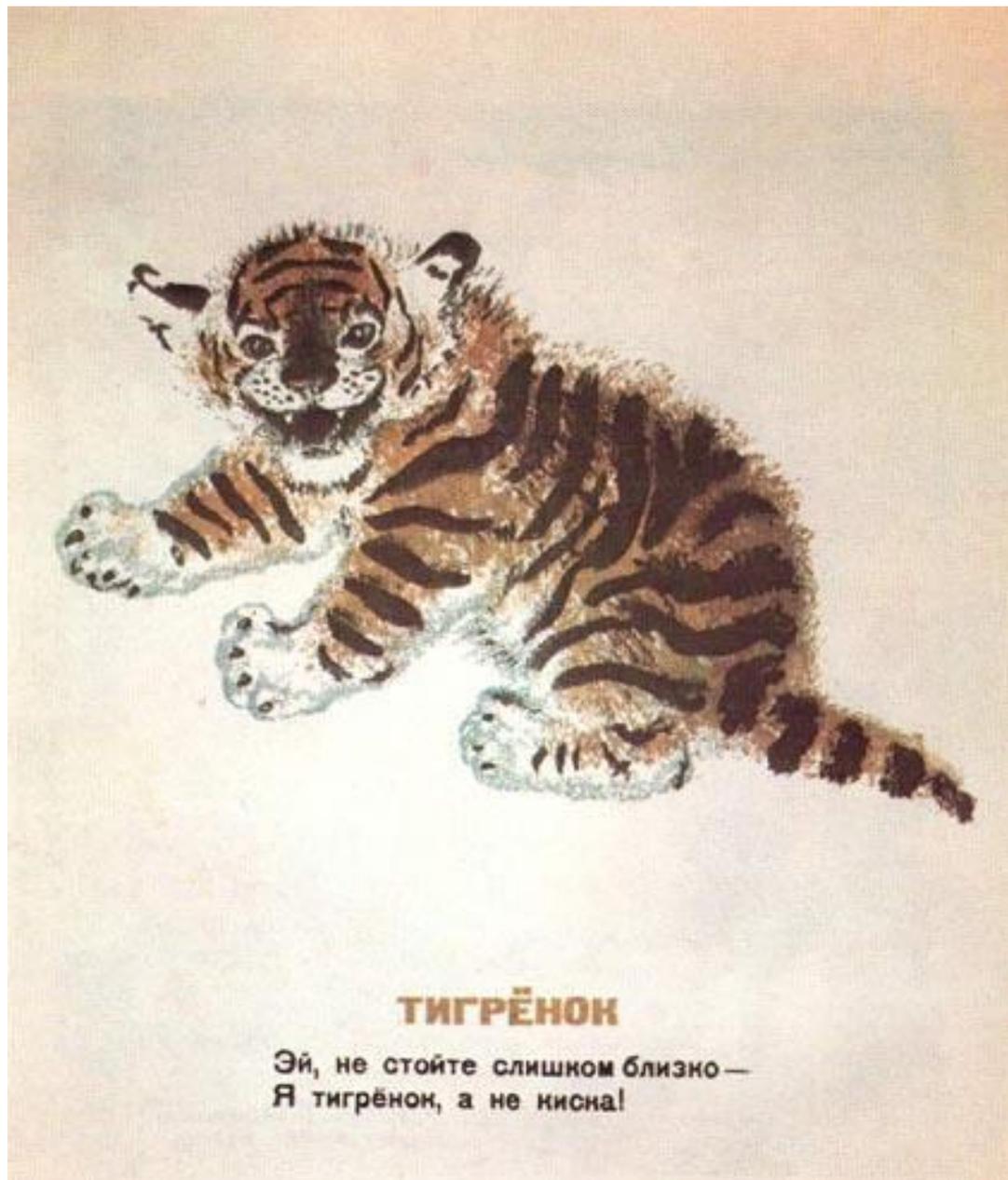

В.Е. Попков. Строители Братска. 1960-1961 гг.

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВРЕМЯ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»

Заметную роль начинают играть художественные коллективы многих союзных республик. Некоторые произведения авангарда 1920-х годов, находившиеся под запретом, стали появляться в залах музеев. Цензура была ослаблена, отдельные художники и направления в искусстве прошлого были реабилитированы. СССР стал более открытым для остального мира обществом.

В 1957 г., во время Международного фестиваля молодежи и студентов, и в 1959, на первой американской выставке в Москве, было показано новое, неизвестное ранее искусство. Как результат большей творческой свободы наступил расцвет неофициального искусства, существовавшего параллельно с государственным заказом.

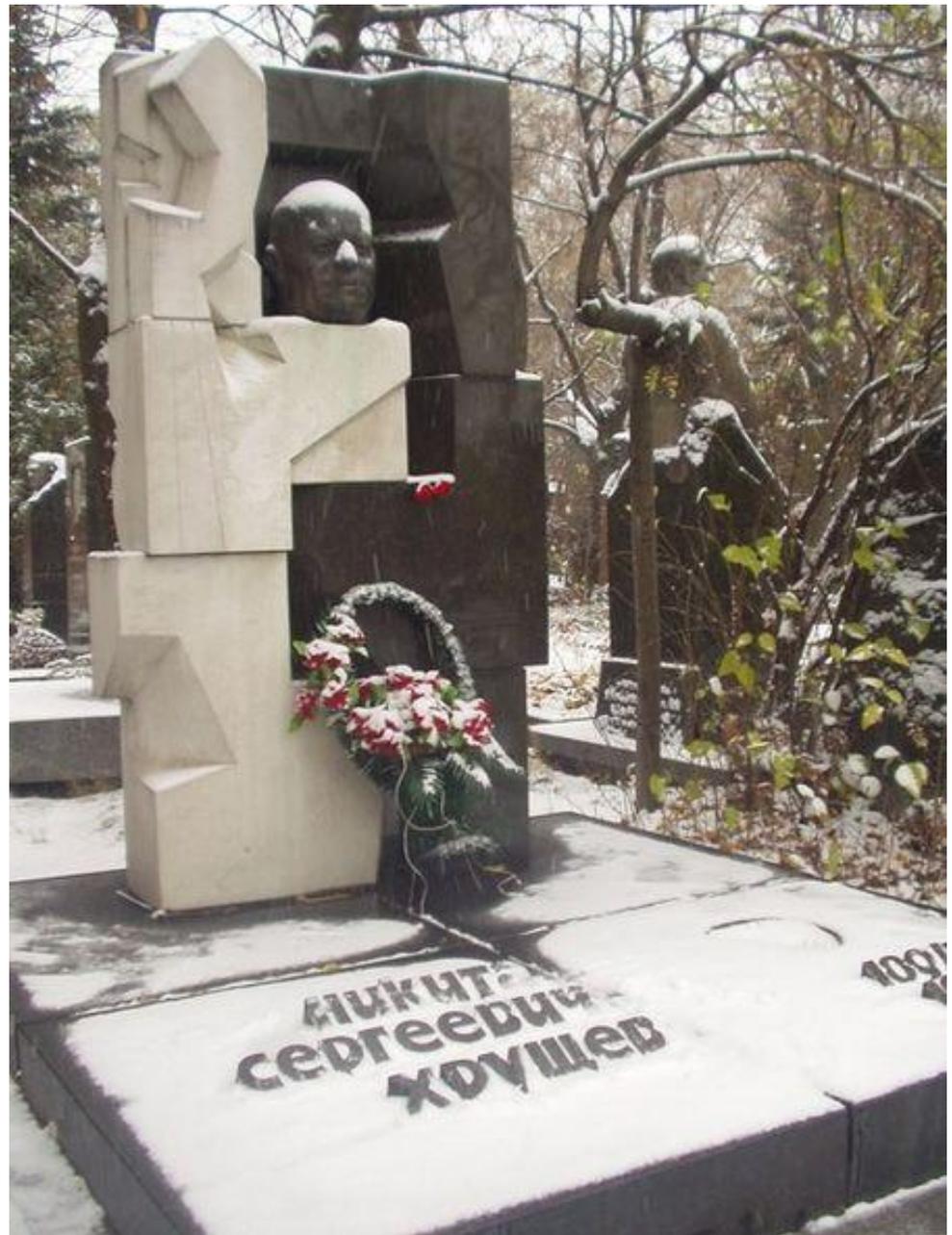

Иллюстрации к сказке «Тигренок». Е.И.
Чарушин

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВРЕМЯ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»

Само понятие «оттепель» в социокультурном плане имело два смысла:

1. **Символический** - оттепель в культуре предшествовала и способствовала оттепели в других сферах общественной жизни;
2. **Реальный** - ослабление влияния тотального режима на индивидуальный процесс художественного творчества.

Памятник на могиле Н.С. Хрущева. Эрнст
Неизвестный

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО В ПЕРИОД ВЛАСТИ БРЕЖНЕВА

Годы пребывания у власти Л.И. Брежнева (1964–1982) были связаны с экономическим застоем и продолжением политики государственного контроля над искусством.

Характерная черта искусства 60-70гг.- складывающаяся гармоничная совокупность разных видов и отраслей художественного творчества - от декоративно-прикладного до обращающихся в изобразительной форме к масштабным идеологическим проблемам.

Новый облик искусства 60-70-х гг. отчетливее выступает в живописи. В самом начале 60-х годов возникает стремление как можно ярче и правдивее показать жизнь советских людей, романтику трудовых подвигов, освоение новых земель.

Иллюстрации к произведению «Война и мир» Л.Н. Толстого. Д.А. Шмаринов

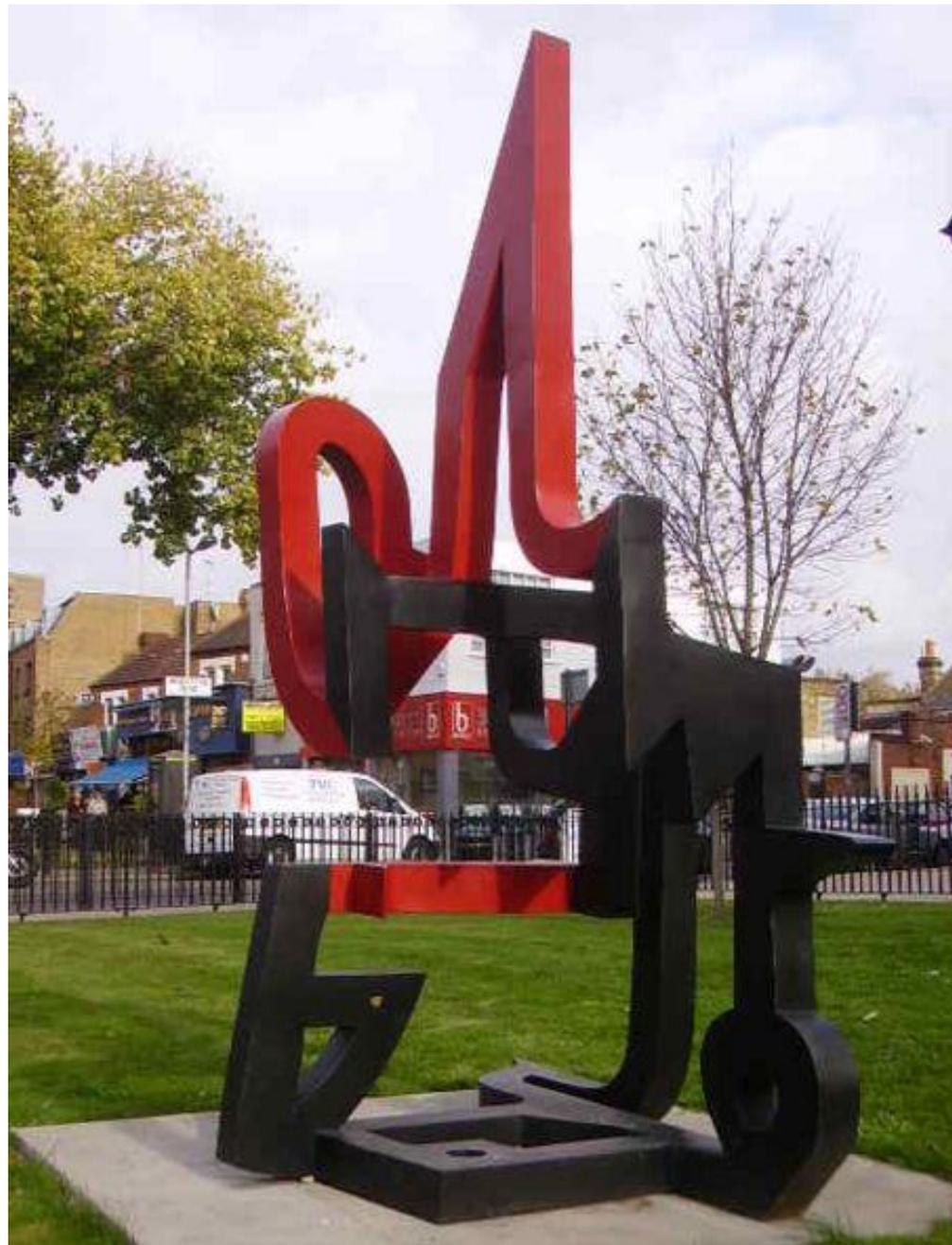
СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО

Истинный плюрализм в искусстве наступил только с приходом к власти М.С. Горбачева (1985–1991). Его попытка оживить социализм при помощи гласности и перестройки принесла свободу художественного творчества и пробила железный занавес.

Вместе с проведением реформ, направленных на создание свободного рынка, закончилась эпоха государственного контроля в сфере искусства.

Что касается стиля, то в современном искусстве можно найти все: от неопримитивизма и стилизаций под народные промыслы до сюрреализма и абстракционизма.

На смену идеологическому диктату в искусстве пришел диктат рынка.

At the Piano. О. Прокофьев, 1998
г.

Спасская башня на 5- банкноте СССР. График Л. Ф. Майорова, 1961 г.

Портрет Ленина на 10 рублевой банкноте СССР. График Л. Ф. Майорова, 1961 г.

КУЛЬТУРА ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Начало 90-х годов проходило под знаком ускоренного распада единой культуры СССР на отдельные национальные культуры, которые не только отвергали ценности общей культуры СССР, но и культурные традиции друг друга. Такое резкое противопоставление различных национальных культур привело к нарастанию социокультурной напряженности, к возникновению военных конфликтов и вызвало в дальнейшем распад единого социокультурного пространства.

Культура новой России, органически связана со всеми предшествующими периодами истории страны.

Мемориал жертвам ГУЛАГа «Маска Скорби» . Э.
Неизвестный, 1996 г.

Бродячий кораблик (папье-маше, дерево, пластик, h-60 см). О. Бурьян, 2007 г. Собственность автора