

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Заводоуковского городского округа
«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №1»

Живопись русского авангарда

(материал для подготовки к олимпиаде по
мировой художественной культуре)

2017-18 учебный год

Авангард

(с франц. *avant-garde* «передовой отряд»)

– широкое, разнородное и противоречивое направление в искусстве начала XX века, выраженное в абсурдности форм и нацеленное на изменение человеческого сознания.

Художественные черты авангарда

- эксперимент как практическое направление творчества;
- отрицание традиционного искусства;
- революционный иногда разрушительный пафос творчества;
- отказ от реалистического изображения;
- стремление создать новое в формах, приемах, средствах художественного мира;
- признание и преклонение перед достижениями научно-технического прогресса.

Давайте важные различия запишем в тетрадь, для наглядности сведем их в таблицу:

Привычные ключи к пониманию	Классическая живопись	Живопись авангарда
Подобие	Художник пишет картины с натуры, используя воздушную и линейную перспективы, светотень. Картина с перспективными нарушениями считалась написанной неправильно. Картина передает знакомые визуальные образы.	Не подражает видимому миру. Линейная перспектива и светотень сменяются плоскостностью изображения; вместо воздушной перспективы используется сияние чистых цветов. Привычные визуальные образы искажаются или лишаются привычных черт. Изображение может быть фантазийным, беспредметным.
Красота	Художник стремится передать красоту и гармонию окружающего мира, руководствуясь эстетическими соображениями.	Привычные каноны красоты нарушаются или отвергаются, допускается изображение, сознательно построенное на деформациях, искажениях, откровенно некрасивое, неприятное.
Мастерство	Создание картины требует долгой, тщательной и технически сложной работы над ней. Необходимы особые методы, профессиональные навыки, художественное мастерство.	Художник не блистает техническим мастерством отделки. Картина может быть исполнена быстро, нарочито небрежно, без применения сложных методов. Краска может наноситься любыми подручными средствами.

В поисках нового художникам было на что опереться. В прошлом учебном году мы с вами познакомились с искусством XIX века. Давайте сначала вспомним, какие новые художественные задачи решали импрессионисты.

Термин «русский авангард» объединяет радикально настроенные течения русского искусства в 1907-1914 годах.

1. Режим доступа: <http://terme.ru/termin/russkii-avangard.html>

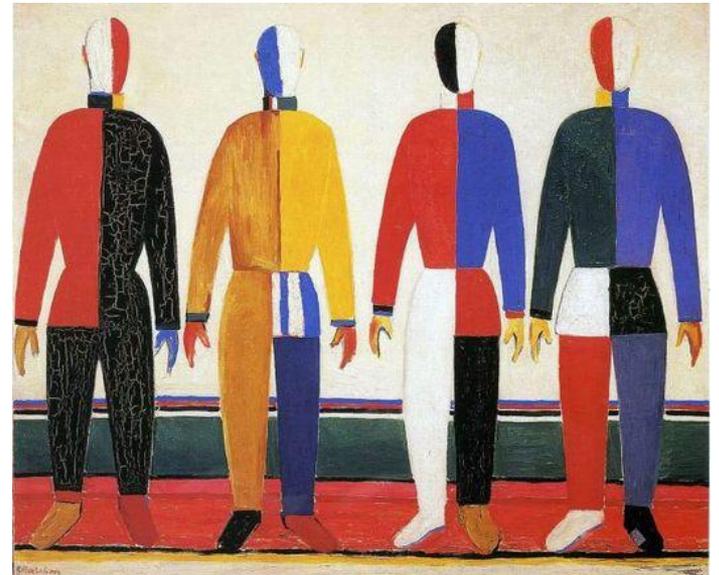
Дата обращения: 27.02.2018 г.

2. Режим доступа: <http://ponjatija.ru/node/12244>

Дата обращения: 03.03.2018 г.

Русский авангард

характеризуется экспериментальным
подходом к художественному творчеству,
выходящим за рамки классической
эстетики.

Направления русского авангарда

Русский авангард — одно из направлений модернизма в России в 1900-1930 гг., расцвет которого пришелся на **1914–1922** гг. (между модерном и соцреализмом)

- Основными направлениями русского авангарда были:
- Абстракционизм, *Василий Кандинский*
- Супрематизм, *Казимир Малевич*
- Конструктивизм, *Владимир Татлин*
- Кубофутуризм (Кубизм, Футуризм), *Владимир Маяковский*

- Быстрая появление стилей и направлений, (часто существуют параллельно)
- Стремление создать новую художественную концепцию. (Появляются творческие объединения)
- Радикальный отказ от культурного наследия
- Идеиная связь с революционными событиями

Абстракционизм

«Гармония цвета и формы»

Режим доступа:

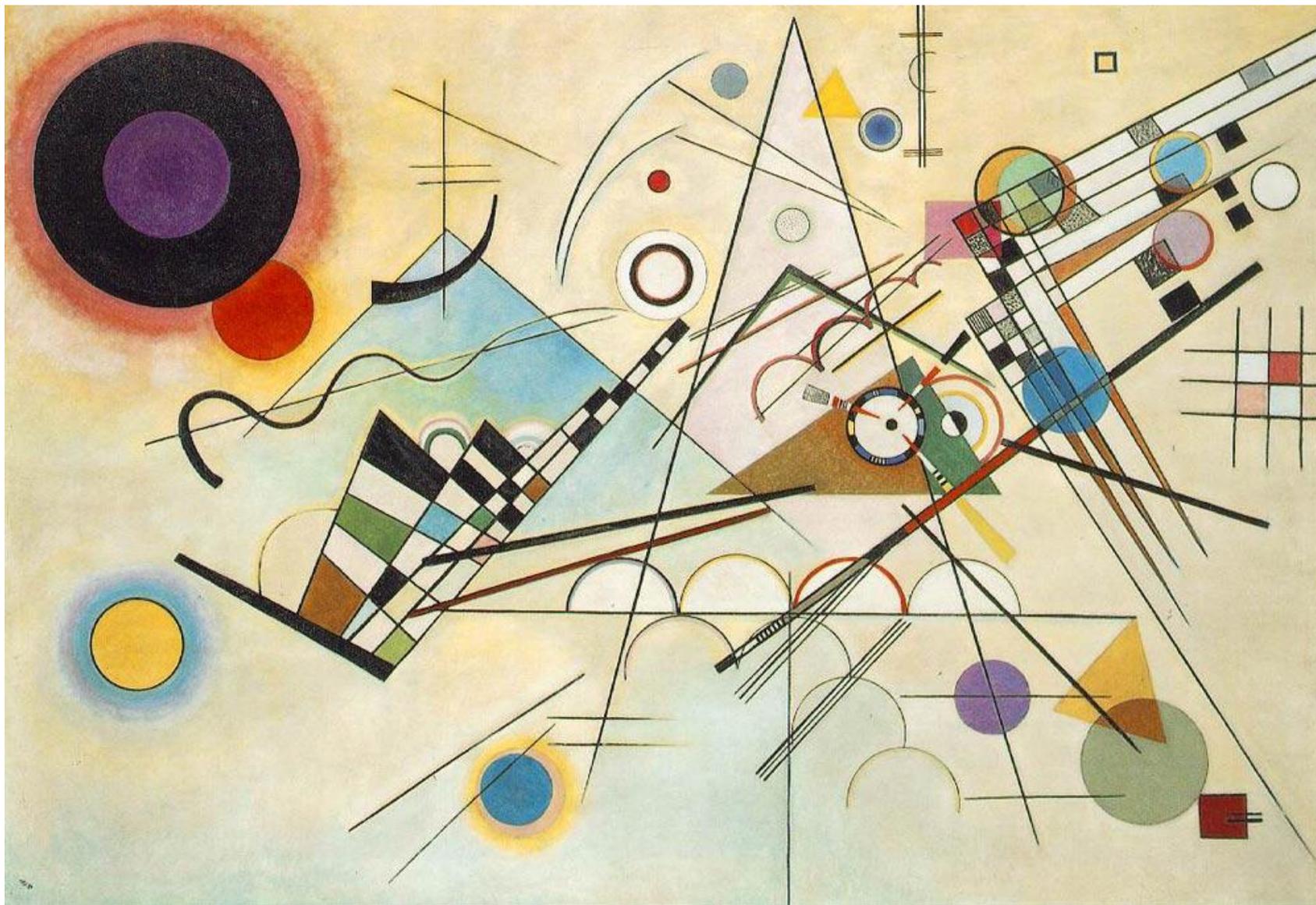
<http://ency.info/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/raznoobrazie-stilej-viskusstve-i-ikh-osobennosti/270-abstraktsionizm> Дата обращения: 12.02.2018 г.

Василий Васильевич Кандинский
(1866-1944)

Особенности творчества

- Работал в области психологического истолкования цвета. Он представлял мир красок как сочетание постоянно враждующих друг с другом начал.
- Разработал собственную концепцию цветов, способных вызвать у человека определенные эмоции.

В.В.Кандинский. Композиция VIII. 1923 г. Музей Соломона Гуггенхайма, г. Нью-Йорк

Режим доступа:

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/2024-kompoziciya-viii-vasiliy-kandinskiy-1923.htm

В.В.Кандинский. Озеро. 1910 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-vasiliya-kandidskogo-ozero/>

Дата обращения: 12.02.2018 г.

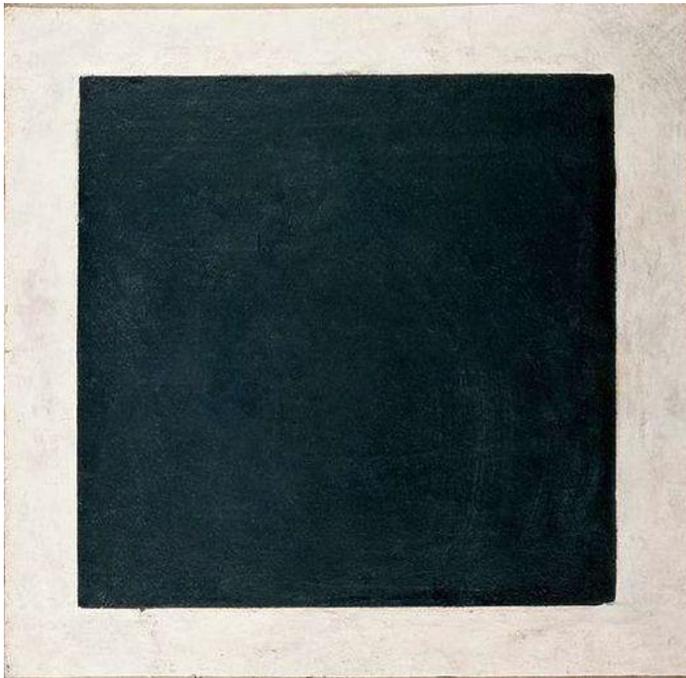
В.В.Кандинский. Композиция VI, 1913 г.
Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург

Режим доступа:

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/506-kompoziciya-vi-vasiliy-vasilevich-kandinskiy.html. Дата обращения: 12.02.2018 г.

Супрематизм

«Цвет и геометрические формы»

Режим доступа:

<http://ency.info/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/raznoobrazie-stilej-v-iskusstve-i-ikh-osobennosti/504-suprematizm> Дата обращения: 12.02.2018 г.

**Казимир
Северинович
Малевич
(1878-1935)**

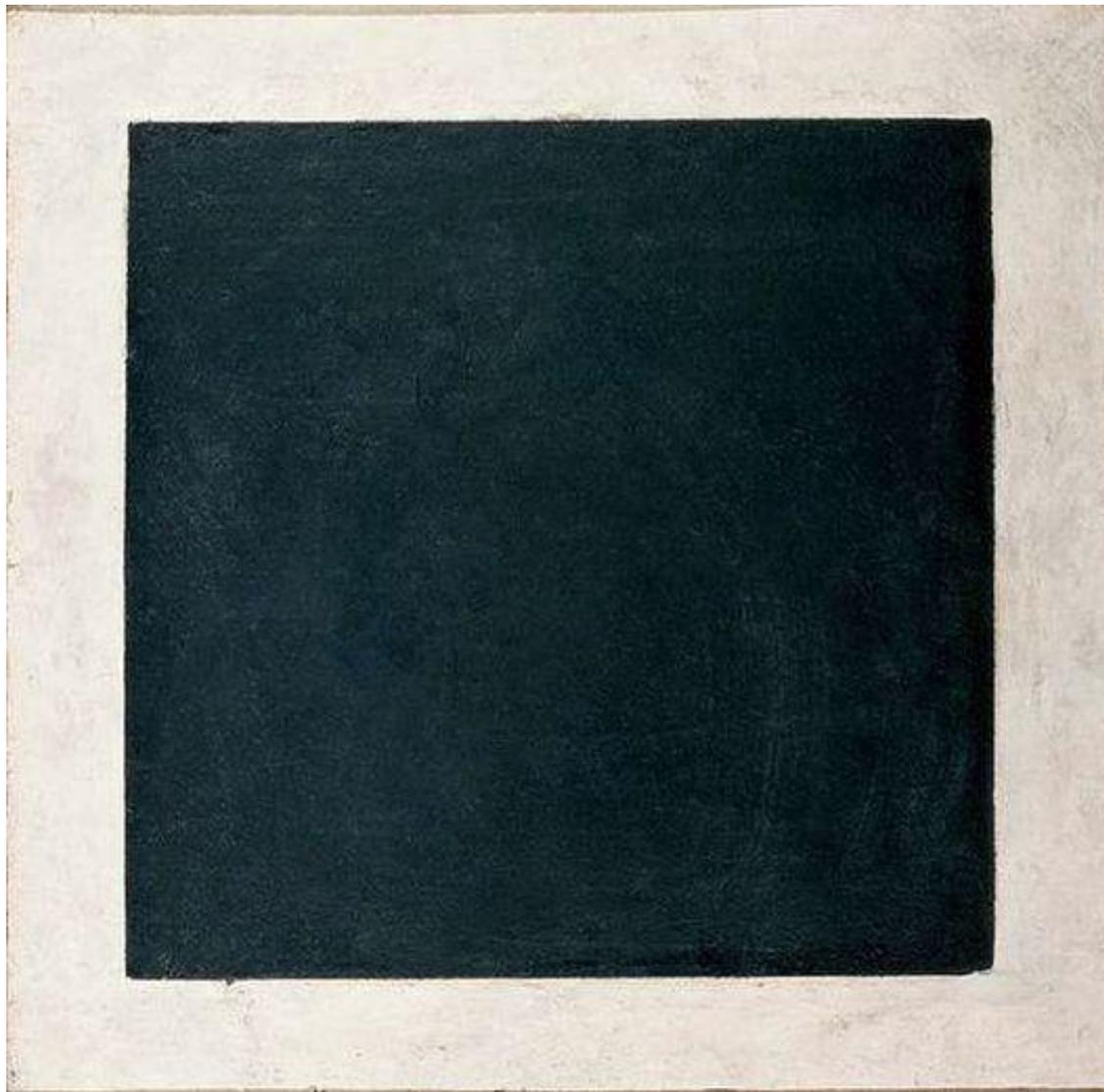
Режим доступа:

[Http://allpainters.ru/malevich-kazimir.html](http://allpainters.ru/malevich-kazimir.html) Дата обращения:

24.02.2018 г.

Особенности творчества

- Увлечение геометрическими формами (квадрат, круг, крест и прямоугольник), тяготение к условным объемам и формам.
- Отсутствие какого-либо сюжета, неузнаваемость реальных предметов и вещей, «перекодировка» мира.

К.С.Малевич. Черный супрематический квадрат, 1913 г.
Государственная Третьяковская галерея, г. Москва

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-kazimira-malevicha-chernyj-kvadrat/>

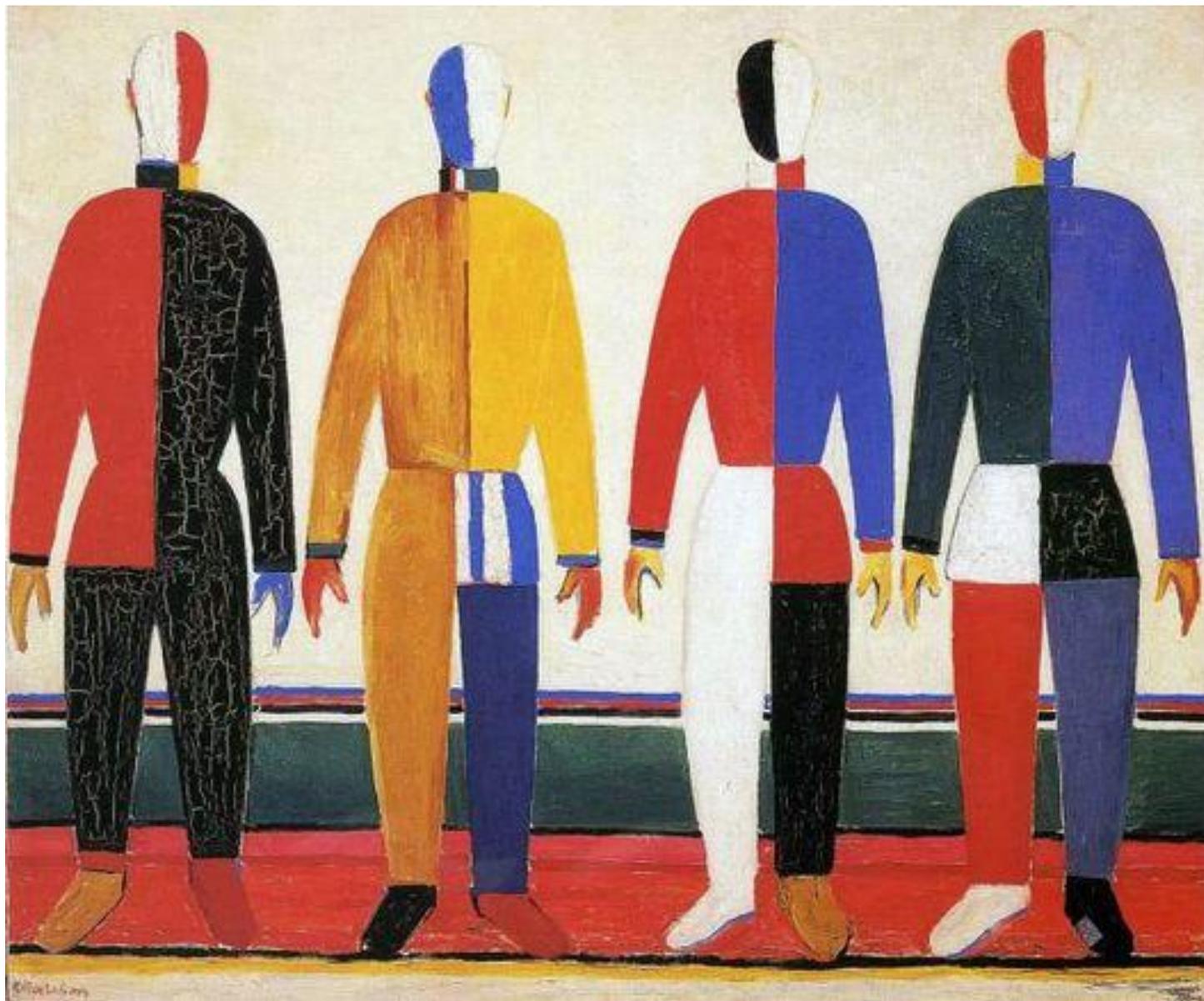
Дата обращения: 15.02.2018 г.

К.С.Малевич.
Уборка ржи, 1912 г.
Городской музей
Амстердама

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-kazimira-malevicha-uborka-rzhi/>

Дата обращения: 15.02.2018 г.

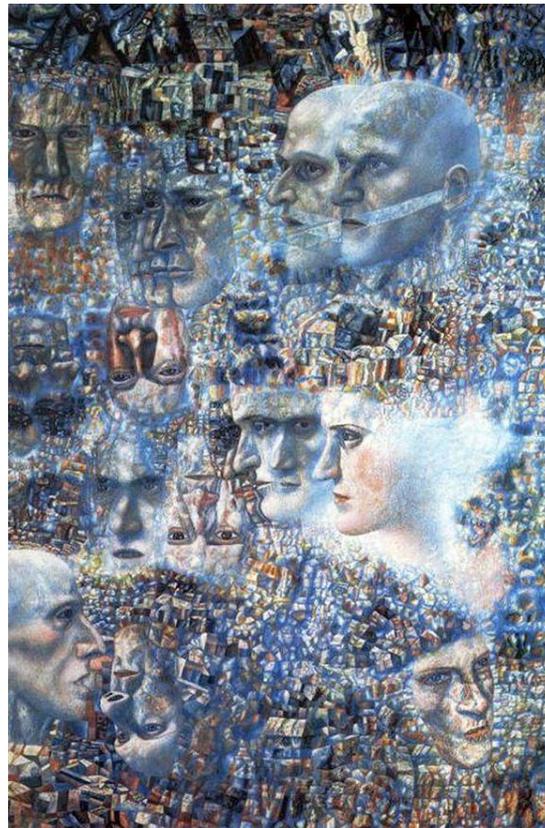
К.С.Малевич.
Спортсмены,
1930-31 г.г.
Государственный
Русский музей,
г. Санкт-Петербург

Режим доступа <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-kazimira-malevicha-sportsmeny/>

Дата обращения: 15.02.2018 г.

Аналитическое искусство

«От частного к общему»

Режим доступа: <http://www.palitra.co/post/209> Дата обращения: 23.02.2018 г.

Павел Николаевич Филонов (1883-1941)

Режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Режим доступа: 23.02.2018 г.

Особенности творчества

- Разложение натуры на бесконечно дробящиеся первоэлементы и составление из них сложных композиций, способных к бесконечному калейдоскопическому развертыванию.

П.Н. Филонов. Формула весны и действующие силы, 1927-28 г.г.
Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-pavla-filonova-formula-vesny/>

Дата обращения: 15.02.2018 г.

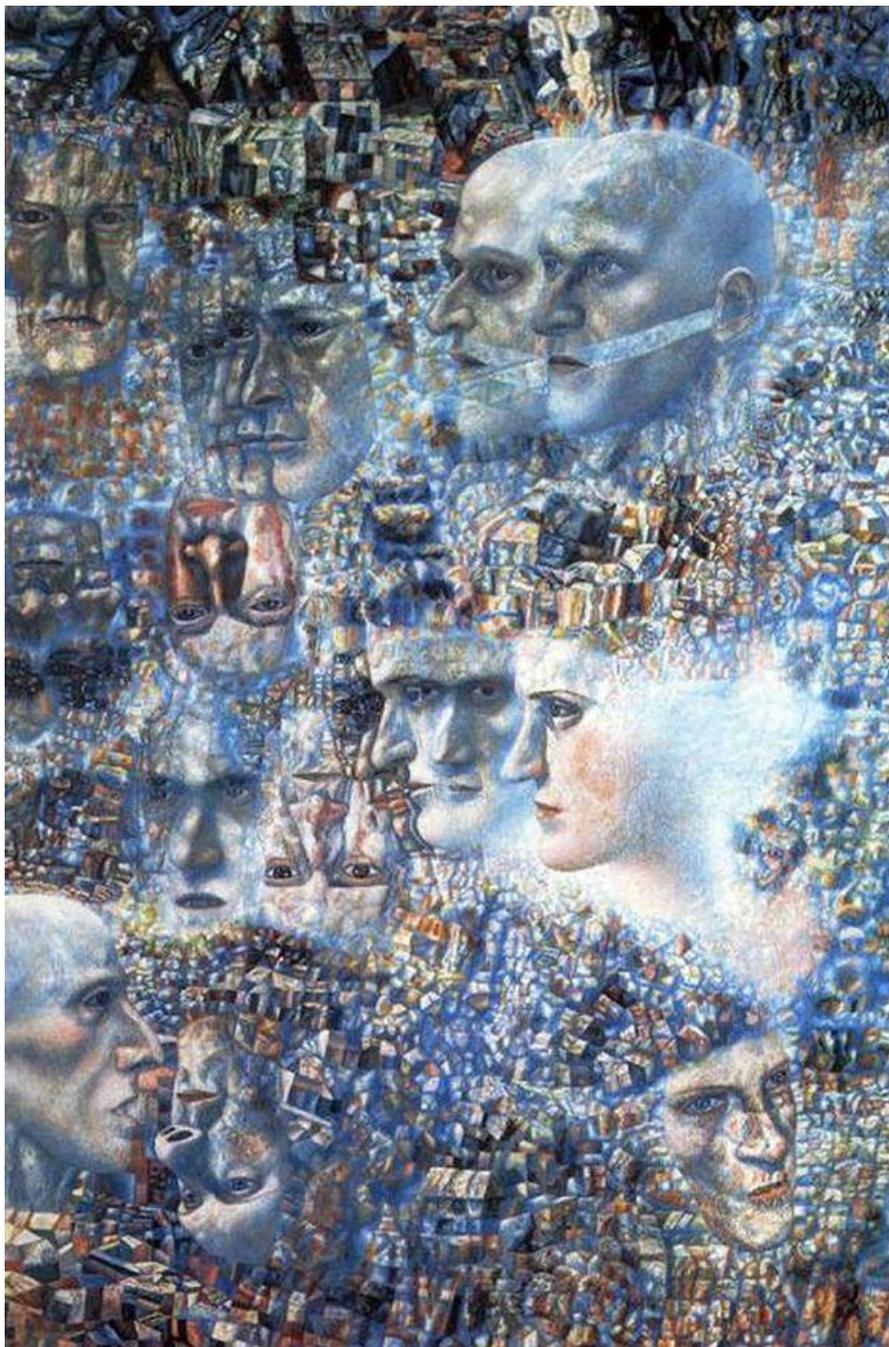

П.Н. Филонов. Пир королей. 1913 г.

Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-pavla-filonova-pir-korolej/>

Дата обращения: 15.02.2018 г.

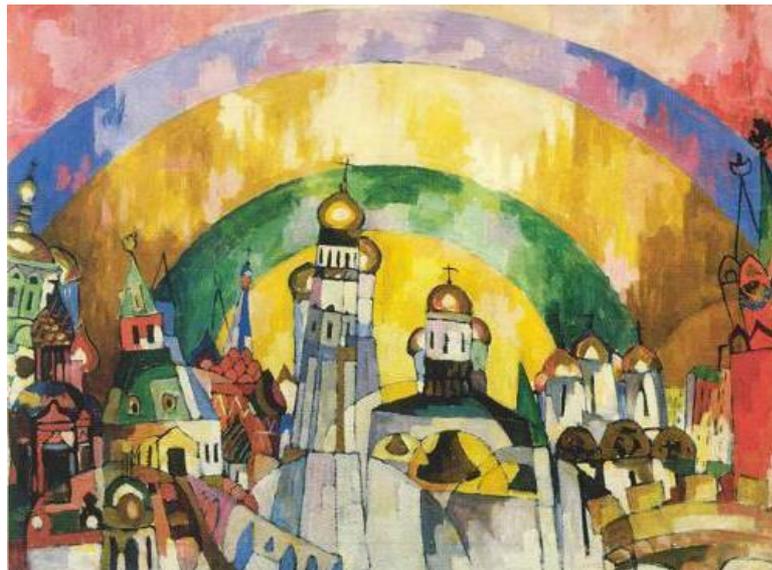

П.Н. Филонов.
Первая симфония Шостаковича. 1935 г.
Государственная Третьяковская галерея,
г. Москва

Режим доступа:
<http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-pavla-filonova-pervaya-simfoniya-shostakovicha/>
Дата обращения: 15.02.2018 г.

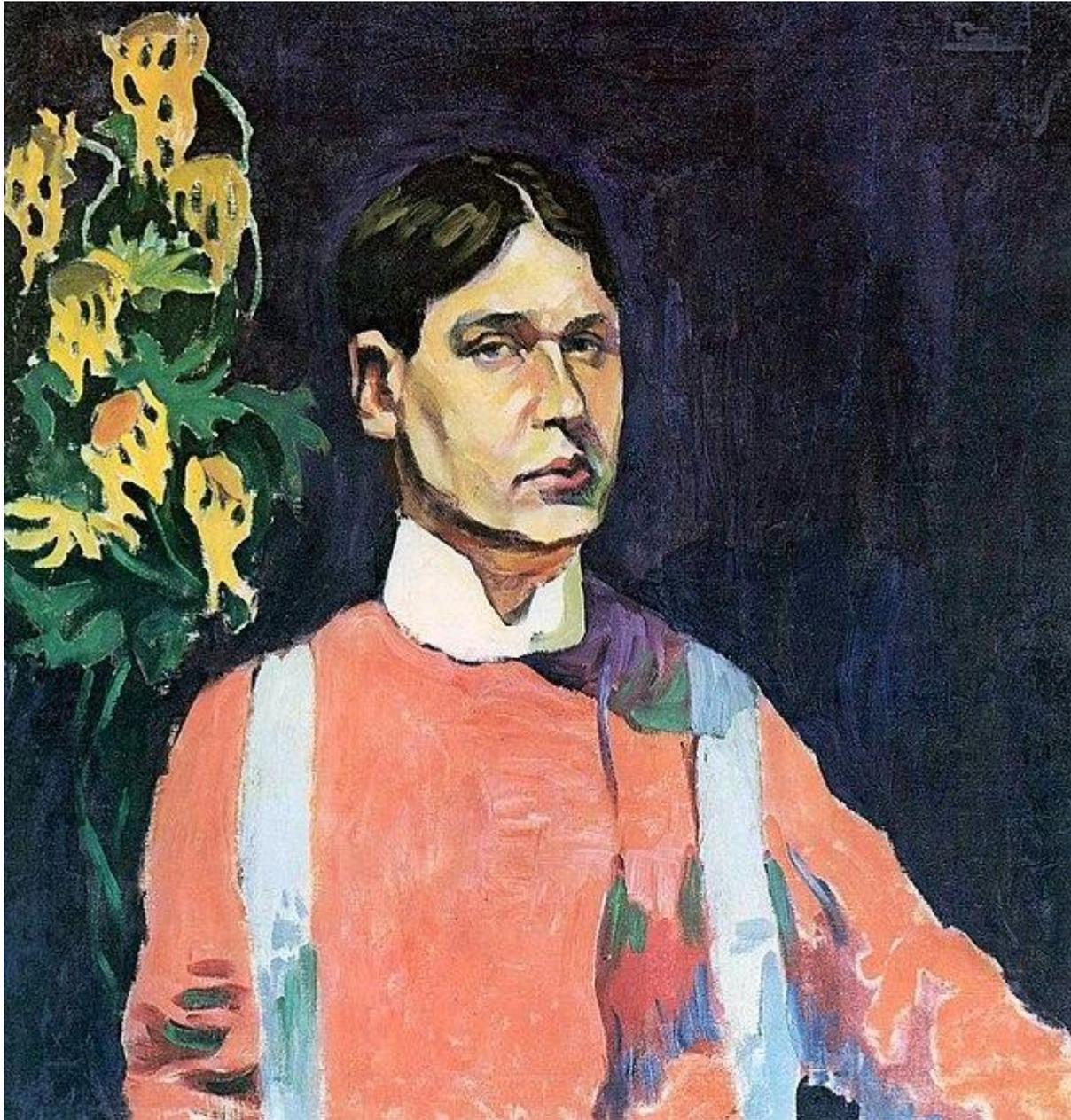
Кубофутуризм

«Интеграция кубизма (разложение предмета на составляющие структуры) и футуризма (развитие предмета в четвертом измерении, т.е во времени)»

Режим доступа: <http://sovremennoe-iskusstvo.ru/hudozhniki/aristarh-lentulov/>

Дата обращения: 21.02.2018 г.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882-1943)

Режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Дата обращения: 21.02.2018 г.

Особенности творчества

- Тонкое соединение приемов авангардного и древнерусского искусства.
- Упор на эмоциональную сторону, которую передает объект, путем дробления предметов на фрагменты.

А.В.Лентулов
Собор Василия Блаженного,
что на рву в Москве. 1913 г.
Государственная
Третьяковская галерея
г. Москва

Режим доступа:
http://stoicka.ru/Joomla_3.2.0_Full_Package_Russian/index.php/component/content/category/131-aristarkh-lentulov
Дата обращения: 16.02.2018

А.В.Лентулов
Звон. 1915 г.
Государственная
Третьяковская галерея
г. Москва

Режим доступа:
[http://www.avangardism.
ru/lentulov-a-v-zvon-kolo
kolnya-ivana-velikogo.ht
ml](http://www.avangardism.ru/lentulov-a-v-zvon-kolo-kolnya-ivana-velikogo.html)

Дата обращения:
16.02.2018 г.

А.В.Лентулов. Небосвод – Декоративная Москва. 1915 г.
Государственная Третьяковская галерея. г. Москва

Режим доступа: <https://otvet.mail.ru/question/194012550>

Дата обращения: 16.02.2018 г.

Лучизм

«Формы образуются в результате пересечения и взаимодействия лучей»

Режим доступа:

https://artchive.ru/encyclopedia/835~Luchizm_porusski_ili_Vse_my_nemnogo_luchisty

Дата обращения: 21.02.2018 г.

Михаил Федорович Ларионов (1881-1964)

Режим доступа:

<http://rusavangard.ru/online/biographies/larionov-mikhail-fyedorovich/>

Режим доступа:

<http://sotvori-sebia-sam.ru/mixail-larionov/>

Режим доступа:

<http://babanata.ru/?p=9208>

Дата обращения: 21.02.2018 г.

Особенности творчества

- Ярко выраженное движение переданное с помощью лучей и с помощью ярких масс и фактур.
- Необычное расположение цветных пятен: их две стороны более холодные, чем остальная гамма картины.

М.Ф.Ларионов
Петух. Лучистый этюд.
1912 г.
Государственная
Третьяковская галерея
г. Москва

Режим доступа:
[http://opisanie-kartin.com/
opisanie-kartiny-mixaila-l
arionova-petux-i-kurica/](http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-mixaila-larionova-petux-i-kurica/)

Дата обращения:
21.02.2018 г.

М.Ф.Ларионов.
Отдыхающий солдат. 1911 г.
Государственная
Третьяковская галерея. г.
Москва

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-mixaila-larionova-otdyxayushhij-soldat/>

Дата обращения: 21.02.2018 г.

М.Ф.Ларионов
Стекло. 1912 г.
Музей Соломона
Гуггенхайма.
г.Нью-Йорк

Режим доступа:
<http://sotvori-sebia-sam.ru/mikhail-larionov-2/> Дата
обращения: 21.02.2018 г.

Сюрреализм

«Реальность, освобожденная от банального смысла»

Режим доступа: https://artchive.ru/encyclopedia/40~Sjurrealizm_iskusstvo_kak_son

Дата обращения: 23.02.2018 г.

Режим доступа: <http://cvetamira.ru/shagal-mark-1887-1985-syurrealizm>

Дата обращения: 23.02.2018 г.

**Марк
Захарович
Шагал
(1887-1985)**

Режим доступа:

<http://allpainters.ru/shagal-mark.html>

Дата обращения: 23.02.2018 г.

Режим доступа:

<http://artdosug.ru/archives/9200>

Дата обращения: 24.02.2018 г.

Особенности творчества

- Гротескно – алогичные сюжеты, резкие деформации и ирреально-сказочные цветовые контрасты полотен.
- Тема радостных и нежных влюбленных, парящих над землей, акробатов и местечковых музыкантов, раввинов.

М.З.Шагал. Над городом. 1914-18 г.г. Государственная Третьяковская галерея, г.Москва

Режим доступа:

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/309-nad-gorodom-mark-zaharovich-shagal.html Дата

М.З.Шагал. Прогулка.
1917-18 г.г.

Государственный
Русский музей.
г. Санкт-Петербург

Режим доступа:

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/2046-kartina-progulka-mark-shagal.htm

Дата обращения: 23.02.2018

г.

М.З.Шагал. День рождения. 1915 г. Музей современного искусства. г.Нью-Йорк

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-marka-shagala-den-rozhdeniya/>

Дата обращения: 23.02.2018 г.

Социалистический реализм

«Сочетание правдивости и исторической конкретности художественного изображения с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма»

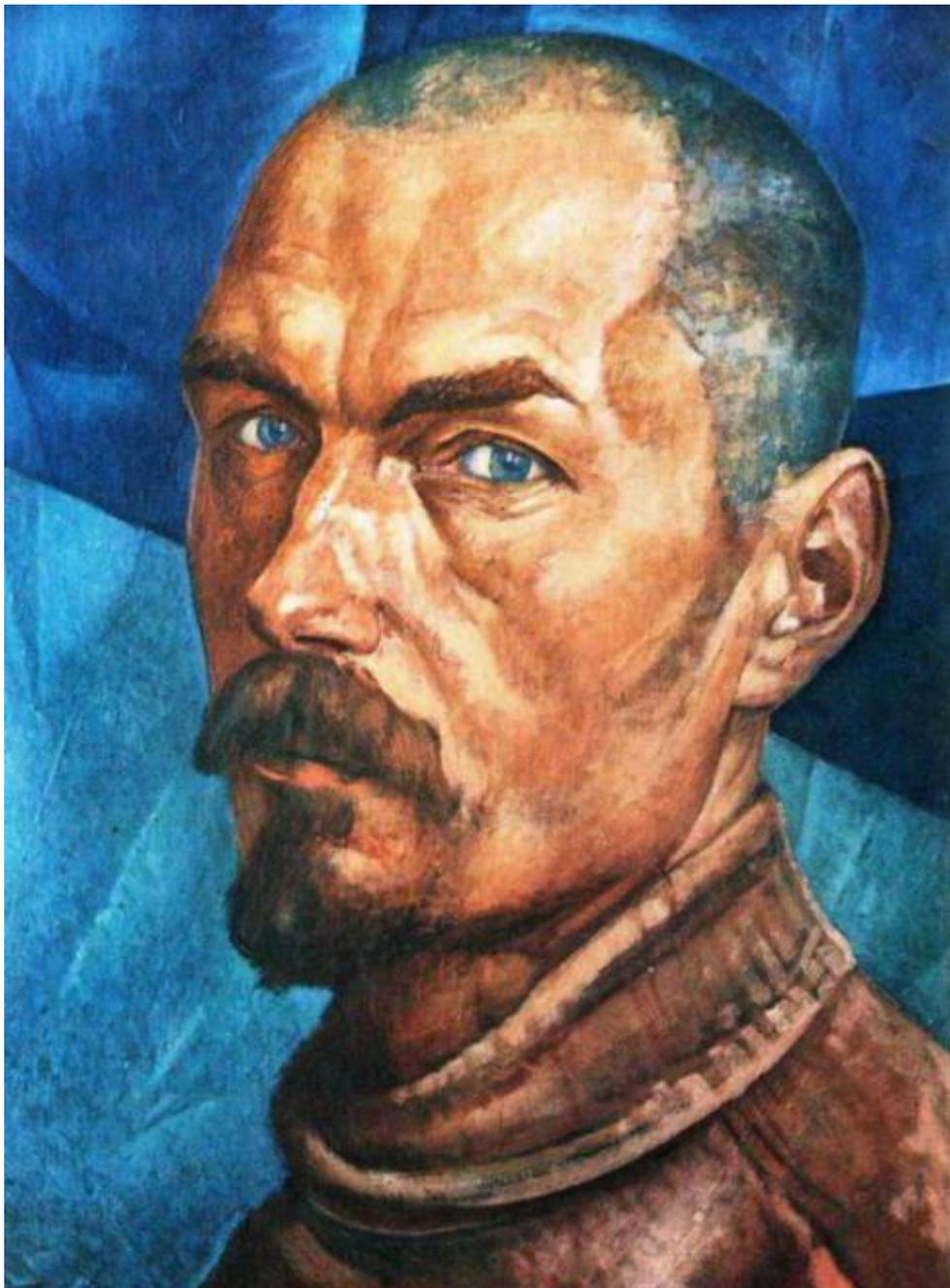

Режим доступа: <http://worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/kuzma-petrov-vodkin>

Дата обращения: 23.02.2018 г.

Режим доступа: <https://www.litdic.ru/socialisticheskij-realizm/>

Дата обращения: 25.02.2018 г.

**Кузьма
Сергеевич
Петров-Водкин
(1878-1939)**

Режим доступа:

<http://fb.ru/article/225368/hudojnik-petrov-vodkin-biografiya-i-tvorchestvo>

Дата обращения: 23.02.2018 г.

Особенности творчества

- Отражение жизненности национальных традиций, великой древнерусской живописи.
- Собственный стиль символической трактовки живописного пространства, взаимодействие трех базовых цветов (*красного, синего и желтого*).
- Создание и использование системы пространственного построения – сферической (*наклонной*) перспективы.

К.С. Петров-Водкин, Купание красного коня, 1912 г.
Государственная Третьяковская галерея, г.Москва
Режим доступа:

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/291-kupanie-krasnogo-konya-kuzma-sergeevich-petrov

К.С. Петров-Водкин, Умиление злых сердец, 1914-15 г.г. Русский музей, г.Москва

Режим доступа:

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/2071-bogomater-umilenie-zlyh-serdec-k-s-petrov-vodki

К.С. Петров-Водкин, Мать, 1915 г.
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург

Режим доступа: <http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-kuzmy-petrova-vodkina-mat/>

Дата обращения: 20.02.2018 г.

