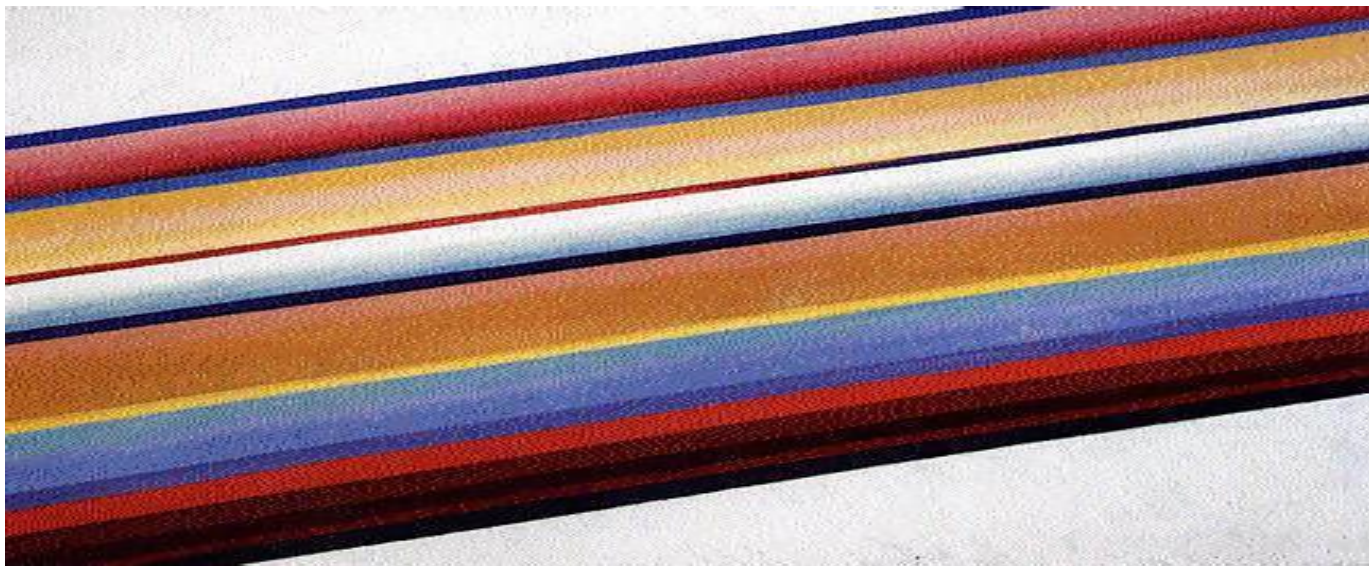

ИТАЛЬЯНСКИЙ
ФУТУРИЗМ

Футуризм (от лат. «futurum» - будущее) – одно из самых радикальных направлений в европейской авангардной поэзии, живописи и музыке 1910 – начала 1920 - х гг.

Место возникновения – **Милан**.

Основоположник и теоретик футуризма – писатель Филиппо **Маринетти**.

Ведущие художники - футуристы – Джованни **Балла**, Умберто **Боччони**, Луиджи **Руссоло**.

20 февраля 1909 года в парижской газете «Фигаро» опубликован «Манифест футуризма», подписанный Маринетти.

- В 1910 году будут опубликованы еще два манифеста итальянских футуристов. Всего до 1943 года Маринетти напишет более 80-ти манифестов.

Основные черты идеологии итальянского футуризма

отрицание «старой» культуры:

«Слишком долго Италия была страной старьевщиков. Мы намереваемся освободить ее от бесчисленных музеев, которые, словно множество кладбищ, покрывают ее. Давайте же, поджигайте библиотечные полки! Поверните каналы, чтобы они затопили музеи!»

отрицание «старой» нравственности, воспевание войны и нового человека – сильного, агрессивного, безжалостного:

«До сих пор литература воспевала задумчивую неподвижность, экстаз и сон, мы же хотим восхвалить наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака».
«Мы хотим прославить войну – единственную гигиену мира, милитаризм и патриотизм, разрушительный жест анархистов».

восхищение технократической цивилизацией; проповедь новой, лишенной ненужной духовности, урбанистической красоты:

«Мы объявляем, что великолепиие мира обогатилось новой красотой: красотой быстроты. Гоночный автомобиль со своим кузовом, украшенным громкими трубами, со взрывчатым дыханием, прекраснее Ники Самофракийской». «Нужно выместить все уже использованные сюжеты, чтобы выразить нашу вихревую жизнь стали, гордости, лихорадки и быстроты».

В современном мире футуристов особенно зачаровывали скорость и мобильность новых средств передвижения и связи; динамика, энергетика всевозможных машин и механизмов; взрывоопасный характер социальных конфликтов; бунтарское чувство масс.

Основной задачей своего искусства футуристы считали изображение динамики современной жизни.

Луиджи Руссоло «Бунт»

Умберто Боччони «Город»

Футуристы отказались от изображения человека и предметного мира, стремясь воспроизвести на картине не сами предметы, но образующие их энергетические, магнитные поля, а также сложные ощущения человека, не поддающиеся логическому анализу.

Джованни Балла «Динамическое послание»

Футуристы стремились художественными средствами передать совокупность впечатлений, ощущений человека, которые он испытал в какой-то момент времени. Эту одновременность переживаний, изображенную на картине, они называли симультанностью.

**Умберто
Боччони
«Под Неаполем»**

**Умберто
Боччони
«Эластичность»**

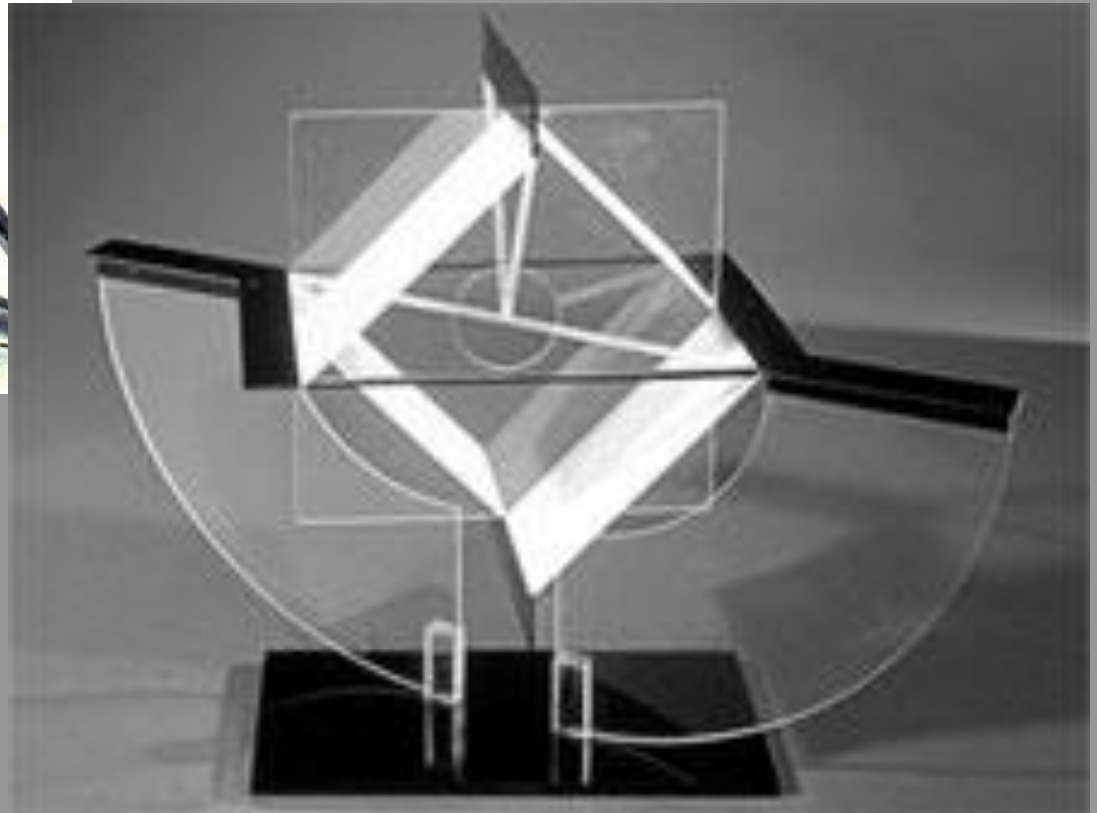
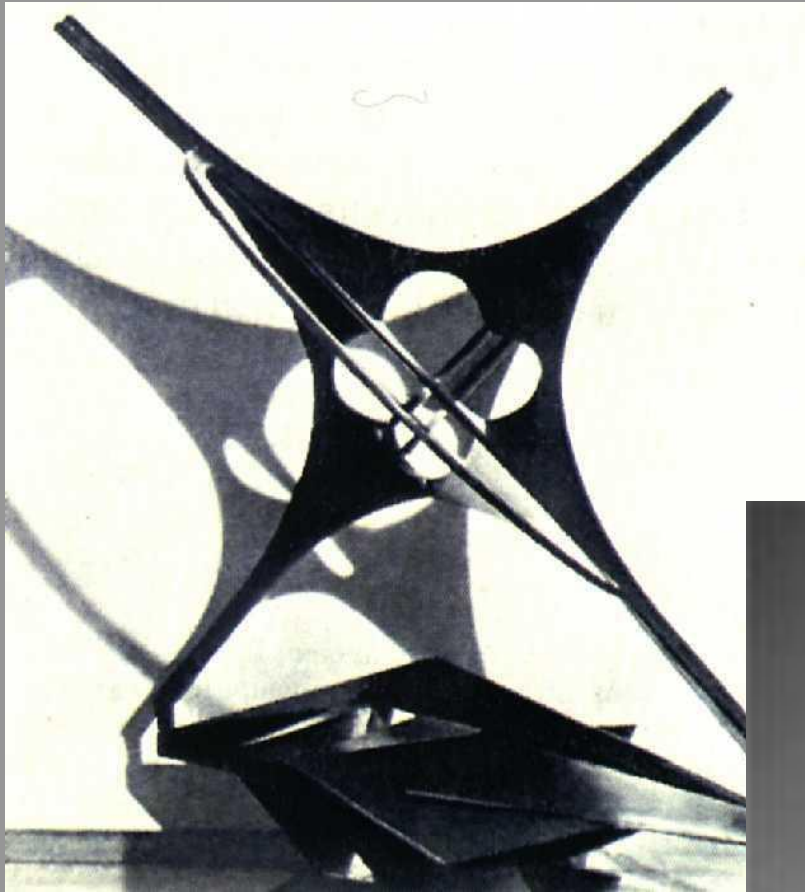

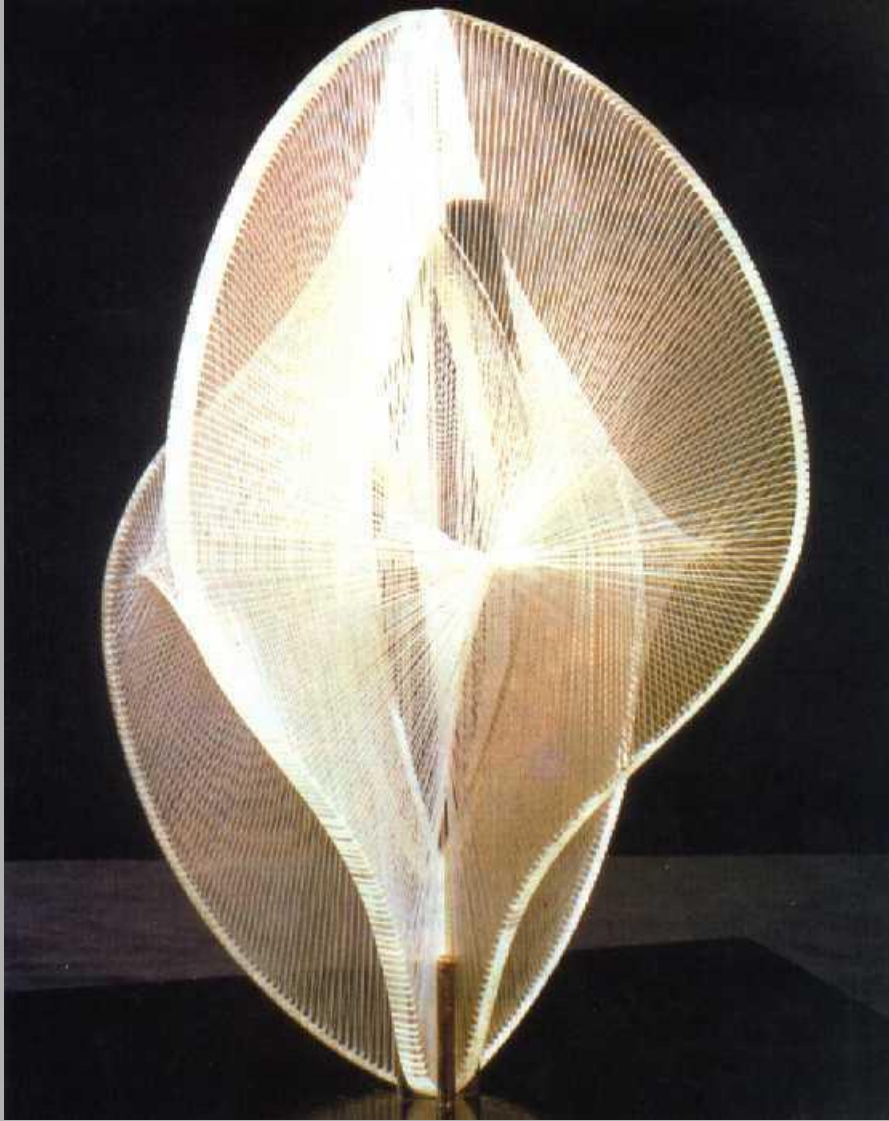
Стремление футуристов к передаче синтетических состояний души соответствовало их интересу к сочетанию различных техник в живописи (аппликация, коллаж, объемная картина), различных и новых материалов в скульптуре.

**Умберто
Боччони
«Уникальные формы
протяженности
в пространстве»**

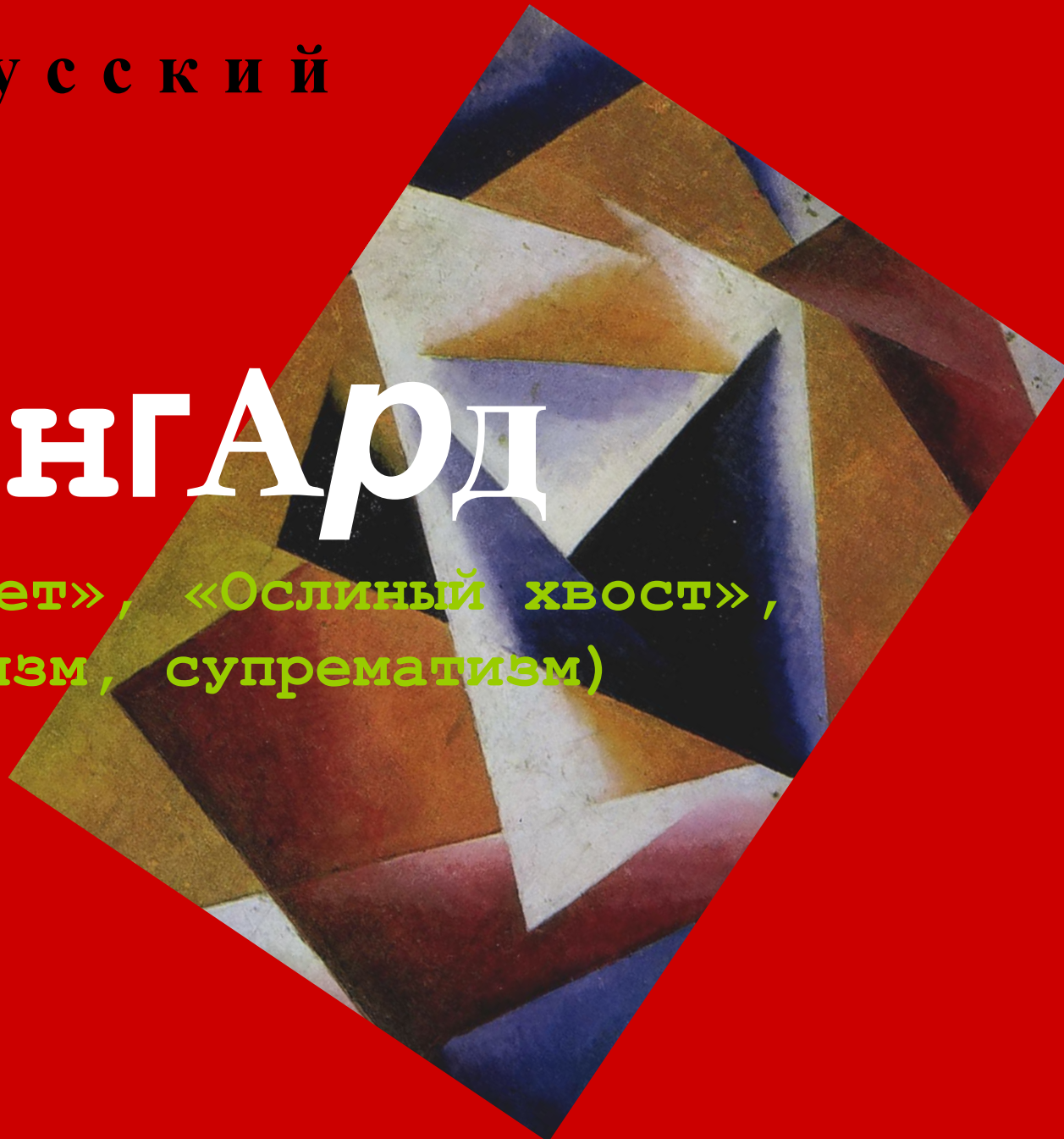
Романтический пафос преобразования мира, социальный оптимизм футуристов, воспевавших новую Италию во главе с сильным политическим лидером, привели к слиянию идеологии футуризма с идеологией итальянского национал-социализма. Некоторые футуристы в **1920**-х гг. стали членами партии итальянских фашистов, Бенито Муссолини присвоил Маринетти звание академика, а футуризм некоторое время был официальным искусством фашизма в Италии.

русский

аванГАрд

(«Бубновый валет», «Ослиный хвост»,
кубофутуризм, супрематизм)

Живописцы и поэты русского авангарда провозгласили
право художника:

на новаторство («изучать характер жизни и выливать ее в
формы до художника никому не известные»);

на творческую свободу («свободная игра познавательных
способностей – вот единственная вечная задача
искусства»);

на отношение к форме произведения как к самодостаточной
и единственно важной ценности («вещь для художника не
цель, а только объект изучения с точки зрения цвета, линии
и формы»).

Первыми русскими авангардистами можно назвать художников из художественной группы **«Бубновый валет» (1911 - 1917)**. Название группа получила по названию выставки, прошедшей в Москве в 1910 году.

Участники **«Бубнового валета»** -

Петр Кончаловский, Илья Машков, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и др.

Художники **«Бубнового валета»** стремились к изображению предметного, осязаемого, вещного земного мира.

Основные жанры их творчества – натюрморт, пейзаж.

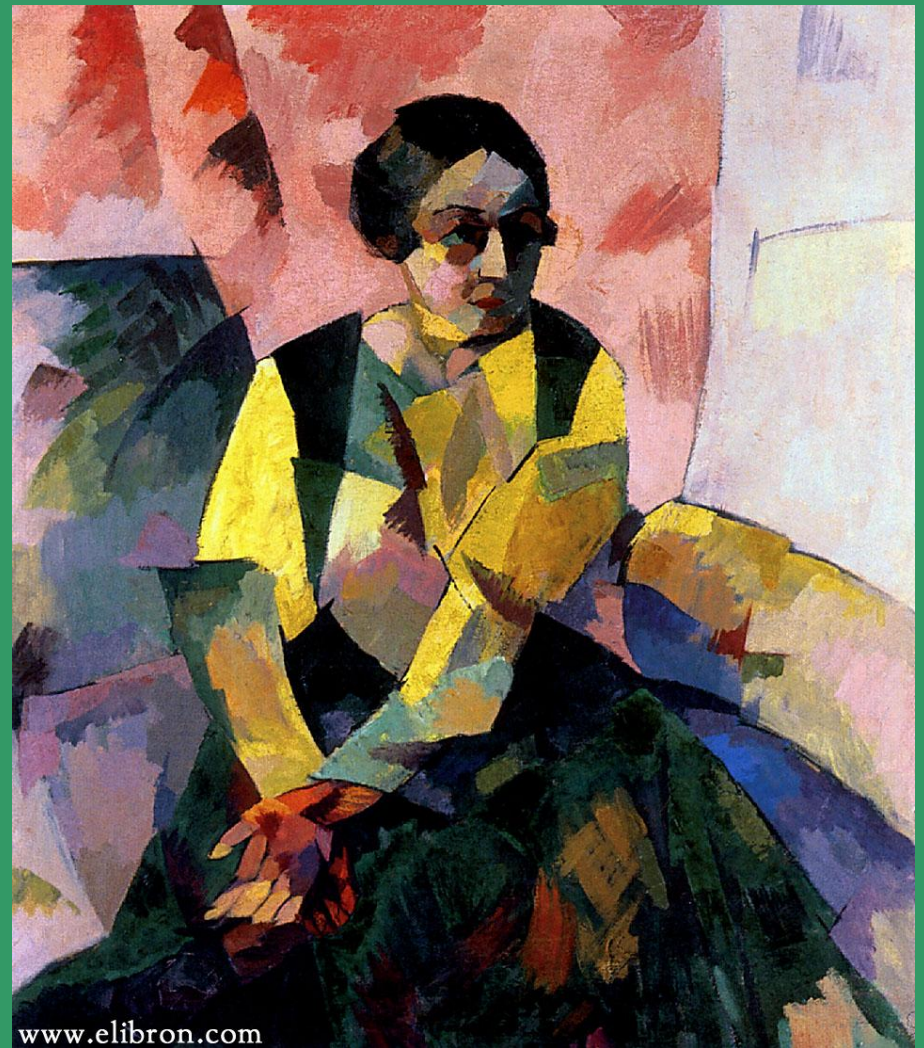
Петр Кончаловский «Натюрморт с подносом и хлебами»

Аристарх Лентулов «Пейзаж»

Пикассо «Испанка с веером»

Лентулов «Женщина в синем»

Лентулов
«Собор Василия
Блаженного»

Лентулов
«Автопортрет»

Двое художников из «Бубнового валета» - **Михаил Ларионов и Наталия Гончарова** – создали свое объединение: **«Ослиный хвост»**. Они назвали стиль своей живописи **«неопрIMITивизмом»** и провозгласили ориентацию на примитивное искусство (детский и непрофессиональный рисунок) и на отечественное народное искусство (иконопись, русская народная картинка, орнамент, народная игрушка, городская живопись). Гончарова писала:

«Искусство моей страны несравненно глубже и значительнее, чем все, что я знаю на Западе».

Жанры и темы картин – портрет, городская жанровая зарисовка, изображение простонародной жизни, произведения на мифологические и религиозные темы.

Михаил Ларионов «Автопортрет» и «У парикмахера»

Михаил Ларионов «Всадник»

Михаил Ларионов «Портрет Гончаровой»

Наталья Гончарова
«Испанка»

Наталья Гончарова «Искушение»

Гончарова «Орнаментальная композиция» и
«Крестьяне»

Гончарова
«Евангелисты»

Гончарова
«Всадник из
Апокалипсиса»

Параллельно с живописцами «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста» работают русские

кубофутуристы.

«Футуристами нас окрестили газеты...»

Владимир Маяковский, **1914** г.

«В последние годы принято брать под скобку футуризма
все левые художественные группы».

Николай Пунин, **1919** г.

«В России нет футуристической живописи... Под
футуризмом вы объединяете все так называемое левое
искусство».

Владимир Маяковский в письме к А.В.Луначарскому,
1920 г.

На художников русского авангарда повлияла не живопись итальянских футуристов, а произведения немецких экспрессионистов (резкие, изломанные линии рисунка, дисгармоничные цвета):

Шиле

Гончарова

французских фовистов (упрощенные формы, яркие цвета, имитация архаической живописи, детского и непрофессионального рисунка, народного лубка):

Пикассо

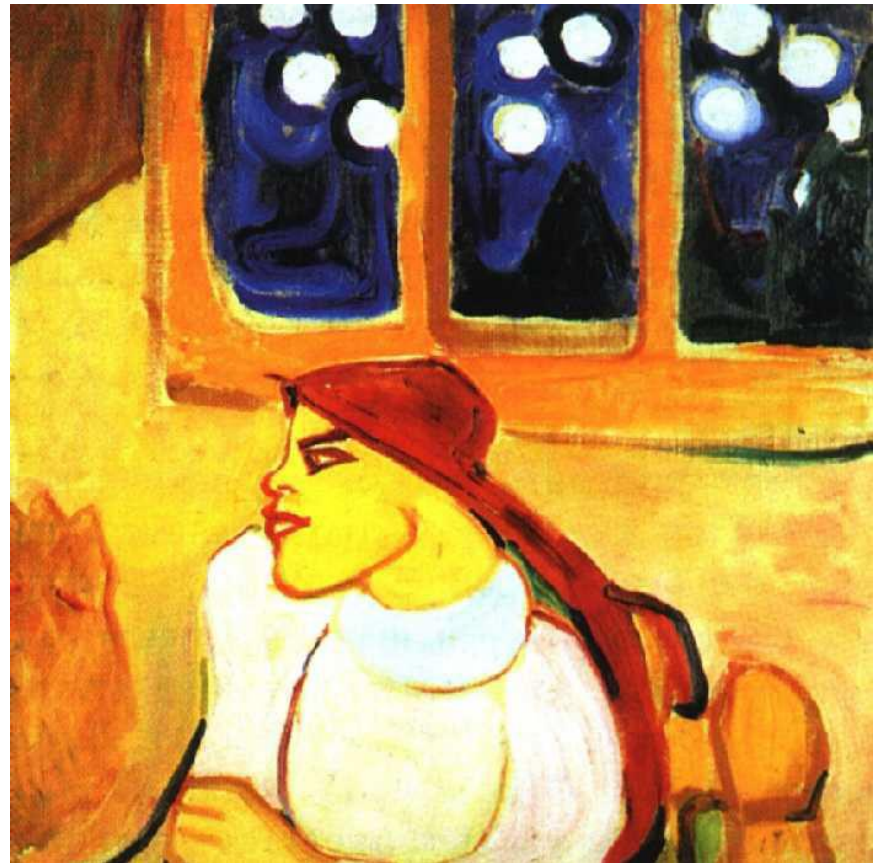

Татлин

Хеккель

Гуро

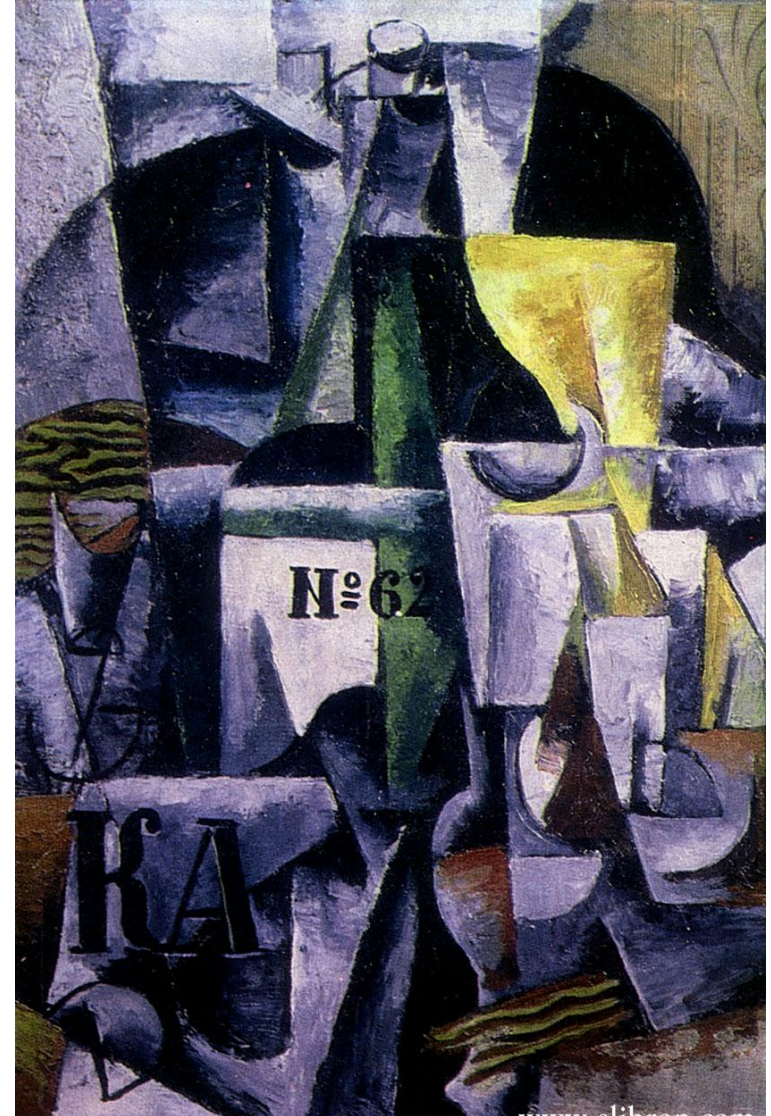

французского кубизма:

Грис

Попова

Кубофутуристы постепенно в своих картинах отказываются от изображения предметного мира и создают полностью абстрактные произведения.

«Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение.

Художник может быть творцом тогда, когда формы его картины не имеют ничего общего с натурой».

**Малевич, «От кубизма и футуризма к супрематизму»
(1915)**

Надежда
Удальцова (1886 -
1961)

Композиция

Александр Родченко (1891 - 1956)

Красное и желтое

Беспредметное

Александра
Экстер
(1882 - 1949)

Композиция

Любовь Попова (1889 - 1924)

Кувшин на столе

Живописная архитектура

Динамическое

Пространственно-силовое построение

Казимир Малевич (1878 - 1935)

Художник, участник выставок «Бубнового валета», «Союза молодежи», футуристических выставок «О,10 (ноль - десять)», «Трамвай В», «Магазин» и выставок в Европе;

теоретик искусства, педагог, работавший в Свободных художественных мастерских, в Народной художественной школе в Витебске, Институте художественной культуры, Государственном Русском музее;

поэт и писатель, автор исследований в области философии искусства.

Первые картины Малевича были реалистическими. С 1903 по 1908 – 1910 гг. он пишет то в духе французских импрессионистов и постимпрессионистов (в основном, пейзажи, жанровые сцены, портреты), то в духе символистов (картины на религиозные темы). Потом художник обращается к кубизму и создает картины, изображающие крестьян.

Лесоруб, 1912-1913

Уборка ржи,
1912

Англичанин в Москве

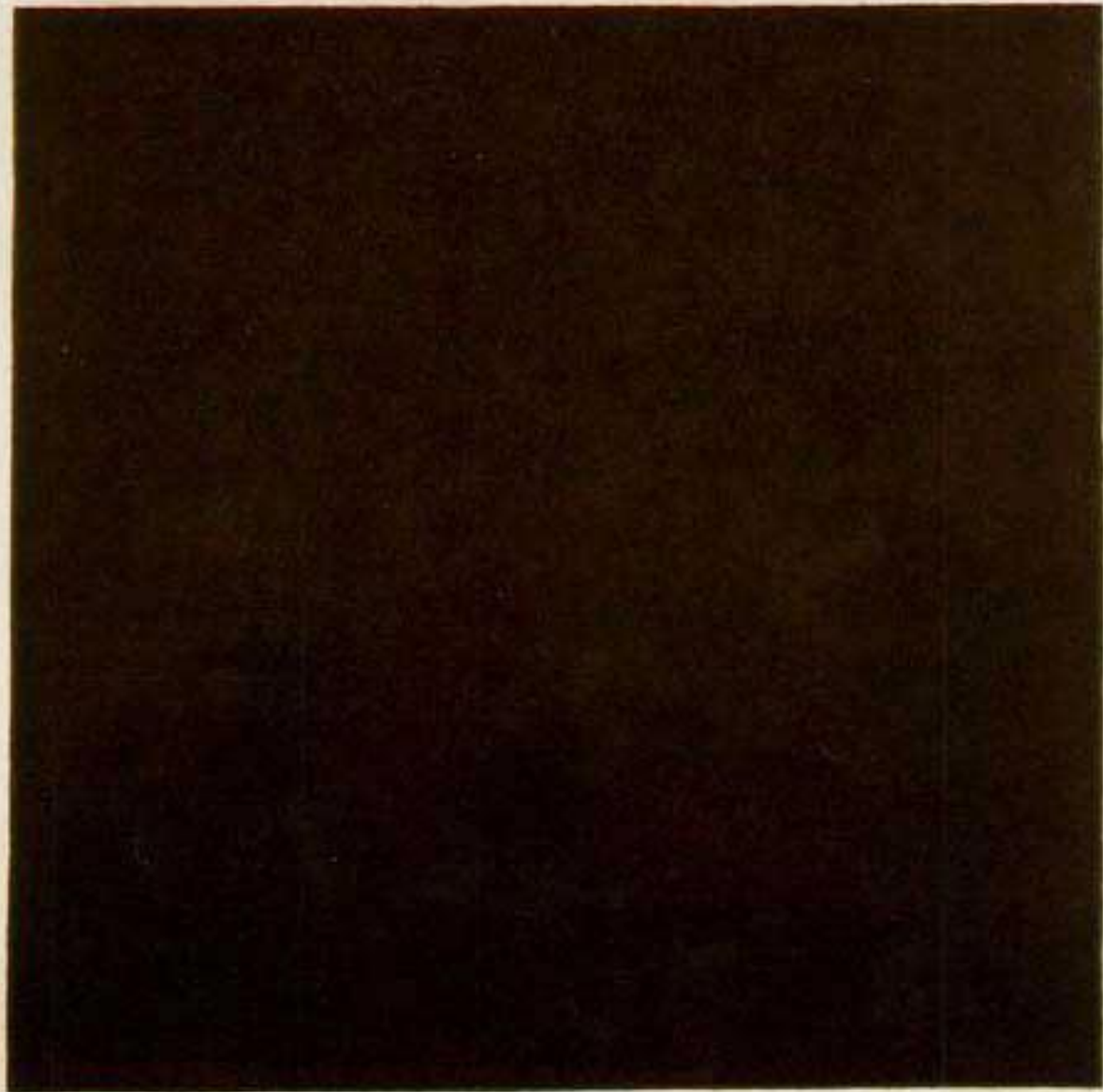

Авиатор (обе - 1914)

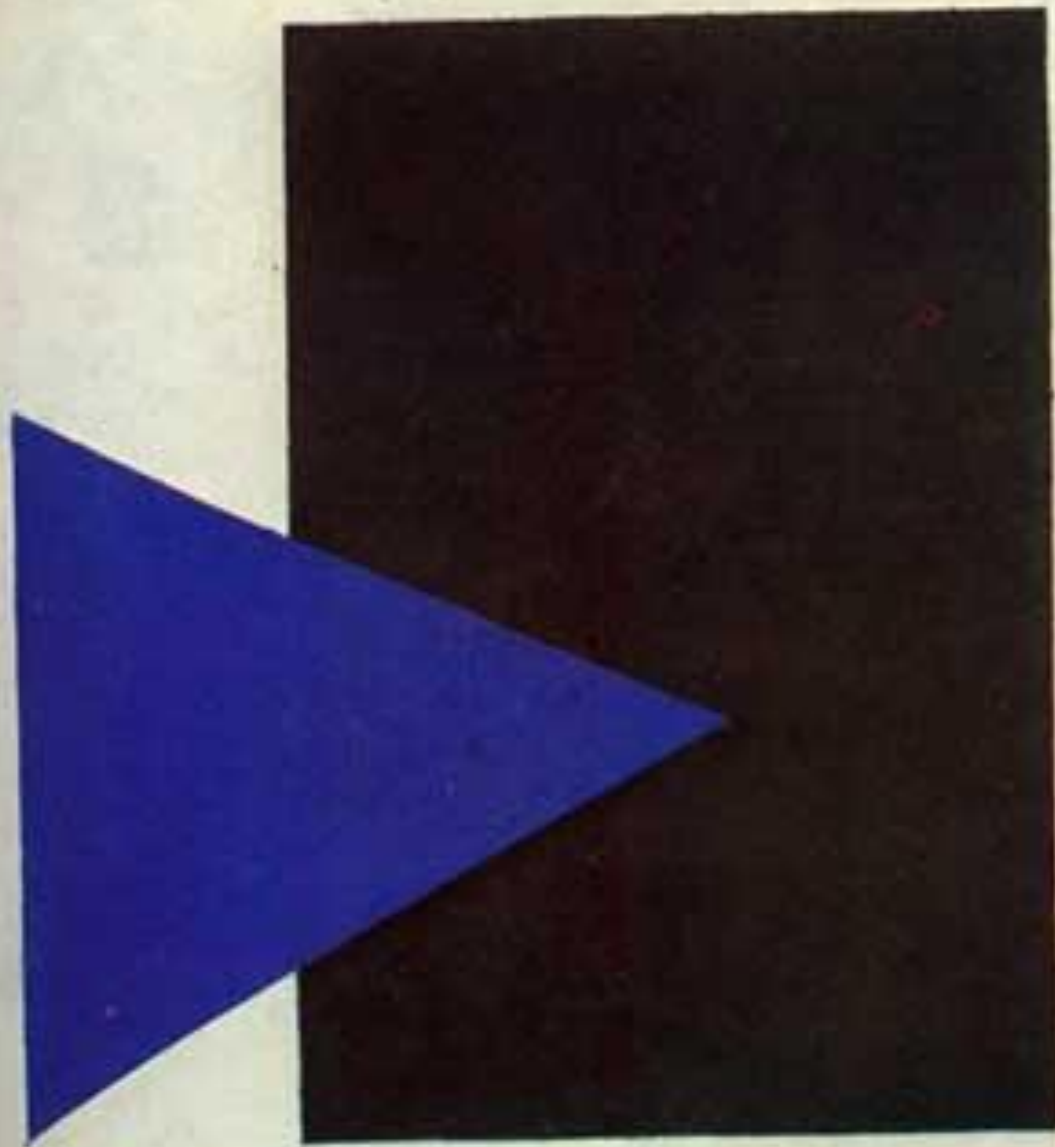
Малевич: «Раньше живопись никогда не была самособойна, самоцельна.

Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым. Исчезло все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая форма».

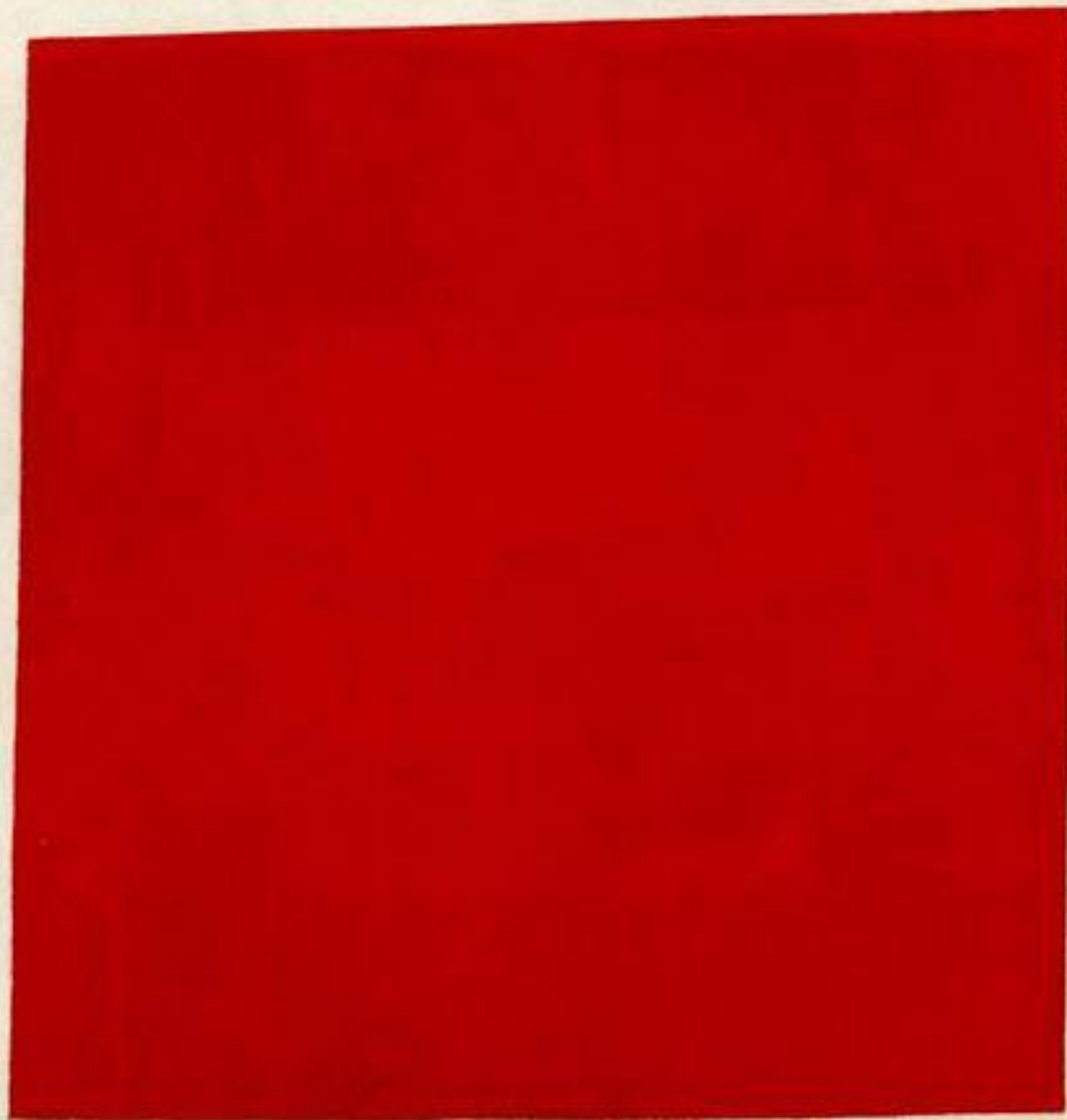
В **1915 г.** в Петрограде на выставке **«0,10» 10** художников-авангардистов **Малевич** представляет самую знаменитую свою картину – «Черный супрематический квадрат». «Черный квадрат» - это «абсолютный Нуль форм», «первый шаг чистого творчества в искусстве».

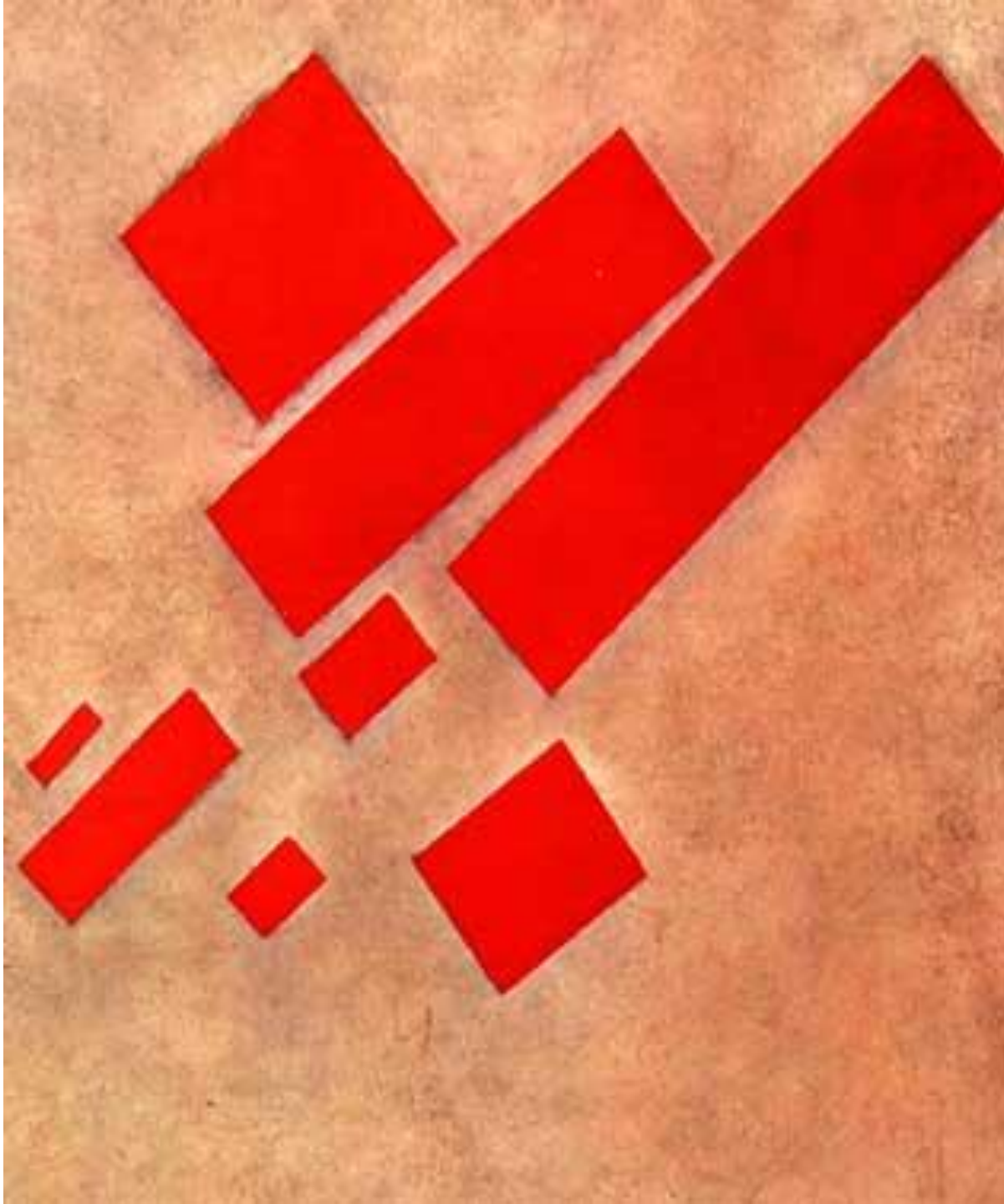

**Супремат
изм, 1915**

Красный квадрат.
Живописный
реализм
крестьянки в двух
измерениях, 1915

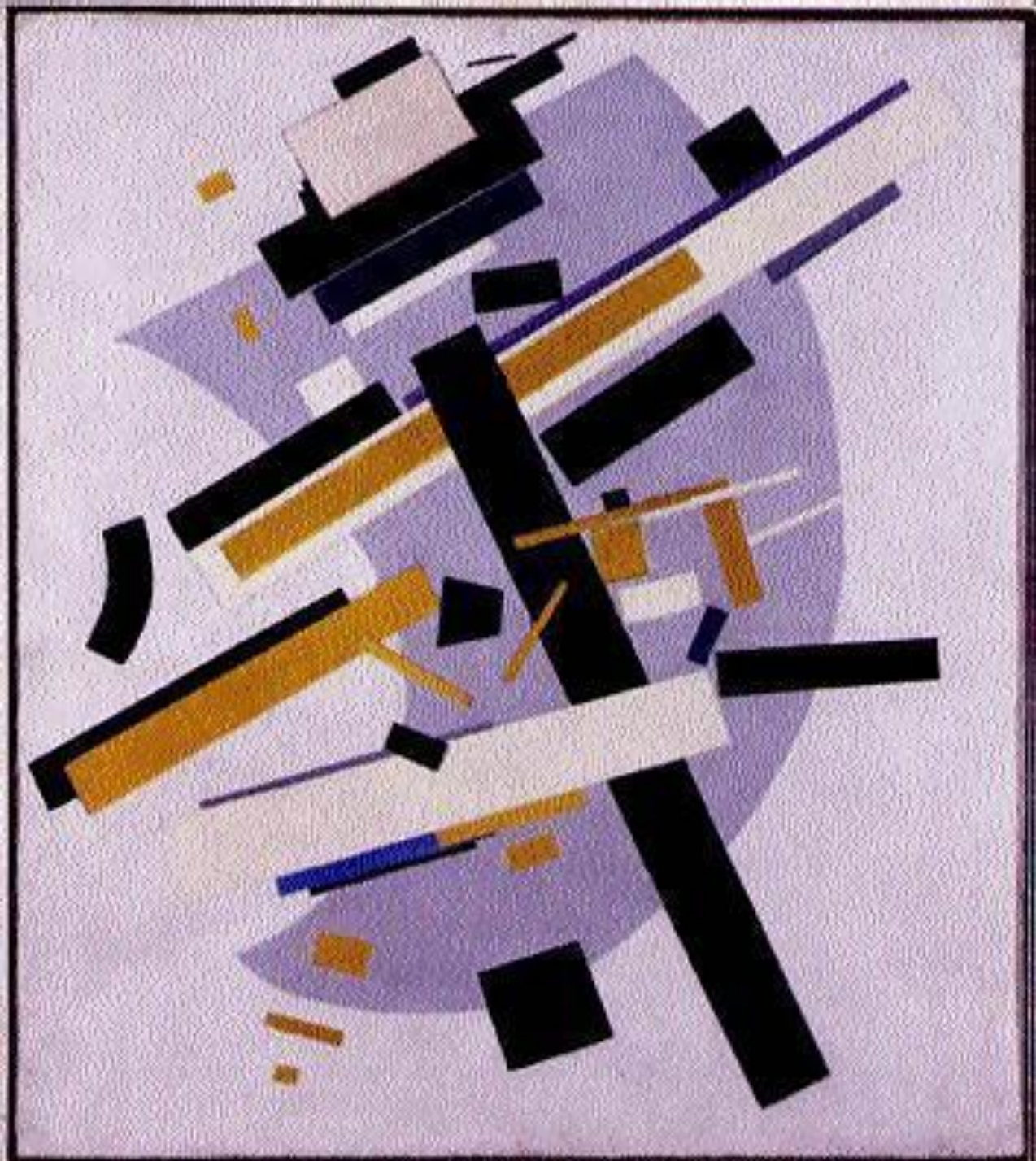
8 прямо
угольников,
1915

Автопортрет
в 2-х
измерениях,
1915

Супремат
ИЗМ,
1915

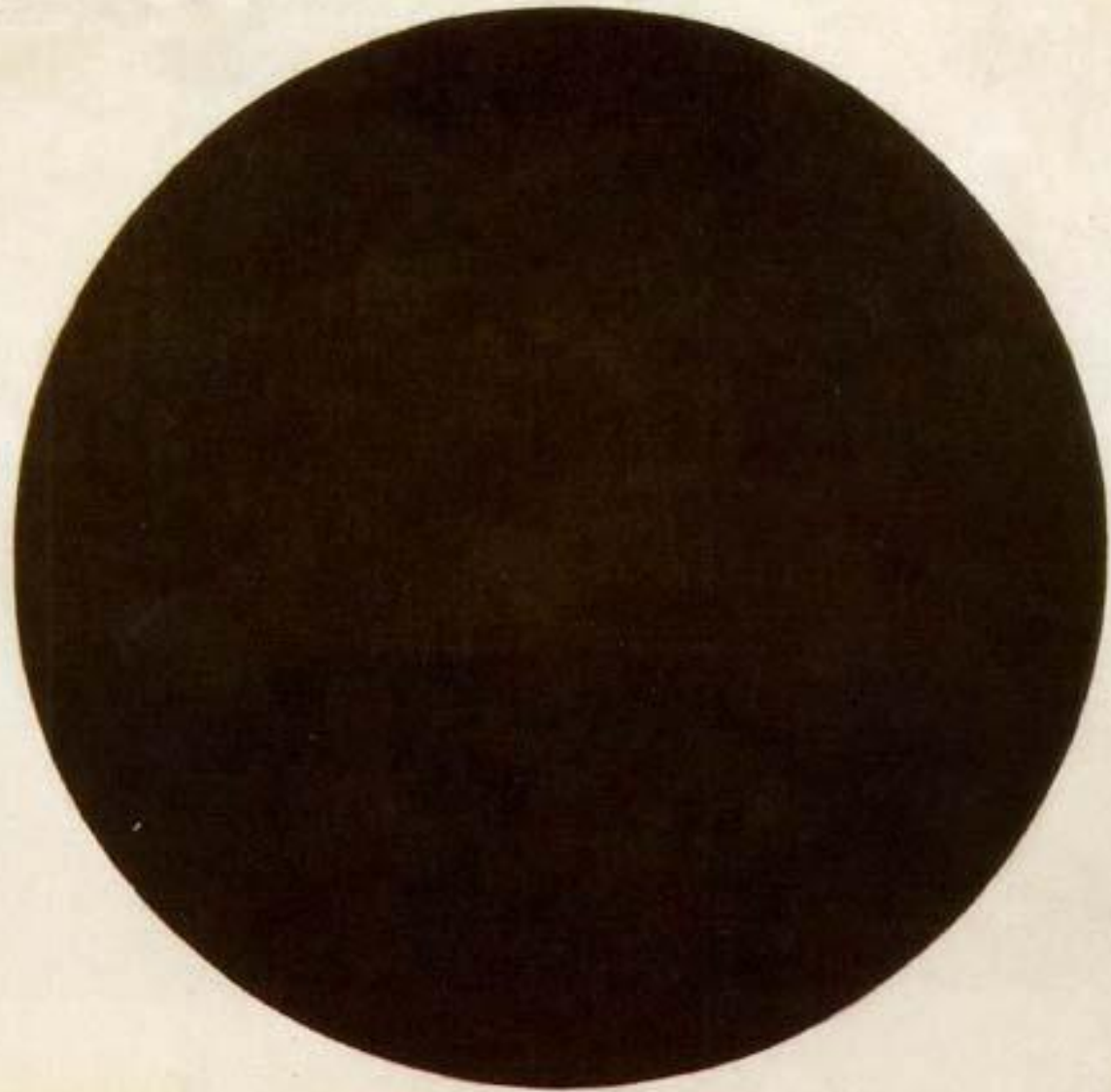
Супремат
Изм,
1916

«Для меня стало ясным, что должны быть созданы новые основы чистой цветописи, которые конструировались на требовании цвета, и второе, что, в свою очередь, **цвет должен выйти из живописной смеси в самостоятельную единицу – в конструкцию...**

Конструируется система во времени и пространстве, не завися ни от каких эстетических красот, переживаний, настроений, скорее, она является **философской цветовой системой реализации моих представлений...»**

Супремати
ЗМ,
1918

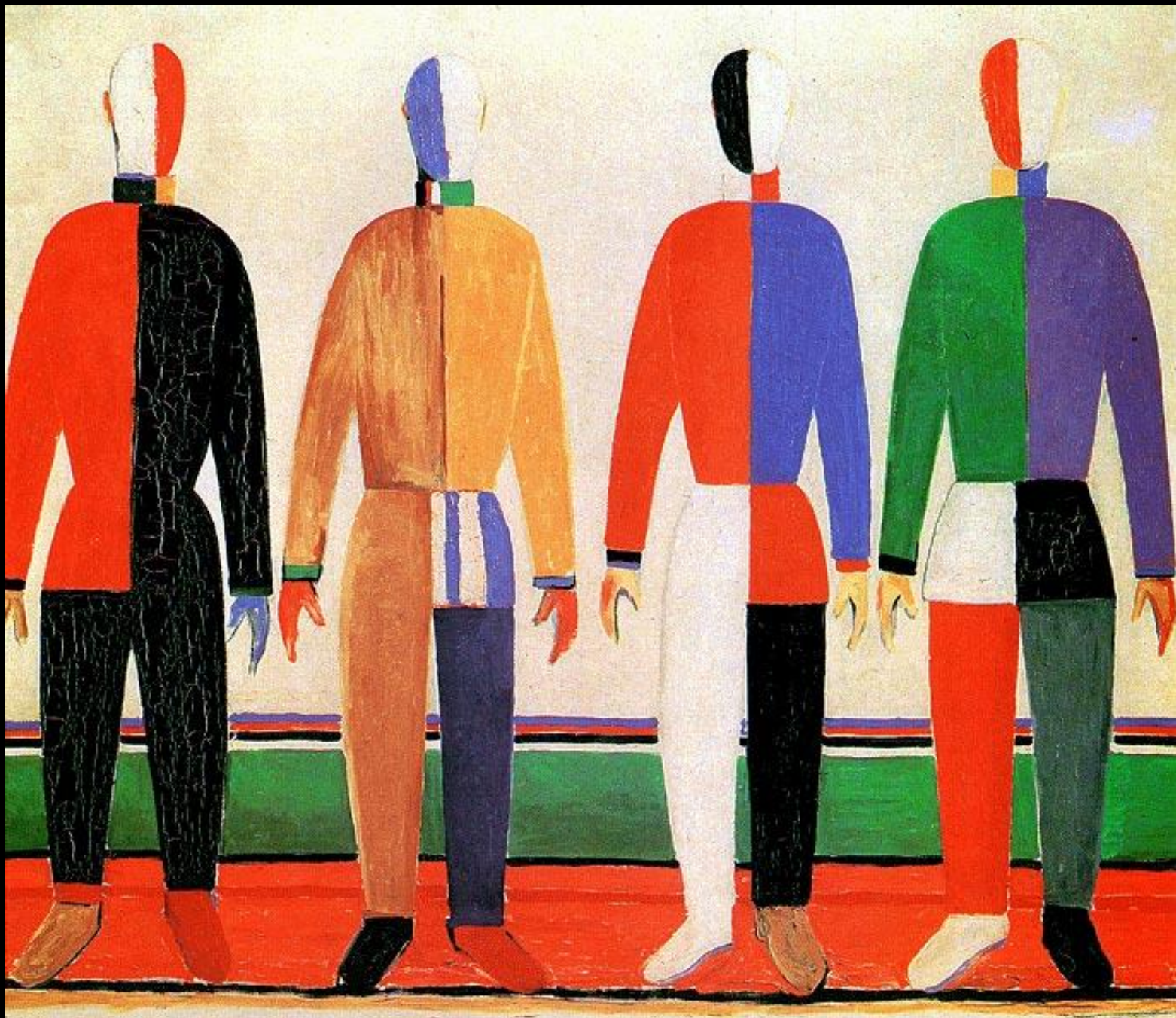
Супрематический круг, начало 1920-х

Жница,
1922-1923

Крестьянин

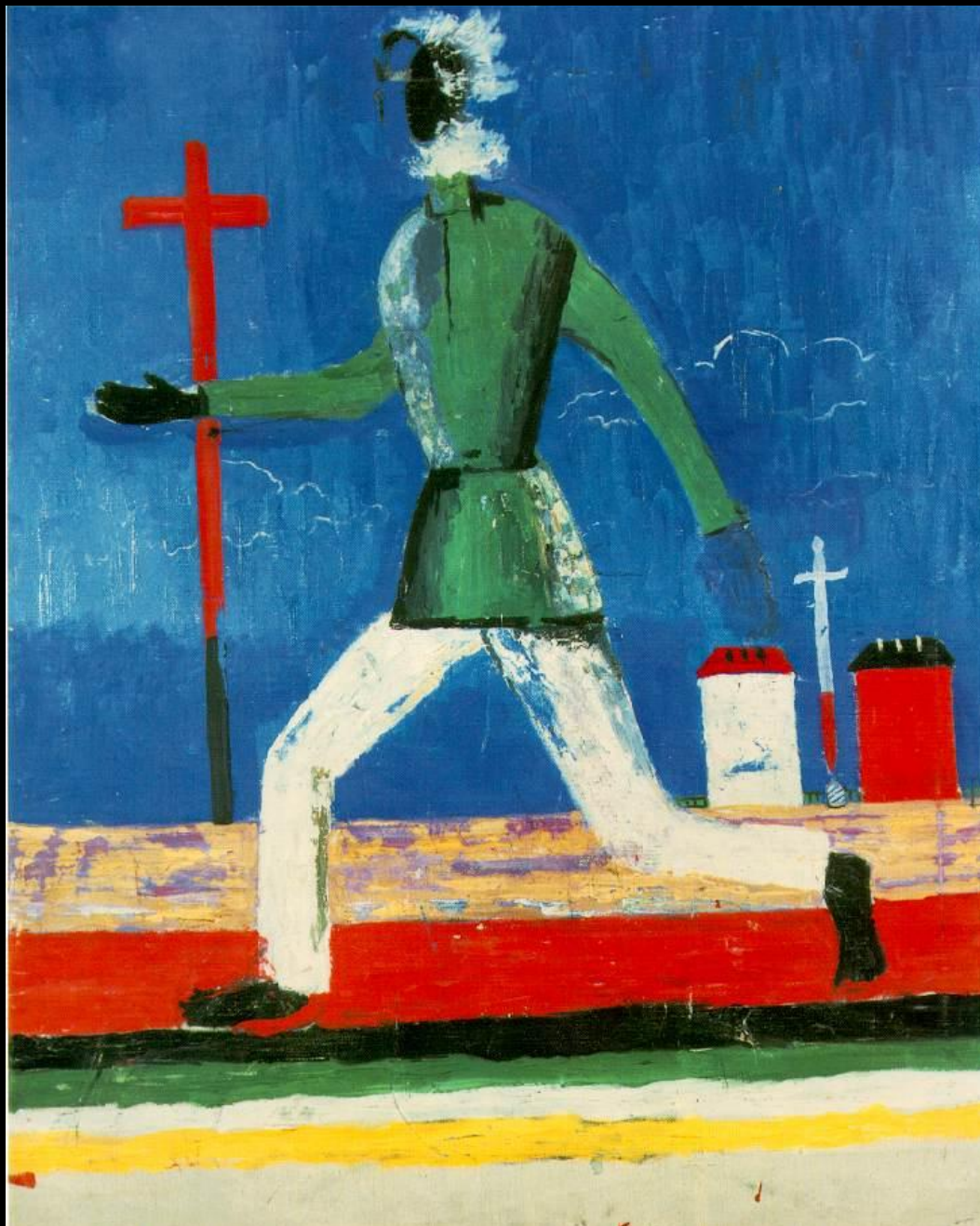
Спорт
смены

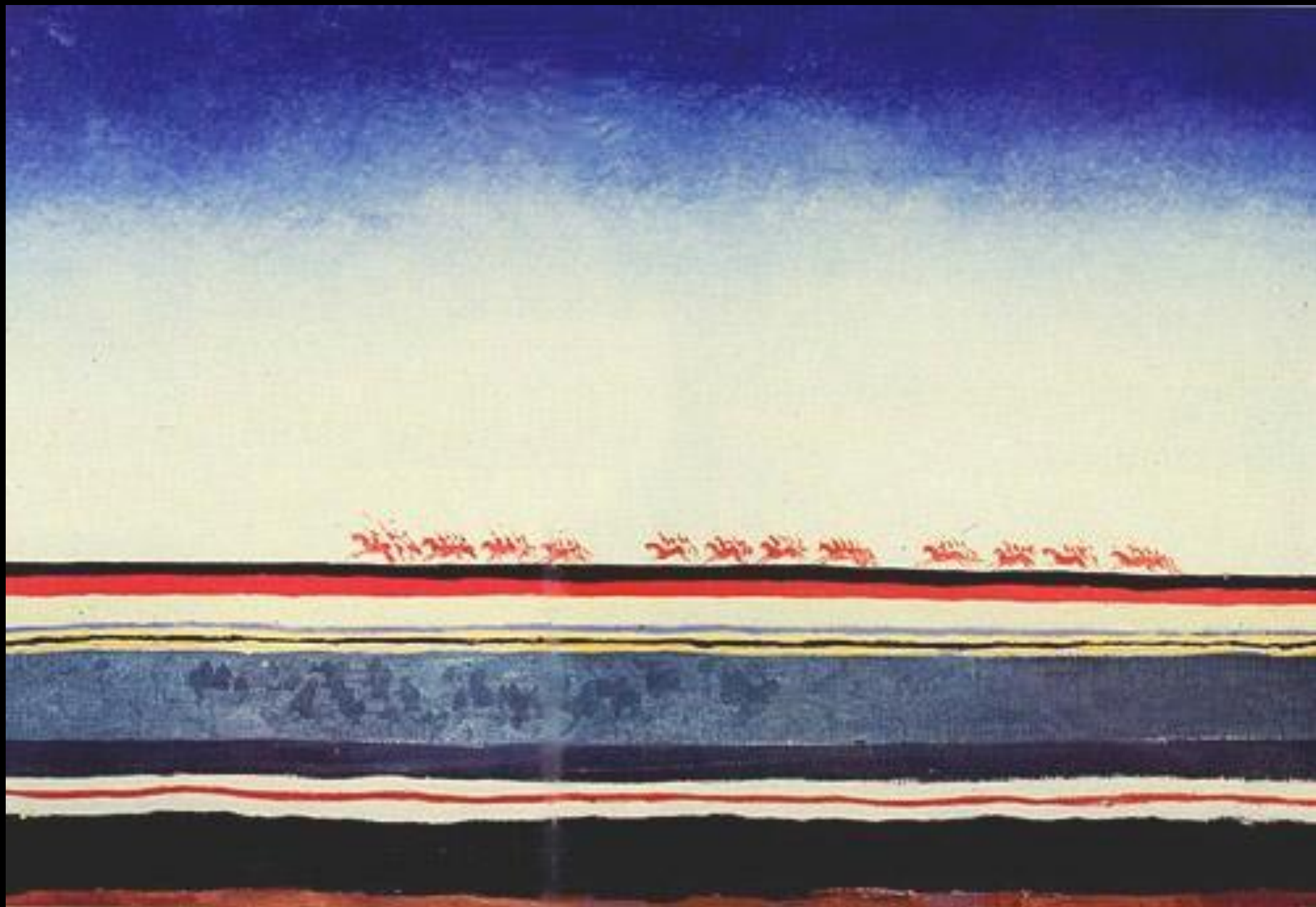
Супрематическая фигура

Торс в желтой рубашке
(Сложное предчувствие)

Бегающий

Красная конница

В своей записной книжке Малевич в 1924 писал:

«...разного рода вожди, стараясь подчинить искусство своим целям, учат, что искусство можно разделить на классовые различия, что существует искусство буржуазное, религиозное, крестьянское, пролетарское... В действительности происходит борьба двух классов, и у той и у другой стороны есть то искусство, которое отражает и помогает тому и другому... Ну, а новое беспредметное искусство ни тем, ни другим не служит, оно им не потребно»

«Искусство не знает ни света, ни темноты, и то и другое равно прекрасно... Нет ни белого, ни черного, ни левого, ни правого, нет ни переды, ни зады, ни фасады, оно, искусство, всюду равно».

В период русских революций 1917г., Гражданской войны, в 1920-е гг. многие русские беспредметники ушли в область прикладного искусства.

Это

афиши, плакаты, книжный дизайн;

промышленный и бытовой дизайн;

архитектурный дизайн;

оформление театральных спектаклей;

фотография.

Эскизы театральных костюмов А. Экстер

В.Татлин. Декорация и схема освещения сцены к опере М.Глинки
«Жизнь за царя»

В.Татлин. Проект здания
«Башня третьего
Интернационала»

