

*Мировая
Художественная
Культура*

РУССКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ИЛИ ВЕКА

Уникальным явлением в истории мировой культуры стал

Русский авангард

занимающий сегодня почётное место в экспозициях крупнейших музеев мира

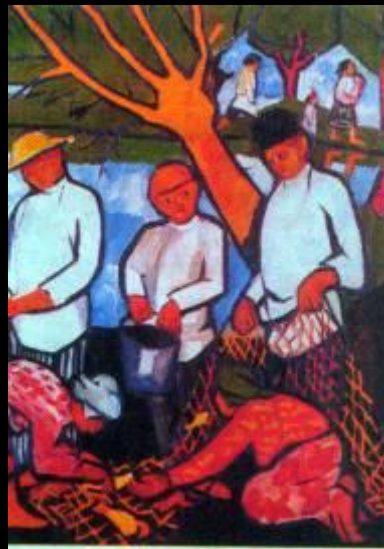
Авангард -

это стремление к новому, ещё никем неизведанному, но, безусловно, Прекрасному.

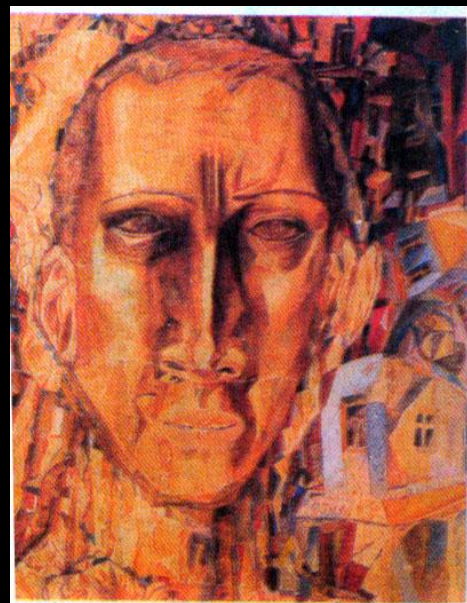
- Абстракционизм
- Супрематизм
- Примитивизм
- Аналитическое искусство

В.Кандинский.
Импровизация 26.

Н.Гончарова.
Рыбная ловля.

П.Филонов.
Победитель города.

«Голубая роза»

- объединение художников - символистов, **названное по одноимённой выставке, состоявшейся в Москве в 1907 г.**

Организатором и спонсором выступил Н. П. Рябушинский – предприниматель и меценат, художник-любитель, издатель журнала «Золотое руно», с которым сотрудничали поэты-символисты.

Название «Голубая роза», **выражает поэтическую мечту о несбыточно-прекрасном. Их любимые мотивы – отражения в воде, туман, зеркала, облака, мир театра** с волшебными огнями рампы и чудесными превращениями, происходящими на сцене.

Работы художников "Голубой розы" поражали нежными, дымчатыми, словно тающими красками и зыбкими, ускользающими формами, а также тяготением к плоскостному решению.

Объединение просуществовало до 1910 г.

В парке. Влюбленные.

[Сапунов Николай Николаевич](#)

ОБЪЕДИНЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ «ГОЛУБАЯ РОЗА»

«ГОЛУБАЯ РОЗА»

Объединение художников, для которых характерны плоскость и декоративная стилизация форм, лиризм образов, настроение грусти и меланхолии, иногда мистико-символические изыскания; возникло в 1907 г.

Основные представители и их работы

П. Кузнецов (1900-1987)

«Мираж в пустыне»,
«Отдых пастухов»

А. Матвеев (1879-1960)

«Октябрь»

Н. Сапунов (1880-1912)

«Мистическое собрание»

М. Сарьян (1880-1972)

«Армения»,
«Долина Арарата»

Н.Н.Сапунов
Голубые гортензии
(символ мистической любви)

П.В.Кузнецов
Голубой фонтан
(таинство рождения мира)

Главными темами
произведений этих
художников стали
рождение и смерть,
любовь, сон,
мечта и сказка.

«Бубновый валет»

- это группа русских художников авангардистов.

Начало деятельности группы «Бубнового валета» положила выставка, прошедшая в Москве, в 1910 году.

Её участниками были молодые художники, которые на следующий год предоставили свой устав. Объединение просуществовало 7 лет, с 1910 по 1917 год.

Название выставки было заимствовано из уличного жаргона, что означало плут, мошенник. Выставка наделала много шума, произведения представленные на ней шокировали публику.

Одна из работ - громадная картина И.Машкова, где он изобразил себя и другого участника выставки - Кончаловского в виде мощных культуристов.

П.П.КОНЧАЛОВСКИЙ

И. И. Машков

Живопись этих художников носила **декоративный характер**.
Они стремились воспеть бытие в его природной первозданности.

Такая их влюблённость нашла воплощение в жанре

Натюрморт.

Тщательно обдумывая будущую композицию, каждую вещь они рассматривали с разных точек зрения.

П.П.КОНЧАЛОВСКИЙ
НАТЮРМОРТ С БЕГОНИЕЕЙ

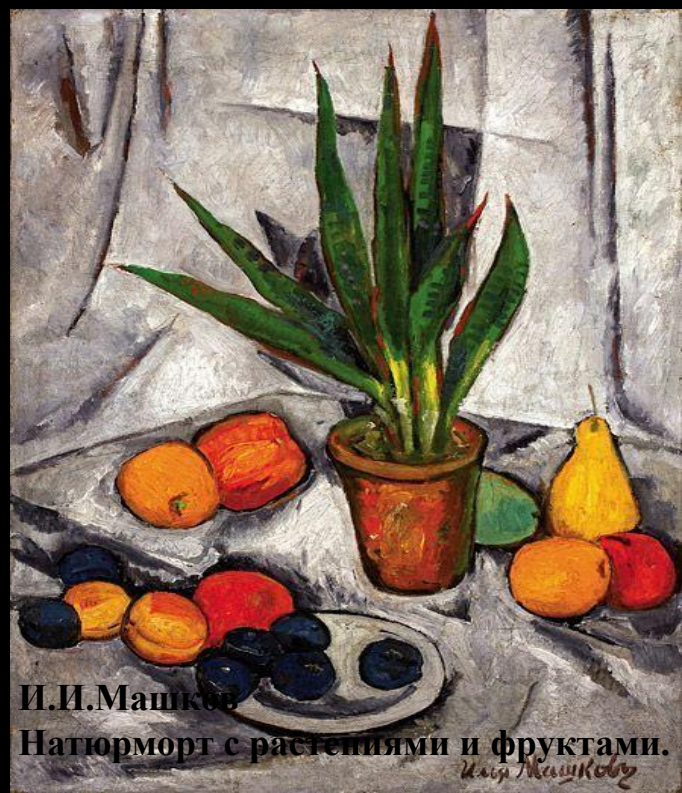

И.И.Машков «Фрукты на блюде»

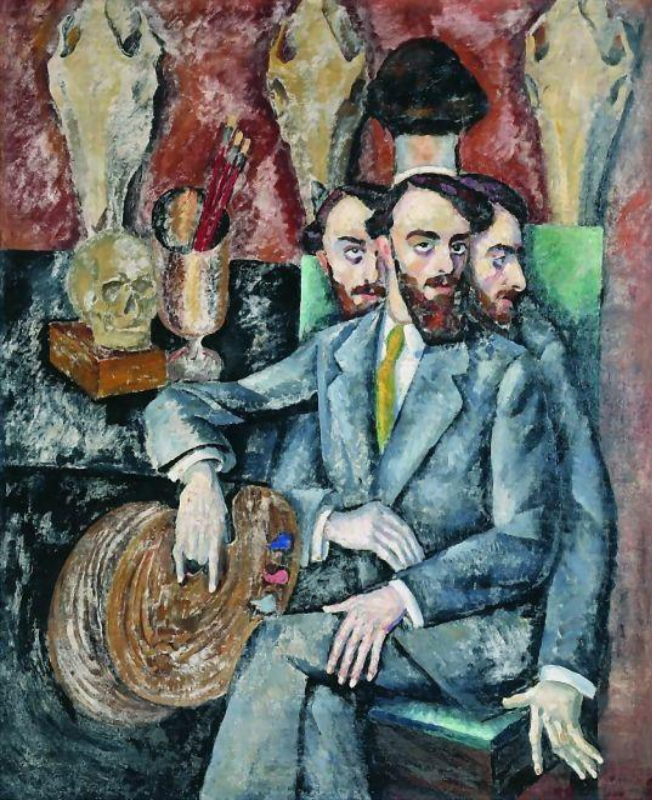

П.П.КОНЧАЛОВСКИЙ
«Натюрморт. Фрукты».

Суть их
художественного
видения
составляли
принципы:
центральной
симметрии,
множественности,
цветущего
изобилия

И.И.Машков
Натюрморт с растениями и фруктами.
И.И.Машков

Художники
«Бубнового валета»
работали также в
жанре портрета и
пейзажа, но и здесь
сказалось влияние
«натюрмортности».

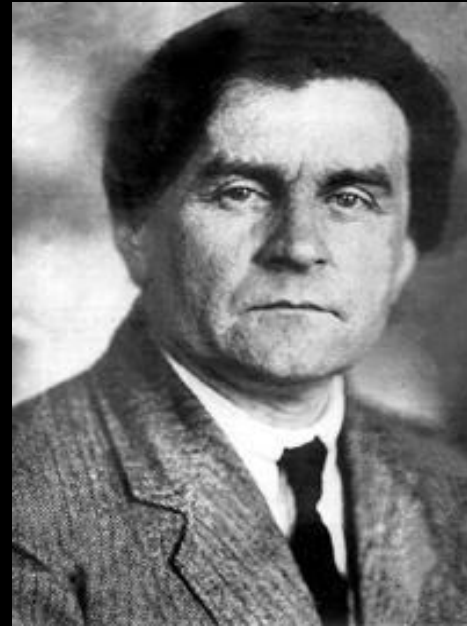
2. Мастера русского авангарда

Василий Кандинский

—

абстракционист

Казимир Малевич

—

супрематист

Абстракционизм

- (лат. – «удаление», «отвлечение») — беспредметное искусство, т. е. искусство не изображающее окружающий мир, а стремящееся непосредственно выразить «духовные сущности».

Основателем абстракционизма в изобразительном искусстве считают

**Василия
Васильевича
Кандинского**

Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

Абстракционизм

*«Цвет – это клавиши;
глаза – молоточек;
душа – многострунный рояль.
Художник есть рука, которая
посредством того или иного
клавиша целесообразно
приводит в вибрацию
человеческую душу.
Гармония красок может
основываться только на
принципе целесообразного
затрагивания человеческой
души».*

В.Кандинский.
Книга «О духовном в
искусстве»

- направление в искусстве
XX века, отказывающееся
от изображения реальных
предметов и явлений в
живописи; стремление
выразить стихийность,
бессознательность
творчества в динамике
пятен или объемов.

В.Кандинский. Композиция №7.

«Озеро»

В «**Композиции VI**» видна бесконечность пространства, а цвет и линии выражают напряженную жизнь человеческого духа. Это стихийный водоворот.

В «**Доминирующей кривой**» именно эта линия
возвышается над всем остальным

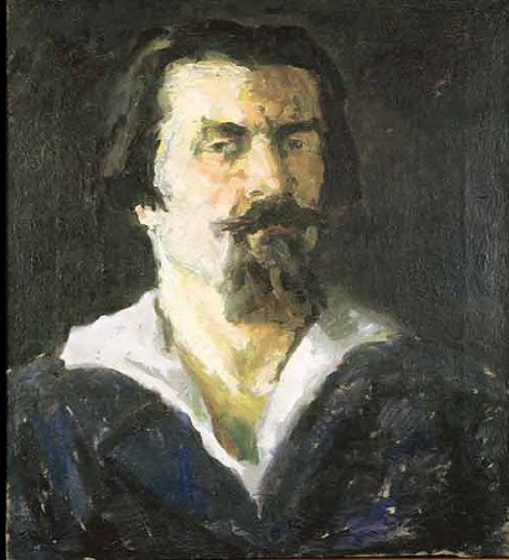

«Москва», 1916 г.

Основоположник одного
из видов абстрактного
искусства-

супрематизма.

**Казимир
Малевич**

Супрематизм —

(лат. — «наивысший», «превосходный»).

*Супрематизм — система из
перекрывающих друг друга форм
чистого цвета, создающих ощущение
глубины и перспективы.*

*Главными составляющими являются
яркие цвета и геометрические формы.*

*Суть супрематизма в принципах: «Каждая форма
свободна и индивидуальна», «Каждая форма есть мир».*

«Уборка ржи»

(«Крестьянский примитивизм»)

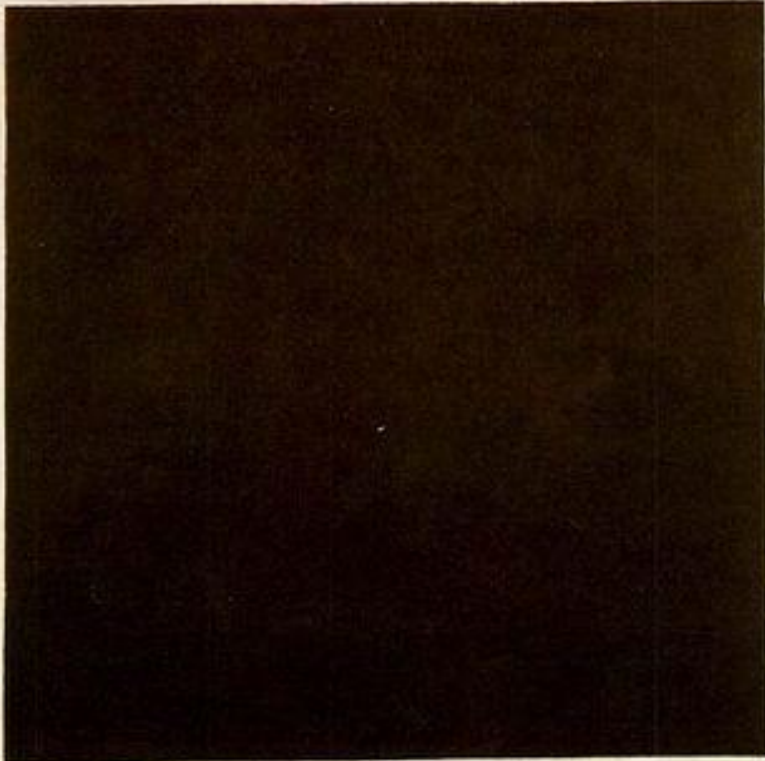
Созданные им
крестьянские типы
кажутся тяжеловесными.

Увлечение
геометрическими
формами привело
Малевича к
кубоподобным формам.

**Его привлекли чистые
плоские и
геометрические
формы – квадрат, круг,
крест, прямоугольник.**

"Черный квадрат"

осень 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».

«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.

«Черный квадрат» - это символ космоса

- это элемент мира и бытия

- это ядро, из которого всё возникает

Красный квадрат

1915 год

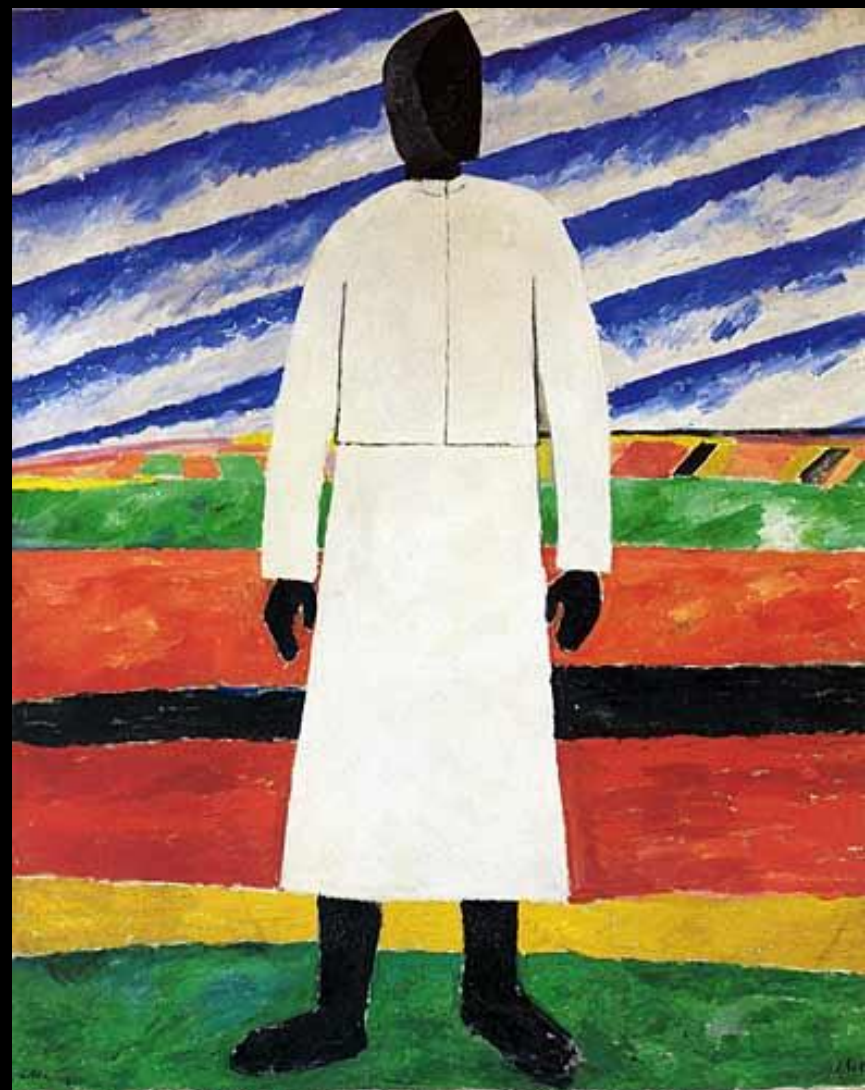
Творческий поиск

Название на обороте
**«Женщина в двух
измерениях».**

Представляет собой
красный
четырёхугольник на
белом фоне - **сигнал
революции** (несколько
отличающийся по форме
от квадрата).

Архитектоны - объёмные супрематические конструкции.

Крестьянка

Примитивизм -

следование нормам искусства «примитивов» (первобытное и народное творчество); принципиальный отказ от устоявшихся норм художественной культуры.

Н.Гончарова. Автопортрет.

М.Ларионов.
Отдыхающий солдат.

М.Шагал. Прогулка.

«Аналитическое искусство»

метод, разработанный и обоснованный русским художником Павлом Филоновым
собственном живописном творчестве 1910 метод, разработанный и обоснованный русским художником Павлом Филоновым

«Писать – это изучать. Изучай буквально все, что есть во внешнем мире, и все, что есть в твоём внутреннем мире (так как ты сам – кусок природы), во внутреннем мире любого человека.» Павел Филонов

Принцип – «сделанность»:

Форма делается непрерывной линией. Каждая линия должна быть оконченной.

Каждая мелочь должна быть сделана; каждая работа должна быть оконченной.

Думайте упорно и точно над каждой частичкой работы, которую делаете. Каждую частичку делайте непрерывно и точно.

Представьте непрерывно и точно в каждую частичку цвет, который нашли, так, чтобы он входил в эту частичку как тепло входит в тело или так, чтобы цвет был органично связан с формой.

**Павел Николаевич
Филонов**

(1881(1881—1941))

Крестьянская семья

Укрупненные фигуры главных героев окружены условным пейзажем, декоративно-яркими цветами и травами.

Художественная структура напоминает мозаику, изображения кажутся сложенными из мелких абстрактных деталей.

Статичность, некая неуклюжесть главных персонажей противопоставлены подвижному пространству.

Формула весны

Одно из лучших полотен Филонова «Формула весны» (1929) вылилось в своеобразную симфонию отточенных, «сделанных» прикосновений-«звуков», в бурлящий кипением жизни хорал космогонического звучания.

Пир королей

Символ
творчества и
нелёгкой жизни
художника

«Пир королей» -
это метафора
эпохи. Угрюмые и
властные
мертвецы, чинно
восседающие на
креслах-тронах,
величаво и важно
едят овощи.

3. Искусство советского периода.

После Октябрьской революции
(1917 - 1941 года).

protown.ru

А.А. Дейнека.
Оборона Петрограда
1927 г.

В. Мухина
“Рабочий и колхозница”

Период Великой Отечественной войны (1941 -1945 года)

С.В.Герасимов Мать партизана

А.А.Дейнека. Окраина Москвы.

А.А.Пластов. Фашист прилетел.

А.А.Дейнека. Оборона Севастополя

Задание на дом:

Гл.24.

Повторить гл.20-24