A decorative frame consisting of two thick black L-shaped lines. One L-shape is in the top-left corner, and the other is in the bottom-right corner, creating an open rectangular frame around the text.

ЖИВОПИСЬ 20-21 ВЕКОВ

Выполнила студентка 022 группы Ерошина Любовь

Русская живопись XX – XXI веков – чрезвычайно сложное явление, в котором переплелись различные направления, жанры, имена, события объединения. Всё вместе это составляет довольно пёструю картину, отражающую все те перемены и тенденции, которые происходили в российском обществе. Закат Российской империи сопровождался – в широком смысле – противодействием светлого и тёмного начал. Культура, являясь своеобразным индикатором на перемены в обществе, немедленно откликнулась на происходящее в стране. Вместе с произведениями эпохи Серебряного века, которые обладали несомненной эстетической и художественной значимостью, было немало количество ничего не значащих картин. Очень часто эксперименты в области живописи буквально переходили грань, за которой терялись нравственные ориентиры и создавались произведения, по сути своей враждебные человеку. Во избежание путаницы в многочисленных модных тенденциях, возникших в начале XX века, их разделили на два основных направления – авангард и модернизм.

Начало XX века – это торжество Серебряного века, наступление которого ознаменовалось рождением художественного объединения «Мир искусства». В него вошла элита того времени, лучшие критики, публицисты, музыканты и, конечно, художники этого периода: А.Н. Бенуа (1870 – 1960), М.В. Добужинский (1857 – 1957), Л.С. Бакст (1866 – 1924), К.А. Сомов (1869 – 1939), Е.Е. Лансере (1875 – 1946) и другие – каждый из них привносил в эту группу единомышленников что-то своё. Их стали называть «миriskусниками», подчёркивая и принадлежность к содружеству, в котором они состоялись, и одновременно отдавая им должное как создателям феерии бесконечных фантазий, стилизаций импровизаций.

Деятельность «мирискусников» была направлена против творчества передвижников. Они считали их традиции отжившими. К главным фигурам объединения принадлежал и С.П. Дягилев (1872 – 1929), несмотря на то, что он не был художником. Однако благодаря именно ему организовывались регулярные выставки участников «Мира искусств», а позже начал издаваться и одноимённый журнал, каждый номер из которых можно назвать шедевром. Концепция «Мира искусства» – это соединение старых дворянских традиций и культуры разночинцев. Диапазон их деятельности был широк, он включал в себя и иконопись, и современную живопись

Другой гранью русского искусства начала XX века был символизм. Художники этого содружества были объединены в группу, носившую название «Голубая роза» – по названию своей выставки в 1907 году. Свою цель символисты видели в напоминании людям о другой жизни – высокой, недоступной, той, что находится в горнем мире. Задачей символистов было приобщение своих зрителей к этой жизни, олицетворяющей прекрасное. Участниками содружества были С.Ю. Судейкин (1882 – 1964), Н.П. Фефилакт (1878 – 1941), М.А. Борисов-Мусатов (1870 – 1905), М.А. Врубель (1856 – 1910), М.С. Сарьян (1880 – 1972) и другие.

Ещё одним крупным художественным явлением следует назвать содружество «Бубновый валет». Представители объединения – московские художники – объединились вместе для того, чтобы осуществить поиски истинного искусства, заключавшегося, по их мнению, в постимпрессионистском пути. При этом они допускали и поддерживали и другие направления в искусстве – фовизм, кубизм, примитивное народное искусство, в том числе, и русский лубок. Организатором «Бубнового вала» следует назвать М.П. Ларионова (1881 – 1964), а самыми выдающимися участниками – П.П. Кончаловского (1876 – 1956), А.В. Куприна (1880 – 1960), братьев Бурлюков, И.И. Машкова (1881 – 1964), Р.Р. Фалька (1856 – 1958), А.В. Лентулова (1882 – 1943).

Петр Кончаловский « Первые шаги »

Представители авангардизма каждый по-своему создавали сложный калейдоскоп из цветowych пятен, распадавшихся на углы, линии, яркие точки фигур, всё дальше уходя от реального мира и узнаваемого изображения. Парящие над городом люди на картинах М. Шагала, кубистские настроения Р. Фалька, конструирующие свои портреты и натюрморты на объёмных, преломлённых на плоскости форм; карта Северного полушария под потолком Исаакиевского собора П. Филонова – все эти опыты свидетельствовали об отказе от привычных изображений, стремлении к беспредметности [Соловьёв; 606 – 607].

Несмотря на все эти яркие проявления новых стилей и направлений, нельзя сказать, что реализм остановился в своём развитии. В начале века всё ещё продолжали творить И.Е. Репин (1844 – 1930), В.А. Серов (1865 – 1911). Уникальнейшими мастерами того времени, навсегда вошедших в историю искусства, являются М.А. Врубель (1856 – 1910), в картинах которого магическим образом переданы красота мира, тайна жизни человека и величие его духа; К.А. Коровин (1861 – 1939), сумевший на своих полотнах мастерски передать неуловимое, мгновенно промелькнувшее и ускользающее впечатление игры и света; В.Э. Борисов-Мусатов (1870 – 1905) – представитель символизма и певец созерцательности, мягкой грусти и праздничности

Корифеем русской живописи является Б.М. Кустодиев (1878 – 1927), на картинах которого навеки запечатлён быт российской провинции и роковые последствия революционных событий. Со вкусом и сочностью написанные сцены из жизни купцов и мещан производят невероятное впечатление своей свежестью и праздничностью.

Значительный вклад в развитие живописи внесло объединение под названием «Союз русских художников», в состав которого входили А.Е. Архипов (1862 – 1930), К.А. Коровин (1861 – 1939), Л.В. Туржанский (1875 – 1945), С.А. Виноградов (1869 – 1938), К.Ф. Юон (1875 – 1958), С.Ю. Жуковский (1873 – 1944) и другие. Участники этого объединения предпочтению отдавали пейзажу, органично продолжая традиции этого жанра, тянущиеся из XIX века.

Логичным было появление и объединения, являющегося порождением эпохи. В 1922 году была образована АХРР – Ассоциация художников революционной России. Назначение своё они видели, согласно декларации, в живописном документировании процесса становления и формирования Советской России в реалистическом ключе. Ассоциация отвергала авангардные и иные изыскания. В Ассоциацию входили П.А. Радимов (1887 – 1967), Е.А. Кацман (1890 – 1976), Г.К. Савицкий (1887 – 1949), Е.М. Чепцов (1874 – 1950), И.И. Бродский (1884 – 1939), Ф.С. Богородский (1895 – 1959), А.М. Герасимов (1881 – 1963) и другие.

Борис Кустодиев. Портрет Фёдора Шаляпина, 1922

В дальнейшем это направление станет главенствующим на долгие годы. Ассоциация просуществовала до 1929 года, но её распад не означал окончание «документирования» советской жизни, а напротив, её активное продолжение. В 30-х гг. XX века укоренился соцреализм. О неофициальных течениях в живописи уже не было и речи. Более того, искусство теперь проходило отбор и по идейно-идеологическим критериям. Главным в нём стало не стиль, манера, художественный язык, а партийность и выражение социалистической идеи построения общества.

В этот период выдвигаются такие художники, как А.А. Дейнека (1899 – 1969), Б.В. Иогансон (1893 – 1973), Ю.И. Пименов (1903 – 1977). Среди направлений главенствующим делается станковая и монументальная живопись. Однако отвоёвывает себе место и исторический жанр (С. Герасимов), и народная тема (А. Пластов), и бытовой жанр (Ю.И. Пименов), и портретный (П. П. Кончаловский, М.В. Нестеров, П.Д. Корин). Однако по-прежнему в русской живописи остаются уникальные мастера, находящиеся в непрерывном поиске (К.С. Петров-Водкин, 1878 – 1939).

В 40-е годы развитие живописи, как и других видов искусств, подчинено основному трагическому событию этого времени – Великой Отечественной войны. В этот период развивается не только живопись на героическую тематику, но и карикатура, плакат (ярчайшие представители – Кукрыниксы), а также художники, вошедшие в студию военных художников имени М.Б. Грекова (1882 – 1934). Батальная живопись находит в их работах достойное воплощение (А.А. Дейнека, А.А. Пластов, К.Ф. Юон, П.Д. Корин, А.П. Бубнов).

В 1930-х гг. развитие соцреализма продолжается. Наиболее крупные художники этого периода предпочитают исторические темы, вследствие чего на первый план выходит историко-революционный жанр. Прошедшая война обострила патриотические чувства художников, чем и объясняется их интерес к истории отечества и её сюжетам.

Находит своё отражение ленинская тема (В.А. Серов «Ходоки у Ленина»; коллективная работа под руководством Б. Иогансона «Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола»). Отмечается интересный синтез бытового и исторического жанров (Б.М. Неменский, Ю.М. Непринцев, А.И. Лактионов). Как особое проявление жизни советских людей, переживших войну и отвоёвавших победу, возникает тема мирного труда и мирной жизни. Эти полотна наполнены светом, счастьем, тихой радостью. Таковы картины А.А. Пластова, Т.Н. Яблонской, С.А. Чуйкова.

В этот период в полный голос начинает говорить живопись советских республик (О. Зардарян, Э. Калныныш и другие).

Эдуард Калныныш « Новые паруса »

Установление мирной жизни позволило вновь обратиться к радостям жизни, красоте родной природы, вследствие чего приобретает своё первоначальное значение пейзажный жанр в своём лирическом прочтении (в противовес фоновой функции на батальных полотнах времён Великой Отечественной войны). В этом плане талантливо проявляют себя Г.Г. Нисский, Н.М. Ромадин, В.В. Мешков. В портретном жанре по-прежнему лидирует П. Корин. Период 40-х гг. знаменателен ещё и тем, что на живописном поприще практически не появляются, и все достижения базируются на опыте и мастерстве уже устоявшихся художников.

50 – 60-е гг. – это формирование новых тенденций в живописи. Художники с прогрессивными взглядами стремятся к новизне, идеологических оков, парадности, помпезности. Целью мастеров нового поколения становится адекватная передача действительности, однако не в грубой и прямой форме, а посредством через гражданственно-романтический флёр. Им важно было передать свои идеи через индивидуально-образное воплощение.

На живописной арене совместно действовали как молодые художники, стремящиеся к импрессионистскому началу в своих работах, ярко выраженной непосредственности, так и старые мастера, проявившие себя в предыдущие десятилетия. Среди новшеств 60-х гг. – появление т.н. «сурового стиля», представители которого в своём творчестве отражали суровую действительность, но опять-таки через романтическую призму. Таковы полотна А. и П. Смолиных («Полярники», «Стачка»), П.Ф. Никонова («Стачка»), Н. Андронов «Плотогоны».

Не остаётся без внимания и портретный жанр. В этом плане примечательны имена Т.Т. Салахова, И.А. Серебряного, Д.Д. Жилинского и, конечно, П.Д. Корина.

Историческая тема в 60-е годы начинает звучать в современном воплощении. Здесь крупнейшим художником оказывается Г.М. Коржев (1925 – 2012), творчеству которого присущи обострённость чувств и драматизм.

Примечательно творчество В.Е. Попкова (1932 – 1974), который отличался не только особым, гражданственным настроем своих картин, но и постоянными творческими поисками («Двое», «Ой, как всех мужей побрали на войну», «Мой день»).

Попкова В. Е. « Двое »

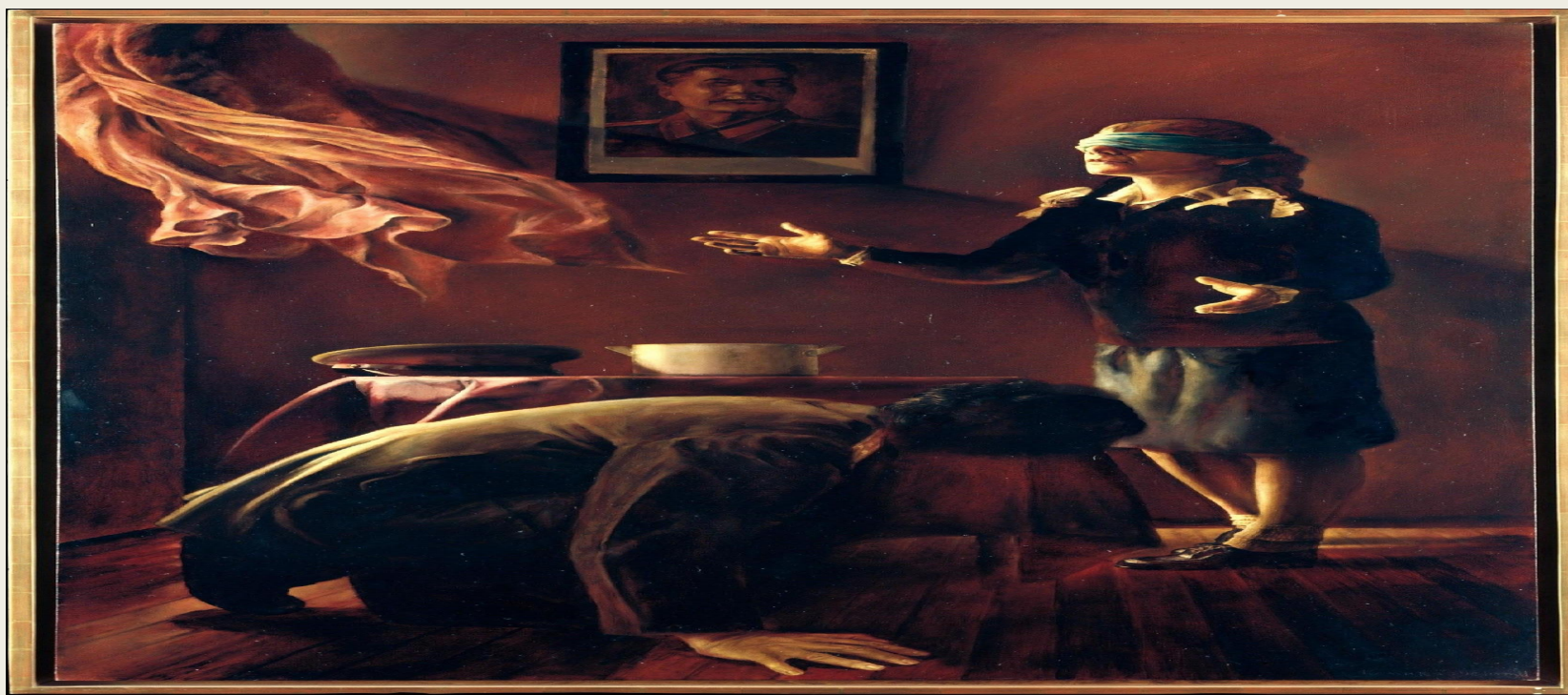
Деревенская тема расцветает в творчестве В.И. Иванова (р.1924), гармонично соединившего в своих произведениях тонкий лиризм и композиционную чёткость. Тема деревни находит своё продолжение и в живописи 70-х гг., как и монументальное направление в живописи, которое было свойственно и шестидесятым и семидесятым годам. Без монументальной живописи невозможно было себе представить различные новые постройки, комплексы и другие урбанистические объекты.

70 – 80-е гг. – время выхода на авангардные позиции искусства ряда новых мастеров, среди которых выделяется имя Т.Г. Назаренко (р. 1944), которая вошла в советское искусство вслед за такими крупными живописцами, как Виктор Попков, Гелий Коржев, Виктор Иванов. Назаренко продолжила развитие современной тенденции реализма в изобразительном искусстве. В широком спектре разнообразных творческих устремлении живописцев этого периода заметна её тяготение к традициям прошлого и особенно к живописи раннего Возрождения и фольклору. Среди новых имён 70-х – А.Н. Волков, О.В. Булгакова, А.Г. Ситников, Н.И. Нестерова, В.С. Орлов.

В живописи 70 – 80-гг. наблюдается разностилье, тяготение к символистическому выражению, отказ от строгих правил и канонов, размывание жанровых границ. Интересным проявлением этих годов является развитие неофициального искусства, андеграунда. Работы представителей этого жанра зачастую экспонировались за рубежом. Это искусство не признавалось властями, подвергалось преследованию со стороны официальных кругов.

Неофициальное искусство в основу свою положило сложный художественный язык. От зрителя требовались интеллектуальные усилия, чтобы понять такое искусство. Ярким носителем такой альтернативной культуры явилось течение под названием соц-арт, представителями которого традиционно считаются В.А. Комар, А.Д. Меламид, В.С. Орлов, Л.П. Соков, А.С. Косолапов, Д.А. Пригов.

В.А. Комар и А. Д. Меламид

Во второй половине 80-х гг. противостояние официальной и альтернативной культур достигает своего пика. Несмотря на эти тенденции, продолжают своё активное развитие традиционных жанров: портрета, пейзажа, натюрморта. Крупнейшими мастерами портретного жанра являются И.Я. Глазунов (р. 1930), который, впрочем, проявил себя и в историческом и других жанрах; А.М. Шилов.

Эти же имена продолжают звучать и в живописи 90-х гг. В этот период происходит смена ориентиров практически на официальном уровне. Общественная проблематика, тема труда и деревни уходят в прошлое. На их реалистического направления и свойственных ему жанров: натюрморта, пейзажа, бытовых изображений, портреты. Начинает возрождаться живопись на заказ, в том числе, и частный. В этом контексте особенно активно проявляет себя Н.С. Сафронов.

Можно отметить и возвращение на полотна в качестве героев «запрещённых» исторических личностей – царской семьи, святых, различных исторических деятелей, представителей русской православной церкви, генералов-белогвардейцев.

Открываются новые галереи, в том числе, и частные (например, галерея М. Гельмана). В этих учреждениях получают возможность выставляться как молодые художники, так и уникальные коллекции, собираемые веками.

Таким образом, можно сказать, что русская живопись XX века совершила своеобразный круговорот: от разнообразия стилей, имён, жанров и противоречий она прошла сквозь официоз советского периода для того, чтобы в конце XX – начале XXI века вернуться к спорам, противоречиям и поискам.

Художник Александр Шилов

Произведения живописи 2-ой половины XX века сгруппированы по тематике: события новейшей истории (гражданская война, Великая Отечественная война), романтизм «сурового стиля», образ современника (время, творчество, личность, городская среда), сельская жизнь страны и её многонациональный характер, индустрия страны, великие стройки эпохи, люди труда. В станковой живописи прошлого столетия сюжетно-тематическая картина, практически ушедшая сегодня из реалистического искусства, была высоким жанром, королевой выставок. Создание крупноформатной сюжетно-тематической картины было своего рода доказательством профессиональной состоятельности художника, так как она требовала большого мастерства, идейного содержания, глубины раскрытия темы.

Большая часть работ, представленных в новой экспозиции, создана в годы, когда сюжетно-тематическая картина переживала и новый виток в развитии жанра (1970-е гг.), и его агонию (1980-е гг.), так как начало и конец 1980-х годов принадлежали разным эпохам. Примечательно, что в музейном собрании произведения 1980-х годов созданы в начале десятилетия, до прихода перестройки, до провозглашения гласности и пересмотра былых ценностей в сознании общества в целом, и в искусстве в частности. Поэтому годы создания экспонируемых работ были ещё временем «высоких» взаимоотношений государства и изобразительного искусства, временем, когда звание художника в социуме было высоко и уважаемо, когда советская идеология, возможно, как никогда нуждалась в активной поддержке со стороны изобразительного искусства — сильного визуального аргумента её состоятельности. Советский художник, не находившийся в противостоянии с властью, отражал идеи, которые она проводила в жизнь. Но главное — художник идентифицировал себя с советским народом, поэтому лучшие произведения, созданные живописцами и скульпторами в эти годы, пронизаны глубоким личностным переживанием авторов и их искренним стремлением понять происходящие перемены в стране. В эти годы искусство «соцреализма» уже трансформировалось из искусства «советского идеализма» 1930–1950-х через суровую романтику 1960-х в полифункциональное искусство с осознанием своей самостоятельной ценности. В начале 1970-х годов утверждается значение искусства как творческой деятельности, предназначенной не для служебноприкладных целей, а способной и призванной по своим собственным законам, в присущих лишь искусству образно-пластических формах осуществлять свойственную только ему социально-эстетическую миссию. В пластической культуре не только живописи, но и других видов искусства отчётливо наблюдается освоение выразительных средств художественной культуры разных стран и народов. В живописи этих лет нет единого стиля, каким был, например, «суровый стиль», нет жестких канонов в применении тех или иных выразительных средств и приемов.

1970-е годы — время появления на арене художественной жизни новых молодых творческих сил, время напряженности и многогранности творческого поиска новых образов и тем, вызванных становлением новых эстетических принципов. В отличие от своеобразной «репортажности», характерной для «сурового стиля» в показе современных явлений жизни — подъёма целины, гигантскихстроек Сибири, полёта в космос — художники 1970–1980-х стремятся иначе ставить художественные задачи. В эти годы появляются произведения другого интонационного и образного строя, в которых ярко ощущимо стремление к поэтическому осмыслению жизни, острый интерес к многогранности человеческого образа, сложной эмоциональной атмосфере его социального бытия. Поиск сурового лаконичного образа 1960-х сменяется более углубленной психологической характеристикой, но в целом художники остаются верны открытому выражению драматических переживаний и сложных психологических состояний. Усиливается и намеченная ранее тенденция сближения видов и жанров искусства. Многонациональная культура в Советском Союзе достигает в это время такого уровня своего современного развития, который позволил в начале 1970-х годов определить ее как «социалистическую по содержанию, национальную по форме и интернационалистическую по духу». Все эти особенности живописи 1970-х — начала 1980-х годов отчетливо наблюдаются в живописи и скульптуре музейного собрания. Несмотря на то, что экспозиция структурирована по проблематике, всё логично взаимосвязано единой темой — темой Родины — Советского Союза. Этот масштабный образ великого государства предстает в работах практически всех авторов: А. и С. Ткачевых, А. Дубинчика, Ю. Кугача, В. Телина, сочетающих пейзажную основу с элементами жанровой картины, и в фигурных композициях В. Васильева, Д. Дугарова, В. Игошева, О. Монгушевича, Т. Горчаковой с ясно выраженной фабулой, отражающих многонациональный характер страны. Первые полотна отличает яркая лирическая направленность восприятия Родины, вторые — мажорный национальный колорит республик СССР.

Образ современника в работах, представленных в экспозиции, решается с разнообразием жанровых интерпретаций. Здесь и портрет в его «чистом» виде — «Чингиз Айтматов» В. Арлашина, «Учительница» Г. Гордона, «Портрет милиционера Ковалёва» В. Ефанова; портрет-картина: «На родной земле» А. Плотнова, «Живёт такой парень» В. Кутилина, «Коля Подручный с Кировского» Н. Баскакова, «Портрет О. Тахтаурова» Г. Мищенко и групповой портрет с некой сюжетной линией — «Мои сверстники» А. Кирилова; и сцены повседневной жизни советского человека — «Белая ночь» Г. Фадиной, «Операторы Надыма» Л. Зудова. В независимости от жанрового приоритета, всем работам присуща прочно утвердившаяся к началу 1970-х композиция раздумья. В творчестве советских художников тема труда занимала видное место, начиная с первых лет революции, так как характер человека, его способности, его помыслы, его упорство и целеустремленность полнее всего раскрываются в труде. Идеал красоты человека в советском обществе, неразрывно связанный с мыслью о труде, проходит через все изобразительное искусство XX века в образе человека-созидателя, человека-творца. В живописи и скульптуре советского периода тема труда охватывает разные сферы деятельности человека. Показ созидательного преобразования страны в новой экспозиции представлен непосредственно в отражении великих строек советской эпохи: «Первый сквозной» из серии «Западный БАМ» Ю. Подляского, «Поступь Сибири» Е. Симонова, «Красноярская ГЭС» Д. Косьминой, «Новый район» И. Симонова и опосредованно в романтических образах героев пятилеток: «Покорённый Самоглотор» Ю. Хухрова, «В Антарктике» Л. Постнова, «Воскресный день в посёлке Кунерма» В. Грызлова. И даже когда герои картин не акцентируются крупным планом, главным объектом внимания художника в отражении темы является мир чувств и переживаний человека, его отношение к трудовой деятельности.

Произведения, раскрывающие романтику трудовых будней селян, с ясной конкретикой и достоверностью сюжетной составляющей помогали советскому зрителю быть уверенными в завтрашнем дне, радоваться жизни и гордиться достижениями страны. Поэтому тема сельской жизни также занимала важное место в советском искусстве на всех его этапах. Повседневный труд колхозников-земледельцев представлен в полотнах «Разнотравье» А. Жабского, «Сев» В. Непьянова, «Трудный хлеб» В. Яркина, и других. В произведениях братьев А. и С. Ткачевых «На древнем Вщиже», «Сыновья», «Отец», посвященных крестьянской жизни и деревенскому быту, огромную роль играет тема родной земли. В картинах А. и С. Ткачевых — она не просто «фон», на котором разворачивается действие, а глубоко эмоциональный образ, неразрывно связанный с человеком. Искренняя заинтересованность и внимание к подробностям неспешно текущей деревенской жизни отличают работы «Весна» М. Суздальцева, «Зимний день в деревне» Е. Рябинского, «Под одной крышей» В. Телина.

Суздальцев М. А. Весна

Живопись России XXI века. О современной живописи XXI века ещё рано делать заключения и подводить итоги. Можно отметить одну общую тенденцию – современная живопись активно развивается по регионам, и практически в каждой области есть когорта мастеров, представляющих интерес для искусства.

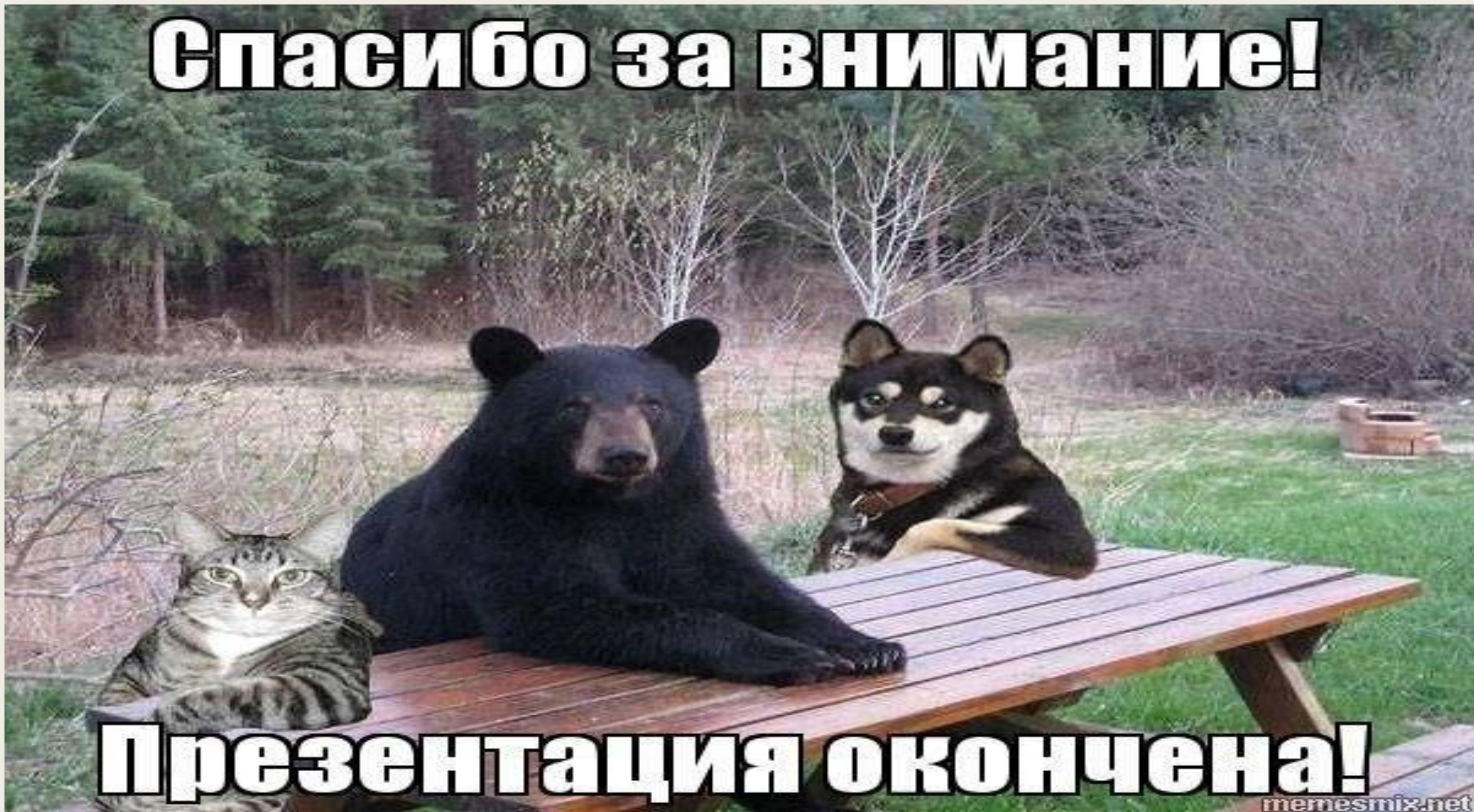
Живописные направления представлены во всём своём многообразии. Помимо традиционных направлений, появились совсем новые, связанные с развитием компьютерных технологий или с другими проявлениями современности. Имеются в виду такие новаторские проявления, как фантастический реализм, минимал-арт, фотореализм, различные ответвления абстракционизма, стакизм, оптическая живопись, метафизическая живопись, наивное искусство.

Трудность заключается в том, что времена строгого отбора прошли. Сегодня не образование, не исключительный талант являются гарантией пропуски в мир искусства, а эпатаж и вызов. Зачастую за картинами современных художников, во главу угла ставящих именно эти принципы, ничего не стоит (ситуация напоминает противоречия Серебряного века).

Живопись XXI века содержит в себе очень много имён – представителей перечисленных направлений, но их значимость ещё предстоит оценить.

Спасибо за внимание!

Презентация окончена!