

**«Социалистический
реализм в
изобразительном
искусстве 20-30-х гг.»**

«Нет искусства ради искусства, нет и не может быть каких-то «свободных», независимых от общества, как бы стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, журналистов. Они просто никому не нужны...».

И.В. Сталин

Л. Соков. Очки для каждого советского человека

Как метод социалистического реализма повлиял на художественные принципы и содержание произведений изобразительного искусства?

Общими тенденциями в культуре 20-30-х гг. можно назвать переплетение двух процессов – развитие культуры и её идеологизация.

**глобальная политизация художественной культуры
20-х гг.**

Скульптура

12 апреля 1918 г. был опубликован декрет СНК «О памятниках Республики», вслед за которым началось осуществление **«ленинского плана монументальной пропаганды»**, на идею которого Ленина натолкнула книга утописта Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». **Ленин считал, что нужно широко использовать все виды монументального искусства как мощное средство политической пропаганды.** Например, скульптуре здесь должно быть отведено одно из первых мест. В соответствии с выработанным планом монументальной пропаганды были убраны памятники, не представлявшие, по мнению новой власти, ни исторического, ни художественного интереса, и стали создаваться памятники (бюсты, фигуры, стелы, памятные доски) героям революции, общественным деятелям, а также ученым, писателям, поэтам, художникам, композиторам, артистам, т. е., по выражению Ленина, «героям культуры»...

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу

Плакат

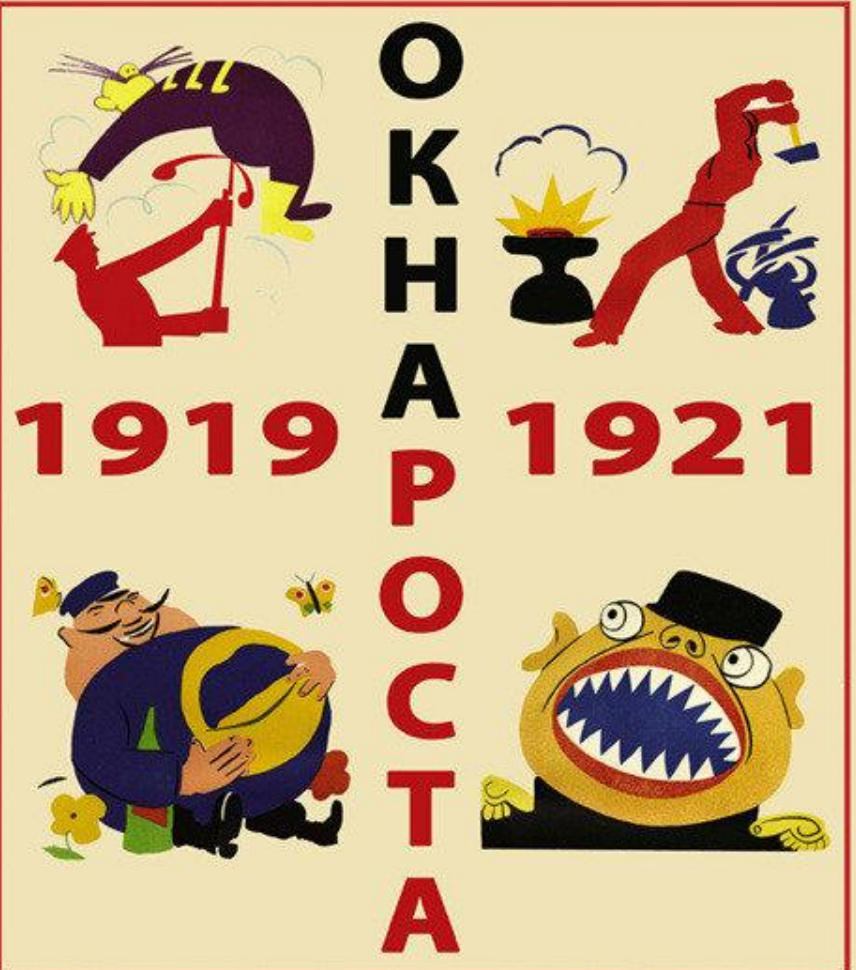
- Из всех жанров плакат быстрее всего откликнулся на события. Он печатался большими тиражами на разных национальных языках и потому проникал в самые отдаленные уголки страны. Так, первый плакат издательства ВЦИК «Царь, поп и кулак» (1918) вышел сразу на 10 языках.

Окна РОСТА

- Особое место в плакате тех лет занимала новаторская форма агитационного искусства – «Окна сатиры РОСТА» (Российского телеграфного агентства), в которых большую роль играли М. Черемных, В. Маяковский, Д. Моор. «Это протокольная запись труднейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов».

МАЯКОВСКИЙ

MAYAKOVSKY

ОКНО САТИРЫ РОСТА №70

1) ТОВАРИЩИ, НЕ ПОДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ. ОНА ДЕЛАЕТ ОБЫКНОВЕННО ИЗ МУХИ СЛОНА.

2) И ВОТ СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО.

3) НО И ВОСТРО ДЕРЖАТЬ УХО, ЧТОБ ИЗ СЛОНА НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ МУХА.

4) СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ТАКОЕ.

5) БЕЗ ВСЯКОЙ ПАНИКИ, НО И НЕ ЗРЯ РЕЗВО ИДИТЕ НА ФРОНТ ХЛАДНОКРОВНО И ТРЕЗВО.

Плакаты типа «Товарищи, не поддавайтесь панике!», «Надо быть готовым!» (оба – 1920), исполненные по трафарету и раскрашенные от руки в два-три цвета, совмещающие на одном листе несколько взаимосвязанных эпизодов и сопровождаемые острым текстом, откликались буквально на все события времени, на самые злободневные вопросы. Они призывали к обороне страны, клеймили дезертиров, разъясняли события, агитировали за новое в быту. Это было тенденциозное, в необходимом политическом «ключе» пропагандистское искусство. «Окна РОСТА» просуществовали с осени 1919 г. до 1921. Сначала они исполнялись в одном экземпляре, потом стали размножаться до нескольких сотен экземпляров и расклеивались в витринах 47 отделений РОСТА или окнах

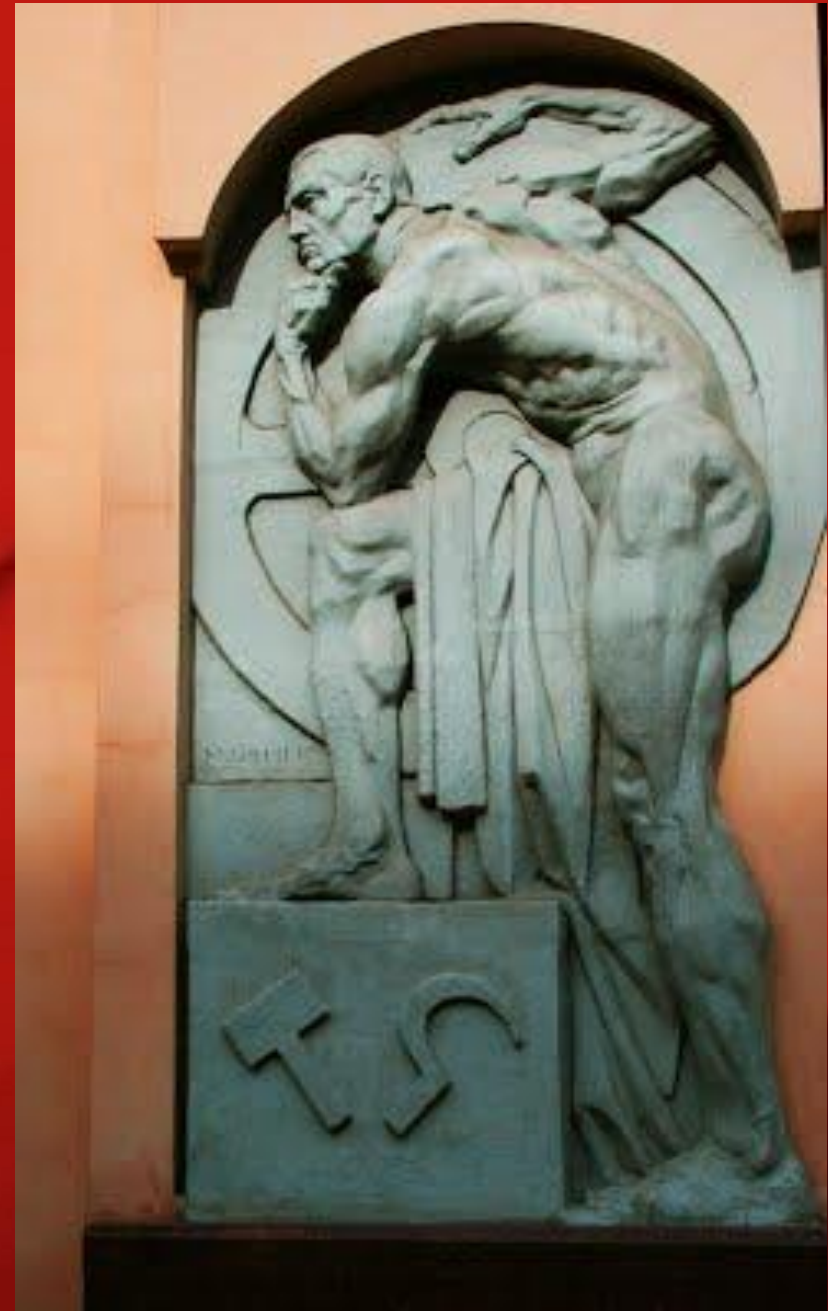
- Революция попыталась использовать новые художественные формы: украшение манифестаций, шествий, массовых празднеств

Монументальное панно

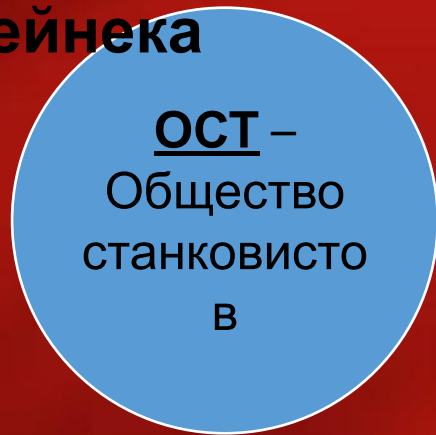
- Монументальные панно, эскизы оформления площадей, улиц, домов исполняли такие известные мастера, как К.С. Петров-Водкин, К.Ф. Юон, Е.Е. Лансере, Н.А. Касаткин, И.И. Бродский, Б.М. Кустодиев.

Матвей Манизер. Рабочий.
Петровский пассаж. 1920.

**Ю.И.
Пименов
А.Г. Тышлер
А.Д.**

**Гончаров
А.А. Дейнека**

**Г.Г. Ряжский
И.И.
Бродский
М.Б. Греков**

**П.В. Кузнецов
К.С. Петров-
Водкин
М.С. Сарьян
В.А. Фаворский**

АХРР

- Организация, открыто стоявшая на революционных позициях, АХРР (Ассоциация художников революционной России, с 1928 г. – АХР – Ассоциация художников революции), **возникла в 1922 г.** на основе Товарищества передвижных художественных выставок (после его последней 47-й выставки). **Ассоциация по изучению современного революционного быта**, в нее вошли и некоторые члены «Союза русских художников». В декларации АХРР объявлялось гражданским долгом мастера «художественно-документальное **запечатление величайшего момента истории в его революционном порыве**». И они действительно стремились «художественно-документально запечатлеть» **жизнь и быт рабочих, крестьян, красноармейцев**, о чем говорят названия их выставок: «Жизнь и быт рабочих» (1922), «Жизнь и быт Красной Армии» (1923), «Жизнь и быт народов СССР» (1926) и пр.

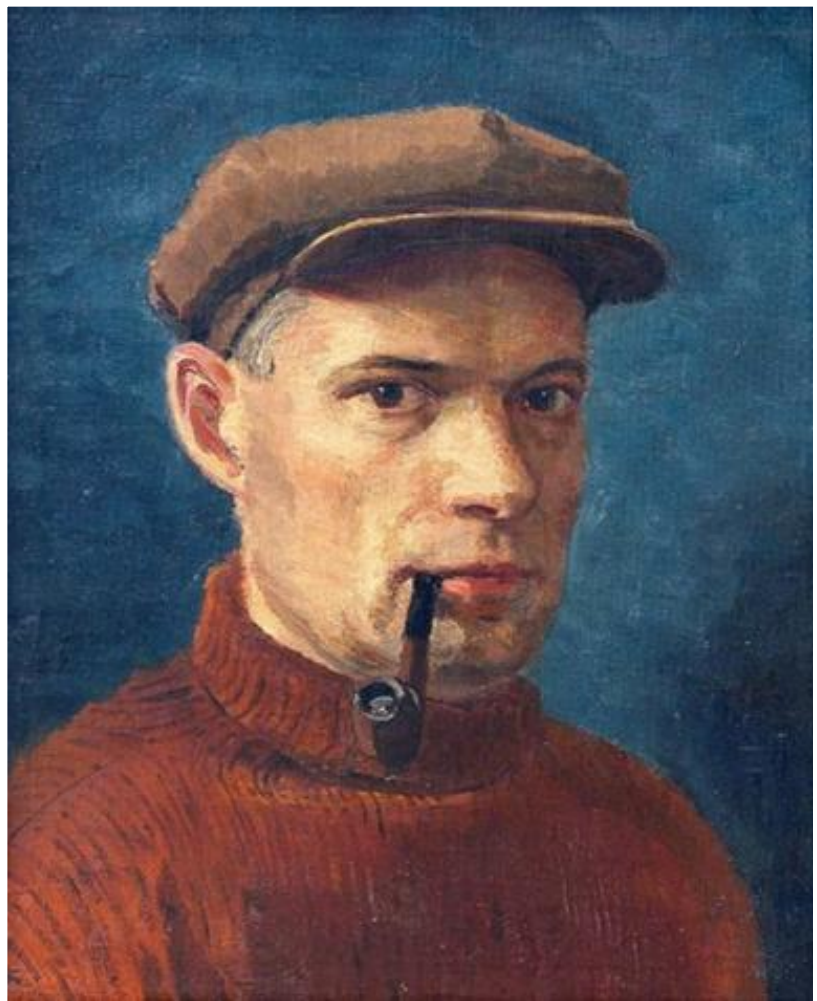

Слева направо Георгий Рязжский, Юрий Пименов, Фёдор Богородский, Александр Дейнека.

Ряжский Георгий Георгиевич

(1895 — 1952)

В 1918-20 гг. учился в Государственных свободных художественных мастерских — Вхутемасе у Казимира Малевича.

В 1922 организовал группу Н. О. Ж.,

с 1929 по 1931 год — во Вхутеине, работал в Училище памяти 1905 года,

с 1934 года — в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова,

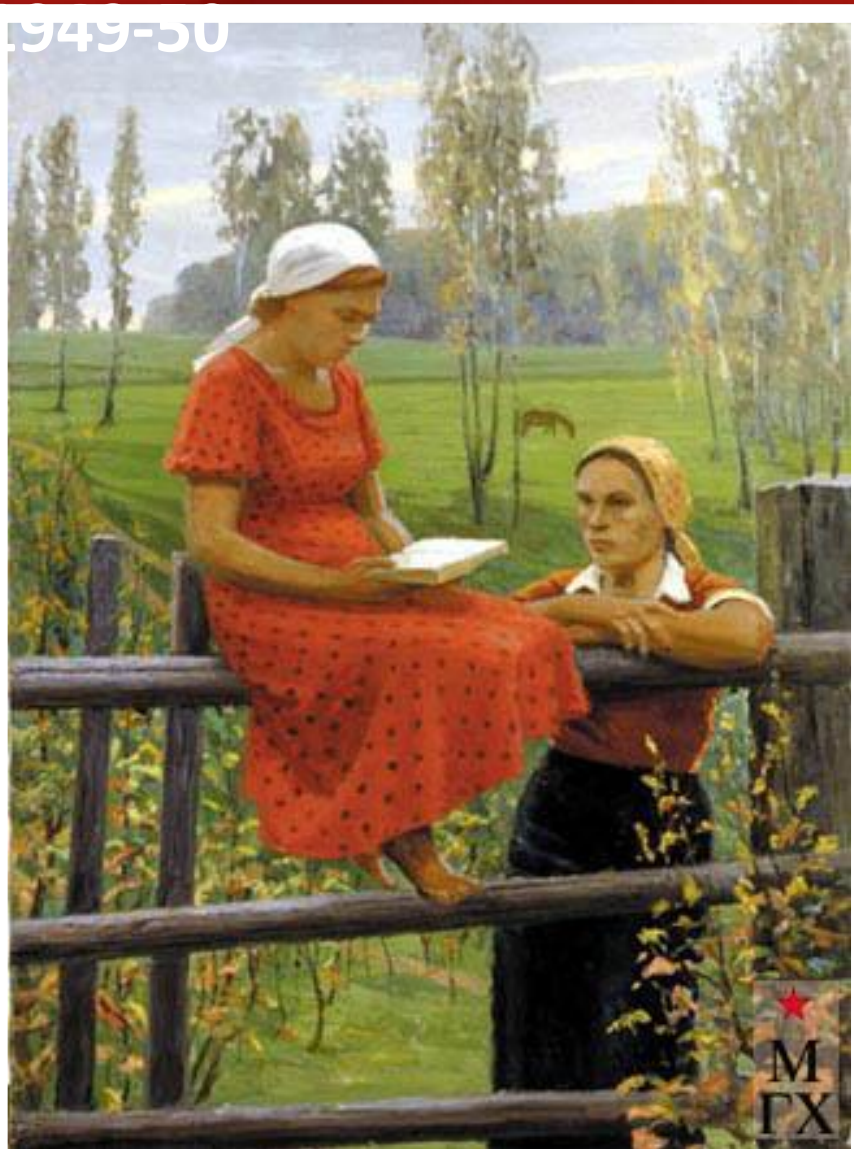
с 1940 года — профессор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944 г.).

Действительный член Академии художеств СССР (1949 г.).

В 1949-52 годах — академик-секретарь Президиума Академии Художеств СССР.

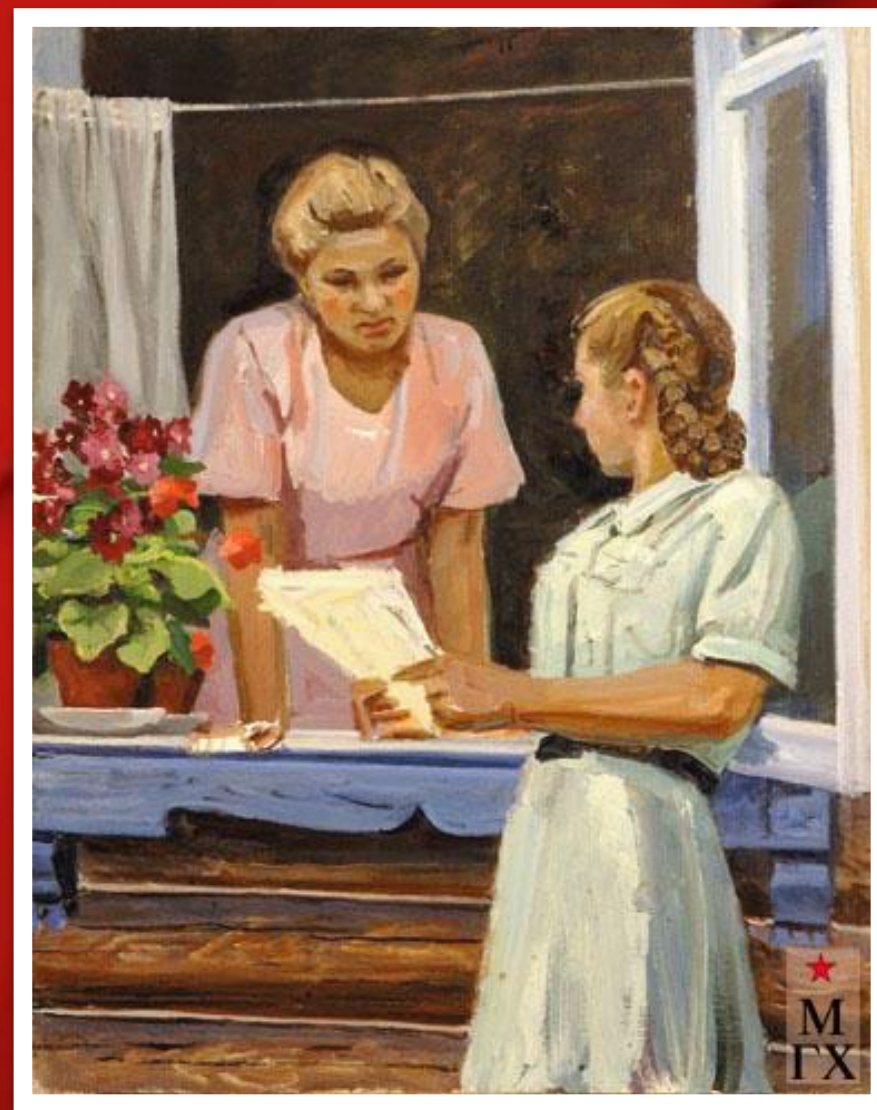
Девушки с письмом.

1949-50

Ряжский развивает такой жанр портрета «портрет-тип». Он оставил след в живописи своим обобщенным образом советской Женщины, принявшей самое деятельное участие в строительстве нового мира.

«На досуге». 1939

«Председательница».

1932

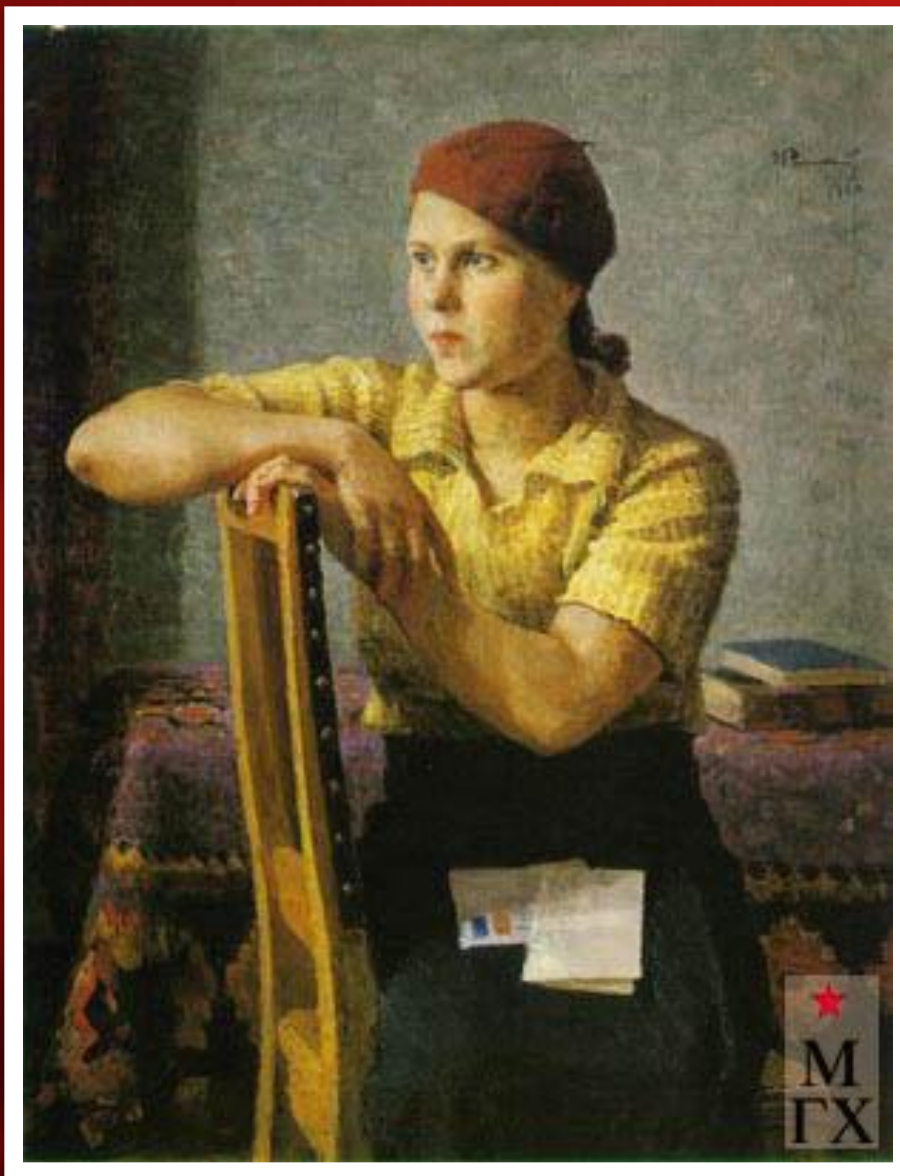
«Делегатка» (1927, ГТГ),
«Председательница»
(1928, ПТ) – это не
индивидуальный портрет,
а портрет-картина. Это
люди, рожденные новой
жизнью, сами ее
строящие, волевые, почти
фанатичные

Делегатка

1927

«Письмо». 1939

«Колхозница-бригадир»

«Перед сменой».

«Ахрровцы», как правило, работали во всех основных жанрах советской живописи. Основное место занимала историко-революционная тема, отражающая государственную политику в искусстве. Через этот жанр создавалась и определенная мифологизация истории.

Натюрморты

Исаак Израилевич Бродский (1883-1939)

политических карикатур для сатирических журналов. Ведущую роль в развитии советской живописи 1920-х годов и в историко-революционном жанре в частности сыграл Исаак Израилевич Бродский (1883–1939), работавший прямо по политическому заказу и создавший свою живописную «Лениниану», положившую начало «культовым» произведениям, по сути, основным в советском искусстве. 1905 год явился поворотным в творчестве художника. Он участвовал в революционном движении и создал ряд направленных против самодержавия

Портрет И.И.Бродского кисти
Репина

В его ранних пейзажах чувствуется влияние символизма и модерна.

В 1913 году на Международной выставке в Мюнхене художник выставил свою картину «Зима в провинции», за которую позже получил Золотую медаль.

«Ледоход во
Пскове»

Портреты большевистских лидеров

- В феврале 1917 года он рисует **портрет Керенского**, а после октября 1917 года начинает рисовать портреты большевистских лидеров. Октябрьский переворот 1917 года стал крутым поворотом не только в истории России, но и в судьбах многих россиян.

- В 1919 году Бродский пишет картину «**В.И. Ленин и манифестация**». Это первый портрет деятелей новой эпохи. Далее следует цикл **Возвращение в Россию**.

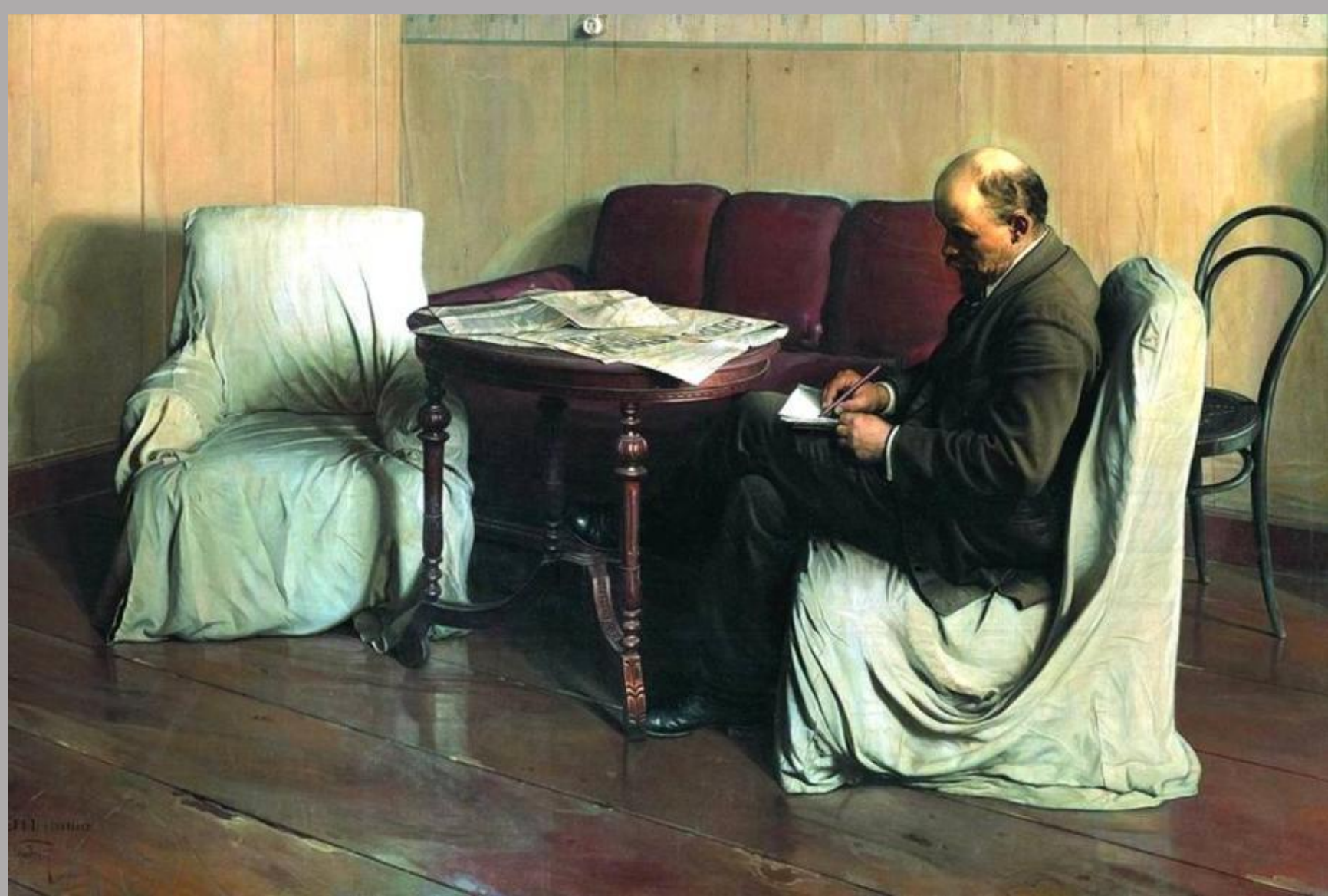
Художник, по его словам, долго искал синтетический образ «вождь и народ». Сначала это были решения диаметрально противоположные: то у художника получался один образ вождя, а люди, его слушающие, превращались в безликую массу («Ленин и манифестация», 1919),

«Выступление В.И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в 1917 году»

то, наоборот, Ленин терялся в этой массе («Выступление В.И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в 1917 году», 1929).

В 1920-е годы художник продолжает работу над образом В.И. Ленина. «Ленин в Смольном»

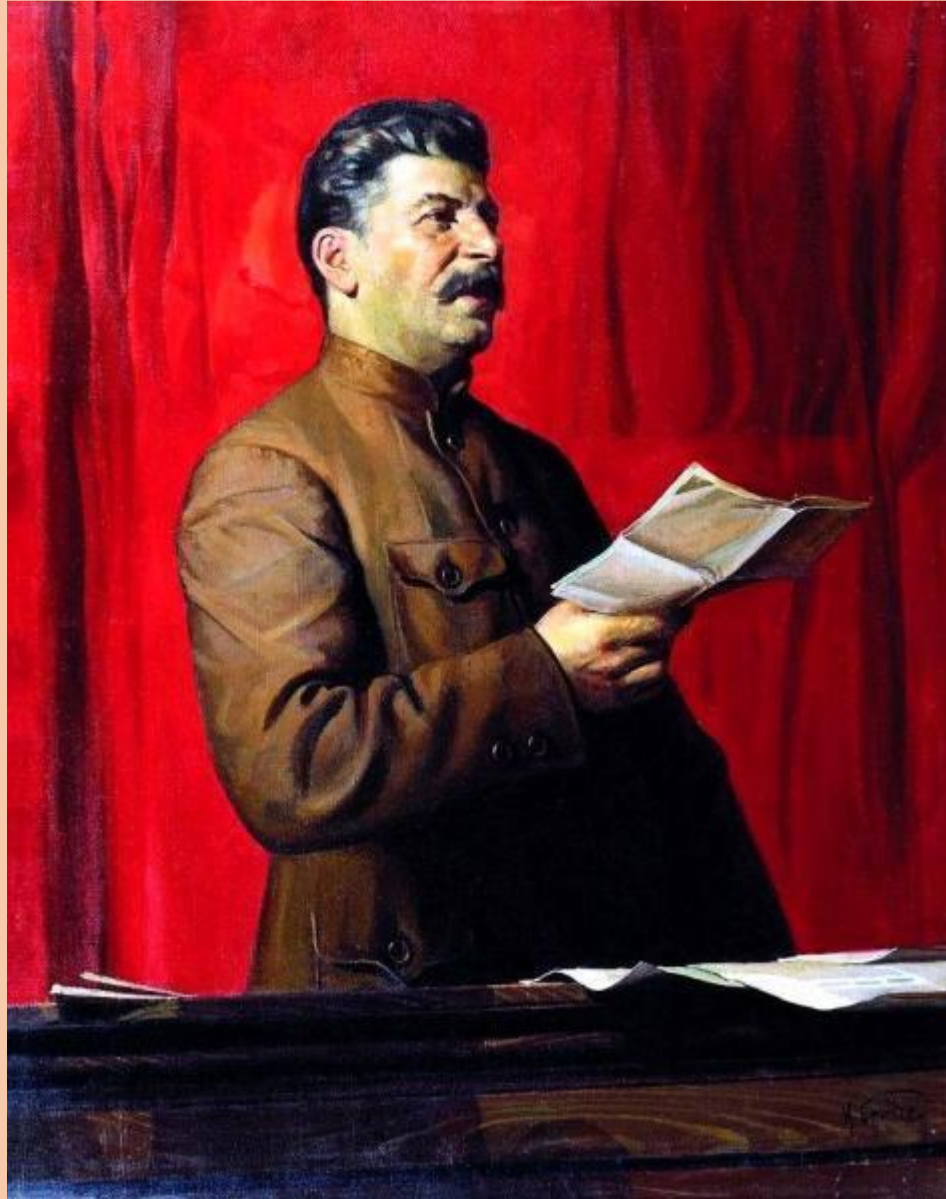

Наиболее удачным он считал изображение вождя в своем кабинете в Смольном («Ленин в Смольном», 1930), образ, как казалось художнику, простой и искренний

«Расстрел 26 бакинских комиссаров».

«Портрет И.В.Сталина»

- В 1928 году художник начал работу над созданием портретов И.В. Сталина. Помимо портретов он создал серию графических портретов руководителя партии и Советского государства. Портреты отличаются документальной точностью и высоким мастерством исполнения.

«Днепрострой»

«М. Фрунзе на маневрах»

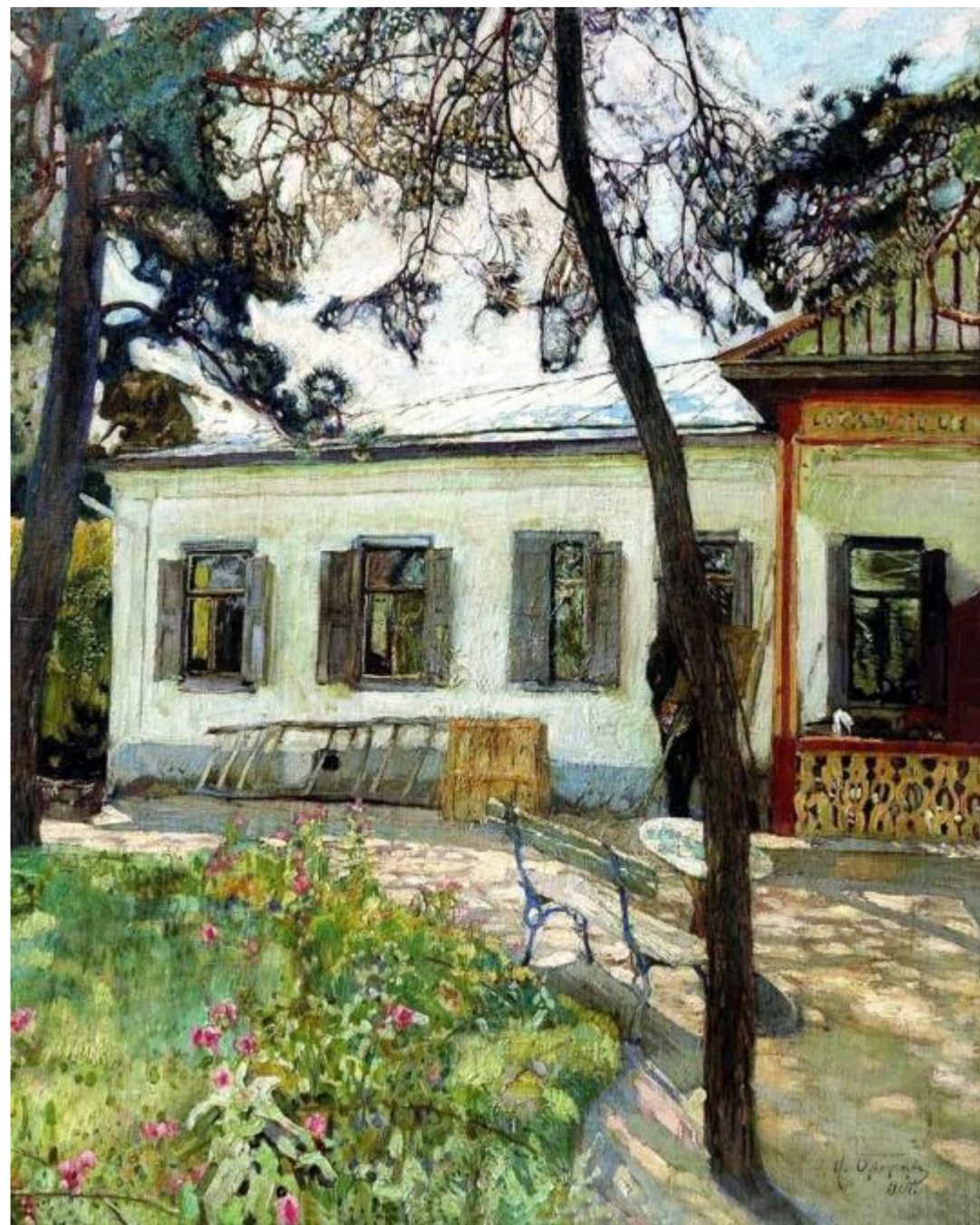
«Опавшие листья»

- С 1932 года Бродский занимается педагогической деятельностью - был профессором, а с 1934 года и до самой смерти - директором Всероссийской Академии художеств в Ленинграде

«Автопортрет с дочерью»

«На даче».

Греков Митрофан Борисович

(1882-1934)

Мастер батальной живописи, М. Б. Греков сыграл заметную роль в развитии отечественного искусства. Будучи приверженцем реалистических традиций русской живописной школы XIX в., он был пропагандистом зарождающегося официального стиля эпохи - социалистического реализма. Во время учебы он участвует в работе над знаменитыми панорамами своего педагога А. Ф. Рубо - "Оборона Севастополя" (1907) и "Бородинская битва" (1911). С начала Первой мировой войны оказывается на германском фронте.

«Бой при Егорлыкской»

«Взятие Воронежа»

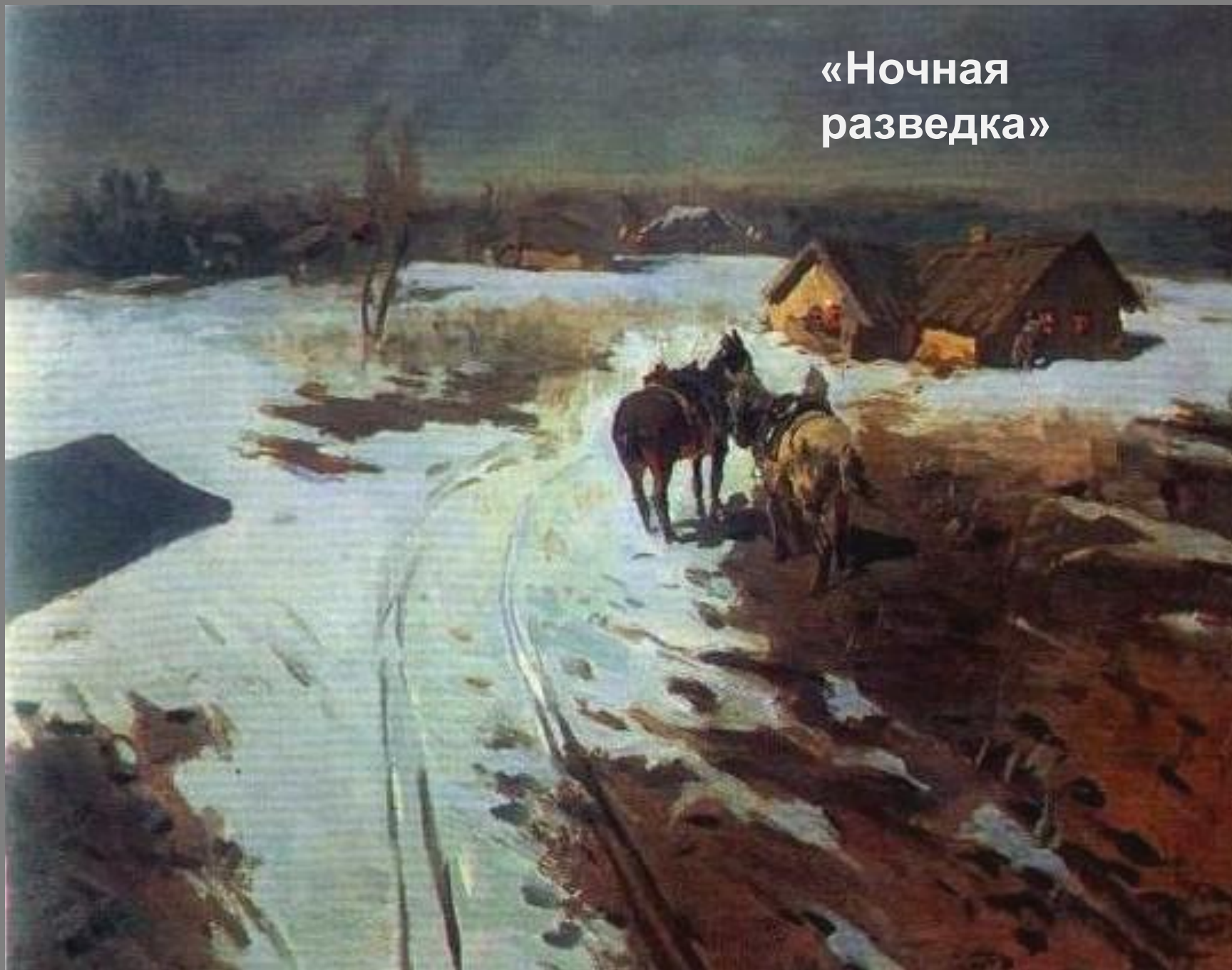
«Замёрзшие казаки генерала Павлова»

«Кавалерийская атака»

«Ночная
разведка»

«Оборона Царицына»

«Разоружение деникинцев»

ОСТ

- Позже молодежь – А.А. Дейнека (1899–1969), Ю.П. Пименов (1903–1977), А.Д. Гончаров (1903–1979) и другие, также в основном воспитанники Вхутемаса, под руководством Д. Штеренберга вошли в состав Общества станковистов – ОСТ (1925). «Ахрровцы» были скорее художниками-фиксаторами факта, часто не умевшими избежать натуралистичности и поверхностного бытописательства. «Остовцы» боролись за законченную, претендующую на обобщение станковую картину, в которой стремились передать дух современности, как они его понимали, жизнь новой, индустриальной России, и прежде всего нового человека – строителя этого индустриального мира, прибегая к минимуму выразительных средств, но очень динамично. Излюбленным становится образ спортсмена (отсюда изображение соревнований, кроссов, спринтеров, футболистов, гимнастов). «Остовцы» основываются не на традициях передвижничества с его бытописательством и описательством, а обращаются к динамике и деформации экспрессионизма, к фрагментарной композиции, которой можно было учиться у импрессионистов, к законам лапидарности монументальной живописи. Типичным произведением ОСТа была «Оборона Петрограда» Дейнеки (1928, экспонировалась на выставке «10 лет РККА»). В ней наиболее остро сказалась поэтика «остовцев»: определенный ритм (мерный – нижних рядов вооруженных людей, идущих защищать Петроград, и рваный, с паузами – группы раненых на мосту), острая выразительность ломкой линии силуэта, графическая четкость рисунка, пластичность и лаконизм изображения, скупость, даже схематизм колорита, построенного на сопоставлении серого и черного с вкраплением коричневого в лицах и одеждах, роднящие живопись ОСТа с графикой, прежде всего с плакатом. Противопоставление верхнего и нижнего ярусов в картине Дейнеки, чередование фигур и пауз между ними сообщают ей драматическую напряженность, передают жесткие и жестокие ритмы суровой эпохи первого революционного десятилетия. Изобразительный язык картины дает нам представление о будущем творчестве Дейнеки...

Дейнека Александр Александрович (1899-1969)

Картины А. А. Дейнеки как бы воплощают пафос советской истории 1920-30-х гг., ее наглядные лозунги и призывы. Радость от торжества индустриализации и прогресса техники, вера в здоровый дух в здоровом теле - это ощущение мира отразилось в его живописи и графике с абсолютной полнотой и достоверностью

«Оборона Петрограда»

Прежде всего, Дейнека не был скован живописной традицией, как таковой. Он учился на полиграфическом отделении Вхутемаса; работал в плакатной и журнальной графике (в журналах "Безбожник у станка", "Прожектор" и в свою живопись привнес чисто графическое понимание формы.

А.А. Дейнека «Работать, строить и не ныть!»

Физкультура и спорт, их

Плакат. Физкультура и спорт, их
Вратарь, 1931
Бег, 1934
Лыжники, 1931
Велосипедистка, 1931

А. Дейнека. Мать 1932

За конкретным сюжетом чувствуется типичное в жизни и характере молодежи той поры, черты эпохи, аромат времени.

Главные черты творчества А. Дейнеки: четкий выразительный рисунок, эмоциональный строй композиции, лаконичный колорит. Молодость, спорт, радость труда, здоровый, гармонично развитый человек – такова тематика его картин.

А. Дейнека. Будущие летчики 1937

А.А. Дейнека «Раздолье»

«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года»

В 1932 г. ЦК ВКП(б) принял постановление объединить «всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей...

Провести аналогичные изменения по линии других видов искусства».

Цель: установление тотального партийного контроля.

Цена номера 5 коп.

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА

Орган Центр. Ком. и Моск. Ком. ВКП(б)

АПРЕЛЬ

24

1932 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

№ 114 (5279).

О перестройке литературно-художественных организаций.

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г.).

ЦК констатирует, что за последние годы из-за всемирно-известных успехов социалистического строительства достигнут базисный как количественный, так и качественный рывок литературы и искусства.

Несколько лет тому назад, когда в литературе и кино было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, партия всемерно помогла созданию и укреплению своих пролетарских организаций в области литературы и искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства.

В настоящее время, когда успели уже вывести кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинуть новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средств наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг идей

социалистического строительства в средство купеческого и буржуазного влияния, отрыва от политических задач современности и от значительных кругов писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству.

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базис их работы.

Исходя из этого ЦК ВКП(б) устанавливает:

- 1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);
- 2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;
- 3) провести аналогичные изменения по линии других видов искусства;
- 4) немедленно бюро разработать практические меры по приведению этого решения

ЦК ВКП(б)

Культурная революция

С середины 30-х гг. начинается новый этап в развитии художественной культуры. Официальным и единственным художественным принципом становится принцип социалистического реализма. Он подразумевал создание произведений, раскрывающих вопросы социалистического строительства и рассматривающих через эту призму окружающую действительность.

Определение социалистического реализма

Социалистический реализм - направление в советском искусстве, «правдивое и исторически конкретное изображение действительности в сочетании с задачей идейной переработки трудящихся в духе социализма».

Социалистический реализм как метод отражения действительности

Искусство, подчиненное партийной цензуре, обязано было следовать единственно верному художественному направлению — социалистическому реализму.

Политическая суть этого метода - мастера искусства обязаны были отображать советскую жизнь не такой, какой она была в действительности, а такой, какой она должна быть при социализме.

Основные принципы социалистического реализма

Народность. Новый тип положительного героя — создателя, активного борца за идеалы коммунизма.

Партийность. Показать героические поступки, революционную борьбу за светлое будущее.

Правдивость. Показать мирный быт народа, поиск путей новой жизни с целью достижения счастливой жизни для всех людей в соответствии с принципами исторического материализма.

С. Герасимов. Клятва сибирских партизан

А. Пластов. Колхозный праздник

В изобразительном искусстве главным считалось не мастерство художника, а идейная направленность сюжета. Его классиком стал Б. Иогансон, чья картина «Допрос коммунистов» была отмечена всевозможными наградами.

Б. Иогансон. Допрос коммунистов

Ю.И.Пименов. Работницы Уралмаша на заводе, 1934

М.Б. Греков. Знаменщик и трубач, 1934

Признание получила официальная парадная живопись, а также картины на темы революции и гражданской войны, строительства социализма.

Историко-революционный жанр

Авторы решали свои задачи, используя различные приемы и традиции.

Одни во главе с И. И. Бродским выступали как историки-летописцы событий. Другие

А.М. Герасимов. В.И. Ленин на трибуне

Мифы тоталитарного искусства Парадный портрет

Вождь — вдохновитель и
организатор побед

Сложение композиционной схемы парадного портрета

Вождь — мудрый учитель

И. Бродский. Ленин в Смольном
И. Бродский. Портрет И. В. Сталина,
1937

Вождь — руководитель

Вождь — человек
(друг детей, рабочих, солдат...)

Б. Владимирский. Розы для И.В. Сталина, 1937

КАК РАБОТАЛ

ТАК и ЗАРАБОТАЛ

**Мифотворчество социализма -
радость и оптимизм свободного
труда**

С. Герасимов. Колхозный праздник

РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ТОВАРИЩ СТАЛИН СПАСИБО СКАЗАЛ!

Образы будущего в творчестве Ю. Пименова

Юрий Иванович Пименов – художник лирического типа. Он ищет новые

Ю. Пименов. Новая Москва

Ю. Пименов. Огни университета

Портреты М.В. Нестерова

Портрет В.М. Васнецова

Портрет художницы Е.С. Кругликовой

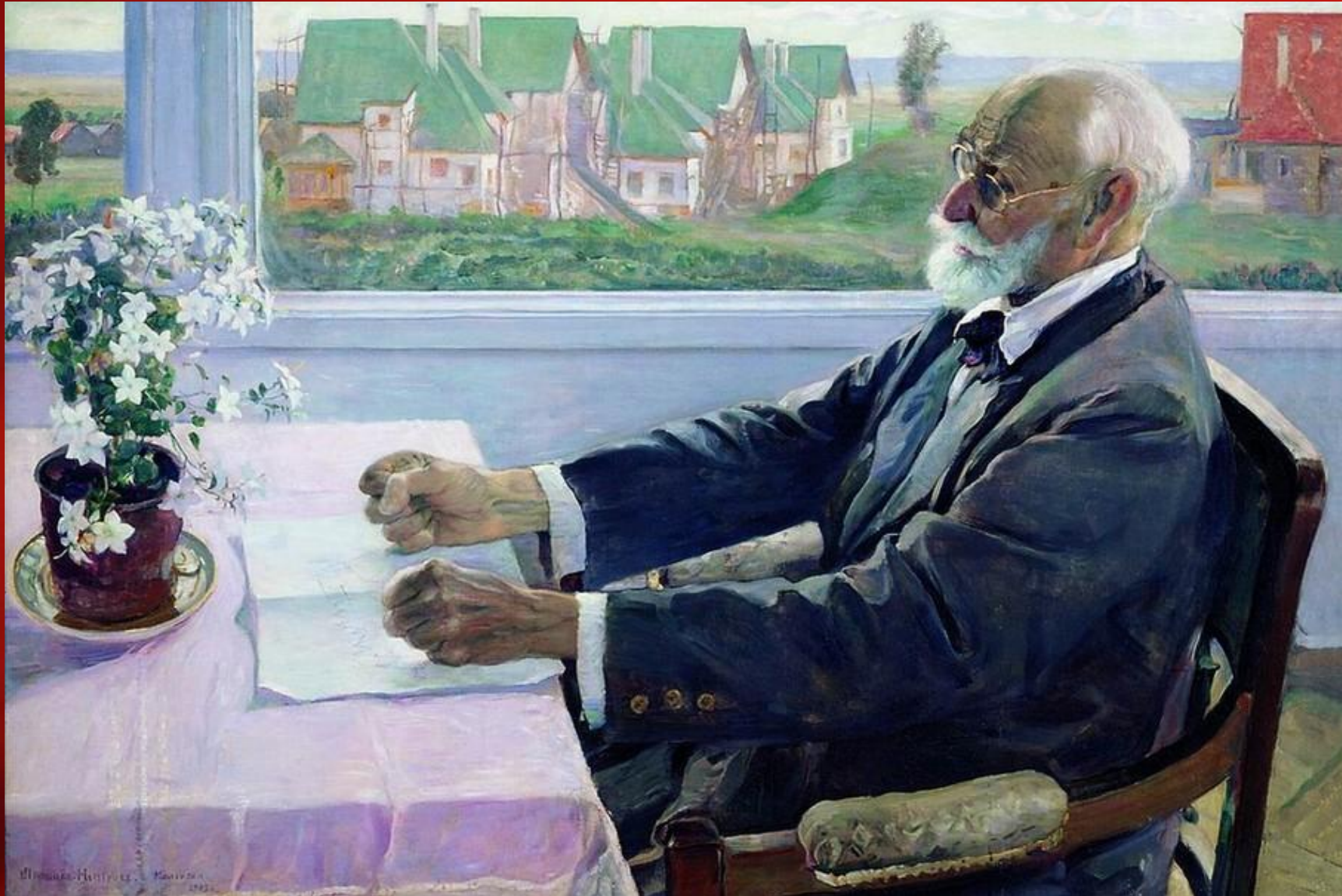
Портрет хирурга С.С. Юдина, 1955

Портрет скульптора В.И. Мухиной, 1940

Портрет П.Д. и А.Д. Кориных, 1930

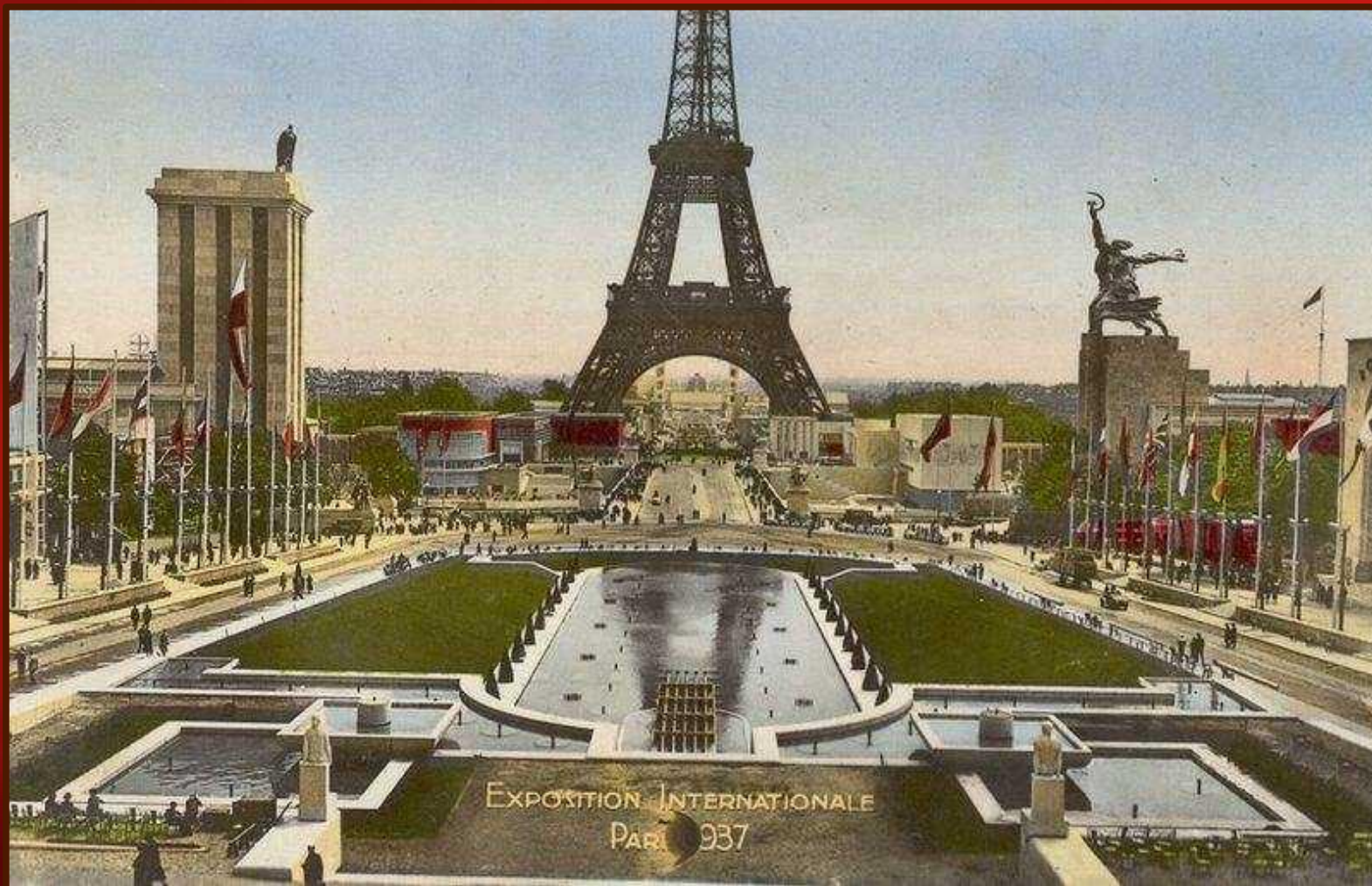

Портреты М.В. Нестерова

Портрет академика физиолога И.П.Павлова. 1935

Всемирная выставка в Париже в 1937 г.

Павильоны Германии и СССР находились напротив друг друга, скульптурная композиция должна демонстрировать идеологическое превосходство коммунизма над нацизмом.

«Рабочий и колхозница» — символ советского тоталитаризма

«Торжественную поступь я превратила во всепокоряющий порыв». В. Мухина

Скульптура воплотила символы и идеалы эпохи, стала выдающимся памятником монументального искусства. Скульптура была официально признана шедевром искусства XX века.

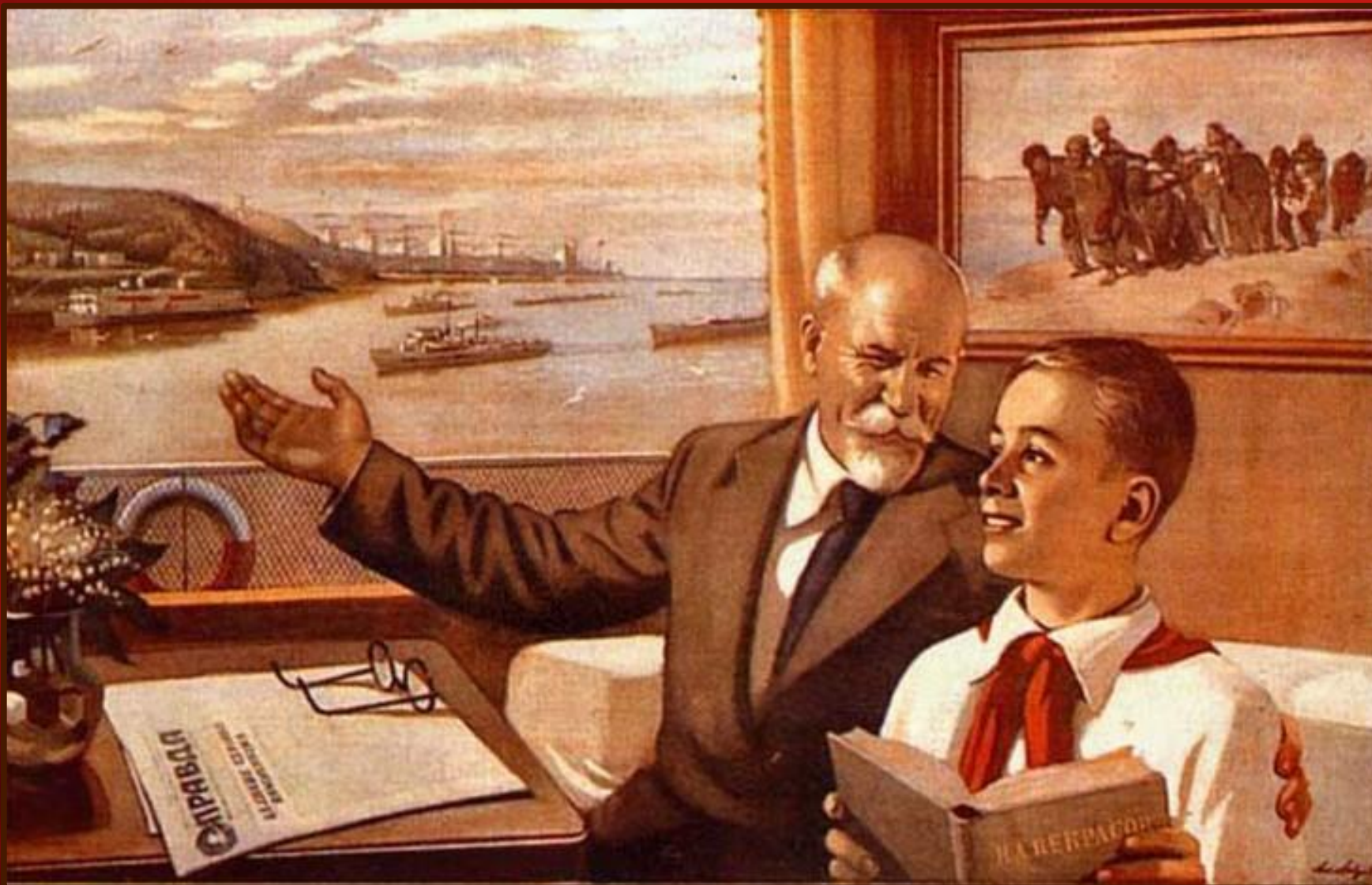
Создание огромного памятника из нержавеющей стали проходило в рекордно сжатые сроки с применением новейших технологий.

Высота - 25 метров, с постаментом - 58 метров, вес - 185 тонн.

«Девушка с веслом» — воплощение идеалов эпохи

«Эх, хорошо в стране советской жить!»

Задание

Вопрос-рассуждение (можно в форме сочинения-эссе).

Что, на ваш взгляд, в развитии СССР 30-х гг. можно назвать несомненным успехом страны в сфере культуры?

Спасибо за внимание