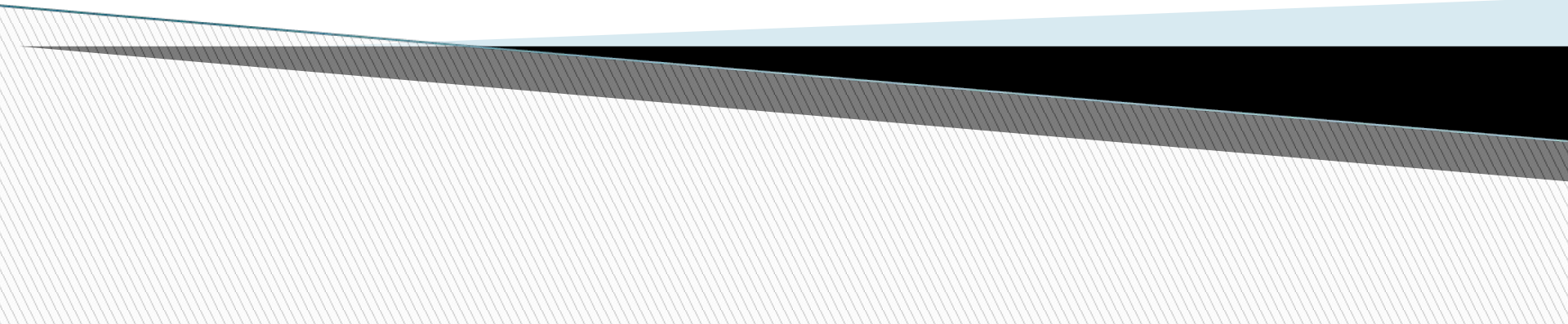

**Русский авангард.
Идеи авангарда М.
Ларионова, Н. Гончарова**

Русский авангард — одно из направлений модернизма в России в 1900—1930 гг., расцвет которого пришелся на 1914–1922 гг.

Основными **направлениями и представителями** русского авангарда были:

- Абстракционизм, Василий Кандинский
- Супрематизм, Казимир Малевич
- Конструктивизм, Владимир Татлин
- Кубофутуризм (кубизм, футуризм), Владимир Маяковский

АВАНГАРД РУССКИЙ (от фр. avant-garde – передовой отряд). Термин «авангард», обозначающий новаторские явления, порывающие с классической преемственностью в искусстве и литературе, входит в употребление во Франции в середине 19 в.

Феномен искусства 20 в., определяемый термином «русский авангард», не соотносится с какой-либо конкретной художественной программой или стилем. Этот термин окончательно закрепляется за радикальными новаторскими течениями, складывающимися в русском искусстве в предвоенные – 1907–1914 гг., выходящие на авансцену в годы революции и достигающие зрелости в первое послереволюционное десятилетие.

Различные течения художественного авангарда объединяет решительный разрыв не только с академическими традициями и эклектической эстетикой 19 в., но и с новым искусством стиля модерн – господствующим в это время повсеместно и во всех видах искусства от архитектуры и живописи до театра и дизайна.

Общим для русского авангарда был радикальный отказ от культурного наследия, полное отрицание преемственности в художественном творчестве и сочетание деструктивного и созидательного начал: духа нигилизма и революционной агрессии с творческой энергией, направленной на создание принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни.

Как и предварившие его направления модернизма, авангард был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества, — при этом его художественно-утопические стратегия и тактика были гораздо более решительными, анархически-бунтарскими.

Не удовлетворяясь созданием изысканных «очагов» красоты и тайны, противостоящих низменной материальности бытия, авангард ввел в свои образы грубую материю жизни, «поэтику улицы», хаотическую ритмику современного города, природу, наделенную мощной созидательно-разрушительной силой, он не раз декларативно подчеркивал в своих произведениях принцип «антиискусства», отвергая тем самым не только прежние, более традиционные стили, но и устоявшееся понятие искусства в целом. Постоянно влекли авангард «странные миры» новой науки и техники — из них он брал не только сюжетно-символические мотивы, но также многие конструкции и приемы. С другой стороны, в искусство все активнее входила «варварская» архаика, магия древности, примитив и фольклор (в виде заимствований из искусства негров Африки народного лубка, из других «неклассических» сфер творчества, прежде выносимых за рамки изящных искусств). Мировому диалогу культур авангард придал невиданную остроту.

Михаил Фёдорович Ларионов
(1881-1964)

Михаил Ларионов – лидер русского авангарда, бунтарь, вожак, мастер эпатажа, новатор, первый русский перформанционист, вышедший за рамки картинной живописи. Сегодня он один из самых дорогих и востребованных художников на аукционах русского авангарда.

На годы учебы приходится ранний, импрессионистический период творчества Ларионова. В унаследованной от французских художников манере создавал он целые живописные серии. Напряженность цвета, богатство живописных фактур отличают такие картины, как "Розовый куст", "Сад", "Рыбы при закате" (все 1904). Эти и им подобные произведения пользовались успехом на выставках Общества акварелистов, Союза русских художников (СРХ), "Мира искусства", на русской экспозиции Осеннего Салона 1906 года в Париже.

С 1910 года начинается самый активный этап в творчестве художника. Он организует художественную группу "Бубновый валет", противопоставляя меланхоличности, утонченности и символизму «Голубой Розы» искусство, вдохновленное народными истоками, насыщенное элементами шутки, пародии, гротеска. Но вскоре по идейным соображениям Ларионов был вынужден покинуть объединение. В 1911 совместно с Натальей Гончаровой он основал группу "Ослиный хвост", а в 1912 проводит одноименную выставку.

Михаил Ларионов. Провинциальная франтиха. 1907 г.

Михаил Ларионов. Отдыхающий солдат. 1910 г.

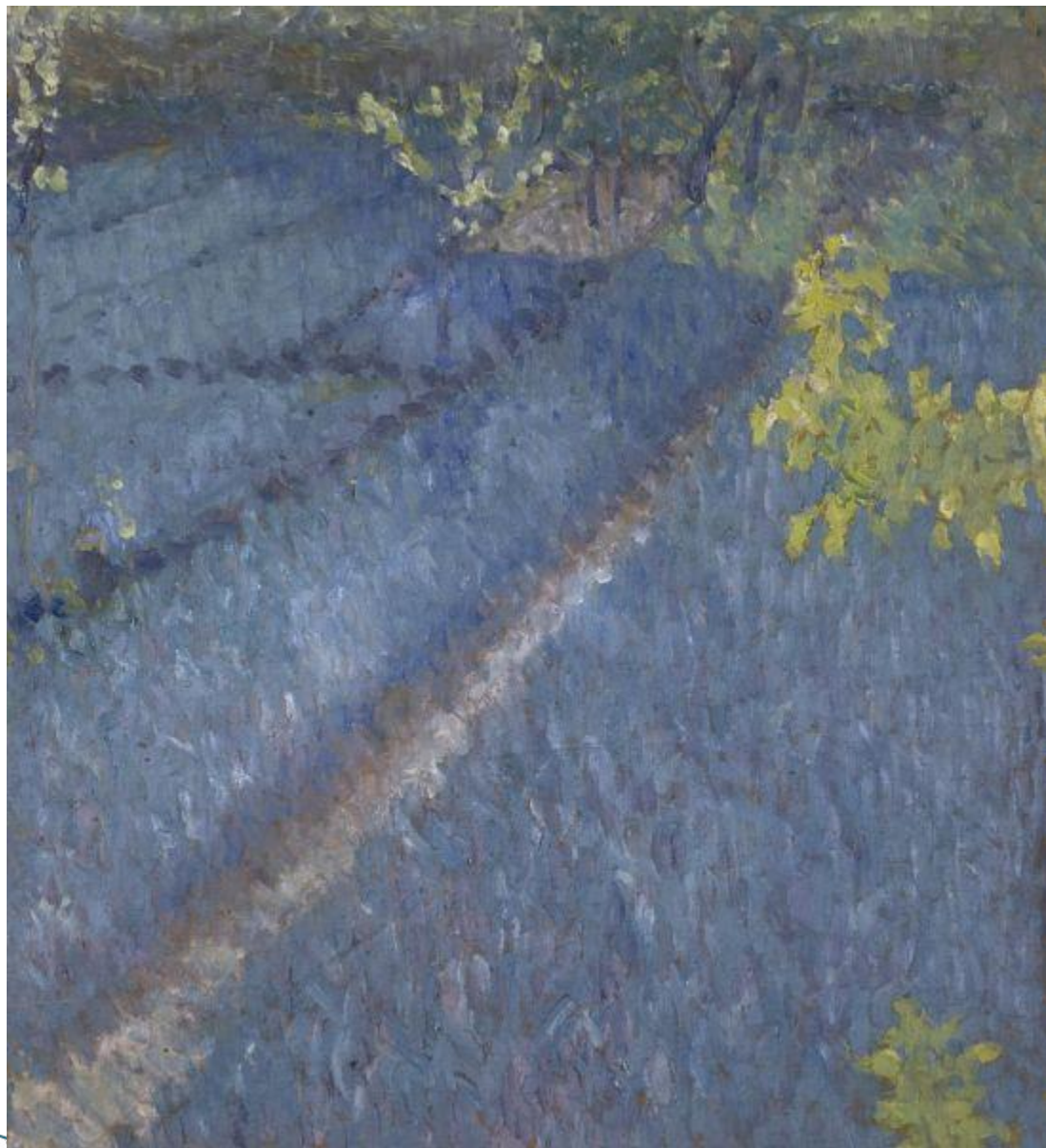
Михаил Ларионов. Петух. 1912 г.

**Михаил Ларионов. Лучизм.
Фрагмент. 1912 г.**

**«Рыбы при
закате», 1904**

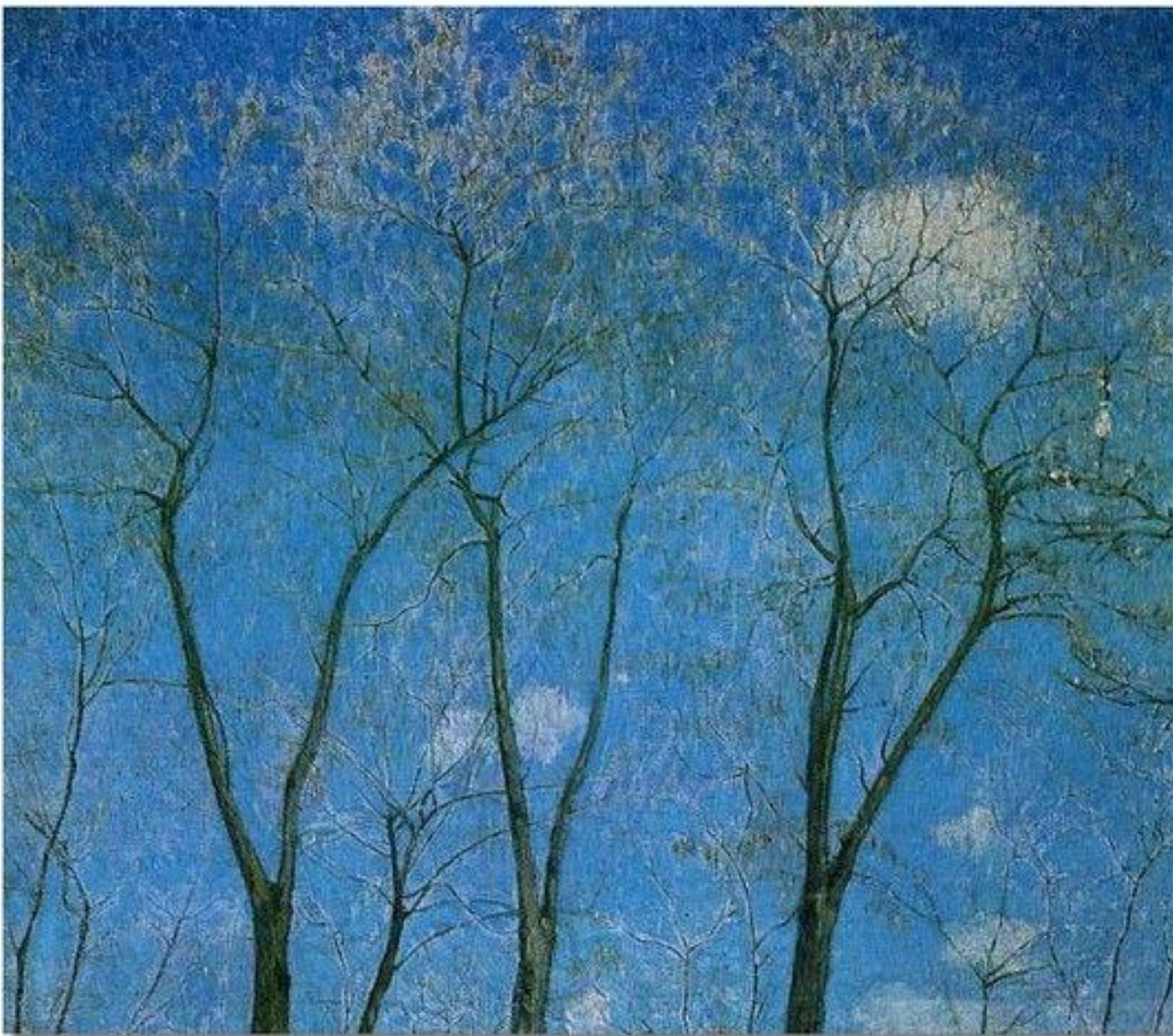

**«Сад»
1910**

Большое значение для Ларионова имела поездка 1906 года в Париж по приглашению С. Дягилева для участия в выставке Осеннего салона, во время которой он открыл для себя французский фовизм. Но в картине “Сад”, кроме фовизма, сказывается другой источник вдохновения Ларионова – это родной Тирасполь, куда художник обязательно приезжал в летний период, откуда привозил множество новых работ. Щедрые краски этого провинциального южного городка, живым потоком изливаются на зрителя в его холстах начала 1910-х годов, к которым относится и „Сад“.

**«Куст сирени в цвету»
1904-1905**

У него было особое отношение к живописной поверхности холста, в котором он чувствовал, прежде всего, единство. Все картины Ларионова того периода смотрятся как яркие, декоративно-ковровые панно. Он соединяет в единое целое декоративность модерна и цветовоздушность импрессионизма.

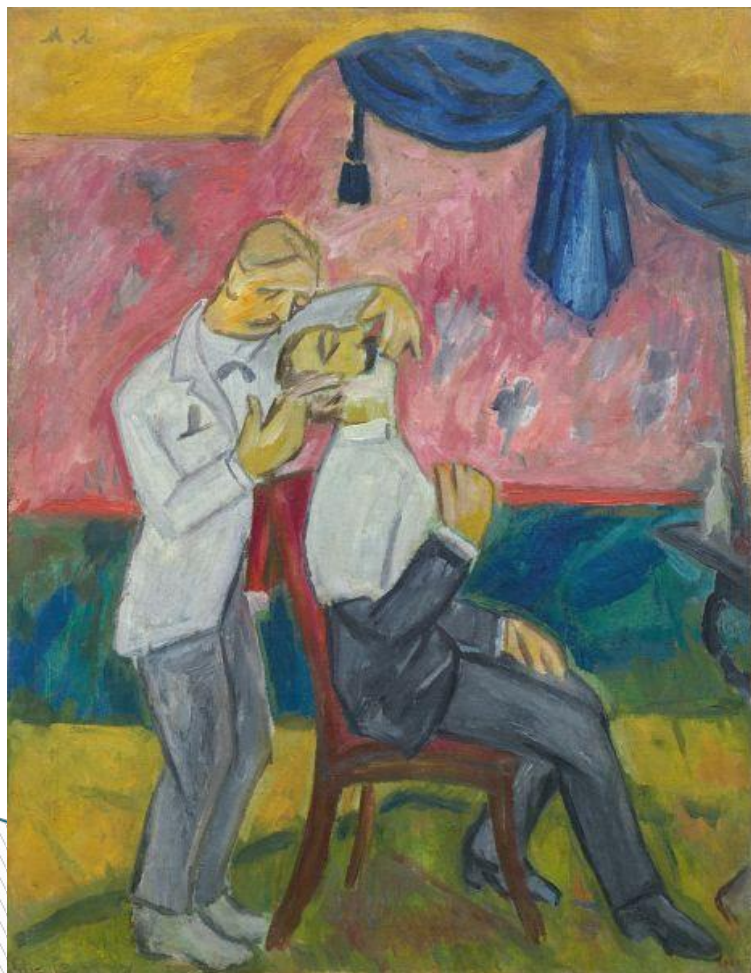
**«Акации весной (Верхушки акаций)»
1904**

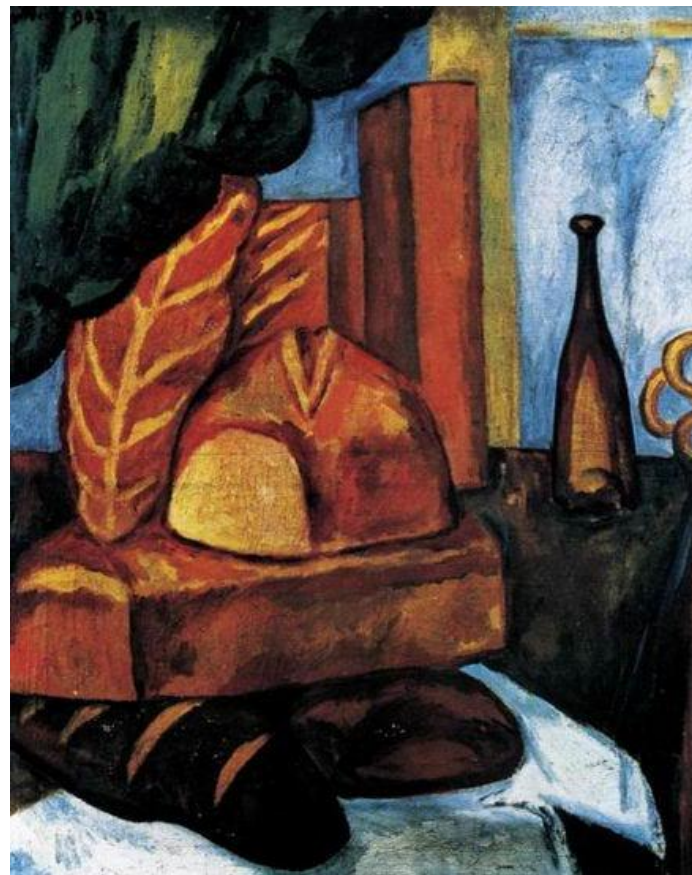
Его живопись
жизнелюбива, с тонким
чувством цвета и света,
цвета богаты
различными оттенками,
насыщенны и поражают
напряженностью.

**«Яблони после дождя».
1906**

В 1907 году Ларионов открыл для себя народное примитивное искусство - русский лубок, ремесленную вывеску и т. п. Этап примитивизма в творчестве художника едва ли не самый плодотворный. Ларионов увлекается так называемой уличной культурой. Появляются его серии "Франты" и "Парикмахеры". На выставке "Бубновый валет" 1910 году он демонстрирует полотно "Хлеб", напоминающее вывеску булочной.

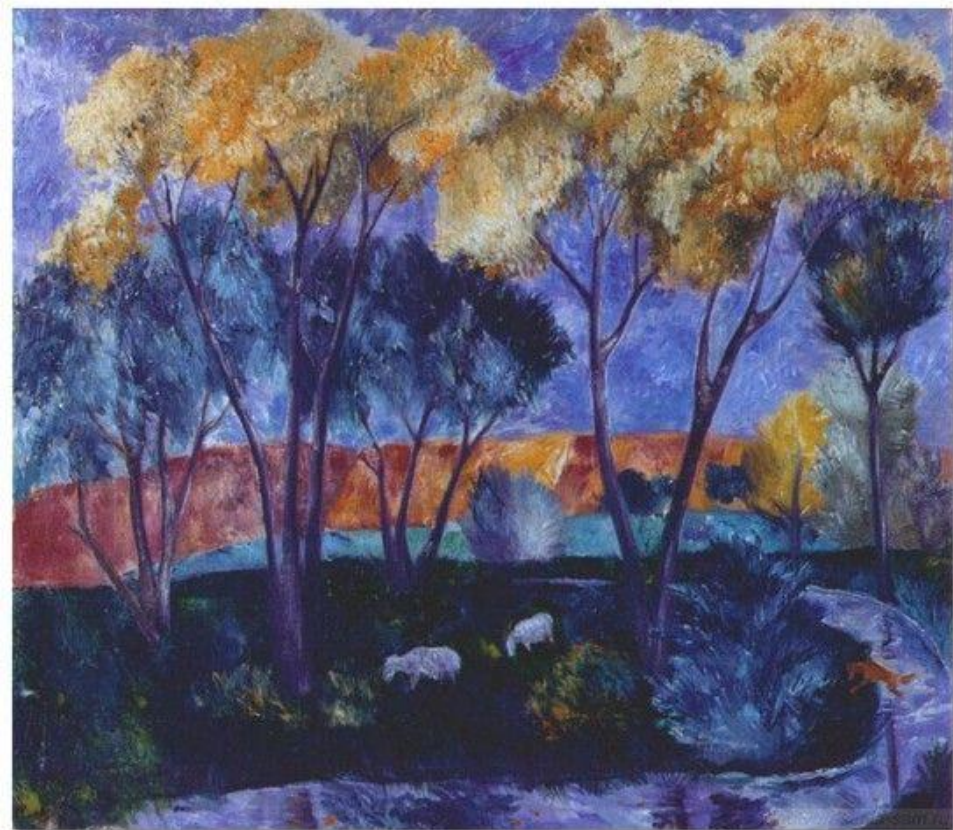

Парикмахер. 1907

**«Хлеб»
1910**

В 1900 году он знакомится с Натальей Гончаровой, которая стала его женой и соратницей. Она вспоминала, что европейская живопись, с которой они познакомились в Париже, поразила не столько стилем, сколько тем, что европейское искусство все больше разворачивается в сторону востока и возвращается к истокам: примитивизму, фольклору и народному творчеству. Парижское турне стало толчком для следующего этапа творчества Михаила Ларионова. Он открывает для себя красоту русского лубка, народного творчества и примитивного искусства. Русское традиционное искусство становится новым источником вдохновения художника.

«Ландшафт». Середина 1900-х

**Гончарова, Наталья
Сергеевна**

(1881- 1962) — русская художница-авангардистка. Внесла значительный вклад в развитие авангардного искусства в России.

Увлечшись искусством, Гончарова начала обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое продолжалось с 1901 по 1909 год. Сначала Наталья занималась преимущественно скульптурой, а впоследствии стала увлекаться живописью. Первым наставником начинающей художницы стал К.А. Коровин. При этом скульптурные работы художницы тоже получили высокую оценку.

Ранними работами Гончаровой стали картины в духе импрессионизма. Эти полотна успешно экспонировались на выставках «Мира искусства» и МХТ.

С 1906 года Гончарова всё более интенсивно занимается живописью. В Париже она посещает ретроспективу Поля Гогена и увлекается фовизмом, отдаляясь от импрессионизма. Вскоре она пробует себя во многих других направлениях живописи:

увлекается кубизмом и примитивизмом. Одновременно Гончарова активно выставляет свои работы, принимая участие во всех значительных выставках современного искусства в России, некоторых европейских выставках

**Автопортрет
(1907)**

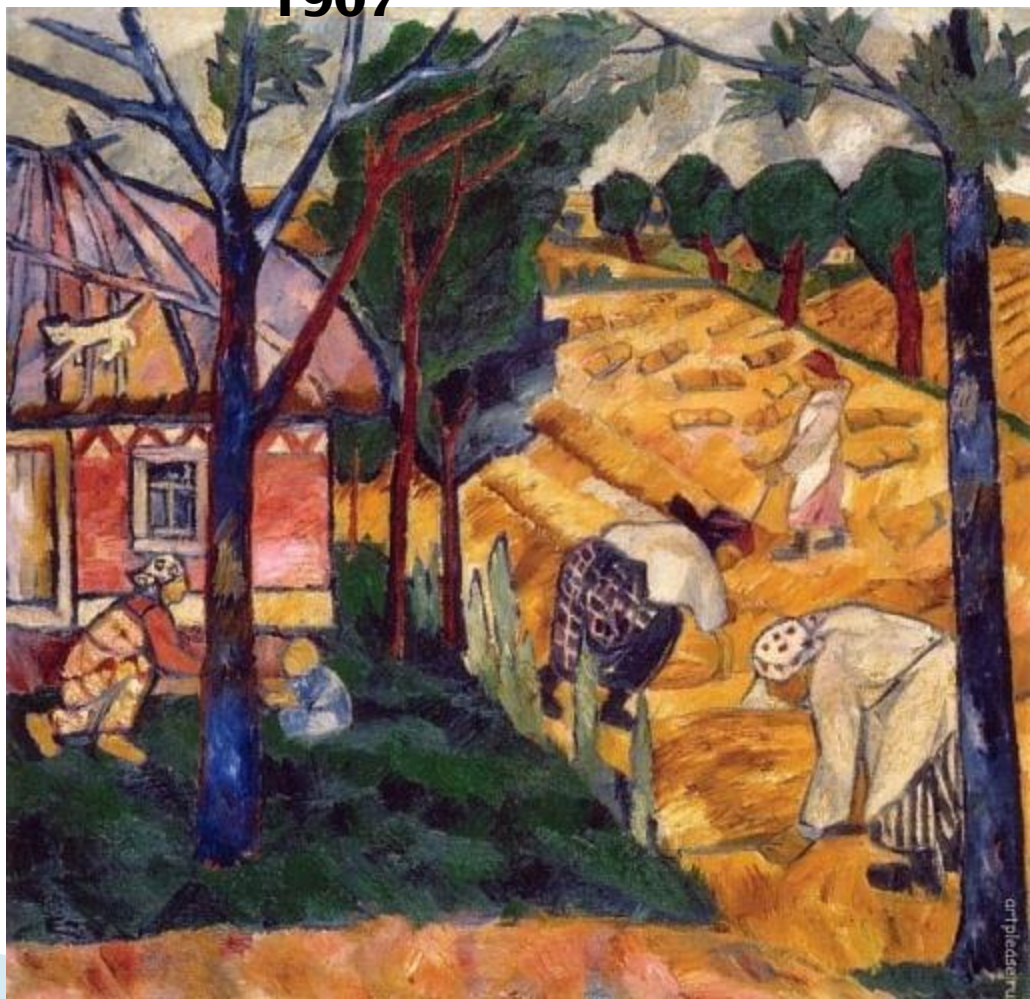
Художница использовала традиции лубка, русской иконы. Она была в этом не одинока, но ее произведения отличались по тематике. Гончарова обращалась в своих работах к крестьянской и религиозной темам («СБОР ПЛОДОВ», 1907-1908; «УБОРКА ХЛЕБА», 1907, ГРМ; «БЕЛЕНИЕ ХОЛСТА», 1908; «РЫБНАЯ ЛОВЛЯ», 1908, ГТГ; «КРЕСТЬЯНЕ, СОБИРАЮЩИЕ ЯБЛОКИ», 1911, ГТГ; «СБОР ВИНОГРАДА», 1911, «ЕВАНГЕЛИСТЫ», 1910, ГРМ). Очевидно, в этих произведениях сказались долгое общение с крестьянами в детстве, проникновение в образы народного сознания.

**1911 г., Н.С. Гончарова,
«Крестьяне».**

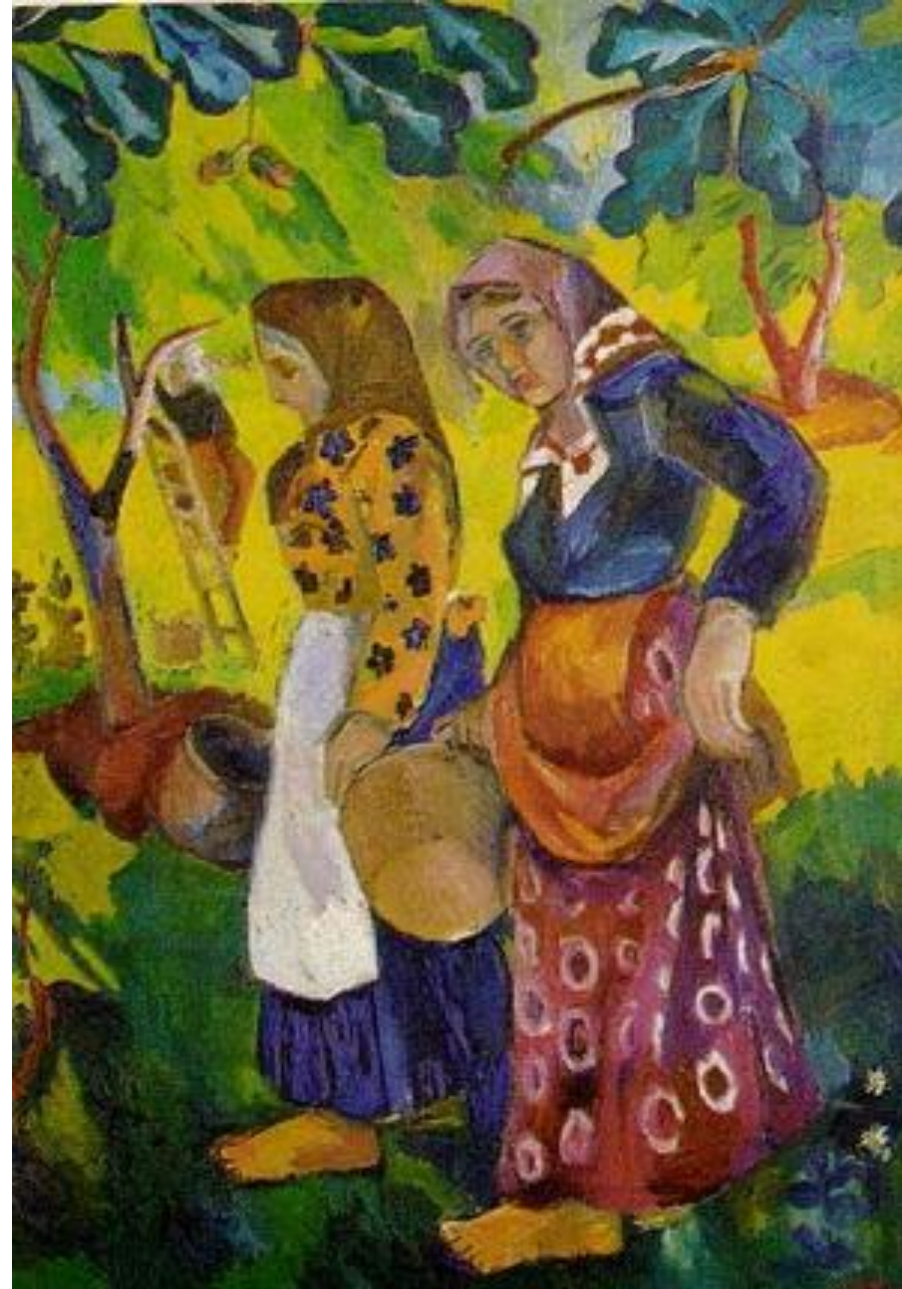
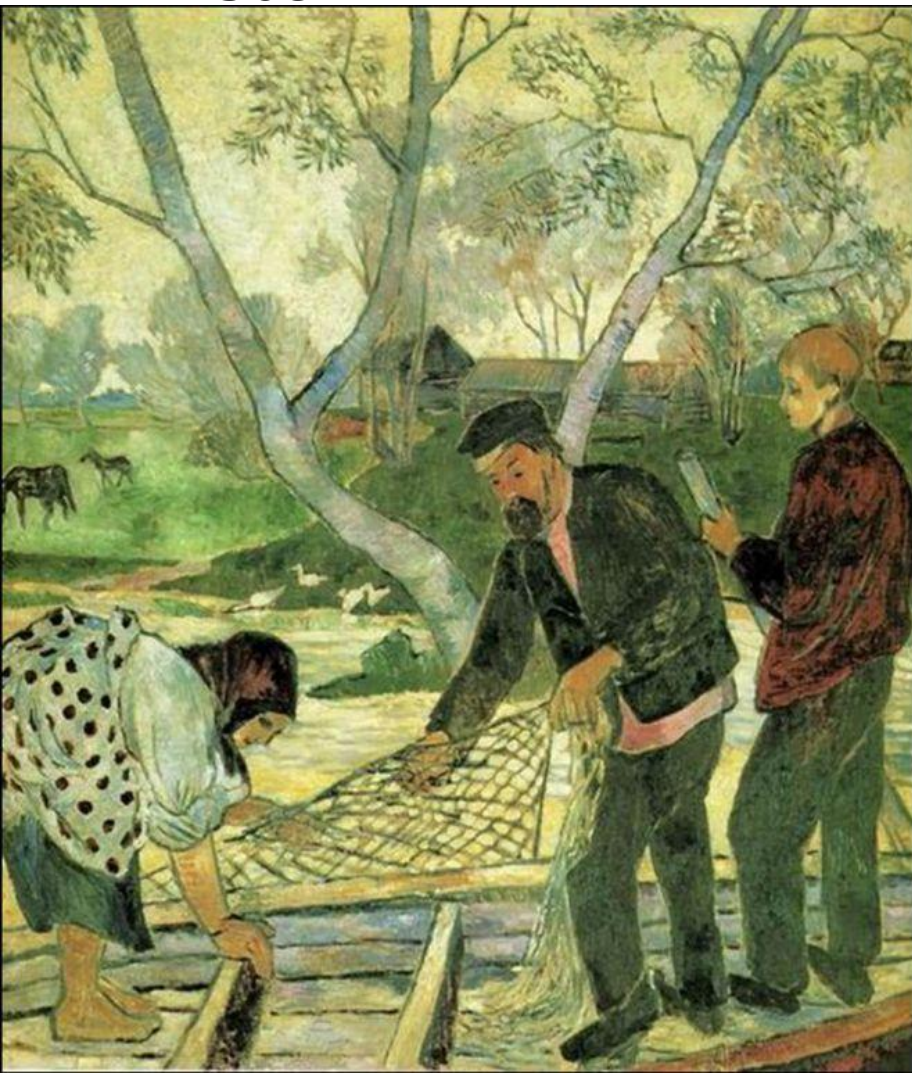

**«Сбор яблок»,
1907**

**«Уборка хлеба»,
1907**

**«Рыбная ловля»,
1908**

**«Сбор винограда»,
1911**

**Наталия Гончарова. Крестьяне,
собирающие яблоки. 1911 г.**

**Наталия Гончарова. Евреи. Шабаш.
1912 г.**

**«Купание лошадей»,
1911**

**«Орхидеи»,
1914**

Неопримитивистские полотна Гончаровой отличались напряженной экспрессией и выдающимися декоративными достоинствами; ритмическое движение линий и пятен, акцентированное тяготение к плоскости, острые сочетания звучных красок подчеркивали стремление художницы к большой монументальной форме — привязанность к обобщенно-декоративным живописным задачам пройдет через все ее творчество.

Центр французского периода Гончаровой — театр. Вплоть до смерти Дягилева в 1929 она была одним из ведущих художников его антрепризы («Испания» Мориса Равеля, 1916; «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского, 1923, «Жар-птица» Игоря Стравинского, 1926 и другие спектакли). В 1920-е годы и позднее занималась живописью, иллюстрировала книги и работала как художник-декоратор над театральными постановками. В 1950-е годы Гончарова писала многочисленные натюрморты и полотна «космического цикла». Возрождение широкого интереса к искусству Ларионова и Гончаровой началось с 1960-х годов — их выставки прошли во многих странах и городах Европы и Америки.

Список литературы

- Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века, М., 2001
- Амазонки авангарда, М., 2004
- Булгаков В.Ф., Встречи с художниками, Л., 1969
- Земницкий Е. Новая жизнь старого Бобура, М., 2002, №7
- Коваленко Ю.И., Москва –Париж: Очерки о русской эмиграции: Профили и силуэты, М., 1991
- Крусанов А.В., Русский авангард 1907 – 1932, Т. 1, Спб., 1996
- Лейкинд О.Л., Художники Русского Зарубежья 1917-1939:Биографический словарь, СПб., 2000
- Михаил Ларионов - Наталия Гончарова. Шедевры из Парижского наследия. Живопись, М., 1999
- Н. С. Гончарова и М. Ф. Ларионов: Исследования и публикации, М., 2003.
- Пospelов Г.Г., Бубновы Валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов, М., 1990
- Пospelов Г.Г., Илюхина Е.А., М. Ларионов, М., 2005
- Сарабьянов Д., История русского искусства конца XIX – начала XXвв. М., 2001
- Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала XX века, М., 1976
- Северюхин Д. Я. Художники русской эмиграции (1917-1941): биограф. Словарь, СПб., 1994