

Авангардные течения
и направления первой половины XX в.

Русский конструктивизм, супрематизм

- В 1910-1914 гг. в русском искусстве возникает несколько направлений беспредметного искусства.
- Первым представителем его был Кандинский, абстрактные работы которого появились в 1910 году.
- В 1914 году свои варианты беспредметности создали В. Татлин и К. Малевич.
- Художники-авангардисты рассматривали беспредметность как логическое продолжение форм прежнего искусства, ступень в лестнице, по которой движется мировое искусство

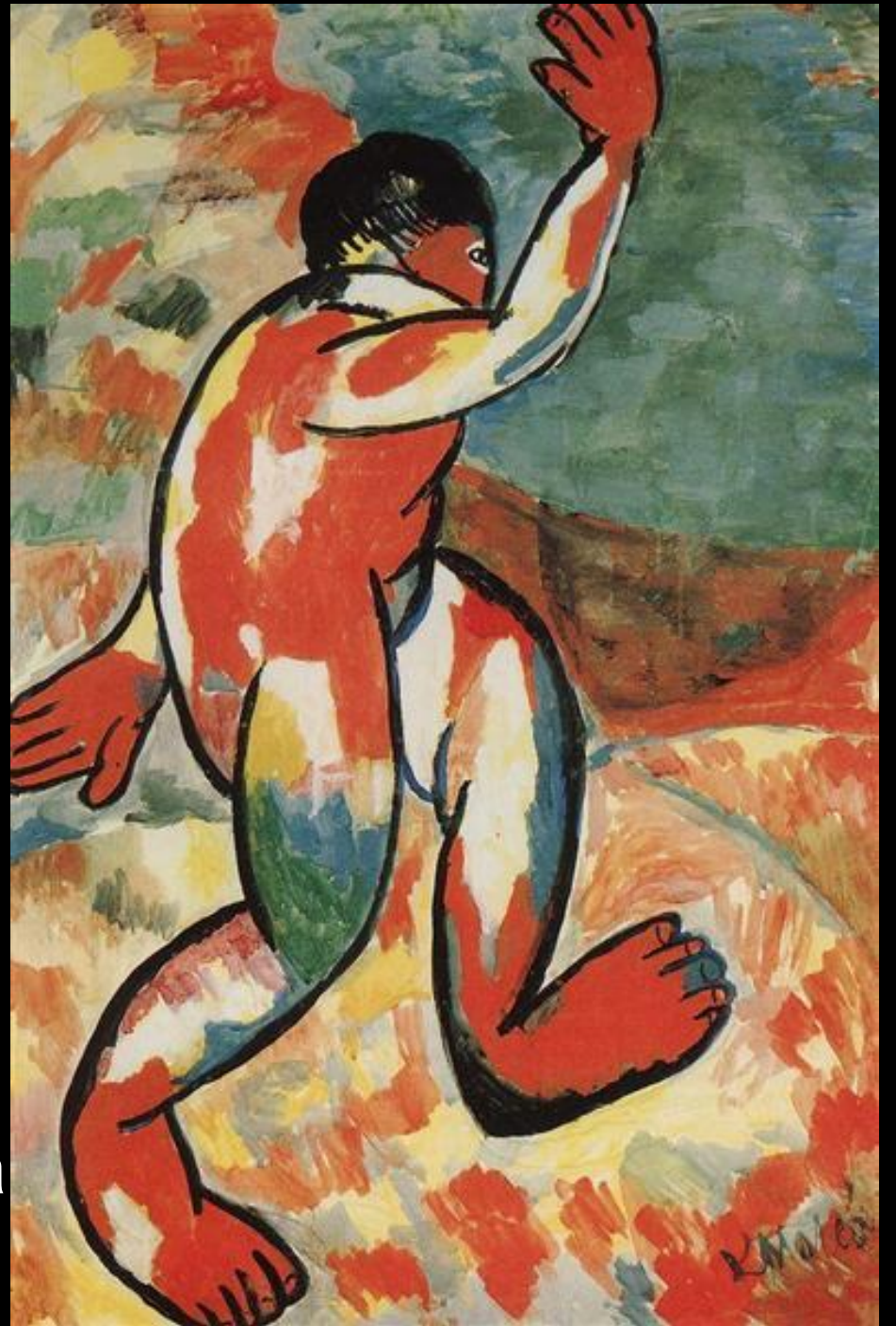
Супрематизм

- **Супрематизм** (от лат. *supremus* — наивысший) — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х годов Казимиром Малевичем.
- Путь Малевича к супрематизму — это довольно интенсивное чередование этапов.
- Малевич начинает с импрессионизма — как тот же Ларионов и отчасти Кандинский; затем обращается к неопримитивизму, а вслед за ним начинается кубофутуризм и алогизм.

- Малевич, Весенний сад в цвету, 1904
- (импрессионистское влияние на лицо)

- Купальщик (1911)
- Отсылки к Сезанну, и его «Купальщица»

• Малевич, Самовар, 1913

- Казимир Малевич.
- Англичанин в Москве. 1914 год

- На алогичной картине «Англичанин в Москве» зеленого гостя столицы в цилиндре окружают сабля, свечка, селедка, лестница, а также фразы «частичное затмение» и «скаковое общество». Это поэтика абсурда, живописная заумь, коллажное совмещение в картине несовместимых предметов и текстов.
- Малевич избавляется от причинно-следственного порядка — и это делает его алогичные картины пусть неполным, но все же аналогом того, что будет в западном искусстве, но не в российском, — дадаизма

• Портрет Матюшина

- Малевич,
- Композиция с Моной Лизой,
- 1915-1916

- Для Малевича алогизмы только этап перед финальной фазой — супрематизмом.
- Стиль сложился в 1915 году и был представлен в декабре на выставке «0,10». В названии выставки ноль — это конец искусства, объявленный супрематизмом «нуль форм», символом которого стал «Черный квадрат», а десять — количество предполагаемых участников, на самом деле их было больше.

МАРСОВО ПОЛЕ, № 7.
ПОСЛЕДНЯЯ
ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА КАРТИНЪ

010⁶⁶
" (НОЛЬ-ДЕСЯТЬ)

составъ участниковъ - выставка „Трам-
вай В“, 50%, чистой прибыли въ пользу
Лазарета Дѣятелей Искусства.

ВЕРИССАНЪ - 19-го Декабря, плата за входъ 1 рубль.

ОТКРЫТИЕ - 20-го Декабря, плата за входъ 50 коп.

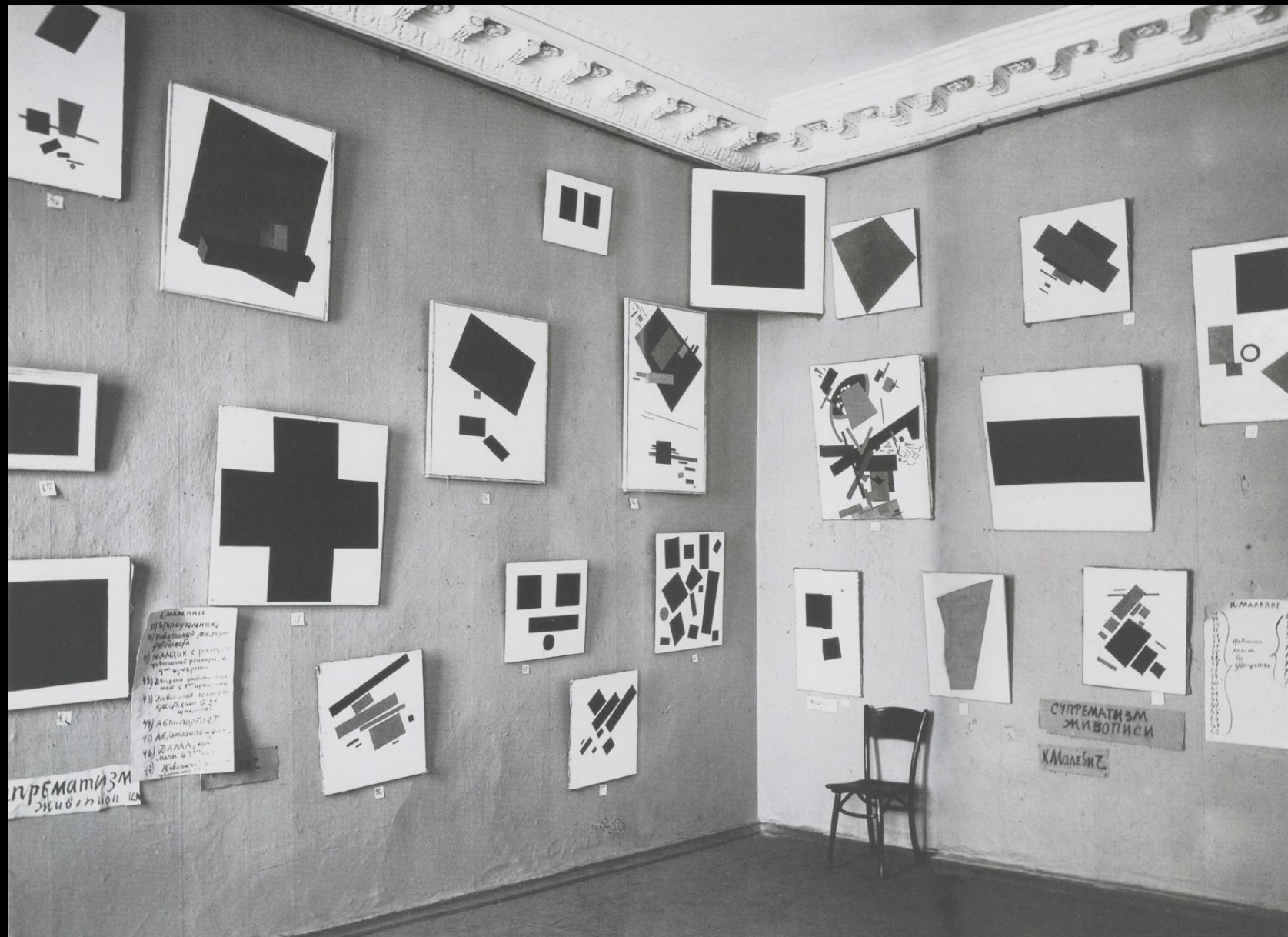
Въ день Вериссажа выставка открыта съ 4 час. дня до 8 ч. в.

Въ день Открытия и проче дни съ 10 час. до 5 час.

Исходная плата въ день вериссажа 1 р. Въ день открытия 50 к.
прочие дни 50 коп. учащаяся 30 коп.

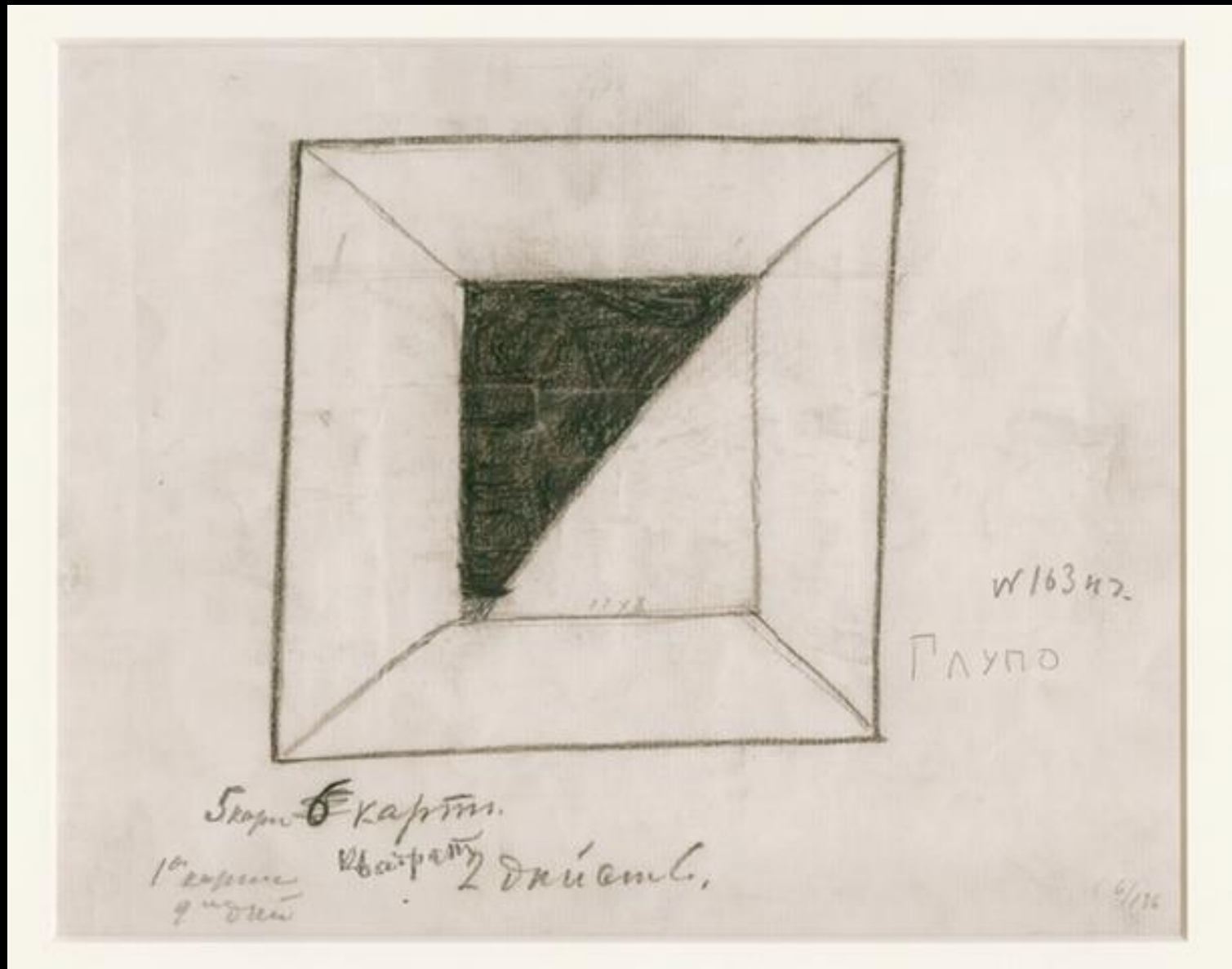
Трамвайи №№ 1, 2, 3, 12, 15, 22.

Отд. изд. 81. Вып. 1911 г., № 8. 2011. Издательство: Гр. 1-й. Гр. 1-й. С. 1-й. 1911 г.

- Матюшин инициатор важного авангардистского предприятия — постановки оперы «Победа над Солнцем», в 1913 году.
- Сам он, музыкант по основному образованию, написал музыку, поэт-футурист Алексей Кручёных — либретто на заумном языке, а Малевич сделал декорации, где впервые появился мотив черного квадрата.
- По сюжету будетляне завоевывают Солнце — и как раз черным квадратом оно и оказывается побеждено.

- Казимир Малевич. Эскиз декорации к опере «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина и Алексея Кручёных. 1913 год (внимание на подпись – «Глупо»)

- «Икона» мирового авангарда — «Чёрный квадрат» (1915)

- Супрематизм — это геометрическая абстракция; геометрия для Малевича — это метафора тотальности.
- Весь мир сведен к геометрическим знакам — и больше в нем ничего нет.

Художника
КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА.

От Сезанна до
Супрематизма.

КРИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

ИЗДАНИЕ
Отдела Изобразительных Искусств
НАРКОМПРОСА.

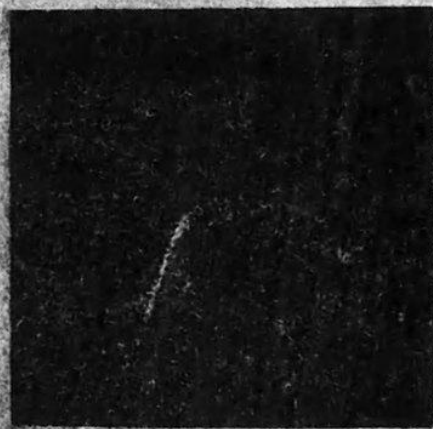
К. МАЛЕВИЧЪ.

НЕ КОПИРОВАТЬ

ОТЪ КУБИЗМА И ФУТУРИЗМА
КЪ СУПРЕМАТИЗМУ.

НОВЫЙ ЖИВОПИСНЫЙ

♦ ♦ РЕАЛИЗМ ♦ ♦

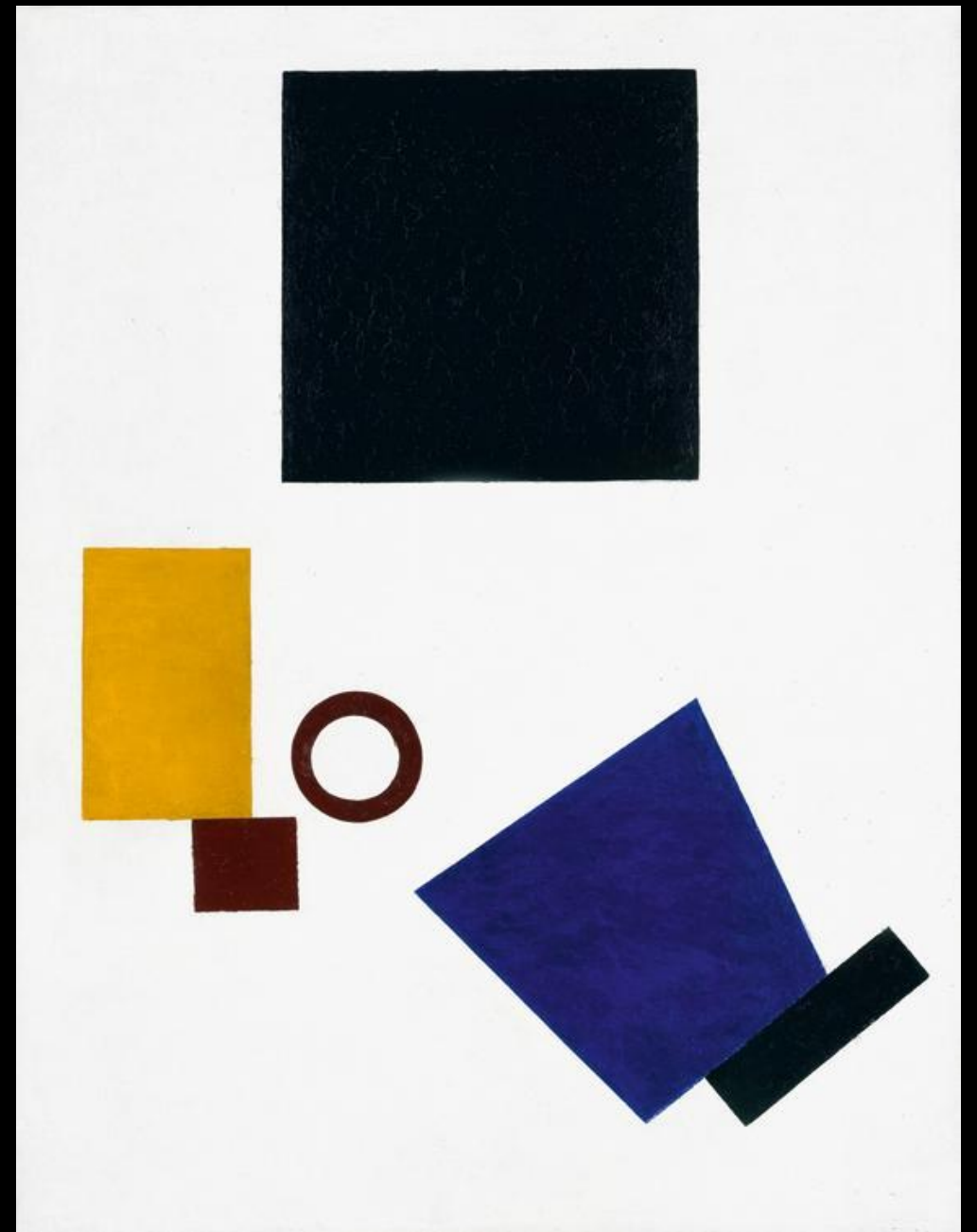
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.
МОСКВА.

1916.

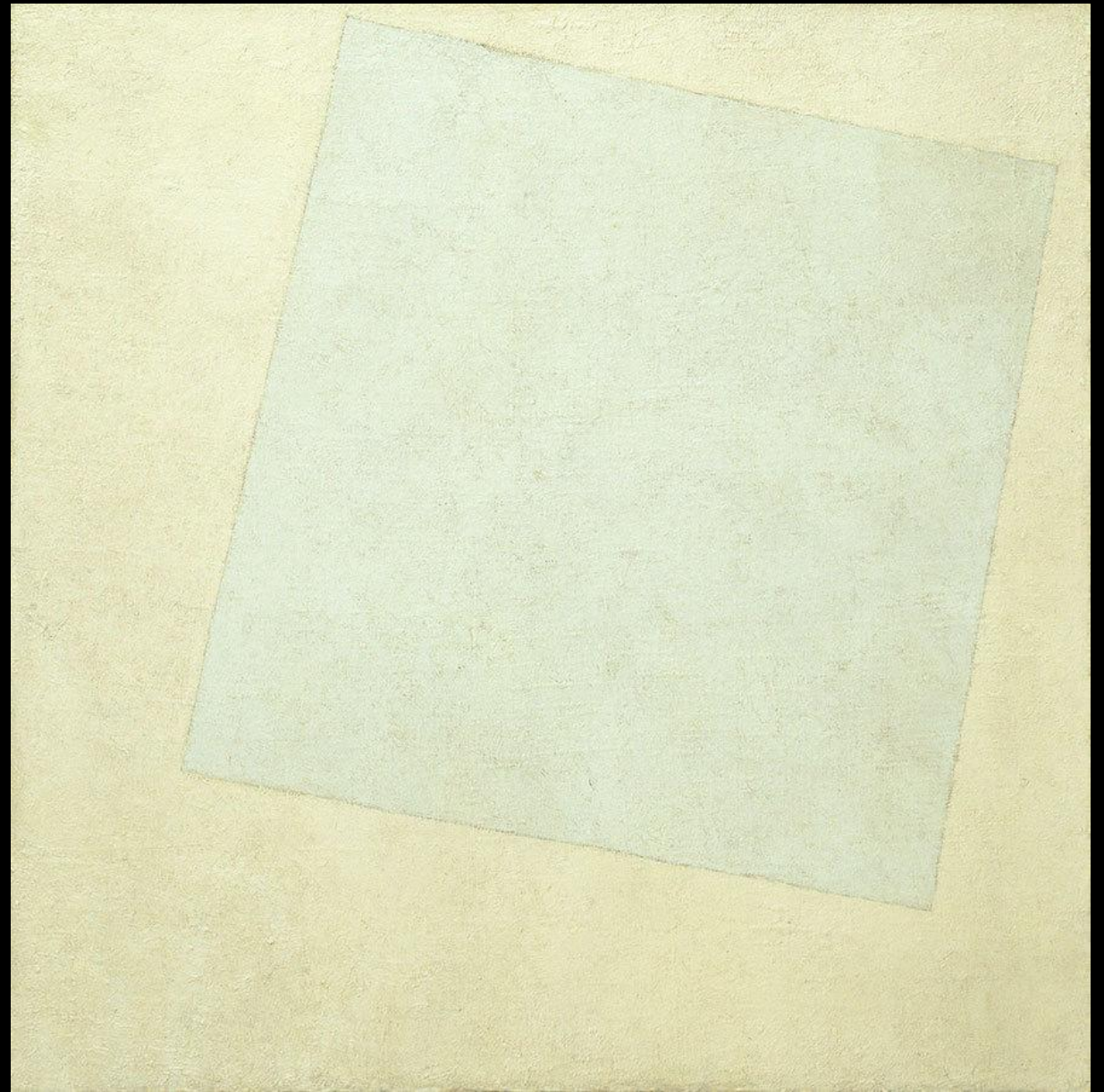
• Супрематическая композиция, 1916

- Супрематизм.
- Автопортрет в двух измерениях, 1915

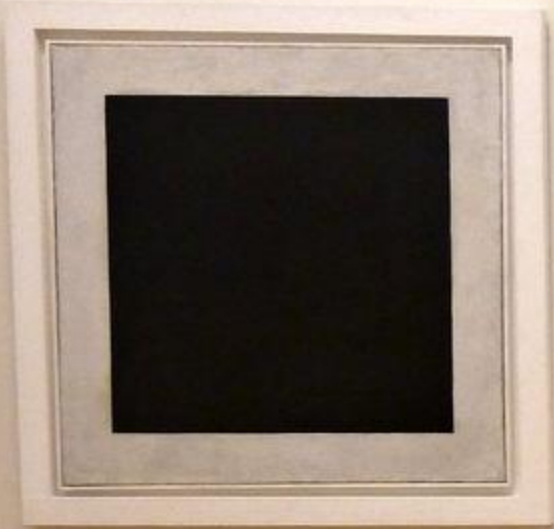

- Супрематическая композиция: Белое на белом, 1918

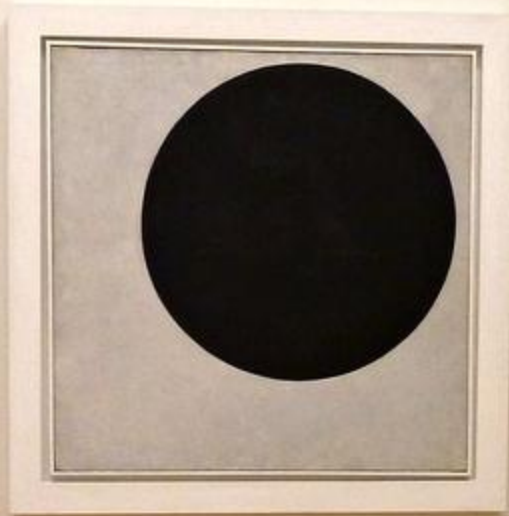
- В 1919-м Малевич устраивает свою персональную выставку — итоговую: от самых ранних вещей, еще импрессионистических, до последних — супрематических, а несохранившиеся работы пишет заново. И завершает выставку рядом пустых холстов на подрамниках. То есть живопись завершена. Супрематизм есть ее высшая точка, которая отменяет все дальнейшее.

• Малевич на своей выставке

1961
1961
b.1

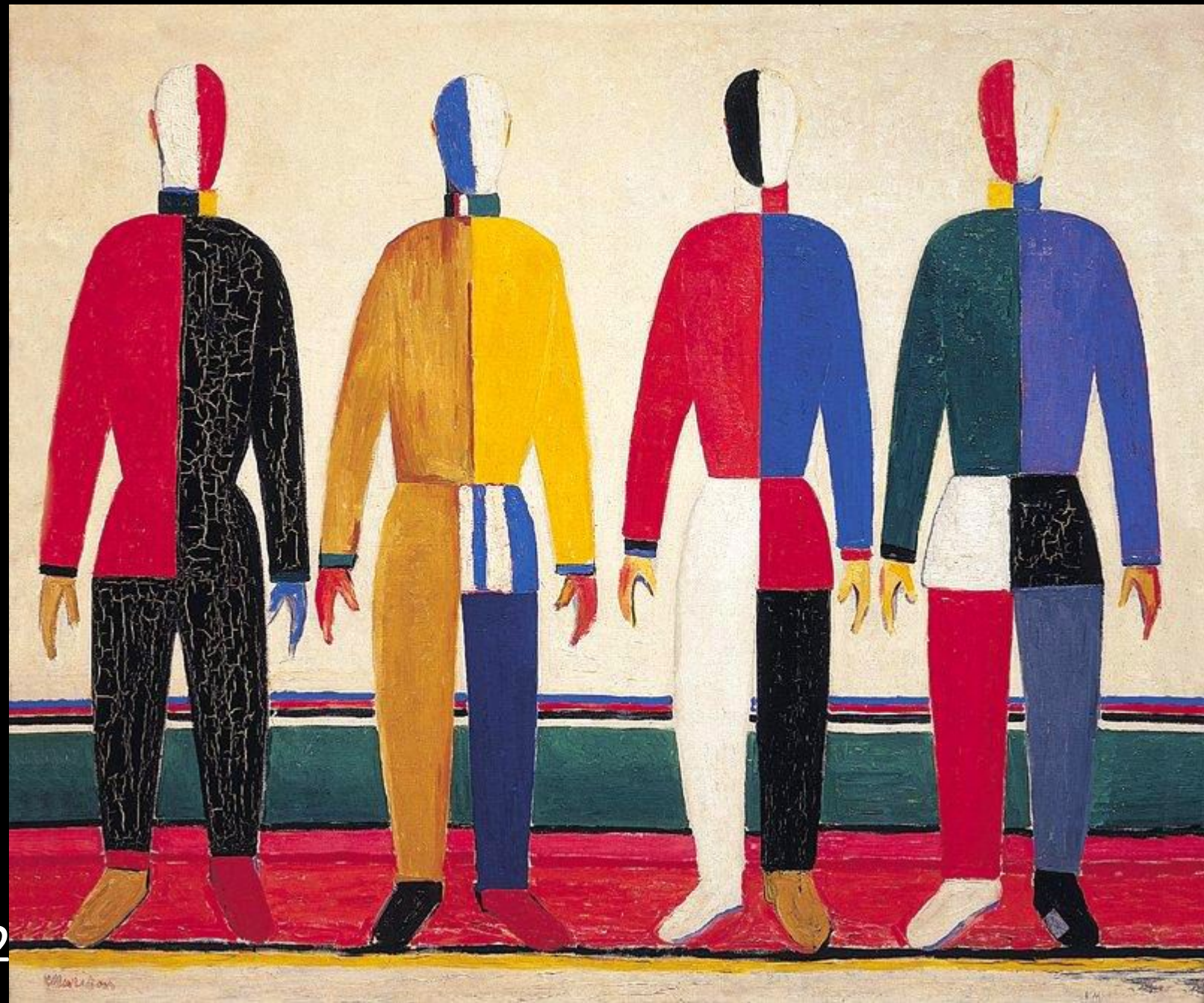

1961
1961
b.2

- Созданную в 1928–1932 годах картину «**Спортсмены**» Малевич датирует 1915 годом, реконструируя переход от «образа» к «знаку», от «супронатурализма» к «супрематизму». Работа была аннотирована автором как «супрематизм в контуре **спортсменов**» и представляет собой фигуративный мотив, сочетающийся с принципами супрематизма.

• Спортсмены, 1932

• Красный дом, 1932

• «На жатву (Марфа и Ванька)» , 1929

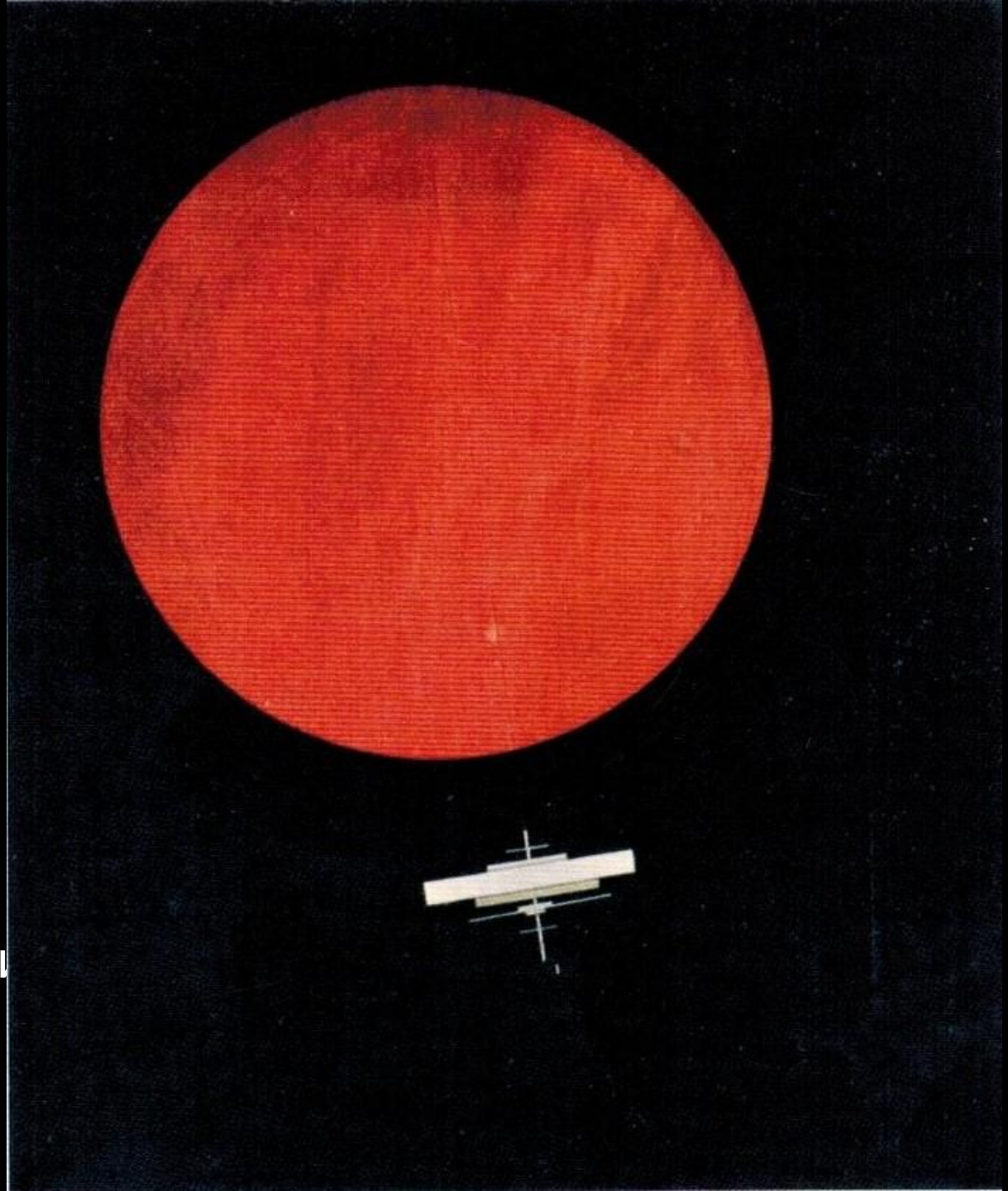

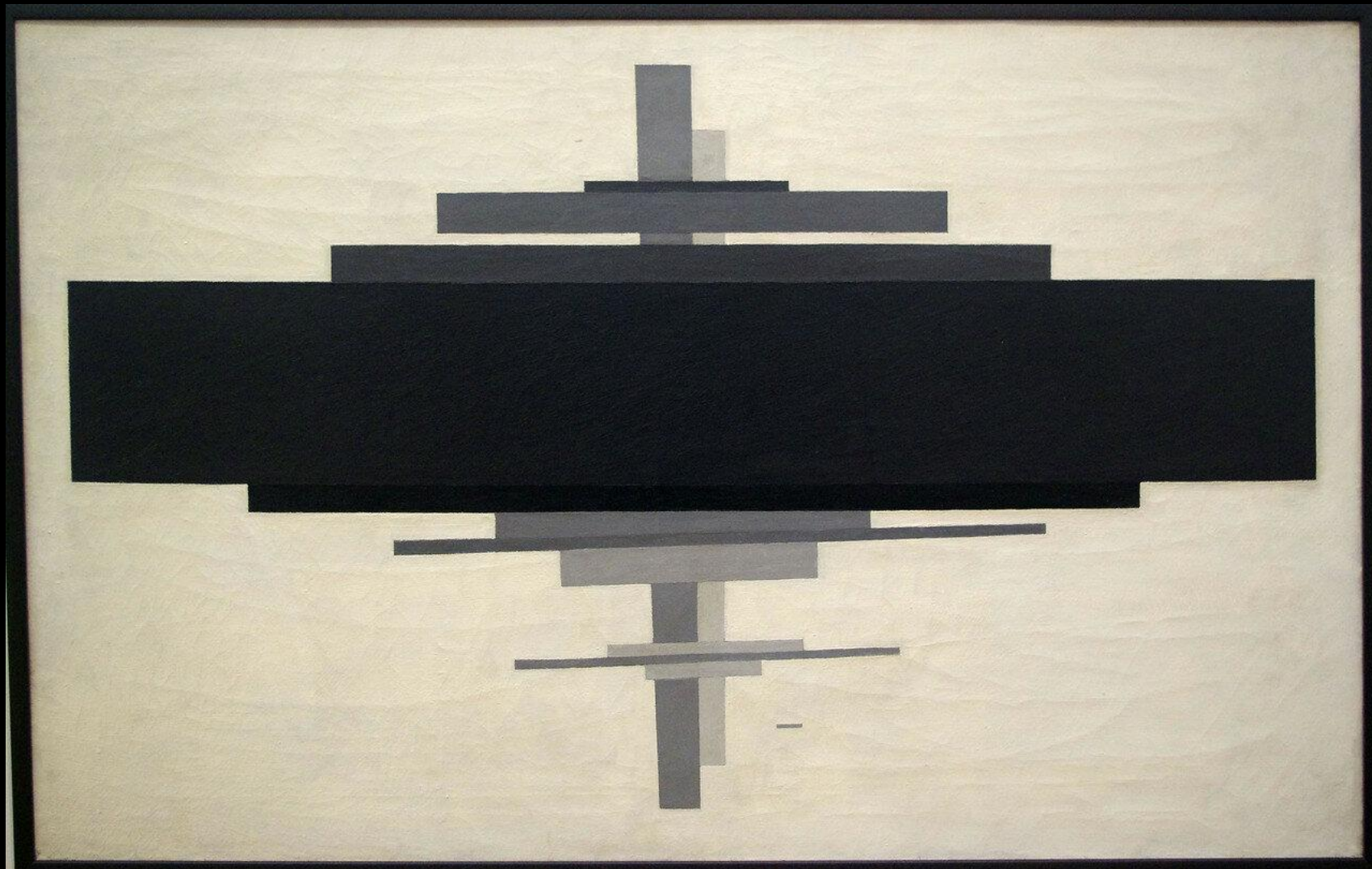

• Красная конница, 1932

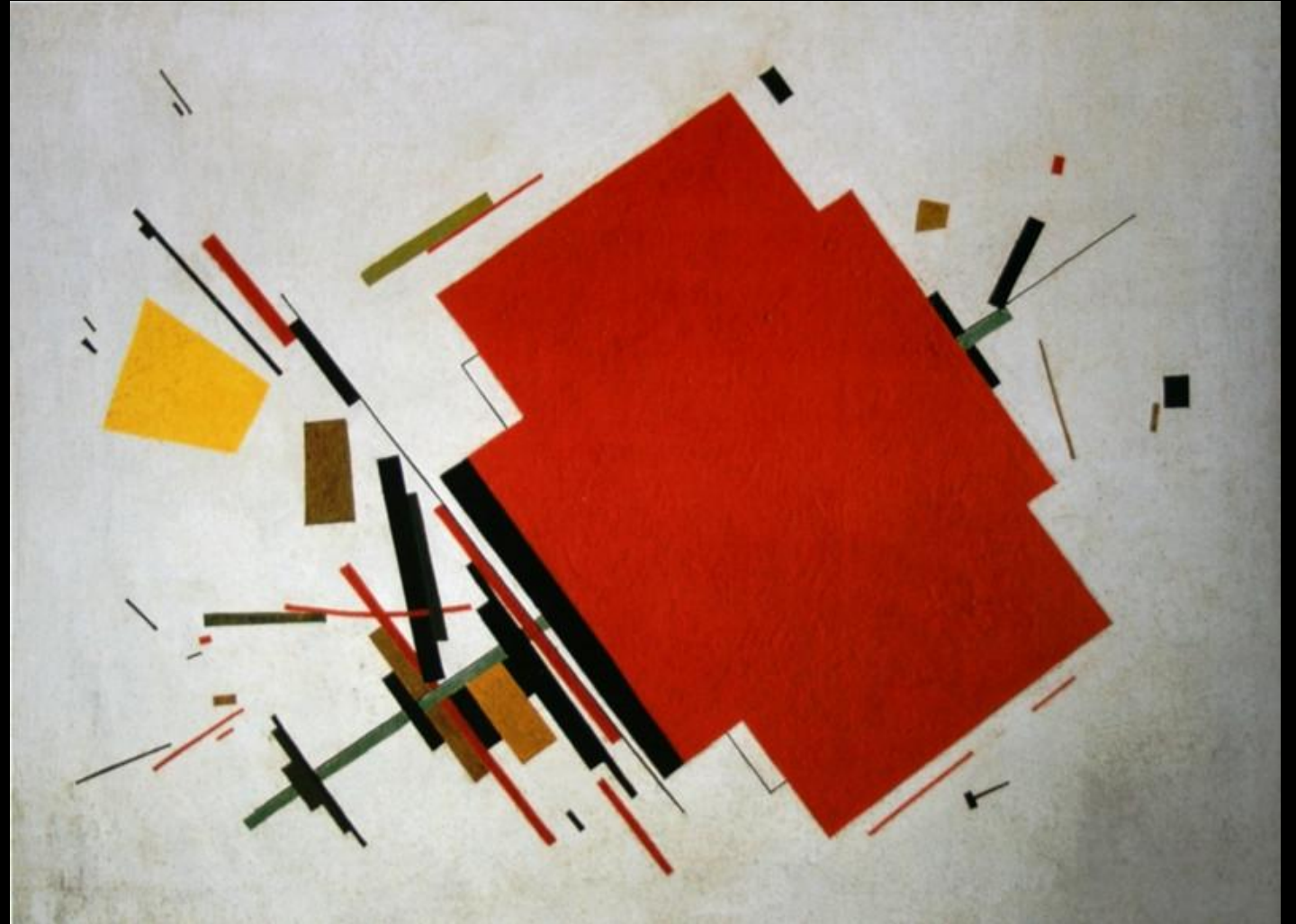
- супрематизм с самого начала предлагается к освоению и действительно осваивается другими художниками — в отличие, например, от экспрессивных абстракций Кандинского, которые не станут объектом ничьих дальнейших рефлексий.
- В 1920 году в Витебске Малевич создает общество Уновис, где все адепты пишут так же, как их гуру, и на их выставках под супрематическими картинами нет имен — предполагается, что это творчество анонимное и коллективное.

- «Красный круг на чёрной поверхности»
- — картина Ильи Чашника 1925 года

• Илья Чашник , Супрематизм 1924-1925

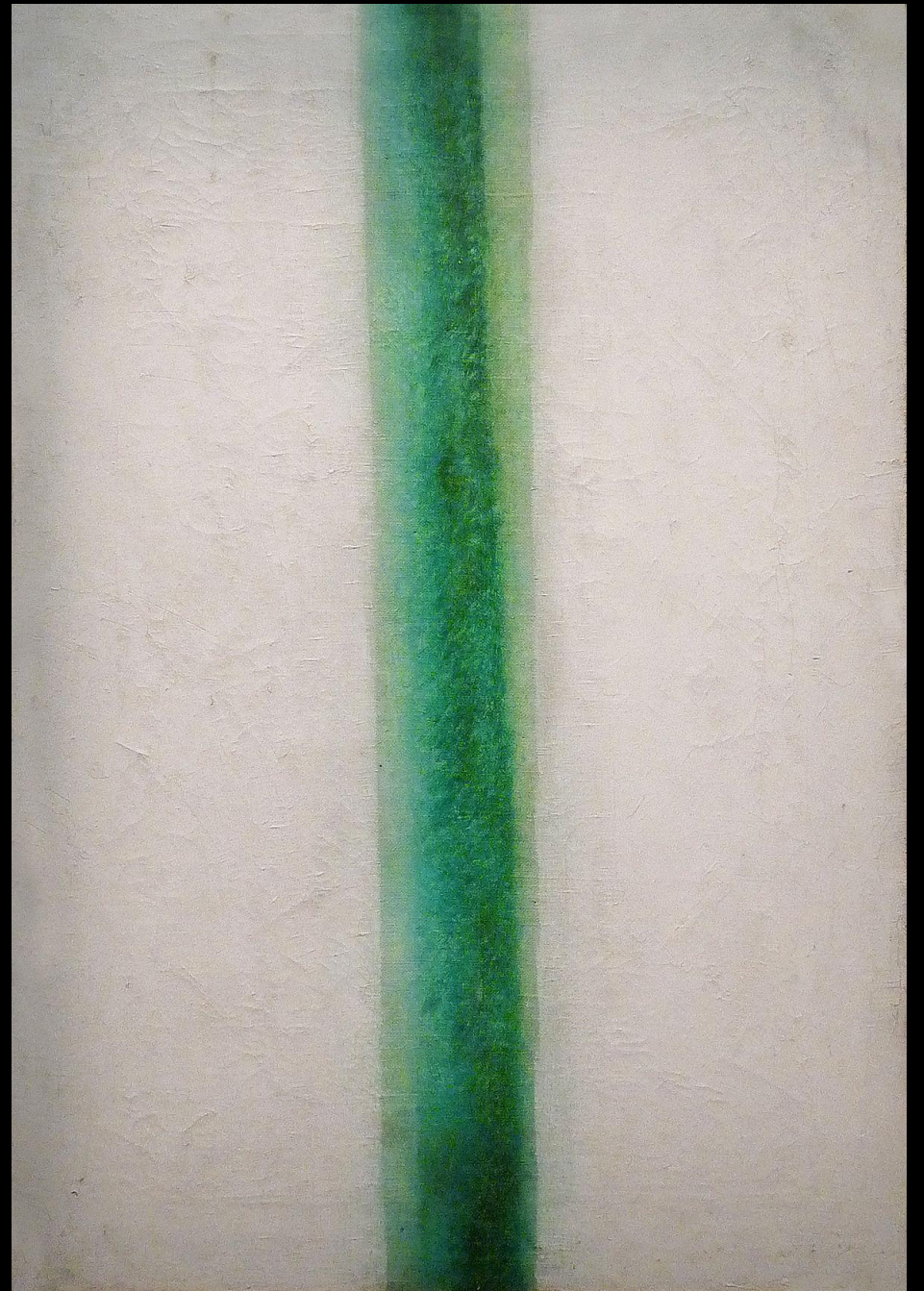
Работы Суетина Николая

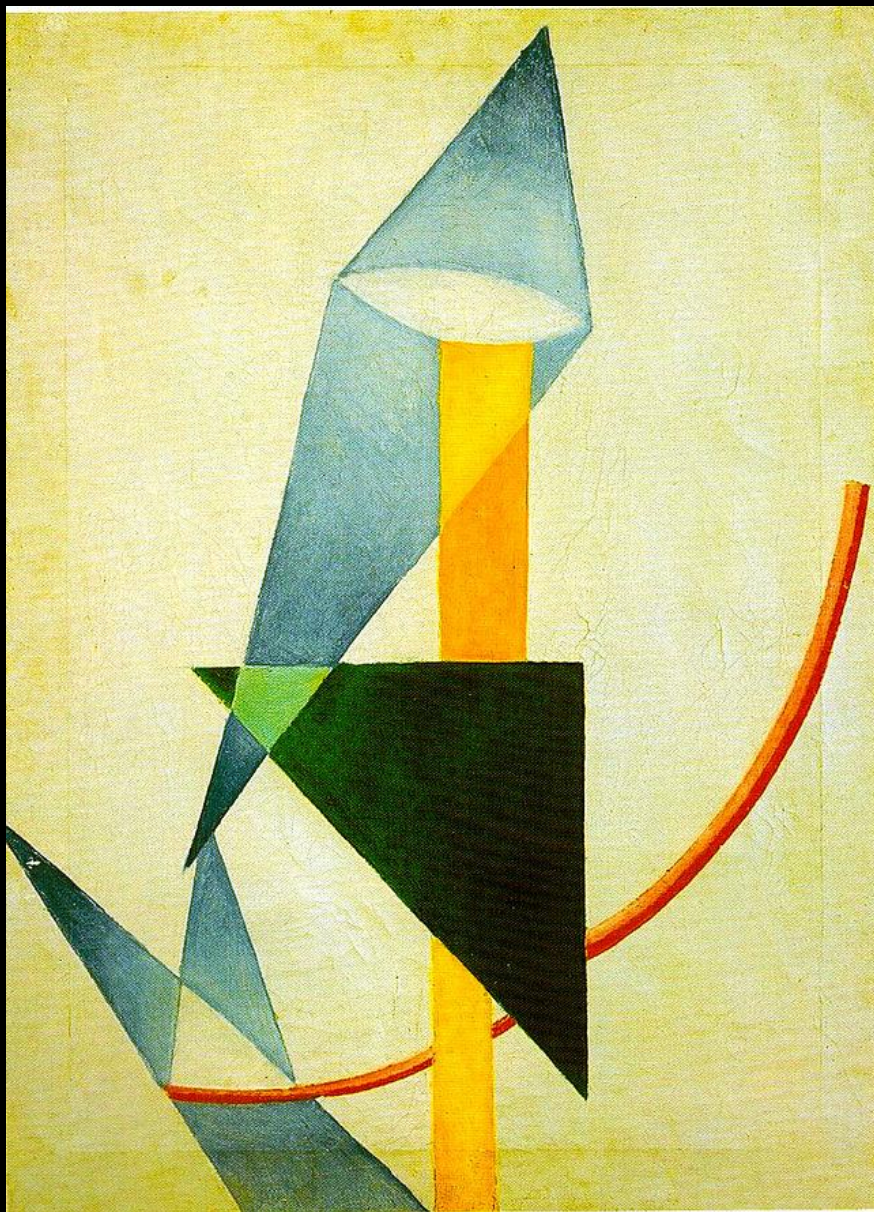
- Нет места индивидуальному художественному волеизъявлению, есть только утверждение системы, которая претендует на всеобщность, на то, чтобы быть окончательным переучетом всего в мире и последним словом о нем. Потому что «Супремус» — это «высший». Это последнее слово и, можно сказать, высшая мера.

- Занятия в мастерской Уновиса.
- Сентябрь 1920 года.
- На втором плане, у доски — Казимир Малевич.

- **«Зелёная полоса»** — картина Ольги Розановой, 1917; одно из самых известных полотен русского авангарда

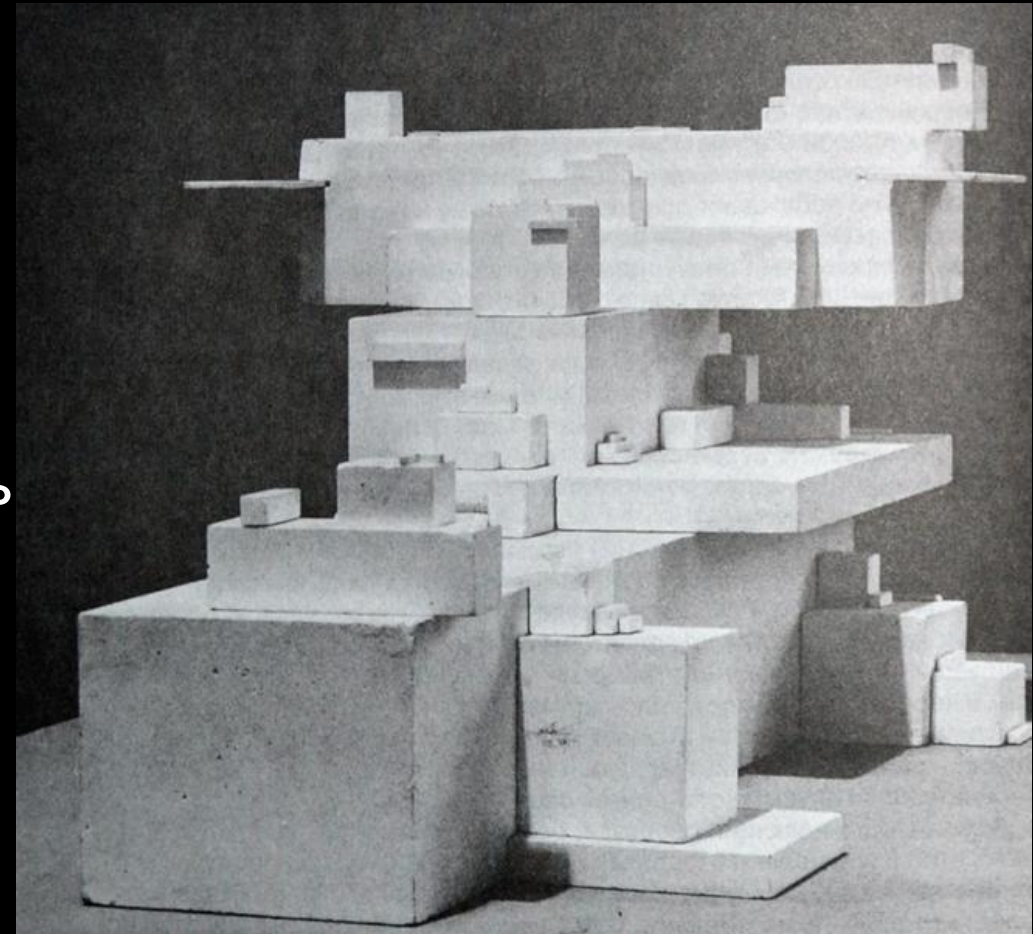

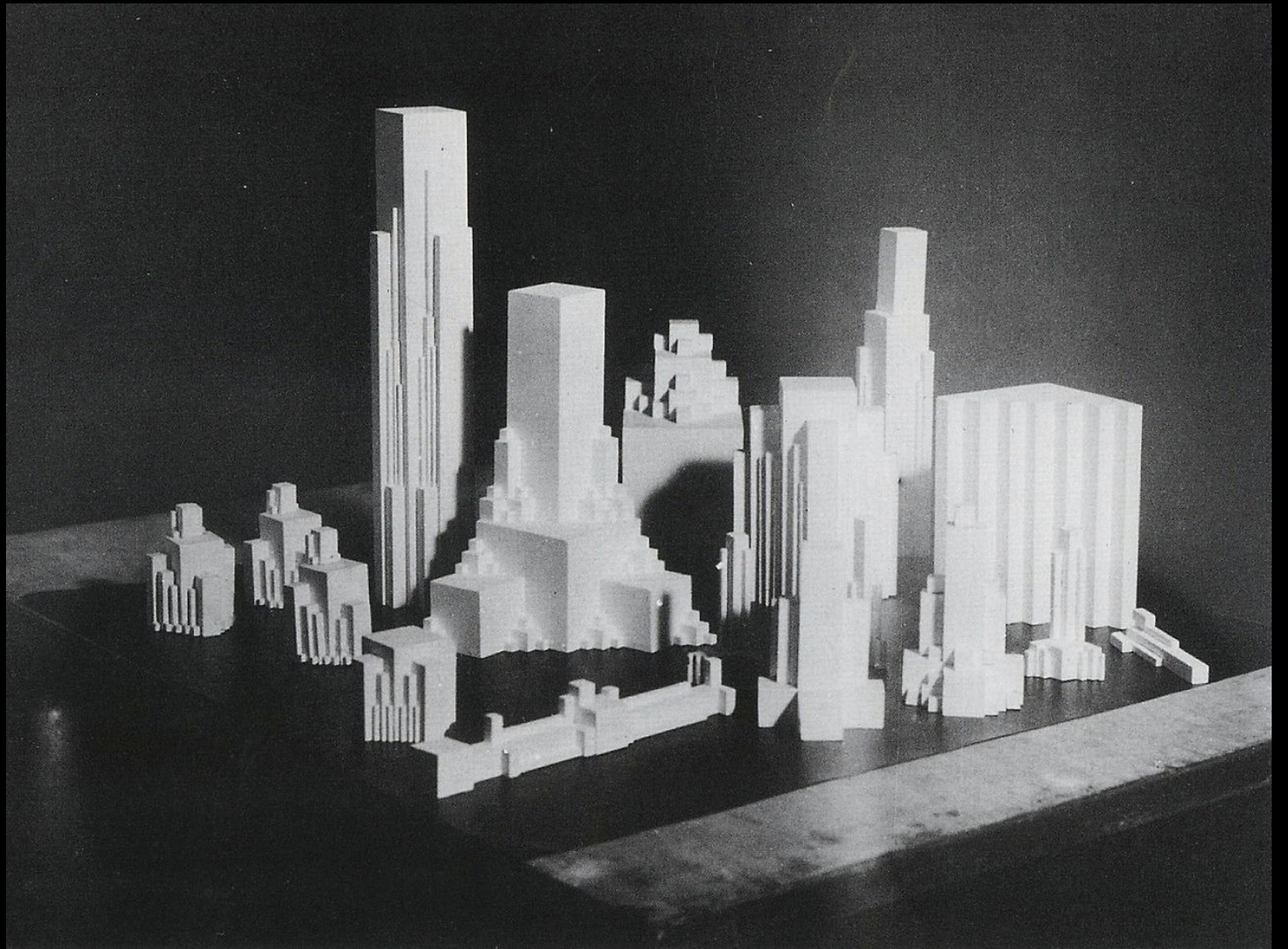

Супрематические работы Ольги Розановой

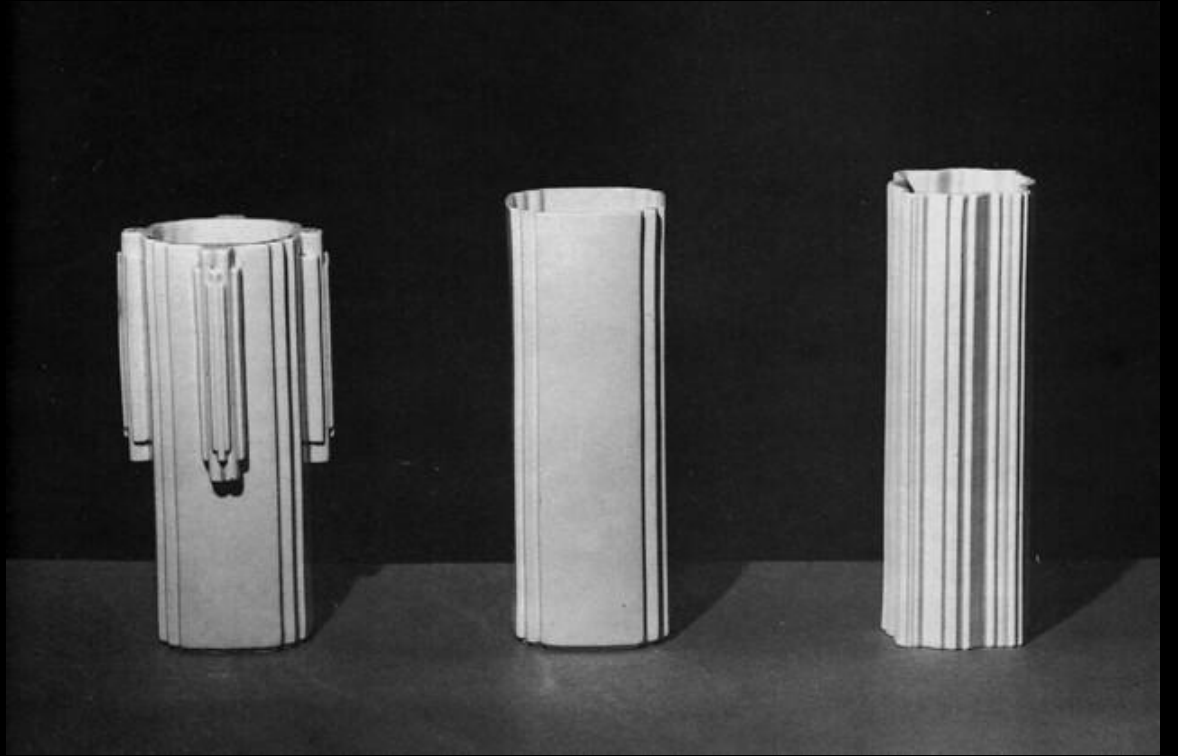
- При этом этот универсальный язык годится для проектов будущего. И Малевич, и его ученики — Чашник, Суетин, Хидекель — придумывают архитектуру, основанную на супрематических формах. Они делают из гипса архитектонны и чертят планиты — модели жилищ для землянитов, людей грядущего космоса

- Архитектон — супрематическая архитектурная модель.
- Малевич представлял некоторые свои работы как модели космических строений. Он считал, что в недалеком будущем их можно будет использовать в космической индустрии как основы для планов космических станций, на которых будут жить люди, а также посадочных площадок для таких станций.
- Создание архитектона — первый шаг в продвижении супрематизма в архитектуру. Малевич изготавливал архитектоны из картона, гипса и дерева.

- Еще одна область изучения и исследования возможностей супрематизма в объеме и пространстве – фарфор и керамика, которая выглядит весьма современно

- **Казимир Малевич. Супрематический чайный сервиз. Разработан в 1918 году**

- Вообще, идея производственного, промышленного искусства в 20-е годы делается оправданием авангардного формотворчества — и о ней мы вскоре поговорим. Но как раз у главных художников дореволюционного авангарда с ней все обстояло довольно сложно.

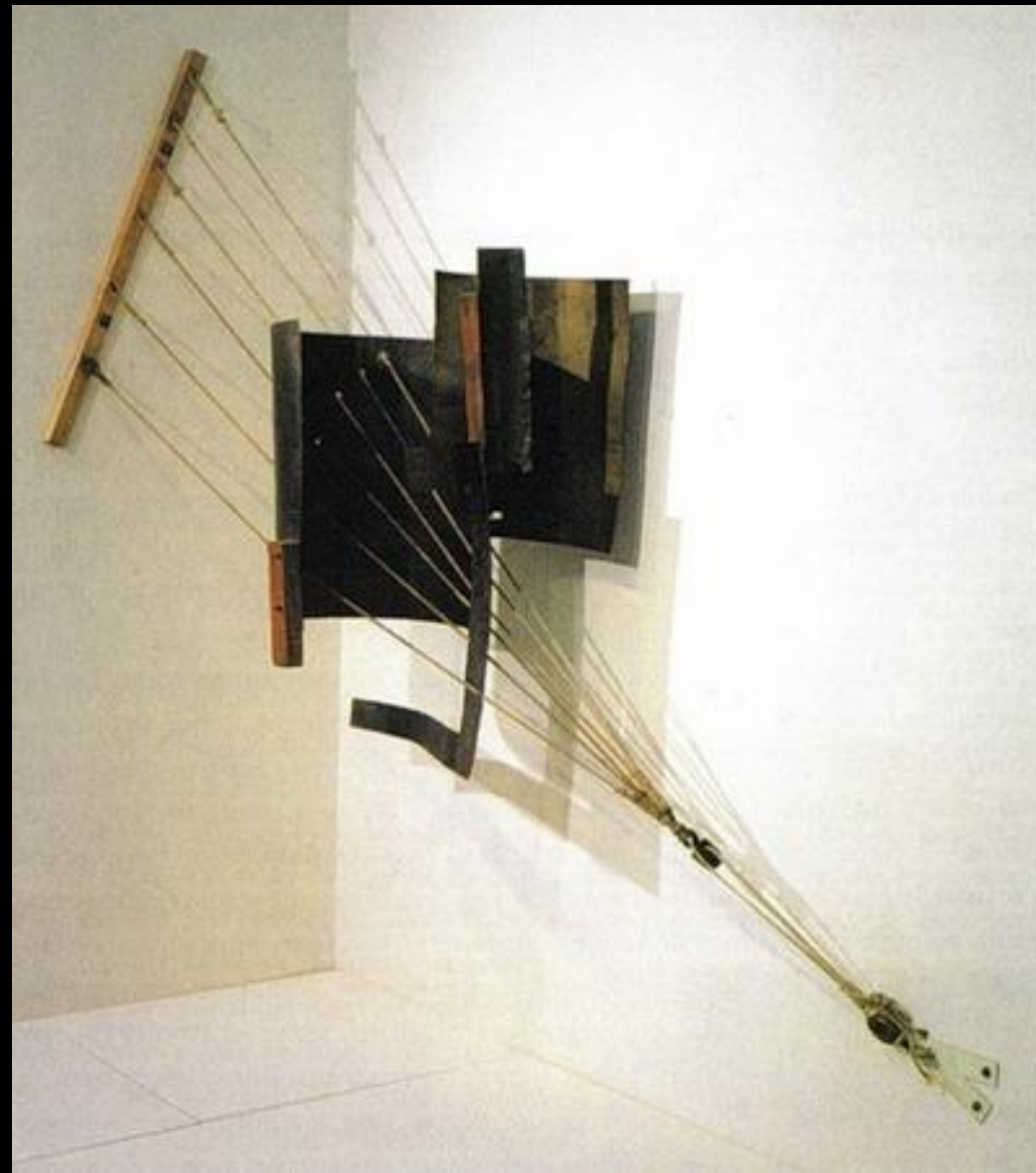
- **Владимир Евграфович Татлин (1885—1953)** — Художник, архитектор, яркий представитель русского авангарда, основатель конструктивизма, один из первых советских дизайнеров.

- Владимир Татлин

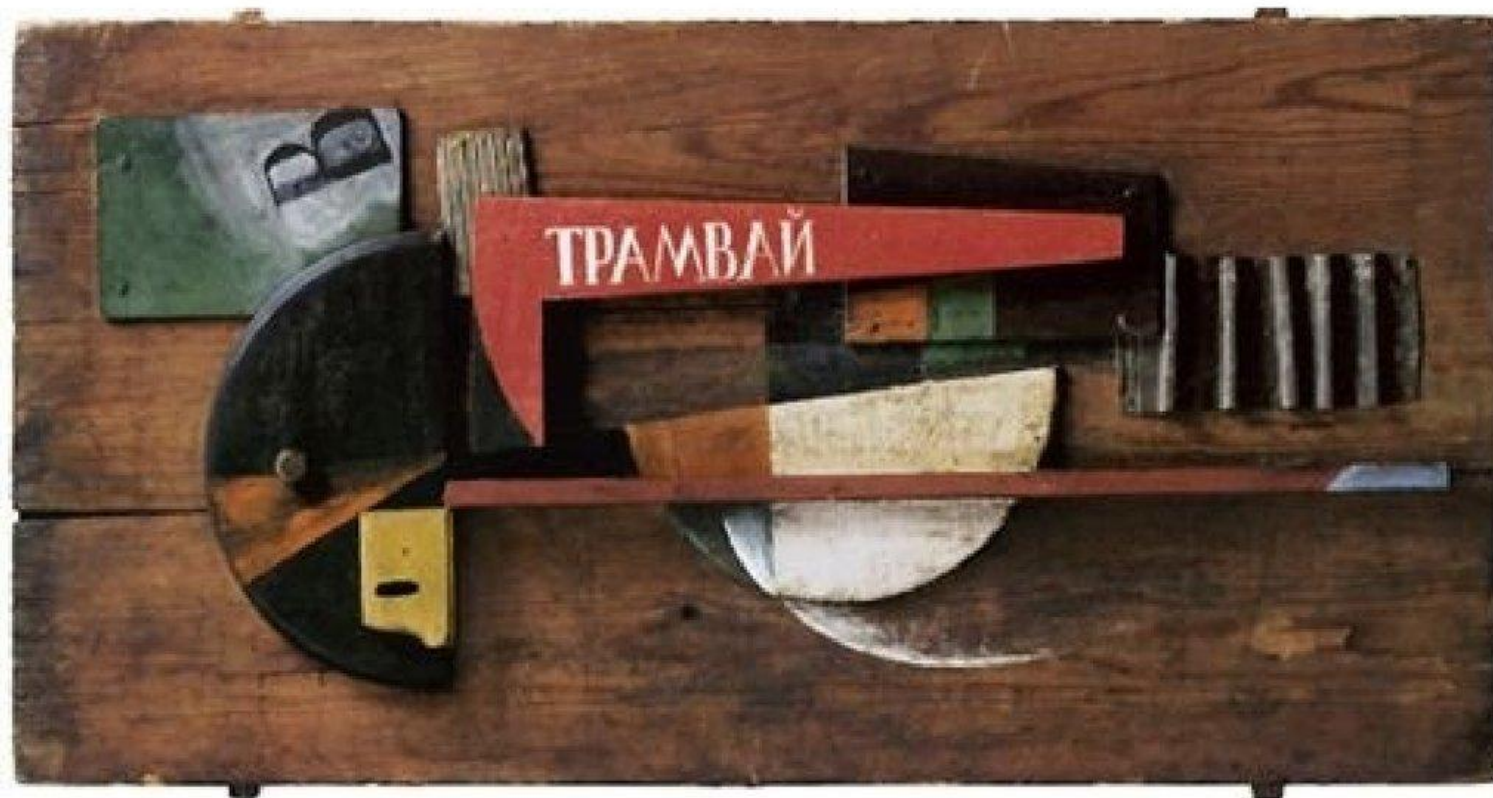

• Живописный рельеф

Угловой
контррельеф

Татлин, "Трамвай В", ок.1915 г.

Напоминает нам работы футуристов, кубистов – но в объеме

- Его работы стали наиболее репрезентативными образцами русского авангарда. Искусствоведы считают, что на творчество Татлина оказали влияние работы Пабло Пикассо.
- С Татлиным связано одно из наиболее острых противостояний в истории авангарда – творческий спор с Казимиром Малевичем. Малевич настаивал на преобладании формы и цвета в развитии авангардного искусства, Татлин настаивал на необходимости связать искусство и жизнь, показать важность материала и его роль в создании чего-то необходимого для человека (ну а если проще, переводя на наш язык - уйти в дизайн)

- Самое известное творение Татлина – его «Памятник Третьего Интернационала» (1919-1920 годы, Москва). Памятник 6,7 м высотой, железный каркас, на котором был установлен вращающийся цилиндр, куб, конус, все сделаны из стекла. После революции 1917 года, Татлин, который считается отцом русского конструктивизма, разработал новую форму искусства, которая использовала реальные материалы в реальном пространстве. Его проект памятника Третьего Интернационала стал символом русского авангарда архитектуры и международного модернизма.

- Владимир Татлин (справа) у памятника III Коммунистического интернационала. 1919 год

- Модель проекта в Новой Третьяковке в Москве (реконструкция)

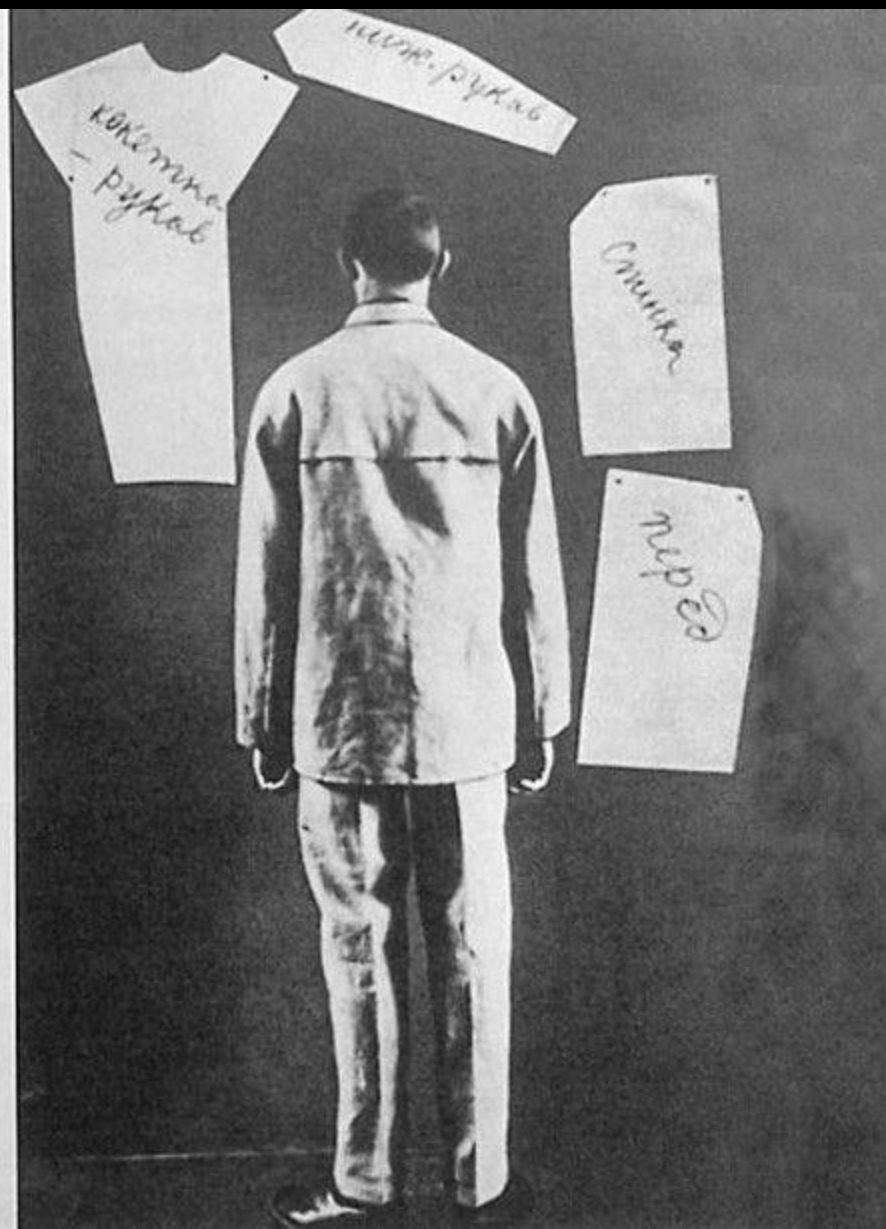

- Модель проекта махолета «Летатлин» в Новой Третьяковке в Москве (реконструкция)

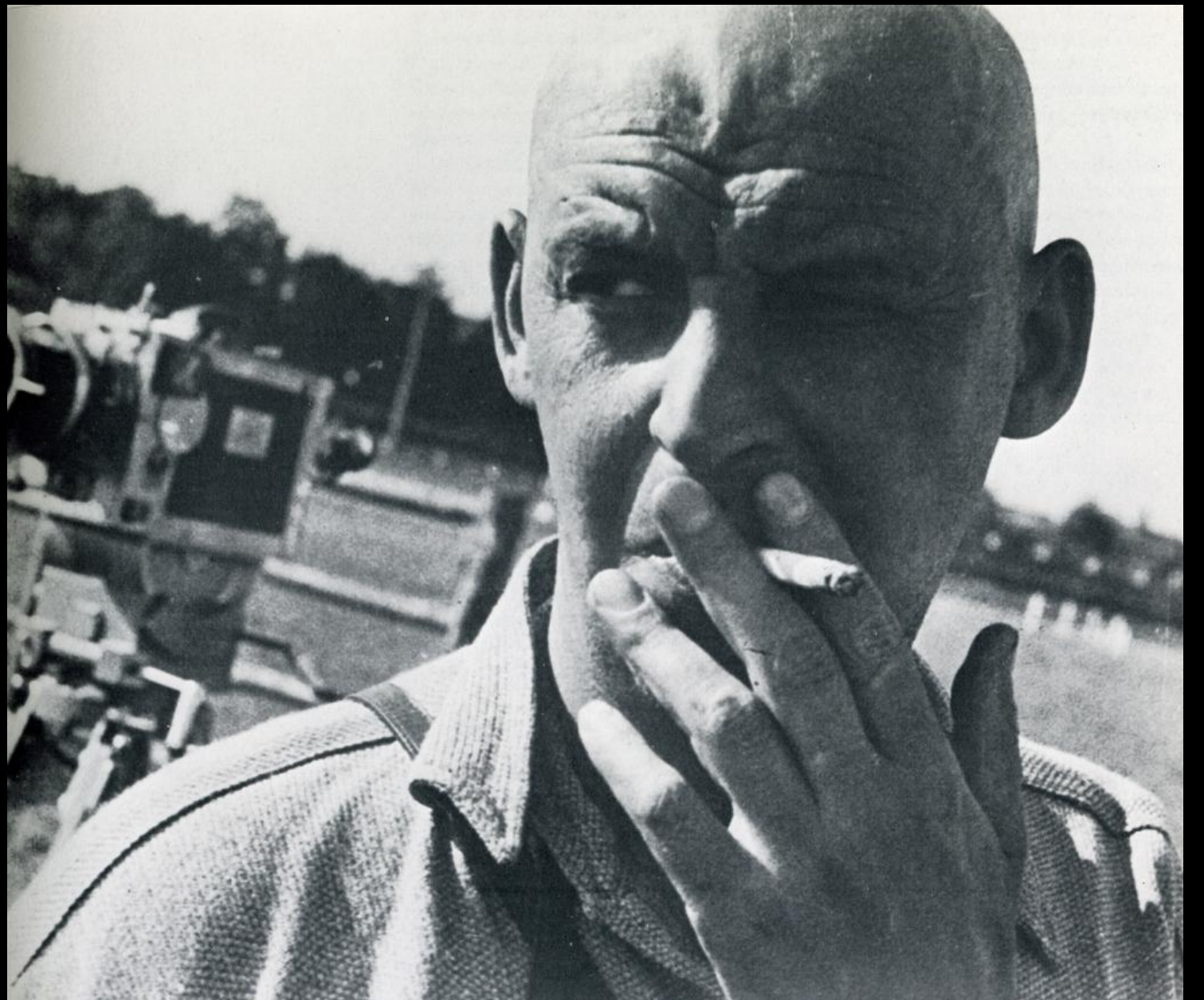

- Проект «Нормальной одежды»
- Татлин не любил слово «конструктивизм», он вообще старался держаться подальше от любых «измов», но его считали отцом этого движения, потому что он первым стал не изображать предметы, а делать их.

- Идеи «правильного» машинного конструктивизма декларировали и практически осуществляли другие люди. Например, Александр Родченко.
- Родченко — из самых продуктивных авангардистов второго поколения и из самых последовательных «производственников».
- Расцвет его деятельности приходится на послереволюционные годы. И сначала он как бы хочет сделать следующий шаг на поле, освоенном старшими, — шаг в сторону большего лаконизма и, значит, большей радикальности. Скажем, у Малевича — геометрические формы, плотные, а у Родченко — легкие линии (это у него называется линиизм, по поводу возможностей линии им даже манифест написан).

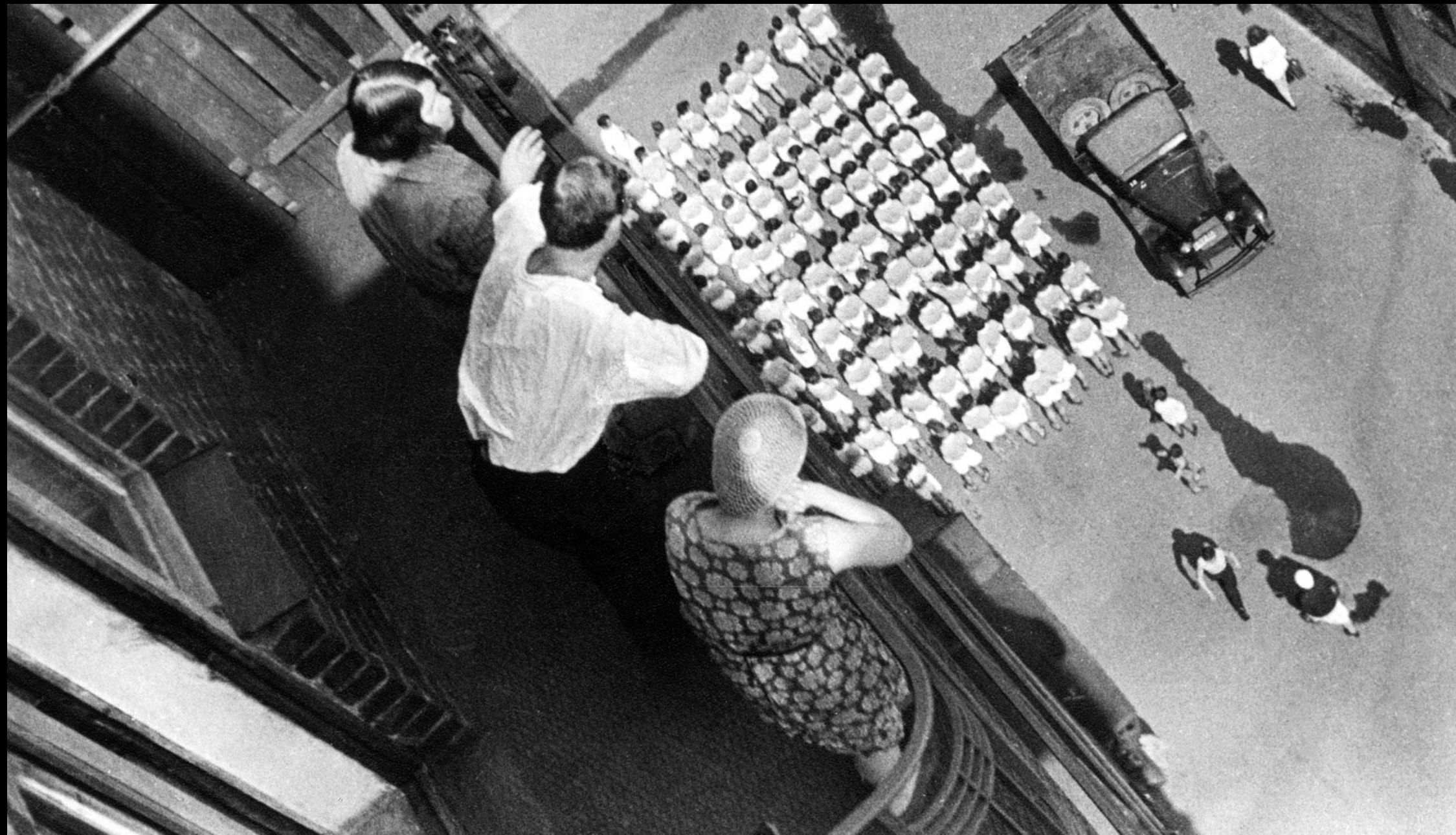
• Александр Родченко

- Ничем метафизическим его опыты не отягощены, поэтому всему найденному легко будет чуть позже стать азбукой дизайна разных утилитарных вещей. Родченко с равным успехом будет работать в книжной графике, плакате и сценографии, оформлять интерьеры, делать мебель, заниматься фотографией — и здесь его фотомонтажи и особенно приемы ракурсной съемки сделаются визуальным знаком времени.

- Первый прием — это *ракурсы*. Для Родченко фотография — способ донести обществу новые идеи. В эпоху самолетов и небоскребов это новое искусство должно научить видеть со всех сторон и показать привычные объекты с неожиданных точек зрения. Родченко особенно интересуют ракурсы «сверху вниз» и «снизу вверх». Этот один из самых популярных сегодня приемов в двадцатые годы стал настоящей революцией.

- Тот самый известный цитируемый всеми плакат Родченко с фотомантожем Лили Брик

- Реконструкция композиции Александра Родченко «Рабочий клуб» в Третьяковской галерее, вся мебель является мобильной и складной

- Родченко занимался рекламными плакатами, графикой, дизайном. Его партнером была его жена – Варвара Степанова, которая работала в том же жанре. Оказал влияние на творчество других художников-конструктивистов, на развитие минимализма, абстракционизма, экспрессионизма

- Варвара Степанова - советская художница-авангардистка, представительница конструктивизма, сценограф, дизайнер и поэт, жена и соратница Александра Родченко. работала и выставлялась под псевдонимом **Варст**.

- Для спектакля «Смерть Тарелкина» 1922 г., была разработана мебель-декорации, которая выполняла еще одну роль – роль актера на сцене.

ГИТИС

**МАСТЕРСКАЯ
ВСЕВОЛОДА
МЕЙЕРХОЛЬДА**

**ВСЕВОЛОД
МЕЙЕРХОЛЬД**

24

ПЯТНИЦА

ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ
НОВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
РАБОТУ:

**СМЕРТЬ
ТАРЕЛКИНА.**

— Нач. в 8 —
БИЛЕТЫ В КАССЕ С 12.

Б. Садовая, 20.

Ковчег-шуня в 3-х действиях, соч. Суэво Кайльке.

Исполнитель
В.С. МЕЙЕРХОЛЬД.

Литература: М. Кошкин и Э. Кошкин
Костюмы: **Н. Ф. СТЕПАНОВА.**

Эскизы оформки
исполнены
В.С. Мейерхольду.

Билеты: взрослые по 25 к., дети по 12 к.

Гл. художник **А. ЛИБАНОВ.**

РАБОТЫ СТЕПАНОВОЙ

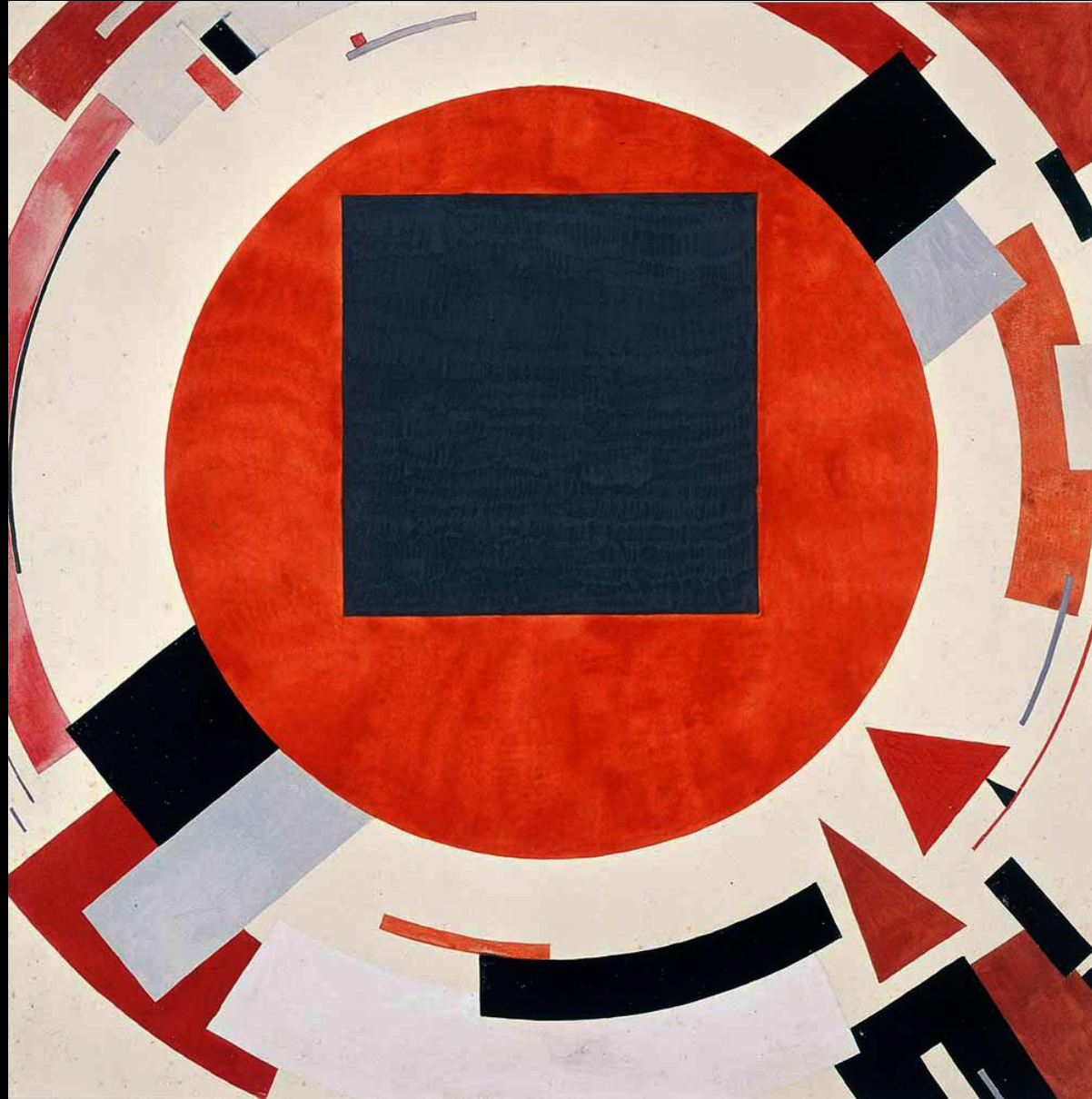

Проекты спорт-одежды

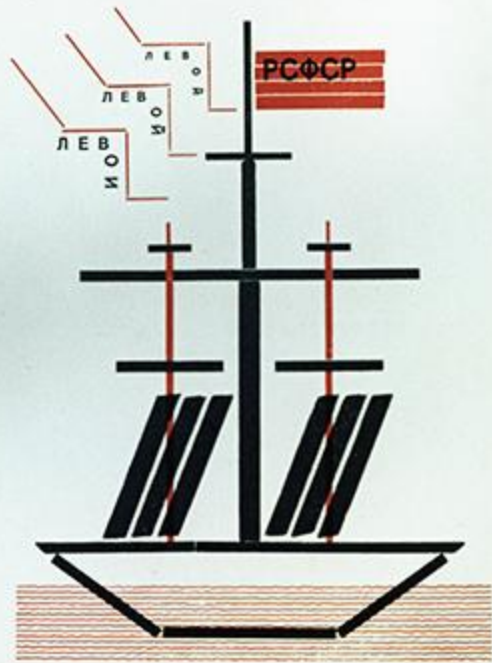

- Эль Лисицкий
- один из выдающихся представителей русского авангарда.
Способствовал выходу супрематизма в архитектуру

△△

ЛЕВЫЙ **МАРШ**

МАТРОСАМ

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место в каюте.
Тихе, ораторы!

- МАРШ
- НАШ МАРШ
- НОЧЬ МАЯ
- СВОЛОЧЬ
- ИНТЕР-НАЦИОНАЛ
- АРМИИ ИСКУССТВ
- ПРИКАЗ № 2
- А ВЫ ?
- КАДЕТ
- КУМА
- ЛЮБОВЬ
- К ЛОШАДЯМ
- СОЛНЦЕ

МОСКВА
1927

АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРА
В **УТЕМАС**

- Проект горизонтальных небоскребов Лисицкого

- Больше о русском авангарде и первом дизайне и выходом прикладного искусства на новый уровень:

<https://www.youtube.com/watch?v=IUVVsRX-eEc>

- Варвара Степанова

Чтобы не скучать, 😊

- Очень крутой интерактив, внимательно читайте правила, нажимайте кнопки, пробелом меняйте художников и не забудьте включить звук) 😊
- <http://w-o-s.ru/article/8381>
- Соберите авангардные шедевры из кусочков:
<https://arzamas.academy/materials/654>
- Статья о направлениях русского авангарда:
- <https://arzamas.academy/materials/449>
- Паблик про авангард (и зарубежный тоже):
- https://vk.com/avantgarde_archives