

An abstract painting featuring several faces rendered in a fragmented, cubist style. The color palette is dominated by earthy tones like ochre, brown, and red, with some cooler tones like blue and black. The faces are partially obscured and layered, creating a sense of depth and complexity. The overall texture is rough and expressive, with visible brushstrokes and layered pigments.

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ

Аналитическое искусство

Содержание

- Краткая биография.
- Творчество П. Филонова.
- Филонов и мастера северной Европы.
- Павел Филонов и Михаил Врубель – параллели творчества.
- Отдельные произведения.
- Интересные факты.
- Вопросы и задания.
- Ответы на вопросы и задания.
- Сопроводительный лист.

Среди всемирно известных художников, начавших свою деятельность в первые десятилетия XX века, таких, как В.Кандинский, К.Малевич, В.Татлин, пожалуй, самую трудную жизнь прожил П.Филонов.

Он прошел классический путь “чудака от искусства”, правда, с драматическим акцентом....

Фотография.

П. Филонов на фронте. 1917-1918.

Краткая биография

Павел Николаевич Филонов, русский художник и теоретик искусства, представитель футуризма, один из лидеров русского авангарда первой половины XX века родился в Москве 8 (20) января 1883 в бедной семье. Рано осиротел.

Московский домик. 1894.
Бумага,
акварель
графитный
карандаш,
белила.

Он учился в Петербурге, в живописно-малярных мастерских (1897–1901), школе-студии Л.Е. Дмитриева-Кавказского (1903–1908); был вольнослушателем петербургской Академии художеств (1908–1910), членом «Союза молодежи» (с 1910).

Павел Филонов участвовал в войне. Вернувшись с фронта (1918) он стал одним из инициаторов создания Инхука (Института художественной культуры). В том же году он опубликовал Декларацию «Мирового расцвета» (1923), на базе которой в 1925–1927 сложился коллектив его учеников и последователей («Мастера аналитического искусства» или «Школа Филонова»).

Рыбачья шхуна.
1913-1914. Бумага на холсте, масло.

Все время мастер испытывает все больший цензурный прессинг: его первую персональную выставку, уже развешанную в залах Русского музея, запрещают (1930), пресса делает «филоновщину» объектом систематических нападок.

*Цветы Мирового
расцвета. 1915.
Холст, масло.*

Творчество П. Филонова

Первые значительные произведения Филонова, обычно написанные в смешанной технике на бумаге («Мужчина и женщина», «Пир королей», «Восток и Запад», «Запад и Восток»; все работы – 1912–1913, Русский музей, Петербург), вплотную примыкают к символизму и модерну – с их аллегорическими фигурами-лицетворениями и страстным интересом к «вечным темам» бытия.

Мужчина и женщина.
(1912-1913) Холст, масло.

Павел Филонов был человеком, движимым истступленной, страстной верой в собственное искусство, человеком, отказывающим себе во всем, чтоб всецело отдаться творчеству.

*Запад и Восток. (1912-1913)
Бумага, масло, темпера, гуашь.*

*Восток и Запад. (1912-1913)
Бумага, масло, темпера, гуашь.*

Пир
королей.
1913.
Холст,
масло.

Постепенно вырабатывается самобытная манера художника строить картину кристаллическими цветовыми ячейками – как прочно «сделанную» вещь. Однако (в отличие от В.Е. Татлина) он пребывает как бы «футуристом-консерватором» и не переходит к дизайну, оставаясь в рамках чистой, искрящейся, пестрой живописности.

*Композиция с всадником. (1912-1913)
Бумага, масло.*

*Буржуй в коляске. (1912-1913)
Картон, масло.*

Идеология Аналитического искусства.

Два основных понятия аналитического искусства: «сделанность» и «многомерность».

Сделанность – (у Филонова) техническое мастерство, исключительная точность, создание полной иллюзии.

Вот, что говорил Филонов одному из своих учеников: «Упорно работай над границей каждого частного, каждой формы, прорабатывай переходя из частного в частное, из формы в форму, из цвета в цвет, из мазка в мазок, т.е. выписывай, вырабатывай, врисовывай одно в другое. Выискивай нехватки, слабые места и бей по ним. Коли надо, пиши и рисуй по одному и тому же месту, хоть пять, хоть десять раз, добивайся правды».

Многомерность – ещё одна важная часть аналитического искусства. По убеждению Филонова, предмет нельзя написать на холсте с единственного данного угла зрения – следует воспользоваться и другими углами зрения.

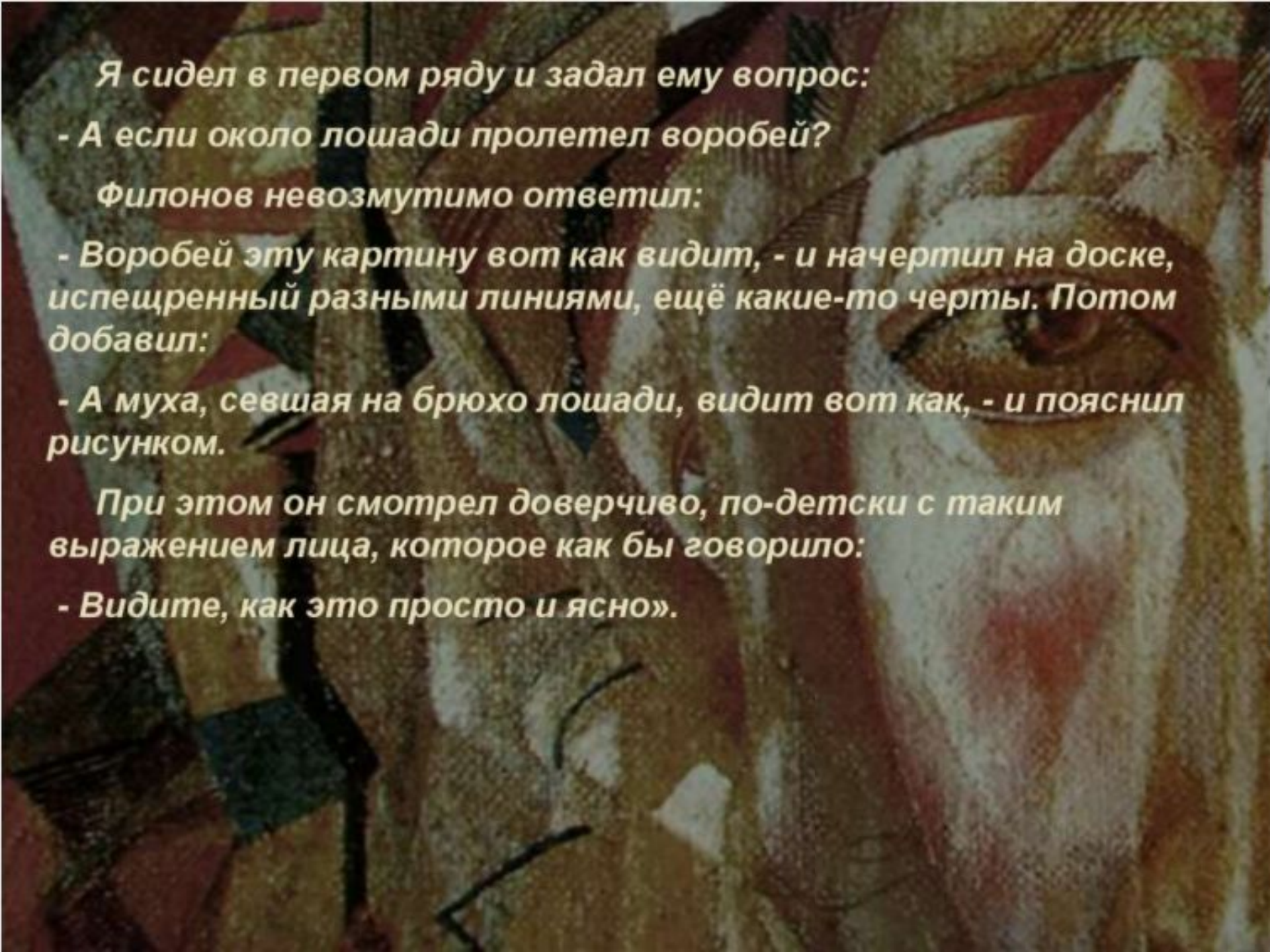
Но всё-таки, что такое «Аналитическое искусство»!?

Один из коллег Филонова рассказывает, как тот пояснил свою идею:

- А аналитическое искусство – это вот что. – И обвел всех присутствующих многозначительным взглядом. – Все реалисты рисуют картину так, - при этом он мелом нарисовал на доске угол дома. – Вот около этого дома надо нарисовать лошадь с телегой. Представьте себе, что около угла дома есть дверь в магазин, - рисует дверь, - а из магазина выходит женщина с покупками, рисует женщину. – Эта женщина видит лошадь спереди.

Филонов рисует лошадь, помещая её голову на хвосте нарисованной ранее лошади.

- Над входом в магазин находится окно, - рисует окно, а в окно смотрит человек, ему эта картина сверху видится совершенно иначе, - Филонов рисует на том же месте лошадь, увиденную из окна. – А лошадь это место видит совершенно иначе, - и снова рисует.

The background is a painting of a man's face, rendered in a textured, expressive style. The man has a white beard and is looking slightly to the right. Overlaid on the right side of his face is the head of a horse, also in a similar textured style. The colors are muted, with a lot of browns, greys, and whites. The overall mood is contemplative and artistic.

Я сидел в первом ряду и задал ему вопрос:

- А если около лошади пролетел воробей?

Филонов невозмутимо ответил:

- Воробей эту картину вот как видит, - и начертил на доске, испещренный разными линиями, ещё какие-то черты. Потом добавил:

- А муха, севшая на брюхо лошади, видит вот как, - и пояснил рисунком.

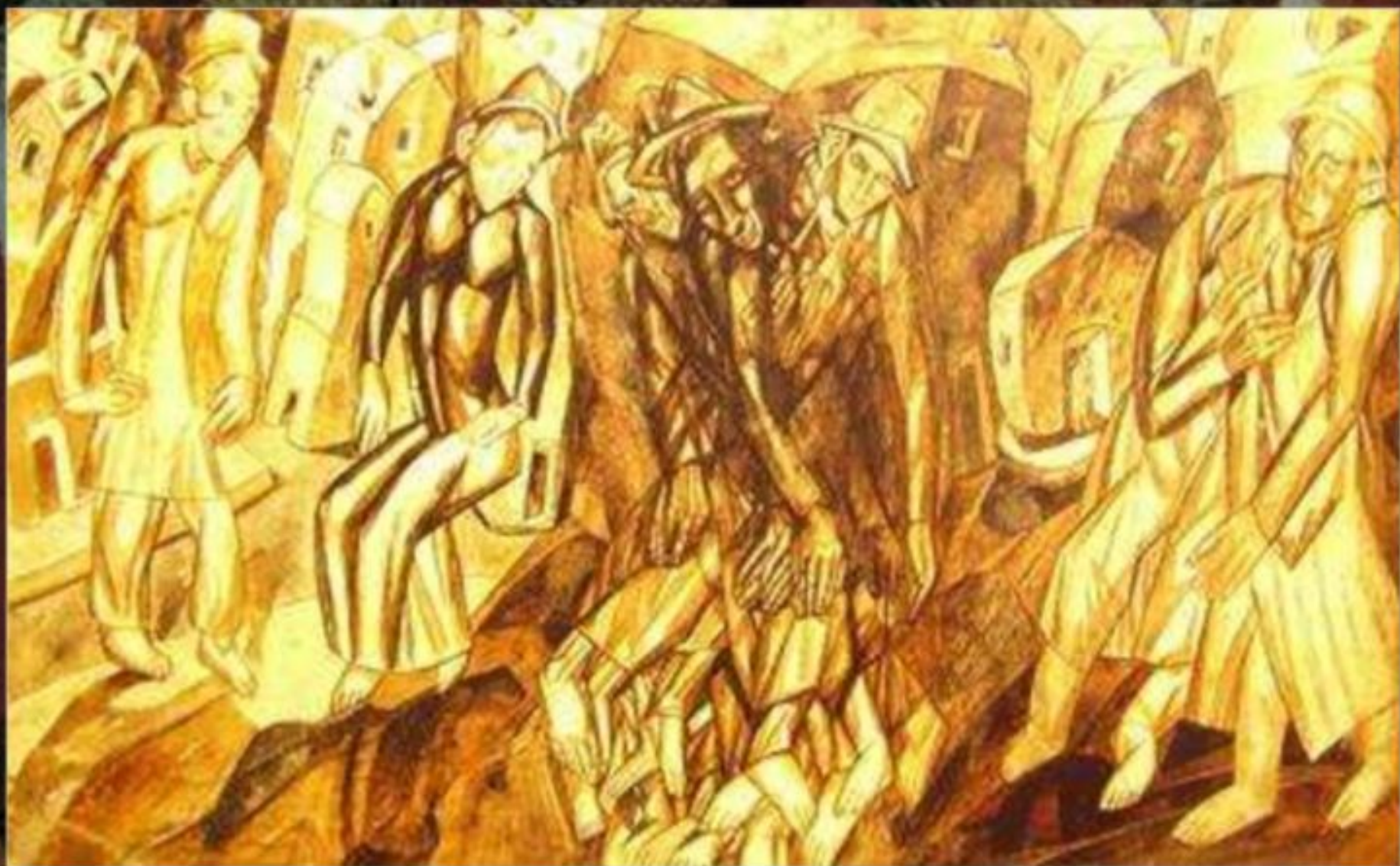
При этом он смотрел доверчиво, по-детски с таким выражением лица, которое как бы говорило:

- Видите, как это просто и ясно».

В его образах утверждается идея органической художественной формы, аналогичной природным формам и процессам. Согласно теории Филонова, тщательно прорабатывая в своем «аналитическом искусстве» «каждый атом» картины, живописец должен выражать не только внешнюю видимость мира, но и внутреннее знание о нем.

За столом. (1912-1913) Бумага, масло

Перерождение интеллигента. 1913. Бумага, чернила коричневые, перо, кисть, акварель, графитный карандаш.

Его произведения, написанные после возвращения с фронта, эпически «формулируют» целые монументальные пласты жизни (так называемые «формулы» пролетариата, революции, космоса, весны, составляющие большие живописно-графические циклы).

Формула космоса. (1918-1919) Холст, масло.

Формула
вселенной.
(1920-1922)
Бумага,
акварель.

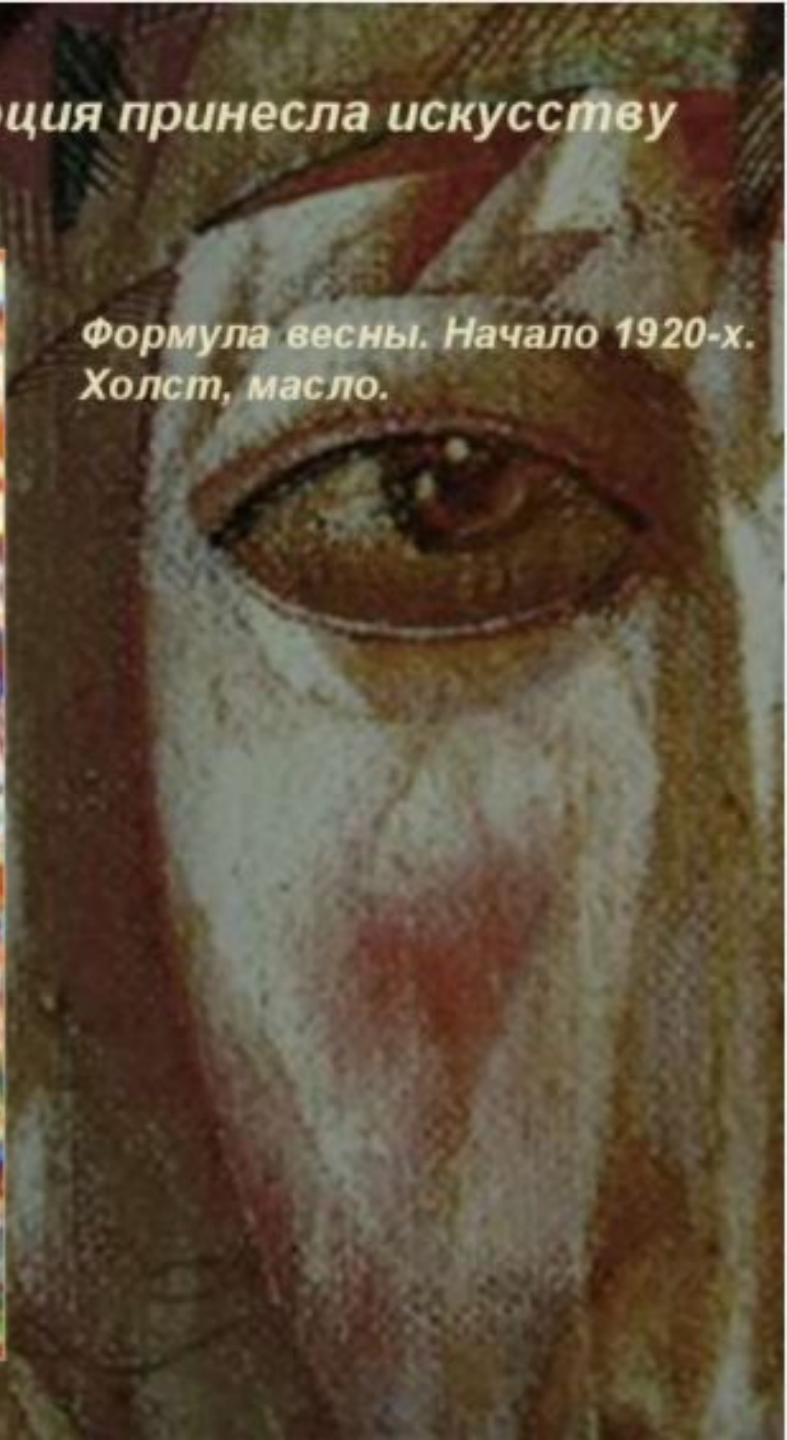

Формула вселенной.
(1920-1928) Бумага,
акварель, тушь,
перо.

Филонов искренне верил, что революция принесла искусству новую свободу.

*Формула весны. Начало 1920-х.
Холст, масло.*

Однако, при всей искренности революционных убеждений Филонова, социальная утопия в его искусстве парадоксально сочетается с антиутопией, обнажающей трагические разрывы и трещины бытия.

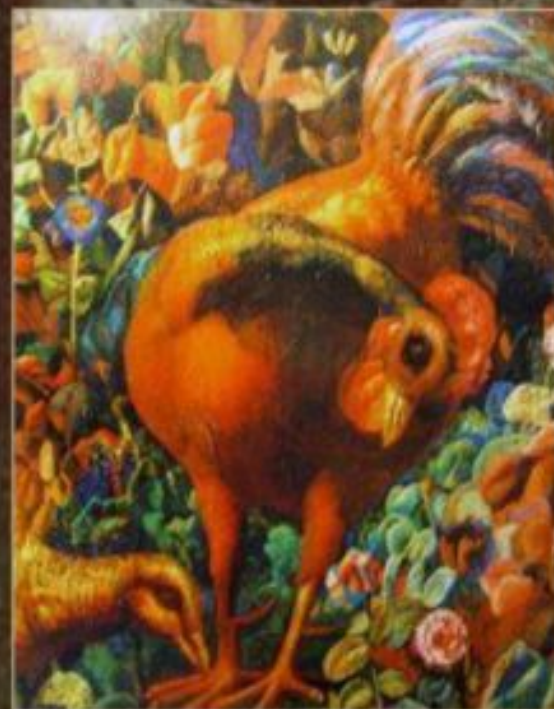
*Кому нечего терять.
1911-1912. Бумага,
масло.*

Крестьянская семья (Святое семейство). 1914. Холст
масло.

Фрагмент
картины
«Крестьянская
семья (Святое
семейство)». 1914.
Холст, масло.

Выразилось это не только в живописи, но, например, и в постановке в сотрудничестве с Маяковским его трагедии "Владимир Маяковский" и в его поэме "Пропевень о проросли мировой". Обе эти работы - вклад Филонова в дело российских кубофутуристов.

*Цветы Мирового расцвета. 1915.
Холст, масло.*

ФИЛОНОВЪ.

ПРОПѢВЕНЬ О ПРОРОСЛИ МИРОВОЙ.

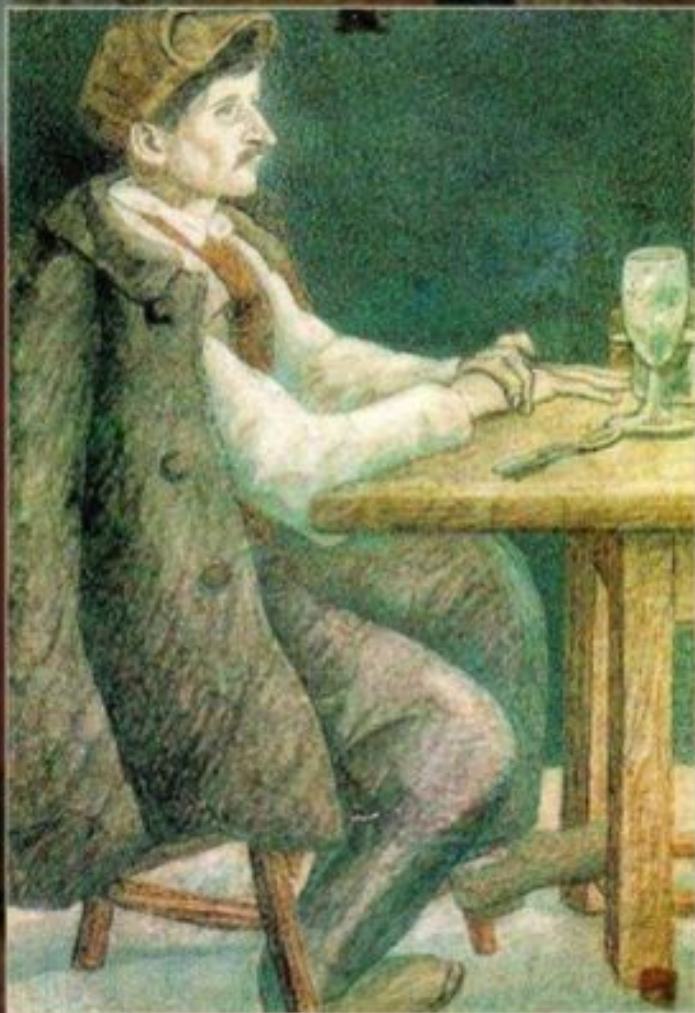

Изд. Мировой раницы.

Филонов сделал немалое количество иллюстраций к книгам и журналам. В их числе обложка книги «Рыкающий Парнас», иллюстрации к «Изборнику стихов» Велимира Хлебникова. Последним произведением над иллюстрациями к которому трудился Филонов, был древний финский эпос «Калевала».

Обложка книги П. Филонова «Пропевень о проросли мировой». Москва, 1915.

Павел Филонов уделял большое внимание рисованию рабочих, колхозников – людям труда.

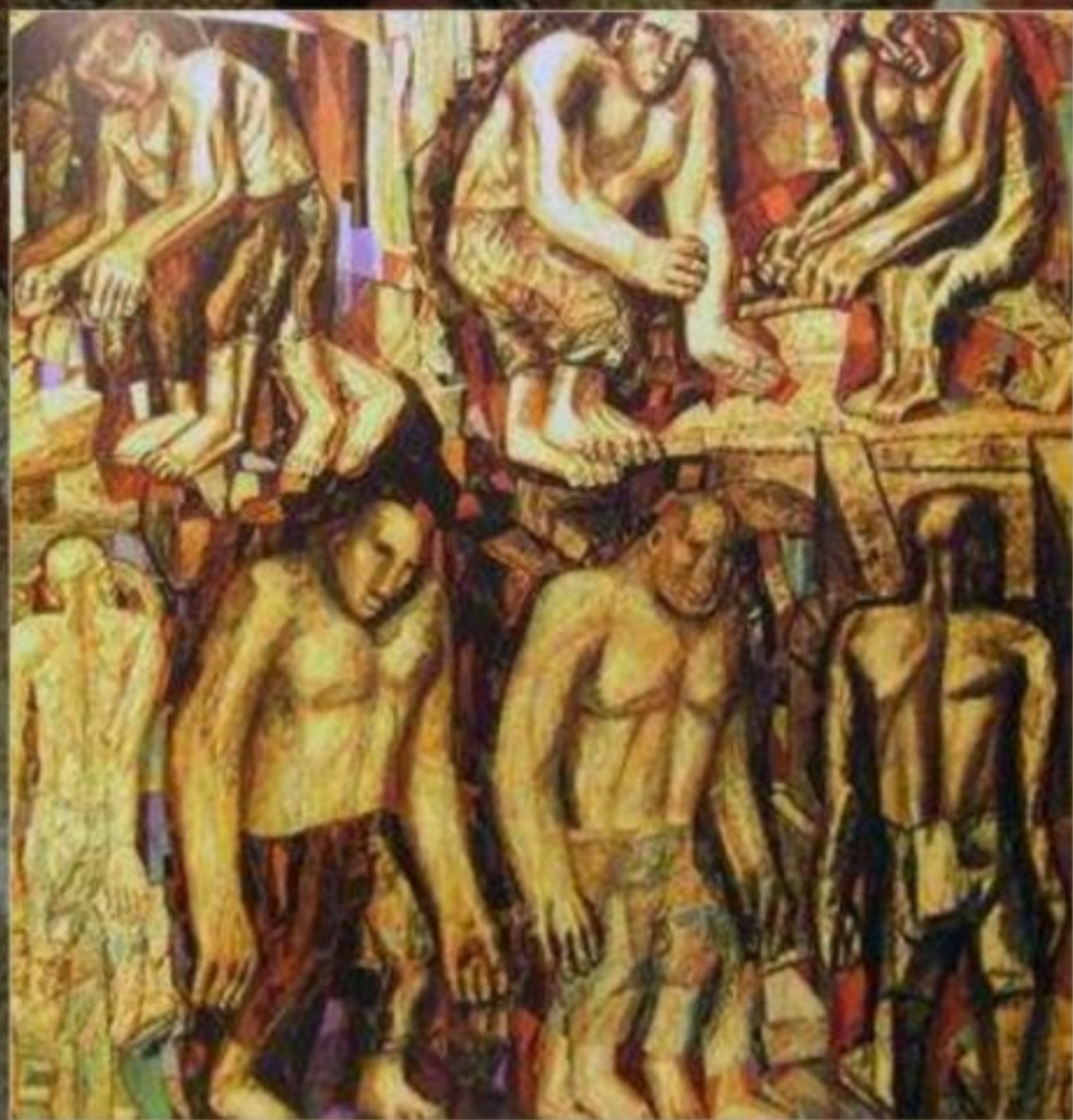

Французский рабочий. 1913-1928.

*Колхозник.
1931.
Холст,
масло.*

*Рабочие. 1915-
1916. Бумага,
акварель, чернила
коричневые,
тушь, перо.*

В творчестве Павла Филонова можно встретить и библейские сюжеты.

Тайная вечеря. Фрагмент. 1920-е. Бумага, акварель, тушь, кисть.

Голгофа. 1912.

Для Филонова процесс жизни - это образец или модель, следуя которой, художник создает произведение искусства. Он хочет подражать не формам, которые создает природа, а методам, которыми она "действует". Этот путь органики в создании искусства предвосхищает путь бионики, возникшей несколько десятилетий спустя.

Садовник. Фрагмент. 1912-1913. Бумага, акварель, чернила коричневые, перо, кисть, графитный карандаш.

Филонов чужд романтики, идеализации, он рисует холодный, горький мир северного полушария, следуя художественной традиции подчеркивать жесткость и уродство повседневной жизни, а не приятно возбуждать или привлекать.

Февральская революция. 1924-1926. Бумага, тушь, перо, акварель, химический карандаш.

Две головы (Шпана). 1925. Бумага, масло

Человек в мире. 1925. Бумага, холст, масло.

*Формула
империализма.
1925. Бумага,
масло.*

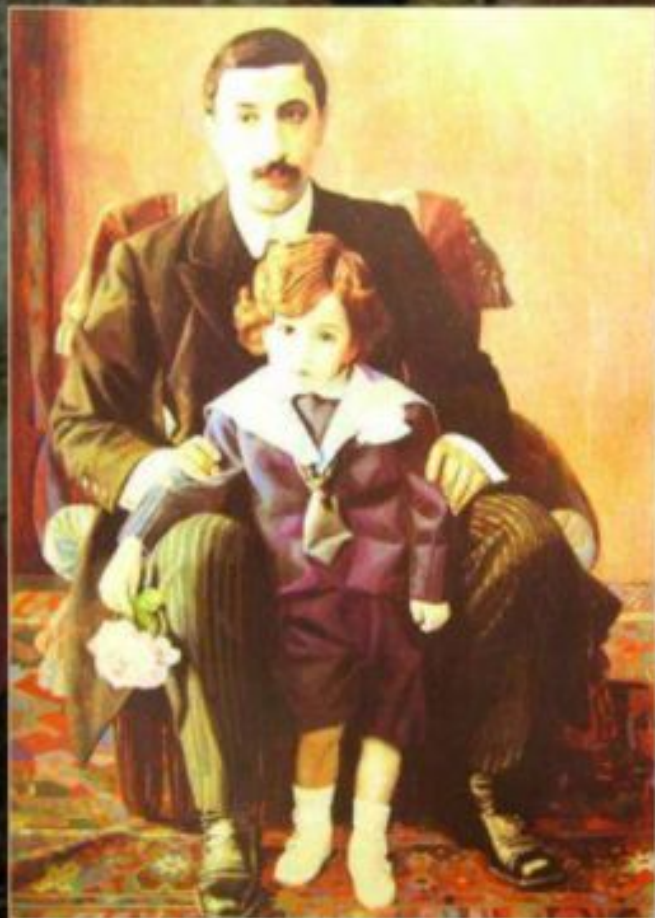

В живописи Филонова нет ничего случайного. Она наполнена символами, знаками, образами, которые так гармонично и естественно связаны между собой, что уже вся картина в целом является символом, и надо весь холст воспринимать и рассматривать как единую метафору.

*Головы. 1910.
Картон,
масло.*

Павел Филонов работал и в более реалистической манере.

Портрет А. Ф. Азибера с сыном. 1915. Холст, масло.

Портрет Е.Н. Глебовой. 1915. Холст, масло.

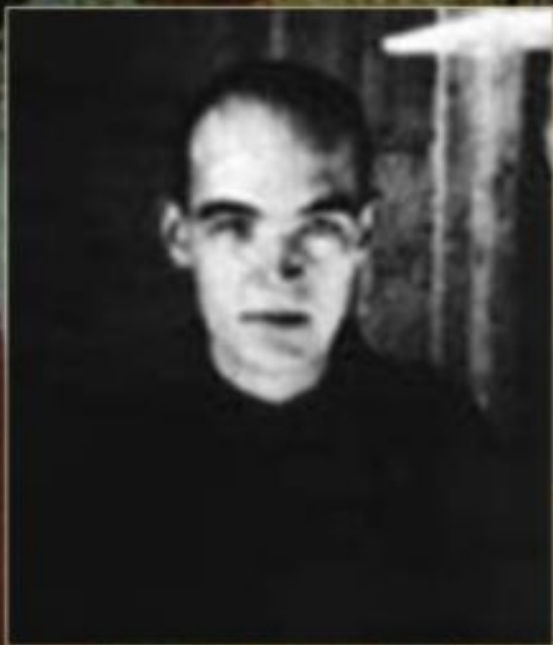
Также в более реалистической манере Павлом Филоновым написаны и два известных официальных заказа.

Ударницы на
фабрике
«Красная
заря». 1931.
Бумага на
фанере,
масло.

Тракторный цех
Путиловского завода.
1931. Холст на фанере,
масло.

Он жил как передвижник до революции, подчинив все задачам творчества, жестоко бедствовал и позже, особенно в 30-е годы, ведя полунищенский образ жизни, но, не теряя творческой одержимости, 30 августа 1935 г. он записал в дневнике: *“Все это время, начиная с первых дней июня, я жил только чаем, сахаром и одним кило хлеба в день. Лишь один раз я купил на 50 к. цветной капусты, да затем, сэкономив на хлебе, купил на 40 к. картошки, “раскрасавицы картошки”. Дней за 10 до 30 августа, видя, что мои деньги подходят к концу, я купил на последние чая, сахара, махорки и спичек..., готовясь по примеру многих и многих раз - жить, неизвестно сколько, не евши”.*

Умер Филонов в блокадном Ленинграде 3 декабря 1941.

Филонов и мастера северной Европы.

Чтобы пролить свет на развитие Филонова и окончательное сложение его художественной системы, следует упомянуть о других художественных явлениях, которые обычно невозможно связать ни с русским символизмом, ни с русским авангардом: эта позиция Филонова и петербургского модернизма по отношению к старым мастерам Северной Европы, особенно к немецкому Ренессансу и искусству Босха и Брейгеля Старшего, Дюрера и др.

Павел Филонов. Фрагмент картины «Германская война».

Если сравнить раннюю работу Филонова «Головы» (1910) из брейгелевской картиной «Несение креста» (около 1505), сходство просто бросается в глаза: оба художника максимально заполняют передний план, оба сосредоточены на фронтальном и боковом ракурсах лиц, оба в сущности пренебрегают задним планом или второстепенным действием.

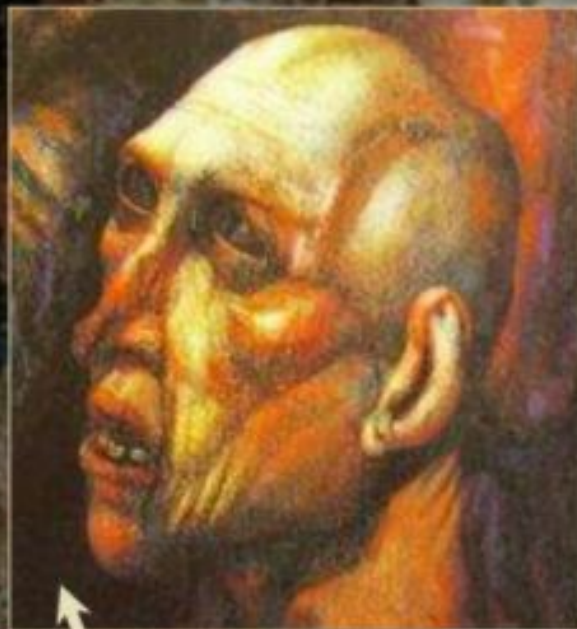

П. Филонов «Головы»

Босх. Несение креста. Дерево, масло.

Головы людей с других картин Филонова тоже похожи на персонажей с картин Босха, присмотритесь внимательнее: какие неприятные, жестокие лица!

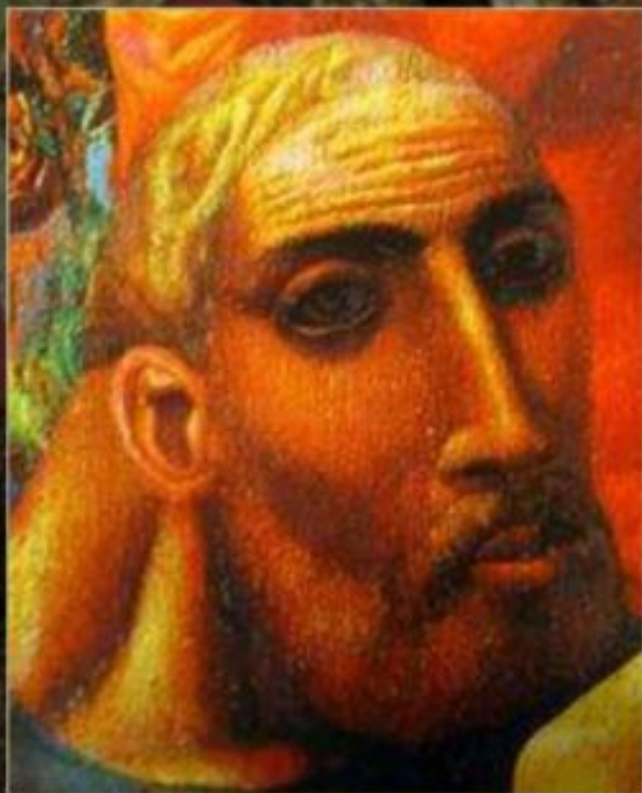
Филонов
(«Пир королей»)

Босх
(«Несение креста»)

Это два фрагмента картин.

*Для сравнения даны два положительных персонажа
Крестьянин (или Святой Иосиф) и Иисус Христос.*

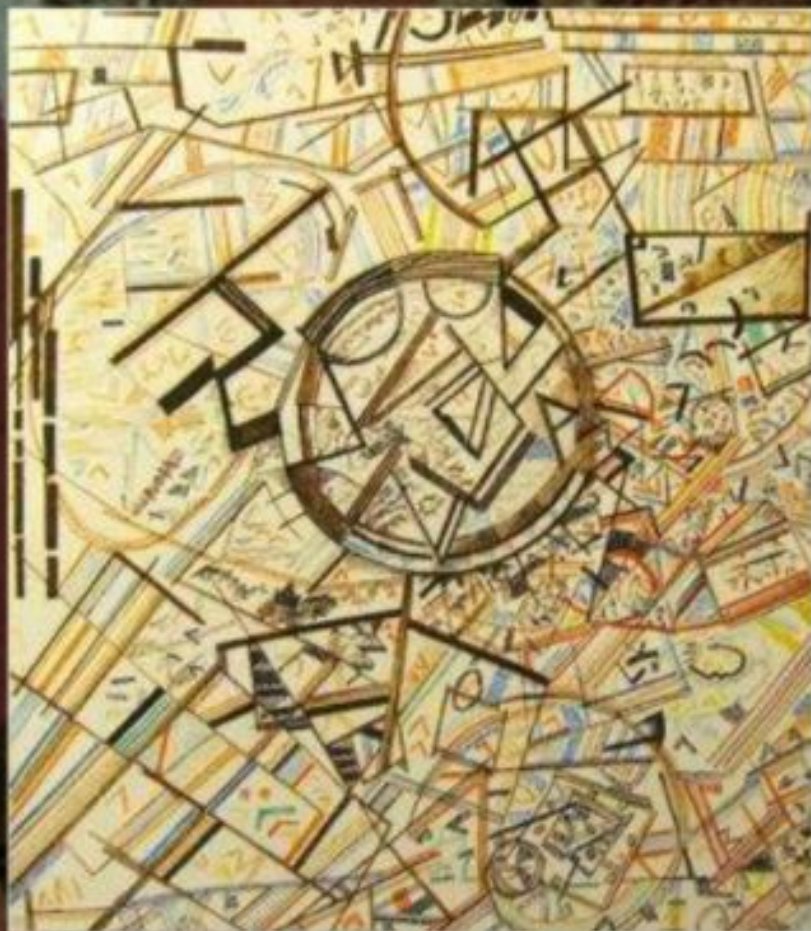
*П.Филонов Фрагмент
картины «Крестьяне» или
«Святое семейство».*

*И.Босх. Фрагмент картины
«Несение креста».*

Филонов, как и Дюрер создавал сложные аллегорические произведения, смысл которых зашифрован в большом количестве символов и знаков.

Филонов. Формула вселенной. (1920-1928) Бумага, акварель, тушь, перо.

Дюрер. Меланхолия 1. Гравюра.

Ссылки на теоретические труды Филонова не дают возможности ни утверждать, ни отрицать факт влияния Босха, Брейгеля, Дюрера и других художников, поскольку он о них не упоминает.

Босх. Несение креста. Дерево, масло.

Павел Филонов и Михаил Врубель – параллели творчества.

Если прислушаться к мнению искусствоведов то, некоторые из них считают, что творчество Павла Филонова и Михаила Врубеля имеют общие черты.

Принадлежа к разным поколениям, они оба были частью «серебряного века» России, оба отдали дань символизму.

Доказать или опровергнуть это достаточно сложно, так как каждый художник (впрочем, как и каждый человек) – личность, индивидуальность. Можно сравнить различные картины этих художников, но, в итоге выбор остается за зрителем.

Победа над вечностью. 1920-1921. Фанера, масло.

Искусствоведы выделяют несколько сходных черт в творчестве Михаила Врубеля и Павла Филонова:

1. И для Михаила Врубеля и для Павла Филонова первой составляющей визуального впечатления была линия, как самое быстрое и самое проникновенное средство выражения художника.

**П. Филонов. Белая картина. 1919.
Холст, масло.**

**М. Врубель. Сирень. 1900. Холст,
масло.**

2. Врубель и Филонов считали линию режущим инструментом, если так можно выразиться, рассекающим внешний мир, определяя контуры формы и в то же время анализируя эту форму изнутри.

П.Филонов.
Цветы
Мирового
расцвета.
1915. Холст,
масло.

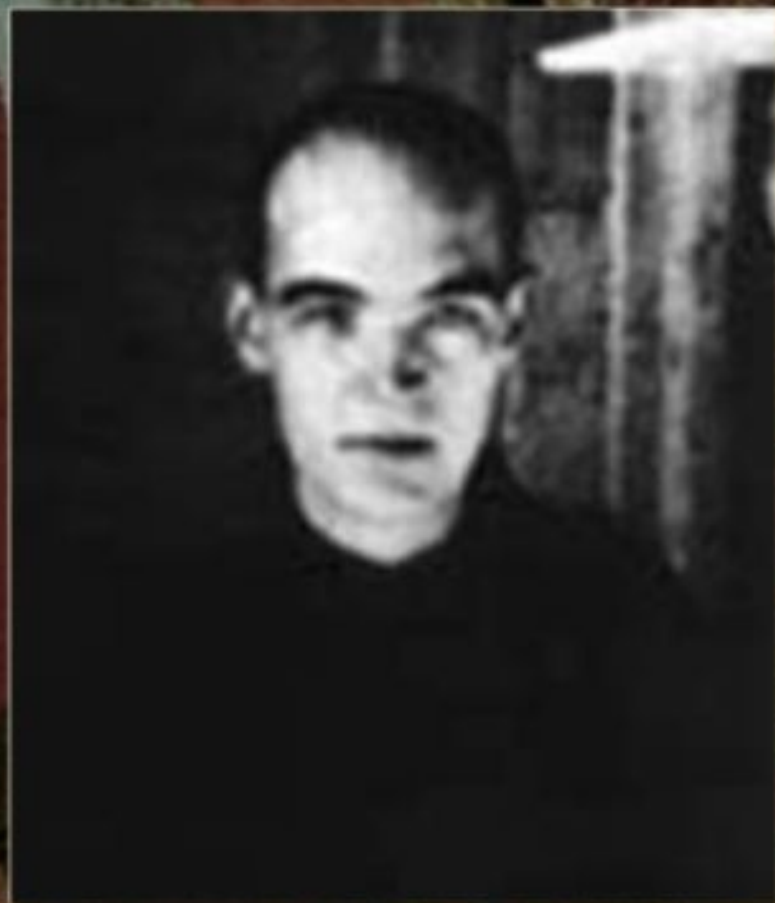
М. Врубель.
Кампанулы.
1904.
Бумага,
акварель.

3. И Врубель и Филонов были «центростремительными» в том смысле, что оба считали себя создателями собственных судеб. Не случайно поэтому, что автопортрет занимает значительное место в их творчестве.

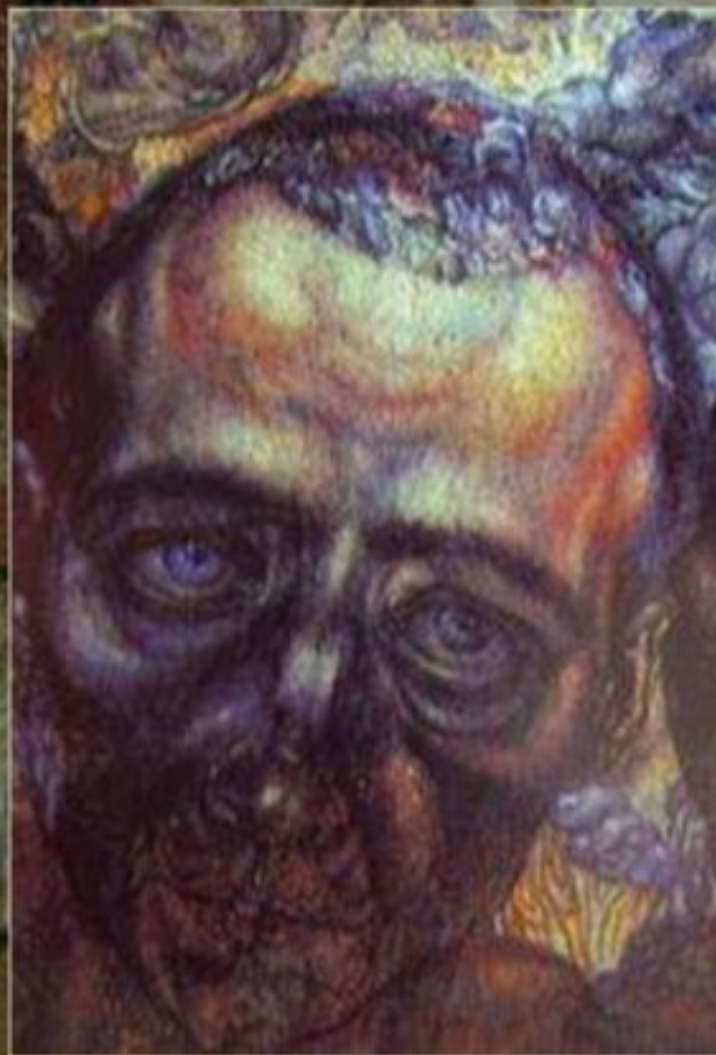
М. Врубель. Автопортрет.
1904. Бумага, графитный
карандаш, акварель.

Например, на многих картинах Филонова изображения голов представляют его собственную голову с характерным высоким лбом и крупным черепом.

Фотография Павла Филонова.

Фрагмент картины «Головы». Лицо похожее на лицо Павла Филонова?

4. Большая часть картин и рисунков Филонова "внемерна" и, как и у многих символистов, включая Врубеля, зависит от субъективного импульса художника до такой степени, что зритель способен лишь на частичное их восприятие.

П. Филонов.
Фрагмент
картины
«Цветы
Мирового
расцвета».
1915. Холст,
масло.

М. Врубель.
Фрагмент
картины
«Демон
(Сидящий)».
1890. Холст,
масло.

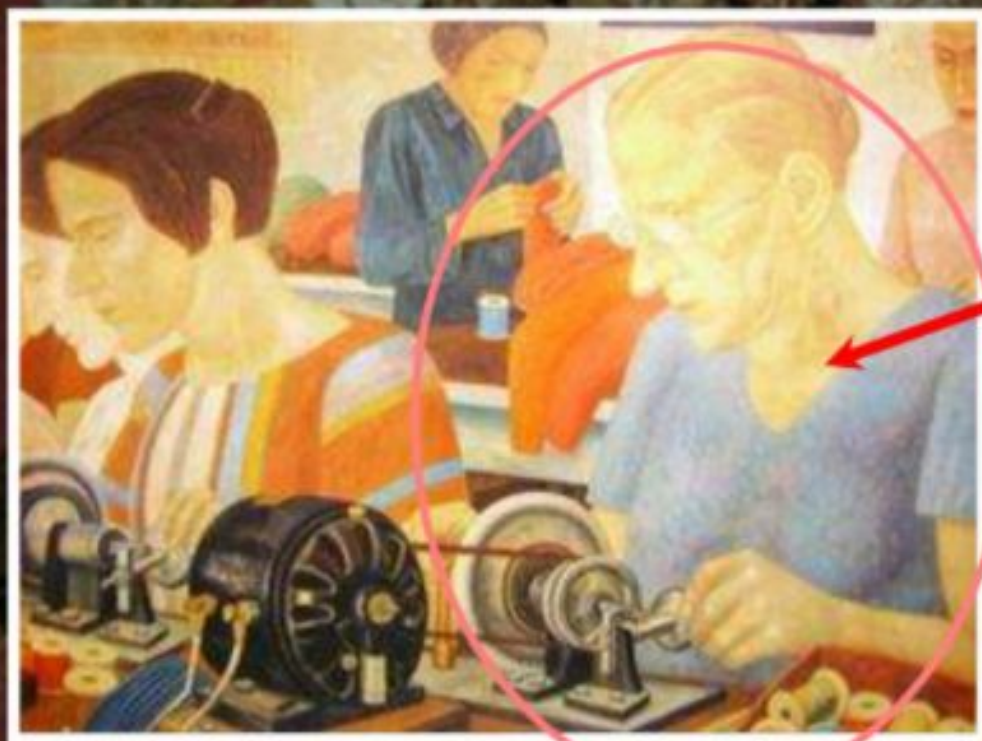
Отдельные произведения

«Пир королей». Это одна из ранних работ Павла Филонова, в ней ощутимо влияние иконописи. Впрочем считается, что эта работа относится к примитивизму. Современник Павла Филонова – поэт Велимир Хлебников восхищался этой работой, ценил примитивистский стиль автора.

«Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби.»
Велимир Хлебников.

Работая над картиной «Женская ударная бригада на фабрике «Красная заря»». Филонов по рекомендации партрога фабрики выбрал моделью некую Елену Васильеву. Получившийся в результате портрет пожилой женщины в очках совершенно не удовлетворил издательство, поскольку бал написан «без пафоса». Чтобы успокоить критиков Филонов добавил еще четыре фигуры на заднем плане.

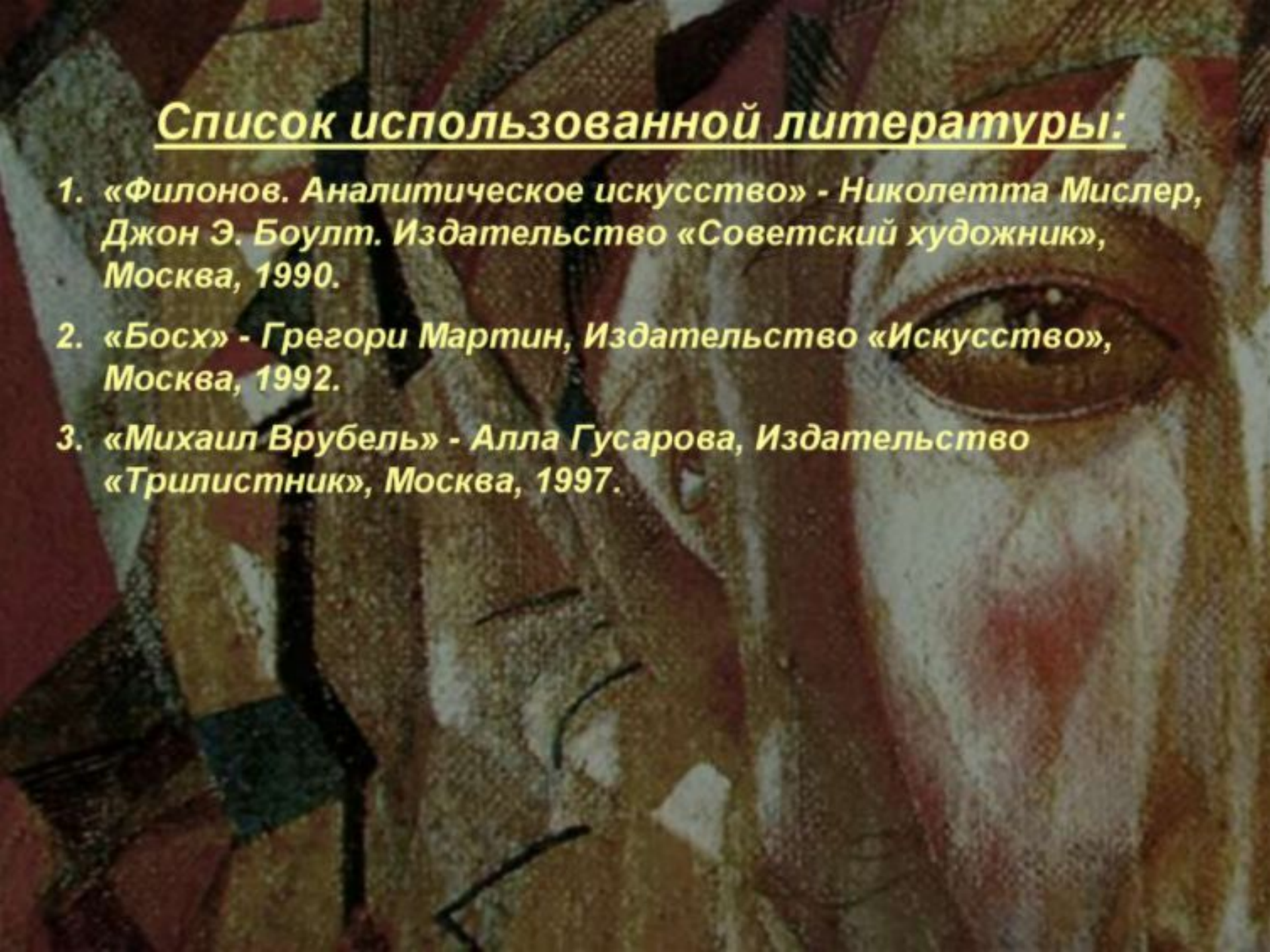
Изначально на этой картине была лишь одна женщина в очках.

1931. Бумага на фанере, масло

Интересные факты

Такой многочисленной школы, как у Филонова, не было ни у одного из мастеров русского авангарда. Русский авангард XX в. создал несколько своеобразных школ - школы Петрова-Водкина, Матвеева, Фаворского, Малевича, Матюшина, Филонова. Это были не только учебные сообщества, во главе каждой школы стоял не просто мастер высокого уровня, но и крупная личность - проповедник, наставник, учитель жизни, вроде восточного гуру. Подобного не было в западной художественной практике тех лет. Такие школы, связанные духовно-нравственным единством, во главе с мастером-подвижником, всегда отличали русское искусство всех направлений. Учительство и нравственное подвижничество извечно были "сверхзадачей" русского искусства. Такой школой был и филоновский коллектив. Авторитет руководителя был непререкаем для учеников.

- Филонов был вынужден писать заказные портреты, расписывать Исаакиевский собор, бывший в ту пору Антирелигиозным музеем. Это он должен был делать, скрывая свою фамилию.
- Также работая впроголодь, Филонов собственноручно расписал шелковый шарф в подарок жене на день рождения. В течение месяца он писал по шестнадцать часов в сутки.
- Выставка, которой не было. Филонов был жестоко лишен возможности реализовать свою мечту – показать свои работы в рамках полномасштабной персональной выставки. Его ретроспективу в Русском музее запретили, когда она была почти готова.
- То, что называлось в это время “художественной жизнью”, вызывало отвращение у Филонова, он видел корыстную подоплеку борьбы в искусстве, приспособленчество и угодничество так называемой критики. Он писал в дневнике то же, что откровенно говорил на собраниях художников, вызывая ненависть у карьеристов от искусства (запись в дневнике от 10 ноября 1934 г.).

Список использованной литературы:

1. «Филонов. Аналитическое искусство» - Николетта Мислер, Джон Э. Боулт. Издательство «Советский художник», Москва, 1990.
2. «Босх» - Грегори Мартин, Издательство «Искусство», Москва, 1992.
3. «Михаил Врубель» - Алла Гусарова, Издательство «Трилистник», Москва, 1997.