

Лекция 2.

Основные направления и школы искусства авангарда

Авангард = «передовой»

- Абстракционизм: Вас. Кандинский
- Кубизм: Пабло Пикассо, Аристарх Лентулов
- Дадаизм: Марсель Дюшан
- Сюрреализм: Сальвадор Дали
- Конструктивизм: Александр Родченко
- Супрематизм: Казимир Малевич
- Поп-арт: Роберт Раушенберг

«Закрытие визуальности»

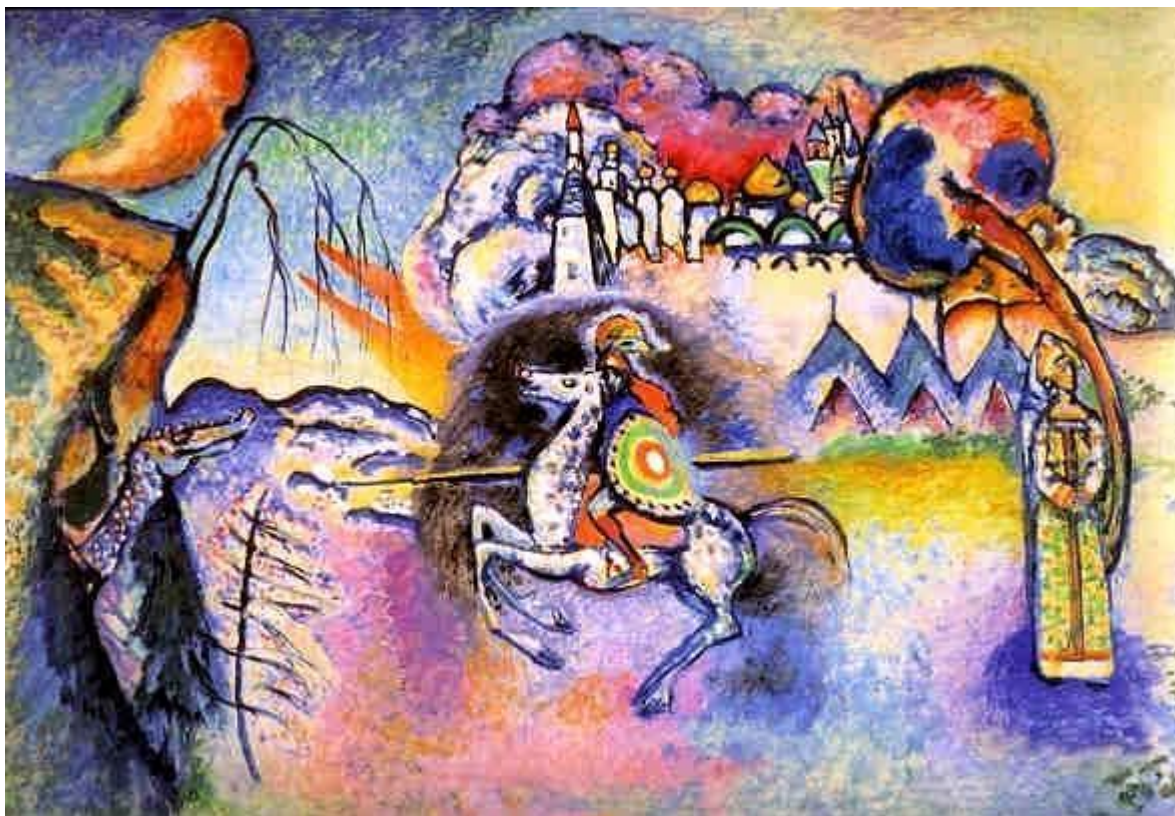
Визуально неинтересный артефакт:
содержание «закрыто», форма –
обозначает отсутствующее содержание.

Искусство авангарда - не «зеркало
природы».

Оно «производит» нового зрителя,
апеллирует к его ассоциативности и
интуиции.

АБСТРАКЦИОНИЗМ, 1910

Василий Кандинский,
1866-1944

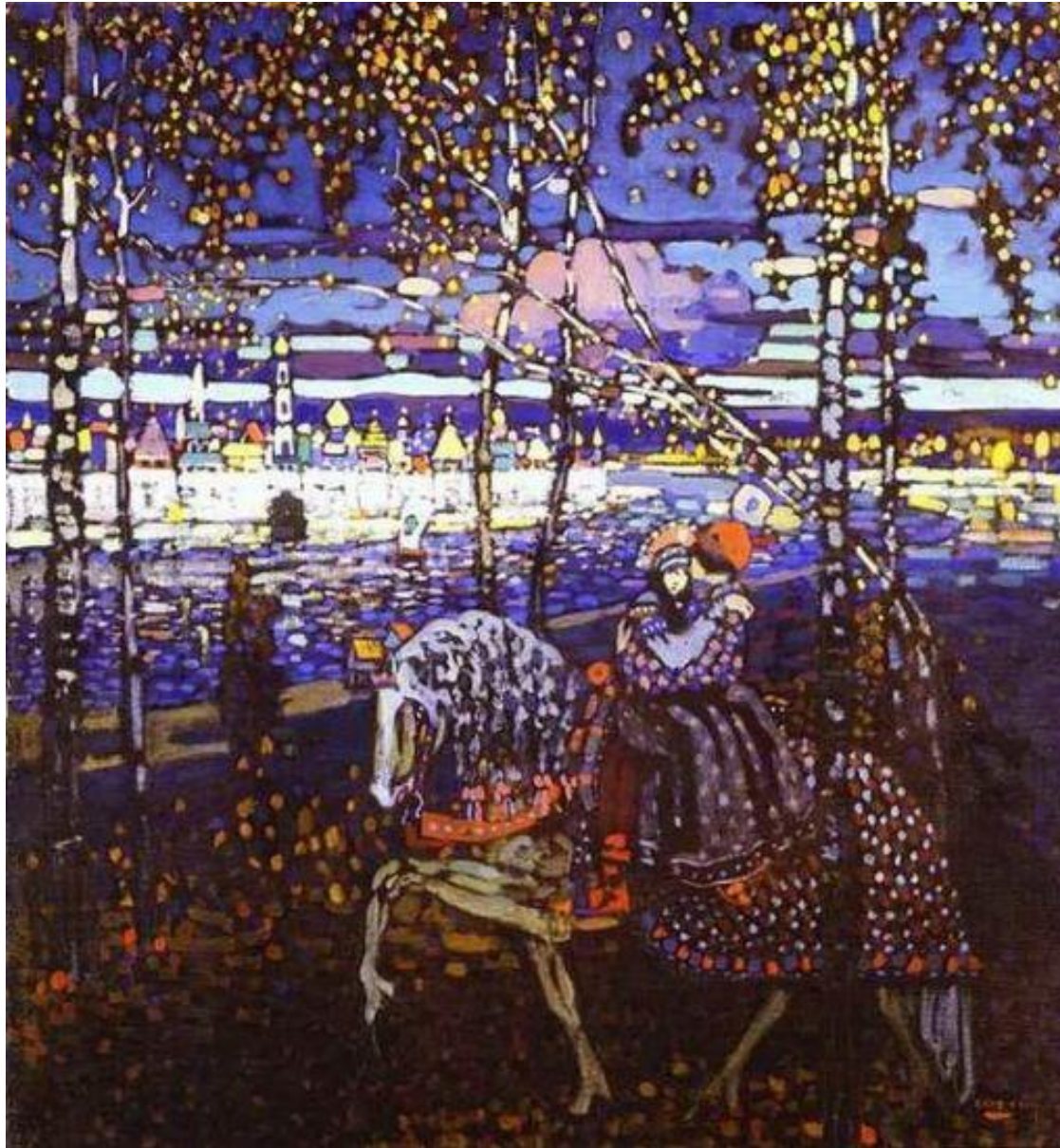
Василий Кандинский

- 1910-1912 – участие в выставках «Бубновый валет»;
- 1911 – организация альманаха и группы «Синий всадник»;
- С 1921 – видный теоретик школы «Баухаус»
- Основные работы: «О духовном в искусстве», «Точка и линия на плоскости»

Абстракционизм – искусство формы

- Искусство тесно связано с природой и черпает из нее все формы;
- Чем свободнее абстрактный элемент формы, тем чище и примитивнее его звучание;
- Форма, даже если она совершенно абстрактна и подобна геометрической, имеет свое внутреннее звучание и является

духовным существом

"Пара, едущая
верхом на
коне"

1906-1907,
Ленбаххаус,
Мюнхен

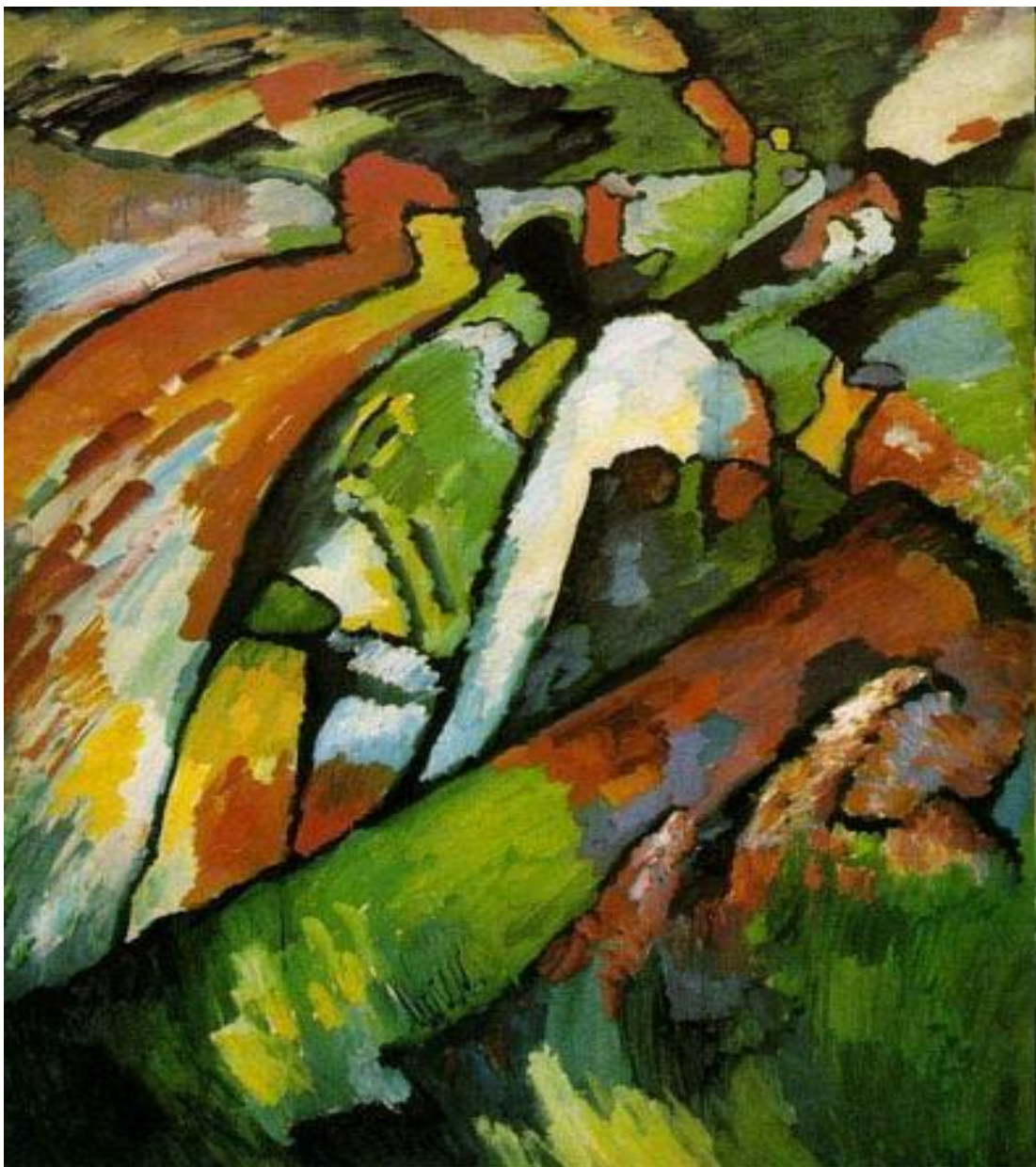
1910, «Без названия» - начало эпохи беспредметной живописи

Абстракционизм и разнообразие форм

Художник не может обойтись только абстрактными или только материальными формами;

Его путь: от невозможности и бесполезности копирования предмета –
к стремлению **извлечь из предмета выразительное**
– и затем к чисто художественным целям –
К КОМПОЗИЦИИ.

1910
"Импровизация
7"

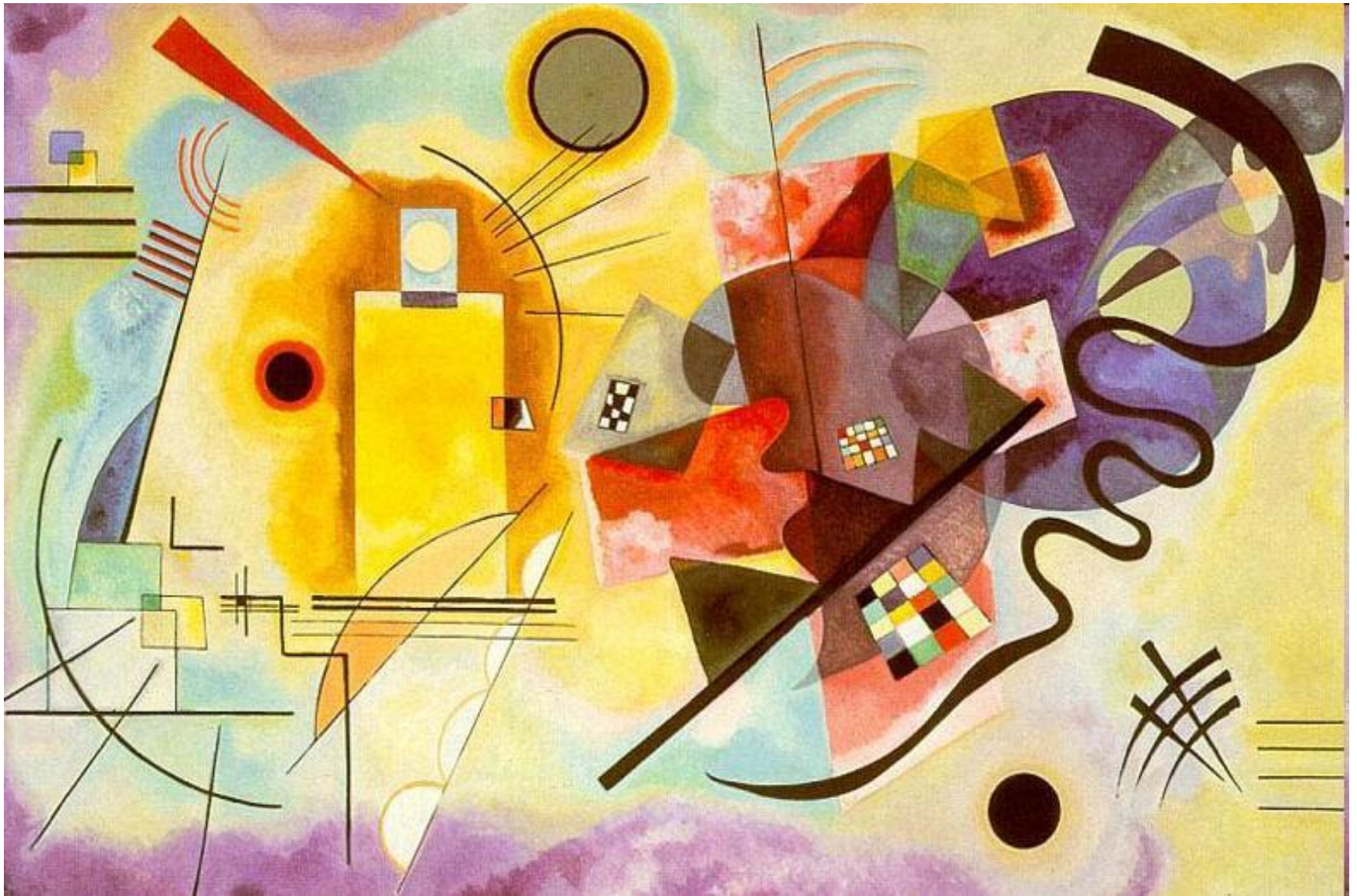
"Казачи"

1917, Третьяковская галерея

"Желто-красно-голубое"

1925

Вверх, 1929

В. Кандинский «О духовном в искусстве», 1912

«Истинное произведение искусства
возникает таинственным, загадочным,
мистическим образом *«из художника»*.

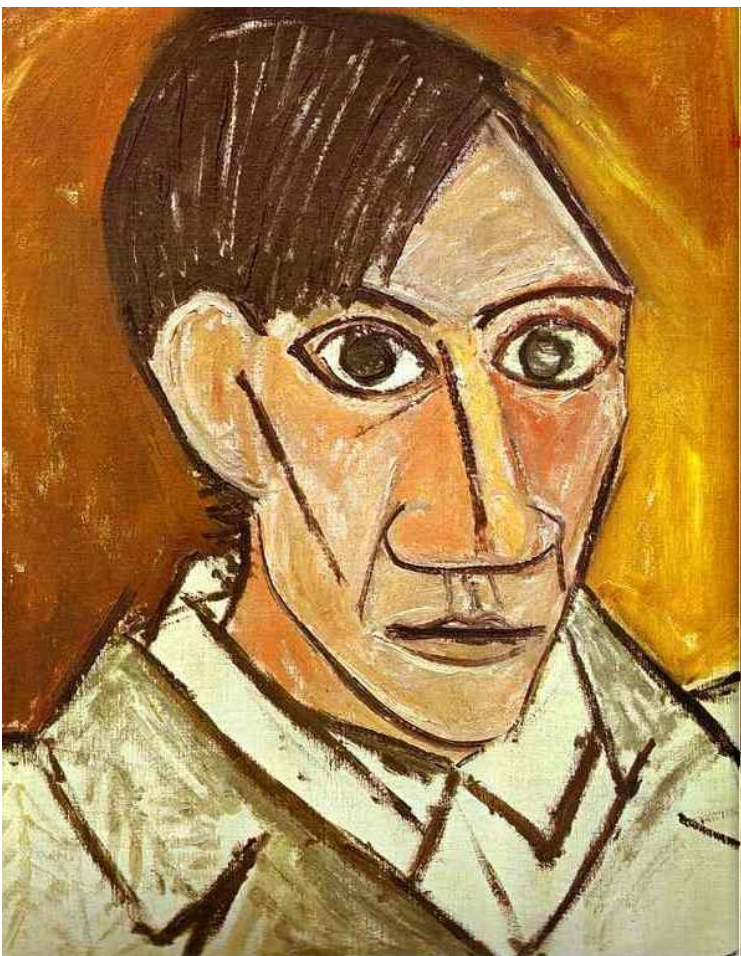
Отделившись от него, оно получает
самостоятельную жизнь, становится
личностью.

Оно становится *существом»*

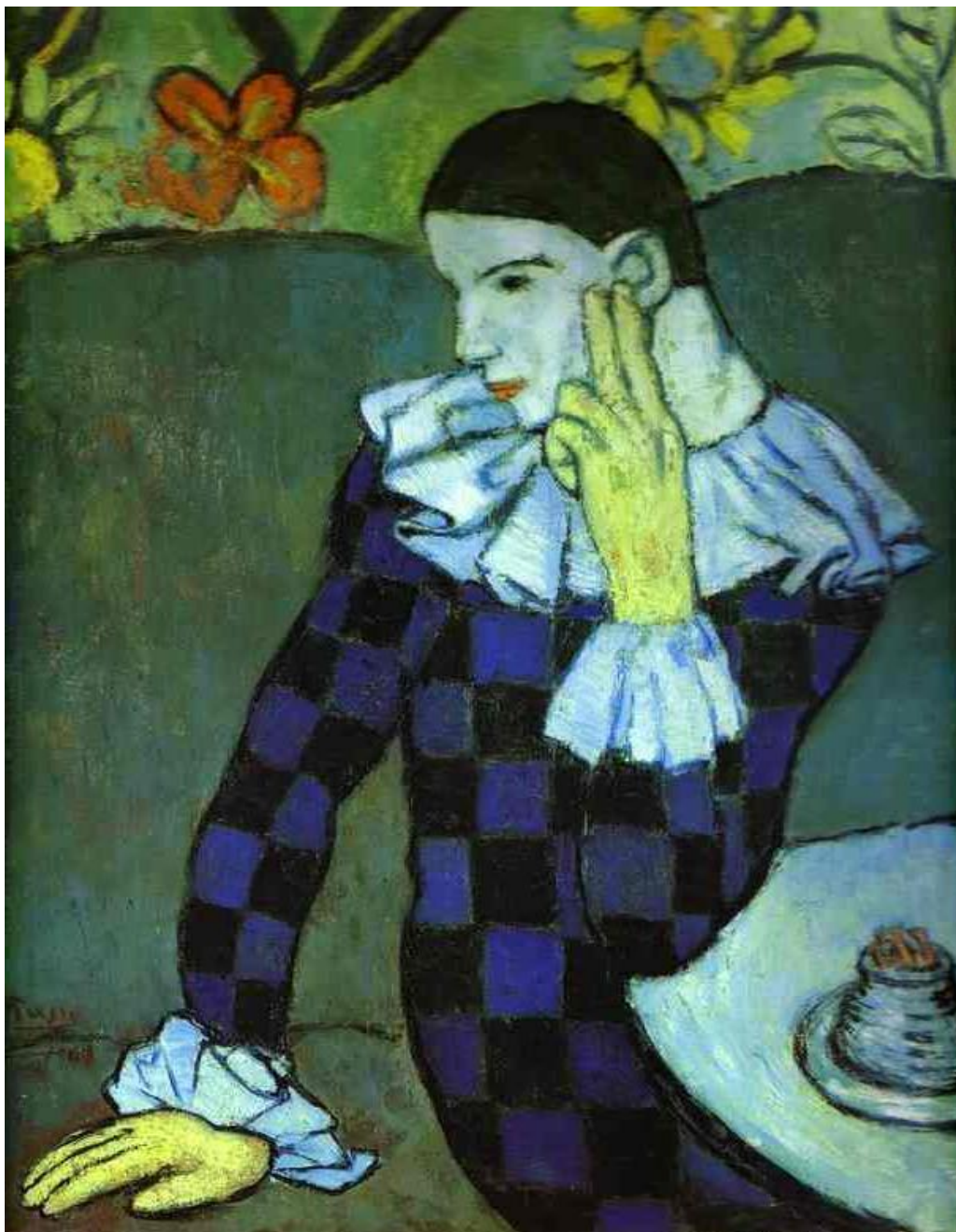
Кубизм, 1907-1914, Франция

Пабло Пикассо, 1881-1973

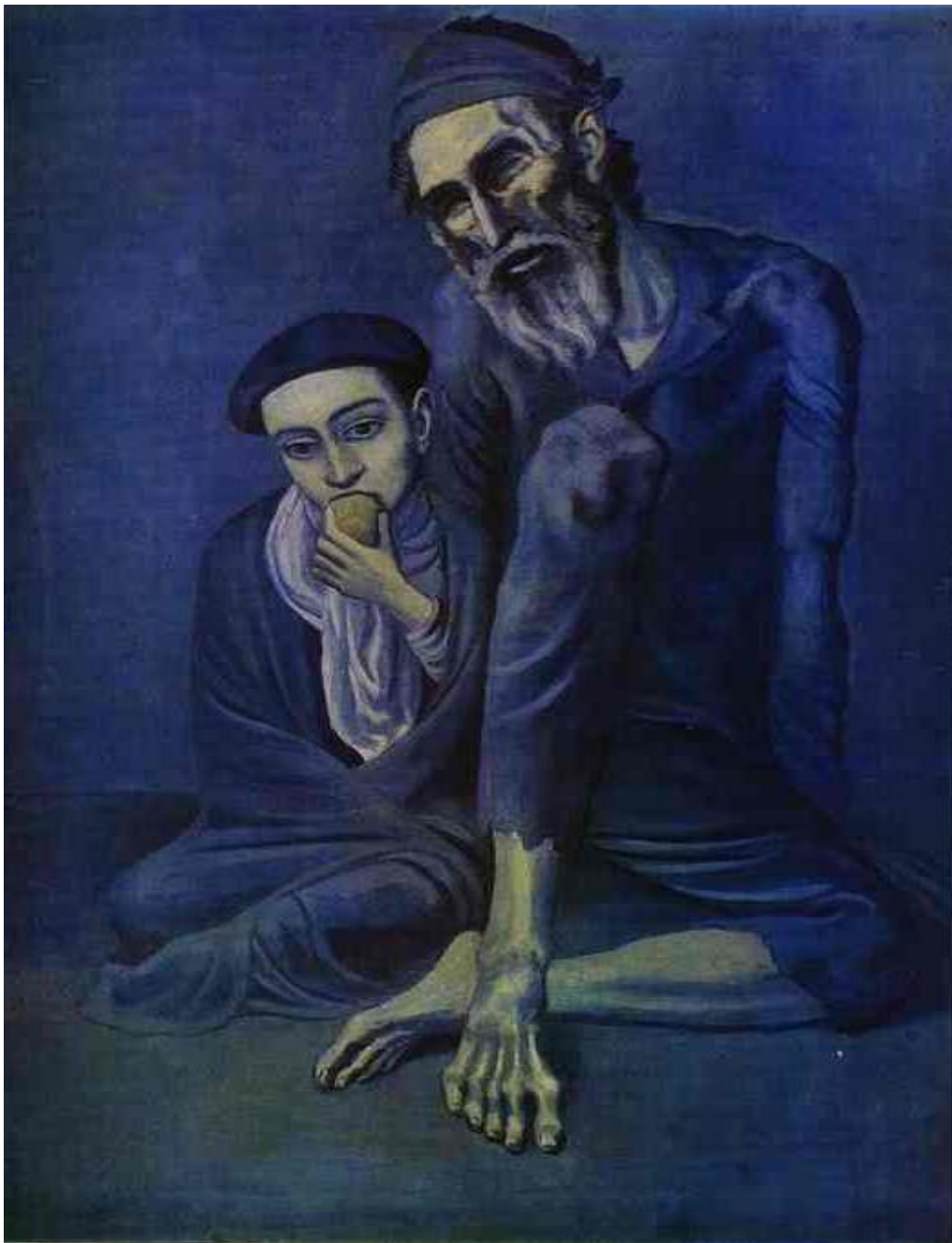
Автопортрет: от 1907 до 1972

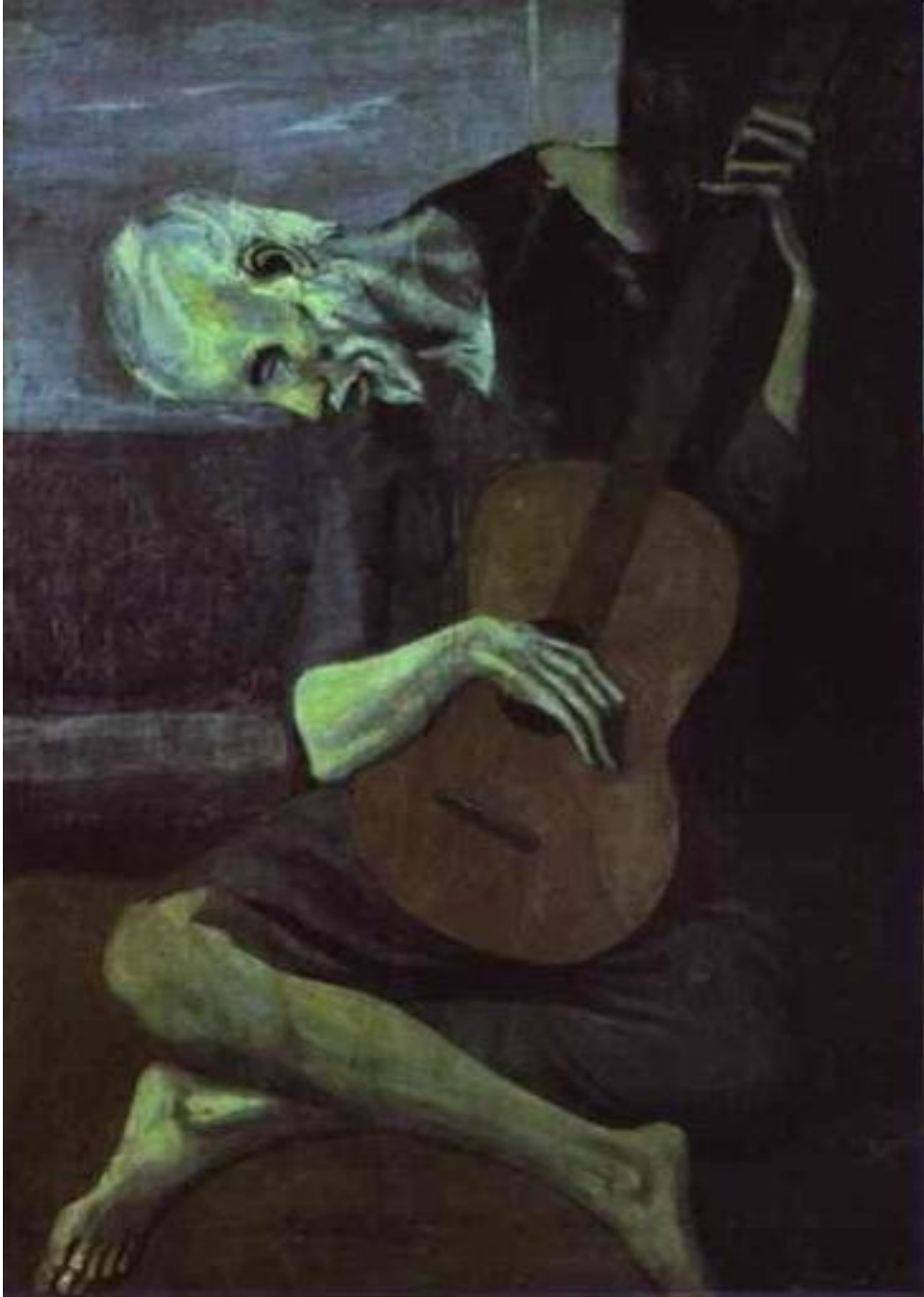
Голубой период:
«Склонившийся
арлекин», 1901

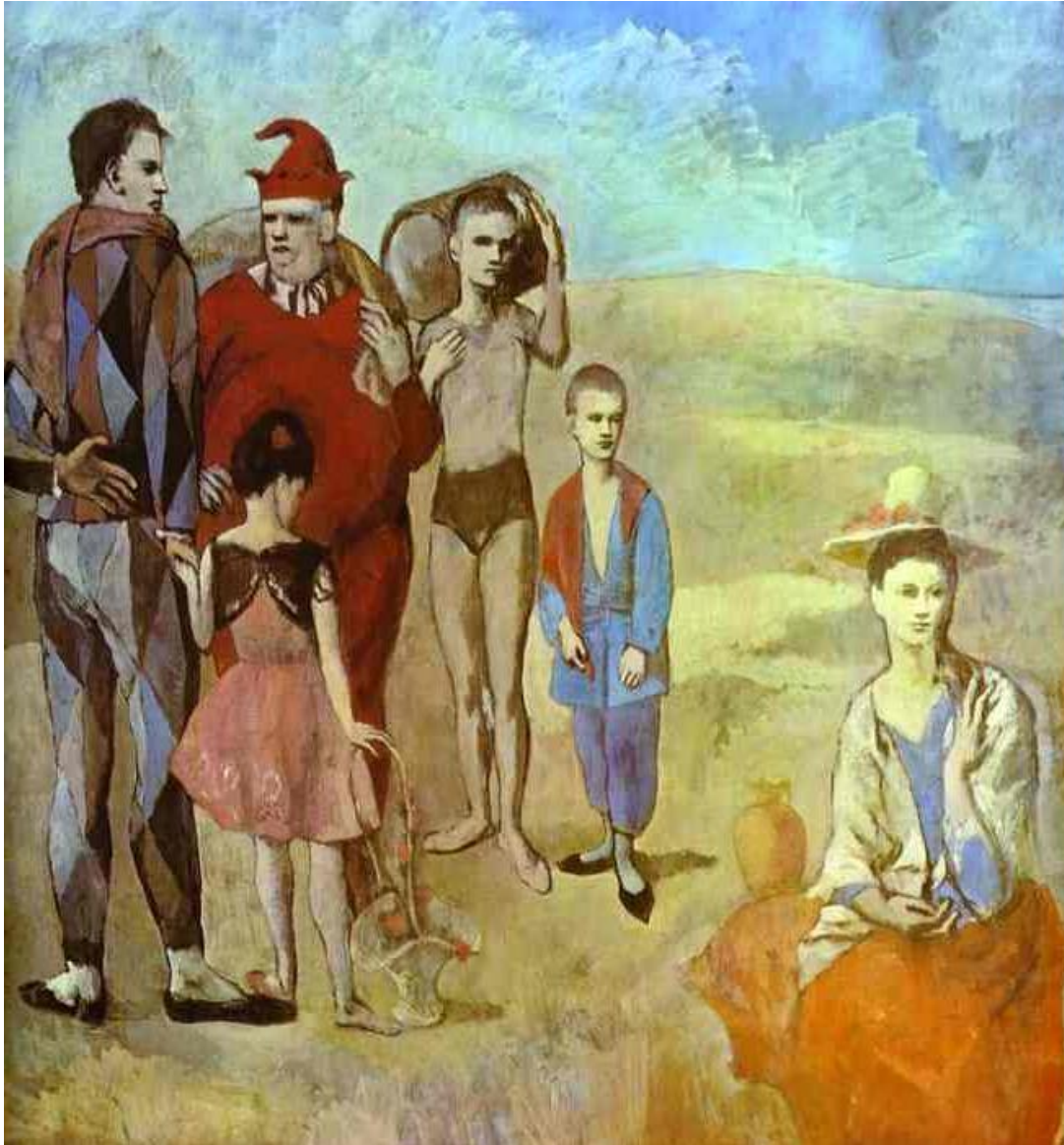
«Трагедия»,
1903

«Нищий старик с мальчиком», 1903

«Старый гитарист»,
1903

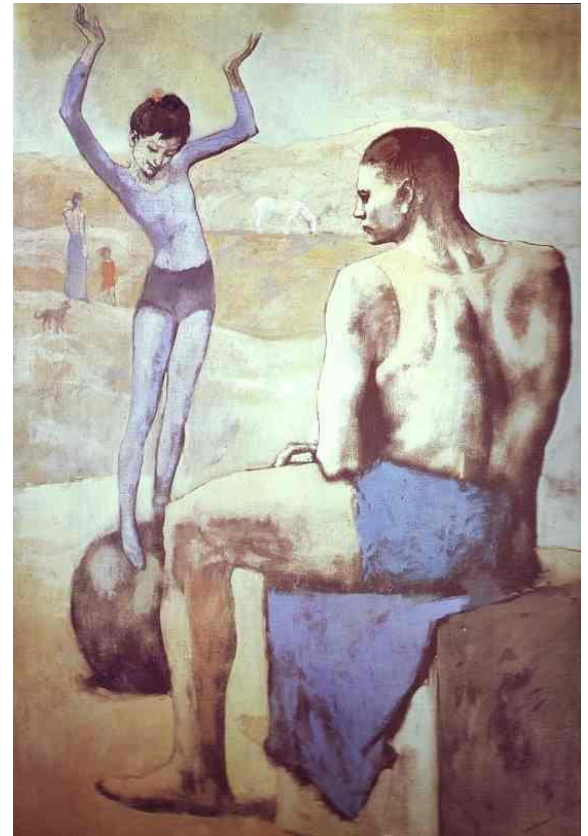
Розовый период:
«Семья бродячих
акробатов», 1905

«Акробат и молодой арлекин», 1905

«Женщина в рубашке»,
1904-1905

«Девочка на шаре», 1905

«Портрет женщины»

Рыдающая
женщина

Кубизм -

- деструкция (изменение, разрушение)
- фрагментирование
- игра в кубики =
попытка разрушить
стереотипы и
создать осмысленную
реальность

Истоки кубизма:

- Язычество
- Примитивное искусство
- «Детский взгляд на мир» +
 новейшие открытия в физике
 к. XIX века: рентгеновские лучи,
 теория относительности

Цвет, светотень,
перспектива –
отрицаются.

Совмещение планов,
метод «кубирования»,
коллаж –
приветствуются.

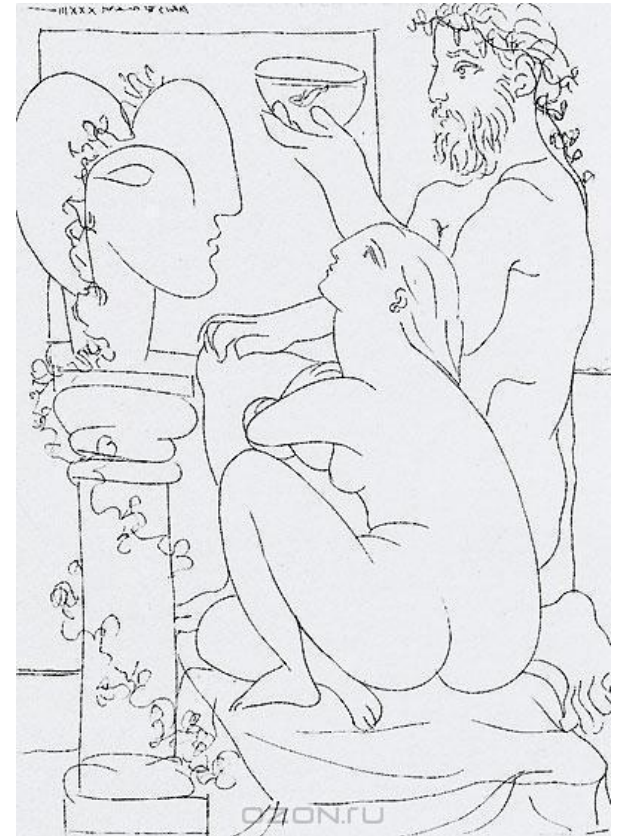
Портрет Амбруаза Воллара,
торговца произведениями
искусства

Герника, 1937

Бык – «жестокость и тьма», лошадь – «народ»

- Иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия
- «Голубь мира» – для 2 Всемир. Конгресса мира

«Кубизм – это искусство писать новые ансамбли при помощи элементов, заимствованных не у зримой, а у постигаемой действительности», - Г. Аполлинер

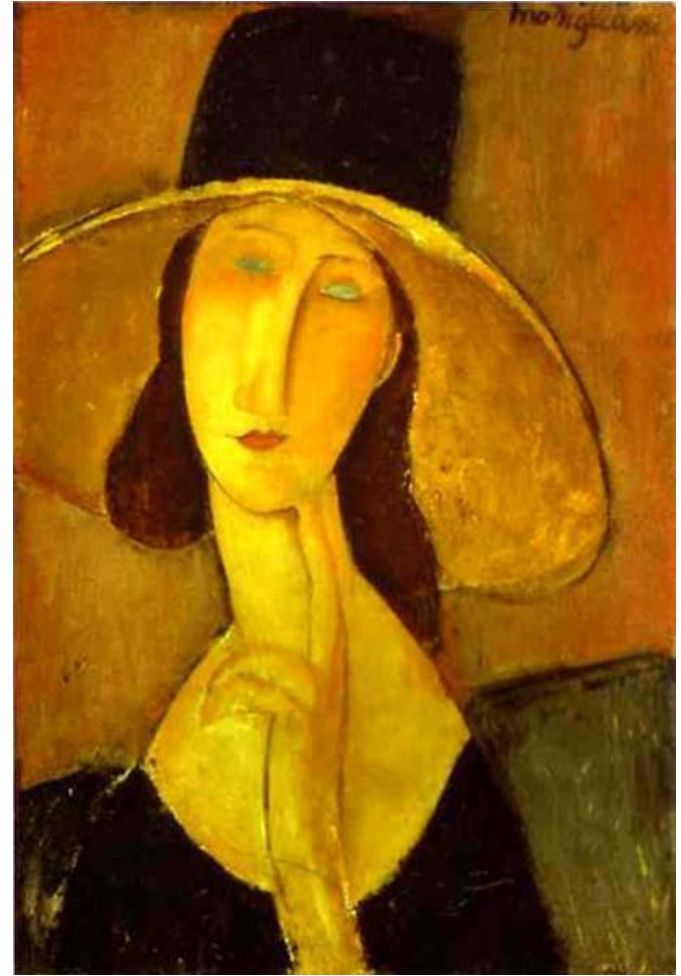
Кубизм: от экспериментов с формой к дегуманизации искусства

«От прежней живописи кубизм отличает то, что он не является искусством, основанном на имитации, но – **на концепции** и стремится возвыситься до созидания», - Аполлинер

Имена кубизма

- *Музыка*: Барток, Равель, Дебюсси, Сергей Прокофьев
- *Живопись*: Пикассо, Фернан Леже, Жорж Брак, Амедео Модильяни
- *Скульптура*: Пикассо, Ж. Липшиц
- *Театр – костюмы, декорации*: Соня Делоне

В России увлечение кубизмом
свойственно творчеству

Аристарха Лентулова

Николая Альтмана

Марка Шагала

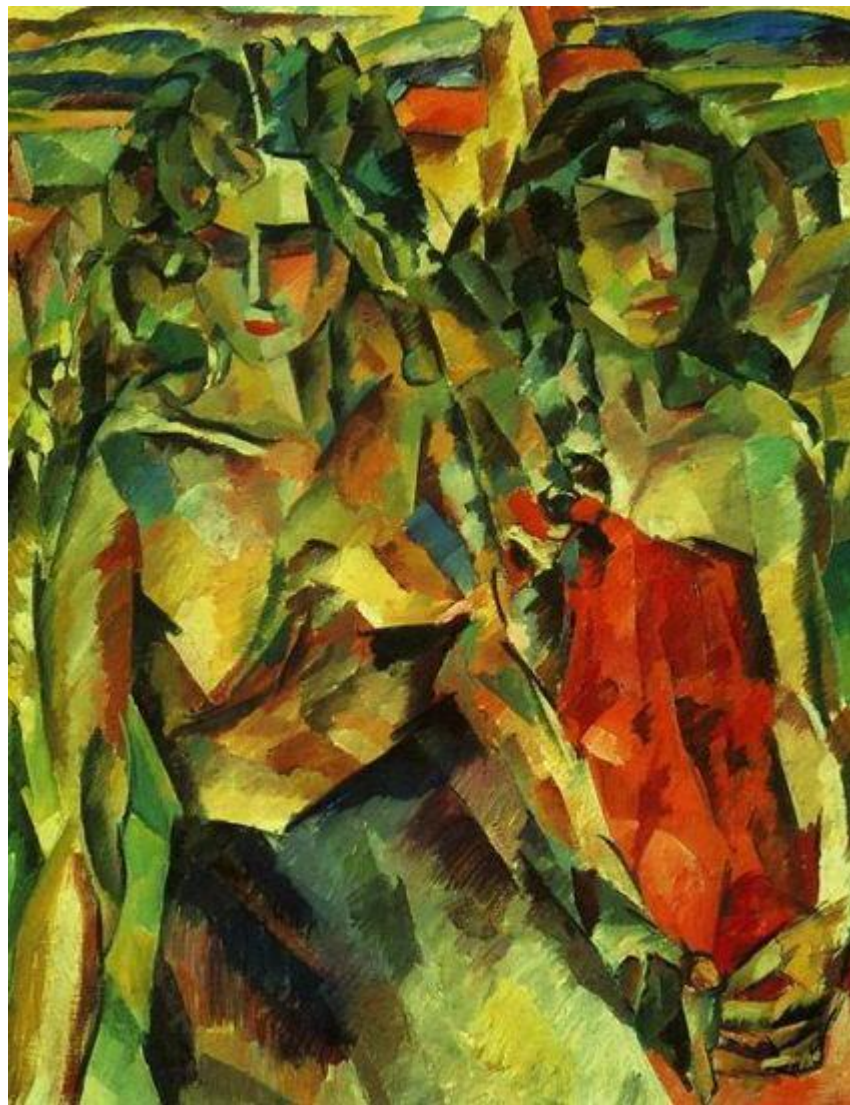
а Фалька

Кубизм демонстрирует
НОВЫЙ ТИП
человеческого
мышления =
рационализм:
старый мир – хаос,
НОВЫЙ – КОСМОС,
созданный по законам
человеческой
мысли.

Аристарх Лентулов

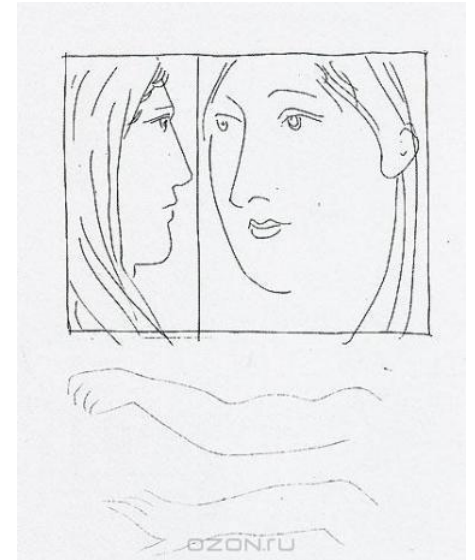

Приём авангарда –
это прием
затрудненного
восприятия.

Отныне восприятие –
это встречный
творческий труд.

Идеология творца

Ницше: человек есть переход к
сверчеловеку. Он канат,
натянутый между...,
а не результат.

Своими работами художники-
авангардисты демонстрируют своё
творящее поведение, свою идеологию
как творца

Итак,

Авангард –

это особая система мышления,
основой которого стали:

- 1. бунт, протест;
- 2. игра (свобода от норм и канонов);
- 3. алогизм, абсурд (как реакция на хаос жизни),
а пафосом – «мечта о рождении сверхискусства
и мира, наполненного таким искусством»

***Можно сказать, что эти открытия в
корне изменили представления об
искусстве и само искусство.***

