
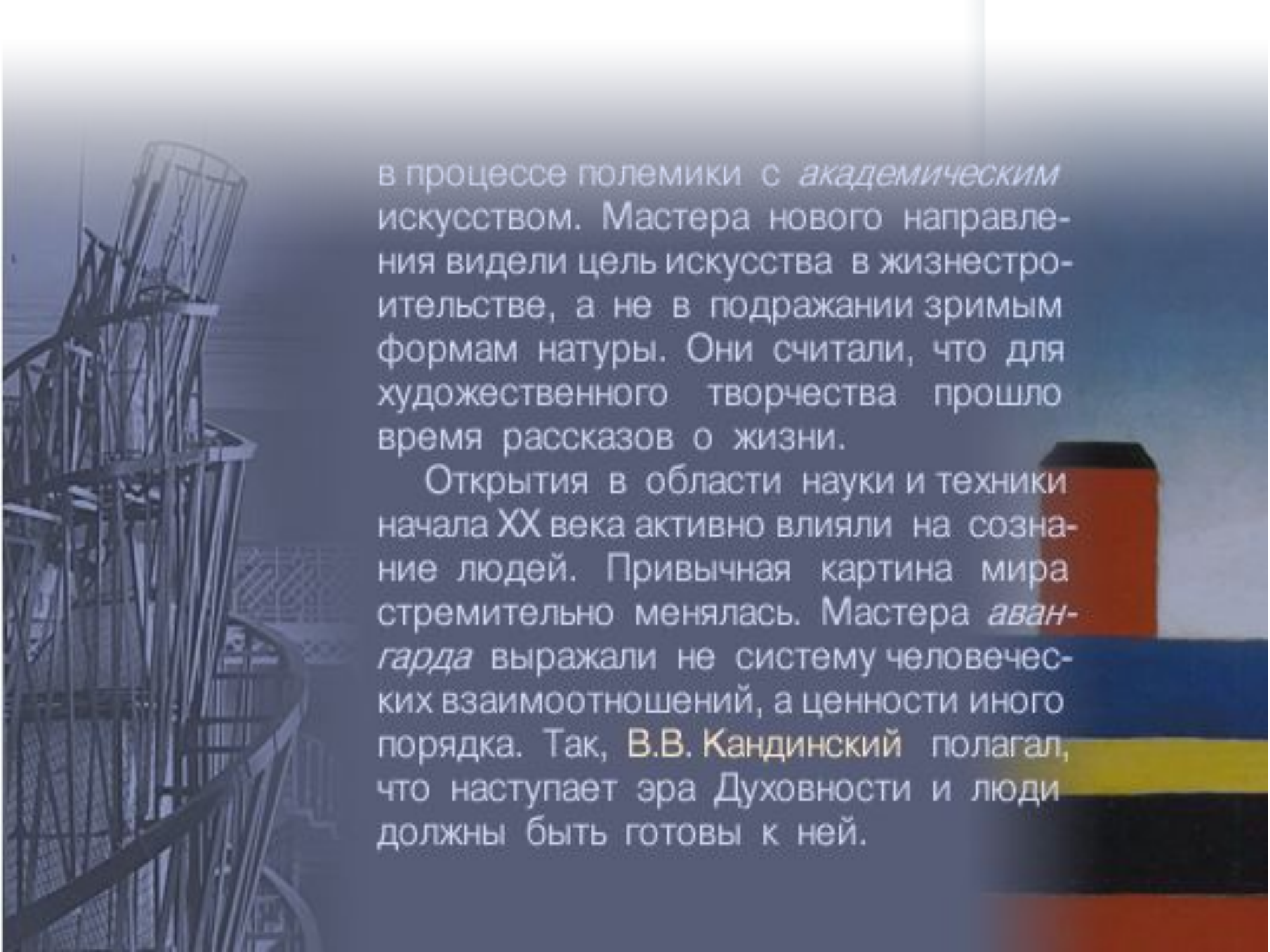

Русская культура первой половины 20 века

Русская культура первой половины XX века распадается на два отличных друг от друга периода: 1910-1920-е годы и 1930-1950-е годы. Художественная ситуация 1910-1920-х годов была живой, изменчивой, на нее активно воздействовали глобальные исторические события. Для культуры этого времени характерны противоположные поиски: полет художественной фантазии и установка на документальное отражение действительности, логическое обоснование *беспредметного* языка искусства и возрождение классических традиций.

В первой четверти столетия возник *авангард*. Это движение формировалось

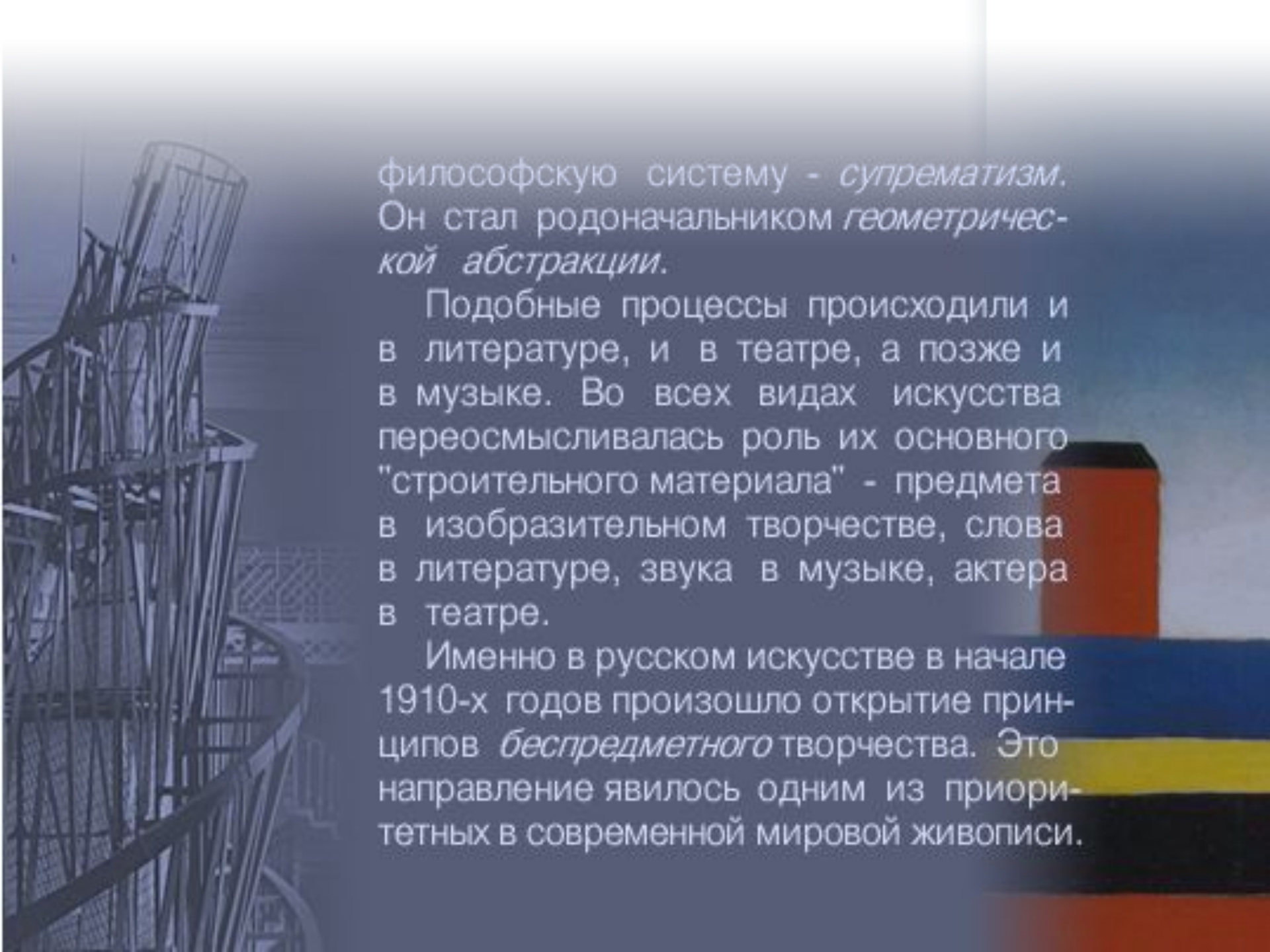
в процессе полемики с *академическим* искусством. Мастера нового направления видели цель искусства в жизнестроительстве, а не в подражании зримым формам природы. Они считали, что для художественного творчества прошло время рассказов о жизни.

Открытия в области науки и техники начала XX века активно влияли на сознание людей. Привычная картина мира стремительно менялась. Мастера *авангарда* выражали не систему человеческих взаимоотношений, а ценности иного порядка. Так, **В.В. Кандинский** полагал, что наступает эра Духовности и люди должны быть готовы к ней.

Задача искусства - раскрепостить воображение, увести от реалий земного быта. Живописец должен воздействовать на эмоционально-психическую природу человека движением цвета, а не копированием предметных форм (**Композиция №7**). **Кандинский** обосновал принципы *абстрактного экспрессионизма*.

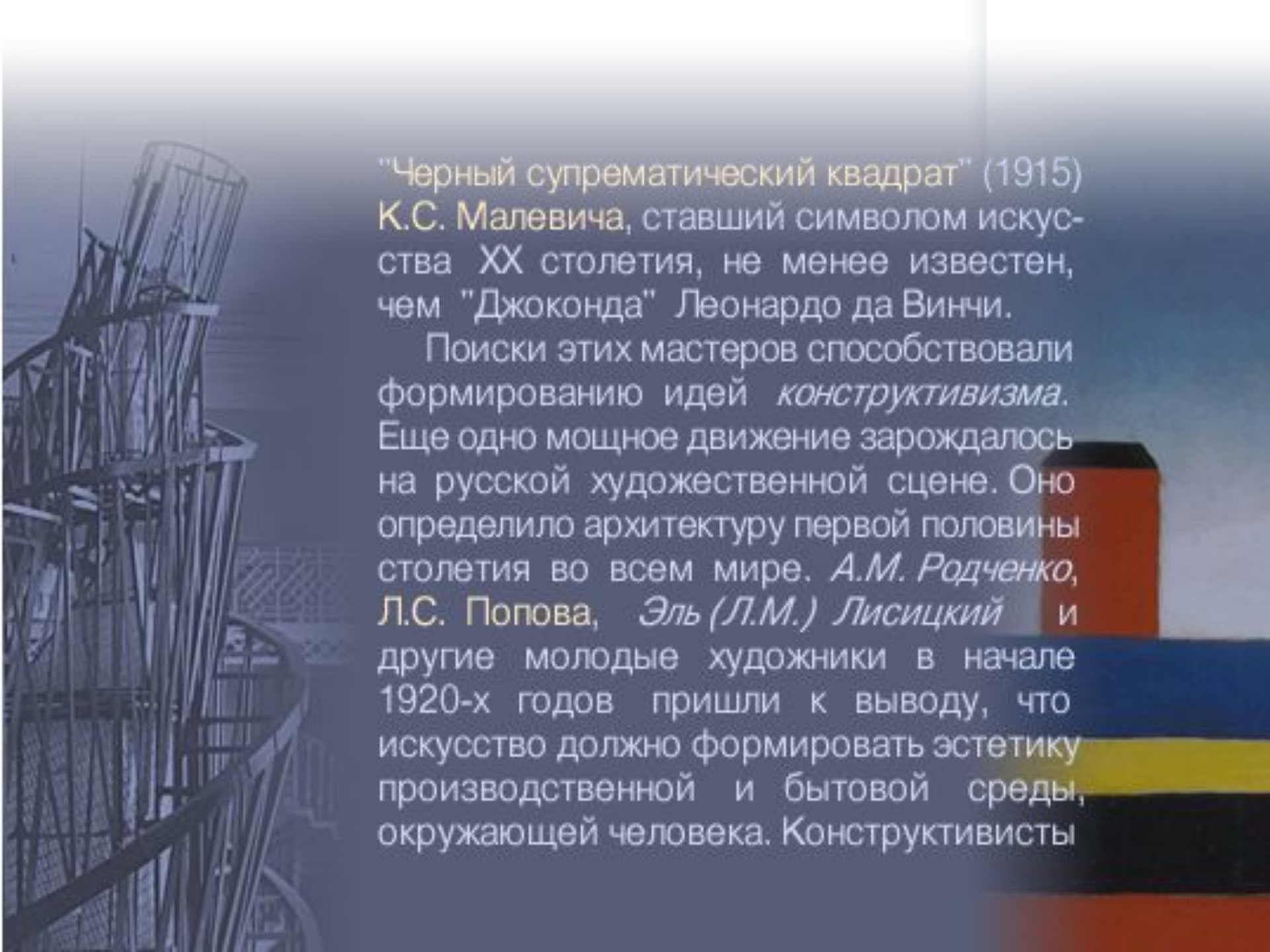
К.С. Малевич думал, что даже визуальный образ мира изменится в скором будущем. Он считал, что задача искусства - проектировать окружающую среду, а не воспроизводить ее формы. Такая позиция привела художников к отказу от изображения предметных форм. Малевич создал свою художественно-

философскую систему - *супрематизм*. Он стал родоначальником *геометрической абстракции*.

Подобные процессы происходили и в литературе, и в театре, а позже и в музыке. Во всех видах искусства переосмысливалась роль их основного "строительного материала" - предмета в изобразительном творчестве, слова в литературе, звука в музыке, актера в театре.

Именно в русском искусстве в начале 1910-х годов произошло открытие принципов *беспредметного* творчества. Это направление явилось одним из приоритетных в современной мировой живописи.

"Черный супрематический квадрат" (1915)
К.С. Малевича, ставший символом искусства XX столетия, не менее известен, чем "Джоконда" Леонардо да Винчи.

Поиски этих мастеров способствовали формированию идей *конструктивизма*. Еще одно мощное движение зарождалось на русской художественной сцене. Оно определило архитектуру первой половины столетия во всем мире. *А.М. Родченко, Л.С. Попова, Эль (Л.М.) Лисицкий* и другие молодые художники в начале 1920-х годов пришли к выводу, что искусство должно формировать эстетику производственной и бытовой среды, окружающей человека. Конструктивисты

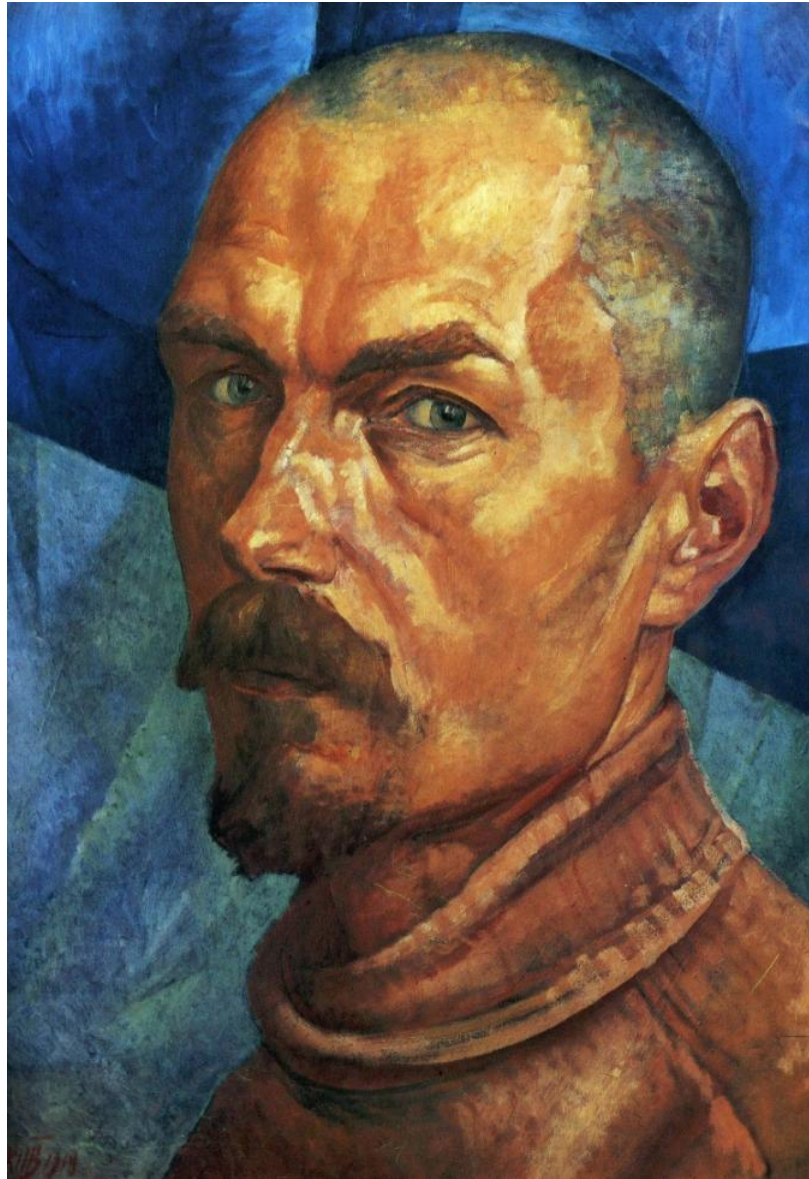
Первая четверть
20 века –
РУССКИЙ
АВАНГАРД

Купание красного коня.1912

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.(1878-1939)
АВТОПОРТРЕТ

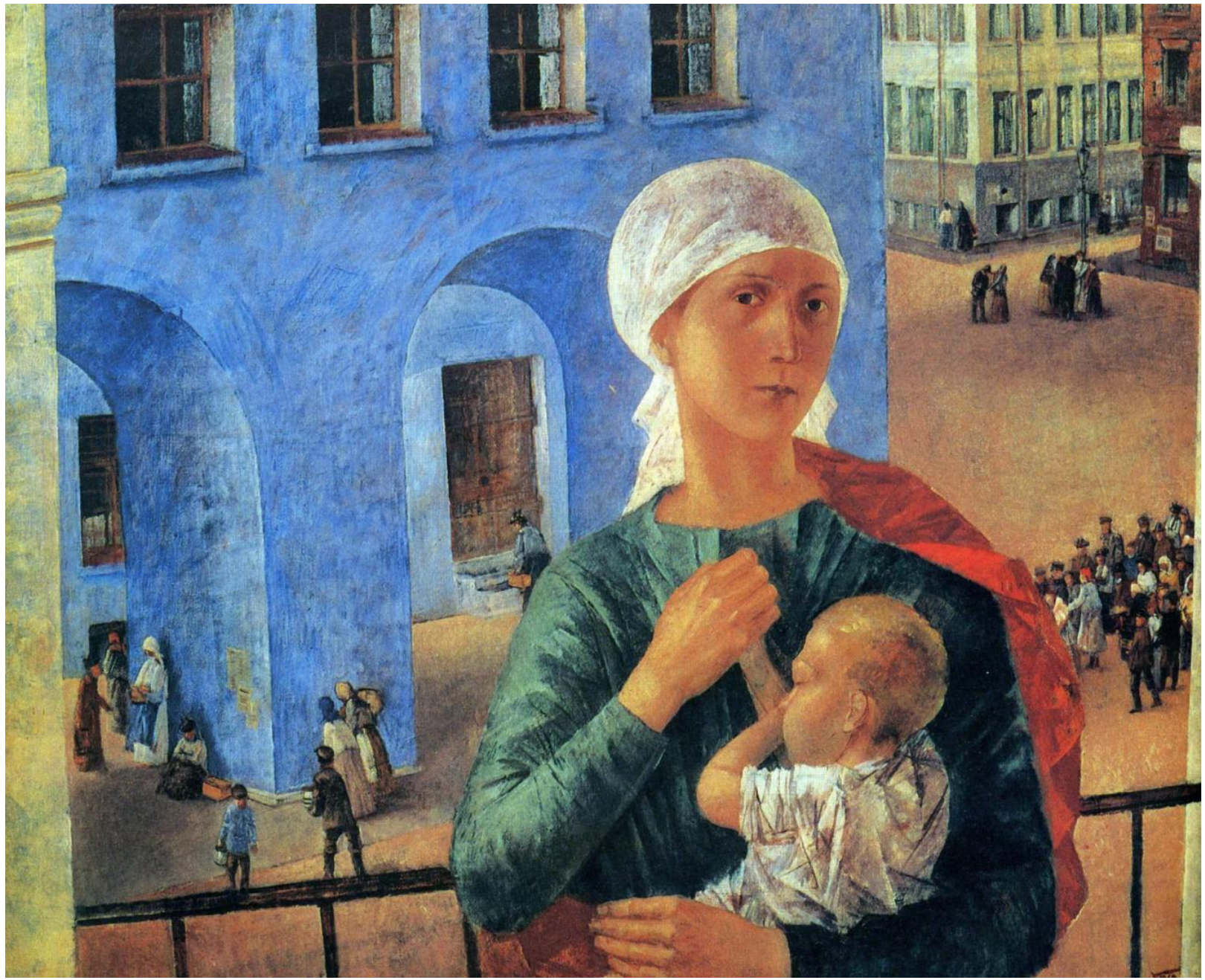
Берег моря.1908

Мать.1915

Петроградская мадонна. 1918

На линии огня.1915-1916

Селёдка.1918

Скрипка.1918

Портрет А.Ахматовой

Смерть комиссара.1928

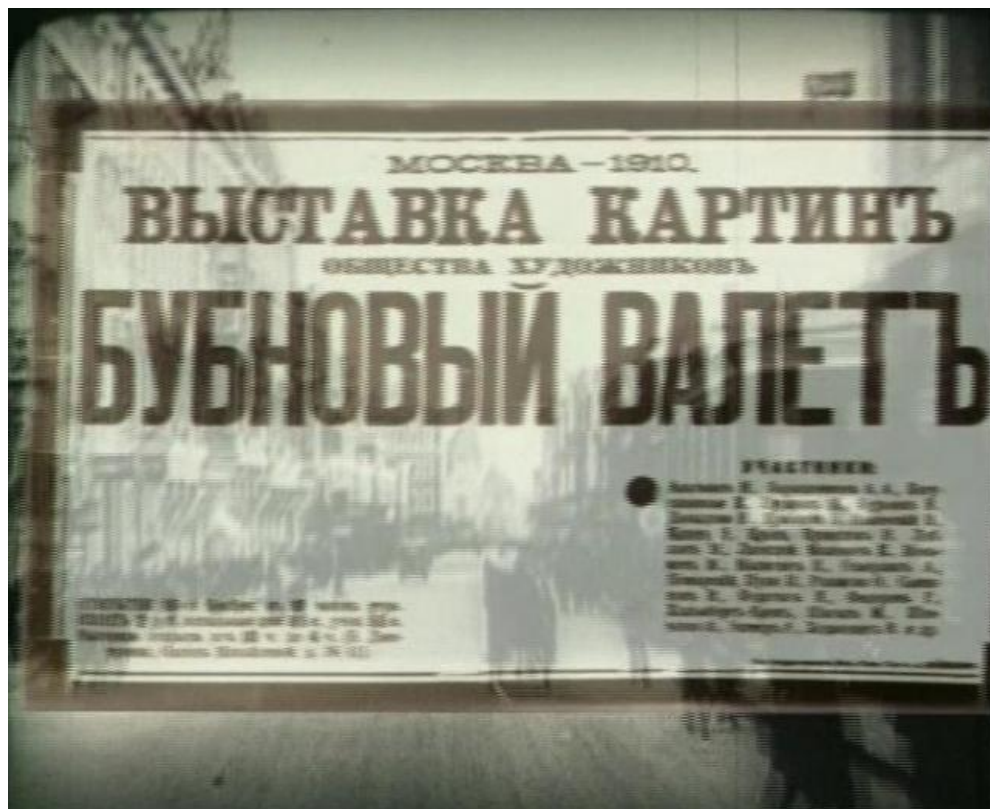

Тревога.1934

Ах, стоял я, как покинутый,
Пред “конструкцией”, пред
“сдвинутой”.

И шептал с тоской: „Эх-ма!
Кто-то сдвинут тут с ума!”

"Бубновый валет", объединение московских живописцев. Ведёт начало от одноименной выставки, организованной в 1910. Для творчества художников "Б. в." (П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, В. В. Рождественский, Р. Р. Фальк и др.), отрицавших традиции как академизма, так и реализма 19 в. и в то же время противостоявших мистико-символистическими тенденциям в русском искусстве первого десятилетия 20 в., характерны живописно-пластического искания в духе творчества П. [Сезанна](#)

объединение московских живописцев. Ведёт начало от одноименной выставки, организованной в 1910. Для творчества художников "Б. в." (П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, В. В. Рождественский, Р. Р. Фальк и др.), отрицавших традиции как академизма, так и реализма 19 в. и в то же время противостоявших мистико-символистическими тенденциям в русском искусстве первого десятилетия 20 в., характерны живописно-пластического искания в духе творчества П. Сезанна, [фовизма](#)

объединение московских живописцев. Ведёт начало от одноименной выставки, организованной в 1910. Для творчества художников "Б. в." (П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, В. В. Рождественский, Р. Р. Фальк и др.), отрицавших традиции как академизма, так и реализма 19 в. и в то же время противостоявших мистико-символистическими тенденциям в русском искусстве первого десятилетия 20 в., характерны живописно-пластического искания в духе творчества П. Сезанна, фовизма и [кубизма](#),

- Следование западным течениям символизма, фовизма, кубизма
- Отказ от сюжетных композиций в пользу натюрмортов, пейзажей, портретов
- Разрушение традиционного изображения формы и построение формы цветом
- Эмоциональный цвет
- Поиск новых фактур в живописи

Пётр Петрович Кончаловский(1876-1956). Натюрморт.1911

Натюрморт.1916

Портрет В.Э.Мейерхольда.1937-1938

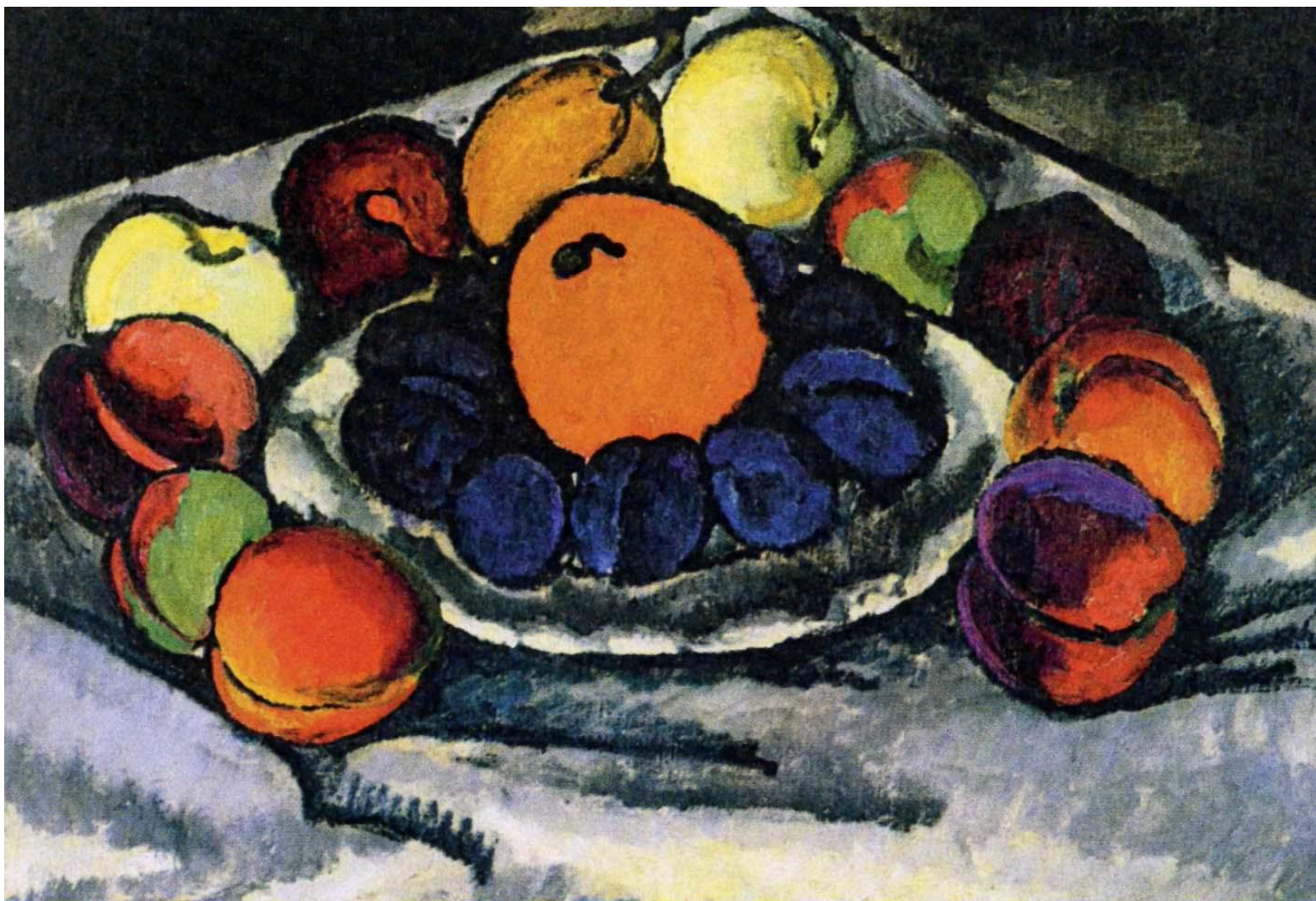
Илья Иванович Машков(1881-1944) Автопортрет с П.
Кончаловским

«Портрет Никиты
Михалкова в кресле»
1952

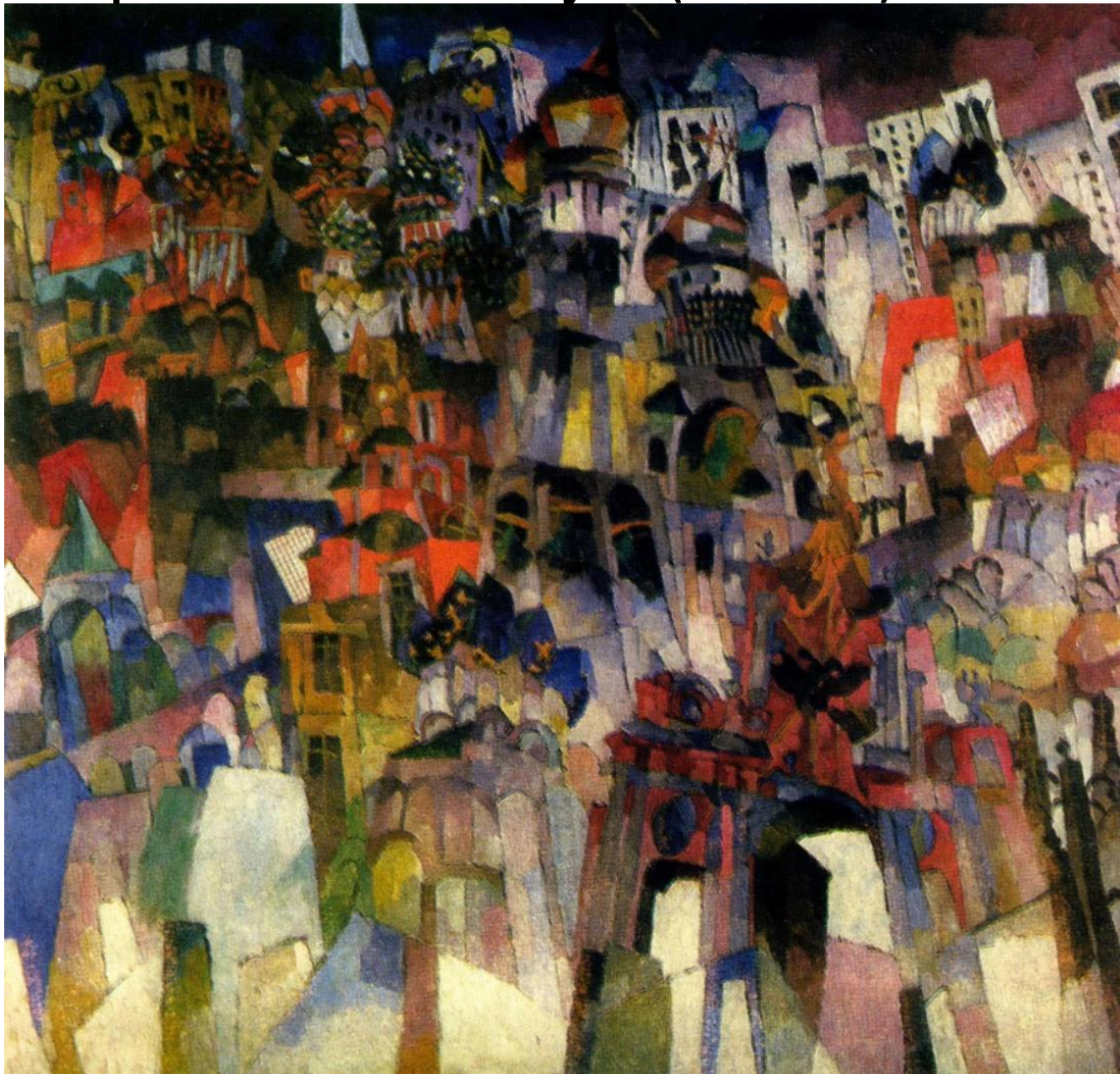
И.И.Машков. Натюрморт с фруктами.1910

Натюрморт с самоваром.1919

Аристарх Васильевич Лентулов(1882-1943). Москва 1913

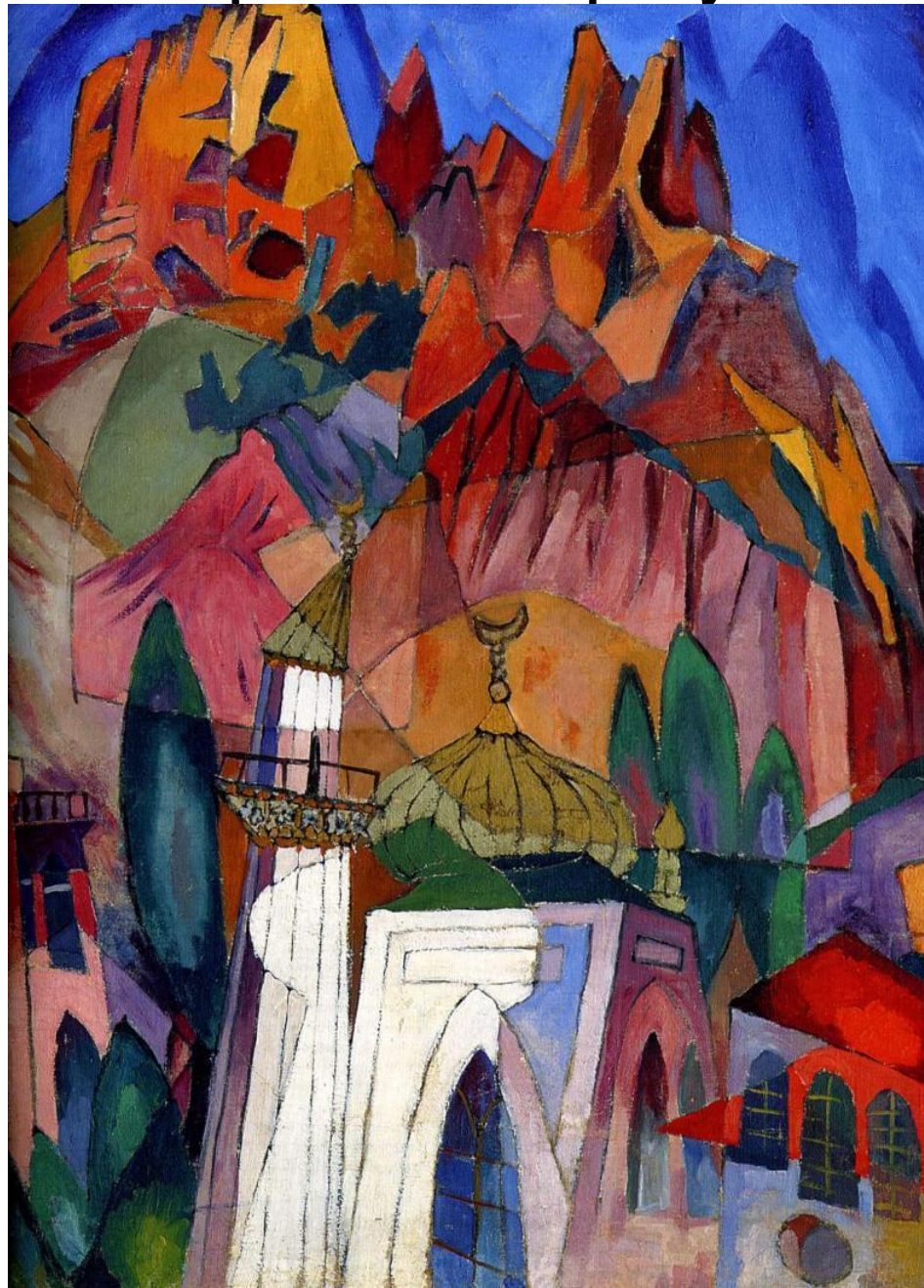
Василий Блаженный. 1913

ЗАКРЫТЬ

УВЕЛИЧИТЬ

Старый замок в Крыму.1916

Роберт Фальк.(1886-1958). Пейзаж с парусом.1912

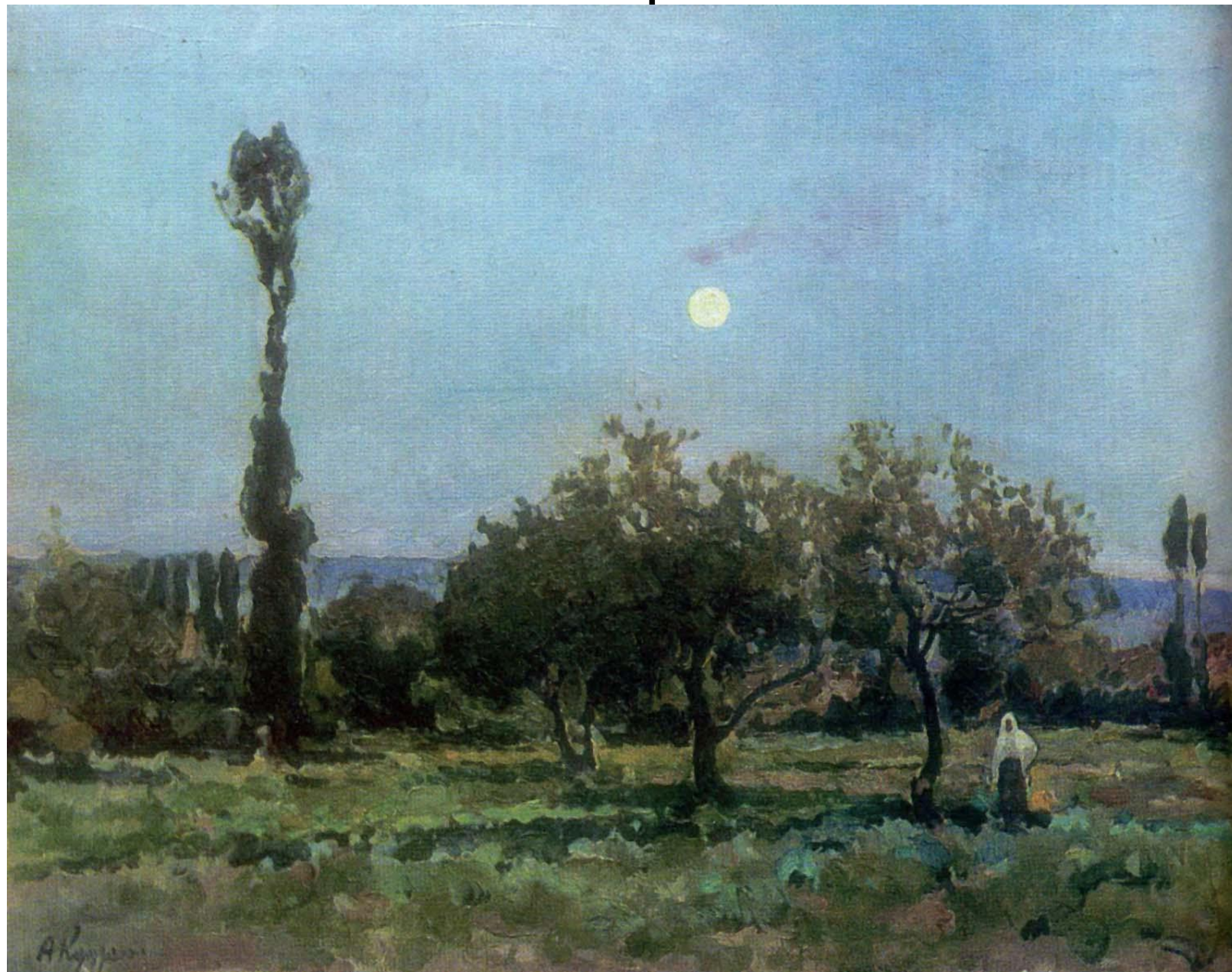
Красная мебель.1920

Бухта в Балаклаве.1927

Александр Васильевич Куприн(1880-1960). Вечер в Бахчисарае.1928

- **Петр Кончаловский**

Натюрморты

Портрет В.Э.Мейерхольда.1937-1938

- **Илья Машков**

Автопортрет с П.Кончаловским

Натюрморт с фруктами.1910

- **Аристарх Лентулов**

Москва 1913

Василий Блаженный. 1913

- **Роберт Фальк**

Пейзаж с парусом.1912

Красная мебель.1920

Нико Пиросманашвили(1862-1918). Актриса Маргарита.1910

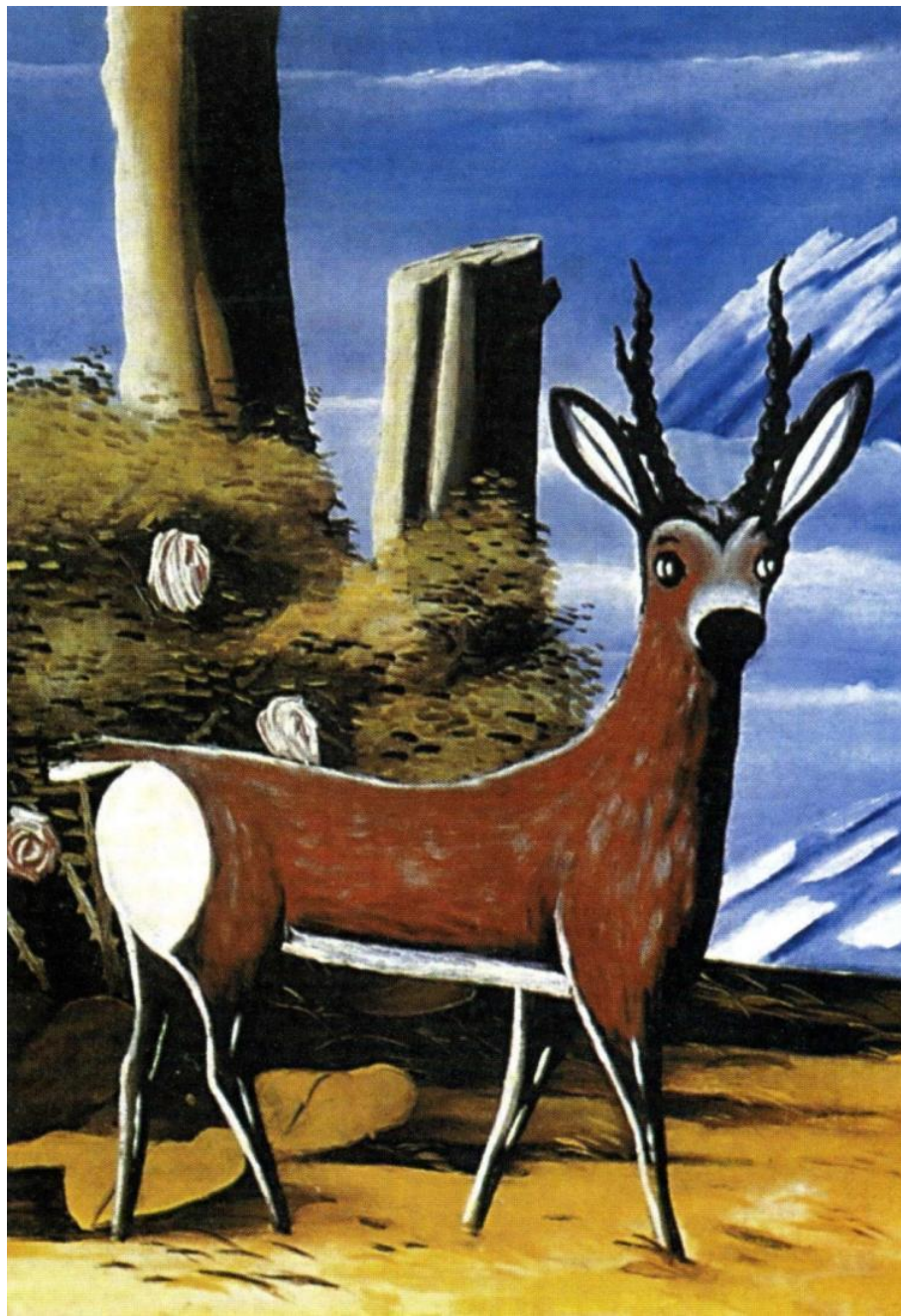
Вывеска винного погреба.1910

Кутёж.1910

Олень.1910

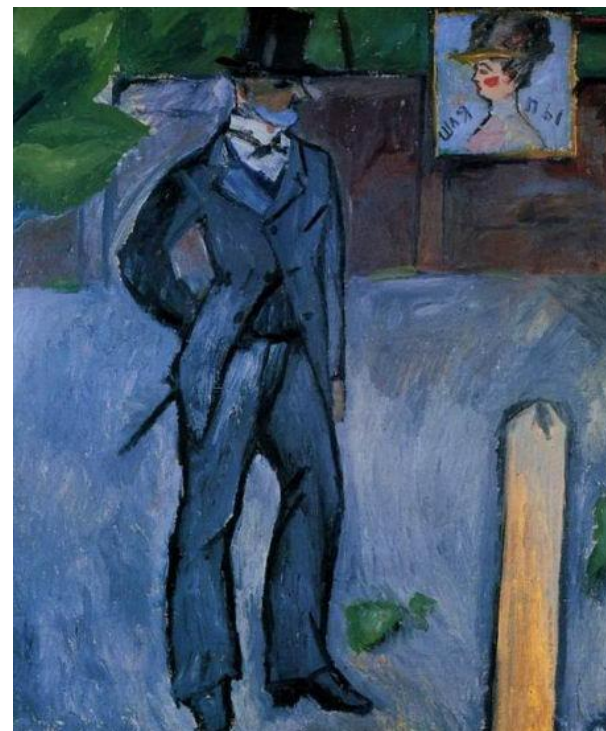

ОСЛИНЫЙ ХВОСТЬ
И
МИШЕНЬ

*Хорошему Ивану Кользу
на дурной памяти
был К. Сидорову
1913*

МОСКВА
1913

Въ защиту
Свободнаго
Искусства

ПОЩЕЧИНА
ОБЩЕСТВЕННОМУ
ВКУСУ.

"**Ослиный хвост**", группировка молодых художников во главе с М. Ф.

[Ларионовым](#), группировка молодых художников во главе с М. Ф.

Ларионовым, отделившаяся от « Бубнового валета» и организовавшая в 1912 две одноименные выставки — одну в Москве, другую, совместно с членами «Союза молодежи» в Петербурге. Эпатирующее название "О. х.", связанное с одним из эксцессов французского авангардизма, должно было, по замыслу участников группировки, подчеркнуть анархически-бунтарский характер их выступлений, их пафос отрицания сложившихся норм художественного творчества и провозглашения полной свободы формальных экспериментов. Полемическая заострённость лозунгов и нарочитое "огрубление" образного строя сближали художников "О. х." с практикой литературного [футуризма](#). Участники группировки (**Н. С. Гончарова, К. С. Малевич**, К. М. Зданевич, А. В. Шевченко, С. П. Бобров, **В. Е. Татлин, М. З. Шагал**, А. В. Фонвизин, М. В. Ле-Дантю и др.) в противовес "западничеству" "Бубнового валета" обратились к [примитивизму](#), А. В. Фонвизин, М. В. Ле-Дантю и др.) в противовес "западничеству" "Бубнового валета" обратились к примитивизму (при этом они популяризировали творчество Н. Пирсманашвили и др. примитивистов), традициям русской иконописи и лубка, провозгласили ориентацию на восточное искусство (последнее оставалось в основном лозунгом). Вместе с тем некоторые из этих художников (Гончарова, Малевич и др.) обнаруживали близость к современным течениям западно-европейского искусства — футуризму и [абстракционизму](#). На выставках в Москве (1912, "№ 1")

- следование футуризму и примитивизму
- Традиции народного лубка, иконописи
- Эпатаж, отказ от старых изобразительных приемов
- Свобода формального эксперимента
- Огрубление образов

Михаил Ларионов

Отдыхающий солдат. 1911

Петух. 1912

Наталья Гончарова

Павлин 1911

Прачки. 1911-1912

Владимир Татлин

Матрос (Автопортрет)

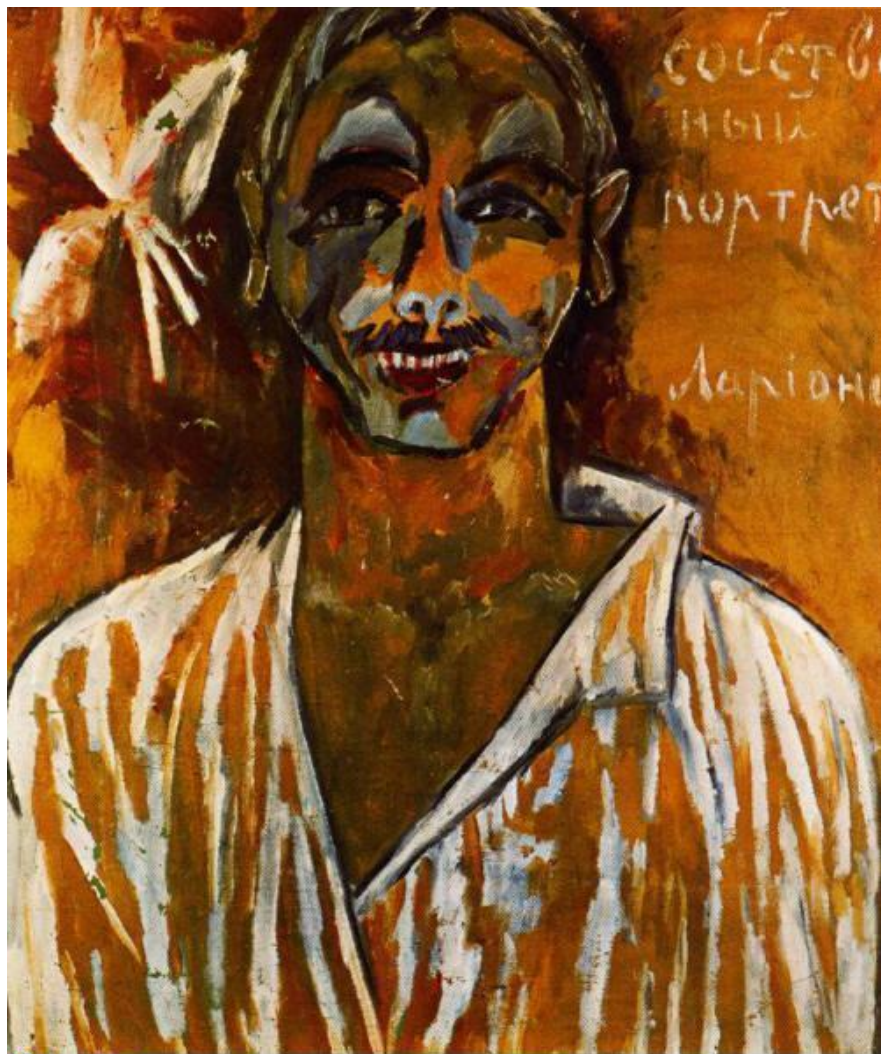
Памятник III Интернационалу. 1919-1920

Летатлин

Казимир Малевич

Марк Шагал

Михаил Фёдорович Ларионов(1891-1964).
Эскиз обложки книги А.Кручёных «Помада» 1913

[Увеличить](#)

Отдыхающий солдат. 1911

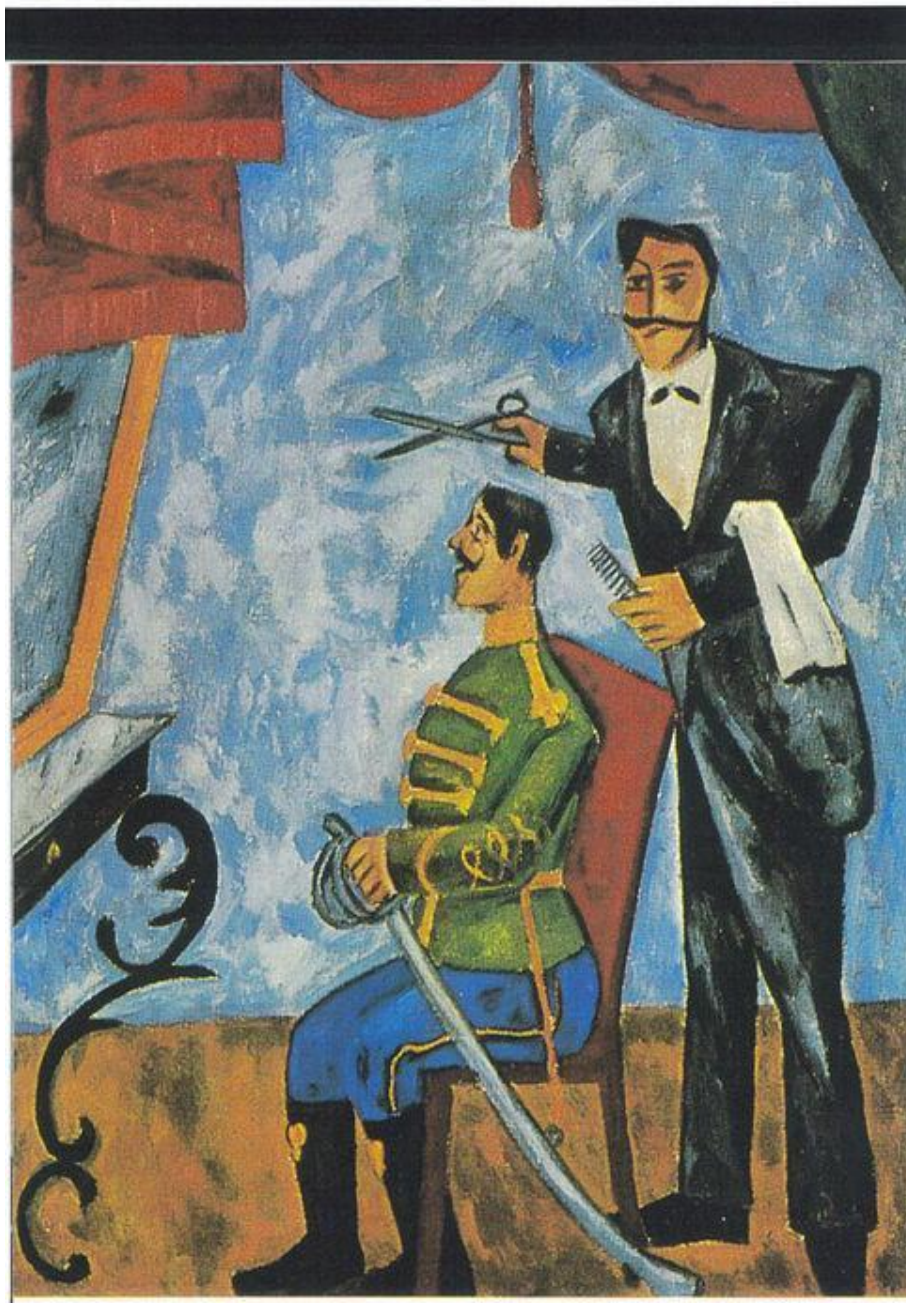
ЗАКРЫТЬ
УВЕЛИЧИТЬ

М.Ларионов.

**Офицерский
парикмахер.**

1911

Суть «лучизма» в стремлении писать не предмет, а «сумму лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения»

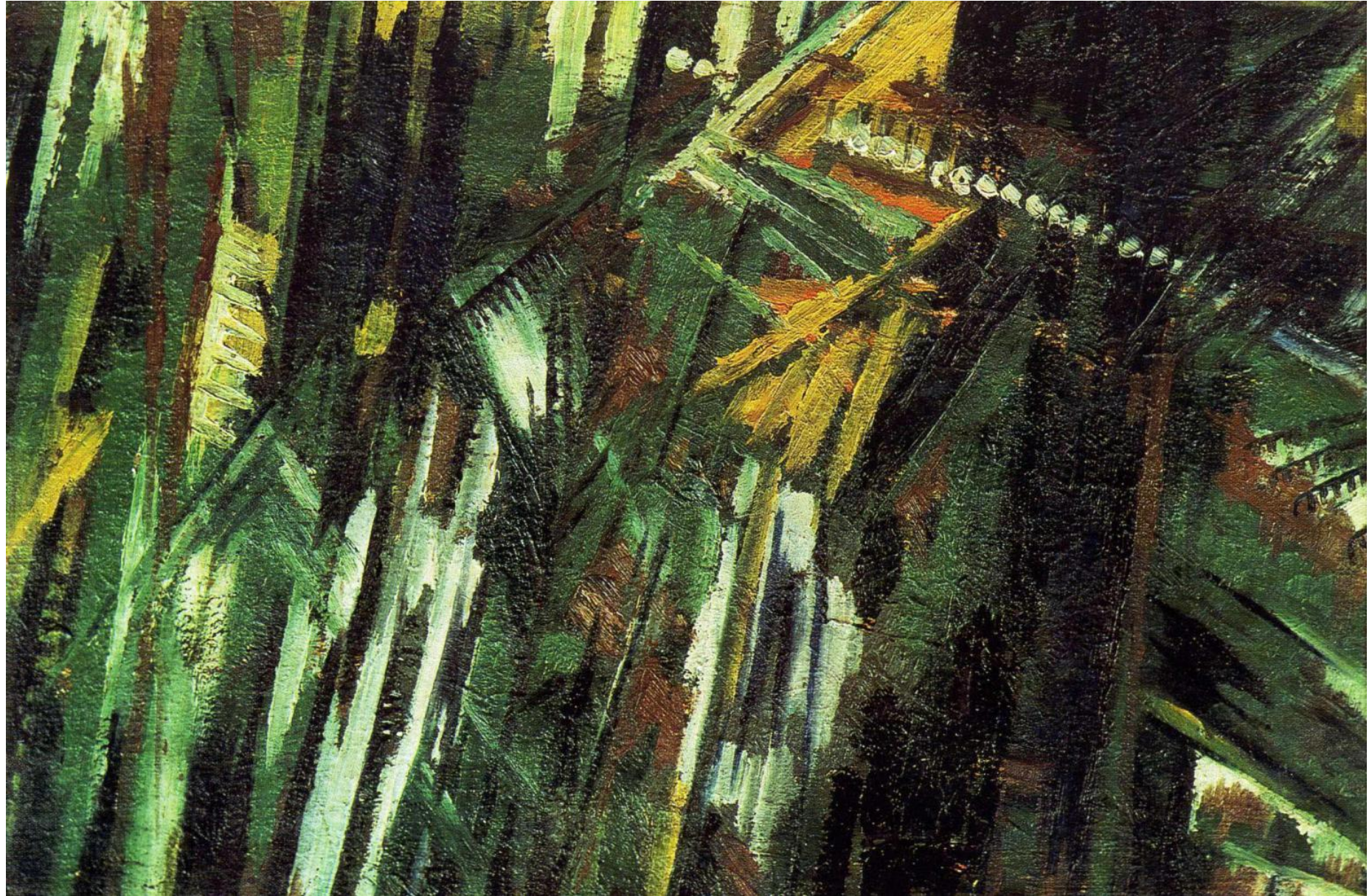
Михаил Ларионов

Петух. 1912

Натюрморт с графином и занавесками.1914

Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1962).

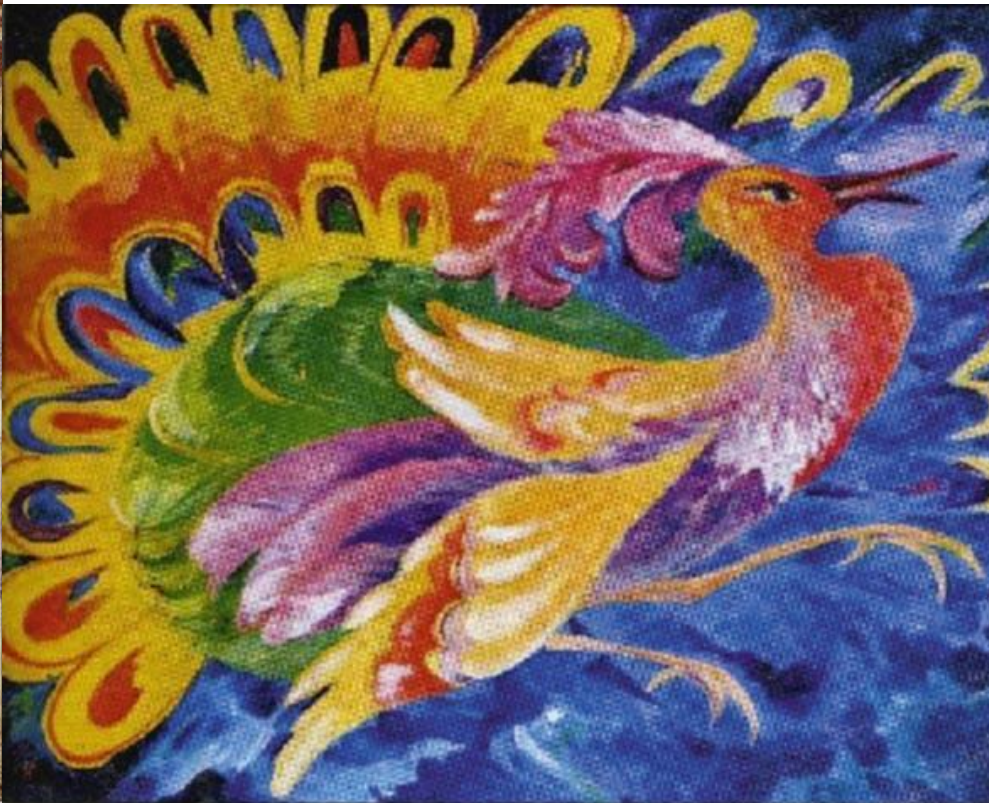

Павлин 1911

548.- Le paon (style broderie russe)

547.- Le paon multicolore

Наталья Сергеевна Гончарова(1881-1962) Прачки.1911-1912

Рыбная ловля.1909

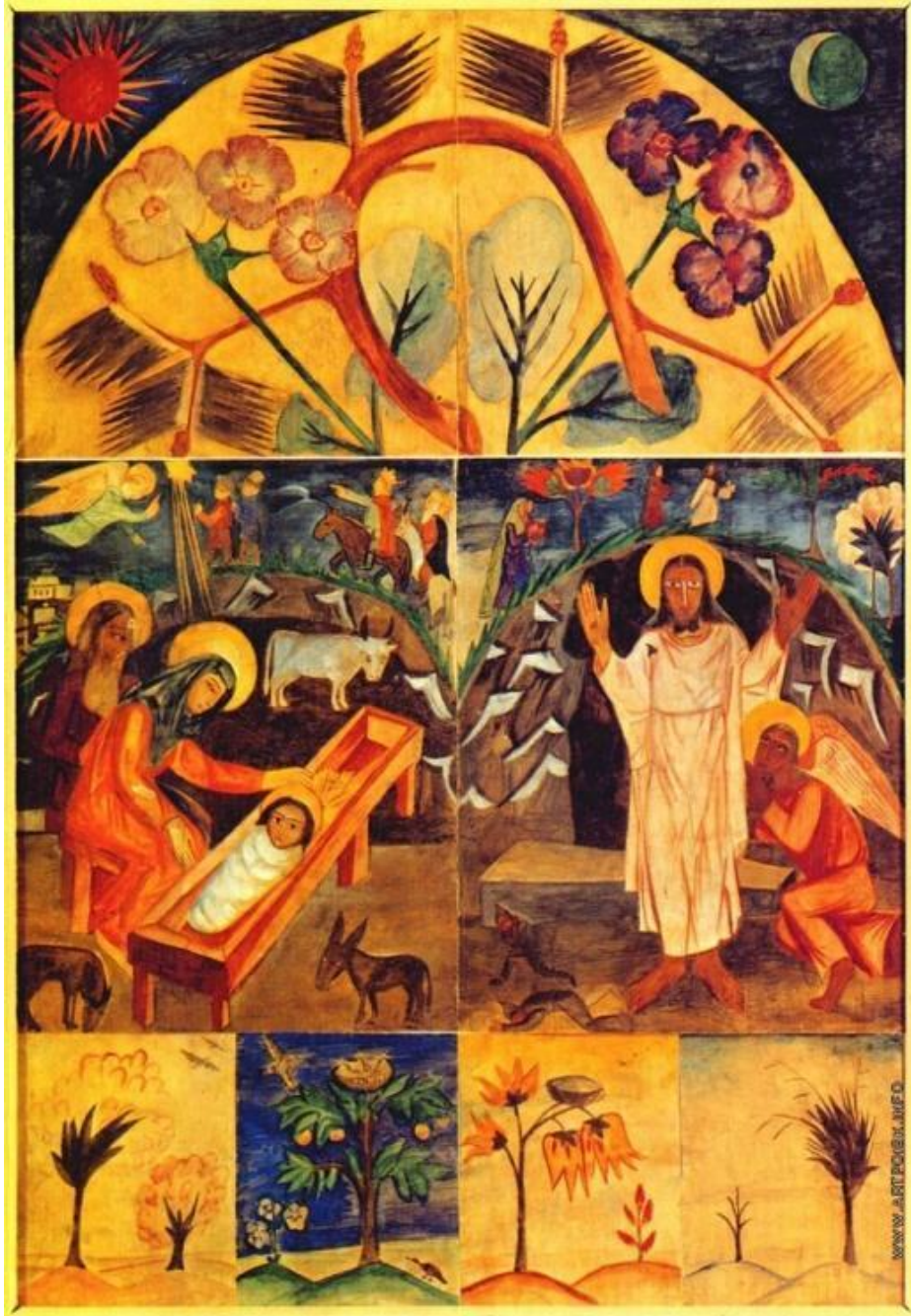

**Эскиз декораций к опере Н. А. Римского-Корсакова
«Золотой петушок». Антреприза С. П.Дягилева. 1914г.**

«Апостолы»

«Испанки»

**Владимир Евграфович Татлин(1885-1953). Матрос
(Автопортрет)**

В.Татлин.Натурщица.1913

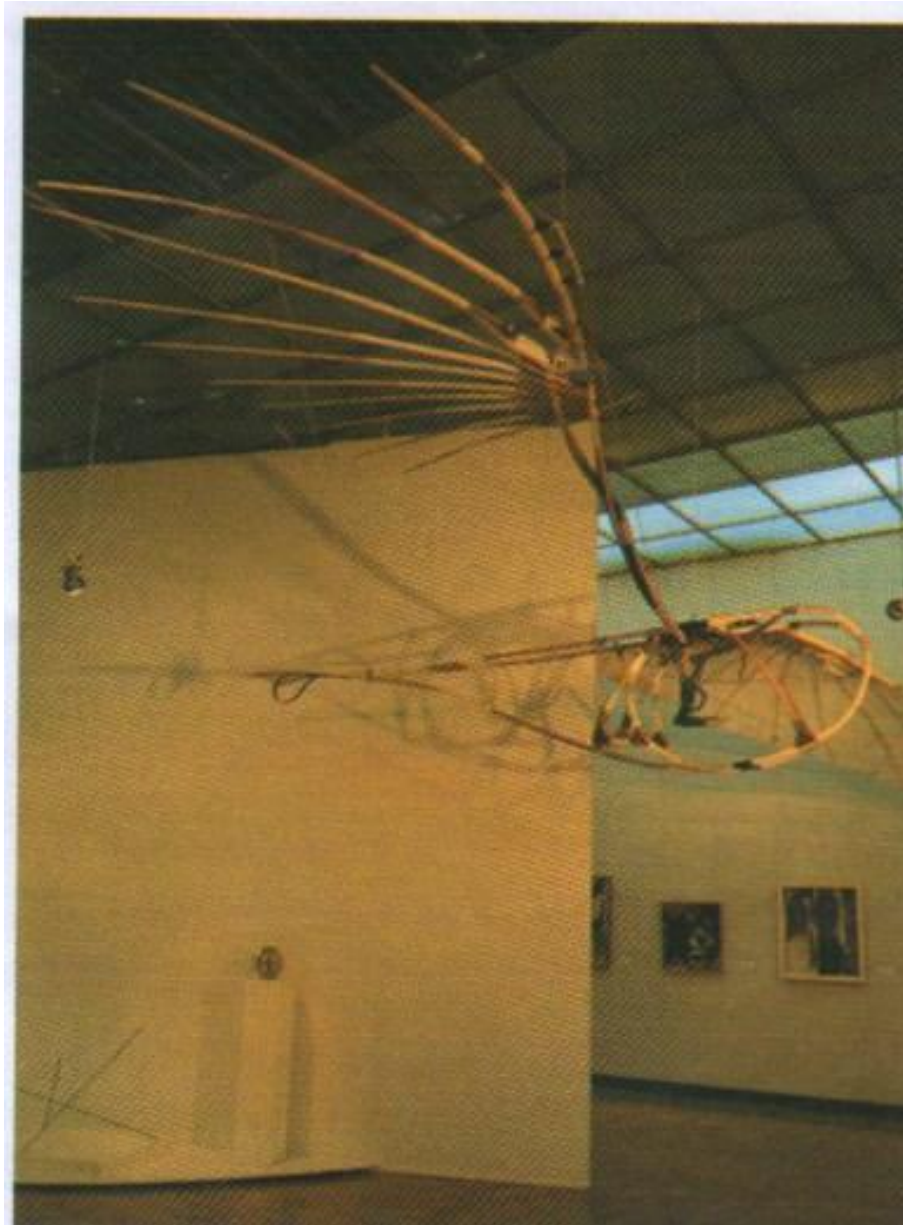

Памятник III Интернационалу. 1919-1920

Летатлин.

Василий Васильевич Кандинский (1866-1944).

Двое на лошади

Композиции

Василий Васильевич Кандинский (1866-1944). Двое на лошади

Москва.Красная площадь

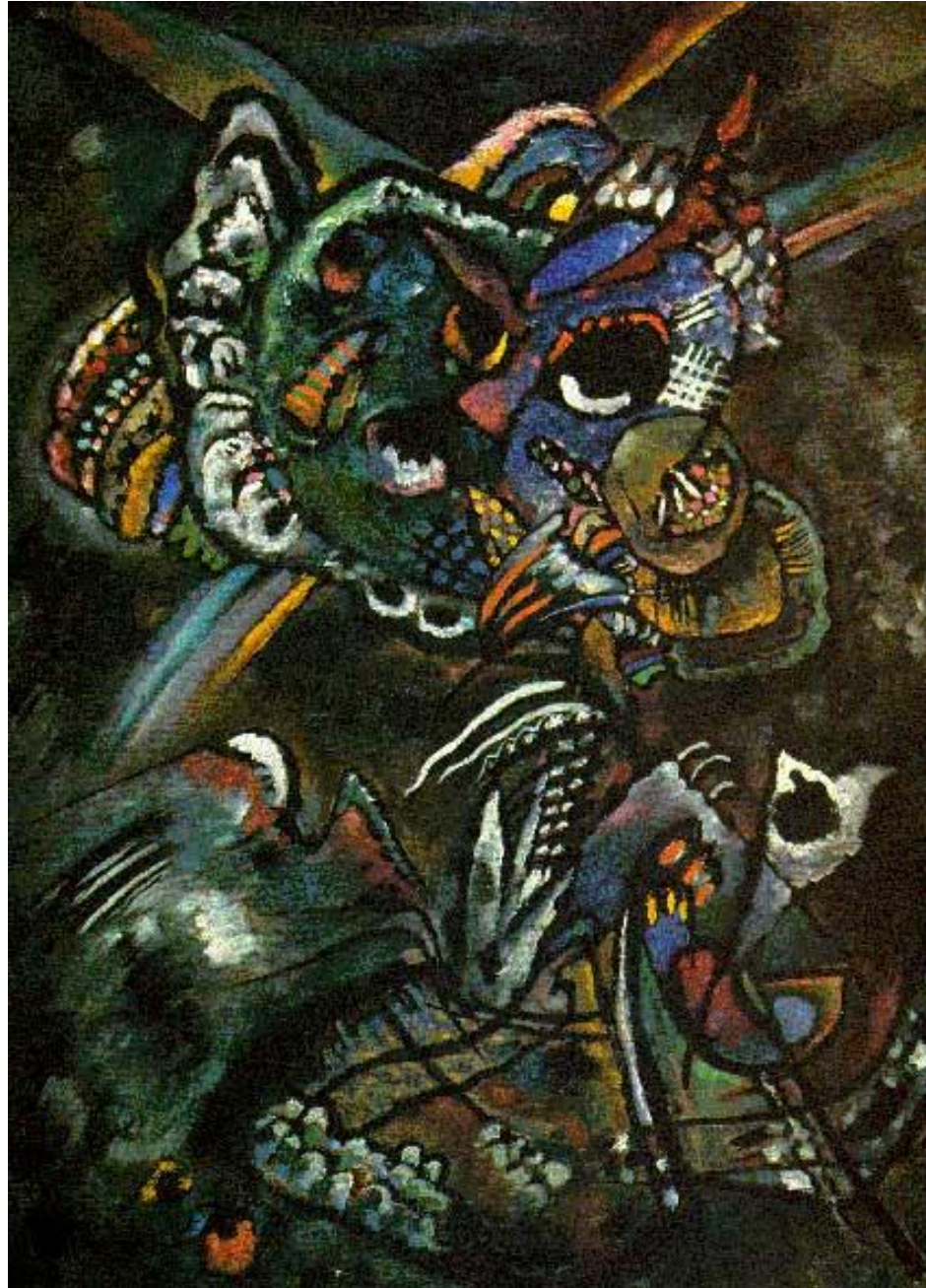
Композиция № 7

заккрыть

увеличить

Сумеречное.

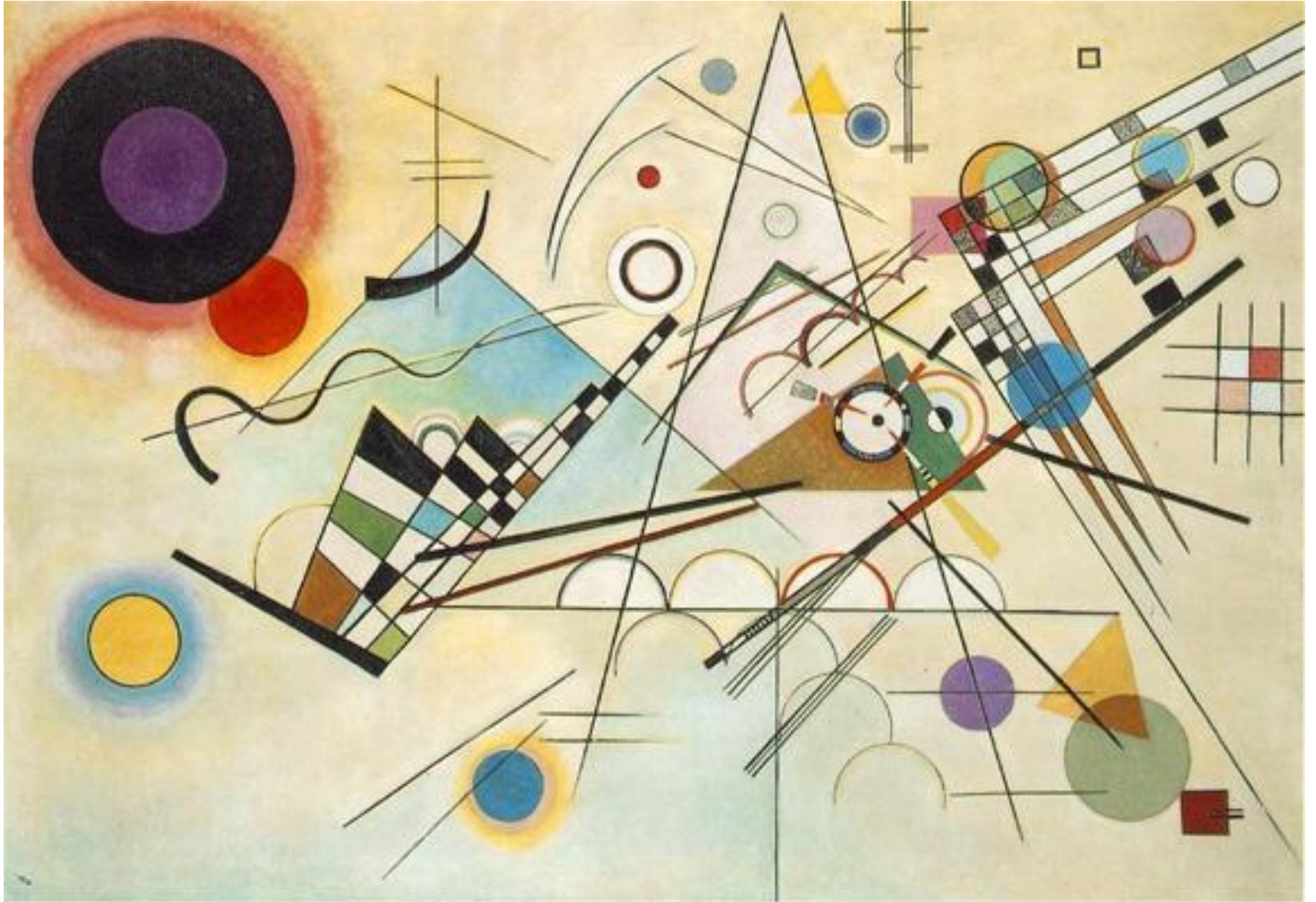
Фуга.

Жёлтое, красное, синее.

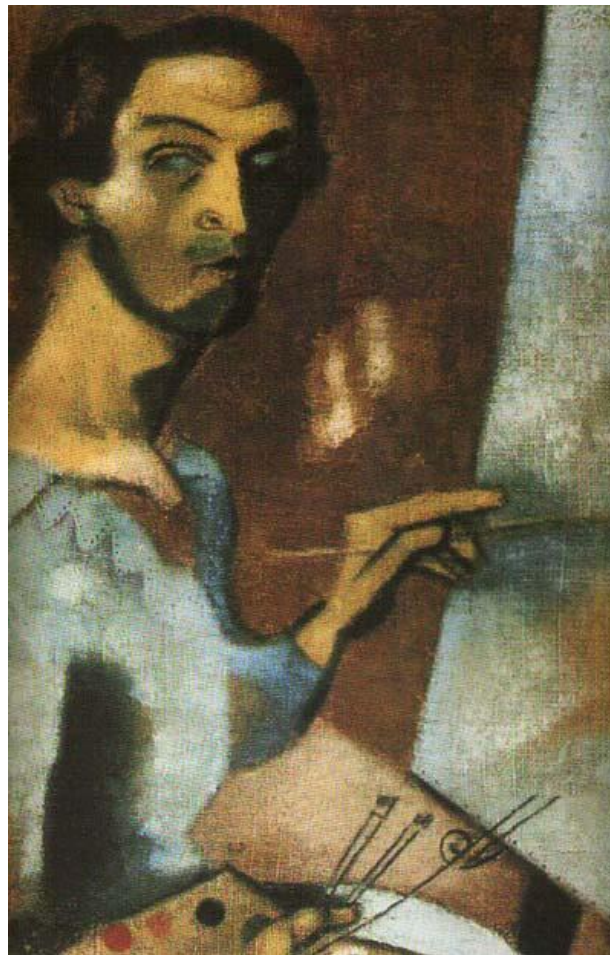
Композиция.

Марк Захарович Шагал (1887-1985). Автопортрет у мольберта.

Над городом.1913

ЗАКРЫТЬ

УВЕЛИЧИТЬ

Влюблённые. Прогулка.

Розовые любовники.

Свадьба. 1914

Белла в белом
воротничке.1917

Красный еврей.

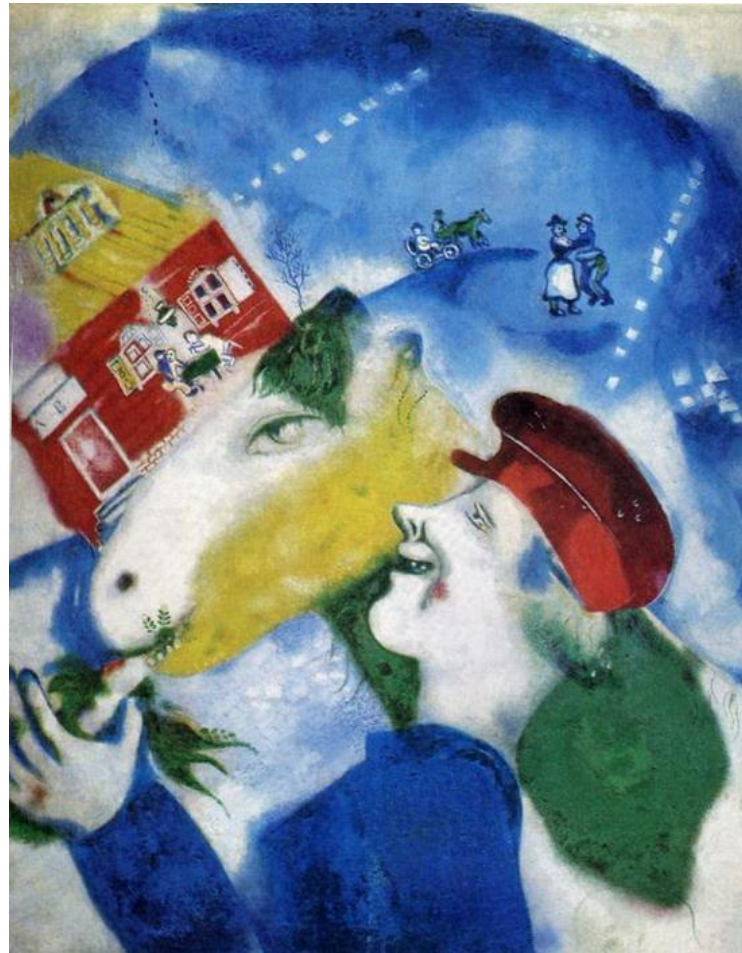
Музыка.

Скрипач.

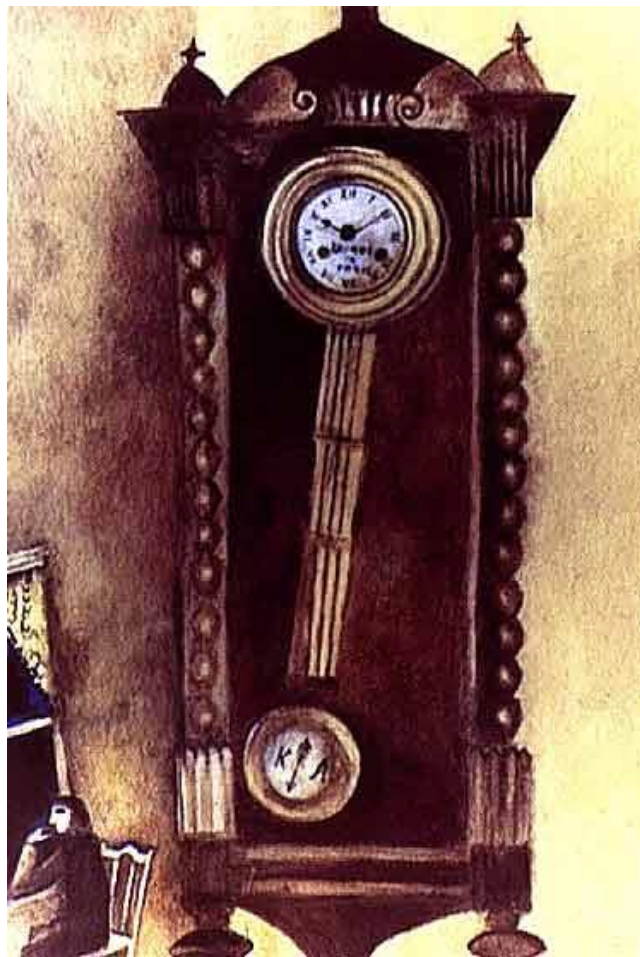
"Деревенская жизнь". 1925

**"Роспись
плафона для
Парижской
оперы".
1963 - 1964**

Часы (время).

**Казимир Северинович Малевич(1878-1935).
Автопортрет**

К.Малевич.Цветочница

Отдых. Общество в цилиндрах.

Портрет композитора М.В. Матюшина. 1913

ЗАКРЫТЬ

УВЕЛИЧИТЬ

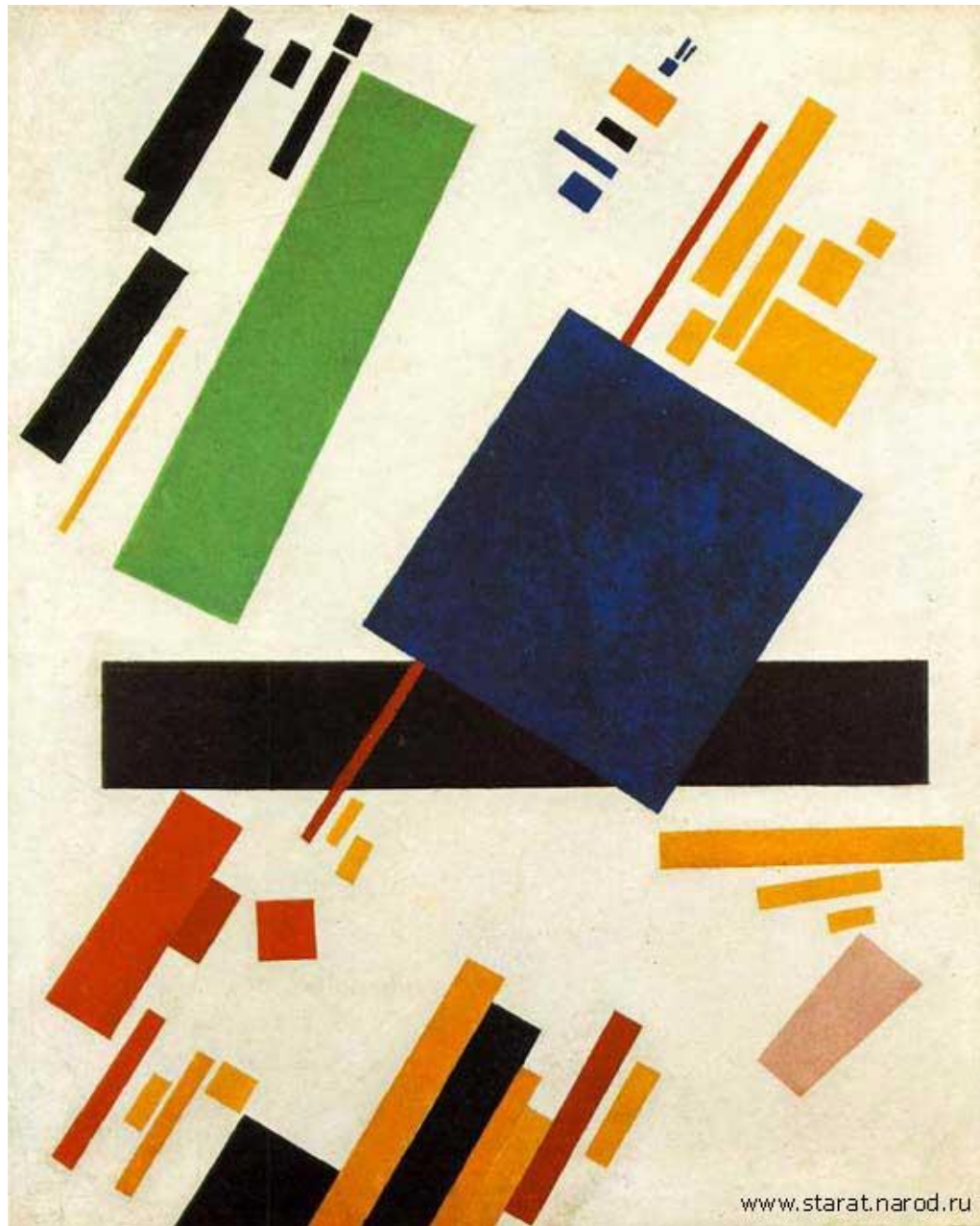
Крестьянка с вёдрами и ребёнком

Жнец в красном.

Супрематизм.1917

Девушка с древком.

**Павел
Николаевич
Филонов.
1881-1941
Портрет Е.Н.
Глебовой**

**Павел
Филонов.
1881-1941
Портрет А.
Азибера с
сыном.1915**

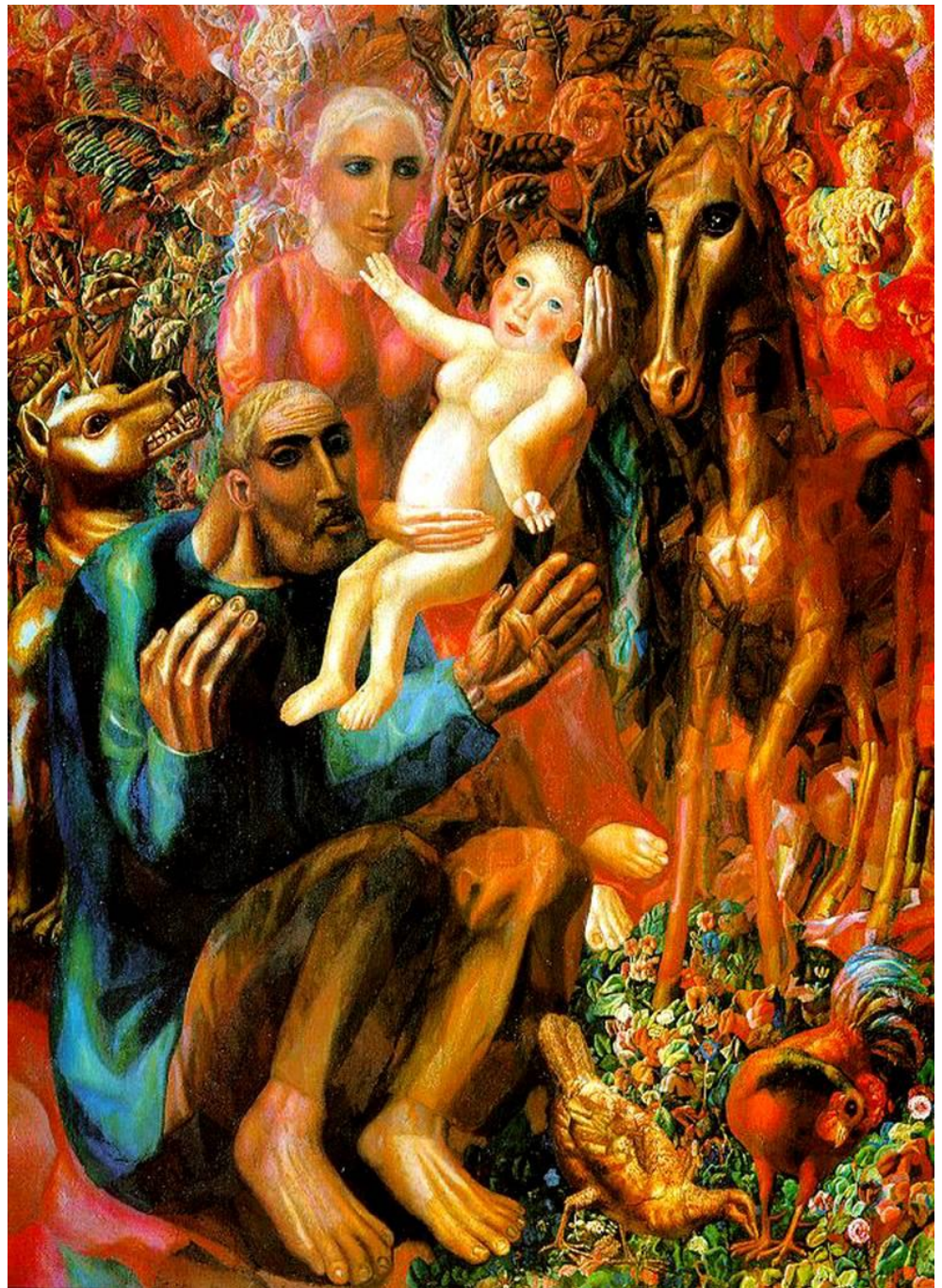
Павел Филонов.

1881-1941

Крестьянская
семья.

Святое семейство.
1914

В 1912 г. Филонов пишет статью «Канон и закон», где уже ясно сформулированы принципы аналитического искусства: антикубизм, принцип «органического» — от частного к общему. Филонов не отрывается от природы, как кубисты, но стремится её постичь, анализируя элементы формы в их непрерывном развитии.

Корабли.1913

ЗАКРЫТЬ

УВЕЛИЧИТЬ

Пир королей. 1913

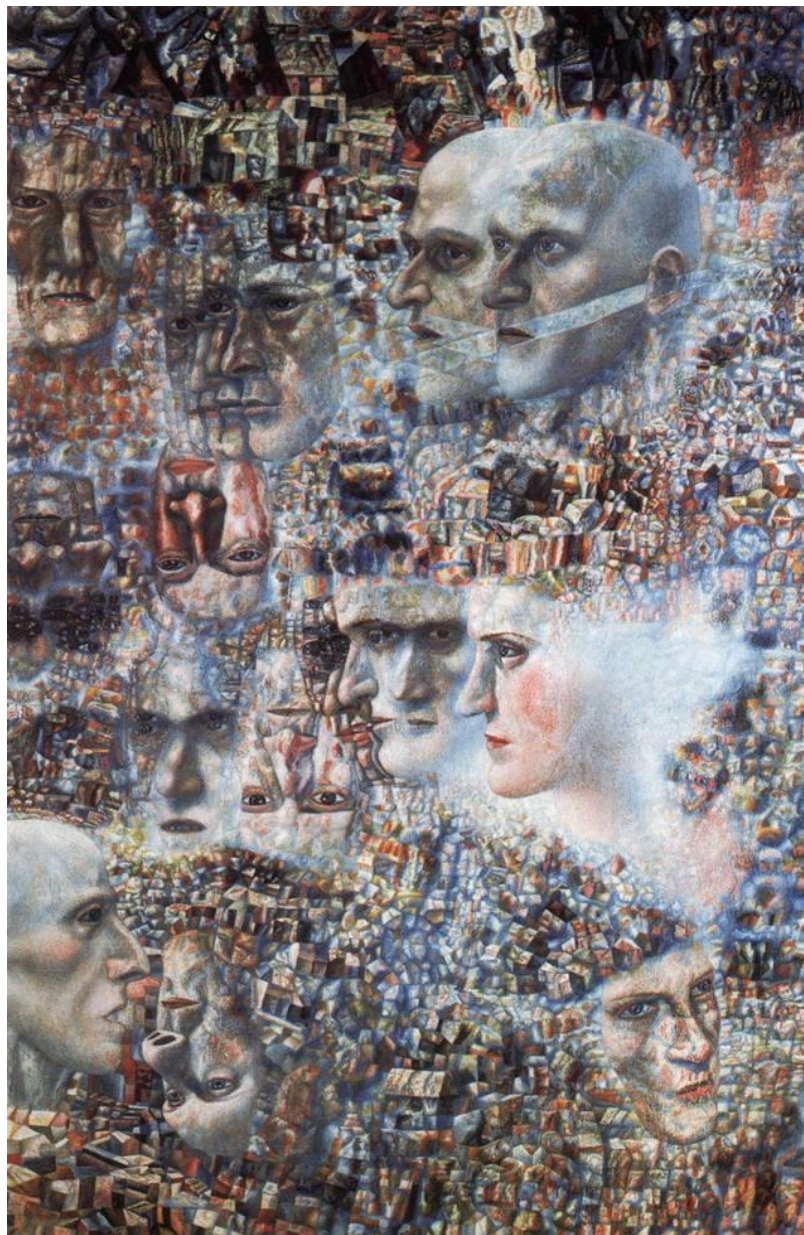
**П.Филонов.
Цветы
мирового
расцвета.
1915**

П.Филонов.Головы.1925

П.Филонов.
Симфония
Шостаковича.
1925

**Головы.
Колхозник.
1930-1935**

