

**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.**



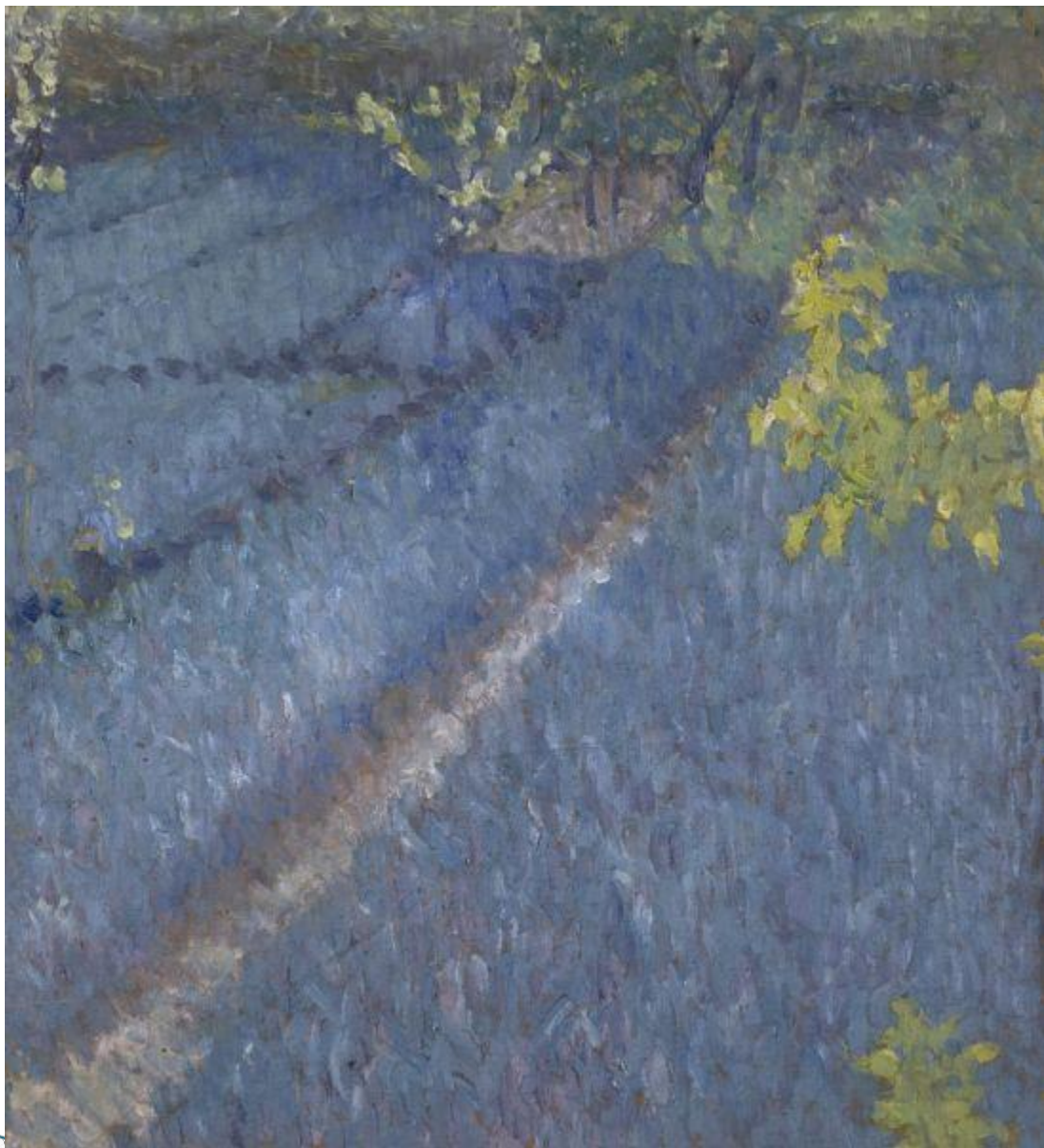
**Михаил Ларионов. Лучизм.  
Фрагмент. 1912 г.**





**«Рыбы при  
закате», 1904**





**«Сад»  
1910**

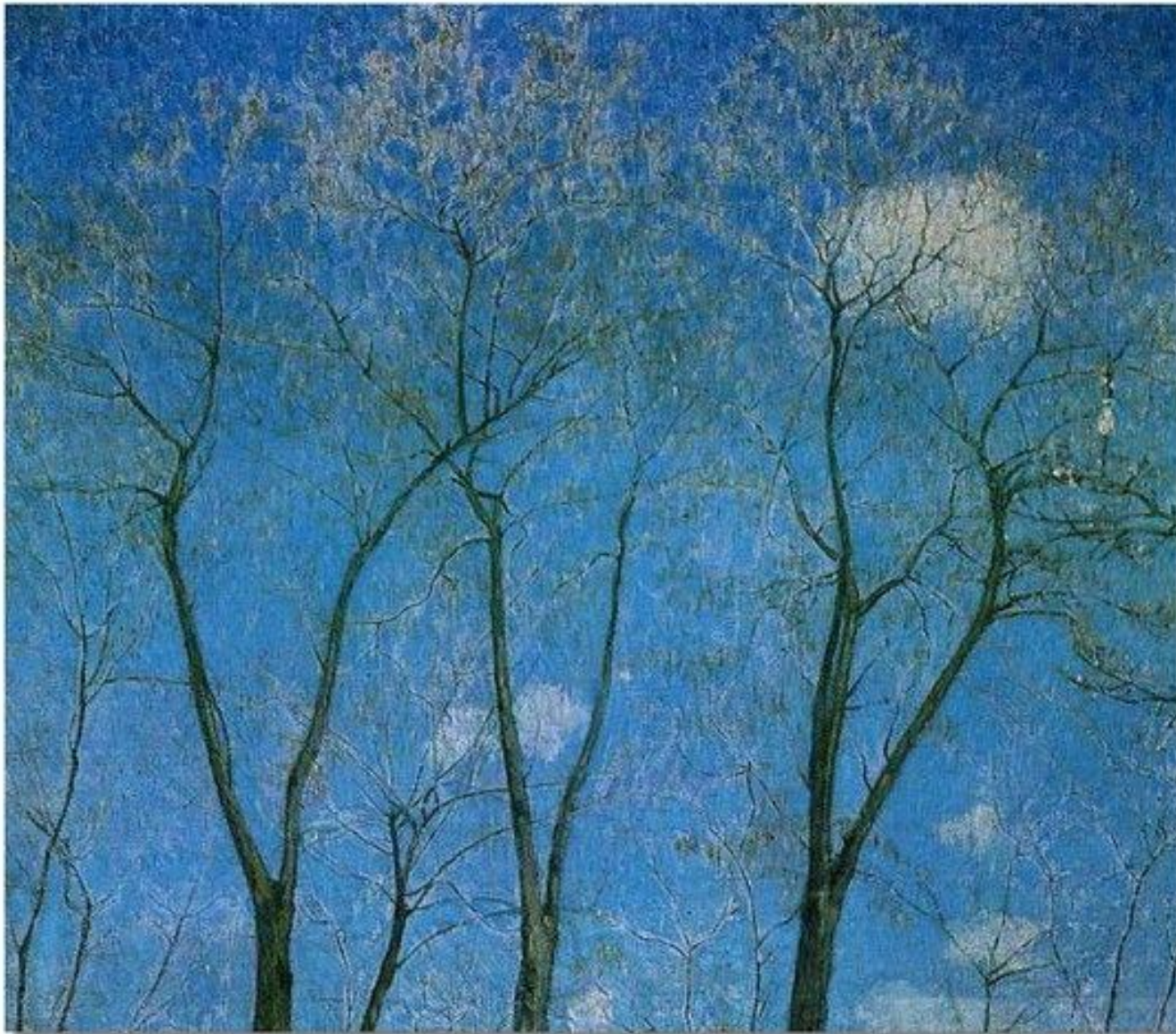
Большое значение для Ларионова имела поездка 1906 года в Париж по приглашению С. Дягилева для участия в выставке Осеннего салона, во время которой он открыл для себя французский фовизм. Но в картине “Сад”, кроме фовизма, сказывается другой источник вдохновения Ларионова – это родной Тирасполь, куда художник 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**





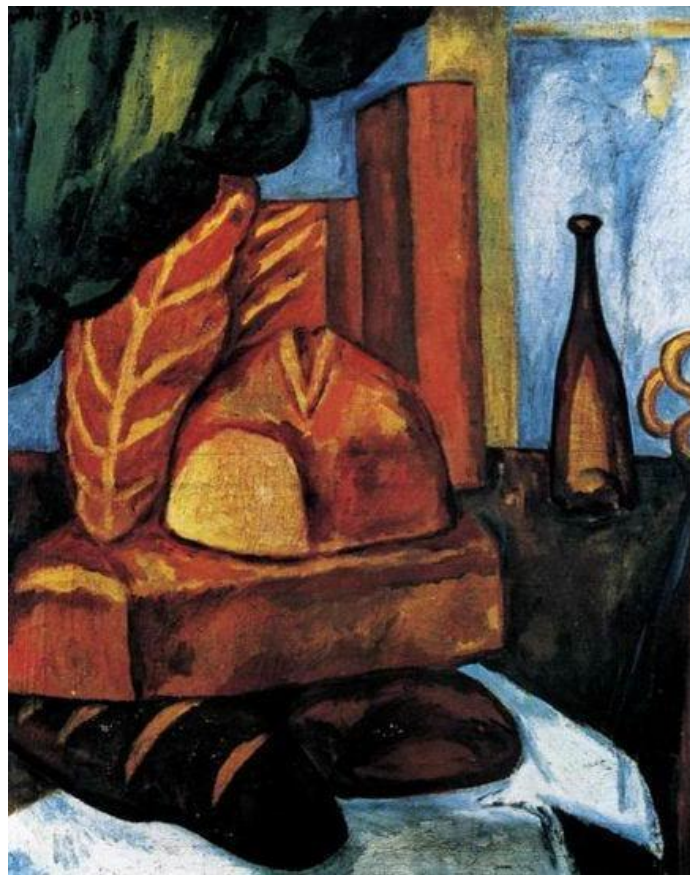
Его живопись  
жизнелюбива, с тонким  
чувством цвета и света,  
цвета богаты  
различными оттенками,  
насыщенны и поражают  
напряженностью.

**«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.



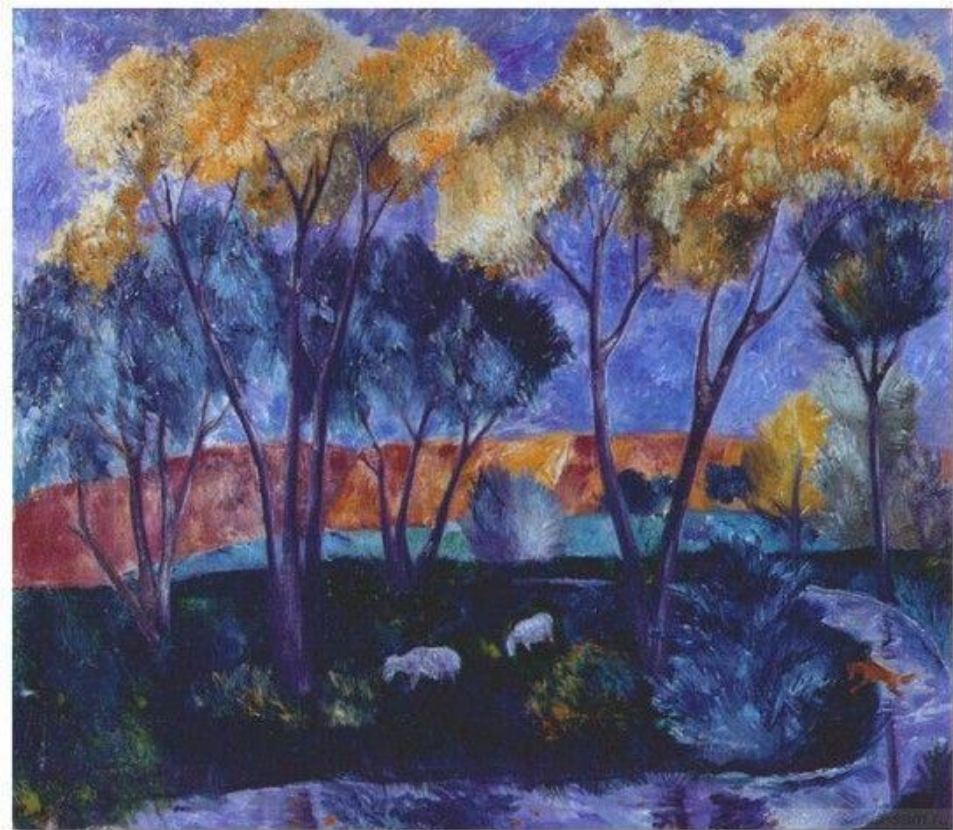
Парикмахер. 1907



«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.

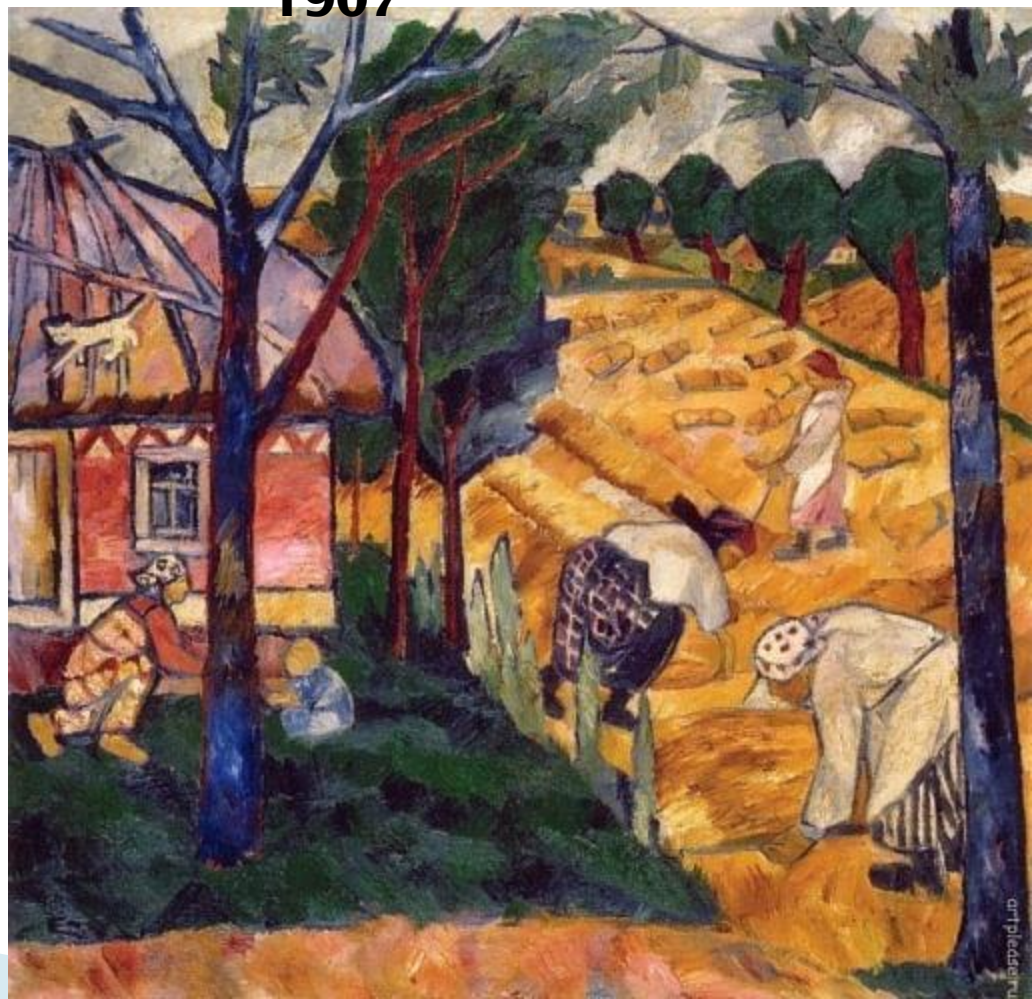
**1911 г., Н.С. Гончарова,  
«Крестьяне».**





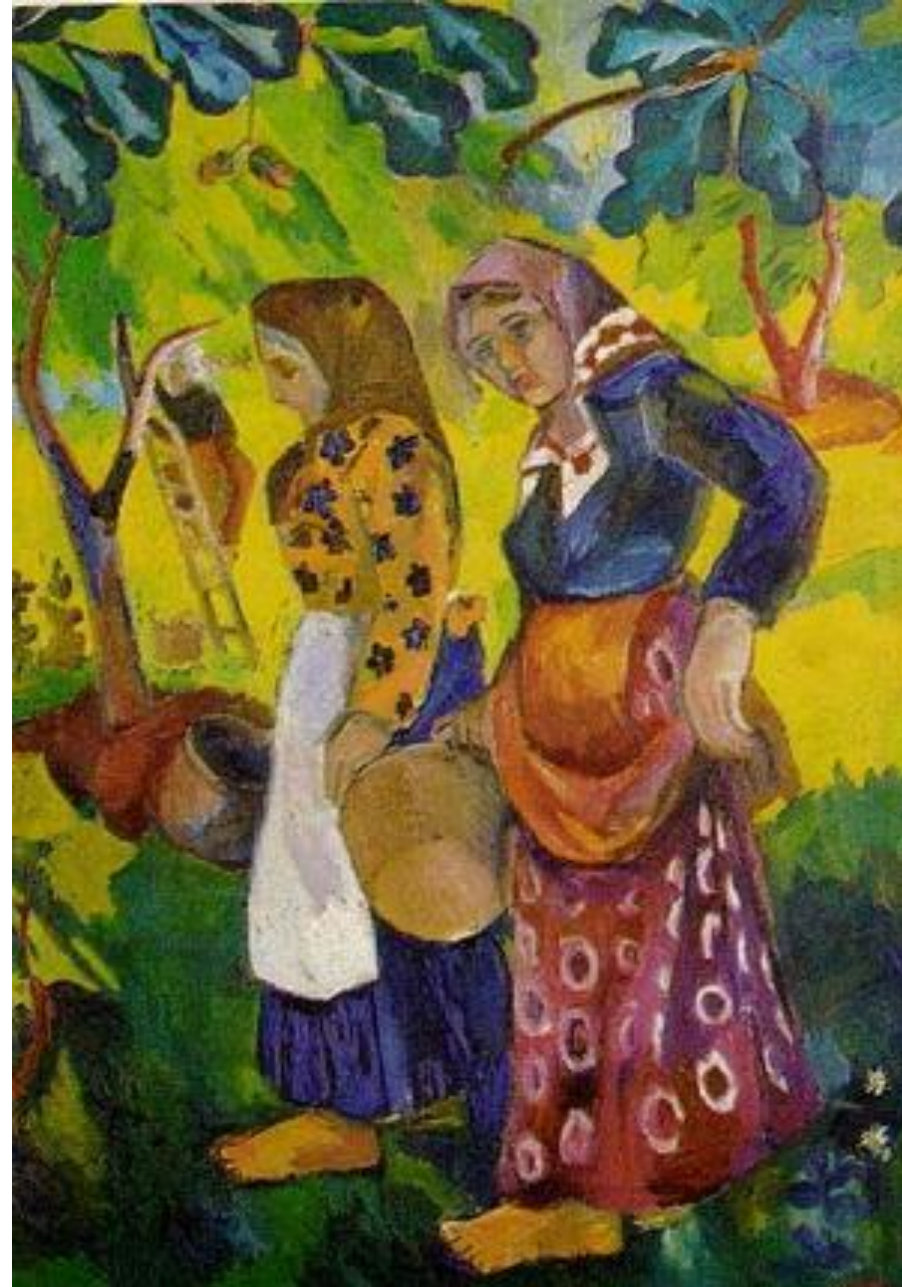
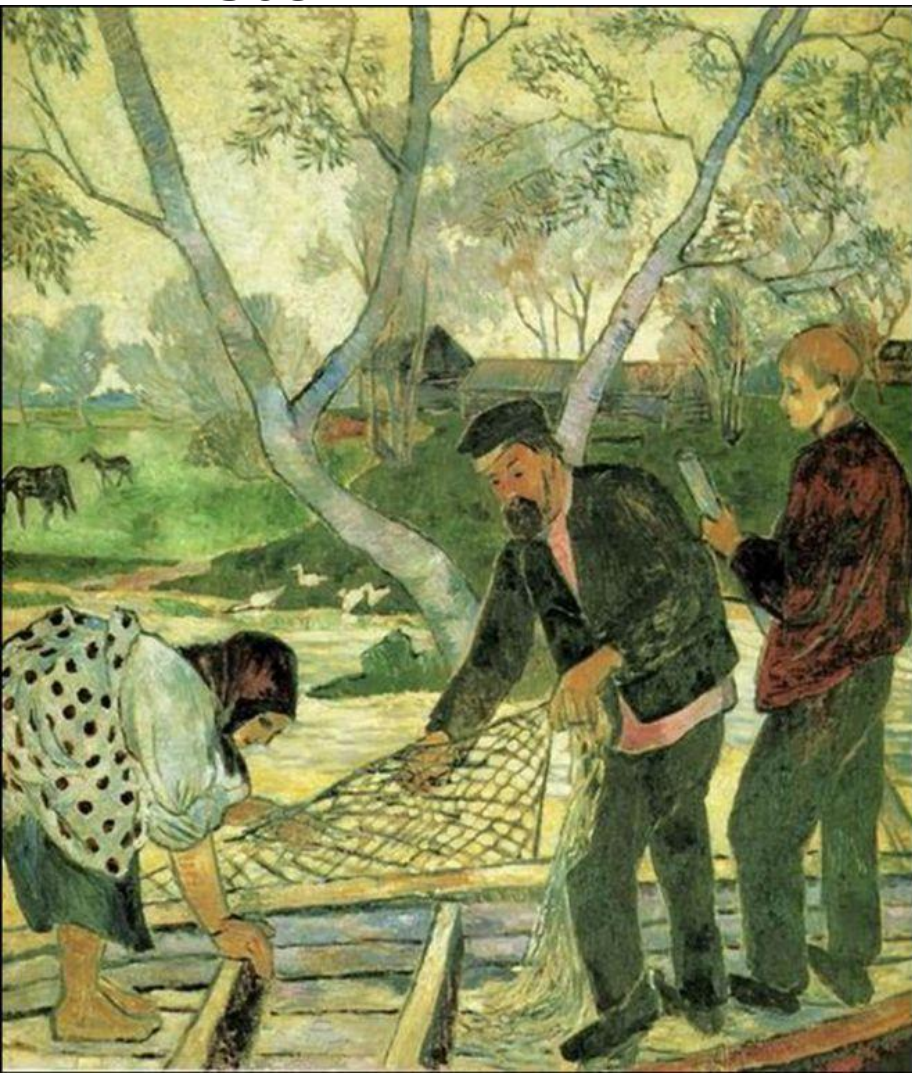
**«Сбор яблок»,  
1907**

**«Уборка хлеба»,  
1907**





**«Рыбная ловля»,  
1908**



**«Сбор винограда»,  
1911**

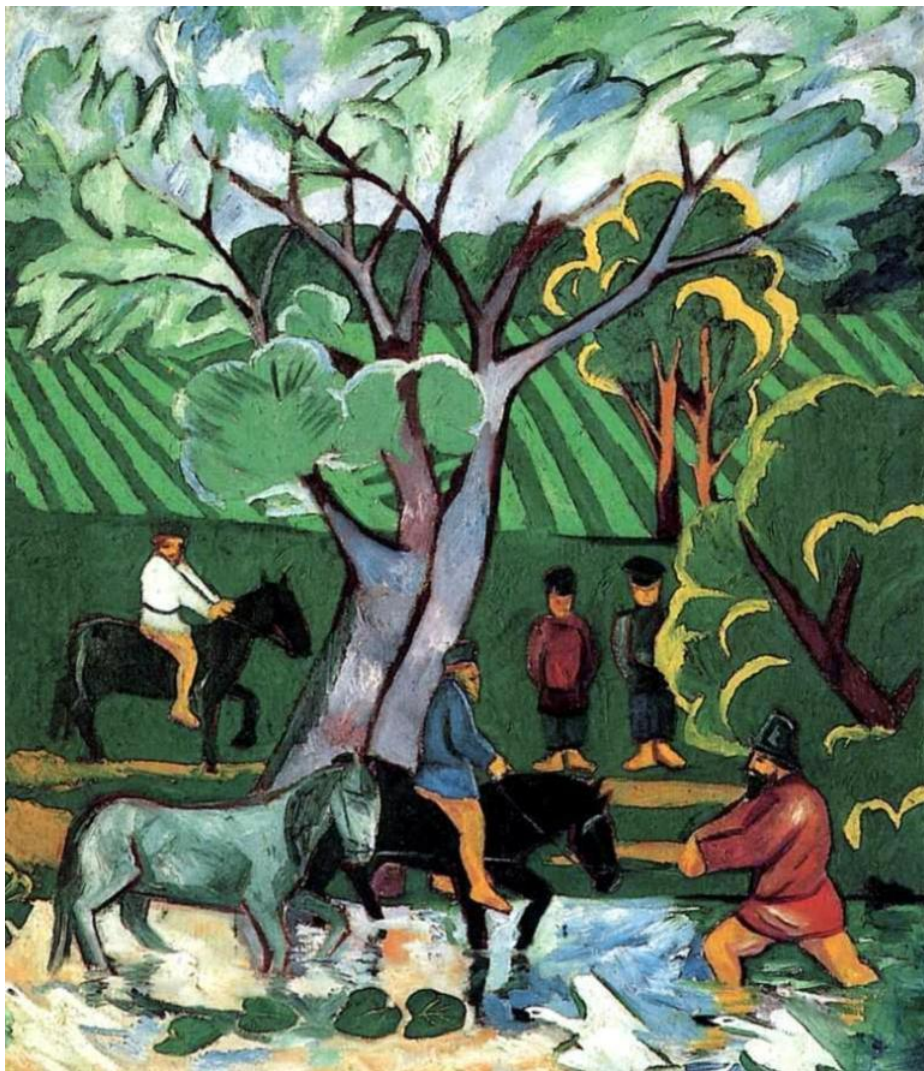


**Наталья Гончарова. Крестьяне,  
собирающие яблоки. 1911 г.**



**Наталья 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): биогр. Словарь, СПб., 1994