

Авангардные течения
и направления первой половины XX в.

Русский футуризм
(лучизм, неопримитивизм, кубофутуризм)

- Художественная Франция стала эталоном современного поиска, современной живописи. Именно во Франции выдвигались центральные проблемы искусства, там же они и решались. Именно по отношению к французскому искусству выстраивали свои стратегии те отряды национальных художественных школ, которые хотели эти школы возглавить. Но исключения были, и такое исключение в России — это казус итальянского футуризма.

- Когда мы говорим о русских авангардистах, само собой выскакивает слово «футуризм». Это слово появилось в 1909 году, когда поэт и гениальный пиарщик Маринетти опубликовал в газете «Фигаро» «Манифест футуризма».

- Футуристы воспевали скорость, электричество, волны, пронзающие материю, энергию, и в том числе энергию войны. Человеческие страдания интересовали их ничуть не больше, чем страдания электрической лампочки. И футуристы декларировали свою ненависть к музеям.
- Для итальянской молодежи это было понятно, потому что Италия уже превратилась к тому моменту в общеевропейский музей, собрание белых мраморов и священных картин, которые гирей висели на ногах у итальянской художественной молодежи.

- Футуристы, в отличие от кубистов с их тяготением к стабильности, устойчивости, к анализу формы, стремились передать движение.
- Работы футуристов мы смотрели вместе с кубистами, вот пара работ что бы вы освежили их в памяти:

• Полет ласточки, Джакомо Балла

- Динамизм собаки на поводке
- , 1912
- Джакомо Балла

- Получилось так, что футуризм в России приобрел сенсационную известность. Манифесты итальянских писателей и художников переводились. Для художников, живописцев было понятно, что в это сообществе теория отдельно, а практика отдельно.

- Однако в действительности русский футуризм не вылился в целостную художественную систему. Термином "футуризм" обозначались самые разные тенденции русского авангардизма

- неопрIMITИВИЗМ

- лучизм

- кубофутуризм

поиски художников, созвучные экспрессионизму, фовизму, дадаизму. Как направление в изобразительном искусстве и литературе футуризм существовал до начала 1920-х годов.

Кубофутуризм

- **Кубофутуризм** Локальное направление в русском авангарде (в живописи и в поэзии) начала XX в. В изобразительном искусстве кубофутуризма возник на основе переосмысления живописных находок , кубизма, футуризма, русского неопримитивизма. Основные работы были созданы в период 1911-1915 гг.

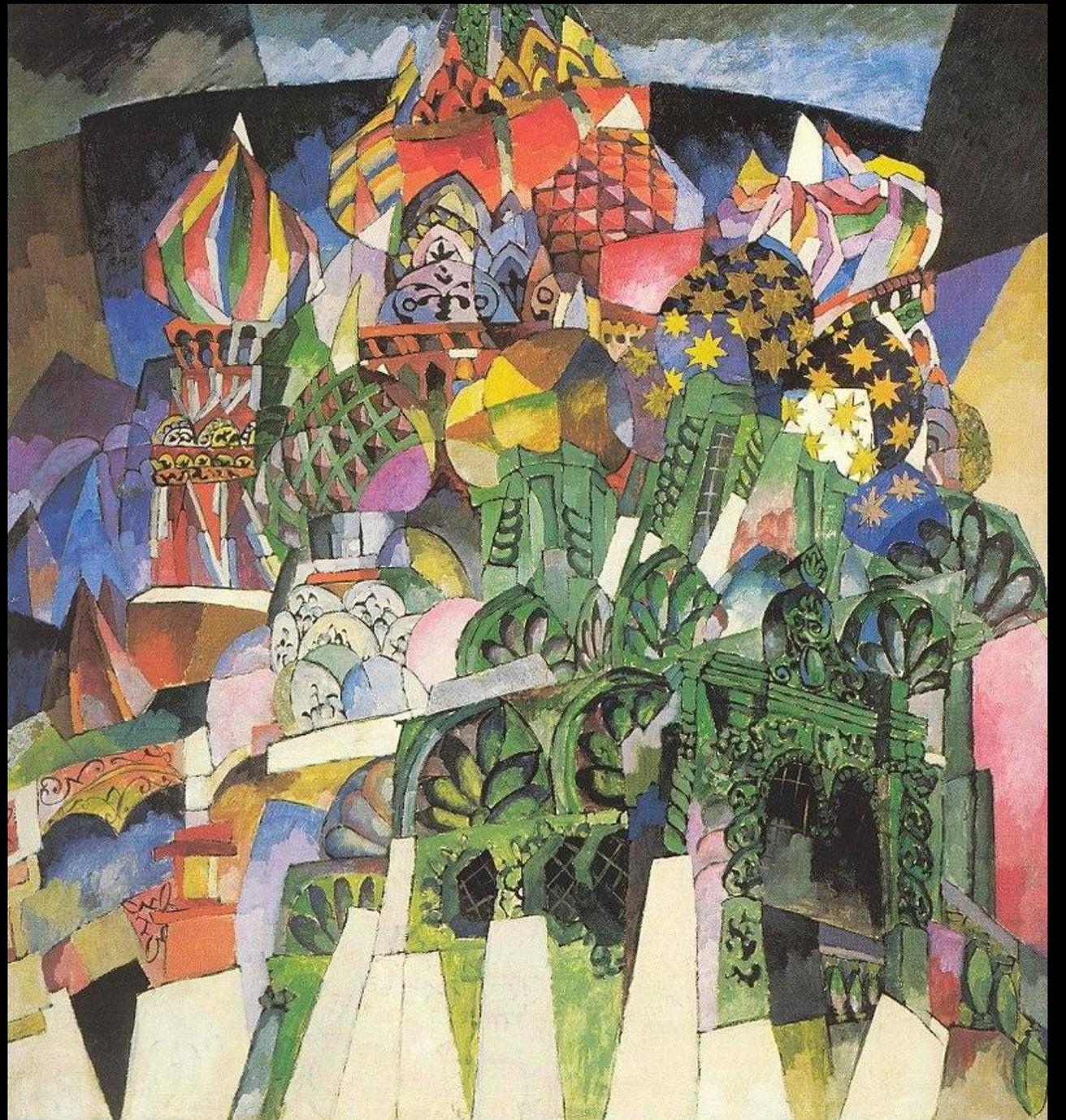
• А.Шемшурин, Д.Бурлюк, В.Маяковский. Москва. Фотография. 1913.

• Д.Бурлюк. Фотография. 1913

- Наиболее характерные картины кубофутуризма вышли из-под кисти **К. Малевича**, а также были написаны **Бурлюком, Пуни, Гончаровой, Розановой, Поповой, Удадьцовой, Экстер.**

- Аристарх Лентулов,
- Василий Блаженный, 1913

- Аристарх Лентулов,
- Москва, 1913

- М.Ларинов,
- портрет Гончаровой

- Первые кубофутуристические работы Малевича экспонировались на знаменитой выставке 1913г. «Мишень», на которой дебютировал и лучизм **Ларионова**.
- По внешнему виду кубофутуристические работы представляют собой полупредметные композиции, составленные из цилиндро-, конусо-, колбо-, кожухообразных полых объемных цветных форм, нередко имеющих металлический блеск. Уже в первых подобных работах Малевича заметна тенденция к переходу от природного ритма к чисто механическим ритмам машинного мира («Плотник», 1912, «Точильщик», 1912, «Портрет Ключа», 1913).

- К.Малевич,
- Точильщик, 1912

• К.Малевич,
Портрет Ключа, 1913

• К.Малевич «Утро после грозы»

"Уборка ржи" К. Малевич,
1911

- Мы видим элементы кубизма, широко распространенные в изобразительном искусстве 1910-х годов, в "Уборке ржи" К. Малевича, где фигуры и пейзаж, толпа и снопы, живые и неживые тела трактуются одинаково. К. Малевич как бы одевает русских крестьян в стальные одежды промышленности.

• К. Малевич "Авиатор" 1914

- Одно из самых репрезентативных кубофутуристических произведений – картина К. Малевича "Авиатор" (1914). Для нее характерна та же геометризация изображения, что и для кубистов. Но у футуристов (кубофутуристов) геометризация играет меньшую роль и присутствует не всегда.
- В "Авиаторе" геометризованная, закованная в металлические латы фигура венчается головой в цилиндре. Поверх лица изображена вилка, не столько выписанная, сколько воссозданная, вещная. Здесь же присутствует пила, игральная карта (символизирующая, видимо, рискованный характер авиации первых ее лет) и вывески ("аптека", что, в общем-то, тоже понятно в данном случае), которые плавают в безвесии.
- Как бы парит и сама фигура авиатора. Пространство лишено перспективы и горизонта, состоит из цветных плоскостей и цилиндрических объемов. Реальные формы, объекты тяготеют к криптограмме, к зашифрованности.

- Наиболее полно кубофутуристы были представлены на «Первой футуристической выставке «Трамвай В» (февраль 1915 г., Петроград) и частично на «Последней футуристической выставке картин „0,10“» (декабрь 1915 — январь 1916 г., Петроград), где Малевич впервые поразил публику своим новым изобретением — супрематизмом.

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.

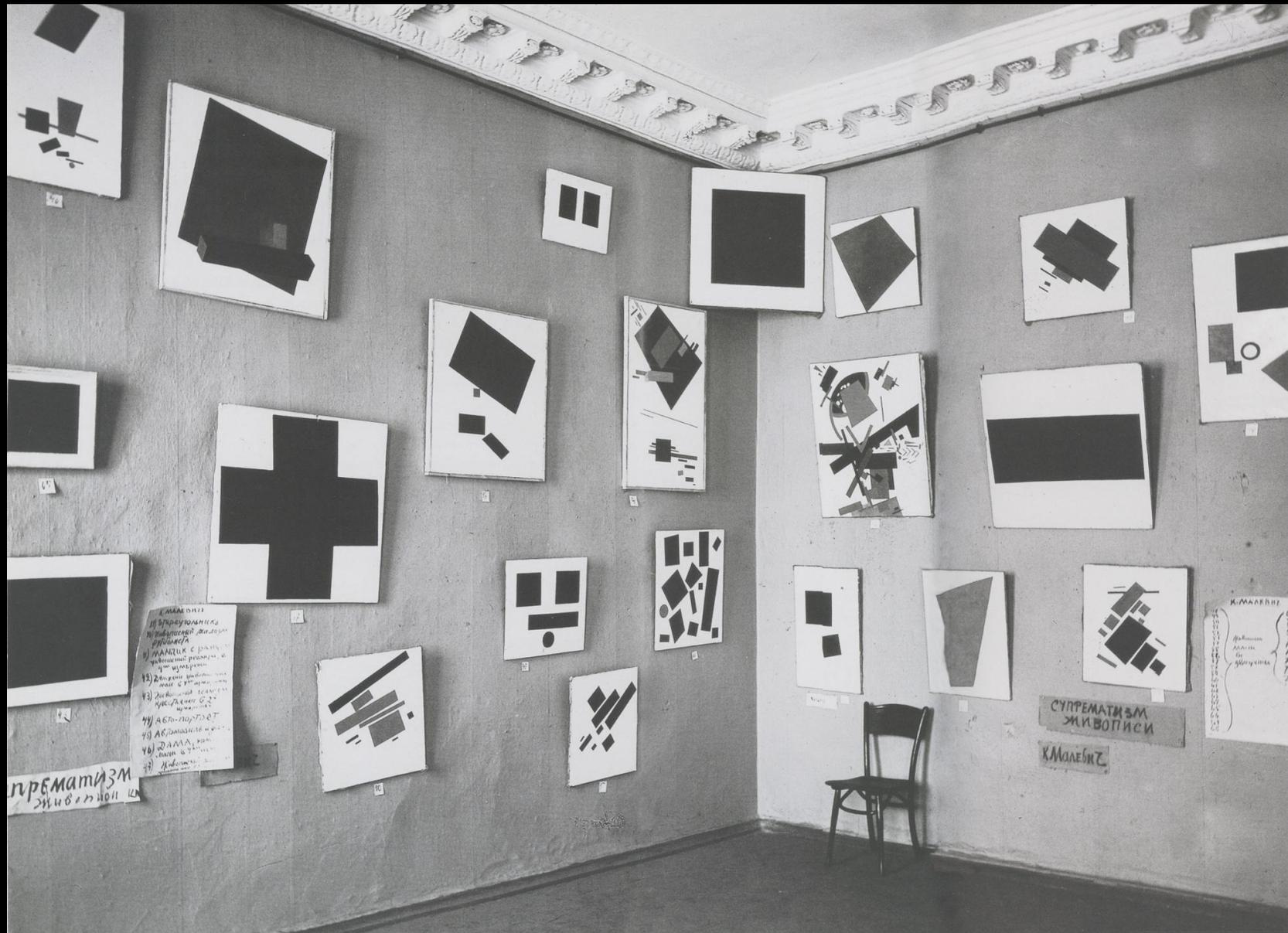
Въ день Вериссажа выставка открыта съ 4 час. дня до 8 ч. в.

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. участвова 30 коп.

Трамваи М.М. 1, 2, 3, 12, 15, 22.

Отд. изд. 81 Ленин 1971 г., № 8 20015, изд. Петроград. Грэд., № 4. Грэд. Советами Ленинград., 1920. стр. 5.

- «Последней футуристической» выставка была названа из-за желания организаторов завершить футуристический период в русской живописи и обозначить переход к супрематизму.
- «0,10» — это не одно число (одна десятая), а числа ноль и десять, перечисленные через запятую. Ноль означает отсутствие (нулевое количество) предметных форм в супрематизме. Десять означало количество художников, планировавших участвовать в выставке, но, когда участников стало четырнадцать, название не было изменено

- Кубофутуристы-художники активно сотрудничали с поэтами-футуристами из группы «Гилея» **А. Крученых, В. Хлебниковым, Е. Гуро**. Не случайно их работы называли еще «заумным реализмом», подчеркивая алогизм и абсурдность их поздних композиций. Малевич, между тем, считал алогизм кубофутуристических работ специфически русской характерной чертой, отличавшей их от западных кубистов и футуристов.

- Поясняя смысл своей экспериментальной предельно алогичной картины «Корова и скрипка» (1913), Малевич писал:
- *«Логика всегда ставила преграду новым подсознательным движениям, и чтобы освободиться от предрассудков, было выдвинуто течение алогизма».*

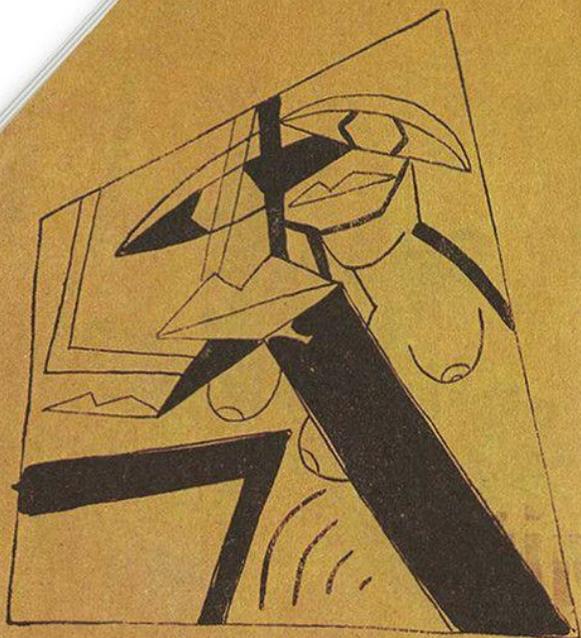

- Алогичные работы кубофутуристов фактически разрабатывали эстетику абсурда, которая позже в Западной Европе составила основу таких направлений, как дадаизм и сюрреализм.

- Типичными кубофутуристическими "произведениями" стали портреты Владимира и Давида Бурлюков в книге Василия Каменского "Танго с коровами" (1914). Другой поэт-футурист – Бенедикт Лифшиц так описывал работу над его портретом художника-футуриста В. Бурлюка: *"Владимир пишет мой поясной портрет... Меня сейчас разложат на основные плоскости, искромсают на мелкие части и, устранив таким образом смертельную опасность внешнего сходства, обнаружат досконально "характер моего лица"*".

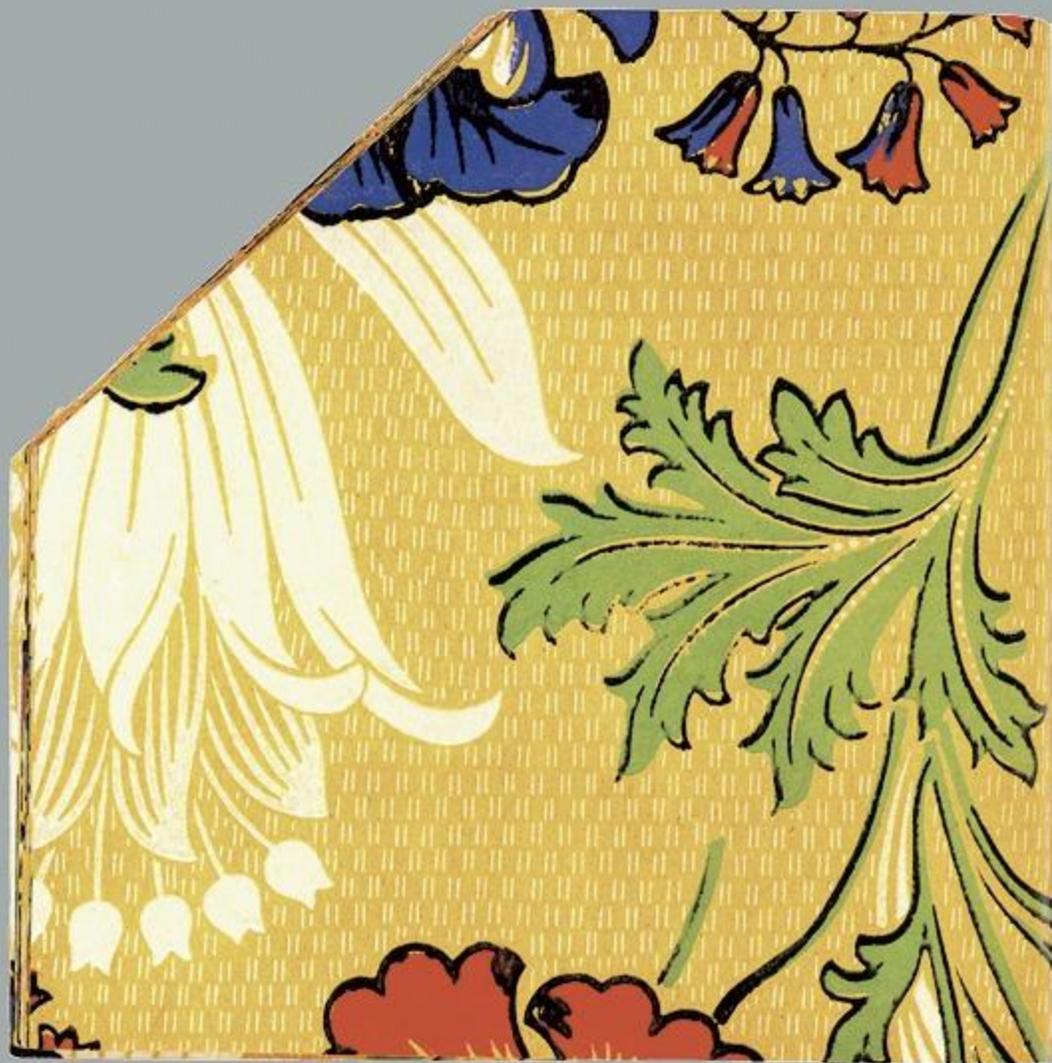

- Владимир и Давид Бурлюки (иллюстрации) к книге Василия Каменского "Танго с коровами" (1914)

владимир бурлюк

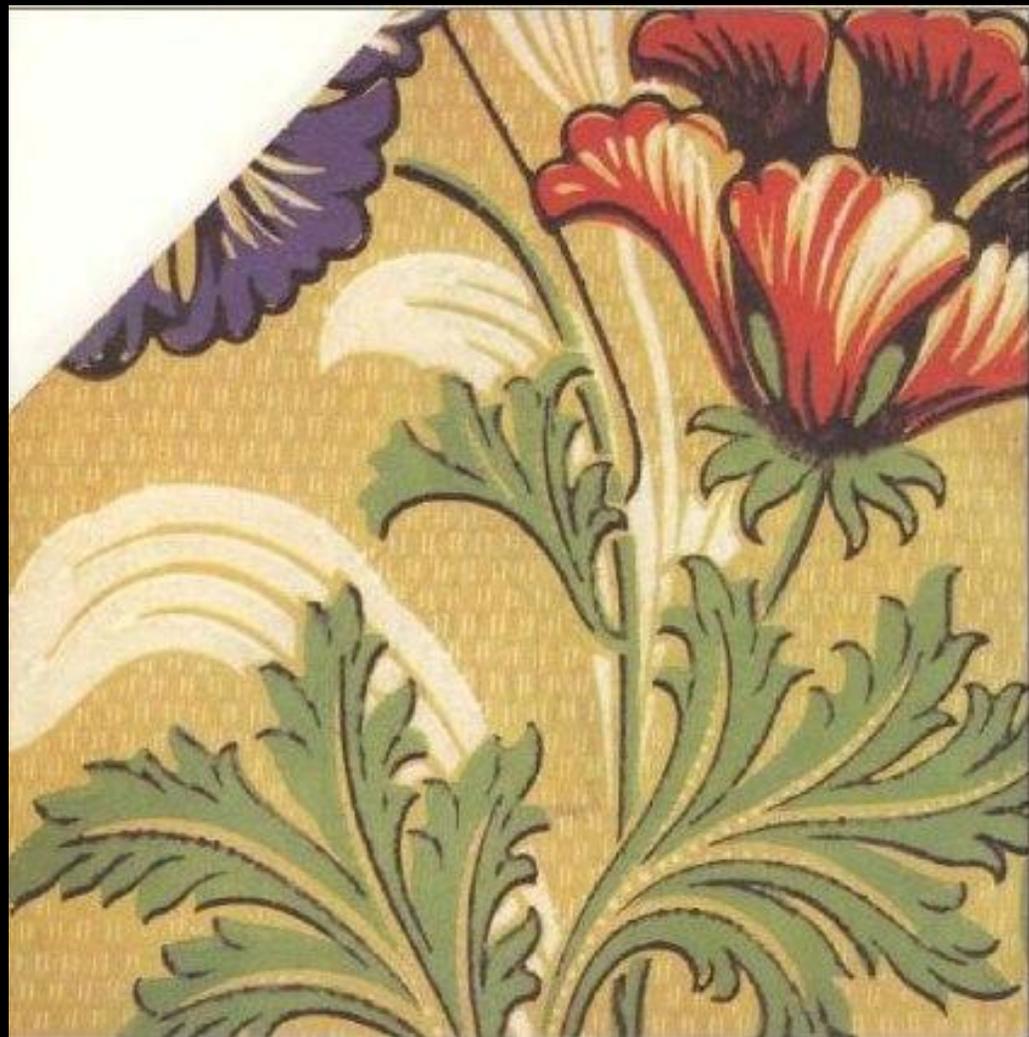
касса	ДУШ	ВОДА	
20 К	ДУШ блеск ККККК	Ж	ПЯТКИ
КРАН ГОРЯЧ	И ПЛЕСК	а	ПЛИТКИ
КРАН	СЛОНА	ХЭМ	ЗАПАХ
ХОЛОД	УШ	М	ВЕНИК
ЖЕН	Ш	У	ЖАЛЬ СТАРИКА
БАНИ	белье	УШЯТ	ЖАЛЬ СТАРИКА
ВАННЫ	ПАР	у тряпка	скользит КОЛЕНА
ЖИВОТЫ	АРРР КРЯК	ХХЯ	ЖАЛЬ СТАРИКА
ВИСЯТ			ТЕЧЬ плеч
СПИНЕ	ГУЛЬ	5 К	НОС
УНЫЛО	ПАРЬ	4 ПУ 9 ФУ	близко
НЫЛО	ВЕХОТКА	ТЕ	СОП
МЫЛО	СКОЛЬЗЬЬЬ	ЛО	ИЩУ
ЛО	СЛЗЬЬЬЬ		ЕЩЕ
	ОЛЗЬЬЬЬ		ХРУСТЯЩИЙ
	ММ БАНЩИК		хрящ
	ПАРНАЯ		ПРОСТЫНЯ 10
	ЧАН МЫСЛЬ		поросенок
			ЗЕРКАЛО
			ИЗВОЗЧИК 30 К

маска поэма ЧАЙКИ
 РОЯЛЬ цветы
 Я ЛЬ - МОЕ
 НЕТ фрукты
 ТЕНЬ ДНЯ
 ДРАПРИ ПРИ ВИНО
 МНЕ ПЛОДЫ
 ИСПАНКА
 ОСТРОВА
 МАЮРКИ
 СКРИПКА
 ЧЕРЕП
 ПАБЛО ПИКАС
 С О
 ФЛЕЙТА
 УТРОМ
 КУ Панье
 Е
 кам
 не
 ВЕК
 ГОГЕН
 вайраумати
 ТАНИ
 ГОГ
 арена
 ПИССАРО
 фоконье
 ДЕНИ
 ДЕРЕН
 МЕНЬЕ
 Ю
 ВЕР
 ПИКАССОМНОЙ ПРИЛЕТА

No No No No
 ОСТАЛСЯ
 ПОНЯТНЫМ
 СЕЗАНН
 ГОРА СВЯТ ЮАН
 ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ
 ДАМЫ-МЫ
 ФРУКТЫ-ТЫ
 ВОЗДУХ СЛОВА
 ЦВЕТ КРАСКИ
 СВЕТ МУЗЫКА
 МИРА
 ЗАПАХ
 ПУТЬ
 ОДИН
 МАТИСС
 САДЪ ЛЮКСЕМБУРГА
 СИНЬ-КРАСЬ-ЖОЛ
 БЛАГОУХАНИЕ ДНЕЙ
 БУЛОНСКАГО ЛЕСА
 ТА НЕЦ НАСТУРЦИЙ
 АРАБСКОЕ КОФЕ
 ПИКАС
 МАРОККАНКУ
 ВАЗУ ЦВЕТОВ
 МОЛОДОСТЬ РЯДОМ
 ЛЮБЛЮ ВЕСНЯНКУ
 НАЧАЛО

КАРТИН
 ДВОРЕЦ
 е щ
 ЩУКИН
 лестница
 ПИКАС

МЕНЕЛИК	ПОЛЧ	ГОТЬЕ	ё-и-е
ЛЮБИМЕЦ	ХЛЫСТА	КОВЧОК	ГУПОЛ
НЕГР	КРЯН	ЛАССО	ТРАПЕЦИЯ
ЗВЕЗДА	МЕТНІЙ	ВЛЕСТНА	КРУГ
ЦЫГАН	ВЫСТРЕЛ	НАЕЗДНИК	ПРОЖЕТОРЕТ
	СТРЕЛ	ПІЛЬНОЇ	ВЕНЕЦІЯ
		М'ЯКЕ	ЛЕНТ
		ГОРИТ	МАНДОЛИН
Г ГОТЬЕ	ФЛАГИ	ЦИРК	ФЛАГИ
СЛОНЫ			ОРКЕСТР
ПАОЛИС	ФЛАГИ	ВИКТИНА	ЛЮСТРЫ
ОБЕЗЬЯНЫ			ДЖЕРЕТТИ
СОБАКИ			МОДС
		САМ Выведет 40 шадей	БОЛОНКА
ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ	ДОНСКОЙ	куклы	эдуардо и ПИЛО
ЭКЦЕНТРИКИ	ВООД И МАЙ		АЛИ
ПРОТЕСК	РЕНЦ		ШАРЕ
СЕСТРЫ	ГАССОН	ВОДЯНАЯ	ЛУНЫ
АЛЬТЕНБУРГ		ПАНТОМИМА	АЛЕ
эл-лб-лв	ШАТРЫ	КАММОРА	ЗЕБРА
		КОГТИ ЧЕРНОЙ РУКИ	ПОНИ
		ВОДОПАД РУСАЛОК	

Лучизм

- Одна из первых систем беспредметной живописи в практике мирового художественного авангарда, разработанная М.Ф. Ларионовым.
- Впервые «луч лучизма» мелькнул в 1909 году — на выставке в Московском Обществе свободной эстетики была представлена картина Михаила Ларионова «Стекло».

- Стекло
- М.Ларионов
- 1912

- Начало прошлого века в России было щедро на эксперименты в сфере искусства. Попробуем разобраться, чем отличается лучизм от прочих *-измов* тех лет.

Лучизм еще отталкивается от предметов — но именно что отталкивается. Окружающая действительность — только повод для скрещения лучей, которые и интересуют художника-лучиста. Не только предметы, но и наши чувства, впечатления, ощущения и мы сами — всё отображается в виде лучей, заявил Ларионов. Он мечтал, что когда-нибудь даже будет создан прибор, который позволит оценить, насколько сильно любящие друг друга любят

- Раскрашивающийся
- М.Парионов. Фотография. 1913

- Лучистые линии ,М.Парионов
- 1911

- Если «Лучистые линии» Ларионова — чистая абстракция, то написанный Натальей Гончаровой **лучистый портрет Ларионова** опирается на вполне даже определенный объект.

• Н.Гончарова, Кошки (Восприятие в чёрном и жёлтом), 1913

- Лучизм — это изображение ощущаемых художником лучей. И тут мы еще дальше отходим от так называемой «объективной реальности», потому что это не просто лучи вместо предмета, здесь нет претензии даже на «лучистую объективность» — это лучи, увиденные художником, то есть впечатления художника.
- Что и позволило Маяковскому определить лучизм как *кубистическую версию импрессионизма*. Иными словами, лучизм — впечатление художника от действительности, выраженное с помощью изображаемых им лучей.

- Петух. Лучистый этюд
- М. Ларионов
- 1912

- При этом отметим, что лучистые работы Натальи Гончаровой, жены и единомышленницы Ларионова, более многообразны в смысле формы, ее лучи — не непременно именно лучи, они могут создать округлые дуги, изгибаться, вносить глубину и объем в холст.

- Ткач , Н.Гончарова
- 1913

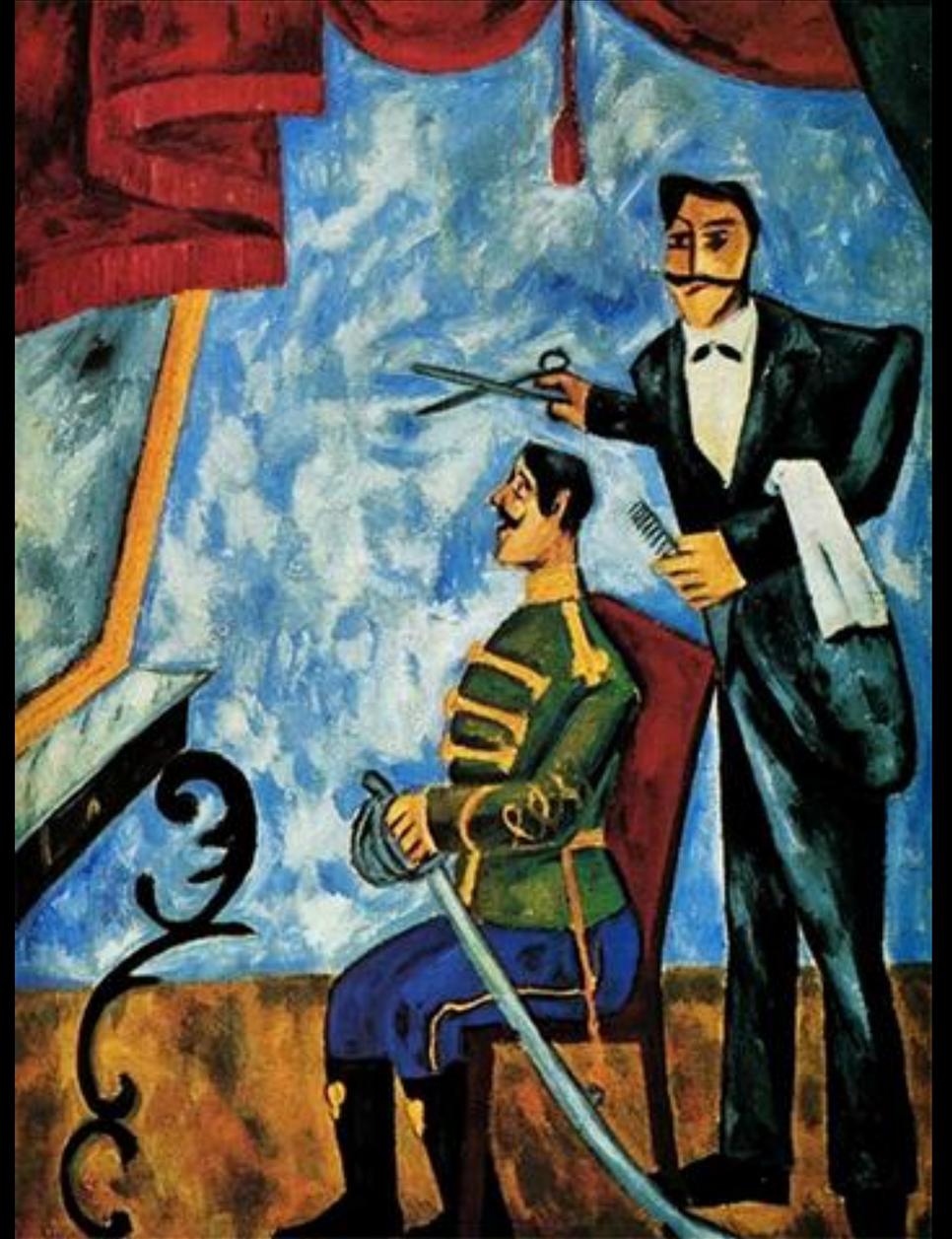
- Лучистые лилии , Н.Гончарова
- 1913

Неопримитивизм

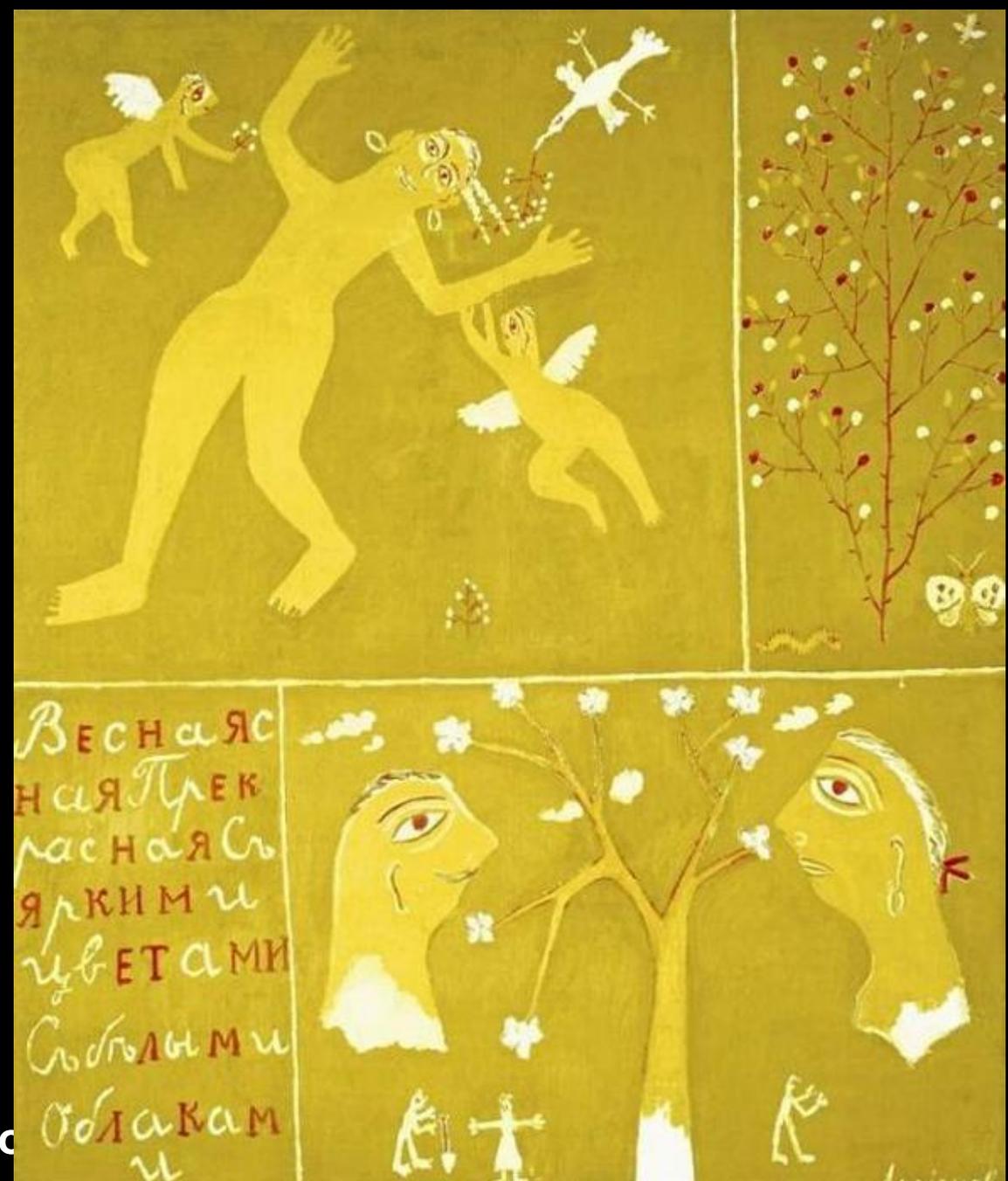
- неопримитивизм — направление русского авангарда и художественное течение, с опорой на которое позже был создан супрематизм. Выросший из желания пренебречь классическими живописными догмами с одной стороны и аккуратного подражания примитивам Матисса и Гогена с другой, неопримитивизм процветал в период с 1908 по 1913 год.

- Михаил Ларионов.
- «Офицерский парикмахер» (1909)

- Русские источники неопрIMITивизма – мир русской крестьянской культуры и народного искусства, полный архаики и языческих переживаний.
- Художники авангарда черпали свое вдохновение в русской иконе и лубке, живописной вывеске, культуре городских «низов». Многие из них имели коллекции народных картинок, лубка, вывесок, балаганных афиш.
- Имело значение и средоточие в Санкт-Петербурге мирового значения коллекций первобытных культур Океании, Австралии и Северной Америки в музеях Академии наук.

- Михаил Ларионов.
- Весна. Времена года (Новый примитив). 1912 г

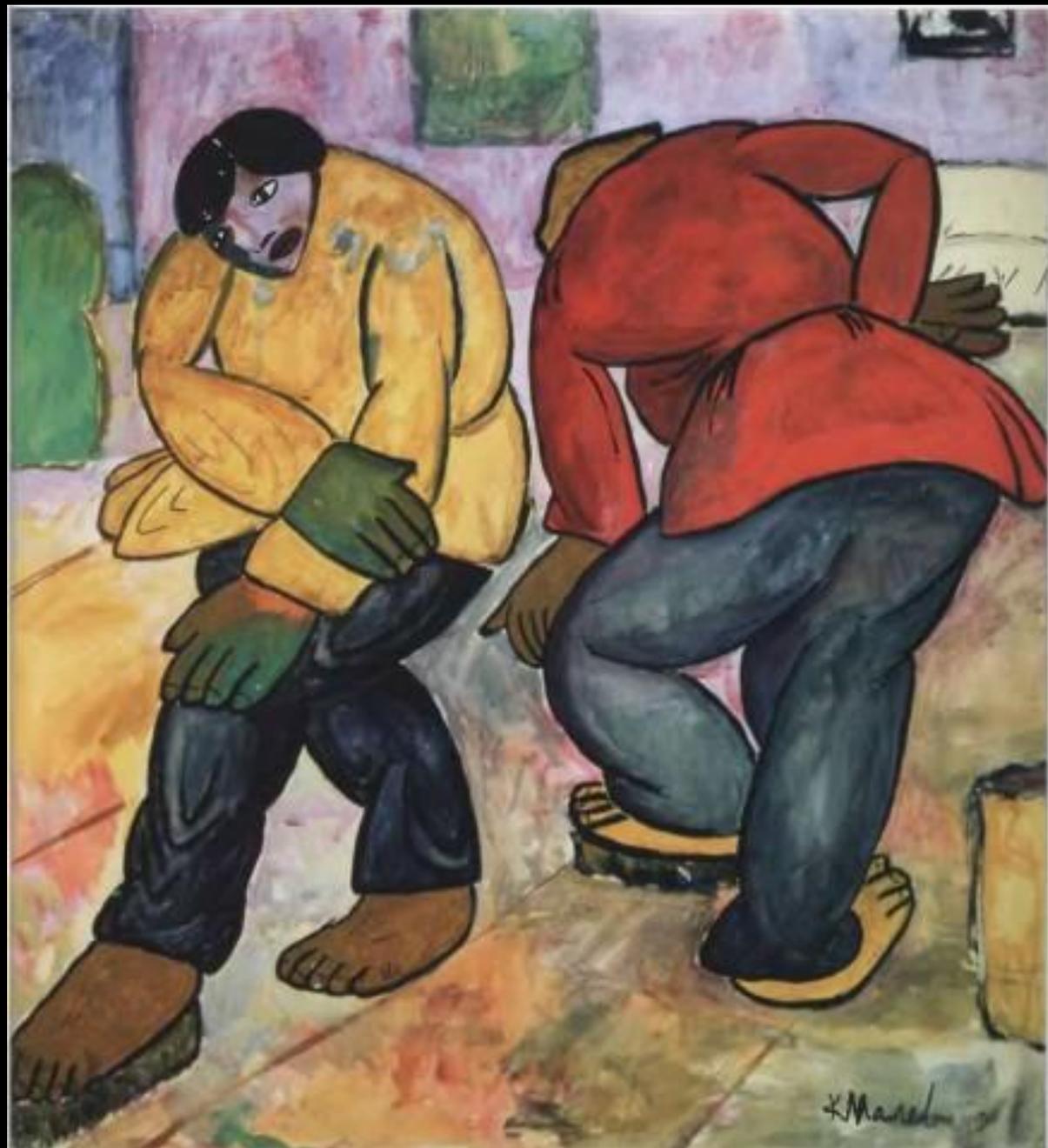

Зима холо-
дная снеговая
внутреная Вью
Гийо кутанса за
кована лбдомъ

- В примитиве, «великом бессознательном искусстве» художники-профессионалы ценили цельность и народную органику мироощущения, искренность и непосредственность чувств, наивное простодушие художника-ребенка.
- Признавая художественную ценность и значение примитива для мирового искусства, художники-неопримитивисты впервые глубоко поставили проблему взаимодействия профессионального и традиционного искусства.
- Представители н. – М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, К.С. Малевич, А.В. Шевченко.

• Малевич, Полотеры

- Среди особенностей примитивизма — инфантильные, детские формы и пропорции фигур, неуклюжая пластика, имитация любительского рисования, наивная сказочность. Принципиальную роль здесь играла опора на национальную традицию, на образцы древнего и народного искусства, прежде всего икона, лубок, скульптурную архаику.

- Гончарова Наталья,
- Крестьяне, собирающие яблоки.
- 1907-1908
- (и отсылки к Гогену!)

- Гончарова Наталья,
- Сенокос.
- 1910

Михаил Ларионов.
«Венера»

Ларионов М.Ф. «Солдат на коне», 1911г

- **«Венеры»** Ларионова символизируют переходный этап художника от неопримитивизма к абстракционизму. На этой картине Венера вполне телесно изображена, но ощущения телесности и чувственности ее изображение не несет. Она уже переходит в разряд абстракций. По сути, это схема Венеры, написанная со свойственной Ларионову мягкой улыбкой и тонкой ироничностью: вот, мол, смотрите, все по-настоящему, даже грудь имеется, да прорисована тщательно как. Волосы Венеры никуда не «ниспадают» и ничего не «окутывают», они заплетены в косички и торчат в разные стороны.

Перину, на которой Венера возлежит, держит ангел. Его изображение весьма отличается от классических пухлых амуров (кстати, не сам ли Михаил Ларионов здесь изображен в столь ангелоподобном облике?). Да и Венера далека от греко-римских идеалов

- На следующем занятии разберем особенности русского конструктивизма и супрематизма.

Будет много интерактивных ссылок и игры по русскому авангарду)

Котик от Ларионова вам напоследок:

