

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».

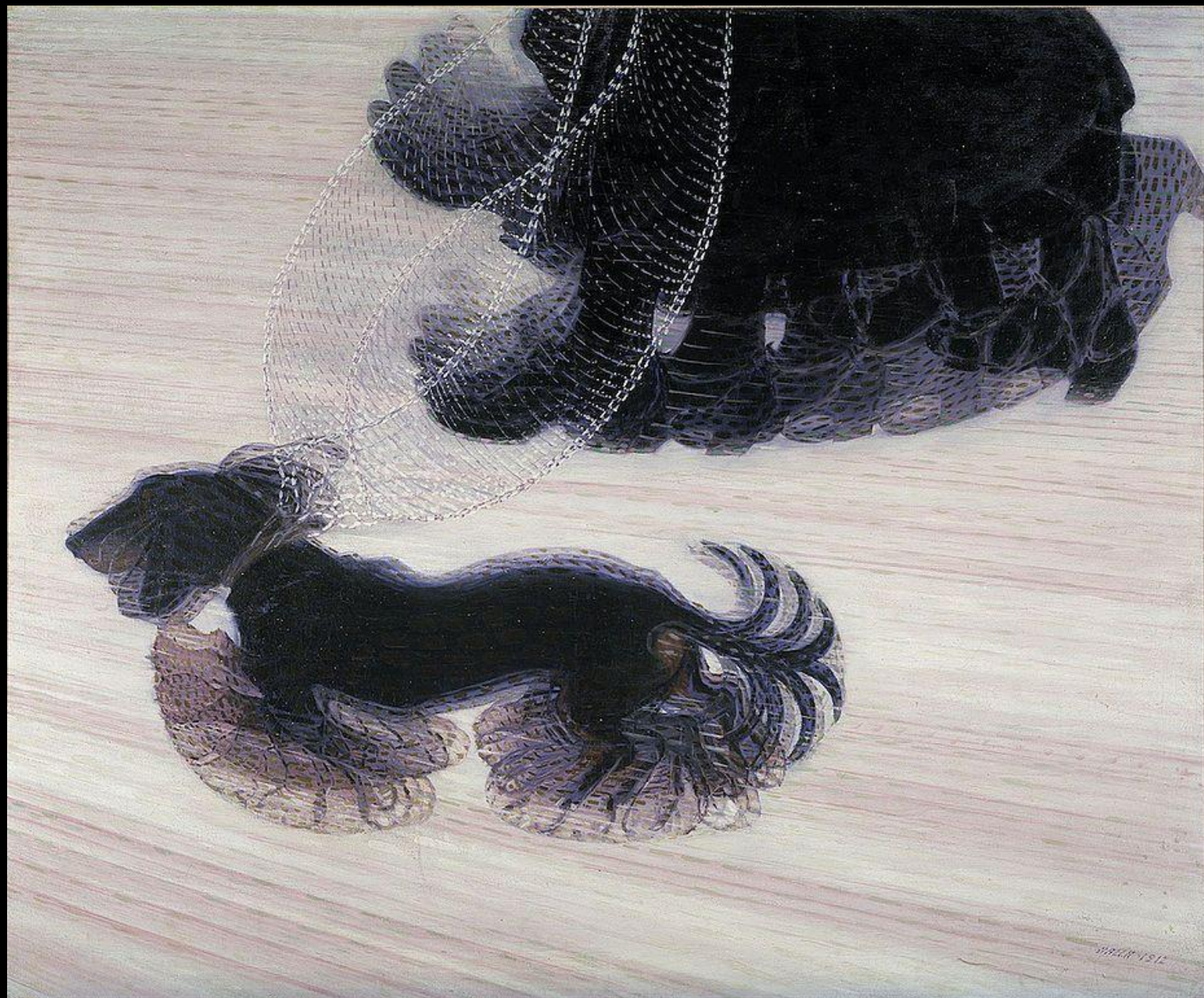
- Футуристы воспевали скорость, электричество, волны, пронзающие материю, энергию, и в том числе энергию войны. Человеческие страдания интересовали их ничуть не больше, чем страдания электрической лампочки. И футуристы декларировали свою ненависть к музеям.
- Для итальянской молодежи это было понятно, 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.

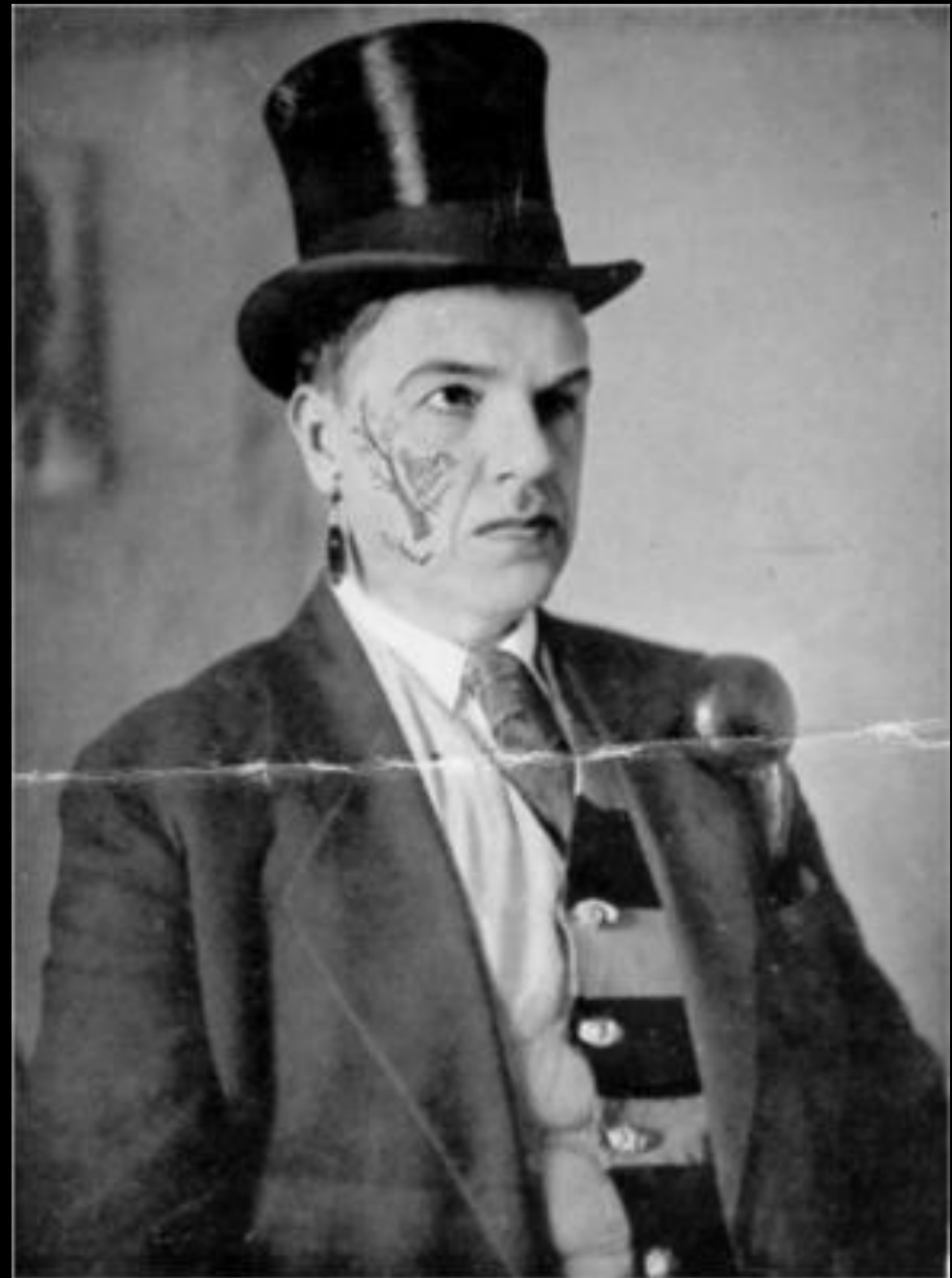
Кубофутуризм

- **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.

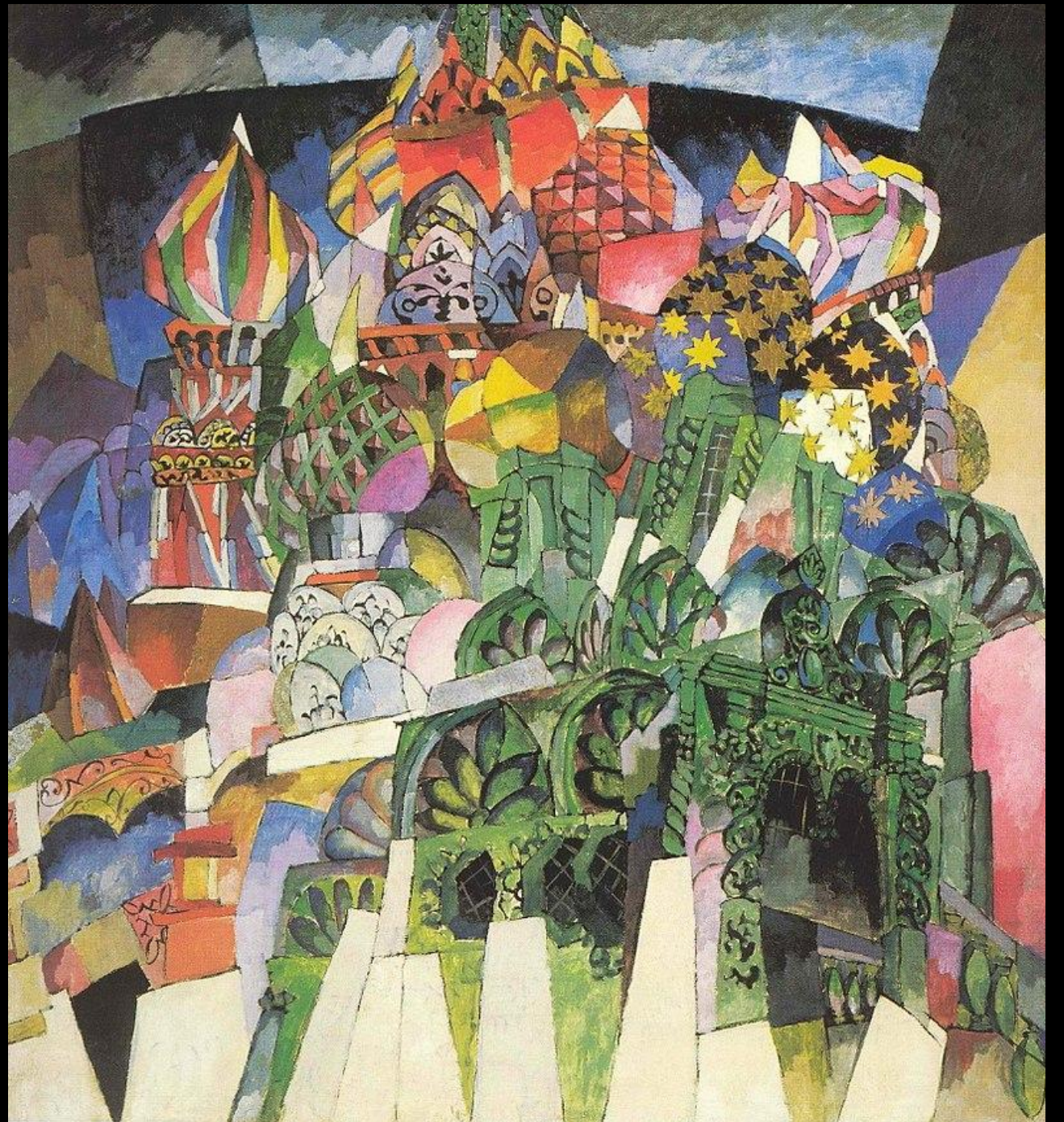
• А.Шемшурин, Д.Бурлюк, В.Маяковский. Москва. Фотография. 1913.

• 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.

ВЕРИССАНКЪ - 19-го Декабря, плата за входъ 1 рубль.

ОТКРЫТИЕ - 20-го Декабря, плата за входъ 50 коп.

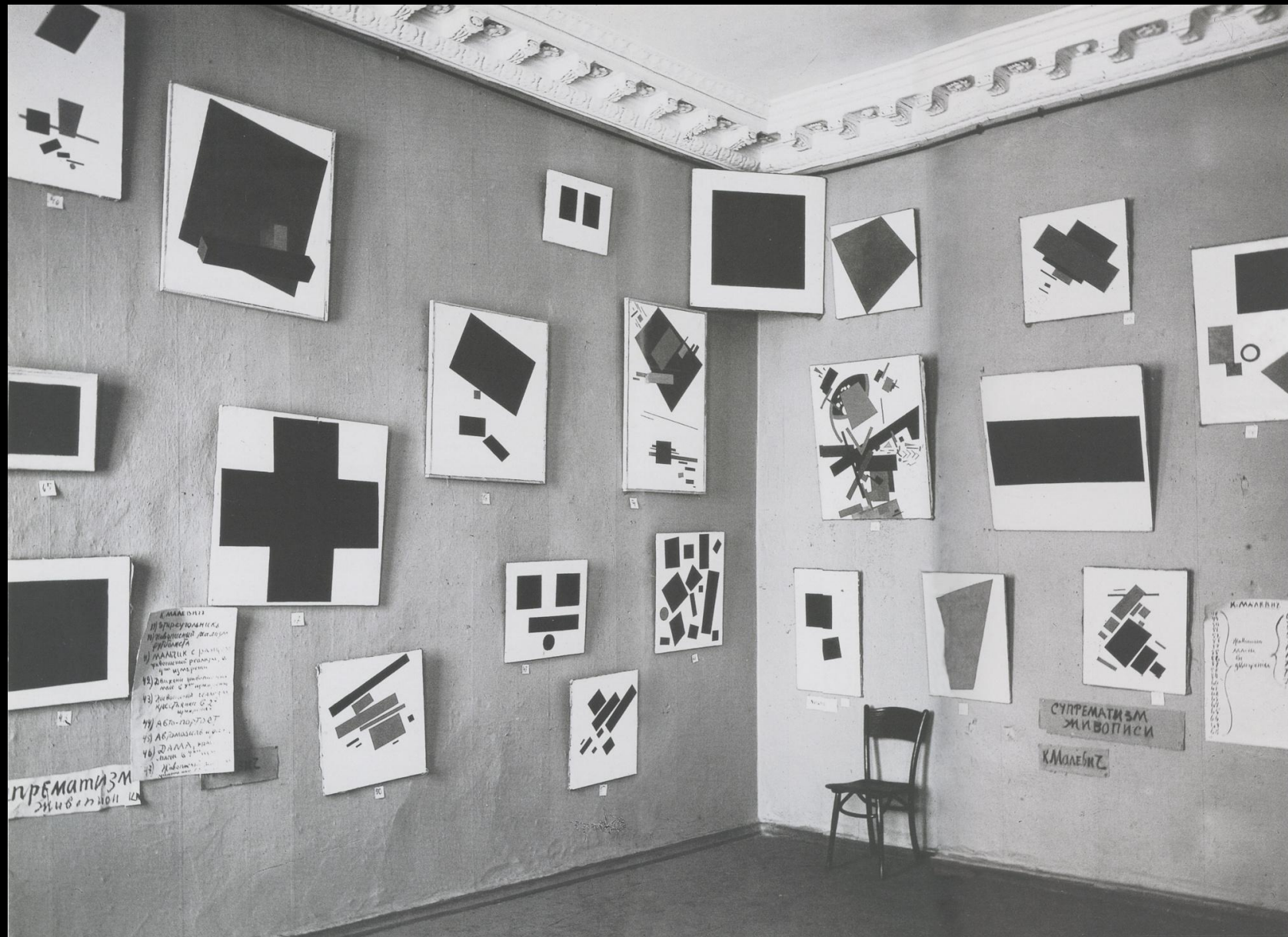
Въ день Вериссанка выставка открыта съ 4 час. дня до 8 ч. в.

Въ день Открытия и проче дни съ 10 час. до 5 час.

Исходная плата въ день вериссанка 1 р. Въ день открытия 50 к.
прочие дни 50 коп. учащаяся 30 коп.

Трамвайны М.М. 1, 2, 3, 12, 15, 22.

Одн. изд. 21 Копейк. 1917 г., № 12 20115. Издательство: Грэд., № 4. Град. Савинск. Девятнадцатый. 1917. 100. 100. 10.

- «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"".*

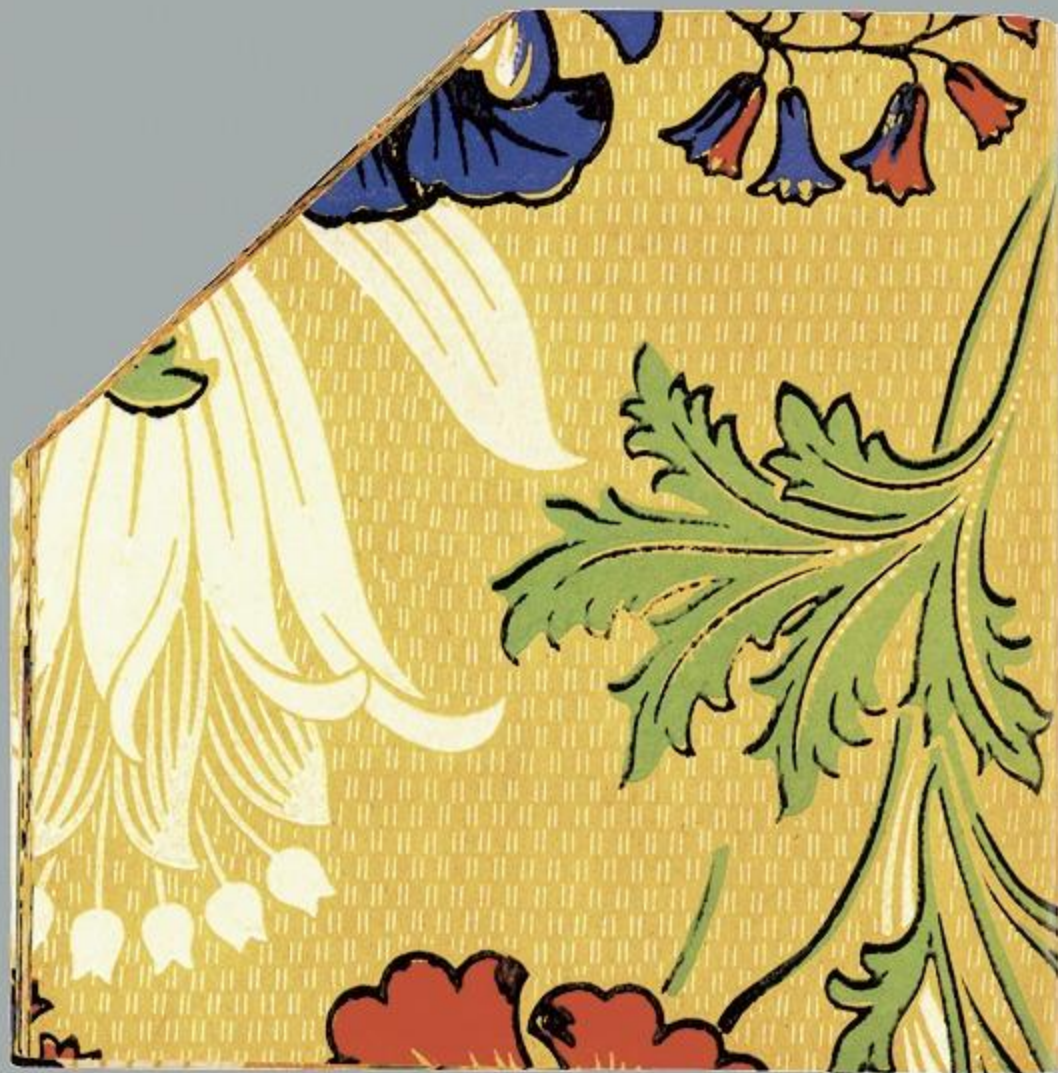

- Владимир и Давид Бурлюки (иллюстрации) к книге Василия Каменского "Танго с коровами" (1914)

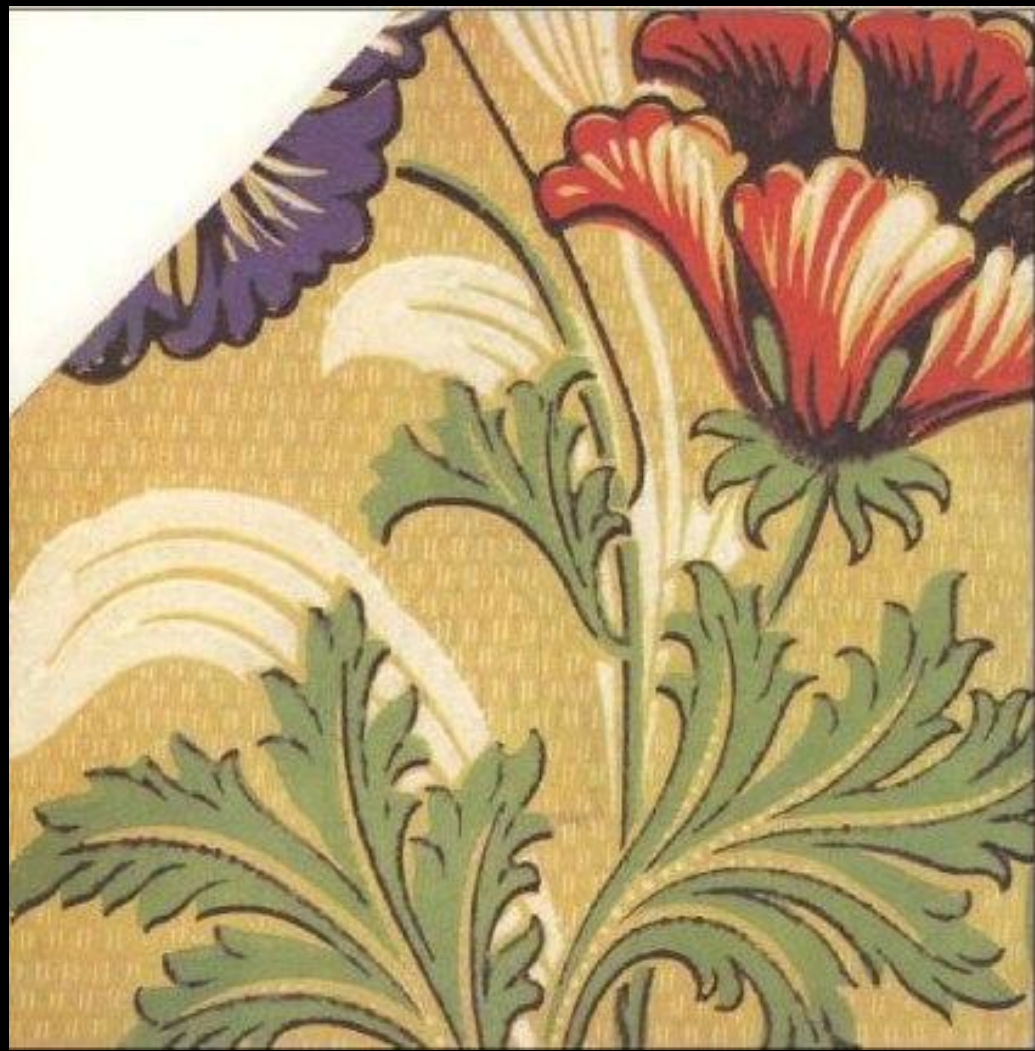

владимир бурлюк

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	ХХЯ	скользит КОЛЕНА
ВАННЫ	ПАР		ЖАЛЬ СТАРИКА
ЖИВОТЫ	АРРР КРЯК		ТЕЧЬ плеч
ВИСЯТ			
СПИНЕ	ГУЛЬ	5 К	НОС
УНЫЛО	ПАРЬ	4 ПУ 9 ФУ	близко
НЫЛО	ВЕХОТКА	ТЕ	СОМ
МЫЛО	СКОЛЬЗЬЬЬ	ЛО	ИЩУ
ЛО	СЛЗЬЬЬЬ		ЕЩЕ
	ОЛЗЬЬЬЬ		ХРУСТЯЩИЙ
	ММ БАНЩИК		хрящ
	ЧАН ПАРНАЯ		ПРОСТЫНЯ 10
	МЫСЛЬ		поросенок
			ЗЕРКАЛО
			ИЗВОЗЧИК 30 К

маска поэма РОЯЛЬ Я ЛЬ -	ЧАЙКИ цветы	фрукты	фУТУР
№ № № №	МОНЕ НЕТ ТЕНЬ ДРАПРИ ПРИ МНЕ	дня ВИНО	пабло ПИКАС
ОСТАЛСЯ понятный	ПЛОДЫ	ИСПАНКА ОСТРОВА МАЮРКИ скрипка ЧЕРЕП	СО ФЛЕЙТА УТРОМ КУ Панье
сезанн ГОРА СВЯТ ЮАН голубое платье	картиня	ДВОРЕЦ	Е кам не ВЕК
дамы-мы фрукты-ты	е	ЩУКИН	ван ГОГ арена
воздухь СЛОВА ЦВЕТ КРАСКИ СВЕТ МУЗЫКА	МІРА	лестница	Писсаро фоконье ДЕНИ
ЗАПАХ ПУТЬ ОДИН	МАТИСС САДЪ ЛЮКСЕМБУРГА СИНЬ-КРАСЬ-ЖОЛ БЛАГОУХАНІЕ ДНЕЙ БУЛОНСКАГО ЛЕСА ТА НЕЦ НАСТУРЦІЙ АРАБСКОЕ КОФЕ	ПИКАС	А МАРОККАНКУ ДЕРЕН МЕНЬЕ Ю
		МОЛОДОСТЬ РЯДОМ ЛЮБЛЮ ВЕСНЯНКУ НАЧАЛО ПРИЛЕТА	ВЕР

МЕНЕЛИК	ПОЛЧ	ГОТЬЕ	ё-и-е
ЛЮБИМЕЦ	ХЛЫСТА		ГУПОЛ
НЕГР	КОВВОЛ	ЛАССО	ТРАПЕЦИЯ
ЗВЕЗДА	КРЛН		КРУГ
ЦЫГАН	МЕТНІЙ		ПРОЖЕТОРЕТ
	ВЫСТРЕЛ		ВЕНЕЦІЯ
	СТРЕЛ		ЛЕНТ
			МАНДОЛИН
			БЛЕСТНА НАЕЗДНИК ПІЛЬНОІ М'ЯКЕ ГОРИТ ОРАЖИ
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.

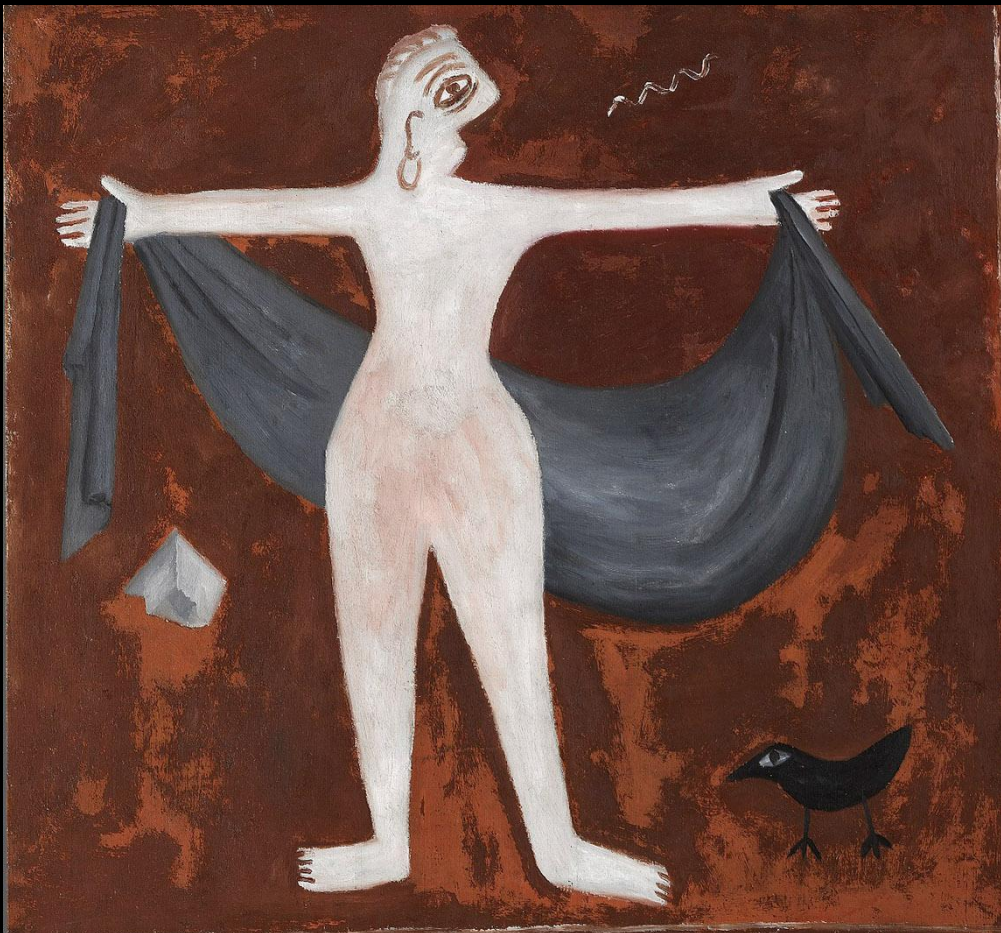
- Михаил Ларионов.
- «Офицерский парикмахер» (1909)

- 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

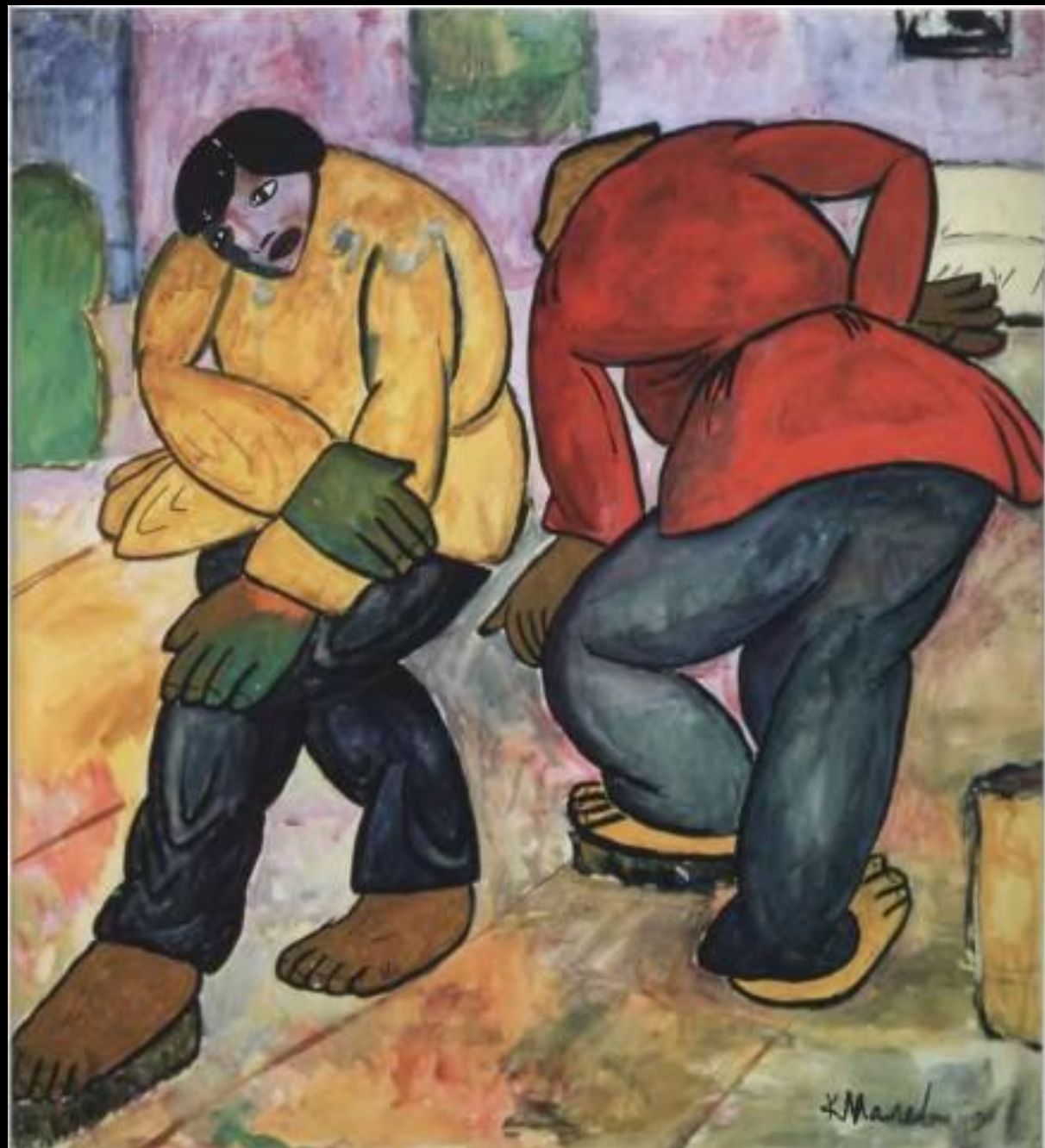

Зима хо-
одная снлговая
вптрена Вбю
Гийо кутан а за
кована лбдомъ

- 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 неопрIMITивизма 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:

