

Авангард в русской живописи

Начало 20 века

- **Лучизм**
- **Аристарх Лентулов**
- Основоположник направления лучизма.
- Выполняя свое знаменитое панно «Василий блаженный», он, как и художники «Бубнового валета», отталкивается от примитивизма. Ему захотелось изобразить собор Василия Блаженного как русскую сказку: разноцветные купола, яркие лубочные краски.

Лентулов. Собор Василия Блаженного



- Он хотел изобразить на плоскости объемный собор так, чтобы все его стороны были видны одновременно. Для достижения этой цели он использует опыт художников кубизма, только куб в лентуловском варианте дробится невидимыми лучами. В панно, наряду с масляными красками, он использует фольгу.

Футуризм (будущее) Владимир Маяковский

- Стиль футуристов приближен к плакату: плоскостное изображение предметов, цветовая локальность.
- В большей степени футуризм проявился в творчестве Владимира Маяковского как поэта и художника. Его поэзия лаконична, как плакат. Он умеет выражать чувства и эмоции ассоциативно по каким-то сравнениям и своим знаковым системам.



- Графично и двухцветно выражает Маяковский ночное одиночество в поэме «Облако в штанах»:

Растерзанной тенью,
большой,
лохматый
несусь к стене,
луной облитый.



кубофутуризм

Искусство притязает на новый уровень постижения Природы и мировидения. Новые научные открытия о материи и пространстве, неэвклидова геометрия, теория относительности, оказали сильное влияние на художественные установки.

Футуристы стали называть себя «кубофутуристами».

Душой этого авангардного течения был поэт
Велимир Хлебников.

В поэме «Ладомир» Хлебников ярко передает
общее настроение того периода:

Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города
Дугою над рабочей выей
Всемирного труда.
И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,
И будет некому продать
Мешок от золота тугой.

Казимир Малевич.

«Точильщик»



- Кубофутуризм возник на основе переосмысления художественных теорий кубизма, футуризма и русского примитивизма. Композиция, изображающая геометрические формы, близкие к «машинной» ритмике (цилиндры, конусы,

Супрематизм –(наивысший)

- **Супрематизм**
- **Казимир Малевич (1878-1935)**
- Супрематизм— направление в авангардистском искусстве, основанное в 1910 году русским художником Казимиром Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических фигур (линия, квадрат, круг, прямоугольник).

Малевич. Композиция.



- В отличие от кубофутуризма, куб поменялся на квадрат, шар на круг и т.д., то есть, объем превратился в плоскость, и каждая плоскость обрела свой локальный цвет. Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образуют динамические либо статические композиции

Малевич. «Чёрный квадрат»



- Малевич лишает форму индивидуальности, а цвет – полутонов.
- Представление о самой законченной обобщенной форме всех предметов выразилось в одном знаке – квадрате, а самой лаконичной цветовой моделировкой всех предметов оказался, по мнению Малевича, черный цвет. В итоге получился «Черный квадрат».

- **Абстракционизм** (от латинского слова – удаленный, отвлеченный).
- Абстракционизм или беспредметное искусство зародился в 1910 – 1913 годах в странах Европы и в России. Основоположники абстракционизма – русские художники **Василий Кандинский** и **Казимир Малевич**. В основе их живописного метода лежит стремление к «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

Малевич. Композиция



Художники-абстракционисты выстраивали свои композиции исходя из формальных элементов: линия, цветное пятно, отвлеченная конфигурация формы.

Абстрактное искусство развивалось в двух направлениях.

Василий Кандинский



- Считаю главным в искусстве внутреннее, духовное содержание, Кандинский полагал, что лучше всего оно выражается прямым психофизическим воздействием чистых красочных созвучий и ритмов. Драматургия картин строится на свободной игре цветовых пятен, точек, линий, отдельных СИМВОЛОВ.

- **Аналитическое искусство**
- **Павел Филонов** (1883- 1941 умер от голода в блокадном Ленинграде) – русский, советский художник один из лидеров русского авангарда; основатель и теоретик аналитического искусства.
- В 1912г. Филонов пишет статью «Канон и закон», где уже ясно сформулированы принципы аналитического искусства: антикубизм, принцип «органического» — от частного к общему.

Филонов. «Святое семейство»



- «Упорно и точно рисуй каждый атом. Упорно и точно вводи выявленный цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло в тело или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветом». Филонову важны методы, которыми действует природа, а не её формы, как, например, в картине «Святое семейство».

- **Конструктивизм**
- **Владимир Татлин (1885-1953)**
- Наряду с увлечением живописью, Татлин увлекается объемно-пространственными композициями. С его абстракции из железа и дерева, с использованием стекла, штукатурки, обоев, фрагментов готовых вещей и отчасти обработанные живописными средствами, началась конструктивистская линия в русском авангарде, линия материаловедения, противопоставляемая отвлеченно-знаковому супрематизму.

Башня Татлина



- "Памятник III Интернационала" ("Башня Татлина", 1919-20) - символическое воплощение революционной эпохи, впечатляющий, но вряд ли рассчитанный на реализацию синтез скульптуры, архитектуры и техники.
- Георга Грос и Джон Хертфилд, написали плакат с надписью «Искусство умерло — Да здравствует машинное искусство Татлина!».