

**Художественные поиски свободы в искусстве
конца XIX - начала XX веков
ОТ ПРИМИТИВИЗМА К АБСТРАКЦИИ
АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО**

Урок изобразительного искусства в 8 классе

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

учитель изобразительного искусства

Столяров Алексей Анатольевич

ГБОУ СОШ №307

Санкт-Петербург

Художественные поиски свободы в искусстве
конца XIX - начала XX веков
ОТ ПРИМИТИВИЗМА К АБСТРАКЦИИ
АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО

ПРИМИТИВИЗМ

Примитивизм — стиль живописи, зародившийся в XIX веке. Включает в себя обдуманное упрощение картины, которое делает её формы примитивными, как творчество ребёнка или рисунки первобытных времён.

Анри Руссо «Тигр в тропическую бурю»

Нико Пиросмани — «Актриса Маргарита» (1909)

Бабушка Мозес (Анна Мэри) «Застолье»

Примитивизм возникает, как в рамках профессионалов, так и среди художников-непрофессионалов. Примитивизм в начале XX века считается одним из способов поиска новых выразительных форм. Это проявлялось в обращениях к произведениям первобытных культур к традициям народного искусства, народной гравюры средневековья, и в имитации лубков и народных картинок. Наиболее известные представители примитивизма: Анри Руссо, Нико Пиросмани, Бабушка Мозес.

ПРИМИТИВИЗМ

Примитивизм — стиль живописи, зародившийся в XIX веке. Включает в себя обдуманное упрощение картины, которое делает её формы примитивными, как творчество ребёнка или рисунки первобытных времён.

Поль Гоген «Таитянские пасторали»

Анри Руссо «Портрет женщины»

ПРИМИТИВИЗМ В РОССИИ

Опора на национальные корни – одна из особенностей русского неопрIMITИВИЗМА. Если французские примитивисты искали вдохновения в Африке и Полинезии, то русские художники обращались к народному творчеству, лубку, ярмарочному искусству.

Михаил Федорович Ларионов «Солдат на коне»

Марк Захарович Шагал. Старик в очках. 1950-е

Наталья Сергеевна Гончарова. Беление льна. 1908

Термин «примитивный» имеет несколько негативный смысл. Поэтому уместнее остановиться на понятии **Наивное искусство**. В самом широком смысле так обозначается изобразительное искусство, отличающееся простотой (или упрощенностью), ясностью и формальной непосредственностью образно-выразительного языка, с помощью которого выражается особое, не обременённое цивилизационными условностями видение мира.

Примитивизм стал искусством, в недрах которого, зародилось новое авангардистское течение – АБСТРАКЦИОНИЗМ.

ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ «БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ»

Общество художников «Бубновый валет» — русская художественная группа, самое крупное творческое объединение раннего авангарда, существовавшее с 1911 по 1917 год. Художники группы («бубнововалетцы») порвали с традициями реалистической живописи и выступали с формалистических позиций против идейности искусства. Среди её основателей и наиболее выдающихся художников — Петр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова.

Петр Кончаловский «Семейный портрет» 1911

Аристарх Лентулов
«Звон» (Колокольня Ивана Великого) 1915

Илья Машков
«Ягоды на фоне красного подноса» 1911

Первоначально такое название носила скандальная выставка, проходившая в Москве в декабре 1910 — январе 1911 года. Впоследствии её участники вошли в одноимённое творческое объединение, которое существовало до декабря 1917 года. Это художественное объединение знаменовало собой в России тот общеевропейский переворот в искусстве, который на пять лет раньше осуществили французские фовисты и немецкие экспрессионисты группы „Мост“. Художники «Бубнового валета» отрицали традиции как академизма, так и реализма XIX века. Для их творчества характерны живописно-пластические решения в стиле Сезанна (постимпрессионизм), фовизма и кубизма.

ЛУЧИЗМ

Лучизм (районизм, от фр. rayon — «луч») — оригинальная художественная теория и течение в живописи русского авангарда 1910-х годов, одно из ранних направлений абстракционизма.

Основоположником лучизма стал Михаил Ларионов. Теоретическое обоснование своего метода он изложил в работах «Лучизм» (1913) и «Лучистская живопись» (1913).

«Стекло» Михаил Ларионов, 1912

Михаил Ларионов

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

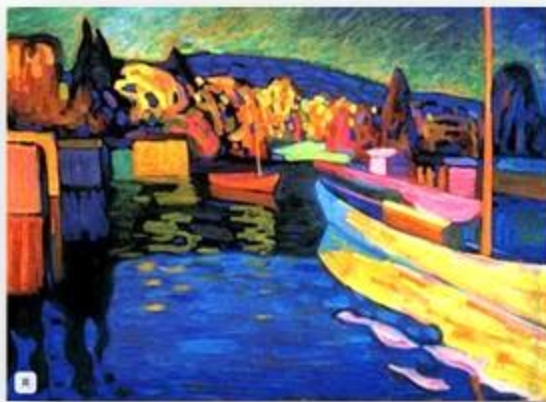

«Голубой лучизм» Михаил Ларионов

Основателем и теоретиком течения был художник Михаил Федорович Ларионов. Провозглашённые им идеи основаны на зрительном эффекте смещения световых спектров и светопередачи (различных световых лучей хроматического спектра, с помощью которых можно создавать особое живописное пространство из «пересечения отраженных лучей различных предметов»). Согласно теории лучизма, в действительности человек воспринимает не сам предмет, а «сумму лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения». Лучи на полотне передаются с помощью цветных линий.

Кандинский Василий Васильевич 1866 - 1944

Кандинский развил принципы абстракционизма.

Осенний пейзаж с лодками

Кандинский испытал также, большое влияние символизма. Несомненно, от символизма его понимание черного, например, как символа смерти, белого - как рождения, красного - как мужества. Горизонтальная линия воплощает пассивное начало, вертикаль - активное начало. Картины Кандинского этого периода представляют собой красочные полотна, в которых бесформенные пятна интенсивного цвета в красивых сочетаниях пересекаются кривыми или извилистыми линиями, иногда напоминающими иероглифы. В них нет мрачности, они скорее близки детской непосредственности. Его картины напоминают чем-то зафиксированные в красках фотографические эффекты света.

Василия Кандинского называют основоположником абстракционизма - наиболее крайней школы модернизма. Свои первые "беспредметные" произведения он создал еще раньше кубистов - в 1910 году написал акварели, состоящие из одних только цветных пятен и не изображавшие никаких реальных предметов. Тогда художник был еще экспрессионистом.

Улица в Мурану 1909

В 1910 же году он вместе с другим художником, экспрессионистом Францем Марком, создали альманах под названием "Синий всадник", а в следующем году организовали выставку под тем же названием. Эта выставка положила начало второму объединению экспрессионистов "Синий всадник". Кандинский был одним из главных его фигур. Просуществовало объединение до 1914 года.

Черные мазки 1 (1913)

АБСТРАКЦИОНИЗМ

Абстракционизм (лат. abstractio — «удаление, отвлечение») - беспредметное искусство или в английской терминологии Abstract Art. Абстрактное искусство проявлено не только в живописи и скульптуре, но и во всех остальных видах искусства, в первую очередь в музыке.

Любовь Попова. Портрет философа.1915.

Робер Делоне . Relief-disques. (1936)

Казимир Малевич. "На сенокосе". 1929.

Абстракционизм, или, как его еще называют, беспредметное искусство, сложился на почве логического завершения тенденций кубизма и футуризма. Эти два направления модернистского искусства абстрагировали творческий процесс от предметного мира.

Робер Делоне. Пейзаж с диском. 1906.

Казимир Малевич.
Корова и скрипка. 1913.

Беспредметное искусство (абстракционизм) было занято выявлением тайн мировой жизни и человеческого познания. Сокровенная истина об окружающем нас мире, о природе его форм, пропорций неизменно оставалась в центре внимания мастеров изобразительного искусства начала XX столетия.

АБСТРАКЦИОНИЗМ

Художники-абстракционисты свои произведения выстраивали исходя из формальных элементов, основой которых была линия, цветовое пятно и отвлеченная конфигурация. Путь художников к абстракционизму был разным. Уже на начальной стадии это направление четко определило две линии своего дальнейшего развития.

Казимир Малевич, Супрематизм. 1915—1916.

Первая – геометрическая абстракция, основанная на правильных, четко очерченных конфигурациях. В такой живописной манере работали, например, русский художник Казимир Малевич, голландец Пит Мондриан и француз Робер Делоне.

Робер Делоне.
Одновременные окна в городе. 1912.

Робер Делоне. Синхронный диск. 1913.

Пит Мондриан.
Композиция с красным, синим и жёлтым. 1930 г.

АБСТРАКЦИОНИЗМ

Особенности восприятия мира для художника-абстракциониста заключаются в том, что он не копирует образец, а вступает с ним в диалог. Абстракционизм стремился раскрыть мир духовной реальности, которая, по мнению его теоретиков и последователей, лежала за пределами чувственного восприятия мира.

Василий Кандинский. «Пейзаж». 1913.
Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Вторая линия, по которой развивалось новое направление в изобразительном искусстве, – лирическая абстракция. За основу композиции при создании полотна художники избирали свободно текущую форму, наполненную плавными, пульсирующими и мерцающими цветами.

Василий Кандинский. «Казачи» 1910.

Программа абстрактного искусства при всем его многообразии связана с напряженным философско-эстетическим поиском. В своей книге "О духовном в искусстве". 1910 г. Кандинский предвосхищает рождение абстрактного искусства, излагает свой взгляд на психологию воздействия цвета, средства художественной выразительности.

КУБИЗМ

Кубизм (фр. Cubisme) — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века во Франции и характеризующееся использованием подчёркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.

«Пьеро» Богумил Кубишта, 1911

«Бидон и миски» 1908 г. Пабло Пикассо

Жорж Брак «Круглый стол»

«Скрипка и гитара» 1913 Пабло Пикассо

Хуан Грис. Натюрморт.

Возникновение кубизма традиционно датируют 1906—1907 г. и связывают с творчеством Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Термин «кубизм» появился в 1908 г., после того как художественный критик Луи Восель назвал новые картины Брака «кубическими причудами». Кубизм означал полный разрыв с реалистическим изображением природы, преобладавшим в европейской живописи со времён Ренессанса.

Авангардные направления современного изобразительного искусства – это коллекция неповторимых визуальных языков, выражающих философские, структурно-композиционные, пластические идеи средствами абстрактного искусства.

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872, музей Мармоттан-Моне, Париж

Пабло Пикассо.
Кувшин и ваза с фруктами. 1908.

Марк Шагал. «Я и моя деревня» 1911.

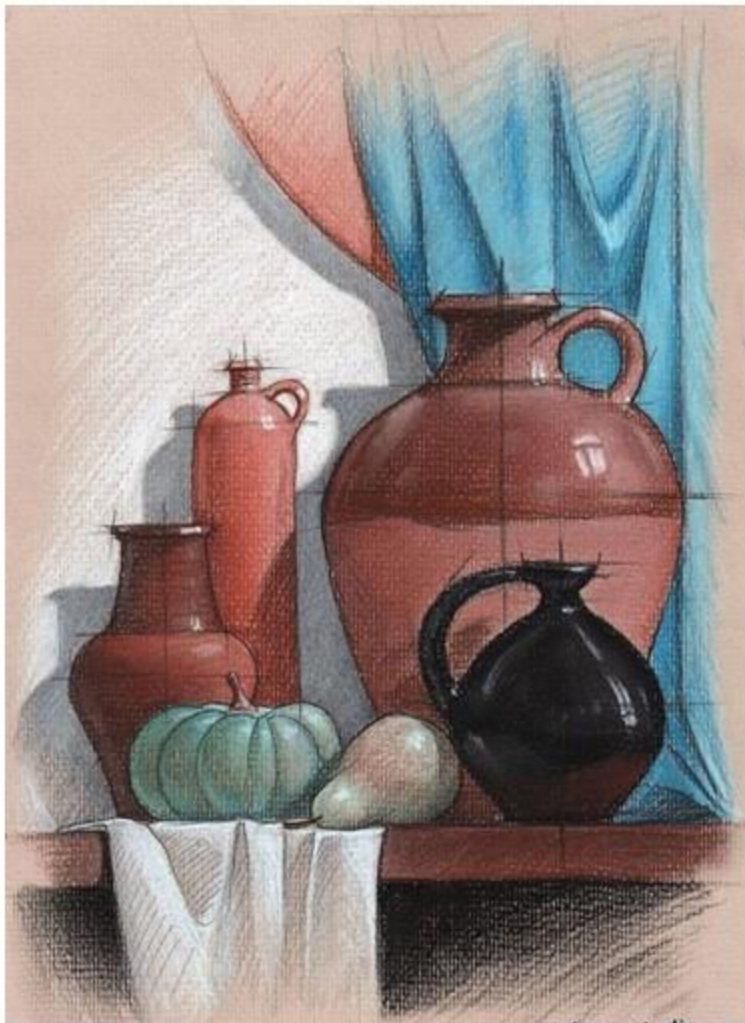

Пабло Пикассо
«Натюрморт с фруктами на столе» 1915 г.

НАТЮРМОРТ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ
*РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
НАТУРЫ*

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ
СТИЛИЗАЦИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

ГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТУРЫ И ЦВЕТ

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

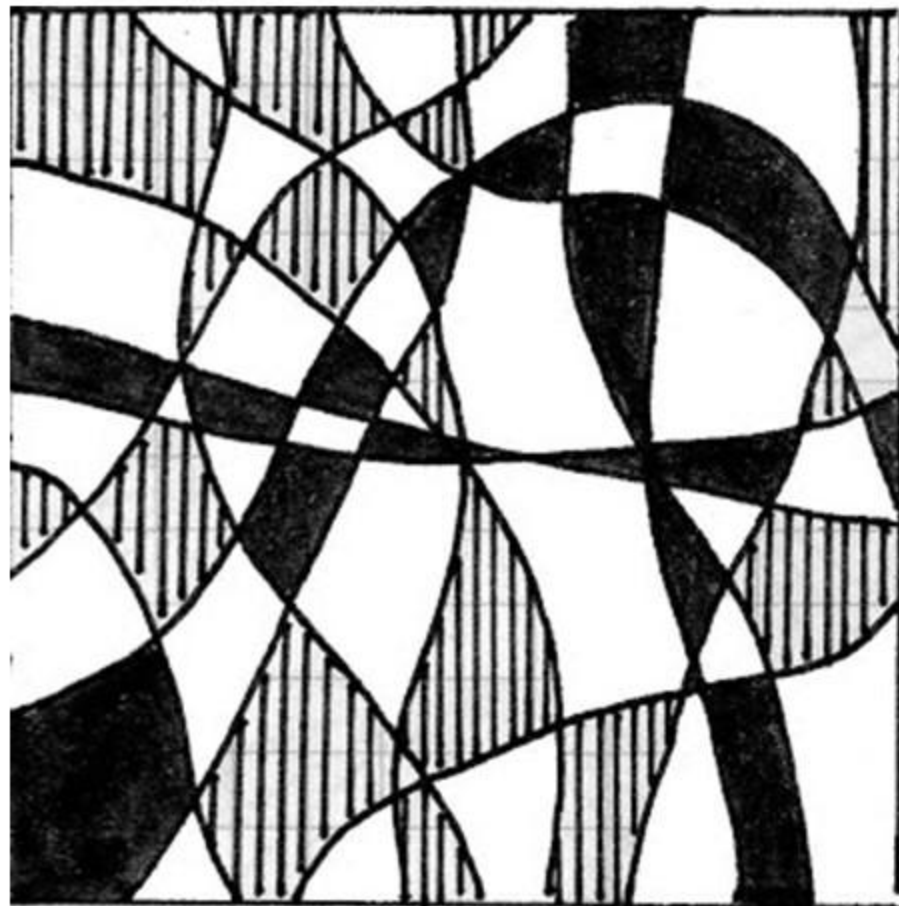
МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

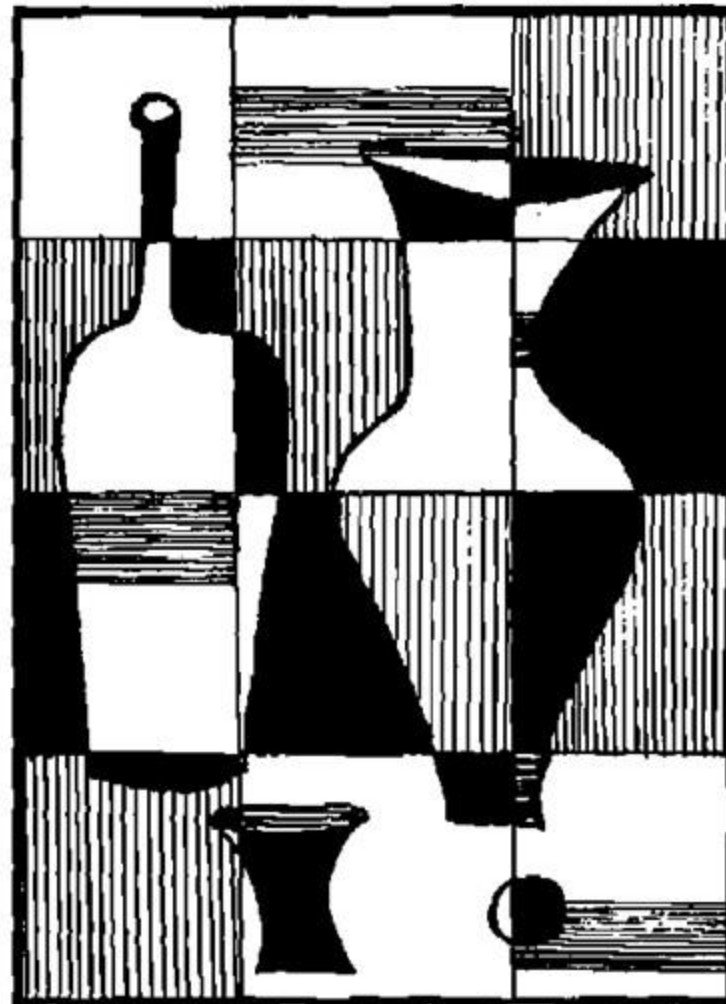
МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ
СТИЛИЗАЦИЯ
МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

ОВЕРЛЕППИНГ

ОВЕРЛЕППИНГ- ЭТО ЧАСТИЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ ИЛИ НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ФОРМЫ НА ДРУГУЮ.

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

ОВЕРЛЕППИНГ

ОВЕРЛЕППИНГ- ЭТО ЧАСТИЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ ИЛИ НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ФОРМЫ НА ДРУГУЮ.

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

ОВЕРЛЕППИНГ

ОВЕРЛЕППИНГ- ЭТО ЧАСТИЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ ИЛИ НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ФОРМЫ НА ДРУГУЮ.

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

СТИЛИЗАЦИЯ

ОВЕРЛЕППИНГ

ОВЕРЛЕППИНГ - ЭТО ЧАСТИЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ ИЛИ НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ФОРМЫ НА ДРУГУЮ.

Творческая работа «Декоративный натюрморт»

Материалы: карандаш, масляная пастель, акварель, маркеры по выбору обучающегося. Формат листа А3 или А4 по выбору.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИИ

