

Новые способы восприятия

Волна авангарда- фовизм , кубизм , футуризм, примитивизм....

Фовисты- противоречивые предвестники кубизма 1905

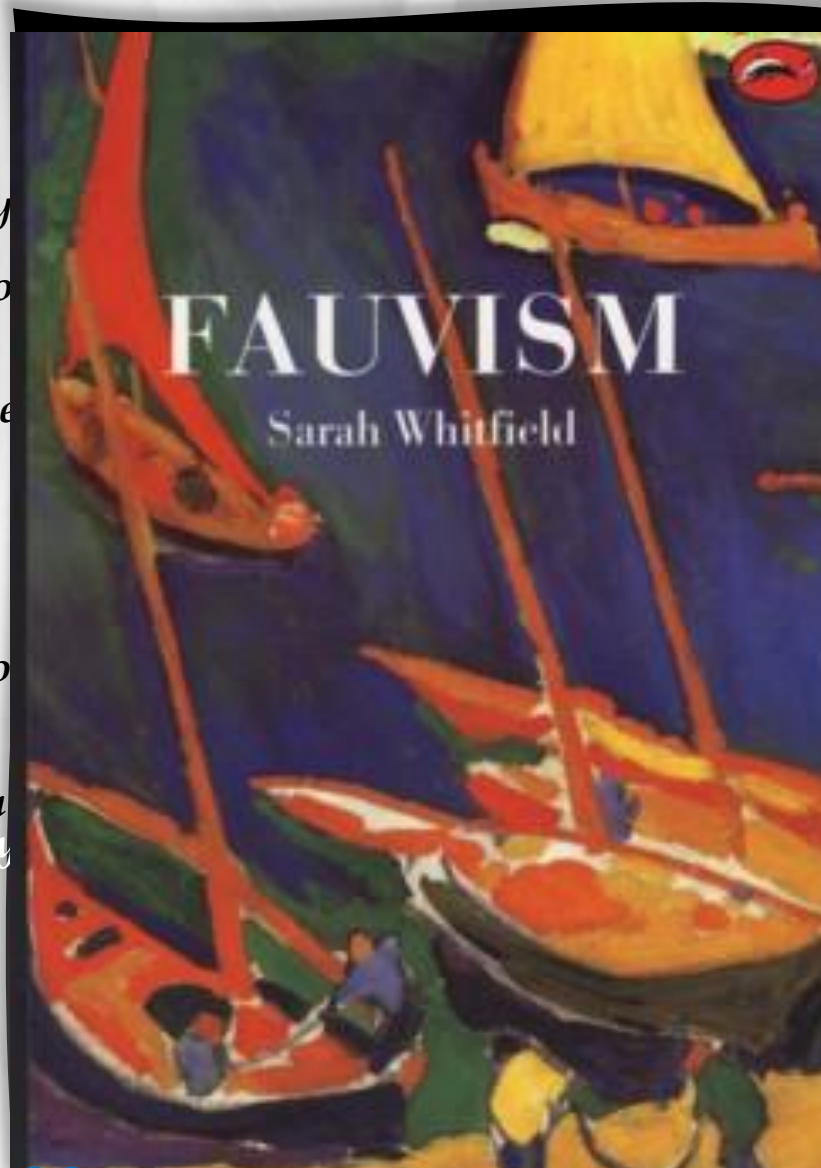
Немаловажное значение фовизм сыграл в зарождении кубизма. О котором речь пойдет позже

Происхождение термина «кубизм» связывают с именами художника Анри Матисса, не принадлежавшему к числу тех кого позднее стали называть кубистами, и популярного французского журналиста и художественного критика Луи Воксея. Несколькоими годами раньше Воксель применил определение «les fauves»(дикие) для обозначения художников- фовистов, которые стали так и называться.

«Тюбик с краской был брошен в лицо публики» .

Художники выставили свои работы в «Осеннем салоне» 1905 года, и сразу были признаны дикими.

Фовизм является одним из стилей авангардизма, захватившего 20 век, особенно во Франции и России.

О, Париж 1907 года, ты сходил с ума от «этих русских». С. Дягилев, известнейший импресарио пропагандист русской культуры, привез в столицу мира русскую оперу. И партер, и ложи, и галерка в едином порыве бешено аплодировали и кричали «браво!» Ф. Шаляпину, исполнителю партии царя Бориса в опере М. Мусоргского «Борис Годунов».

Les fauves à Paris

Анри Матисс
«Танец»

«Woman with a Hat»
Анри Матисс, 1905

«Темза у Лондонского моста»
Андре Дерен

Фовисты не имели общей эстетической программы, их объединяли декоративный характер живописных исканий, **утверждение права художника на субъективное видение мира** (исключение составляет Марке), уход от решения общественных проблем.

Протест художников выразился в нарочитой **остроте композиционных решений**, в примитивизме **форм**, их пластической деформации, в отрицании линейной перспективы и иллюзорности, в цветовой экспрессии. В группу входили различные по своему творческому лицу художники: **исполненный вечной мечты о гармонии мира Матисс**, последовательный реалист поэт природы Марке, ставший после распада группы холодным рационалистом Дерен, отличающиеся повышенно экспрессивным восприятием мира Вламинк, острой гротескностью и трагизмом образов Руо.

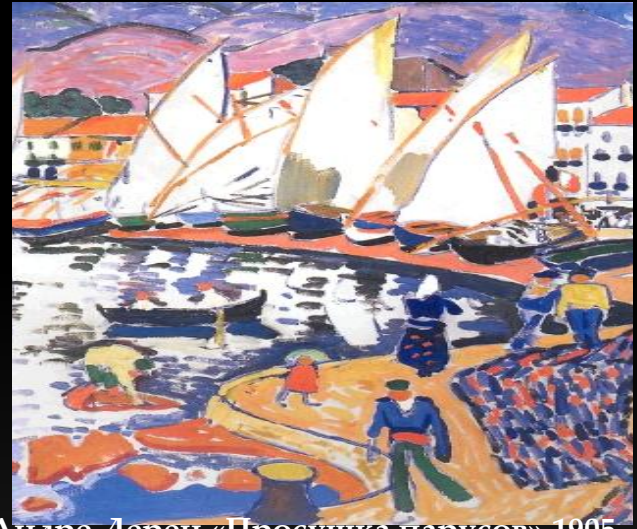
Фовизм лишь **краткое время** объединял художников. Каждый из участников группы пошел собственным путем, изменив творческие принципы и приемы.

Les fauves à Paris

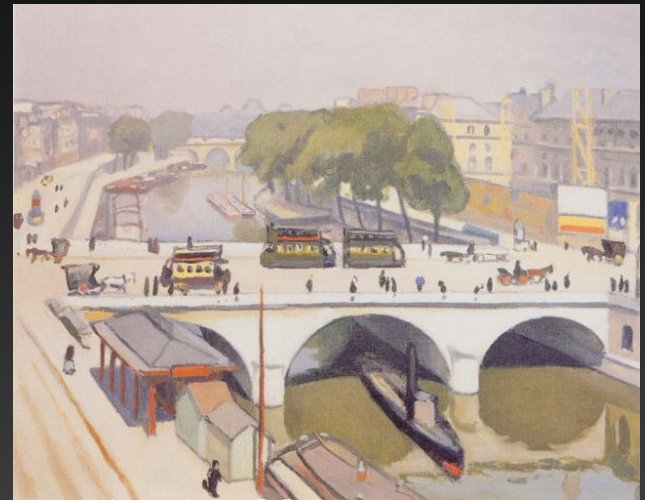
Историческая закономерность развития искусства XIX и предыдущих веков убедительно свидетельствует о господствующем положении реализма в истории художественной культуры.

Что же касается XX ст., то картина несколько изменилась. Хотя реализм и остался ведущим творческим методом, однако значительные усилия художников отдаются или формально техническим поискам, или исследованию, субъективно замкнутого миру человека.

Отмеченная тенденция нашла проявление в отрицании объективных источников художественного образа, в искусственно усложненной форме, в символике слова, цвета, звука, лишенных общечеловеческого содержания, в конце концов – в разрушении традиционной гармонии искусства.

Андре Дерен «Просушка парусов» 1905
холст, масло

Альбер Марке 1908 Холст, масло

Главой группы фовистов и одной из ключевых и одной из ключевых фигурой искусства XX столетия был Матисс. О пристальном изучении Матиссом искусства старых мастеров свидетельствуют его ранние натюрморты, в которых Чувствуется влияние Шардена.

Однако уже на рубеже столетий в работах художника начинает проявляться интерес к воздействию ярких цветов, активным сочетаниям красок, смелым композиционным приемам. Матиссу был дорог идеал близости человека и природы. Первым покровителем, «идеальным патроном» художника, принявшим его идеи, стал московский коллекционер С.И. Щукин. Картины Матисса украсили интерьеры его особняка, составившим единый ансамбль.

С. Щукин

Во время его приезда в Москву осенью 1911 года художник лично руководил размещением своих произведений в Розовой гостиной в доме Щукина. Отношения живописца и заказчика отличались полным взаимопониманием, и за короткий период, перед революцией 1917 года, Матисс создал для Щукина ряд картин, находящиеся в данный момент в ГМИИ. Фовизм А. Матисса был лишь первым толчком относительно развития нереалистичного искусства XX ст. С 1909 г. возможности живописного пространства начали активно исследовать французские художники Пабло Пикассо и Жорж Нехватка. Параллельно с ними в Италии разрабатывалась концепция футуризма (от лат.—будущее).

Анри Матисс (1869-1954)
Красные Рыбы 1911 г.

Девушка в голубой
блузке 1939.

А. Матисс

Подобно Пикассо у Матисса была своя «русская муза» – Лидия Дилекторская. Но в отличии от Пабло у любви Анри Матисса была не такой страстной, но долгой и нежной... Любовь эта отразилась в многих портретах Лидии.

«Мое искусство — экстравагантное искусство, пылающая киноварь, грустная душа, наводняющая мои картины»

Марк Шагал

Художники-фовисты не признавали никаких, прежде установленных европейской живописью законов: наложения светотени, перспективы, смягчения или сгущения цвета, а также рисунка как первоосновы для всей структуры картины. **Анри Матисс**, описывая основные принципы нового направления, подчёркивал возвращение фовизма к красивым, чистым цветам: жёлтому, красному, синему, таким, которые будоражат человеческие чувства вплоть до самых глубин.

Для манеры фовистов свойственны в первую очередь динамичный, стихийный мазок, эмоциональная сила в художественном выражении, сведение самых сложных форм к довольно простым очертаниям, пронзительная чистота яркого колорита.

Одним из самых ярких представителей фовизма в России стал Марк Шагал, он внёс в этот стиль особый колорит и темперамент.

Даже творчество импрессионистов, вокруг которого совсем недавно было столько споров, казалось на фоне фовизма вполне реалистическим, традиционным искусством. Новаторы-фовисты воображали и изображали мир таким, каким им хотелось. А так как каждый из этих художников обладал яркой индивидуальностью, то и миры, созданные ими, были совершенно индивидуальны

ими, были совершенно индивидуальны

Влюблённые.
Прогоулка.

Потолок
парижской оперы

Над городом

Марк Шагал

«Он стал источником радости и открытий»

Ж.Брак «большая обнаженная»

«Поцелуй» П. Пикассо

Пablo Пикассо
Авиньенские девицы

Художники-кубисты стремились к новому, более аналитический метод исследования действительности. Они отказывались от основного средства искусства – объективной действительности. Но их больше всего интересовало – как именно отображать, которую избирать форму.

Кубистический принцип отображения вел к деформации предметов, пропорции человеческого тела, к расщеплению объектов на элементарные геометрические объемы.

Принципы кубизма игнорировали возможность познания искусством окружающей действительности, возможность воссоздания реальной красоты. А это значило, что кубизм призывал к поиску, к раскрепощению таланта художника, открывал дорогу экспериментированию в отборе и освоении новых формально технических средств, которые бы обогащали художественную палитру мастера.

В 1907 году Пикассо заканчивает картину «Авиньенские девицы», якобы поэтому он не явился на похороны его любимой, когда то жены – русской балерины, Ольги Хохловой.

Порой можно подумать, что Пикассо олицетворял собой XX век, век великих надежд и великих разочарований, гениальных свершений и безумных ужасов... Пикассо – гений, подобный чудовищу, «сжигающему своих жен». Его часто сравнивают с быком; древним символом сексуальной мощи, но символом жестоким, как он сам.

Следует отметить, что в эти годы активно начали разрабатываться новые и переосмысливаться старые виды и жанры искусства вообще, живописи и скульптуры в частности.

Появилось понятие так называемой чистой живописи в отличие от коллажей, «рельефных» произведений, в которых картина «монтируется» благодаря разным материалам. Более того, делалась попытка соединить живопись и скульптуру в жанре «ассамбляж».

В 1912 г. Марсель Дюшан шокирует публику, предложив ей «подвижную скульптуру» – велосипедное колесо, установленное на табуретке. Внимание искусствоведов привлекают эксперименты Гийома Аполлинера: величайший поэт стремится соединить свою «лирическую идеограмму» с визуальным искусством.

Они печатаются в 1918 г., выбрав название «Калиграммы».

«Скрипка и гравюра» Х. Грис

А.Белый

Волны авангарда в России

Все эти события нашли свое отражение и в России, «потоки» изменений, революционных изменений, захлестывали, весь мир....

Франция и Россия, в некотором роде шли рука об руку.

Русский авангард проявился и в живописи, и в литературе и др.

Многим картины этой судьбоносной эпохи кажутся странными, даже безумными. Но по сути они явились отражением «брожения умов», огромного количества идей, чувств, эмоций на фоне грандиозного изменения мира. Кубизм был искусством ради искусства. Такое направление перешло и в литературу делясь на : футуризм, акмеизм...

Андрея Белого можно назвать кубистом в литературе. Формально его можно сопоставить с Пикассо в живописи. Кубистический метод — метод аналитического, а не синтетического восприятия вещей. В живописи кубизм ищет геометрического скелета вещей, он срывает обманные покровы плоти и стремится проникнуть во внутреннее строение космоса. «В кубистической живописи Пикассо гибнет красота воплощенного мира, все разлагается и расслояется.

В точном смысле кубизма в литературе нет.»

Но там возможно нечто аналогичное и параллельное кубизму. Творчество **Андрея Белого** есть **кубизм в художественной прозе**, по силе равный живописному кубизму Пикассо. И у Андрея Белого срываются цельные покровы мировой плоти, и для него уже нет цельных органических образов.

Кубистический метод распластывания всякого органического бытия применяет он к литературе. Тут не может быть и речи о влиянии на Андрея Белого **живописного кубизма**, с которым он, по всей вероятности, мало знаком.

Кубизм его есть его собственное, самобытное восприятие мира, столь характерное для нашей **переходной эпохи**. — Брошюра "**Кризис искусства**". Проявлением кубизма в русской литературе автор считает роман **Андрея Белого "Петербург"**.

Кубистский период занимает определенное место в творчестве большинства русских художников того времени (среди них **Шагал, Архипенко, Ленгулов, Альтман** и др.). Однако центральной фигурой собственно русского кубизма является, безусловно, **Казимир Малевич**.

Его творчество, его педагогическая деятельность и теоретические работы оказали значительное влияние на формирование отдельных художников и целого направления, к которому примыкали такие талантливые живописцы, как **Н. Удальцова, О. Розанова, Л. Попова** и др.

Кубизм дал себя знать и в искусстве первых лет революции, и в монументальном и прикладном искусстве более позднего времени.

Любопытно, что **в 1918 г., когда в Петербурге готовилась к печати книга В. Матвеева "Искусство негров"**, в Москве была издана брошюра **"Кризис искусства"** Н. А. Бердяева, который рассматривает кубизм как глобальное течение, охватывающее все сферы художественного творчества, включая литературу.

Проявлением кубизма в русской литературе считается роман А. Белого "Петербург".

Л. Попова

О. Розанова

Н. Удальцова

А. Белого есть **кубизм в художественной прозе**, по силе равный живописному кубизму Пикассо. И у А. Белого срываются цельные покровы мировой плоти, и для него уже нет цельных органических образов. **Кубистический метод распластован** всякого органического бытия применяет он к литературе. Тут не может быть и речи о влиянии на А. Белого живописного кубизма, с которым он, по всей вероятности, мало знаком. **Кубизм его есть его собственное, самобытное восприятие мира, столь характерное для нашей переходной эпохи".**

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. art-spb.ru
2. allreport.ru
3. smallbay.narod.ru
4. allpainters.ru
5. «Сезанн» (Art book) С. Боргези
6. Кубизм Анна Гентфюрер-Триер
7. Галерея искусства стран Европы и Америки 19-20 веков А. А. Данилова
8. Третьяковская галерея Н. Адаскина
9. www.silverart.ru

