

Русский авангард: новый мир рядом с реальным. Часть 2

Наталья Гончарова

Наталья Гончарова - русская художница-авангардистка. Внесла значительный вклад в развитие авангардного искусства в России. Правнучатая племянница жены Пушкина, Натальи Николаевны. Гончарова испытывала интерес к кубизму и футуризму, а в 1906 г. увлеклась примитивом. Ее поиски шли параллельно поискам ее друга и спутника М.Ларионова, вместе с которым Гончарова стояла у истоков многих художественных объединений начала XX века. Гончарова много работала для театра, в частности сотрудничала с С.П. Дягилевым в создании Русских Сезонов в Париже.

Гончарова Наталья Сергеевна.
«В мастерской художника»

Гончарова Наталья Сергеевна. «Аэроплан над поездом»

Н. С. Гончарова. Крестьяне

Наталия Гончарова. Орхидеи

Темы некоторых работ Наталии Гончаровой явно навеяны живописью Поля Гогена и Винсента Ван Гога («Крестьяне, собирающие яблоки», 1911 г.; «Подсолнухи», 1908-1909 гг.; Влияние Гогена чувствуется в мягких, как бы тягучих контурах фигур, в контрастах плотных, чуть матовых красок.

Н. С. Гончарова. Автопортрет с тигровыми лилиями

Манифестом неопримитивизма стал “Автопортрет с желтыми лилиями”. Мастерская художницы залита светом. На стене – полотна без рам, выполненные в импрессионистической манере. Они наполнены бурным движением мазков и словно рвутся за пределы картины. Живописная стихия торжествует здесь над предметной средой. Стул, прислоненный к картине, почти растворен в ней. Размытому фону противопоставлена более энергичная экспрессионистическая живопись переднего плана. Автопортретный образ художницы отличается нарочитым огрублением черт. Гончарова была первой в плеяде художниц новой формации, вошедших в историю русского искусства под именем “Амазонок авангарда”. Она – прежде всего творец и ее собственный облик словно сросся с кругом ее художественных образов. В автопортрете художница декларирует переходное творческое состояние. Белоснежная с голубыми рефlekсами блуза, обрамленная синим контуром, как и картины на стене, подобна белому живописному полотну, на фоне которого происходит цветовой взрыв рыжих лилий. Букет в руке художницы служит метафорой ее могучего творческого темперамента.

Наталья Гончарова. Велосипедист

Наталья Гончарова. Портрет
М.Ф. Ларионова и его взводного

Наталья Гончарова. Крестьяне,
собирающие яблоки. 1911

Картины какого художника навеяны
живописью Поля Гогена и Винсента
Ван Гога?

Н.Гончарова. «Испанка». 1916г

Н.Гончарова. Из серии «Испанки».

Марина Цветаева в своем эссе о Н.Гончаровой сравнивает “Испанок” с готическими соборами. “Все от собора: и створчатость, и вертикальноать, и каменность и кружевность. Гончаровские испанки – именно соборы под кружевом, во всей прямоти под ним и отдельности от него. Первое чувство – не согнешь. Кружевные цитадели”.

Н.С. Гончарова. Павлин под ярким солнцем. Стиль египетский. 1911

Интерес к архаическим пластам культуры, ко всему нетрадиционному, неученому творчеству был великим импульсом в художественных поисках начала XX века и не только для русских мастеров. Яркий пример - французский художник П. Гогена, уехавший работать на остров Таити, а затем и вовсе переселившийся туда. Искусство древнего Востока оказало огромное влияние на всю художественную культуру XX века.

В России тема Востока была обострена ощущением особой связи с его культурой, вызванной как географическим положением, так и историческими причинами. Приверженность к восточному искусству подчеркивает и Н.С. Гончарова

Все, что мог дать Запад, она освоила, и ныне ее путь лежит "...к первоисточнику всех искусств, к Востоку", - писала она в 1913 году. В произведениях художницы сложно соотносится влияние В. Ван Гога, П. Гогена, П. Пикассо, русского традиционного искусства, Древнего Востока. Причем, это было не просто стилизаторством, а осознанной программой, которую Гончарова и ее муж М.Ф. Ларионов определяли как "всечество". Ларионов считал, например, что чужой стиль может стать темой произведения. Павлины в разных стилях - своеобразная иллюстрация такой позиции Гончаровой. Например, павлин в стиле народной вышивки выполнен с максимальной долей геометризации форм. На этой основе предмет превращался в орнаментальный мотив в народном творчестве. "Павлин под ярким солнцем" словно распластан на плоскости фона. Локальные цвета с контурной обводкой создают характерный для

Н.С. ГОНЧАРОВА. Павлин под ярким солнцем. Стилль египетский. 1911

Искусство Павла Филонова

Павел Николаевич Филонов – основоположник особого направления в живописи XX в., названного им «аналитическое искусство». Он прошёл довольно сложный путь обучения – в 1901г.окончил малярно-живописную мастерскую в Петербурге, в 1903-1908 гг. занимался в школе Общества поощрения художеств и в частной мастерской, а в 1908-1910 гг. посещал как вольнослушатель Академию художеств, но, не доучившись, ушёл оттуда.

Павел Филонов. Автопортрет. 1921

Кого называют основоположником «аналитического искусства»?

Искусство Павла Филонова (1883-1941) явилось одной из самых ярких страниц в русском изобразительном искусстве первой трети XX века. Оно заключало в себе во многом новое философское ощущение действительности, а также оригинальный художественный метод, не оцененные до конца ни современниками, ни историками искусства последующих десятилетий. Фигура Филонова во всей ее масштабности стала закономерной для своей эпохи. Драматическая творческая концепция мастера сложилась накануне первой мировой войны, а его основные художественные приемы возникли и оказались развитыми в полемике с мастерами европейского авангарда начала XX века, особенно кубизма и футуризма.

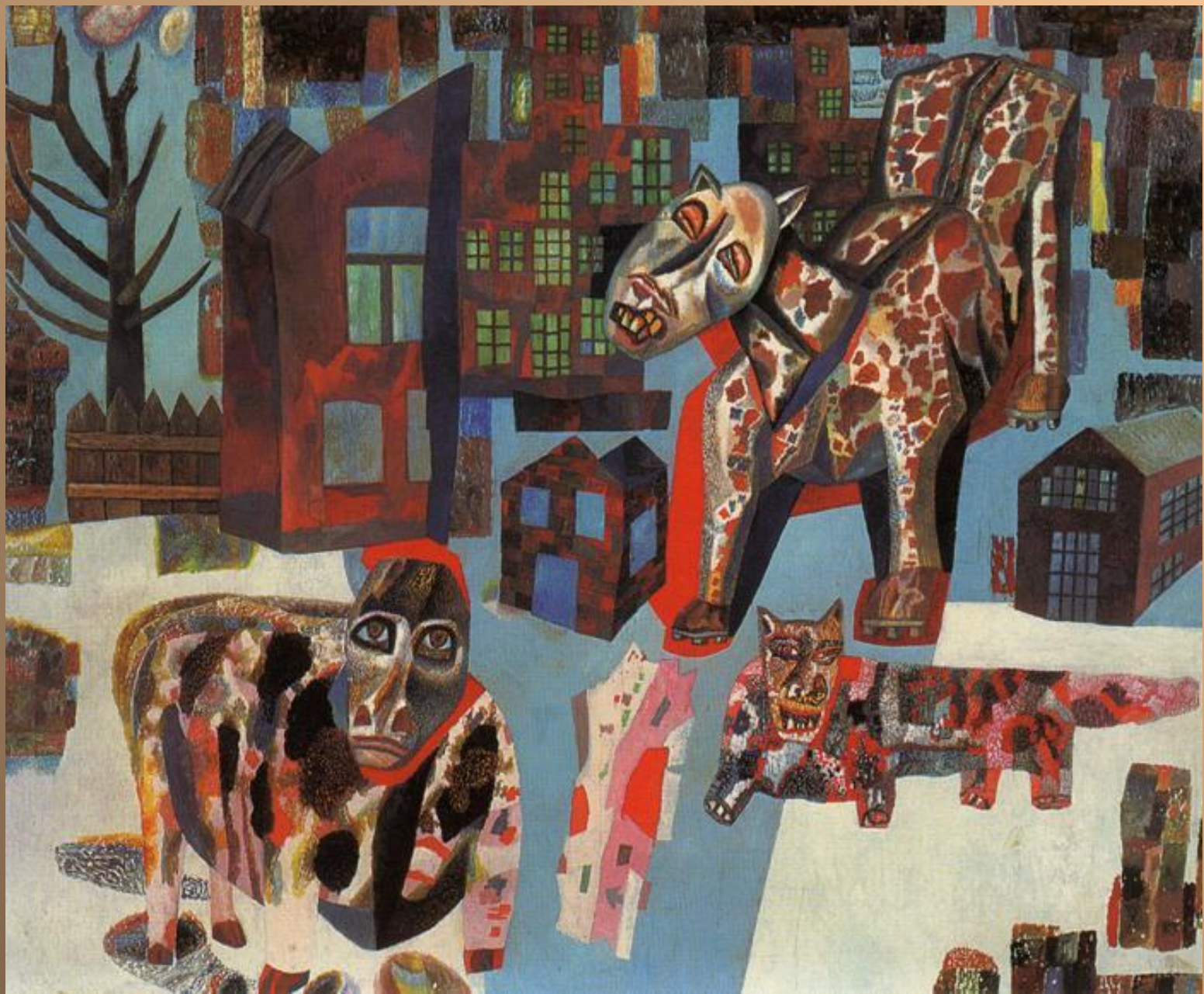

Первый манифест аналитического искусства «Сделанные картины»

В марте 1914 года П. Филонов, А. Кириллова, Д. Н. Какабадзе, Э. Лассон-Спирова (участница выставки «Союза молодёжи») и Е. Псковитинов выпустили манифест «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков „Сделанные картины“» (пометка: «Изд. „Мировый расцвет“», на обложке репродукция — филоновский «Пир королей»). Эта первая печатная декларация аналитического искусства — единственное свидетельство существования общества, где провозглашается реабилитация живописи (в противовес концепции и методу К. Малевича «живописному анекдоту» В. Татлина) — «сделанных картин и сделанных рисунков»:

П.Филонов. Формула весны

Цель наша — работать картины и рисунки, сделанные со всей прелестью упорной работы, так как мы знаем, что самое ценное в картине и рисунке — это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу. ...Относительно живописи мы говорим, что боготворим её, введённую и въевшуюся в картину, и это мы первые открываем новую эру искусства — век сделанных картин и сделанных рисунков, и на нашу родину переносим центр тяжести искусства, на нашу родину, создавшую незабываемо дивные храмы, искусство кустарей и иконы.

Павел Филонов. Животные

А.Филонов. Ярмарка

А.Филонов. Пир королей

П.Н. Филонов - одна из центральных фигур русского авангарда. Его называли "очевидцем незримого". Художник создал свой метод - аналитическое искусство. Суть метода состоит в соединении творческой интуиции со знанием о предмете изображения и анализом увиденного глазом художника

Филонов П. Композиция. Корабли.

Филонов П. Композиция. Корабли.

В 1919 году, на выставке в Академии художеств Филонов показал цикл работ под общим названием "Ввод в Мировой расцвет". Среди них экспонировалась и картина "Композиция. Корабли". Понятие "Мировой расцвет" Филонов связывал с методом аналитического искусства. Для мастера оно означало органическое развитие отдельной художественной темы. Филонов считал, что произведение искусства - это живой организм, живущий собственной жизнью и наделенный собственной энергией. Поэтому картина должна расти и развиваться так же, как и все живое в природе.

Художник не заполняет, а наполняет холст, "выращивая" формы как некий живой организм. В картине "Композиция. Корабли" можно буквально проследить, как двигалась рука мастера в союзе с мыслью и воображением от нижнего левого края холста.

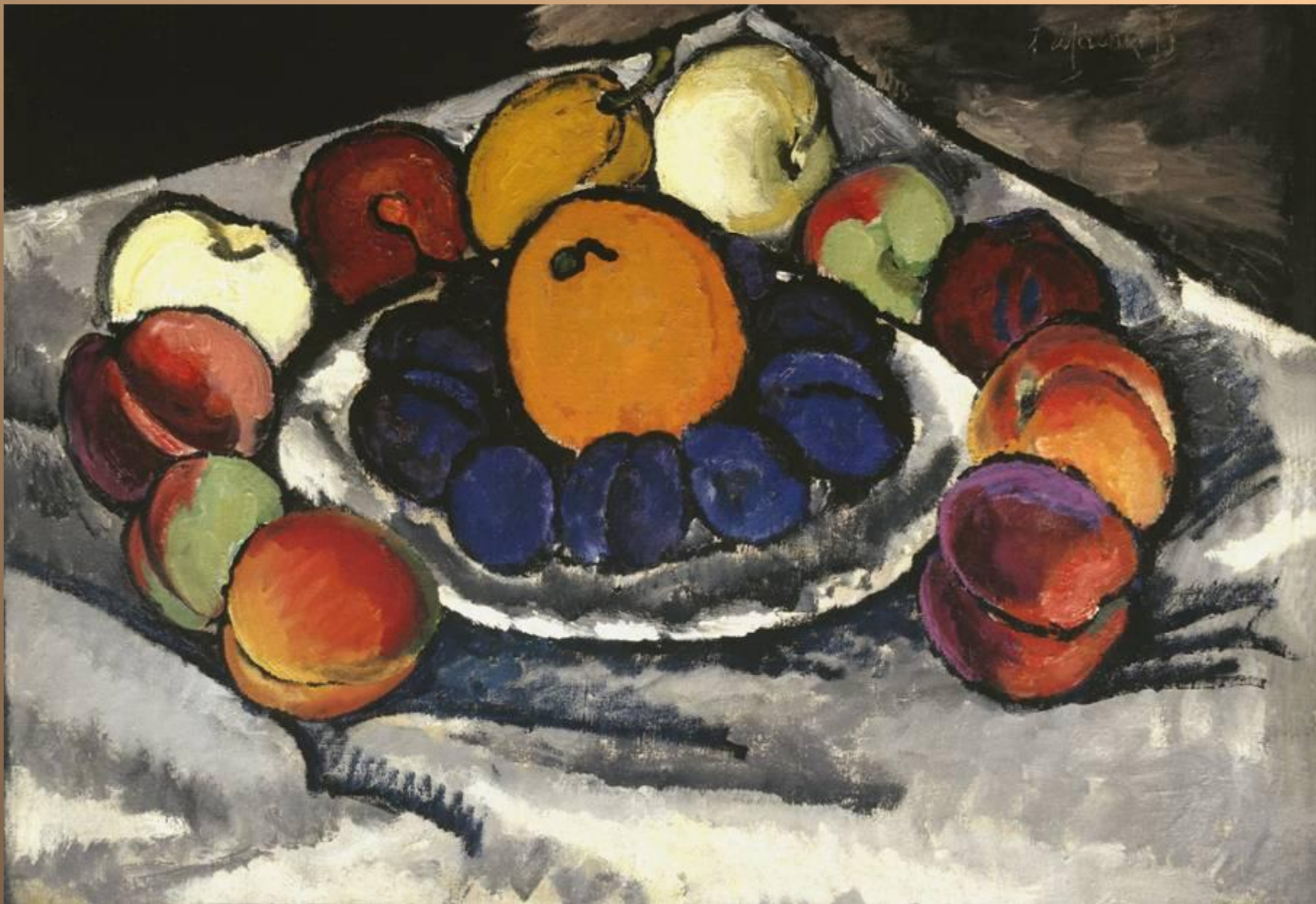
В произведениях Филонова практически никогда не встречается самостоятельного фона, они густо "населены" людьми, органической и неорганической природой. Создается ощущение, что это некий фрагмент мира,

«Бубновый валет» - объединение московских живописцев, с которым связано возникновение и развитие русского авангарда. Началом истории группы стала одноименная выставка, прошедшая в Москве в 1910 году. Основное ядро группы составили Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк. Дерзкое название группы вызывало ассоциации не только с игральной картой, но и с нашивкой на рукавах каторжан. Бросив вызов традициям реалистической живописи, «бубновые валеты» разработали собственную живописную систему, в которой открытия Сезанна и живописные приемы кубизма и фовизма сочетались с восточной орнаментальностью и мотивами русского народного творчества. Их вдохновляла поэзия народной культуры, яркая цветность лубка, трогательная наивность провинциальной вывески. На полотнах «Бубновых валетов» фактура густо положенной на холст краски, экспрессивность цвета превратились в полномостную самодостаточную стихию, а реальный мотив оказался лишь поводом для решения чисто живописных проблем. Художники объединения стремительно двигались к звучности цвета, устойчивости и весомости зрительного образа. В 1912 году из состава объединения выделилось наиболее радикальное крыло (М.Ф. Ларионов, братья В.Д. и Д.Д. Бурлюки, Н.С. Гончарова), организовавшие выставку «Ослиный хвост», а в 1916 году «Бубновый валет» фактически распался

«Бубновый валет» - объединение московских живописцев

Лентулов А.В. (1882-1943). Портрет И. А.Малютина

Машков И.И. (1881-1944)). Натюрморт. Фрукты на блюде

Кончаловский П.П. (1876-1956). Кассис

Русские импрессионисты

Представители художественного общества – «Голубая роза» (А. Арапов, Н.Крымов, П.Кузнецов, Н.Сапунов, М.Сарьян) были тесно связаны с поэтами – символистами

Н.Крымов.
Автопортрет. 1908

Н.Крымов. Розовая зима. 1912

М.Сарьян. Виноград. 1911

Мультимедийная презентация «Русский авангард»

Литература

- Наков А. Русский авангард = L'avant-garde russe. — М.: Искусство, 1991. — 192 с. — 25 000 экз.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Авт.-сост. А. Д. Сарабьянов. — М.: Советский художник, 1992. — 352 с. — 20 000 экз.
- Русский авангард 1910—1920-х годов в европейском контексте / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2000
- Авангард, остановленный на бегу: [Альбом] / Авт.-сост. С. М. Турутина и др.; авт. статей Е. Ф. Ковтун и др.. — Л.: Аврора, 1989. — 283 с.

Интернет – ресурсы

- encyclopaedia.bigra.ru
- ru.wikipedia.org
- wiki/Русский_авангард
- krugosvet.ru
- enc...i_obrazovanie...iskusstvo/AVANGARD
- smallbay.ru