

Эстетика эксперимента и ранний русский авангардизм.

Урок МХК 11 класс.

Учитель: Рычкова Татьяна Аркадьевна

ЗАДАНИЕ ПО ХОДУ УРОКА:

Составьте сравнительную таблицу по теме урока

Название творческого объединения	Состав участников объединения	Произведения	Сюжеты, используемые художественные приёмы.	Ваше восприятие

1) Понятие «авангарда»

- **АВАНГАРДИЗМ (АВАНГАРД)** - условное наименование различных художественных направлений (кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстрактное искусство, аналитическое искусство, лучизм, конструктивизм, кубофутуризм, супрематизм, концептуализм, минимализм, постмодернизм, поп-арт, акционизм и др.) **в искусстве XX века**, для которых характерно стремление к коренному изменению принципов и традиций художественной практики. Авангардисты стремятся к новым средствам выражения и формам произведений.
- **АВАНГАРДИЗМ(АВАНГАРД)**, совокупное название сложившихся в 1900-е годы художественных тенденций, для которых характерно программное, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военно-политической лексики) противопоставление себя прежним традициям творчества, равно как окружающим социальным стереотипам в целом.

- АВАНГАРД– собирательное понятие самых «левых» экспериментальных творческих направлений в искусстве «серебряного века».
- Проблемы преемственности для сторонников авангарда как бы не существовало. Реализм XIX века, казался молодым нигилистам «обветшалой меркой», сковывающей свободу самовыражения.
- Поколение новаторов искало друг в друге единомышленников в непростом деле ниспровержения устоев, поэтому начало XX века было временем создания различных художественных объединений.
- Наиболее известные: **«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ»**, **«ОСЛИНЫЙ ХВОСТ»**, **«ГОЛУБАЯ РОЗА»**, **«СУПРЕМУС»**, **«МИР ИСКУССТВ»**

- **СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК**, *условное обозначение культурной эпохи в истории России рубежа 19 – 20 вв.* и вошедшая в критику и науку с конца 1950-х – начала 1960-х гг.
- Выражение «Серебряный век» восходит к античной традиции (деление истории человечества на золотой, серебряный, медный и железный века в поэме древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни», а также в поэме римского поэта Овидия «Метаморфозы»). В России из этой четырехступенчатой формулы с начала 19 в. в широкое употребление вошло выражение «Золотой век», а затем, в качестве оппозиции, для обозначения современной пишущим эпохи — «Железный век» (Е. А. Баратынский). В конце 19 – начале 20 века формула «Серебряный век» в статьях В. С. Соловьева («Импрессионизм мысли», 1897) и В. В. Розанова («Ив. С. Тургенев. К 20-летию его смерти», 1903) была впервые в русской критике применена к тем, кто пришел в литературу после пушкинского Золотого века в 1840-1880 гг. и в своей эстетической программе следовал его традициям (А. А. Фет, К. К. Случевский, Ф. И. Тютчев, Я. П. Полонский и др.)

- **НИГИЛИЗМ** (от лат. nihil — ничто), **отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни.** Получает особое распространение в кризисные эпохи общественно-исторического развития. В России термин получил распространение после появления романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862). В русской публицистике 19 в.: у «охранителей» — бранная кличка; у революционных демократов — название участников демократического и революционного движения 1860-х — нач. 1870-х гг., отрицавших крепостнические традиции.

2) «Бубновый валет»

- **"БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ"** - объединение московских живописцев, ведущее начало от одноименной выставки, организованной в 1910 г. Для художников этого объединения характерны живописно-пластические искания в духе постимпрессионизма (так называемый русский сезаннизм; существенно также влияние фовизма и кубизма), обращение к приемам русского народного искусства. В выставках объединения участвовали такие художники, как *В. Кандинский, Н. Гончарова, М. Ларионов, братья Бурлюки, А. Лентулов, Р. Фальк, К. Малевич* и др. В 1911 г. от "Бубнового валета" откололась группа художников, тяготевшая к примитивизму, кубофутуризму и абстрактному искусству (Бурлюки, Гончарова, Малевич и др.), которая организовала самостоятельную выставку "Ослиный хвост". В 1916-1917 гг. из объединения вышли художники, придерживающиеся умеренных взглядов и приверженные более традиционной станковой картине (Кончаловский, Машков, Лентулов и др.), все они перешли в "Мир искусства". После этого "Бубновый валет" распался.

Машков Илья Иванович (1881-1944)

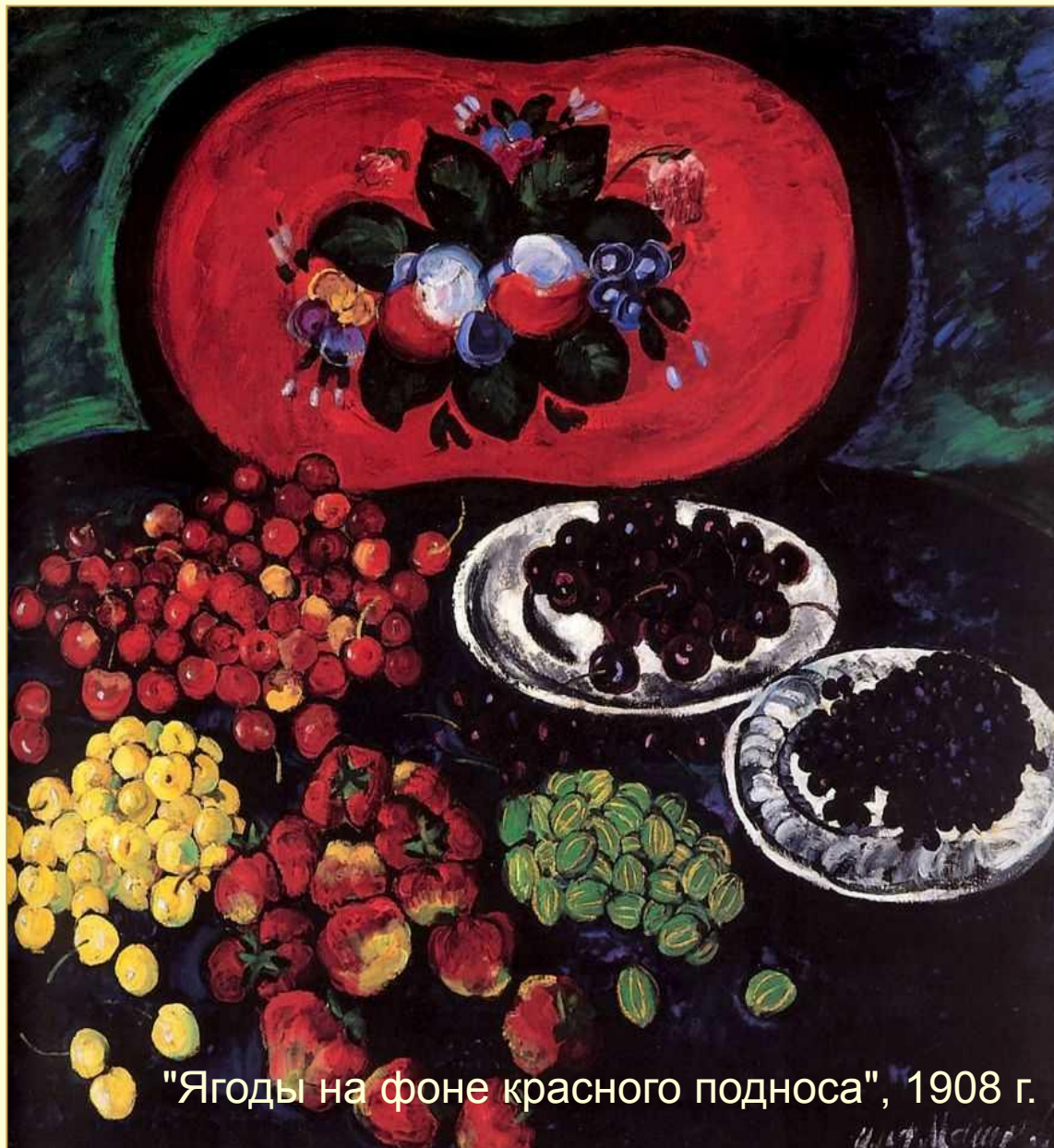

•Экспонированное на первой выставке "Бубновый валет" (1910) огромное полотно И. И. Машкова "Автопортрет и портрет Петра Кончаловского" ошеломило многих. В полуобнаженных фигурах музицирующих силачей с грубо размаляванными телами и шаровидными бицепсами присутствовала та доза эпатажа, к каковой русская публика в ту пору еще не привыкла. Картина и была задумана как манифест нового подхода, предлагаемого новым выставочным сообществом.

- Скандальная слава вообще сопутствовала молодому Машкову - азартному и предприимчивому самородку, набравшемуся жизненного опыта "в людях" (работая в лавках у торговцев), прошедшему "университеты" в европейских музеях, но изгнанному в 1909 г. из стен МУЖВЗ (Московское училище живописи, ваяния и зодчества). Впрочем, еще обучаясь, Машков с большим успехом учил сам - его студия (1904-17; в 1925 преобразована в Центральную студию АХРР - Ассоциация художников революционной России) была самой дорогой и одновременно самой посещаемой в Москве.
- Поразив зрителей и критиков "варварским" напором своей живописи на выставках "Золотого руна" и "Салона Издебского" (1909-10), Машков нашел свое место среди художников, составивших общество "Бубновый валет" (П. П. Кончаловский П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов и др.). "Валеты" утверждали материальность мира и "низкого" предмета; щедрость и мажорность машковской палитры, изобильность его натюрмортных постановок оказались созвучны программе объединения.

- В стремлении вернуть искусство "с небес на землю" художники этого круга ориентировались на "ремесло" - уличную вывеску, поднос, лубок. Машкову такое ремесло было родным с детства, и примитивизм его натюрмортов и портретов - самый простодушный и подлинный ("Ягоды на фоне красного подноса", "Натюрморт с ананасом", оба 1908; "Портрет мальчика в расписной рубашке", 1909; "Автопортрет", "Портрет дамы с фазанами", оба 1911, и др.).

"Ягоды на фоне красного подноса", 1908 г.

"Автопортрет", 1911г.

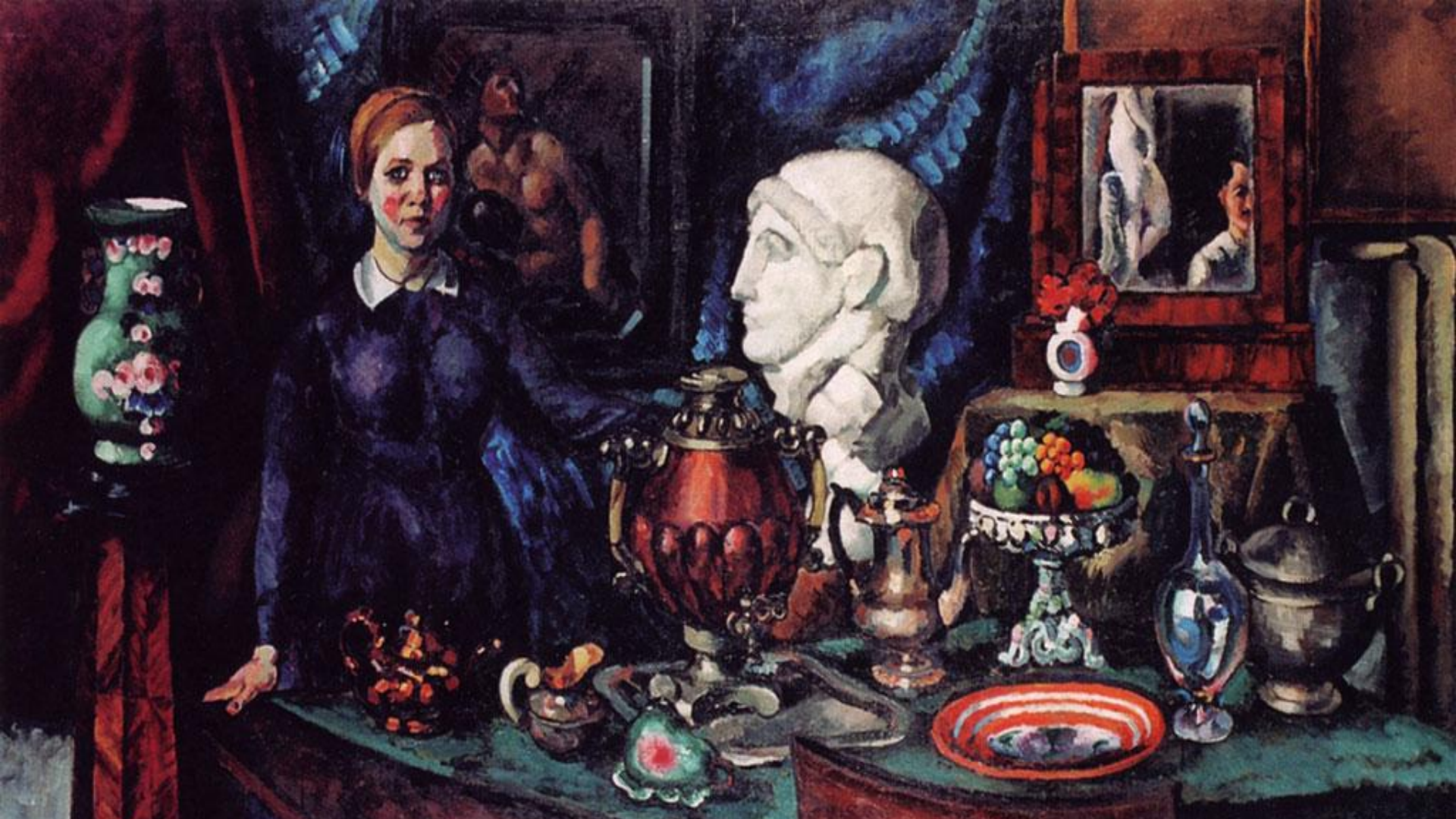

"Портрет дамы с фазанами", 1911 г.

- Яркое начало стало одновременно "звездным часом" художника - к середине 1910-х гг. его живопись утрачивает дерзкую стихийность, зато возникает вкус к фактуре вещей, и сами эти вещи делаются "избранными", драгоценными. Гиперболизм являет себя уже не только в масштабе полотен, не только в "богатырстве" плодов и грузности женских тел, но и в антикварном богатстве натюрмортных и интерьерных сюжетов.

«Интерьер с женской фигурой», 1918 г.

Интерьер мастерской художника. В центре большой стол, накрытый зеленой скатертью и заставленный яркой посудой, среди которой выделяется красный самовар. Слева за столом стоит женщина в синем платье; левее на деревянной колонне зеленая ваза с орнаментом из розовых цветов, справа - большая гипсовая голова Аполлона. На втором плане на столике квадратное зеркало в деревянной раме и красные цветы в изящной белой вазочке. В зеркале фрагментарно отражаются гипсовая Венера и лицо художника. На заднем плане за фигурой женщины - картина на стене, задрапированной темно-красной и сине-голубой шторами

**«Вид Москвы.
Мясницкий
район»,
1918 г.**

Вид Москвы как бы с птичьего полета.

Красные, зеленые, голубые крыши насыщенных ярких цветов. Фиолетово-голубые тени на белых стенах зданий.

Округлые кроны деревьев между крыш. В центре картины белая колокольня.

Вдали - неясные очертания Кремля. Над городом - ясное голубое небо, по которому плывут ярко-розовые с фиолетовой обводкой облака

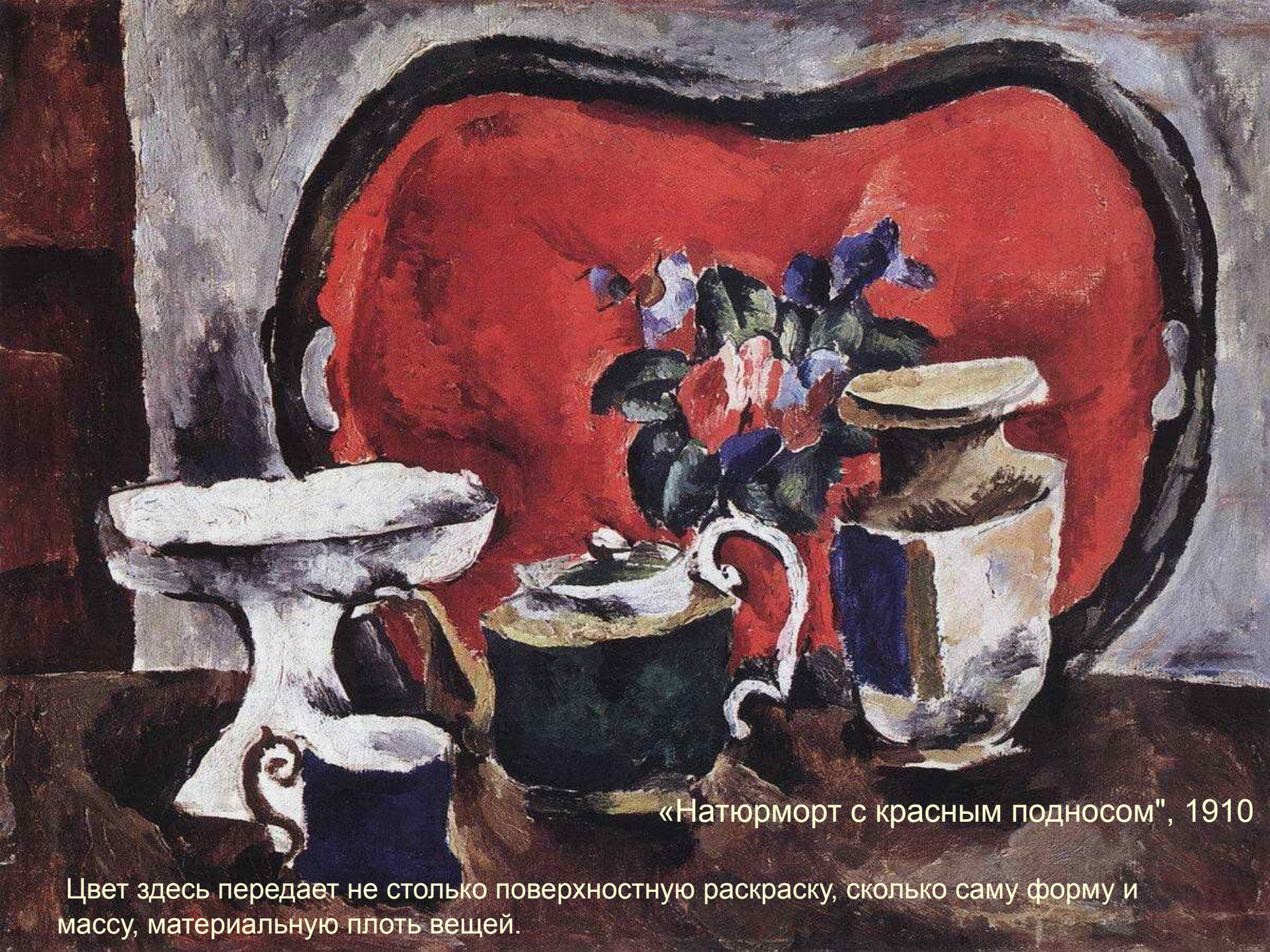
Ilya Mashkov

Кончаловский Пётр Петрович

(1876-1956)

- В русской живописи XX в. место П. П. Кончаловского - одно из центральных. Он был создан для живописи, ощущал мир живописно - как пиршество красок - и едва ли не олицетворял собой само это искусство.
- Учился он в Харьковской рисовальной школе, затем на вечерних курсах СХПУ, в академии Р. Жюлиана в Париже (1897-98), наконец, в Высшем художественном училище при Петербургской Академии Художеств (1898-1905).
- Но свой художественный мир открыл лишь в новом веке, в пору бурной ломки художественных традиций. Общество художников с озорным названием "Бубновый валет" объединило в 1910 г. молодых новаторов.
- Укрупнить, огрубить, но сделать каждую вещь плотной и крепкой - вот задача молодого Кончаловского в его многочисленных натюрмортах, где неслучайно фигурирует часто тот же рыночный поднос как своего рода камертон, задающий живописи необходимый уровень колористического напряжения ("Красный поднос", 1913).
- **Свой могучий живописный темперамент, радостное приятие жизни Кончаловский донес, сквозь все сложности жизни, до последних своих холстов.**

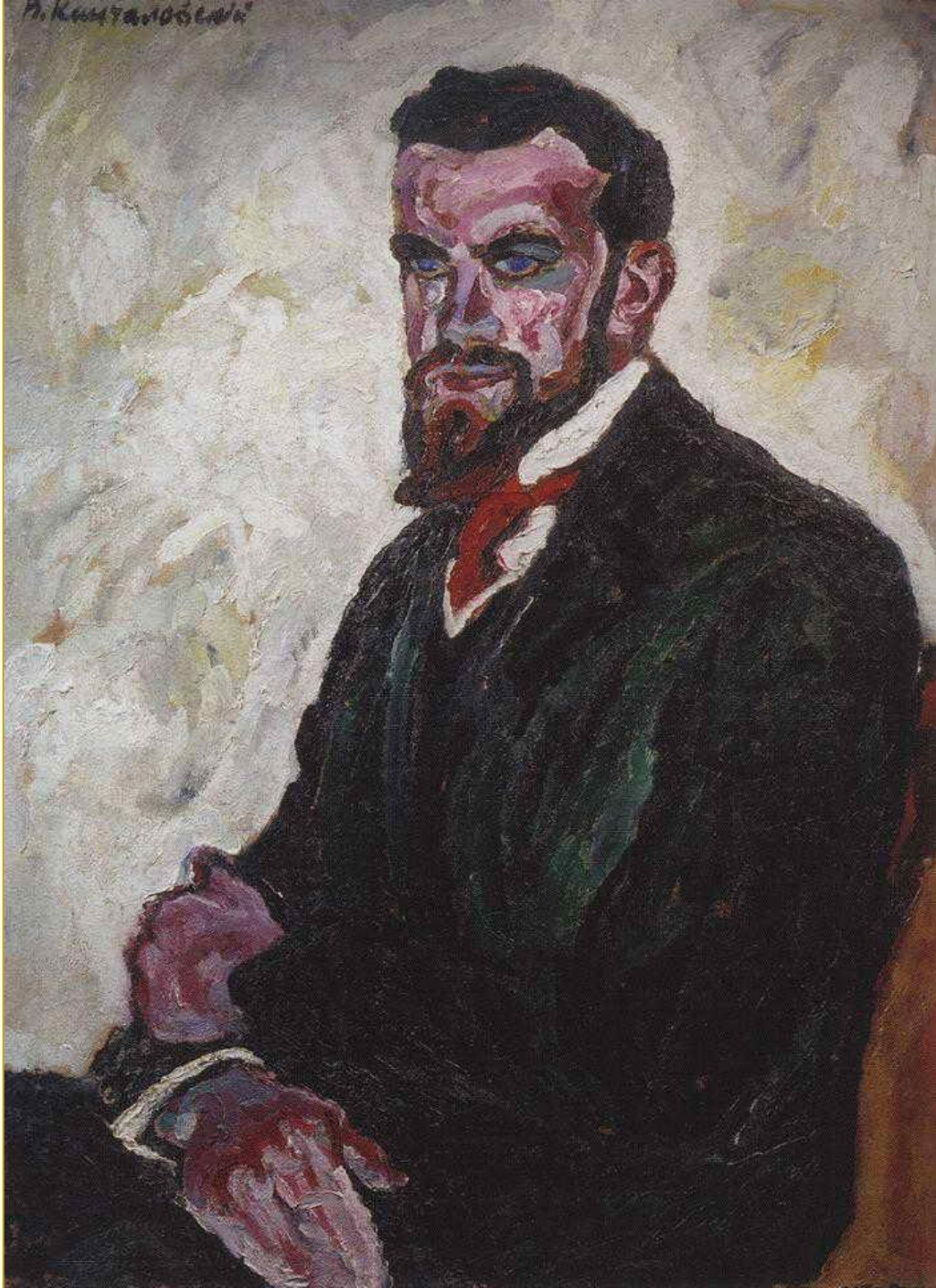
«Натюрморт с красным подносом», 1910

Цвет здесь передает не столько поверхностную раскраску, сколько саму форму и массу, материальную плоть вещей.

«Сухие краски», 1913 г.

- В натюрморте "Сухие краски" (1912) тяжелые цветные порошки в прозрачных банках делают качество цвета особенно наглядным.

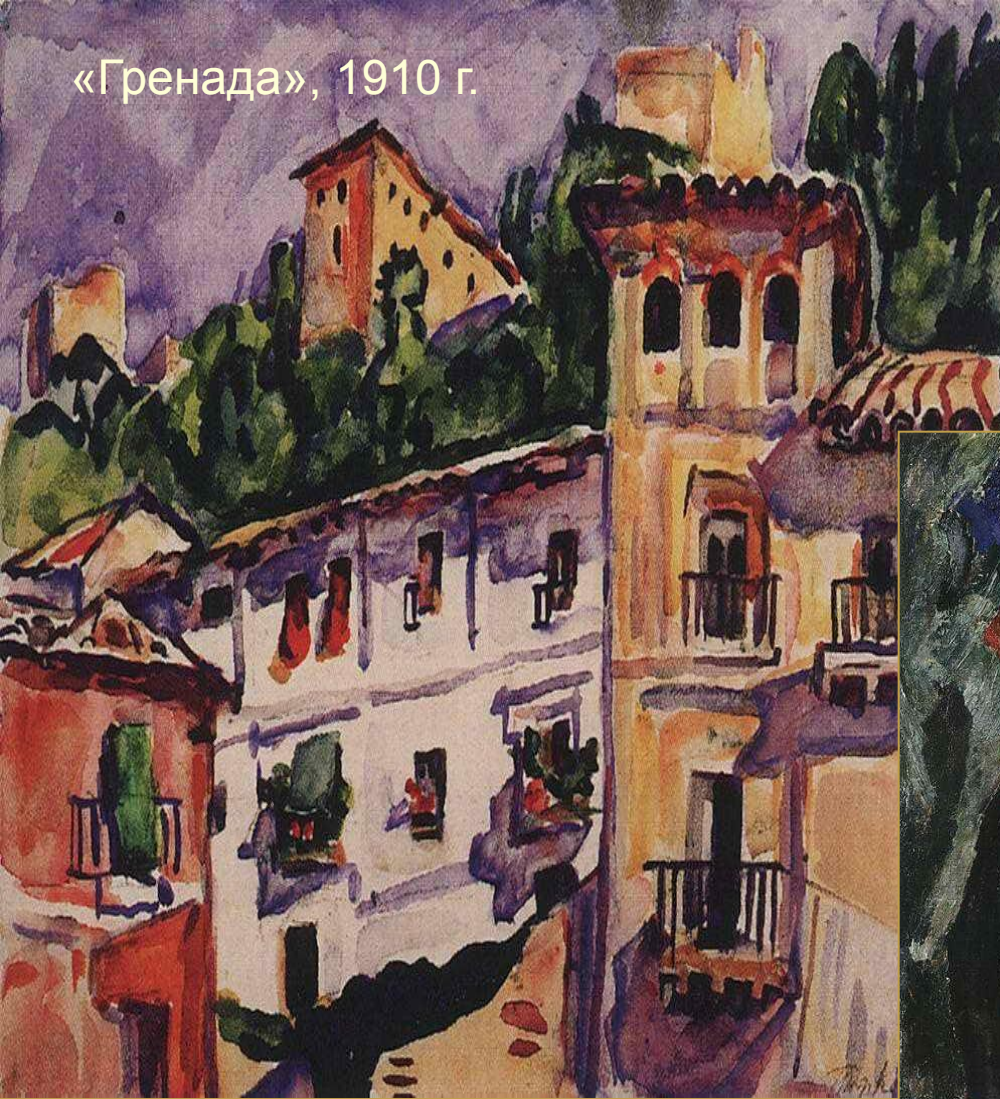

- И человека молодой Кончаловский видел почти по-вывесочному огрубленно, цельно и мощно: "Портрет художника Д.П. Кончаловского" (1909), "Семейный портрет" (1912).
- Впрочем, со временем влияние примитива слабеет, уступая свободной энергии письма, подвижности кисти.

«Семейный портрет», 1912 г.

«Гренада», 1910 г.

Города в работах Кончаловского.

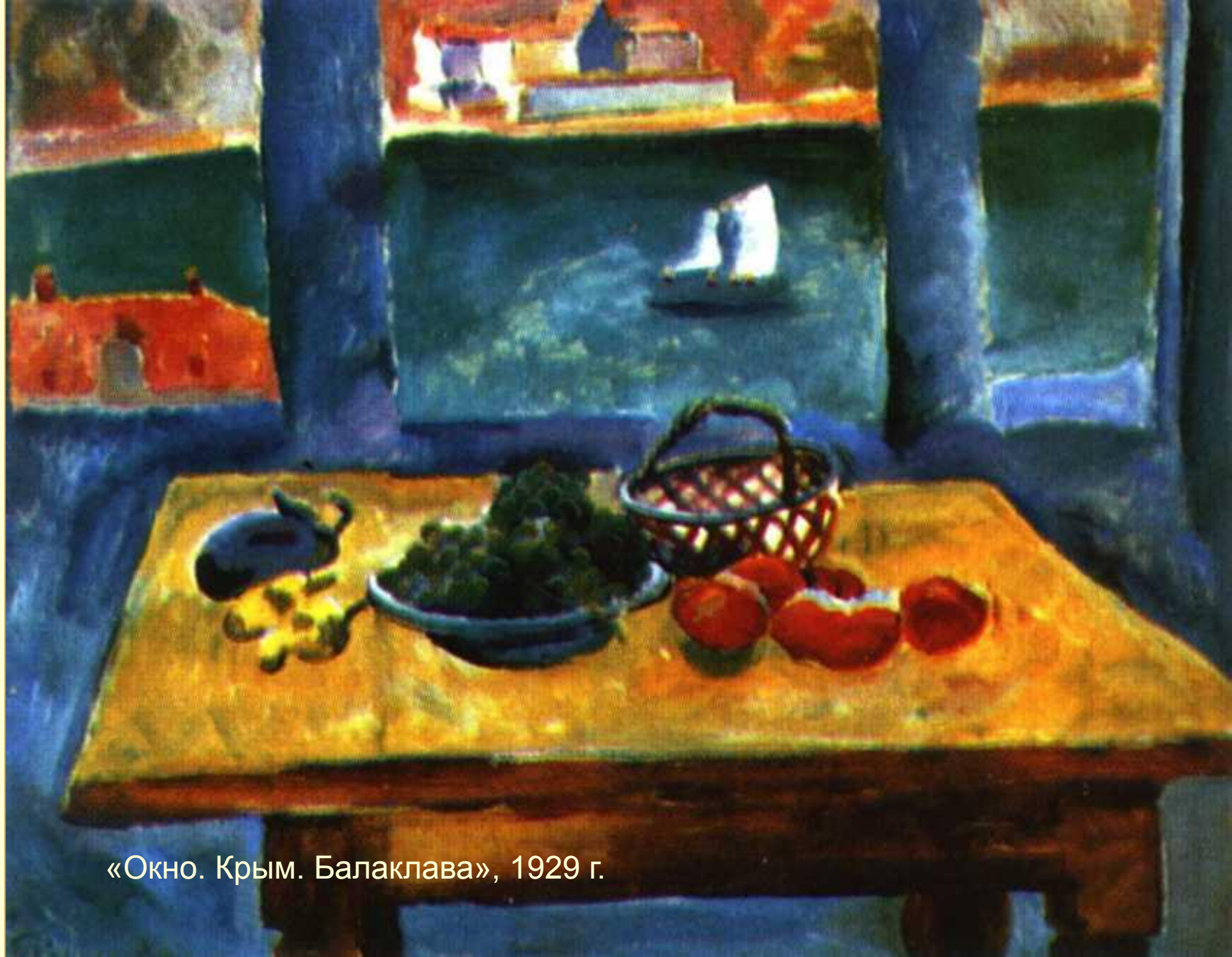
«Город», 1912 г.

-
- В работах 1920-х гг. исчезает "бубновова-летский" схематизм формы и цвета, живопись Кончаловского, оставаясь полнозвучной и яркой, обретает колористическую тонкость, сложное богатство переходов и внутренних контрастов холодного и жаркого цвета. В ней празднично сияет обнаженное тело, белеют древние стены новгородских соборов, мерцающая позолота фигурной сахарницы оттеняется глубокой зеленью темного стекла ("Зеленая рюмка", 1933). Тихая домашняя сцена в автопортрете с семьей ("Миша, пойдй за пивом", 1926) разворачивается в двухметровый холст, сверкающий декоративным богатством узорных тканей. Кончаловский пишет полные жизненной энергии портреты композитора С. С. Прокофьева (1934), писателя А. Н. Толстого, за обильно уставленным лоснящейся снедью столом (1940-41), искусствоведа С. Тройницкого (1943). Лишь в громадном портрете В. Э. Мейерхольда (1938), необычайно нарядном, потому что режиссер написан на узорном фоне среднеазиатской вышивки, резким диссонансом звучит драматическая нота - страдальческое лицо человека, загнанного в тупик, ждущего гибели. **Свой могучий живописный темперамент, радостное приятие жизни Кончаловский донес, сквозь все сложности жизни, до последних своих холстов.**
-

«Молодые дубки», 1923 г.

В работах 1920-х гг. исчезает "бубнова-летский" схематизм формы и цвета, живопись Кончаловского, оставаясь полнозвучной и яркой, обретает колористическую тонкость, сложное богатство переходов и внутренних контрастов холодного и жаркого цвета.

«Окно. Крым. Балаклава», 1929 г.

«Сирень», 1933 г.

Кончаловский пишет полные жизненной энергии портреты.

«А.Н.Толстой в гостях у художника», 1940 – 1941 гг.

Свой могучий живописный темперамент, радостное приятие жизни Кончаловский донес, сквозь все сложности жизни, до последних своих холстов.

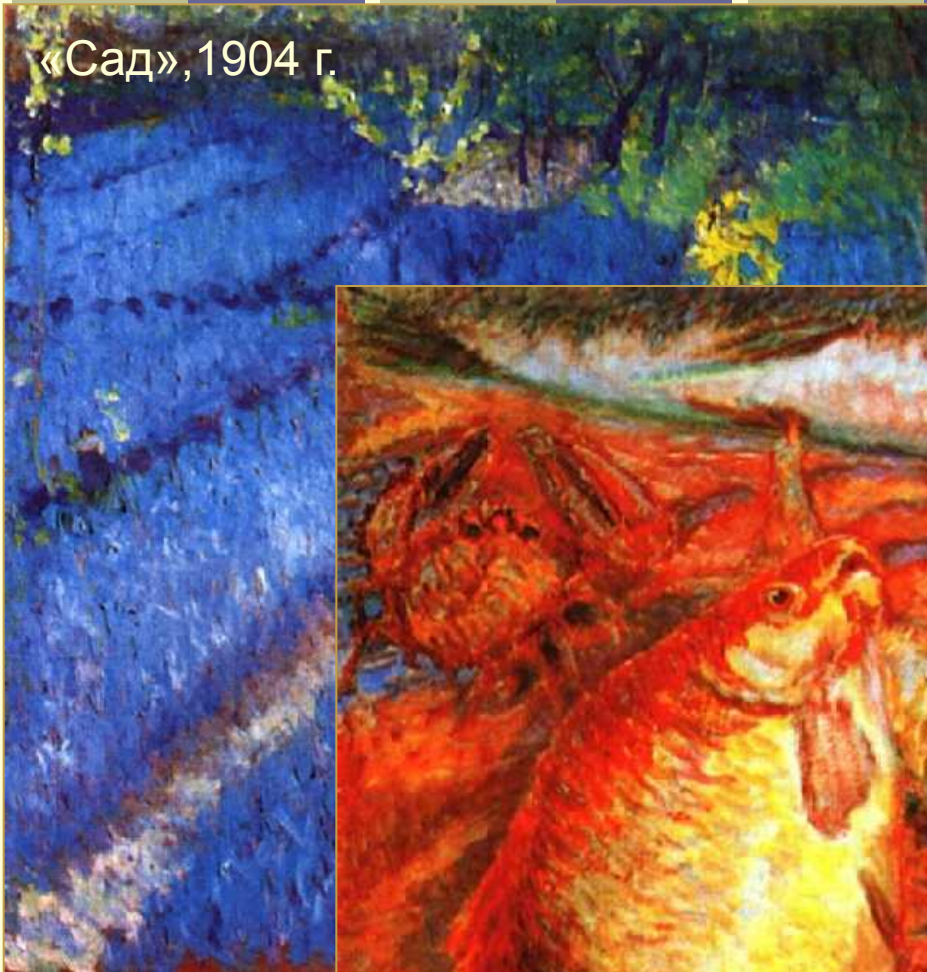

Ларионов Михаил Фёдорович

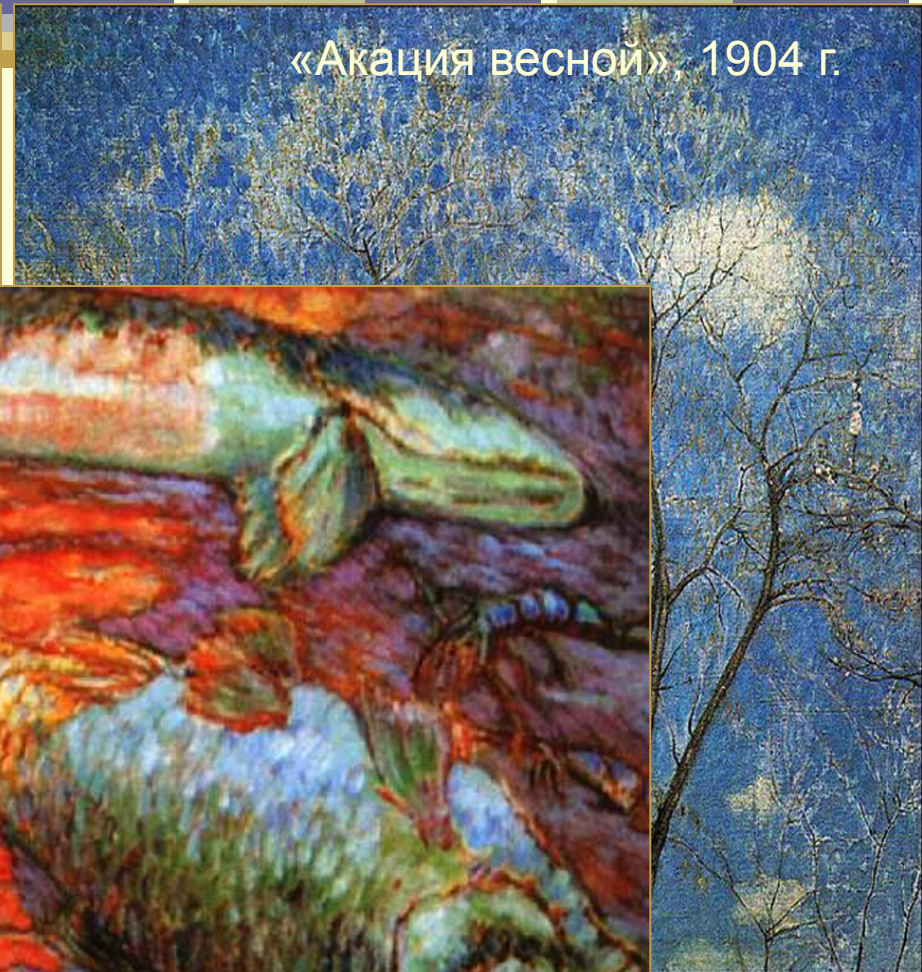
(1881-1964)

- Родился в семье военного фельдшера. В провинциальном Тирасполе прошли его детские годы. В 1898 г. он поступил в МУЖВЗ, где учился у К. А. Коровина и В. А. Серова. В училище Ларионов познакомился с Н. С. Гончаровой, ставшей его верной соратницей.
 - На годы учебы приходится ранний, импрессионистический период творчества Ларионова. В унаследованной от французских художников манере создавал он целые живописные серии.
 - Напряженность цвета, богатство живописных фактур отличают такие картины, как «Акация весной», «Сад», «Рыбы при закате» (все 1904). Эти и им подобные произведения пользовались успехом на выставках Общества русских акварелистов, СРХ, «Мира искусства», на русской экспозиции Осеннего Салона 1906 г. в Париже.
-

«Сад», 1904 г.

«Акация весной», 1904 г.

«Рыбы при закате», 1904 г.

«Пари

- В 1900-е годы в России любили носить длинные волосы.
- Ларин написал картину «Офицерский парикмахер».

«Офицерский парикмахер», 1910 г

«Идеальный фронт», 1907 г.

Это искусство - русское творчество художника едва ли не уникальное.

Появляются его серии

- На выставке "Ослиный хвост" 1912 г., организованной самим Ларионовым, где также участвовали

Н. С. Гончарова Н. С. Гончарова, К. С. Малевич Н. С. Гончарова, К. С. Малевич, В. Е. Татлин Н. С. Гончарова, К. С. Малевич, В. Е. Татлин, А. В. Шевченко Н. С. Гончарова, К. С. Малевич, Татлин, А. В. Шевченко, М. З.

Шагал, были выставлены картины из

«Солдат на коне», 1911 г.

ой серии". В
 лись
 ые
 ния художника
 й службой,
 которую ему
 См. CD-ROM For Windows And
 MacOS– Шедевры
 русской живописи: видеосюжеты
 См. CD-ROM For Windows
 And MacOS– Шедевры русской живописи: видеосюжеты
 См. CD-ROM For Windows And MacOS– Шедевры

-
- Примитивизм Ларионова находил источники вдохновения даже в заборных рисунках и надписях. В 1910-х гг. Ларионов проявил себя как блестящий организатор: он возглавил группу молодых московских художников, в 1913 г. подготовил выставку лубка, которая включала восточные и европейские народные картинки, вывески, печатные пряники и т. п., многие - из коллекции Ларионова; в том же году провел выставку иконописных подлинников и лубков.
 - Он принимает активное участие в художественных диспутах, получивших распространение в ту пору. В частности, в 1913 г. состоялся диспут на тему "Восток, национальность и Запад", предшествовавший открытию выставки "Мишень". На нем Ларионов и его группа четко обозначили свою "восточную" ориентацию. На выставке "Мишень", где демонстрировались также произведения художников-самоучек и детские рисунки, Ларионов представил работы из незавершенного цикла "Венеры" и четыре холста "Времена года" (1912), которые были расценены критиками как вызов. В них использованы язык детского рисунка и архаическая символика, дополненная незатейливым текстом. "Мишень" стала высшей точкой развития художественных идей Ларионова.
-

«Венера и Михаил», 1912 г.

Весна: Из цикла «Времена года», 1912 г.

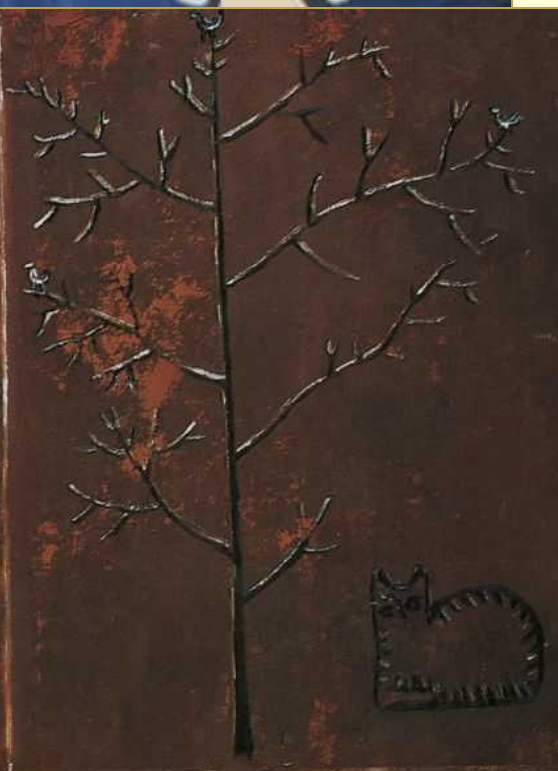

Осень.

Весна
ная
Пр
асная
рким
вета
Соболь
Облако
и

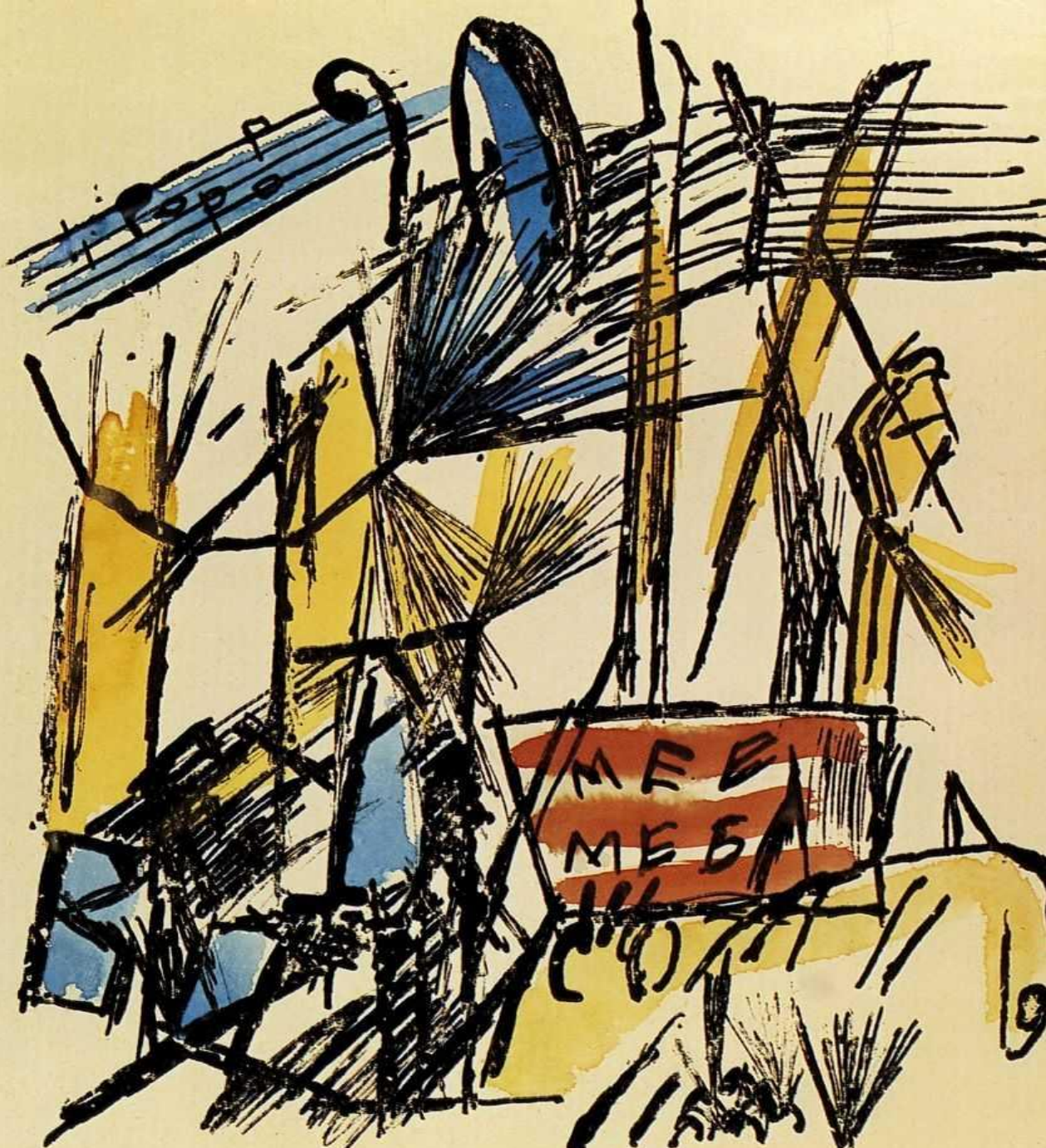
млю знойно
розовым
ми
Опалён
емлей. С
мъ небо
мъльмъ

Зима.

Зима хол
одная с
вптрена
Всю
гой о ку
тан ко
кована
бдомъ

Всеразночку до вуп мідня поддати
и умилатиче ка я кутт

«Лучистая композиция», 1913 г.

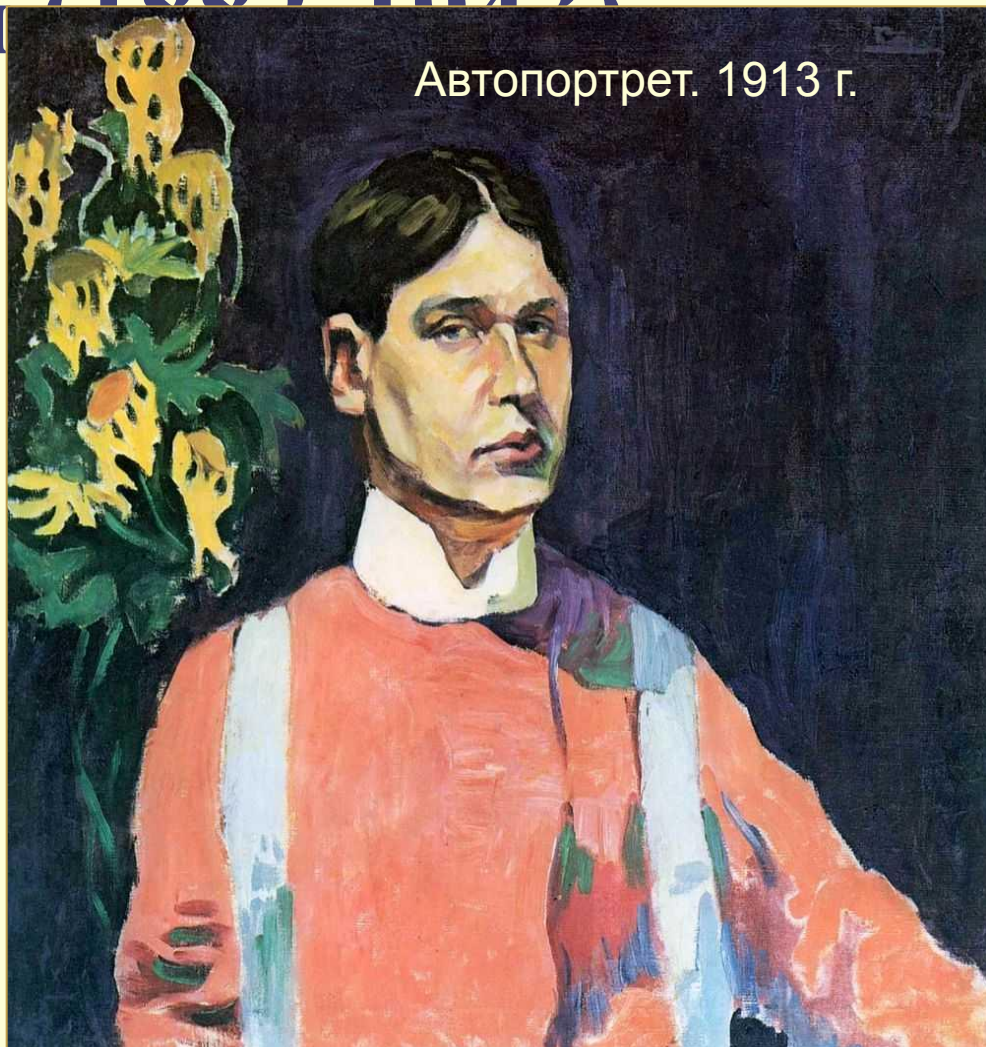
-
- С 1912 г. Ларионов много занимался графикой: исполнил серию литографированных открыток, повторявших его живописные произведения; создал иллюстрации для сборников поэтов-футуристов А. Е. Крученых, В. В. Хлебникова, К. А. Большакова. Изданные крошечными тиражами, эти книги представляют теперь огромную ценность.
 - В 1914 г. Ларионов участвовал в сражениях Первой мировой войны, был контужен.
В 1915 г. по приглашению С. П. Дягилева вместе с Н. С. Гончаровой присоединился к труппе "Русского балета", путешествовал вместе с ней по Европе, работал над эскизами костюмов и декораций. Оформил балеты "Русские сказки" на музыку А. К. Лядова (1916), "Шут" С. С. Прокофьева (1921) и др.
 - В 1920-х гг. он становится художественным советником Дягилева, который под его влиянием приглашает к сотрудничеству художников-модернистов.
С 1919 г. Ларионов и Гончарова поселились в Париже. Художник продолжал заниматься станковой живописью и графикой, участвовал в выставках, серьезно увлекся коллекционированием. В последние годы жизни много времени уделял литературному труду - писал воспоминания, статьи о русском искусстве и пр.
-

Лентулов Аристарх

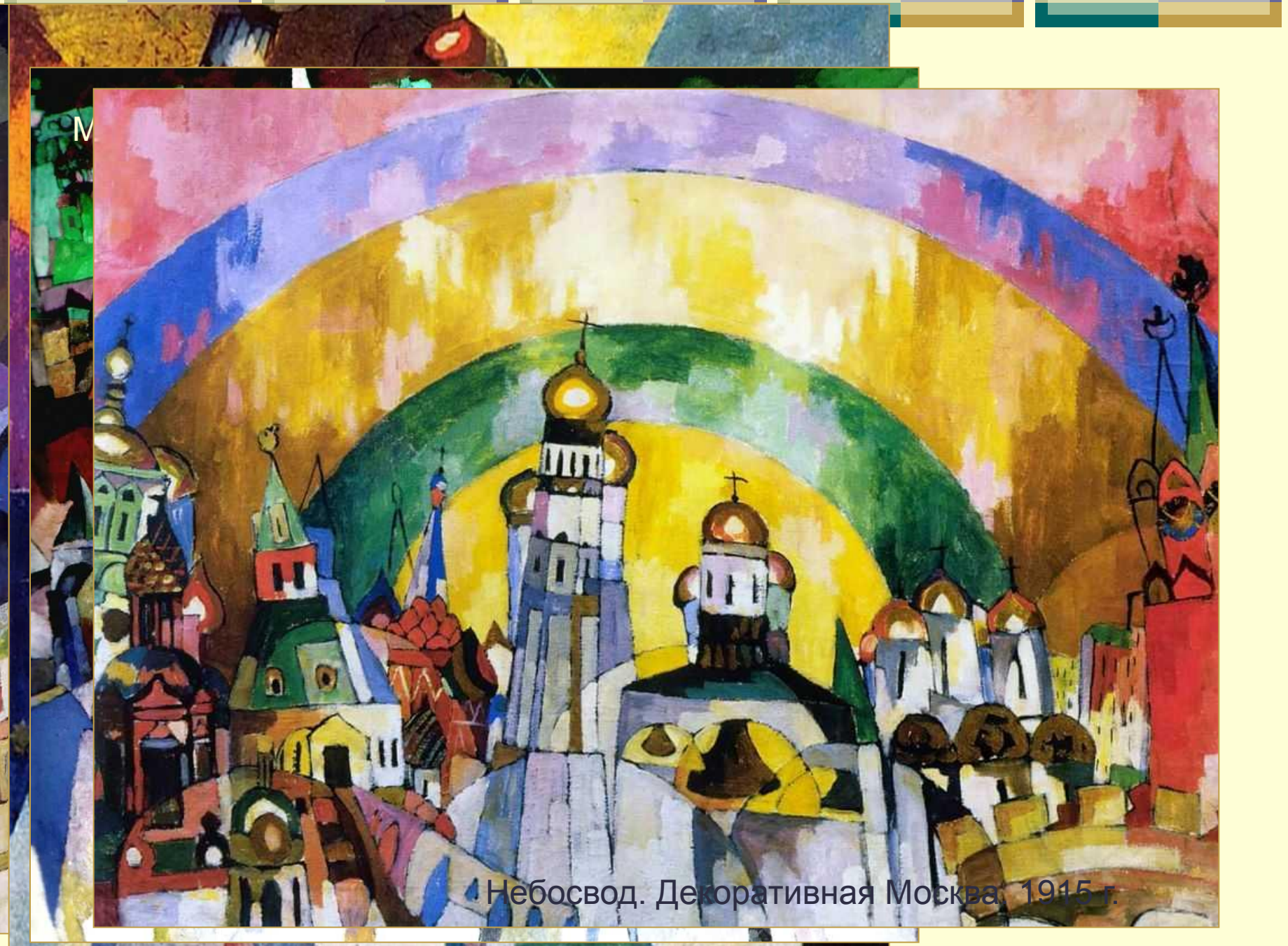
Васильевич Лентулов Аристарх

Васильевич (1892-1942)

- В пародийно-игровом автопортрете (1913) А. В. Лентулов изобразил себя балаганным богатырем, что в основном соответствовало его характеру и жизненной роли. Будучи одним из инициаторов объединения "Бубновый валет" (1910), он представлял в нем самый "наивный" и "национальный" фланг. И одновременно был наиболее последовательным кубофутуристом.

Автопортрет. 1913 г.

Небосвод. Декоративная Москва, 1915 г.

Солнце над крышами. Закат. 1928 г.

3) «Ослиный хвост»

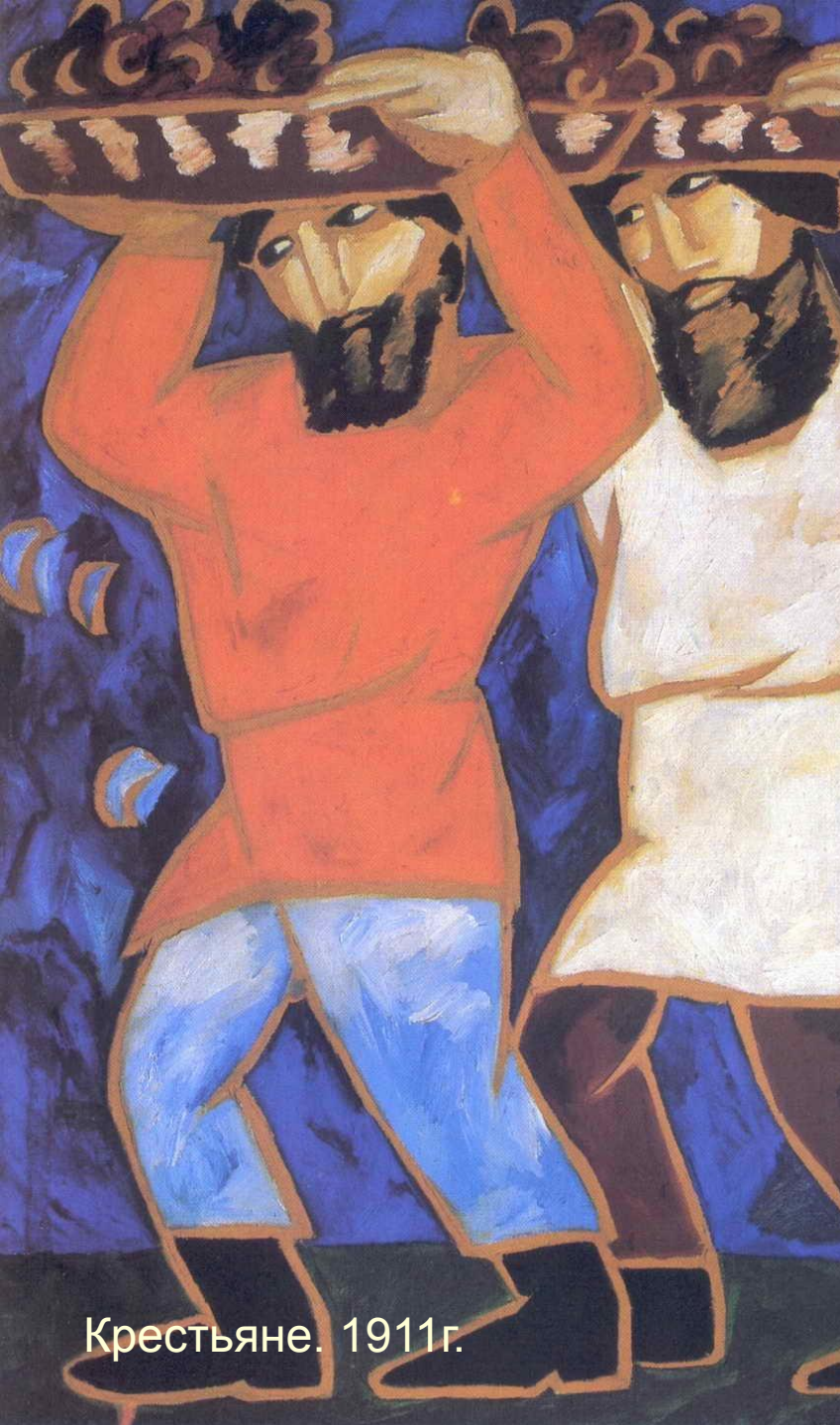
- **«ОСЛИНЫЙ ХВОСТ»** - группа молодых художников, отделившаяся от **"Бубнового валета"** и организовавшая в 1912 г. в Москве одноименную выставку. Художники, среди которых были **М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич**, стремились объединить достижения новейших европейских школ с национальным русским искусством. Картины, представленные на выставке, произвели скандальное впечатление на зрителей, к чему и стремились устроители. К 1913 г. группа "Ослиный хвост" перестала существовать.

Гончарова Наталья Сергеевна (1881-1962)

- Талантливая художница. В её полотнах есть особая простота и детская наивность, поднимающая житейские образы над обыденностью.
- Она хорошо знала и любила русский лубок. Кажется, что непосредственность воззрений народных художников и её естественном, своеобразным творческим кредо.
- Примером могут служить её картины:

ЛУБОК (народная картинка), вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов.

Крестьяне. 1911г.

Испанка. 1916 г.

Московская улица, 1909 г.

Прачки. 1911-12г.

Купание лошадей. 1911

Орхидеи. 1913

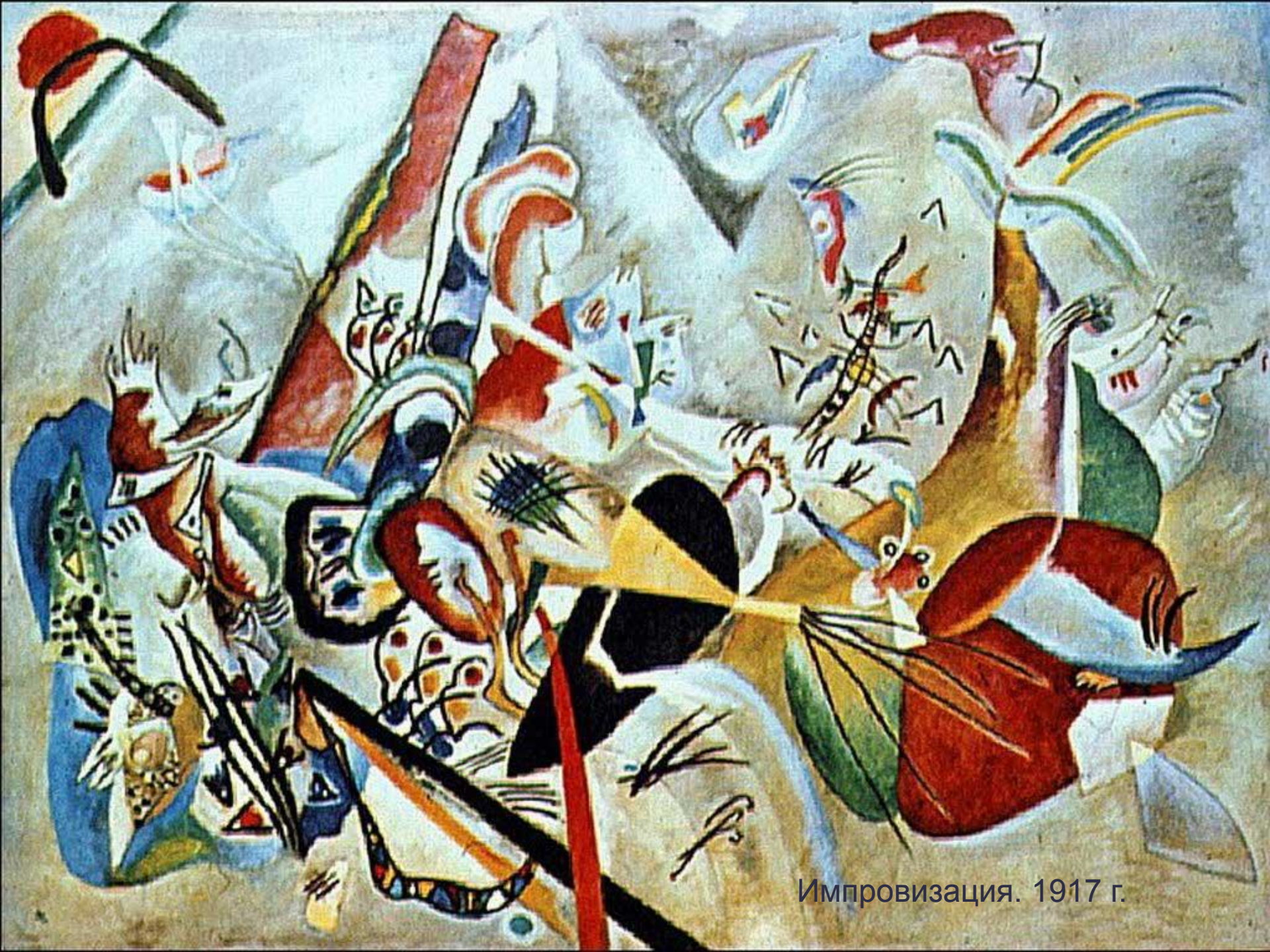

Кандинский Василий Васильевич (1866 – 1944)

- Крупный теоретик живописи.
- «Лучизм» М.Ф.Ларионова был первым шагом к новому формотворчеству. Наиболее последовательно идея беспредметности воплотилась в абстракционизме, создателями которого считаются в России В.В.Кандинский и К.С. Малевич.

См. См. CDСм. CD_См. CD-ROM For Windows And MacOS
См. CD-ROM For Windows And MacOS– Шедевры русской живописи: видеосюжеты
См. CD-ROM For Windows And MacOS– Шедевры русской живописи: видеосюжеты KAND
См. CD-ROM For

Импровизация. 1917 г.

Импровизация 7. 1910 г.

Композиция 320.

Довольствия. 1913 г.

Чёрное пятно. 1913 г.

«Композиция № 7»
Василия Кандинского. Василия
Кандинского.mp4

4) «Супремус»

- **«СУПРЕМУС»** - московское объединение художников, возникшее в 1916 г. по инициативе К.С. Малевича. В 1915-1916 гг. в Москве состоялась "Последняя футуристическая выставка картин '0.10', на которой была представлена разновидность беспредметного искусства - супрематизм, после чего у Малевича и возникла идея создания общества. В 1917 г. общество стало частью "Бубнового валета" и заняло в нем ведущее положение.

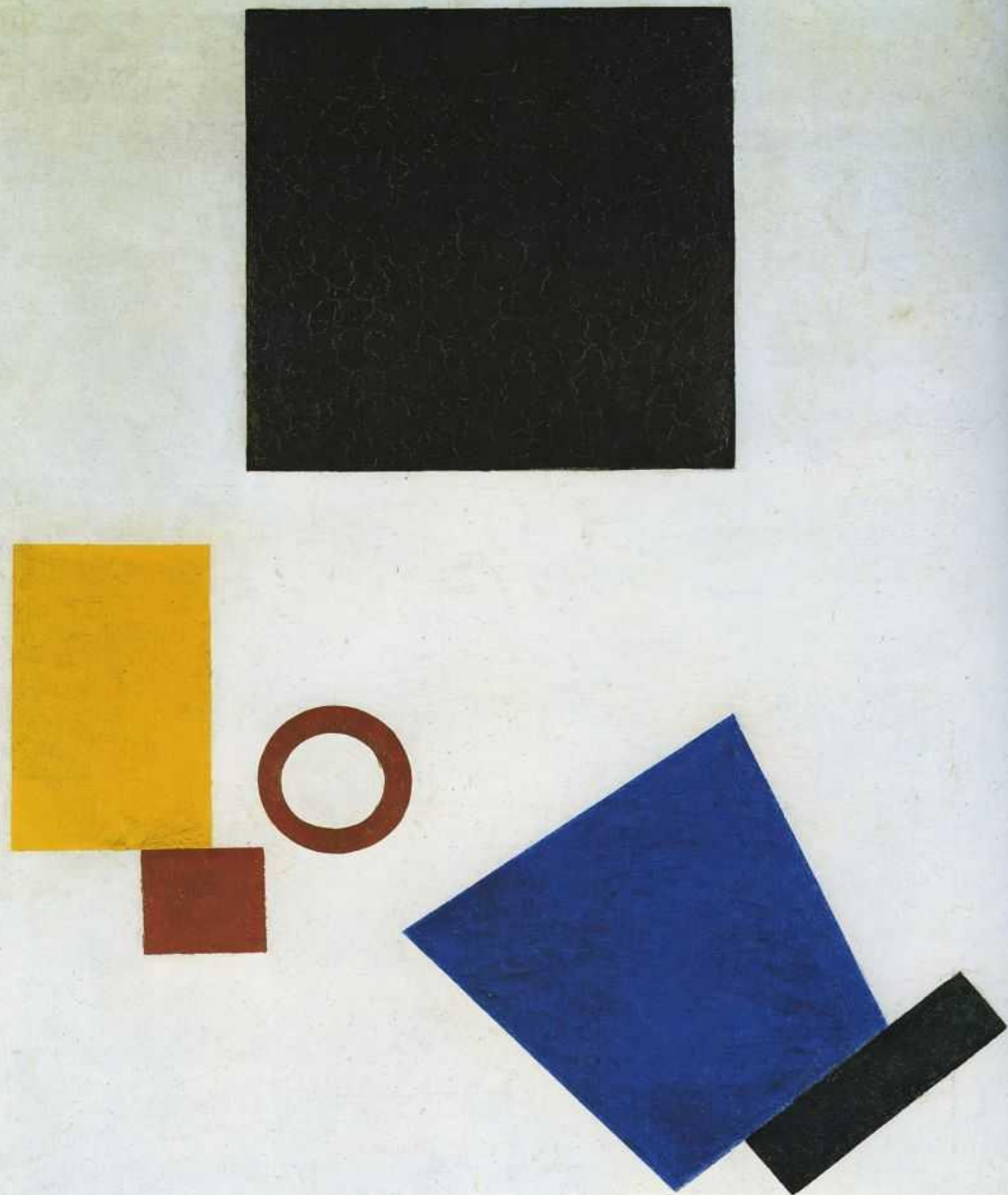
М

- Его те
глубо
над тр
низом
ориен
«заро
отказа
раздр
предм
сочет
плоск
- Progr
квадр
обрац

Чёрный крест. 1913 г.

Красный квадрат. 1915 г.

Супрематизм: автопортрет в двух измерениях. 1915г.

Девушка с гребнем в волосах. 1932 г.

См. См. CDCM. CD_См. CD-ROM
For Windows And MacOSСм.
CD-ROM For Windows And
MacOS– Шедевры русской
живописи: видеосюжетыСм.
CD-ROM For Windows And
MacOS– Шедевры русской
живописи: видеосюжеты_См.
CD-ROM For Windows And
MacOS– Шедевры русской
живописи: видеосюжеты –_См.
CD-ROM For Windows And
MacOS– Шедевры русской
живописи: видеосюжеты –
MALEVСм. CD-ROM For Windows
And MacOS– Шедевры русской
живописи: видеосюжеты –
MALEV / «Красная конница»/
М.:«К и М / КИРИЛЛ и
МЕФОДИЙ», 2001

5) Футуризм (от лат.futurum – будущее) в ПОЭЗИИ.

- Понятие «русский футуризм» включает целый спектр художественных и околохудожественных явлений. Интенсивность и наступательность сторонников коренных преобразований творчества, борьба за первенство в открытии новых путей определили накал взаимоуничтожающей критики в среде новаторов и ниспровергателей.
- В силу этого манифесты русских футуристов не столько объединяют это движение, сколько закрепляют самые разные его проявления.

поэты – футуристы:

- **Игорь Северянин (И.В. Лотарёв /1887 – 1941)**
 - **Велемир Хлебников (В.В. Хлебников /1885 – 1923)**
 - **Алексей Елисеевич Кручёных (1886 – 1968)**
 - **Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930)**
 - **Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960)**
-

Домашнее задание:

- Прочитать в МХК 11 кл. Тема 9 с.209 – 220
 - Выполнить задание № 11 или 12 стр. 220 по литературе «серебряного века»:
 1. **Выберите** из многообразного поэтического наследия футуристов те сочинения, что в наибольшей мере отражают накалённую атмосферу «серебряного века» и предчувствие грядущих революционных катаклизмов.
 2. **Расскажите** о раннем творчестве Б.Л.Пастернака и В.В, Маяковского в контексте проблем русского авангарда (*повторение пройденного по литературе*).
-

Источники:

1. **CD-ROM For Windows And MacOS– Шедевры русской живописи: видеосюжеты/** М.: «**К и М / КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ**», 2001
 2. **CD Дискавери: Энциклопедия изобразительного искусства – домашняя энциклопедия.** Россия, Адепт, 2004; ООО «ИДДК ГРУПП», 2004
 3. **CD-ROM for Windows – Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия /** М.: ООО «**К и М / КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ**», 2008
 4. **Интернет ресурсы.**
 5. **Л.А.Рапацкая. Мировая художественная культура:** учеб. для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006. **Тема 9 стр. 209 – 220.**
 6. **Л.А.Рапацкая. Русская художественная культура:** учеб. для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006. **Тема 10 стр. 180 – 204.**
-