

Футуризм

Да здравствует будущее,
1909-1919

Исполнитель: Сафарова В.В,
студентка группы НТ-307 ИЗО
заочной формы обучения ФХО

Филлиппо Томмазо Маринетти (1876-1944)

Маринетти провокационный итальянский поэт и прозаик.

Родился в семье итальянцев в Египете, учился в Александрии, в колледже французских иезуитов, где приобщился к французской и итальянской культуре.

В возрасте двадцати с небольшим переезжает в Италию.

Обнаружив, что Италия до сих пор не представлена на подмостках современного искусства, решает выступить с концепцией названной футуризмом.

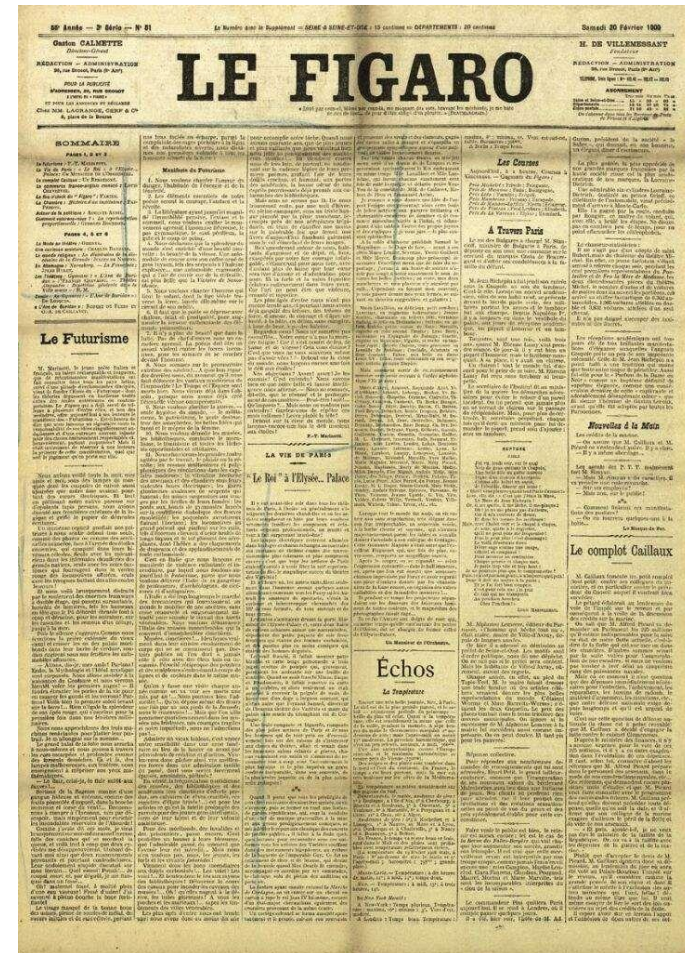
В отличие от прежних направлений футуризм с самого начала был откровенно политическим течением

Манифест футуризма

20 февраля 1909 года Маринетти явил миру манифест футуризма в передовице знаменитой французской газеты «Фигаро». Маринетти знал, что единственный шанс быть услышанным мировой художественной и интеллектуальной элитой – это зайти с их парижского тыла.

Манифест был «острым» и язвительным по содержанию документ. Маринетти писал: «Этим манифестом мы учреждаем сегодня футуризм, потому что хотим освободить нашу землю от зловонной гангрены профессоров, археологов, краснобаев и антикваров». Донося идею читателю о том, что современное итальянское творчество задавлено тяжким наследием золотого века, прежде всего Древнего Рима и эпохи Возрождения.

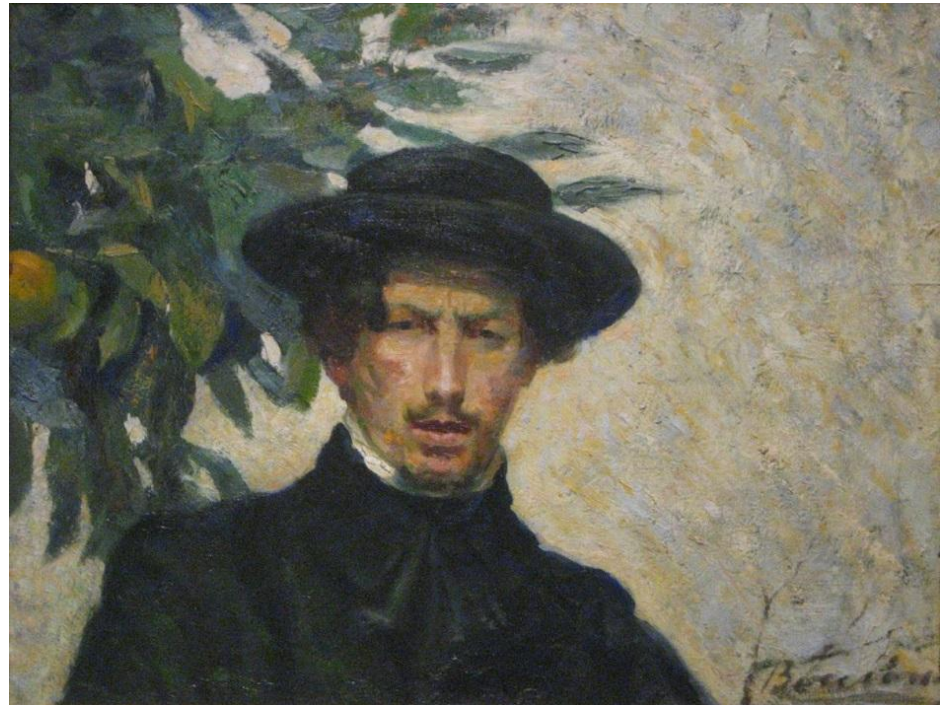

Манифест футуризма

Вот как звучит тезис номер два: «Мужество, отвага и бунт будут основными чертами нашей поэзии». Этими словами Маринетти не только привлек к себе внимание, но и посеял семена ужасного будущего и для себя и для всего футуризма, который станет ассоциироваться с фашизмом: «Мы будем восхвалять войну – единственную гигиену мира» милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине» Своими высказываниями он спровоцировал всеобщее негодование.

Основные представители футуризма

Год спустя, после выпуска манифеста, появилось соответствующее художественное направление. Его представляли такие художники, как Умберто Боччони (1882-1916), Карло Карра (1881-1966), Джино Северинни (1883-1966) и Джакомо Балла (1871-1958). От художника требовалось изобразить динамизм современной жизни или по крайней мере передать его ощущение. Маринетти лишь воспел красоту и агрессивный напор машины, а художники – отобразили.

Умберто Боччони
«Автопортрет»

Идеология футуризма

Футуристы заявили, что их картины не «застыли во времени» – в отличие от статичных, погруженных в самого себя работ Брака и Пикассо. Кубитская, идея показывать объект одновременно под несколькими углами пришлась футуристам по душе. Футуризм был, в сущности, кубизмом в движении.

Карло Карра
«Похороны анархиста Галли»
1910-1911

- Не всегда картины футуристов были удачные. На картине изображена собака на поводке и хозяин со множеством ног – это должно означать движение. Получилось мило, но глупо.

Джакомо Балла «Динамизм собаки на поводке» 1912

- В данной скульптуре прекрасно воплощает художественную задачу футуризма – соединить человека и механическую среду обитания в энергичный образ скорости и прогресса.
- У него нет ни лица, ни рук, но аэродинамические очертания изогнутого тела подчеркивают его готовность к полету, к скольжению по воздуху со скоростью, недоступной смертным. Именно такие композиции сделали слово «футуризм»

Умберто Боччони
«Уникальные формы непрерывности в пространстве» 1913

Футуризм и кубизм

Футуристические картины и скульптуры во многом обязаны техническим и композиционным изобретениям кубизма. Футуристы как и кубисты соединяют время и пространство в единое целое и применяют для этого похожую технику дробления и наложения плоскостей, рассчитывая прежде всего на резкую эмоциональную реакцию публики. Они выступали с политическими заявлениями, а динамическое напряжение стремились создавать между реальным прототипами изображенных объектов.

Джино Северини
«Север-Юг»
1912

Футуризм в изобразительном искусстве

Триптих Боччони «Состояния души»
художник хотел изобразить
психологические аспекты
взаимодействия человека с машиной.

«Те , кто уезжает» явственно
прослеживается кубизм, в его
насыщенного-синей палитре и
«осколочной» композиции.

Отличительной чертой является
эмоциональность картины. Темные
тона и острые, как стрела,
диагональные синие штрихи-осколки
усиливают ощущение тревоги. В
картине есть характерное для
футуристов смещение интерьера,
сюжет охватывает события разного
времени , но зрительно они соединены
вместе. У футуристов было
собственное название этой
насыщенной действием
художественной техники. Как бы
сжимающей время: симультанность.

Уберто Боччони
Триптих «Состояния души», картина III
«Те, кто уезжает»
1911

Футуризм в изобразительном искусстве

Вторая картина триптиха это будущее людей, каким увидел его художник: управляемое электричеством и машинами, стремительное и не ведающее пределов. Будущее в развитии.

«Состояния души: Прощание»

Футуризм в изобразительном искусстве

Картина лишена насыщенного цвета и энергии первых двух полотен. Это почти монохромный образ поражения. Фигуры изображенные на картине возвращаются к несчастливому прошлому, где уже не будет любимых, которые устремились на поезде в будущее. Жалкие фигурки, изображены в кубистском стиле, наклонены под углом сорок пять градусов, как будто вот-вот рухнут под тяжестью своего старомодного существования.

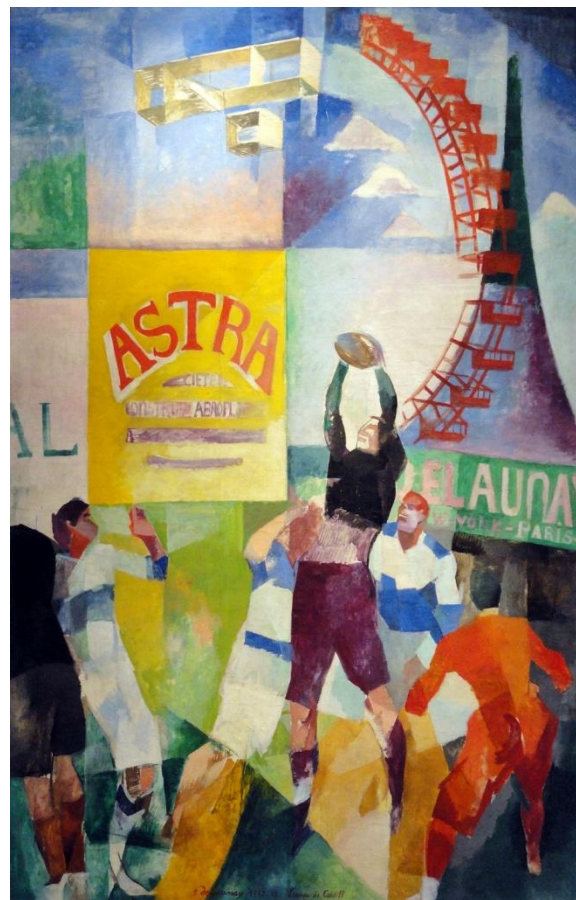
Триптих «Состояния души», картина III «Те, кто остаются»

Орфизм

Начало движения началось с Робер Делоне, который в своей картине «Команда Кардиффа» смог учесть и кубические, и футуристические черты, но почерк Делоне отличается от эстетики как кубизма, так и футуризма.

Так возникло новое художественное направление – орфизм.

Символ картины – восходящий импульс, прыжок к небу, в будущее. Несколько действий, происходящих в разное время и разных местах, соединены вместе.

«Команда Кардиффа»
1912-1913

Творчество Ждейкоба Эпстайна

Скульптура «Перфоратор» выглядит футуристической даже в наши дни, хотя появилась в 1913 году.

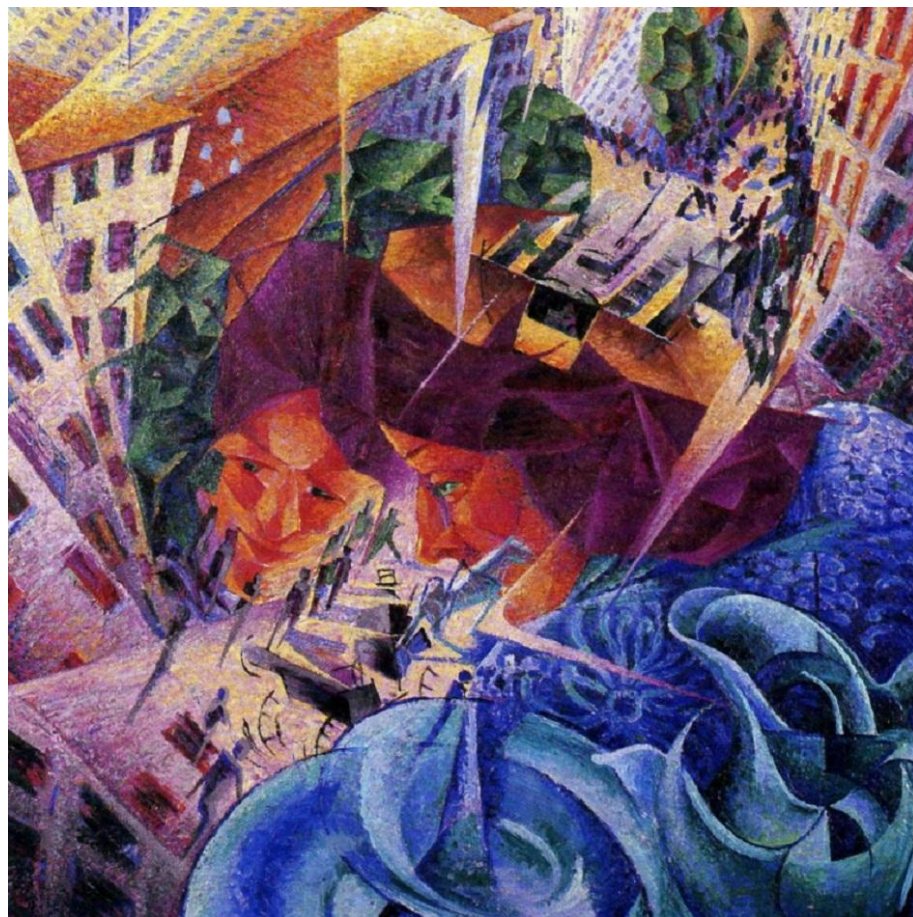
Двухметровый исполин – не то робот-рептилия, не то человек-машина оседлал настоящий перфоратор горных пород. Он создал скульптуру в «новаторские предвоенные дни 1913 года.. вдохновленный страстью к технике». Но очень скоро кровавая бойня Первой мировой явила миру ужасающую оборотную сторону союза человека с машиной. После чего Эпстайн утратил интерес к машинам и разобрал свою работу, воссоздав только ее часть – бронзовый ампутированный тор без левой руки.

Итог художественного течения

Футуризм продолжал свой победный марш при мощной поддержке Маринетти с его декларациями и скандалами. Вскоре Филлиппо Мари нетти обратил свой литературный дар на службу другой стороне, став соавтором «Доктрины фашизма» в 1919 году, всего через десять лет после опубликования собственного футуристического манифеста.

Утверждать, что именно футуризм привел к фашизму мы не можем, но футуризм навсегда останется в неразрывной связи с фашизмом.

Умберто Боччони «Симультанные образы»