

Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Башкирский Лицей №48»
Города Уфа

Реферат

По истории

На тему:

«Авангардизм – отражение индустриальной эпохи»

Выполнила:
ученица 11 класса «А»
Чудина Диана

Проверил:
Фешкин. В. Н.

Г. Уфа,
2023

Оглавление

Введение.....	3
Понятие «авангардизм».....	4
Родина художественного авангарда.....	5
Зарождение и развитие.....	6
Основные направления авангарда.....	7-8
Причины возникновения.....	9
Представители данного направления.....	10-11
Заключение.....	12
Список использованной литературы.....	13

Введение

Термином «авангард» сегодняшние специалисты по искусствоведению называют общий тренд новых течений, возникших в мировом искусстве на рубеже XIX и XX веков. От понятия «модернизм» его отделяет весьма тонкая грань.

Термин возник от французского слова *avant-garde*, что означает «передовой отряд». Впервые этот термин применительно к художественным течениям был использован достаточно давно — его привнес в понятийный ряд французский журналист, критик и первый историк импрессионизма Теодор Дюре еще в 1885 году.

Впрочем, тогда термин не прижился, и, собственно, в разгар развития различных художественных направлений, объединяемых нынче понятием «авангард», это слово практически не употреблялось.

Повторно понятие «авангард» вернулось в терминологию знатоков искусство в 1950-х годах и прозвучало из уст опять-таки француза, художника-конструктивиста Мишеля Сёфора, историка абстракционизма, который обозначил как «авангард» ломающее устои русское искусство начала XX века.

Историки отмечают, что определение «авангард» тогда было больше связано с политическими идеями, проповедуемыми утопистами и анархистами. Радикализм этих политических течений явно выразился и в художественной среде. Александр Бенуа в своей статье, посвященной открытию выставки Союза русских художников в 1910 году, особо выделили нескольких художников, творивших в Москве, во главе с Михаилом Ларионовым, назвав их искусство авангардным. Бенуа считал, что в отрицании общепринятых классических догм в живописи эта группа художников была уж слишком вызывающей, себя же — как и соратников по «Миру искусства» — причислял к «центристам». Однако термин «авангард» утвердился еще не скоро: творческие объединения художников никак его не употребляли — а коль так, не использовали его и критики.

Понятие «авангардизм»

Авангардизм (от фр. Avant – передовой, garde – отряд) – художественное направление XX в., выступавшее за разрыв с принципами прошлого и поиск новых форм и средств изображения окружающего мира, что проявилось в таких течениях 1920-1930-х, как фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм и др.

Авангардизм, или авангард — это не единый живописный стиль, как иногда представляется, а совокупность множества художественных направлений, появившихся на рубеже XIX-XX столетий. Этот термин объединил все те дерзкие и новаторские течения, которые шокировали публику и отрицали классическую традицию. Представители авангардизма стали тем передовым отрядом, который шёл впереди основной массы деятелей культуры, открывая и разведывая новые пути творческого самовыражения. (Кстати, в первоначальном, военном смысле *avant-garde* (фр.) — это и есть передовой отряд). Но вот что удивительно: художники, о которых идёт речь, называли себя кем угодно — фовистами, лучистами, кубистами — но только не авангардистами.

Родина художественного авангарда

Российский максимализм, так ярко проявившийся в движении «передвижников» и «шестидесятников» XIX столетия, был только усилен русской революцией, но привел к тому, что во всем мире родиной художественного авангарда стала считаться Советская, большевистская Россия. «Великая Утопия двигала историю России и заключала в себе несоответствие действительности». Русский религиозный философ И. Ильин определил авангардизм как «дух эстетического большевизма, теорию безответственности и практику вседозволенности». Другой русский мыслитель, священник С. Булгаков подчеркивал: «Творчество имеет религиозную ценность... Нигилизм есть предельное отрицание творчества». Авангардизм и есть нигилизм, поскольку он порывает с художественной традицией как с источником творческого воображения художника. Прошлое, по убеждению российского авангардиста, «может остаться неиспользованным, как материал, потерявший значительную часть своей активной силы и тем самым свое культурное значение». К примеру, для Л. Лисицкого в архитектуре «Единица равняется единице», а все остальное: «египетско-греческо-римско-готический маскарад », историко-художественный смысл архитектурной композиции заменяется простой конструкцией. Подобная логика, естественно, приводит авангардиста к мысли: «прошлое никак не связано с настоящим» и «в искусстве нет развития»

Зарождение и развитие

Начало XX века стало переломным в истории России. Революция гремела не только на улицах, но и в мастерских художников, создававших новую утопию — ту, что сегодня известна всему миру как «русский авангард».

Можно сказать, что с кубофутуризма началась история развития русского авангарда. Михаил Матюшин организовал первую выставку — «Бубновый валет» — в 1910 году. На ней было представлено множество абсолютно шокирующих и провокационных картин с совершенно новым видением мира, одной из которой являлось изображение, как раз, кубофутуристической Москвы, написанное Аристархом Лентуловым. Также Лентулов первым начинал использовать коллаж: серебряная и цветная фольга на холстах, фантики, кора, различные вырезки.

В начале 1910-х годов на отечественных художников, архитекторов и фотографов оказывалось огромное давление западного авангарда — французского кубизма и итальянского футуризма, из которых в дальнейшем развилось одно из первых направлений русского авангарда — кубофутуризм. «В кубофутуристических работах основу композиции часто составляли живописные плоскости, имитирующие те или иные материалы».

Следующим этапом в становлении русского авангарда стала следующая выставка после «валетов» — «Ослиный хвост» 1912 года, на которой Михаил Ларионов представил программу неопрIMITИВИЗМА. НеопрIMITИВИЗМ — это система, обращенная к архаике, к искусству древнему и безличному.

Вскоре русский авангард представил открытый Казимиром Малевичем супрематизм — возведение формы в абсолют. Затем в силу вошло понятие «конструктивизма», введенное Владимиром Татлиным. Но представляли направление в частности другие художники, например, Александр Родченко.

Основные направления авангарда

Абстрактное искусство

Одно из основных направлений авангарда. В отличие от традиционного искусства не подражает реальности и не воспроизводит ее элементы. Объект абстрактного искусства — инструментарий художника: цвет, линия и форма.

Всёчество

В основу всёчества легли художественно-эстетические идеи Михаила Ларионова и художников его круга: в каталоге к выставке «Мишень» он признал все существующие стили — кубизм, футуризм, орфеизм и другие.

Заборная живопись

Обращение к сюжетам и стилистике надписей на заборах — одна из характернейших особенностей авангарда и неопримитивизма.

Конструктивизм

Основные черты конструктивизма — строгость, лаконизм и геометричные формы.

Космизм

Развитию космизма способствовало беспредметное или абстрактное искусство.

Кубизм

Подразумевает плоскостное понимание мира или канон сдвинутой конструкции, а его важнейший прием — изображение объекта с нескольких точек зрения.

Кубофутуризм

В кубофутуристических произведениях мир предстает раздробленным на фрагменты или разобранном на элементы.

Левое искусство

В Петрограде термин «левое искусство» наравне с понятием «футуризм» стал применяться по отношению к новаторскому искусству. К 1919-му термин меняет свое значение: теперь так называют беспредметников и пролетарских художников.

Линиизм

В 1919 году термин изобрел Александр Родченко, обозначив так одно из течений в беспредметном искусстве. «Ввел и объявил линию как элемент конструкции и как самостоятельную форму живописи», — писал он в Манифесте раннего конструктивизма.

Лучизм

Одна из первых систем беспредметной живописи, разработанная Михаилом Ларионовым. Лучизм, считал Ларионов, должен связать в единой гармонии видимый материальный мир и мир духовный. Для реалистического лучизма характерны анималистические сюжеты. Для следующей стадии лучизма — пневмолучизма — использование других техник (например, вставки из папье-маше, знаков вроде нот, крестов и проч.).

Ориентализм

Важная часть программы художников раннего авангарда. Влияние восточного искусства в основном отразилось на теории и манифестах и привлекало художников авангарда скорее сюжетами и темами, чем приемами. Важно было само погружение в атмосферу Востока, а не изучение особенностей искусства.

Примитивизм

Среди особенностей примитивизма — инфантильные, детские формы и пропорции фигур, неуклюжая пластика, имитация любительского рисования, наивная сказочность. Принципиальную роль здесь играла опора на национальную традицию, на образцы древнего и народного искусства, прежде всего икона, лубок, скульптурную архаику.

Супрематизм

Так в декабре 1915 года Малевич охарактеризовал свои работы, показанные на «Последней футуристической выставке „0,10“». Его «Черный квадрат» открыл новое поле опытов — чисто геометрическую беспредметную форму.

Футуризм

От итальянского futuro — «будущее». Футуризм возник в Италии в 1909 году благодаря Филиппо Томмазо Маринетти и распространился на все области художественного творчества. Основа футуризма — новый язык искусства, соответствующий изменившемуся миру.

Причины возникновения

Фактически авангард знаменовал последнюю страницу эпохи Культуры и начало *пост-культуры*. Авангард — это, прежде всего, реакция художественно-эстетического сознания на глобальный, еще не встречавшийся в истории человечества перелом в культурно-цивилизационных процессах, вызванный, прежде всего, научно-техническим прогрессом последнего столетия. Суть и значение для человечества этого лавинообразного мощного переломного процесса в культуре и всей жизни человечества пока далеко не до конца поняты и не осмыслены адекватно (ибо он находится все еще в начальной стадии) научно-философским мышлением, но уже во многом с достаточной полнотой нашли выражение в феноменах художественной культуры. В сфере научной мысли косвенными побудителями (как позитивными, так и негативными) авангарда явились главные достижения практически во всех сферах научного знания, начиная с середины XIX в., но особенно — открытия первой трети XX в. в областях ядерной физики, химии, математики, психологии, а позднее — биологии, кибернетики, электроники, и технико-технологические реализации на их основе. В философии — основные учения постклассической философии от Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше, Бергсона до Хайдеггера и Сартра; в психологии-психиатрии — прежде всего, фрейдизм и возникший на его основе психоанализ. В гуманитарных науках — выведение лингвистики на уровень философско-культурологической дисциплины; отход от европоцентризма и, как его следствие, — возросший интерес к восточным культурам, религиям, культам; возникновение теософии, антропософии, новых эзотерических учений и, как реакция на них и на засилье позитивистско-сциентистского миропонимания, — всплеск неохристианских учений (неотомизм, неоправославие и др.) В социальных науках — социалистические, коммунистические, анархистские теории, утопически, но с революционно-бунтарским пафосом отразившие реальные острые проблемы социальной действительности того времени. Естественно, что художественное мышление, как самый чуткий барометр духовно-культурных процессов, не могло не отреагировать на всю эту калейдоскопическую бурю новаций. И отреагировало адекватно. Авангард — это предельно пестрое, противоречивое, даже в чем-то принципиально антиномическое явление. В нем сосуществовали в непримиримой борьбе между собой и со всем и вся, но и в постоянном взаимодействии и взаимовлияниях течения и направления, как утверждавшие и апологизировавшие те или иные явления, процессы, открытия во всех сферах культурно-цивилизационного поля своего времени, так и резко отрицавшие их.

Представители данного направления

Василий Кандийский

Основоположник не только авангардизма, но и абстракции. Родился в Москве, затем жил в Одессе, учился также в Москве и Европе. Организовывал выставки, создавал творческие объединения. Одним из таких объединений стал «Синий всадник». Любил много путешествовать. Стал крупнейшей фигурой авангарда в Европе.

Казимир Малевич

Один из самых знаменитых художников-авангардистов с не менее знаменитой работой «Черный квадрат». Малевич любил эксперименты, не останавливался на каком-то одном направлении, ища способы реализации своего творчества. Создатель супрематизма – жанра живописи, в котором используются простые геометрические фигуры, такие как круг, квадрат, прямоугольник, простая линия.

Владимир Татлин

Художник, дизайнер, декоратор, Татлин также был новатором русского авангарда в живописи 20 века. Для него главным в творчестве были материал и конструкция произведения. Он создал «Памятник III Интернационалу». На выставке Всемирного искусства в Париже, в 1925 году его конструкция «Башни Татлина» произвела впечатление на собравшихся, но проект, увы, так и не был реализован.

Александр Родченко

Русский авангардист, который рисовал слова. Работал в самых разных техниках и жанрах. Работал со скульптурой, фотографией, писал картины, работал художником-декоратором в театре и кино. Один из советских авангардистов, основателей конструктивизма в СССР начала 20 века.

Наталья Гончарова

Русская художница, еще один яркий представитель русского авангарда. Правнучка жены Александра Пушкина. Училась в Московском училище живописи в классе у Константина Коровина, но курс не окончила. С 1910-го года художница обратилась к стилю, с элементами кубизма и фовизма. После этого был лучизм, изобретенный Ларионовым. Она стремилась создавать живописно-абстрактные работы, на основе переработки своих впечатлений.

Любовь Попова

Российская и советская художница-авангардистка, работавшая в таких стилях, как супрематизм, кубизм, кубофутуризм, конструктивизм. Также занималась графикой, создавала театральные декорации как дизайнер.

Иван Пуни

Его родители были родом из Италии. Родные по отцовской линии – музыкантами. Дед балетным композитором, а отец – играл на виолончели в Мариинском театре. В 1915-1916 года состоял в творческом союзе художников-авангардистов, которое основал Казимир Малевич.

Марк Шагал

Шагала, как, впрочем, и большинство художников из первой части нашей статьи, можно отнести к зарубежным, международным художникам. Художника можно назвать предшественником такого стиля, как сюрреализм. В Париже он начал впитывать стиль кубизм в свой экспрессионистский стиль. Настоящее имя художника-еврея – Мойша Сегал. После эмиграции в Париж, он меняет имя и сближается с ведущими авангардистами того времени.

Эль (Лазарь) Лисицкий

Эль Лисицкий был не только художником-авангардистом, но и архитектором, конструктором, графическим дизайнером, монтировал фото, работал инженером. Его проекты опережали время, а сам он пытался перенести основные идеи супрематизма в архитектуру. Настоящее имя – Лазарь. В ранние годы своего творчества, Лисицкий занимался иллюстрацией детских книг. Затем, познакомившись с Малевичем, он полностью посвящает себя супрематизму и геометрическим формам, нашедшим выражение в его работах.

Заключение

Авангардизм отразил и перевернул мировоззрение людей 20 века. Одни теоретики и практики авангардизма декларируют создание элитарного искусства, чуждого социальным задачам, другие, наоборот, ищут принципиально новые выразительные средства для передачи настроений социального протеста, революционного содержания.

Авангардное искусство становится силой, направленной не на удовлетворение эстетических ценностей публики, а на преобразование её сознания новыми образами. Сами эти образы возникают именно тогда, когда жизнь переходит на новый безумный ритм, когда классическое искусство уже не может отразить реальность - столь динамичную и многогранную. Художники-авангардисты уходят от изображения, копирования внешних форм к проявлению собственного ощущения жизни, однако эти образы не всегда понятно конечному зрителю. Картина с минимальным количеством изображённых деталей может нести сложный смысл или мощный эмоциональный заряд. И далеко не каждому дано понять смысл и идею картины в стиле авангардизма.

Авангардные картины сложны и для анализа - в них почти всегда отсутствует сюжет, сложно однозначно определить "о чём картина". Работы авангардных мастеров направлены на то, что бы вызвать определённое чувство, зачастую - шок, недоумение. Само это чувство заставляет задумываться об окружающем нас мире - таком же непонятном, абсурдном и лишь на первый взгляд простым.

Не каждый человек способен адекватно воспринимать авангардное искусство, но это - не причина отрицать его, не считать искусством вовсе. Авангард занял в истории искусства свою не последнюю роль. Художник смог показать свою свободу, произведя акт "чистого искусства", создания картины как таковой, созданной умом, не привязанной к объекту.

Список использованной литературы

<https://nyblog.ru/hudozhniki-avangardisty/>

https://vuzlit.com/552611/istoriya_avangardizma

<https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/avangardizm-peredovoj-otryad-derzkix-i-reshitelnyx-avangardnye-stili-v-zhivopisi>

<https://artchive.ru/encyclopedia/3855~Avantgarde>

<https://multiurok.ru/files/avanghardizm-otrazhieniie-industrial-noi-epokhi.html>