Реферат

По теме:

«Средства художественного языка в авангардных стилях начала XXвека»

Выполнил работу

Ученик 9-ого класса «А»

Романюта Иван

Художественные средства и их использование в творчестве живописцев авангарда начала XX века

Авангардизм (франц. Avantgafdisme от avant – передовой и garde – отряд). Авангардизм – тенденция отрицания традиций и экспериментальный поиск новых форм и путей творчетсва, проявляющихся в самых различных художественных течениях, понятие противоположное академизму. По мнению многих исследователей, авангардизм – отражение процесса вытеснения культуры цивилизацией, гуманистических ценностей прагматической идеологией технического века. Так, уже в самом начале ХХ в. туманные идеалы Романтизма и символизма искусства периода Модерна, испытывавшего глубокий кризис, были буквально сметены ураганным вихрем техницистских идей конструктивизма, функионализма, абстрактивизма. “Иллюзионизму” классической живописи авангардисты противопоставили “визионизм” (от лат. Visionis – явление, образ). Всем течениям авангардистского искусства действительно свойственна подмена духовного содержания прагматизмом, эмоциональности – трезвым расчетом, художественной образности – простой гармонизацией, эстетикой форм, композиции – конструкцией, больших идей – утилитарностью.

Традиционный русский максимализм, ярко проявившийся еще в движении передвижников и “шестидесятников” 19 столетия, был лишь усилен русской революцией и привел к тому, что во всем мире Советская Россия считается родиной авангардного искусства.

Новое искусство покоряет безудержной свободой, увлекает и захватывает, но одновременно свидетельствует о деградации, разрушении целостности содержания и формы. Присущая некоторым течениям авангардного искусства атмосфера иронии, игры, карнавальности, маскарада не столько маскирует, сколько раскрывает глубокий внутренний разлад в душе художника. Идеология авангардизма несет в себе разрушительную силу. В 1910-х г.г., по словам Н. Бердяева, в России подрастало “хулиганское поколение”.

В понятие “авангард” условно объединяются самые разные течения искусства ХХ в. (конструктивизм, кубизм, орфизм, оп-арт, поп-арт, пуризм, сюрреализм, фовизм)

Мастер кубизма – художник **Пабло Пикассо** – отвергал иллюзорную трёхмерность, перспективу, светотень. В своих работах он дробил предметы и фигуры на составные части, упрощал их до строгих геометрических форм: кубов, конусов, полусфер, цилиндров..

Основными представителями авангардного течения в России были:

В. Кандинский, Картина “Два овала”, написанная на излете русского периода (1915-1921), представляет собой хрестоматийный образец абстрактной живописи Кандинского. Непрерывность движения, интенсивность красочного звучания, царящие в картине, говорят об эмоциональном, духовном состоянии автора, несут отблеск душевных переживаний.

Михаил Ларионов (1881-1964) наряду с Казимиром Малевичем (“Черный квадрат”) и Василием Кандинским, был центральной фигурой русского авангарда. В его картинах сконцентрировались художественные приемы и методы разных стилей и эпох – от импрессионизма, фовизма, экспрессионизма до русской иконы, лубка, фольклорного искусства; он стал также создателем собственной живописной системы, лучизма, предварившей наступление эры беспредметности в искусстве.

М.В. Матюшин (1861-1934) играл видную роль во многих начинаниях левых художников и поэтов – в частности, учредив книгоиздательство “Журавль”, выпустив множество книг, без которых ныне немыслима история русского авангарда. По инициативе Матюшина и Гуро было создано петербургское общество “Союз молодежи”, самое радикальное объединение художественных сил обеих столиц.

Живописное творчество Матюшина, несмотря на близкую дружбу с такими мощными генераторами художественных идей, как Казимир Малевич, развивалось по собственным законам и, в конце концов, привело к созданию оригинального направления, названного автором “ЗОРВЕД” (зоркое ведание, зрение (зор) – ведание). Художник и его ученики внимательно исследовали пространственно-цветовую среду, натуральное формообразование – видимая органика природного мира служила им образцом и примером для пластических конструкций в своих картинах. В холсте Матюшина “Кристалл”, написанном холодными голубыми красками с использованием сложного линейного построения, уже само название было камертоном и образного, и пластического смысла.

В.Е. Татлин (1885-1953) сблизился с русскими авангардистами, прежде всего, Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, поэтами Велимиром, Хлебниковым, Алексеем Крученых и другими. В те годы основной сферой интересов будущего создателя знаменитой “Башни III Интернационала” была живопись и рисунок; самыми значительными работами стали холсты “Матрос (Автопортрет)”, “Продавец рыб” – наряду с великолепными “Натурщицами” и натюрмортами они впечатляли экспрессивно-обобщенным рисунком, ясной конструктивностью композиции, свидетельствовавшими об усвоении новаторских приемов новейшего искусства. Яркими представителями конструктивизма явились П. Кузнецов, Г. Якулов, А. Экстер, Б.Эндер и лругие.

Из новых авангардных художественных объединений, оставивших более или менее заметный след в русском искусстве, выделяются два. Первое называлось “Голубая роза” – по названию выставки 1907 г., второе объединение носило еще более необычное наименование – “Бубновый валет”.

С. Маковский писал о выставке “Голубая роза”: “Светло. Тихо. И картины – как молитвы.… Так далеко от суетной обыденности…”.

Одно поколение художников сменяет другое, и каждое из них вносит неповторимый вклад в сокровищницу русской живописи, художественную летопись страны и эпохи. Двадцатый век, до предела насыщенный грандиозными социальными, политическими, культурными сдвигами и потрясениями, предопределил необычайно динамичную и стремительную эволюцию изобразительного искусства, его образного строя и выразительных средств – поэтому я считаю, что авангардное искусство, которое родилось в тот период можно назвать искусством. К сожалению, я не являюсь поклонником авангардизма и «Черный квадрат» Малевича меня не вдохновляет и никаких мыслей не рождает. Я поклонник отечественной классики, таких художников как О. Кипренский, К.Брюллов и А. Венецианов, А.Иванова и И.Крамского, И.Репина и В.Сурикова, В.Серова и М.Врубеля. Знание и освоение этого золотого фонда русского искусства, творческое развитие его лучших традиций необходимы для создания художественной культуры нашей эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Энциклопедический словарь юного художника. Москва, “Педагогика” 1983 г.
2. Словарь “Стили в искусстве” В.Г. Власов, Санкт-Петербург “Лита” 1998
3. Альбом “Русские художники от “А” до “Я””, М., Слово, 1996
4. Детская энциклопедия 12, Москва, Издательство “Педагогика”, 1977