

Русская живопись 20-го века

Конец 19 – начало 20 века.
Выдающиеся представители:

- **Михаил Врубель** (*символизм*)
- **Василий Кандинский** (*абстракционизм*)
- **Казимир Малевич** (*супрематизм*)
- **Марк Шагал** (*работал в нескольких направлениях: фовизм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм*)
- **Николай Рерих** (*творчество нельзя однозначно отнести к какому-либо направлению; синтез нескольких течений; самобытность*)

Михаил Врубель
Царевна-
Лебедь

Михаил Врубель – Демон сидящий

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

- Художник, теоретик искусства, основоположник абстракционизма.
- Сторонник теории взаимодействия и объединения различных видов искусства
- Названия его работ „звучат по-музыкальному“ — «композиции» и «импровизации».

Василий
Кандинский

Импровизация
31
(Морской бой)

Василий Кандинский
Композиция VIII

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

- Основоположник **супрематизма**
- Провозгласил квадрат «нулём форм»: «Я преобразился в нуль форм, и вышел за нуль к беспредметному творчеству».
- Понятие «нуль форм» (nihil , ничто) служило «синонимом абсолюта», знаком отрицания (футуристическая теория декларировала сведение к нулю предшествующей культуры).
- В оригинальной супрематической доктрине Малевича значение нуля простиралось от «ничто» до «всего». «Нулевое» значение чёрного квадрата заключалось также в том, что он стал базовой формой, супрематической «клеткой», как его называл сам Малевич.

Казимир Малевич

Чёрный квадрат, 1915

Чёрный квадрат на белом фоне в супрематической теории означал собой «нуль»:

- начало беспредметности,
- конец традиционного предметного мышления художника.

Квадрат стал знаковой формой супрематизма, точкой нулевого отсчёта, как традиционно математическое понятие.

Одновременно, он являлся и «нулевым» выражением цвета — чёрный «не-цвет» на белом, понимаемом художником как «пустыня небытия».

Казимир Малевич
Супрематическая
композиция, 1916

Самое дорогое
произведение
российского искусства
16.5.2018 на аукционе
Christie's в Нью-Йорке
была продана
за \$ 85 812 500

МАРК ШАГАЛ

В картинах на протяжении всей жизни художника прослеживаются 4 основные темы:

- тема родного города Витебска,
- тема любви — любви к родине, любви к женщине,
- религиозная тема,
- темы, связанные с летающими людьми.

Работал в разных направлениях авангарда, его творчество нельзя отнести к одному течению

Марк
Шагал

Прогулка

Марк
Шагал

Автопортрет с семьёю пальцами

На идише есть выражение, которое можно сравнить с фразеологизмом «мастер на все руки», только речь там идёт о семи пальцах. Шагал решил подшутить над своим мастерством.

НИКОЛАЙ РЕРИХ

*художник, философ, писатель, путешественник,
археолог, общественный деятель*

Картины:

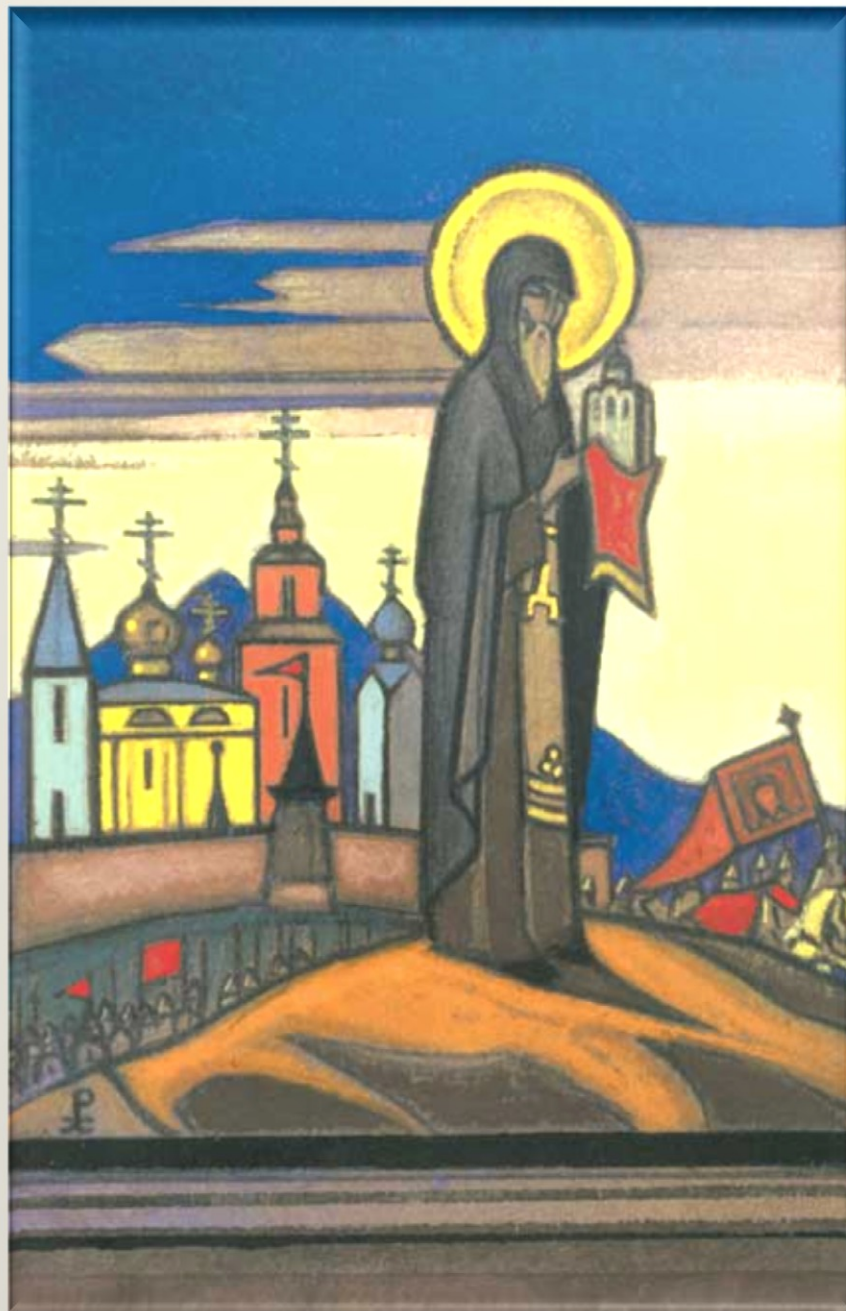
- Древнерусская тематика
- Пейзажи
- Святые, Будда, Шива, Иисус
- Театральные декорации

Николай Рерих – Заморские гости

**Николай
Рерих**

**Святой
Сергий**

Николай Рерих – Гималаи. Розовые горы

Объединение „Мир искусства“

Главные идеологи – А. Бакст и С. Дягилев

- Стремление к возвышенным духовным ценностям, идеал – „чистое“ искусство
- Члены объединения считали, что художественное творчество призвано эстетически изменить окружающую действительность
- Творчество участников «Мира» было многогранно, они занимались живописью, декоративно-прикладным искусством, оформлением театральных постановок, но большую часть их наследия составляют произведения графики.
- **Наивысшим расцветом театрально-декорационной деятельности явились оформления спектаклей «Русских сезонов» в Париже.**
- **В живописи господствовали городской пейзаж, портрет и историко-бытовой жанр.**
- В графике особым достижением было **появление книжной иллюстрации.**

После революции 1917 г., 20-30-е годы

После революции - развитие концептуализма

20-е годы - появление множества различных групп: художественных и литературных.

- С начала 30 г. – развитие **соцреализма**: официальная идеология государства

СОЦРЕАЛИЗМ

Социалистический реализм — художественный метод, распространенный в искусстве СССР и других социалистических стран. Был одобрен на партийном съезде 1932 года как инструмент для укрепления авторитета партии и продвижения государственных идей. Под социалистическим реализмом подразумевалось **переустройство мира в соответствии с коммунистическими идеалами**

Основные принципы:

- **народность:** понятность для людей без специального образования, простота
- **идейность:** изображение ежедневных трудовых подвигов, которые люди совершали для построения светлого будущего
- **конкретность:** соцреализм не терпел метафор — только прямолинейность без образности и символов.

Темы живописи соцреализма

- Ленин
- Портреты – (вначале Сталин, позже другие вожди)
- **Изображение людей – строителей коммунизма в действии** (в поле, на заводе, на космических станциях, в лабораториях)
- В более поздний период соцреализма появляются **темы семьи, лиризм.**

Государство выступало основным заказчиком и потребителем нового искусства. Культура была средством агитации и пропаганды.

**Владимир
Серов**

**В.И. Ленин
провозглашает
советскую
власть**

Федора Шурпина – Утро нашей Родины»

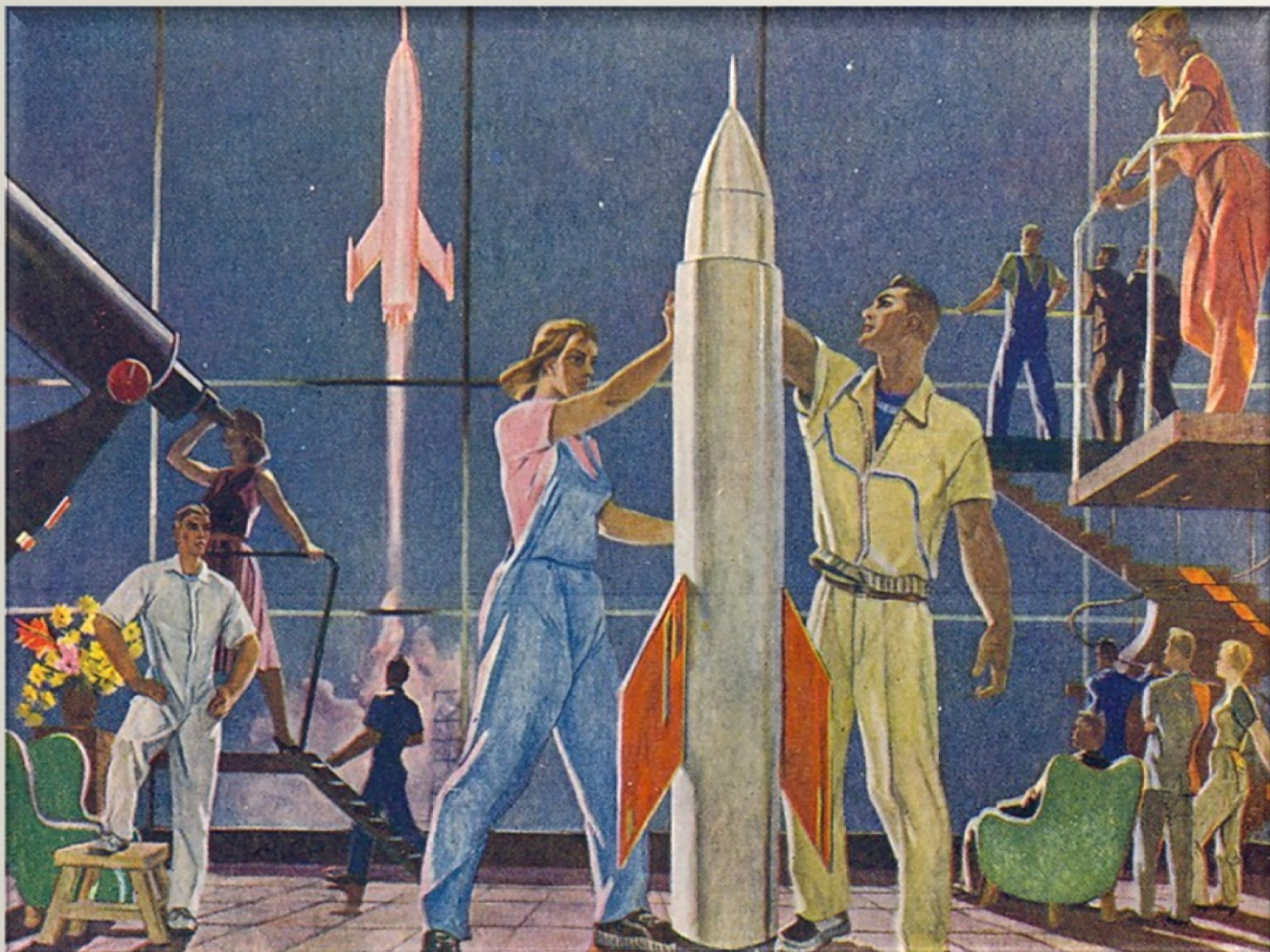
Виктор Попков – Весна в депо

Татьяна Яблонская – Хлеб

Александр Дейнека – Покорители космоса

Иван Тихий – Приём в пионеры

Федор Решетников – Опять двойка

Во второй половине 20 века в СССР
одновременно развивается два
направления в культуре – **официальное**
(поддерживаемое государством) и
неофициальное

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ!

Видео включается в режиме полного экрана (full screen, F5)

**Самая быстрая история
русского искусства
— XX века —**