Текст к экскурсии по изобразительному искусству ХХ века

Вступление:
Здравствуйте, сегодня я буду проводить у Вас экскурсию по теме: развитие живописи ХХ века в России. Особенность нашей экскурсии в том, что я не просто буду рассказывать, но и буду задавать вопросы. Попробуем вести диалог, по ходу экскурсии я бы хотела услышать ваше мнение, поэтому не стесняйтесь озвучивать ваши мысли и предположения.

Картина 1 (Владимир Татлин «Натурщица»):
Начать хотелось бы с того, как выглядела живопись ХIХ столетия и вспомнить известных художников прошлого века, которых вы уже знаете, например, пейзажи известного мариниста Ивана Константиновича Айвазовского или самую известную картину Александра Андреевича Иванова «Явление Христа Народу». Картины из разных жанров, но схожи в намерениях художников передать реалистичность и заставить зрителя поверить в происходящее. А теперь представим любую картину Сальвадора Дали. В своих произведениях он отражал мысли, проведенные через абсурдно-сюрреалистическую призму и, безусловно, ничего общего с реализмом они не имеют. Такие изменения произошли и в Российской индустрии живописи. Культура сюрреализма пришла к нам из Франции. В самом начале ХХ века в России были популярны выставки Французов, которые отражали новую идею. Художники экспериментировали с цветом, всячески углублялись в абстракцию, порой и вовсе забывали об академических рамках. Когда перед Российским зрителем предстали «дикие» картины, то поначалу такие произведения искусства отталкивали неискушенных людей, но затем российские творцы решили, что не стоит отвергать все, не связанное с классикой, тогда схожая стилистика стала входить в обыденную живопись и становилась частью российской культуры.

Российские художники «вошли во вкус». Порой эмоциональным накалом в картинах они превосходили западных коллег. Резко поменялось представление о профессионализме художников, теперь звание профессионала мог носить тот, кто орудовал приемами неопримитивизма.

Примитивизм – направление в живописи, при котором происходит намеренное упрощение форм и отказ от объема, а приставка нео - означает, что примитивизмом заинтересовались профессиональные художники.

Для картин стала характерна примерность форм, а упор был на эмоциональную составляющую. Все это звучит логично, учитывая то, что утопией для живописцев было отражение на полотнах обращения к истокам изобразительного искусства.

Это мы видим на данной картине. Отображено полное отсутствие объема и примерность форм.

Вопрос:

Как вы думаете, для чего автор в своей картине использовал приемы примитивизма? Почему автор отказывается от реалистичного изображения?

Предполагаемый ответ: Автор отказывается от реалистичного изображения, что бы легче передать характер. Отказ от объема дает художнику возможность предать композиции динамики с помощью ритмичных мазков. Т. к. автор, таким образом, пишет и фон, и передний план, то он соединяет все элементы в общую композицию, не выделяя натуру, как центр всей картины. Это даже можно отдалено приписать к стремлению художников к истокам своей деятельности, когда еще не было процветания движения гуманистов, а человек был частью окружающей среды.

Картина 2 (Василий Кандинский «Композиция 7):

В период неопримитивизма с помощью упрощения художники хотели вернуться к прошлому, теперь творцы хотели пройти дальше и, не оглядываясь на прошедшие времена, стремились создать универсальный художественный язык, с помощью которого любой зритель мог понять смысл произведения, не ссылаясь на художественные образы и культурные ограничения. Предполагалось, что этот набор символов не будет связан с академической живописью. Безусловно, идея хороша, потому что она не ограничивает зрителей и освобождает их от навязанного культурного восприятия, однако, если художественные образы заменяются символами, то другими словами, знаковую систему меняют на другую знаковую систему, соответственно смысла в этом нет.

Что касается данной картины, то многие люди ищут скрытый смысл в ней. Не отрицаю, возможность его наличия, но, на мой взгляд, эта композиция была создана для иной, практической цели.

Как вы считаете, для какой?

Предполагаемый ответ: картина – эксперимент с цветом и формой. Возможно, автор пробовал различные геометрические фигуры с целью разработки знаков для глобальной задачи (разработка универсального художественного языка).

Картина3(Казимир Малевич «Черный квадрат»):

Одним из самых ярких представителей того времени, продвигающий эту идею - фикс был Казимир Малевич. Этот холст слышал очень много возмущений в свой адрес и еще больше вопросов типа: « Ну, и почему это шедевр?».

Вопрос: Как вы относитесь к этой картине?(Безусловно, нет конкретного ответа, вопрос направлен на то, чтобы участники смогли аргументировать свое мнение)

Однако по задумке Малевича при помощи максимального упрощения он желал освободить зрителя от прямого восприятия картины. Он желал, что бы каждый абстрагировался от образов и воспринимал картину, как чистое ощущение.

Удалось ему это или – нет, решать каждому, но владея этой информацией, появляется возможность взглянуть под другим углом на это произведение, на Казимира Малевича и на изобразительное искусство XX века, в общем.

Картина 4(точнее, проект) (Александр Родченко «Рабочий клуб»):

Следующая точка нашего маршрута самая необычная, потому что это совсем и не картина, а архитектурный проект. Однако я хочу вам его показать по двум причинам: во-первых, этот проект был размещен в выставочном зале в художественной галерее во Франции, а затем и вообще стал подарком от СССР французской коммунистической партии, а вторая причина – этот объект ярко выражает намерения советской власти того времени.

Этот период называют конструктивизмом. Конструктивизм – период Российского изобразительного искусства 20-х годов XX века. Конструктивизм – вполне точное название для данного временного периода, потому что советская власть буквально конструировала из обычного человека гражданина Советского Союза. Лично для меня не приемлемо, если пропаганда происходит через искусство. На мой взгляд, политика и живопись не должны пересекаться.

Художники, которые остерегались наказания, съезжались в города и развешивали на их улицах пропагандистские плакаты.

Цель авангарда – освободиться от навязанного восприятия и используя примитивы, представители конструктивизма отвергли эту идею, и лишь позаимствовали из нее образы супрематизма. Все индивидуальные задумки художников отвергались, а им на смену пришло пропагандистское творчество с элементами рабочего образа, который направлял людей к отдалению от индивидуальных проявлений творчества. Станковая живопись и скульптура считались пережитком прошлого и «лицом индивидуалистической буржуазной культуры».

Вопрос: как вы думаете, почему для этих целей использовались именно графические примитивы?

Предполагаемый ответ: для пропаганды использовались приемы из примитивизма, потому что в те времена этот стиль был популярен в живописи и многие люди разбирались в этом направлении, соответственно всю информацию через данные приемы можно преподнести доступнее.

Картина 5(Александр Лабас «Первый советский дирижабль»):

Около этой картины не будем долго останавливаться, но хотелось бы отметить, что теперь на картинах вы вряд ли сможете увидеть личные переживания художника, теперь только заслуги Советского Союза. Индивидуальные проявления творчества не только никого не интересовали, но и презирались властью. Так же хотелось бы добавить, что теперь никакой смысловой подоплеки теперь картины не несут, но для их создания художники использовали синтез приемов авангарда и станковой живописи. Это был удачный эксперимент, однако он стал жертвой обстоятельств, потому что картины в его исполнении выражали только пропагандистские призывы.

Картина 6 (Георгий Рублев «Портрет И. В.Сталина»):

В этой картине, на мой взгляд, много интересных деталей.

(Здесь предполагается обсуждение).

Например, Сталин держит газету «Правда» в руках, как будто утверждая, что правда одна и она его, за ним последнее слово.

Красный фон – символ СССР.

А пес на полу напоминает цербера. Символ силы, непоколебимости, даже в каком-то смысле хладнокровного расчета.

Картина 7(Александр Самохвалов «Девушка с ядром»):

Следующим этапом в развитии живописи в России ХХ века можно назвать соцреализм. Творцы возвращаются к академическому образованию и приходят к единому мнению о важности образа. Однако влиятельная роль политических взглядов в искусстве осталась. Множество мозаик и фресок было создано по госзаказу. Это коснулось и изобразительного искусства.

Также в изобразительном искусстве проскальзывала агитация. Таким образом, власть воодушевляла народ и направляла общественность на решение глобальных политических задач (например, такие приемы использовались в предвоенное время). Одним из самых часто используемых образом был спорт.

Как вы думаете, почему?

Предполагаемый ответ: Я считаю, что это связано с идеей равенства. Чистый спорт, когда на старте все в одинаковом положении, и никто не знает, кто финиширует первым. Но есть и более реалистичное объяснение: Необходимо было приготовить людей морально и физически к предстоящей войне.

Картина 8 (Таир Салахов «Портрет композитора Кара Караева»):

Подходя к данной картине, хочется отметить явную перемену в приоритетах художников.

В чем радикальное отличие между прошлой картиной и этой?

Художники отзывались о периоде соцреализма, как о конвейере, создающем однообразные, замкнутые в рамки картины. В это время все чаще творцы возвращались к традициям, которые раньше были запретны. Увековечивание глав государства продолжались, но их уже не считали плодом искусства в привычном понимании. Также отголоски спортивной тематики почти пропали, и физический труд сменился интеллектуальным. Еще одним знаком протеста является отражения на полотне суровой реальности, что дало фору «великому празднику труда». Такое давление со стороны художников заставило власти «ослабить хватку» и позволило расширить тематические рамки.

Картина 9 (Виктор Пивоваров «Московская вечеринка»):

Пожалуй, последним этапом в развитии искусства прошлого столетия в России можно считать направление – нонконформизм. Нонконформизм – жанр в искусстве, не имеющий общего стиля. Отличительной чертой этих художников было стойкое отстаивание какой-либо идеи. Они редко следовали мнению большинства. Это ярко выражалось в том, что это жанр зародился еще в 50-х годах, но т. к. представления нонконформистов противоречили и соцреализму и оттепели, то все выставки проходили «нелегально» в квартирах и других частных помещениях.

Однако по прошествии времени увлечение нонконформизмом набирало популярность. И тогда творцы решили распространять свое искусство, поставив перед собой показательную цель. Они мечтали создать универсальный художественный язык, который позволит провести грань между абстракцией и образами, имеющими формы. Хоть изначально эта цель была оружием для привлечения внимания, но в итоге это вылилось в общую тенденцию изображения композиции вне пространственного понимания.

Как вы думаете, почему нонконформисты стали популярны?

Предполагаемый ответ: влияние пропаганды снизилось, и творческим людям захотелось окончательно освободиться от этих рамок. Т.к. нонконформизм далек от всех предшествующих направлений – это стало новым стартом в развитии живописи.

Эпоха нонконформизма прошла через весь советский союз от 50-х годов до распада. Одним из самым знаковых событий была выставка этого течения в 1991 году, это дает понять, что эпоха конформизма жива и по сей день.

Скорее всего, нонконформизм –самое близкое направление к современному искусству.

На этом наша экскурсия закончена, пожалуйста, пройдитесь по залам и выберите понравившуюся картину. Потом по ней у вас будет задание. Спасибо за внимание.