

Авангард

Исследовательская работа

Выполнила Вячина Екатерина,
ученица 11 класса

Учитель-консультант
Ломакина Любовь Анатольевна

2020-2021 учебный год

План

Введение

I. Авангард

II. Направления авангарда

1. Сюрреализм
2. Всечество
3. Космизм
4. Кубизм
5. Лучизм
6. Футуризм

Заключение

Введение

Авангард – новое течение в живописном искусстве, передающее настроения, эмоции, чувства и сны человека через цвета, линии, поломанные пропорции предметов и изменение форм всего существующего.

Исследовательская работа в рамках проекта «Авангард» позволяет узнать новое о живописи, в частности об авангарде. Данная тема актуальна для людей увлекающихся искусством, желающим познать новые грани и направления живописи, узнать об истории возникновения авангарда, влияние его на общество и на сознание самих художников.

Объект исследования: воздействие процесса создания авангардных картин на разум художника и восприятие этих работ зрителем.

Предмет исследования: история создания и развития авангарда.

Задачи, решаемые проектом: 1. Ознакомление с историей возникновения авангарда и с его направлениями, 2. Узнать, как люди относятся к авангардной живописи и как ее воспринимают.

Создавая проект, я поставила себе цель изучить историю авангарда, его разновидностей (направлений), создать картину в одном из направлений и узнать, как люди воспринимают авангардные картины.

Гипотеза: авангардные картины отображают искаженную действительность, сны и фантазии человека, в них вложен глубокий смысл, поэтому не каждый способен понять авангард.

Методы работы над проектом: изучение, анализ, практика.

I. Авангард

Авангард, авангардизм – общее название для течений в мировом, прежде всего европейском искусстве, возникших в 19-20 веках.

Первоначально «Авангард» являлся военным термином, но в конце 18 столетия приобрел новое политическое значение. Это связано с Великой французской революцией. Авангард стал символом революционности, передовых взглядов. В 19 веке данное понятие широко использовалось среди представителей радикальных политических групп, в частности — среди бакунинцев и анархистов.

Впервые термин «авангард» использовался по отношению к изобразительному искусству еще в 1885 году французским журналистом, критиком и первым историком импрессионизма – Теодором Дюре.

Зачастую под авангардизмом подразумевают все нетрадиционное, противоположное реалистичному восприятию.

Многие люди не понимают авангардные картины, они не поддаются восприятию. Раньше, когда авангард только появлялся в обществе, им легко было удивить людей, показать им новый, непонятный мир. В наши же дни, удивить человека при помощи авангардных картин почти невозможно.

Во всех сферах искусства авангард как явление появился примерно в 1910 году. Можно перечислить его основные направления, но невозможно найти в них что-то общее. Это целая система проникающих друг в друга стилей, теорий, языков, школ.

II. Направления авангарда

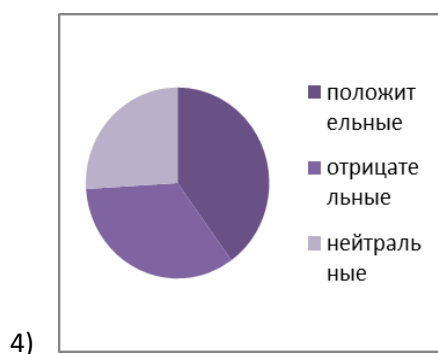
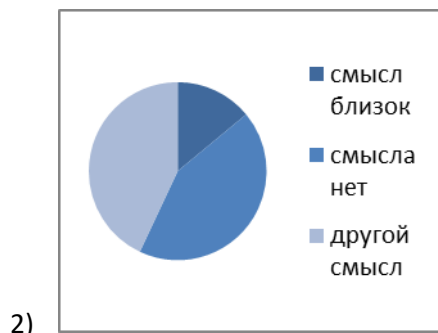
1. **Сюрреализм.** Сюрреализм появился в начале 20 века во Франции. Его целью являлось познание человеческого сознания и создание другой реальности, в которой обычные для нас вещи представлены иным образом. Также, зачастую, сюрреалистические картины отображают сны художника или его ощущения.
«Сюрреализм — это психический автоматизм, и мысль не диктуется в нем разумом и нравственными соображениями», — считал основатель направления писатель и поэт Андре Бретон.
2. **Всёчество.** Всечество было задумано как некое объединение всех существующих и будущих направлений авангарда. Данная концепция не получила масштабной огласки и не является широко известной, так как создатели всечества сосредоточились на развитие уже придуманного Ларионовым районизма.
3. **Космизм.** Космизм философское направление авангарда, зародившиеся во время, когда люди всерьез заинтересовались космосом и его изучением. Космизмом художники выражали свои собственные представления о Вселенной, частью которой являются.
4. **Кубизм.** Кубизм зародился во Франции в начале 20 века и на первый взгляд казался упрощением формы, но кубизм расширял возможности человеческого взгляда на изображенные там формы, сюжеты. Кубизм подразумевает под собой изображение написанное с разных точек зрения и плоское понимание мира.
5. **Лучизм (районизм).** В основу лучизма входит удержание внимания на свет и цвет. Лучизм относится к беспредметной живописи. Основной задачей лучизма, как считал Ларионов, было гармоничное объединение материального и духовного миров.
6. **Футуризм.** Футуризмом художники выражали насущные социальные проблемы связанные с будущим. Футуризм сосредоточен на развитии техники, машин, промышленной революции, проблемах молодежи. Данное направление отличалось от остальных стремлением проникнуть в сферы современной жизни человека. Целью является изменение общества, формирование новых идей, взглядов.

Также я провела опрос среди учителей и учеников 7, 9 и 11 классов, в котором демонстрировалась данная картина и имелось пять вопросов:

- 1) Как вы относитесь к данной картине? (нравится/не нравится)
- 2) По вашему мнению, какой смысл внес автор в данную картину?
- 3) Как вы относитесь к авангарду?
- 4) Какие эмоции вызывает у вас данная картина?
- 5) Как вы думаете, какие эмоции испытывал автор при написании картины?

Исходя из ответов, я построила следующие диаграммы:

Исходя из диаграмм, можно судить о том, что у большинства людей отношение к авангарду положительное или нейтральное, но далеко не все видят скрытый смысл. Многие люди мыслят буквально, что недопустимо в авангарде. Из этого можно сделать вывод, что не каждый может понять авангард.

Заключение

По завершению работы над проектом я смогла найти ответы на предметные вопросы и узнать, что суть авангарда в предоставлении привычной нам реальности в ином виде, в котором мы можем увидеть ее лишь на полотнах художников-авангардистов. Благодаря работе над проектом, поиску информации, я узнала много нового о мире искусства, что пригодится мне в будущем.

Также в заключение моей исследовательской деятельности, я представляю картину, выполненную акриловыми красками в одном из направлений авангарда – сюрреализме. На холсте изображено дерево, в котором запечатано лицо человека. Человек в дереве желает жить в мире фантазий и творчества, который изображен вокруг дерева, он или она хочет жить в гармонии с чем-то прекрасным, необычным и вдохновляющим. Дерево же, в этом случае, является ограничителем – обязанности человека, реальный мир, который не желает его отпустить.

Источники информации

1. https://spravochnick.ru/kulturologiya/kultura_sovetskogo_perioda/avangardizm_v_zhivopisi/
2. https://www.culture.ru/s/azbuka_avangarda/
3. <https://artchive.ru/encyclopedia/3855~Avangard>
4. <https://arzamas.academy/materials/449>
5. <https://artrecept.com/zhivopis/stili/futurizm>
6. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/luchizm-prostranstvo%2C-pronzyonnoe-luchami-sveta>
7. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/kubizm-udivitelnaya-slozhnost-prostyx-form>
8. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/kosmizm-zhivopis-filosofov-mistikov-mechtatelej-i-ezoterikov>
9. <https://yavarda.ru/vsyochestvo.html>
10. https://zen.yandex.ru/media/id/59b7fd81fd96b107a0876bb5/likbez-istoria-siurrealizma-5a677b7077d0e6434dc8660b?utm_source=serp