Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/406381

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Искусствоведение

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. XX ВЕК: ЭПОХА АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА
1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КАРТИНЫ П.Н. ФИЛОНОВА «ФОРМУЛА ВЕСНЫ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫ»
2.1. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ П.Н. ФИЛОНОВА
2.2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И АНАЛИЗ КАРТИНЫ «ФОРМУЛА ВЕСНЫ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Авангард как явление появился во всех сферах искусства примерно в 1910-х годах. Можно назвать его основные имена и направления, но сформулировать общие черты практически невозможно, поскольку это целая система проникающих друг в друга стилей, концепций, теорий, языков, школ.
В изобразительном искусстве авангард можно понимать как эксперимент – с концепцией, цветом, формой. Русский авангард в живописи вырос, конечно, из западных живописных направлений: импрессионизма, постимпрессионизма и символизма. Ярким представителем русского авангарда стал П.Н. Филонов – выдающийся художник с уникальным художественным взглядом и инновационным подходом к идейно-тематическому замыслу полотен. Постепенное, терпеливое нагромождение мозаичных элементов с некоторыми смещениями, разряжениями, с определенной динамикой движения крупных и мелких сюжетов – всё это П.Н. Филонов называл формулами, а себя художником-исследователем.
Актуальность исследования заключается в том, что сегодня.
Объект исследования – искусство русского авангарда.
Предмет исследования – творчество П.Н. Филонова.
Цель исследования – проанализировать характерные особенности художественного стиля П.Н. Филонова в рамках развития русского авангарда на примере картины «Формула весны и действующие силы».

ГЛАВА 1. XX ВЕК: ЭПОХА АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА

Авангардизм (с фр. «передний край, передовой отряд») возник и сложился к началу XX века. Одним из характерных признаков авангарда становится постоянный протест и выраженное возмущение по отношению к обществу и его консервативной культуре. Сущность авангардной революции в искусстве можно свести к четырем позициям: абстракция против фигуративности на живописном полотне, поэзия вместо прозаического текста в литературном искусстве, направленность во внутреннее содержание против внешнего стиля в архитектурных формах и метафизический театр против психологического в области театрального искусства.
Революционный настрой первых лет авангарда спровоцировал переворот в изобразительном искусстве, содержание которого сводится к созданию абстрактного искусства, то есть освобождении живописи от академических установок. Впоследствии данная тенденция охватила все виды искусства, проявившись прежде всего в живописи, архитектуре, музыке, литературе и театре. Одновременно с этим главным стремлением становится синтез искусств, т.е. объединение различных способов выражения художественного замысла в некую органическую цель.
Знаковым событием начала XX века для развития авангарда стал выпуск манифестов футуризма, в которых были ярко заявлены реформаторские идеи по отношению к традиционной культуре: «Авангард в искусстве отличается нетерпимостью по отношению к «основным художественным силам», отличается нежеланием сливаться с ними и растворяться в них». Можно сказать, что искусство авангарда стремится к радикальному отождествлению своих жанров и выделении собственных позиций в рамках существовавших художественных норм и правил.
Русское авангардное искусство – уникальное явление, которое появилось в начале XX века и имело огромное влияние на развитие мирового искусства. Оно отличалось множеством особенностей, которые

стали его непременными характеристиками и привлекали внимание как отечественных, так и зарубежных искусствоведов. Русский авангард стал для XX века таким же важным явлением, как теория относительности и полет человека в космос. Своей парадоксальностью, пропагандировавшей универсальную трансформацию общественного сознания, не предлагая готовых формул и решений, он произвел фурор в поисках нового знания.

Мир искусства в начале прошлого века имел довольно сложную структуру: в отличие от западного, русское изобразительное искусство отличалось невероятным разнообразием стилей и жанров, обилием художественных групп и организаций, каждая из которых имела свои теории творческого развития. Все это усугублялось напряженным политической обстановкой в стране. Взрывная волна русского авангарда, уже в 1913 году оказавшая влияние на все мировое искусство, укрепляла свои позиции на родине и завоевывала новые территории и горизонты, а такие деятели искусства, как В.В. Кандинский, К.С. Малевич, П.Н. Филонов и В.Е. Татлин, предлагали миру всё новые художественные концепции.

Таким образом, авангардное искусство представляет собой уникальное искусствоведческое явление, которое отличается революционностью, экспериментализмом, объединением различных видов искусства и стремлением к социальной трансформации. Оно оказало огромное влияние на последующее развитие мирового искусства, открывая новые горизонты и возможности для художников и творческих личностей.

Одна из ключевых черт русского авангарда – это революционность его подхода. Авангардисты стремились полностью переосмыслить классические искусственные формы и методы, разорвать с традиционными канонами и создать что-то новое, оригинальное. Они отвергали привычные рамки и искали новые способы самовыражения. Именно поэтому в русском авангарде можно встретить такие разнообразные направления, как футуризм, конструктивизм, супрематизм, кубофутуризм и многие другие.

Второй стороной русского авангарда был экспериментаторский дух и инновационность. Художники шли по пути нестандартных идей, использовали необычные материалы и техники, а также экспериментировали с привычной формой и композицией. Они стремились создать новый визуальный язык, который отражал дух времени и прогрессивность их мышления.

1. Асоян А.А. Кристаллографическая манера П. Филонова и ее онтологический смысл [Электронный ресурс] // Общероссийская общественная организация «Ассоциация искусствоведов». URL: https://www.ais-art.ru/2011-01-21-10-09-07/lr/239-2011-01-21-10-03-12/--2011110/2576-2011-12-28-16-11-31.html, дата обращения: 21.12.2023.
2. Асоян А.А. Художественно-философский контекст живописи П. Филонова // Гуманитарное знание и вызовы времени / Отв. ред. и составитель тома С.Я. Левит. – М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – С. 408-426.
3. Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 304 с.
4. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – Л.: Искусство, 1990. – 223 с.
5. Ершов Г.Ю. Художник мирового расцвета: Павел Филонов / Глеб Ершов. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 296 с.
6. Журиха А.М. Авангард в изобразительном искусстве // Молодой ученый. – 2016. – № 30 (134). – С. 413-415.
7. Краткий учебник по русскому авангарду [Электронный ресурс] // Arzamas. URL: https://arzamas.academy/materials/638, дата обращения: 21.12.2023.
8. Курбановский А.А. Русское поле экспериментов. Фантастические тексты; «биосоциальный проект»; картины П.Н. Филонова // Искусствознание. – 2019. – С. 80-121.
9. Лоова Ю. Аналитическое искусство П.Н. Филонова [Электронный ресурс] // Deziiign. URL: https://deziiign.ru/project/700714af26074861b543d6d917721a5b, дата обращения: 21.12.2023.
10. Полевщикова М.А. Анализ и интерпретация произведения П.Н. Филонова «Формула весны» 1929 года // Культурология и искусствоведение: материалы II Международной научной конференции (г. Казань, май 2016 г.). – Казань: Бук, 2016. – С. 30-33.
11. Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти [Электронный ресурс] // Независимая академия эстетики и свободных искусств. URL: http://www.independent-academy.net/science/library/sarabjanov/4_9.html, дата обращения: 21.12.2023.
12. Светляков К. Курс «От авангарда до современности». Павел Филонов [Электронный ресурс] // Magisteria. URL: https://magisteria.ru/avant-garde/pavel-filonov, дата обращения: 21.12.2023.
13. Творчество Павла Филонова [Электронный ресурс] // Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: https://www.philol.msu.ru/~rki/advance-guard/filonov.html, дата обращения: 21.12.2023.

14. Три школы русского авангарда [Электронный ресурс] // Проект Ярославского художественного музея «Дом в разрезе». URL: http://www.domvrazreze.ru/artists/tri-shkoly-russkogo-avangarda/, дата обращения: 21.12.2023.
15. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. – М.: Издательство МГУ, 1993. – 248 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/406381