

Дополнительные материалы

Лекция «Русский авангард»

к выставке «После импрессионизма»
в ГМИИ им. Пушкина

Лектор — **Анастасия Мамаева**

Дорогие друзья, если у вас появится желание поглубже погрузиться в тему искусства авангарда, то я рекомендую следующие источники.

Об авангарде в целом:

1. Экскурсия по шедеврам XX века с Константином Хабенским

<https://youtu.be/GIMpVt3otV4>

Фильм-экскурсия. Актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказывают зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу. За час вы узнаете, почему «Черный квадрат» потряс мир искусства, чем известно общество «Бубновый валет», и главное — как авангард отражает мировоззрение XX века, а также виртуально прогуляетесь по основной экспозиции.

2. Лекция Андрея Сарабьянова «Пути и перепутья русского авангарда»

<https://youtu.be/LZUUeuPr8Hw>

Видеозапись лекции одного из крупнейших специалистов по авангарду, эксперта, представителя одной из самых замечательных русских династий искусствоведов. Его всегда приятно слушать, он рассказывает просто и интересно.

3. «В тени коллекций», реж. М.Кадушев

<https://youtu.be/rkSHDLwo2Ec>

Документальный фильм об удивительной судьбе Георгия Костаки - простого грека, водителя, ставшего всемирно известным коллекционером живописи. Именно он, полуподпольно, сохранил для потомков тысячи полотен русских художников и открыл всему миру целый пласт культуры – русский авангард.

4. Экскурсия по выставке «Авангард. Список №1»

<https://youtu.be/nCJSbCLtlIc>

Кураторская видеоэкскурсия по выставке «Авангард. Список №1», которая проходила в Третьяковской галерее в 2019 году. Советую посмотреть на полотна, которые были когда-то частью первого в мире музея современного искусства (МЖК), открытого в Москве. Этот музей был уникален тем, что им руководили сами художники, и именно они принимали решения относительно закупки и развески экспонатов, оформления музея, вели научную работу и т.д.

5. Лекция Марины Хрустальной и Владимира Паперного «"Школа Малевича": русский авангард и современная архитектура» из цикла «Авангард сегодня»

Часть 1: <https://youtu.be/haoOdRFVR5M>

Часть 2: https://youtu.be/rvEXjD_nH5E

Видеозапись лекции Культурного центра ЗИЛ о том, как русский авангард повлиял на современную архитектуру. Конечно же, самым прямым и очевидным образом!

6. Лекция Марьяны Скуратовской «Авангард в моде»

<https://youtu.be/1RrszDuDuwE>

Видеозапись лекции Музея Русского импрессионизма о влиянии авангарда на моду.

Истории любви художников-авангардистов:

Очень рекомендую документальные фильмы ТК Культура «Больше чем любовь». В этом цикле вышло огромное количество интересных историй жизни и любви знаменитых людей — из самых разных сфер. Ниже я привожу только те истории, которые касаются героев авангарда, но если вам понравится, то в этом цикле вы точно найдёте для себя и другие интересные истории. Каждый эпизод — около 40 мин.

1. Павел Филонов и Екатерина Серебрякова

<https://youtu.be/DtmBaP8RkJ8>

2. Марк Шагал и Белла Розенфельд

<https://youtu.be/RPfIVmsSzKM>

3. Михаил Ларионов и Наталья Гончарова

https://youtu.be/U_b8ffm2QLE

4. Нико Пиросмани

<https://youtu.be/VK69zRjYMgc>

5. Петр Кончаловский и Ольга Сурикова

<https://youtu.be/NJn0bp4J1tw>

Главные герои Авангарда:

1. «Петр Кончаловский», реж. Б. Баратов

<https://youtu.be/ZPTzTDcZY2Q>

Очень любопытный фильм (30 мин) 1977 года, построенный полностью на цитатах Петра Кончаловского и показе его работ. Таким образом получается, как будто бы художник сам рассказывает историю своей жизни и показывает своё творчество.

2. «Марк Шагал. Цвет любви», реж. Олег Лукашевич

<https://youtu.be/9ZCOXxSUApM>

Фильм (26 мин) о Марке Шагале, современно, хороший видеоряд, динамично и всё самое основное.

3. Экскурсия по выставке «Михаил Ларионов»

<https://youtu.be/xHhrcvjggrQ>

Кураторская видеоэкскурсия по ретроспективной выставке Михаила Ларионова, которая прошла в 2018 году в Третьяковской галерее. Можно в хорошем качестве рассмотреть работы Ларионова и послушать общую информацию о них.

4. «Василий Кандинский», реж. Е. Залманов, А. Левченко

<https://youtu.be/ir-B4Opnq24>

Документальный фильм о художнике к выставке Русского музея «Василий Кандинский в России». Демонстрировался на экспозиции в России, Бразилии и Испании в 2014-2017 годах.

5. «Великий мистификатор», реж. Екатерина Тютин

<https://smotrim.ru/video/769119>

Документальный фильм телеканала Культура (40 мин) о Казимире Малевиче.

6. «Цвет времени. Владимир Татлин»

<https://youtu.be/uxZUh36fpqA>

Выпуск программы «Цвет времени» о Владимире Татлине.

7. «Сделано в СССР. Родченко и Степанова: история любви и творчества в письмах», реж. Лилия Самойлова

<https://youtu.be/sGuWOHLEMVc>

Выпуск программы «Сделано в СССР» об Александре Родченко и Варваре Степановой.

8. «Павел Филонов»

<https://youtu.be/LfNqSQaz1BQ>

Фильм о жизни и творчестве Павла Филонова к выставке 2015 года в Русском музее.

9. Максимилиан Волошин, «Бубновый валет»

<http://silverage.ru/volbubval/>

Статья Максимилиана Волошина о выставке художественного объединения «Бубновый валет» 1910 года, кратко и в самую суть. Пожалуй, самый доброжелательный отзыв об этой выставке, хотя и с серьёзной долей критики.

Литературное наследие художников Авангарда:

1. Марк Шагал, «Моя жизнь»

<https://www.litmir.me/br/?b=237974&p=1>

Для тех, кому нравится искусство Шагала, будет хорошим дополнением. Текст не сложный, автобиографический.

2. Казимир Малевич, «Мир как беспредметность»

<https://www.litmir.me/br/?b=167311&p=1>

Это самая, пожалуй, известная теоретическая работа художника, но в целом он написал около 5 томов! Тексты у Малевича очень сложные! Осилить их действительно сложно.

3. Василий Кандинский, «О духовном в искусстве»

<https://e-libra.ru/read/331202-o-duhovnom-v-iskusstve.html>

Первая книга Василия Кандинского. Не так сложно, как у Малевича, но всё же это теоретический трактат и читать его тоже непросто.

4. Василий Кандинский, «Точка и линия на плоскости»

<http://aliveline.ru/lib/Kandinskij.pdf>

Второй теоретический трактат художника.

И ещё две книги, которые действительно очень интересно почитать, чтобы проникнуться духом времени. Автор — Кузьма Петров-Водкин. Его творчество не относится напрямую к авангарду, скорее он продолжал традиции символизма в русской живописи тех лет. Однако он был современником художников-авангардистов, и многие идеи и искания того времени были ему близки. Он также увлекался новыми научными открытиями и обожал иконопись. И что важно, Петров-Водкин оставил удивительно интересные автобиографические повести, передающие реалии бытовой, духовной и художественной жизни начала века. Очень рекомендую!

Повесть «Хлыновск», воспоминания о детстве художника:

http://az.lib.ru/p/petrowwodkin_k_s/text_1930_khlynovsk.shtml

Повесть «Пространство Эвклида», отрочество и профессиональное становление Петрова-Водкина, а также некоторые теоретические размышления об искусстве:

http://az.lib.ru/p/petrowwodkin_k_s/text_1932_prostranstvo_evklida.shtml