ИСТОРИЯ АВАНГАРДА: ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСКУССТВЕ

THE HISTORY OF THE AVANT-GARDE: EVOLUTION AND REVOLUTION IN ART

Савченко. М. В.

Студентка 1 курса,

АНОПО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОМИТЕНТ»,

РФ, г. Челябинск.

e-mail: [*mariasavcenko4601@gmail.com*](mailto:mariasavcenko4601@gmail.com)

Savchenko. M. V.

1st year student,

ANOPO "CHELYABINSK COLLEGE COMMITTEE",

Russian Federation, Chelyabinsk.

e-mail: mariasavcenko4601@gmail.com

Аннотация: Автор научной статьи анализирует концепцию авангарда в контексте его развития в искусстве и литературе с конца XIX века до середины XX века. Он рассматривает важнейшие тенденции, относящиеся к этому периоду, такие как модернизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и конструктивизм. Автор обсуждает творческий процесс авангарда, который характеризуется инновационной методологией и использованием новых материалов и технологий. Он также подчеркивает роль социальной среды в развитии авангарда, связанную с эпохой модернизации, промышленностью и новыми технологиями производства.

Abstract: The author of the scientific article analyzes the concept of the avant-garde in the context of its development in art and literature from the end of the XIX century to the middle of the XX century. He examines the most important trends related to this period, such as modernism, Expressionism, Cubism, Futurism, surrealism, Dadaism and constructivism. The author discusses the creative process of the avant-garde, which is characterized by innovative methodology and the use of new materials and technologies. He also emphasizes the role of the social environment in the development of the avant-garde associated with the era of modernization, industry and new production technologies.

Ключевые слова: авангард, эволюция, революция, искусство, модернизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм, конструктивизм, инновации, творчество, материалы, технологии, промышленность, социальная среда, модернизация, достижения, мышление.

Keywords: avant-garde, evolution, revolution, art, modernism, expressionism, Cubism, futurism, surrealism, Dadaism, constructivism, innovation, creativity, materials, technology, industry, social environment, modernization, achievements, thinking.

Авангард – это смелость и революция в искусстве, поиски новых форм, которые отражают сложность жизни и прогрессивной мысли. Он обычно ассоциируется с периодом от конца XIX века до середины XX века, когда художники и писатели стали отстаивать свои права на свободу выражения и остроумие.

Авангард - изначально французское слово, означающее преодоление существующих ограничений в искусстве, литературе и культуре в целом. В искусстве 20 века авангард стал широко развиваться, имея различные варианты в разных странах мира.

Авангард не только представлял собой новые направления в искусстве, но и выполнял функцию критики классических традиций и понятий. Он ставил под сомнение такие понятия, как цель искусства, ценность красоты, универсальность искусства для всех слоев населения, и, возможно, саму артистическую индивидуальность.

Само понятие авангарда в культуре зависит от политики, ситуация в стране где оно развивается, и зачастую происходит эмансипация в области искусства и свобода выражения.

Авангард был связан с личностью интеллектуала-революционера, который отстаивал свои идеи и образ жизни, в свою очередь это определяло характер работы авангардной студии или круга художников. Художники и поэты формировали представление об авангарде как о «культурной оппозиции», которая выражала свою неприязнь к консервативности социального строя и суеверии своего века.

В качестве примера того, как авангард был связан с политикой и революцией, можем привести пример с России. Российский авангард был связан с бурной активностью в области политических изменений и реформ. Революция и авангард, в свою очередь, сопряжены с многочисленными экспериментами в сфере искусства и литературы.

Для Российского авангарда были характерны новаторские практики, где художники выражали свои мысли даже не через картины на холсте или скульптуру, а через использование различных приёмов, искусственных конструкций, как к примеру коллаж. Российский авангард стал небывалым искусством в котором преобладали формы, чередующиеся между динамичностью и статичностью, яркими цветами и странными формами.

Главное в попытках авангарда углубиться в мир искусства это интерес. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», - говорили авангардисты. Все креативные и авангардные, все новое и необычное порождается интересом, а интерес в свою очередь позволяет художнику быть более креативным и оригинальным. Вот почему авангард искусство такое креативное, оно воспитывает людей, которые любят выражать свою свободу и уникальность.

И хотя идеи авангарда иногда не доходят до большинства людей, их вклад в развитие новых тенденций и традиций в искусстве является неоспоримым. В конце концов, авангард всегда будет приносить новые возможности и перспективы для выражения индивидуальности и свободы мысли, и в то же время - критические оценки, необходимые для развития всего человеческого духа.

Эволюция концепции авангарда. Авангард можно определить как течение в искусстве и литературе, которое стремится не только поменять форму, но и затронуть идеологию и значение искусства. Само слово авангард происходит от военного термина, означающего переднюю часть армии, отвечающую за первый удар по врагу. В искусстве этот термин был использован в период между концом XIX и началом XX века для обозначения художников, которые стояли во главе порыва к новаторству в искусстве.

Авангардисты выступали за новые формы выражения, подвергали критике привычные явления культуры и общества и отвергали устаревшие традиции. Они стремились пересмотреть традиционные представления о том, что есть искусство, и исследовать все новые виды и формы выражения, которые вырастают вокруг них.

Эволюция концепции авангарда началась в конце XIX века и простирается до первой половины XX века, охватывая комплексно-векторные изменения в среде искусства, литературы и философии в контексте быстрого обновления жизни на рубеже веков, включая научные достижения, социальные преобразования и политические изменения.

Важнейшими тенденциями, относящимися к периоду авангарда, были модернизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и конструктивизм.

Творческий процесс в авангарде. Творческий процесс авангарда характеризуется инновационной методологией, в которой предельно подчеркивается роль сознания и творческого экспериментирования. Авангардисты утверждали необходимость введения новых методов искусства, в том числе психического, механического и автоматизированного. Авангардисты постулировали, что человеческий разум должен играть главную роль в создании нового искусства, а не второстепенную, как это было принято до этого.

Кроме того, авангардисты предлагали использовать новые материалы, такие как стекло, металл, железо, бетон и стеклопластик, а также вводить новые технологии производства, какими являются массовое производство и промышленность, разработка которых пришлась на вторую половину XIX века.

В промышленном производстве авангардисты нашли своих союзников. Они поддерживали использование ненатуральных материалов и разработку новых технологий, что позволило им создавать новые формы искусства, необходимые для модернистских идей.

Таким образом, для авангарда, искусство было не только интеллектуальным занятием, оно также и непосредственно взаимодействовало с душой и психическим состоянием творца. Оно должно было восприниматься как активная деятельность, объединяющая интеллектуальную и эмоциональную стороны творчества.

Социальная среда и авангард. Авангард был не просто движением в искусстве, он также и знаком изменения социальной среды. Будучи пережитком прошлого, устаревшие культурные идеалы перестали удовлетворять новое поколение молодых людей, стремившихся к свободе и новаторству.

Главным двигателем авангарда была эпоха модернизации, связанная с бурным развитием промышленности и новыми технологиями производства. Новые материалы, машинный метод производства и культура потребления создали условия для рождения новых форм искусства, несущих в себе новый мировоззренческий и этический смысл. Внедрение новых материалов и технологий породило новые взгляды на жизнь и быт.

Эта социальная среда продиктовала многие тренды в искусстве, такие как абстракционизм и конструктивизм, которые не стремились имитировать реальность, а скорее анализировать и её трансформировать. Авангардисты воспринимали миру, в который они попали, как некий реконструктор, где они использовали новые материалы, технологии, формы и идеи, чтобы раскрыть новые пространства и смыслы, для того чтобы изобразить некий известий процесс.

Главные достижения авангарда: Одним из главных достижений авангарда являлось создание новых форм искусства. От абстракционизма к кубизму, от сюрреализма к конструктивизму – это все обозначало новые методы и подходы, которые позволяли художникам выразить свое мировоззрение и чувства.

Авангардисты также профессионально занимались социальными исследованиями, которые позволяли им делать выводы о проблемах, которые стоят перед созданием нового искусства. Их исследования затронули различные аспекты жизни: новую технологическую революцию, изменение культурных стереотипов, новые формы коммуникации и потребления. Художники-авангардисты видели свою роль как конструкторов новых мирозданий, каком мире старые и устаревшие традиции уже не существовали. И даже если в некоторых областях жизни вошли в стагнацию, эта среда, по мнению авангардистов, позволяла вести свое креативное дело.

Главной целью авангарда была не просто передача определенной идеи, а рождение нового сценария жизни, который изменяет само понимание искусства и общества в целом.

В заключение, современное искусство может быть признано наследником авангарда, но за эти годы многое изменилось. Однако, мы не можем просто забыть все те принципы, которые были заложены авангардистами, такие как новация и креативное мышление. Эти принципы настоятельно требуют обновленного подхода к сегодняшнему искусству и нашей жизни.

Какова цена нашей креативной свободы? Мы должны свидетельствовать о продолжении традиций авангарда как инструменты для построения нашей современной жизни.

Список используемой литературы

1. Марии Швец «Главное в истории русского искусства». 2021.
2. Русский авангард: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Учебное пособие. 2007.
3. Антиискусство: Теория и практика авангардистских движений В. А. Крючкова. 1984.
4. Русский авангард и его национальные истоки З.Ю. Таюрова, О.А. Горнунг. 2009.