

Тема: Искусство стран Западной и Центральной
Европы первой половины XX в.

План

1. Абстракционизм.
2. Дадаизм.
3. Сюрреализм.
4. Поп- арт.
5. Оп- арт

Абстракционизм — крайняя форма модернизма, возник как вызов обществу и как последовательное разрушение реального образа, отражающего мир привычными средствами. Можно сказать, что абстракционизм возник на обломках кубизма, футуризма и ряда других модернистских течений достигших своего упадка. В. Кандинский, К. Малевич, П. Клее, В. Татлин, М. Ларионов, Р. Делоне, П. Мондриан и др. стояли у истоков абстракционизма.

Вершиной творчества В. Кандинского считаются «Композиция VI» и «Композиция VII», написанные в 1913 году. Как пишет искусствовед Н.Б. Автономова, по комбинациям живописных форм и линий картины эти многосоставны и разнообразны. В них нет глубины пространства в привычном для нас понимании, однако при этом она все же сохраняется. Характер распределения форм, наложенных друг на друга, и свойства самой краски (которая, по словам В. Кандинского, «может отступать или выступать, стремиться вперед или назад») помогают ему построить «идеальную плоскость» и вместе с тем дать ее «как пространство трех измерений». Сам он называл это рисуночным (или живописным) «растяжением пространства». «Композиции», над которыми В. Кандинский работал долго и напряженно, имеют свою живописно-пластическую драматургию. Художник исполнил много графических и живописных набросков и эскизов, он мыслил свои «Композиции» как некие новые миры, возникающие так же, как возник «космос» — «путем катастроф, подобно хаотическому реву оркестра, выливающемуся в конце концов в симфонию, имя которой — музыка сфер».

«Композиция VI» и «Композиция VII», почти одинаковые по размеру, различны по характеру содержания и его воплощения. Каждый из мотивов, достигая своего крайнего напряжения, действительно уподоблен некой катастрофе — своего рода взрыву или потопу. Линии «Композиций» движутся по поверхности холста плавными изгибами то широко и свободно, то группируются в виде параллелей. Взаимодействуя, они сталкиваются друг с другом, изменяют свое направление, перерезают друг друга, ломаются или складываются в те или иные комбинации. Пятна и линии здесь действуют, как живые существа. И то, что это абстрактные линии (а не конкретные люди, животные или предметы), лишь усиливает выразительность события. Теряя в конкретности, пластическое событие приобретает характер всеобщности.

Кандинский В.В. Композиция VI (1913)

Кандинский В.В. Композиция VII (1913)

«Вибрация» создана Кандинским в Веймаре. Композиция полна геометрических фигур, описанных в книге художника о «точке и линии». Как он сам писал, «контакт между острым треугольником и кругом производит не меньший эффект, чем палец Бога, протянутый Адаму на картине Микеланджело». Одним из самых примечательных элементов «Вибрации» можно считать разноцветную шахматную доску, яркие цвета которой заставляют вспомнить о раннем периоде творчества художника. В целом композиция картины представляется более цельной и взвешенной, чем на многих других работах того же времени, а единство цвета и формы создает сложную структуру. Палитра в «Вибрации» отличается (за исключением шахматной доски) приглушенностью, характерной скорее для более позднего Кандинского.

Кандинский В.В. Вибрация 1925г.

Кандинский В.В. Вверх 1929г

Кандинский В.В. Композиция VII 1923г

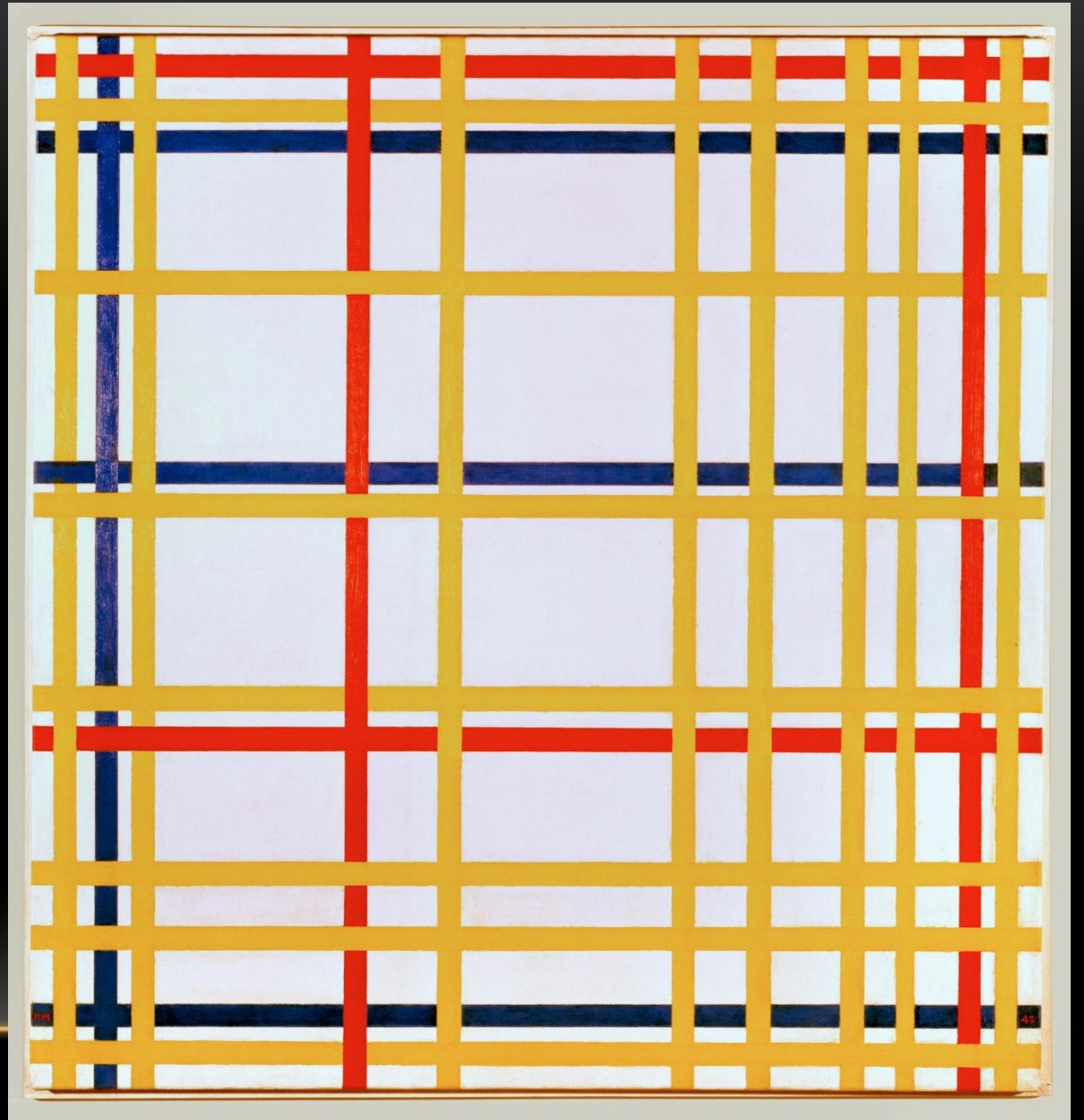

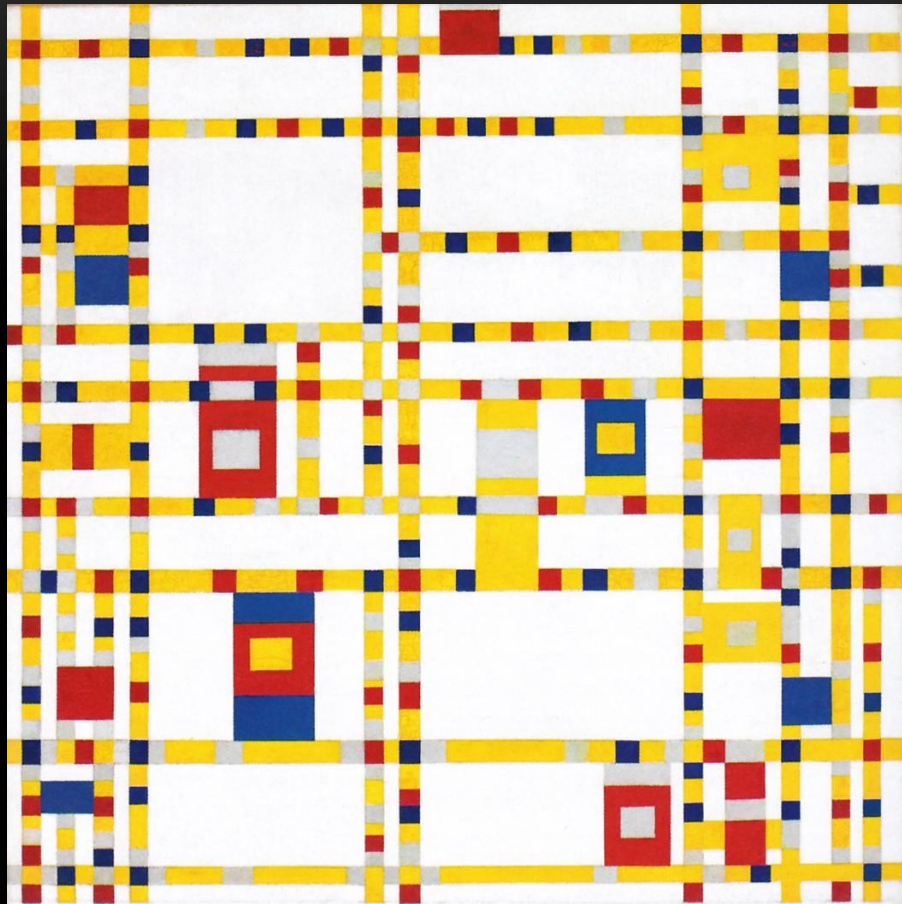
Кандинский В.В. «Круги в круге» 1923г

Кандинский В.В. «Несколько кругов» 1926г

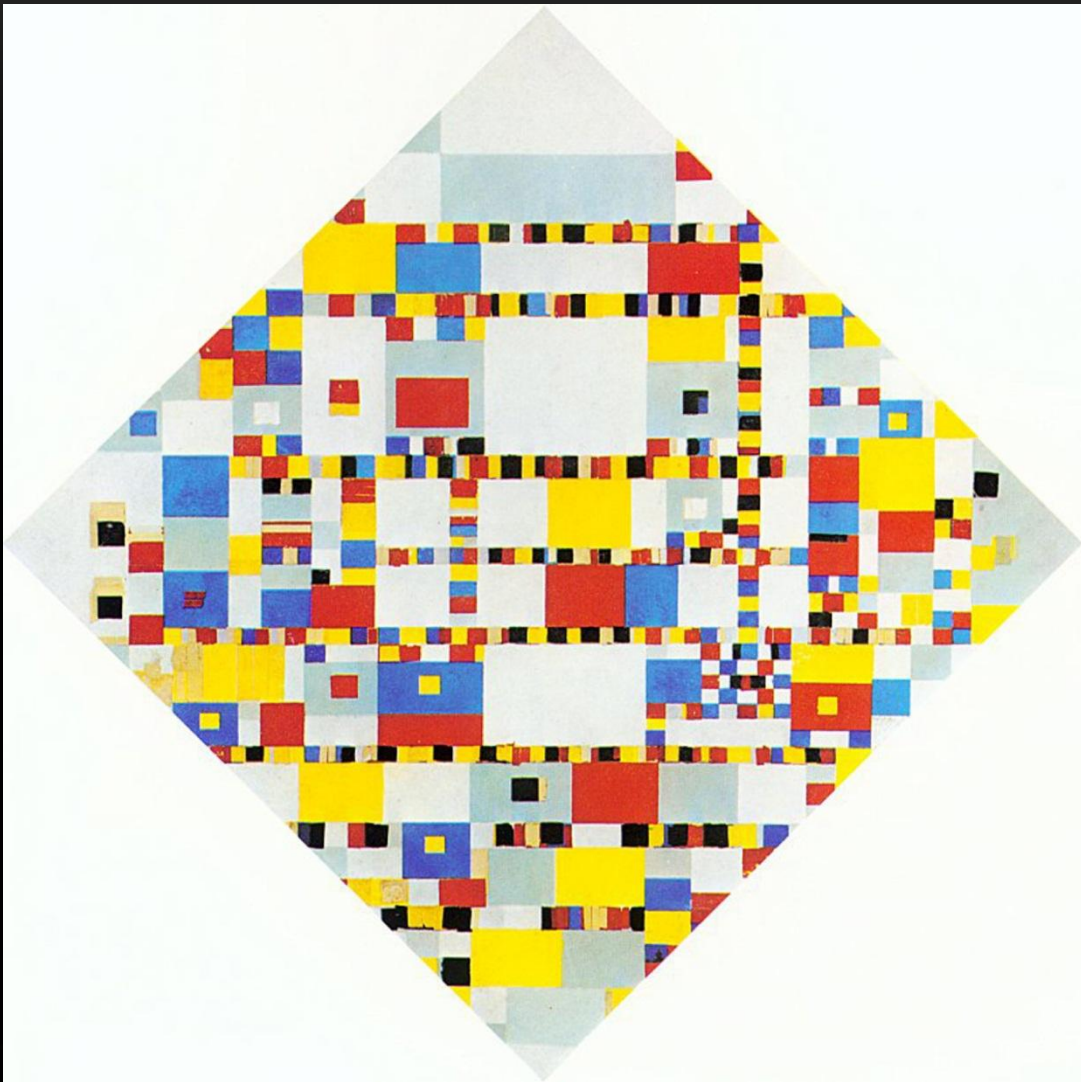
Пит Мондриан «Нью-Йорк1» (1942)

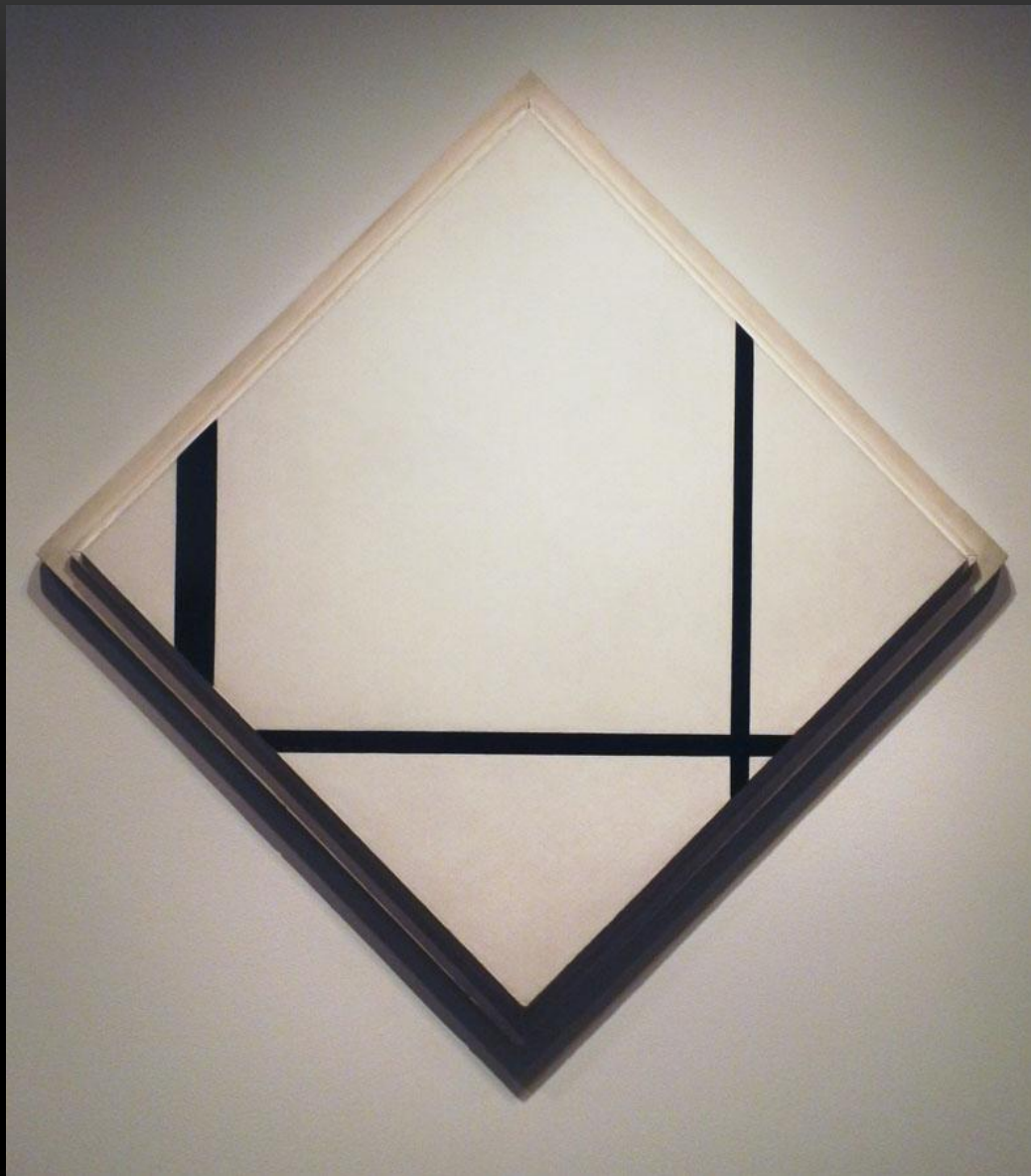

«Бродвей буги-вуги» - одна из самых знаковых картин Мондриана нью-йоркского периода. После приезда в культурную столицу США художник почти полностью отказывается от черного, сосредотачиваясь на трех основных цветах – синем, красном и желтом. В этот же период, вдохновленный бурной жизнью Нью-Йорка, Мондриан снова начинает давать своим картинам имена, а не названия. Первым таким полотном стал «Нью-Йорк1 (1942)», за ним последовало «Бродвей буги-вуги».

Пит Мондриан «Бродвей буги-вуги»

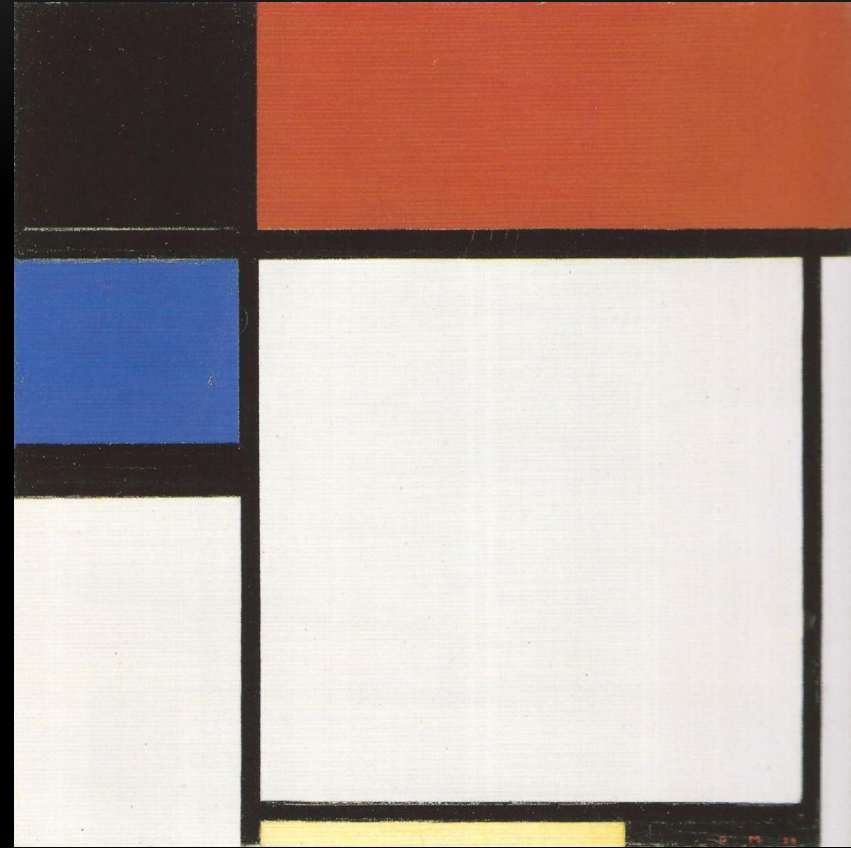

Пит Мондриан «Победа буги-вуги»

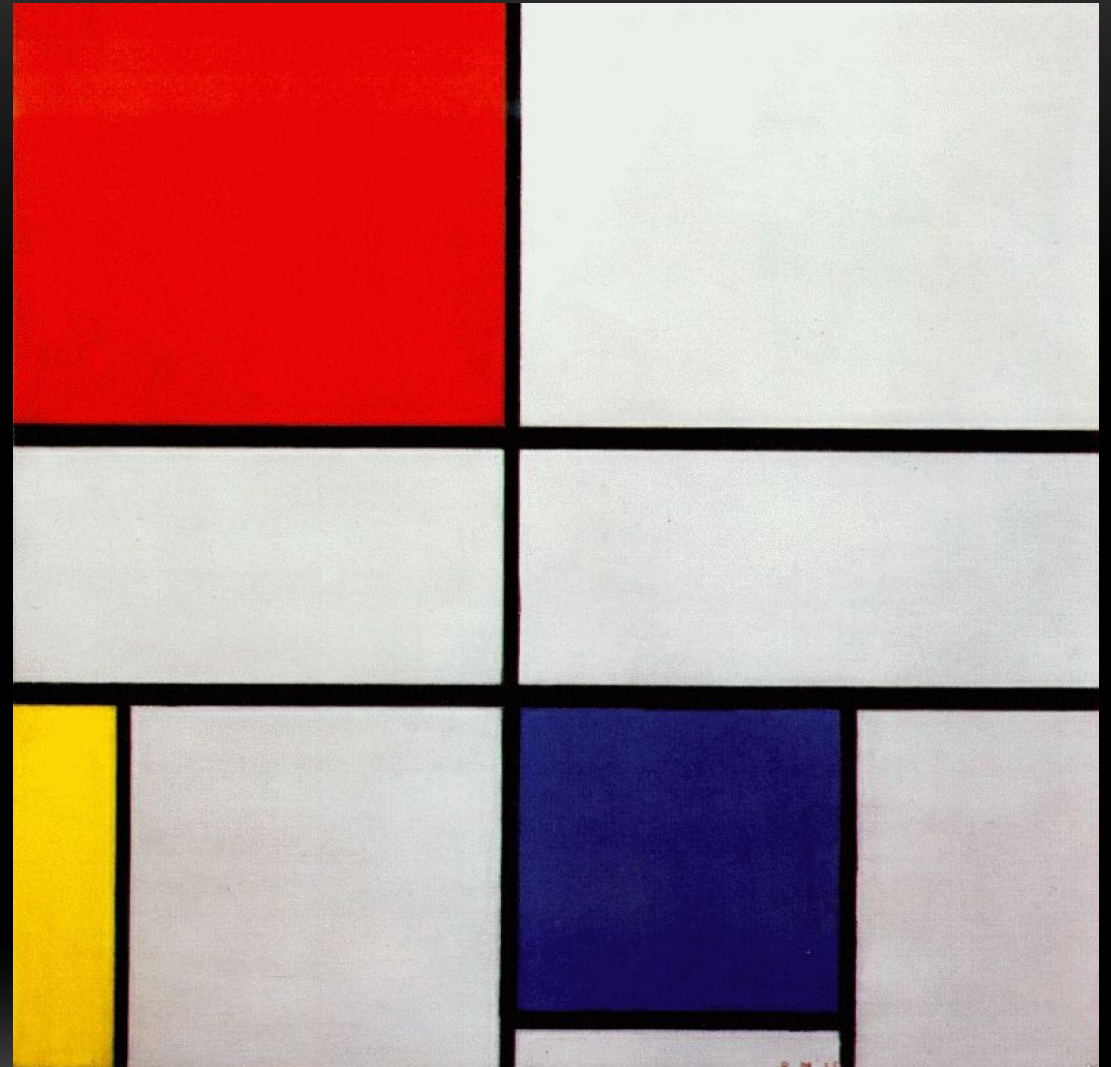

Пит Мондриан «Фокстрот А»

Пит Мондриан «Фокстрот Б»

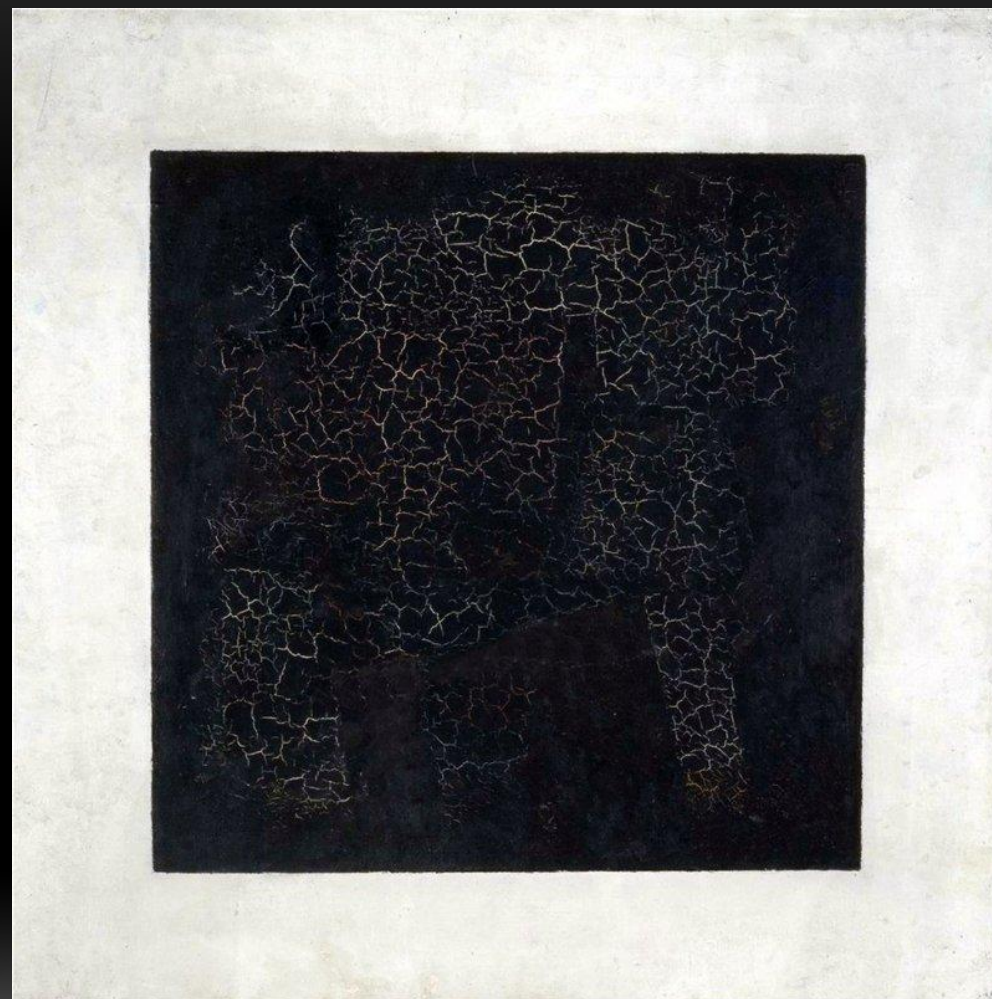

Пит Мондриан «Композиция № 3»

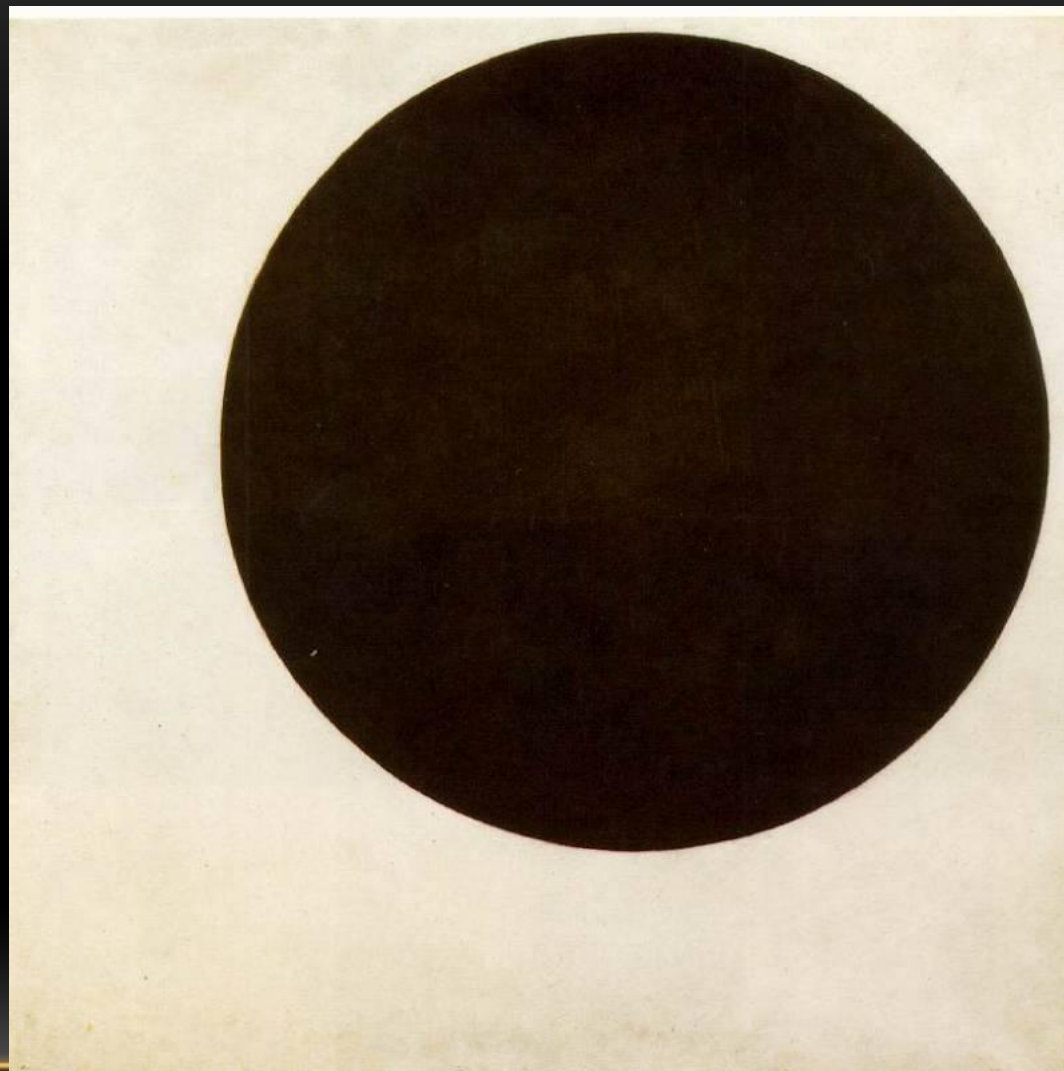

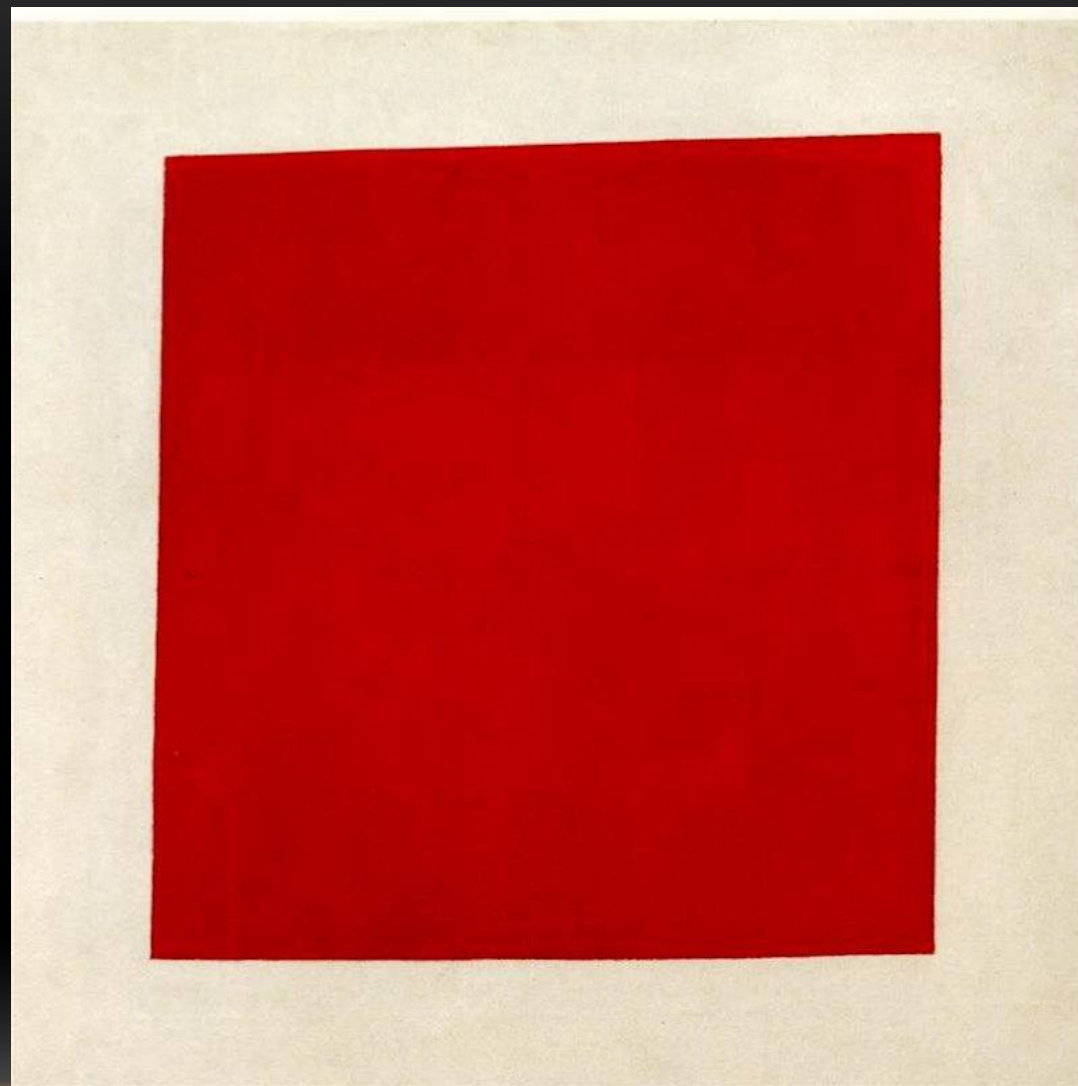
Казимир Малевич
Чёрный супрематический квадрат, 1915

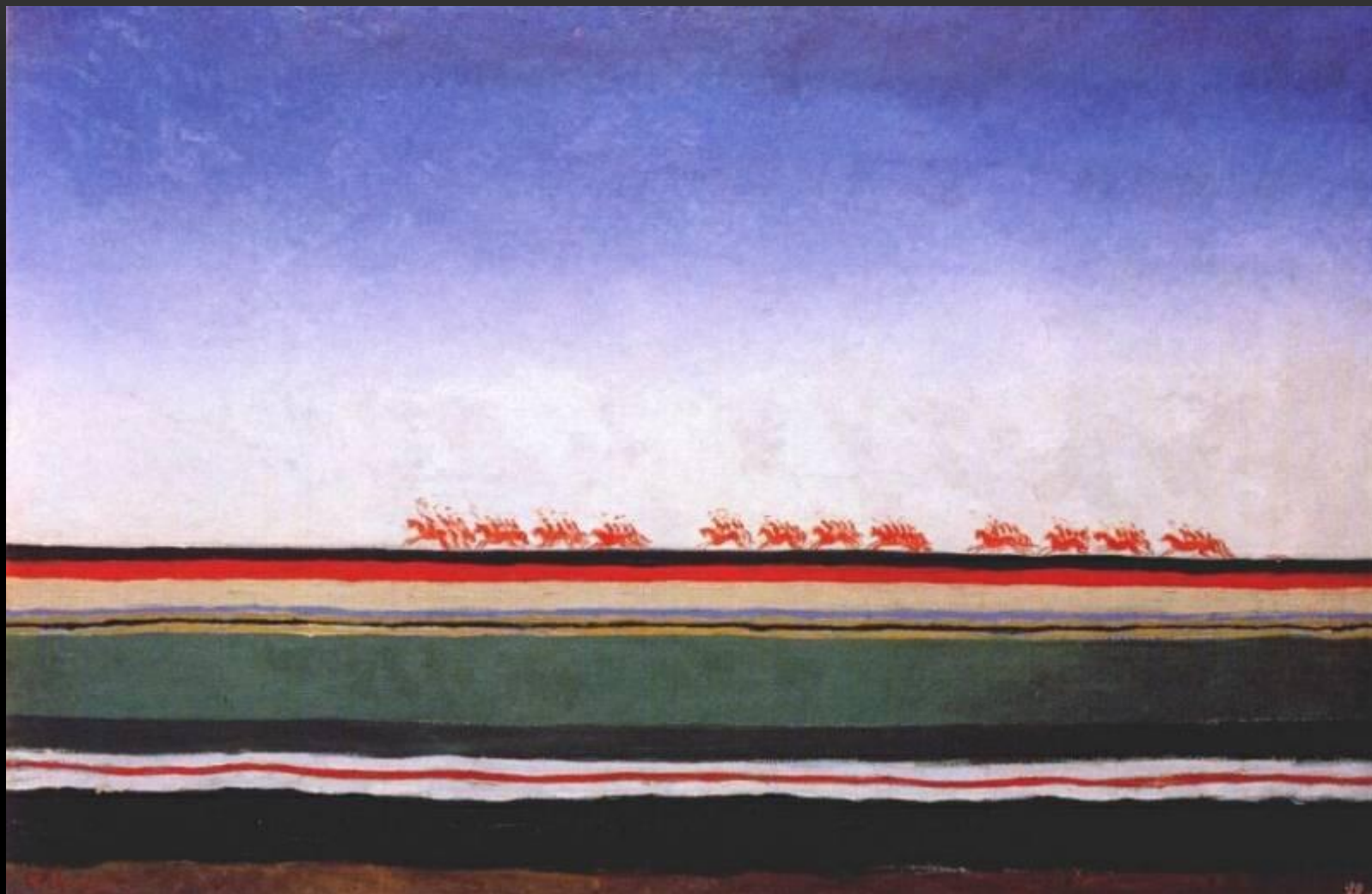

Казимир Малевич
Чёрный круг, 1923 год

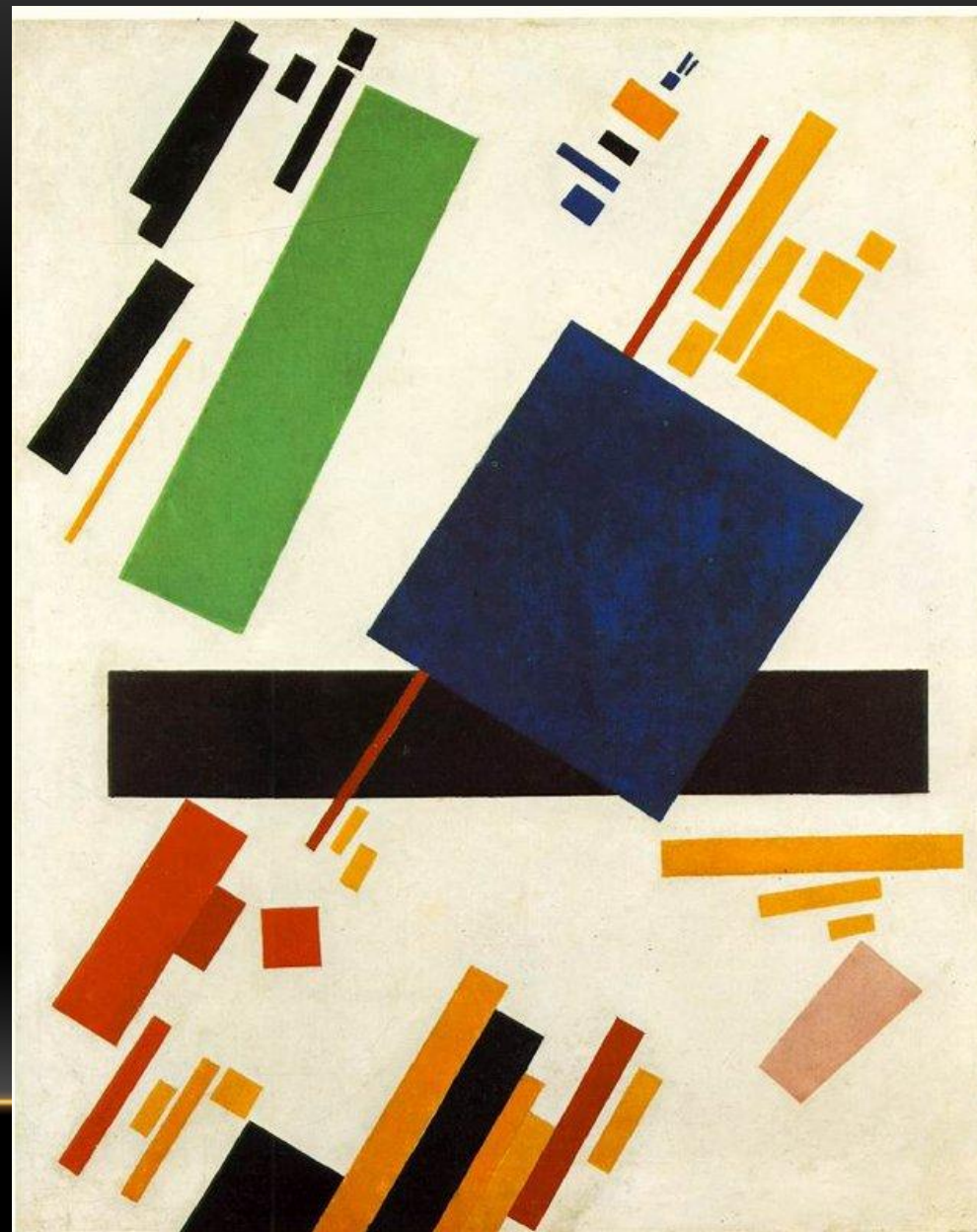
Казимир Малевич
Красный квадрат, 1915

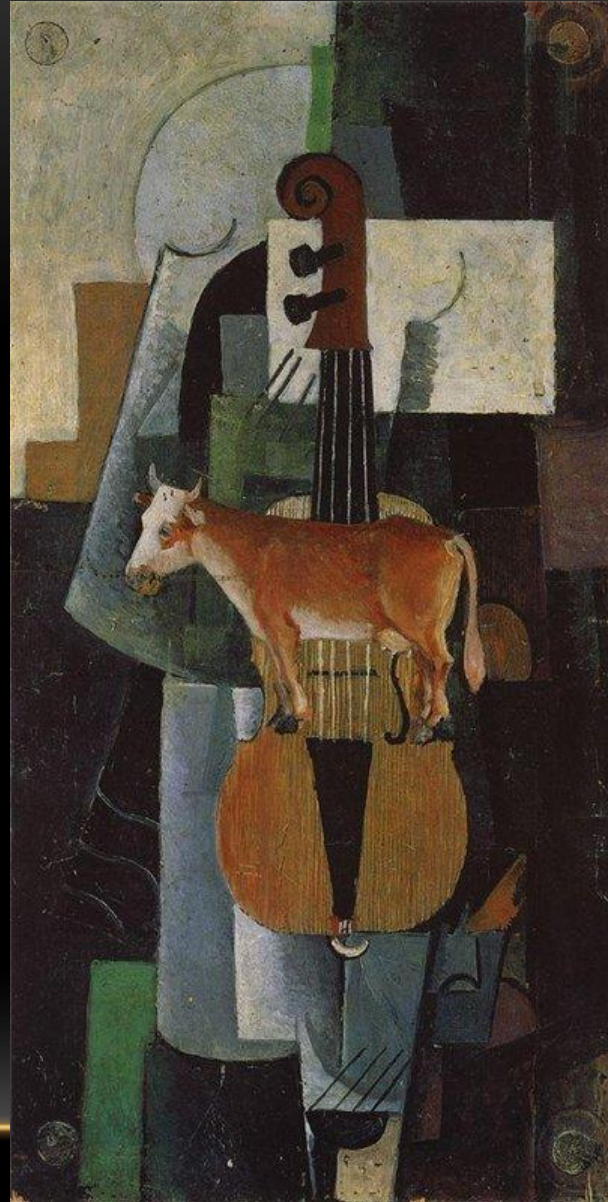

Казимир Малевич
Скачет красная конница, 1928—1932

Казимир Малевич
Супрематическая композиция, 1916

Казимир Малевич
Корова и скрипка, 1913

Казимир Малевич
Точильщик, 1913

Дада́изм, или дада — авангардистское течение в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Зародилось во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе (Кабаре Вольтер). Существовало с 1916 по 1922 годы.

Марсель Дюшан 1917г.

Дадаизм — антихудожественное, иногда ребяческое международное движение, существовавшее в период с 1916 (год основания «Кабаре Вольтер») до начала 1920-х годов. Дадаизм не был исключительно художественным движением. Его последователей интересовали так же музыка, политика, философия. К музыке дадаисты относились несерьезно, к литературе — провакационно, а к политике — радикально.

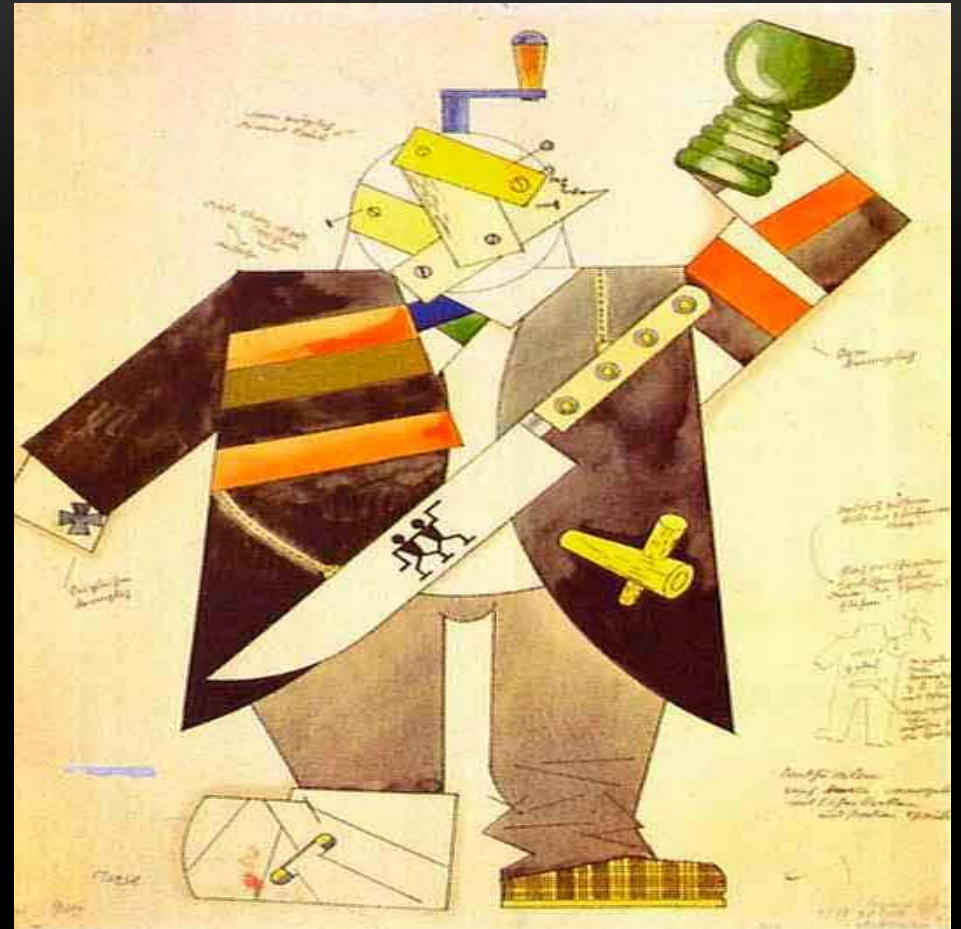
Дадаизм был состоянием духа, настроением и реакцией молодежи на политические и общественные проблемы времени. Их протест выражался в дадаизме — иррациональных, противоречивых и бессмысленных акциях и художественных произведениях.

«То, что мы называем дада, — это игра шута с безделицей, в которую впутаны все более высокие вопросы»

Хьюго Боли

Главным вдохновителем нового течения стал Марсель Дюшан (1887-1968)- французский художник авангардист. В своем творчестве он не ограничивал себя никакими сюжетными ассоциациями. Выставляя напоказ в мастерской различные артефакты – оцетинившийся гвоздями утюг, велосипедное колесо на постаменте, собранную из подручных материалов сушилку для бутылок, М. Дюшан чувствовал себя счастливым. В 1913 г. художник Марсель Дюшан изобрел прообраз жанра инсталляции – «Ready made». Это первая акция того, что в последствии буде называться концептуальное искусство. Дюшан вырывает банальный объект из его контекста в соответствии с концепцией “готовых” (ready-made) объектов.

Георг Грос. Дада-картина

М. Дюшан.
«Джоконда» Леонардо да Винчи
1919

М. Дюшан. Велосипедное колесо, 1913 г.

*М.Дюшан.
Сушилка для бутылок ,1914 г.*

Курт Швиттерс. Коллаж M2
439

Сюрреализм — направление в литературе и искусстве двадцатого века, сложившееся в 1920-х годах в художественной культуре западного авангардизма. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

«Постоянство памяти» Сальвадора Дали доказывает, что для создания шедевра не всегда нужны годы плодотворной работы — Дали понадобились всего два часа. Когда его жена Гала увидела картину, то произнесла: «Тот, кто увидел её один раз, не забудет уже никогда».

Сальвадор Дали «Постоянство памяти»

Сюрреализм.

Сюрреалисты считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных озарений, автоматических действий (случайное блуждание карандаша по бумаге и др.)

Общие особенности искусства сюрреализма фантастика абсурда, алогизм, парадоксальные сочетания форм, зрительная неустойчивость, изменчивость образов. Главной целью сюрреалистов было через бессознательное подняться над ограниченностью как материального, так и идеального мира, продолжить бунтарство против выхолощенных духовных ценностей буржуазной цивилизации. Художники этого направления хотели создать на своих полотнах реальность, не отражающую действительность, подсказанную подсознанием, но на практике это порой выливалось в создание патологически отталкивающих образов, эклектику и китч.

Сюрреализм в живописи развивался по двум направлениям. Одни художники вводили бессознательное начало в процесс создания живописных полотен, в которых преобладали свободно текущие образы, произвольные формы, переходящие в абстракцию.

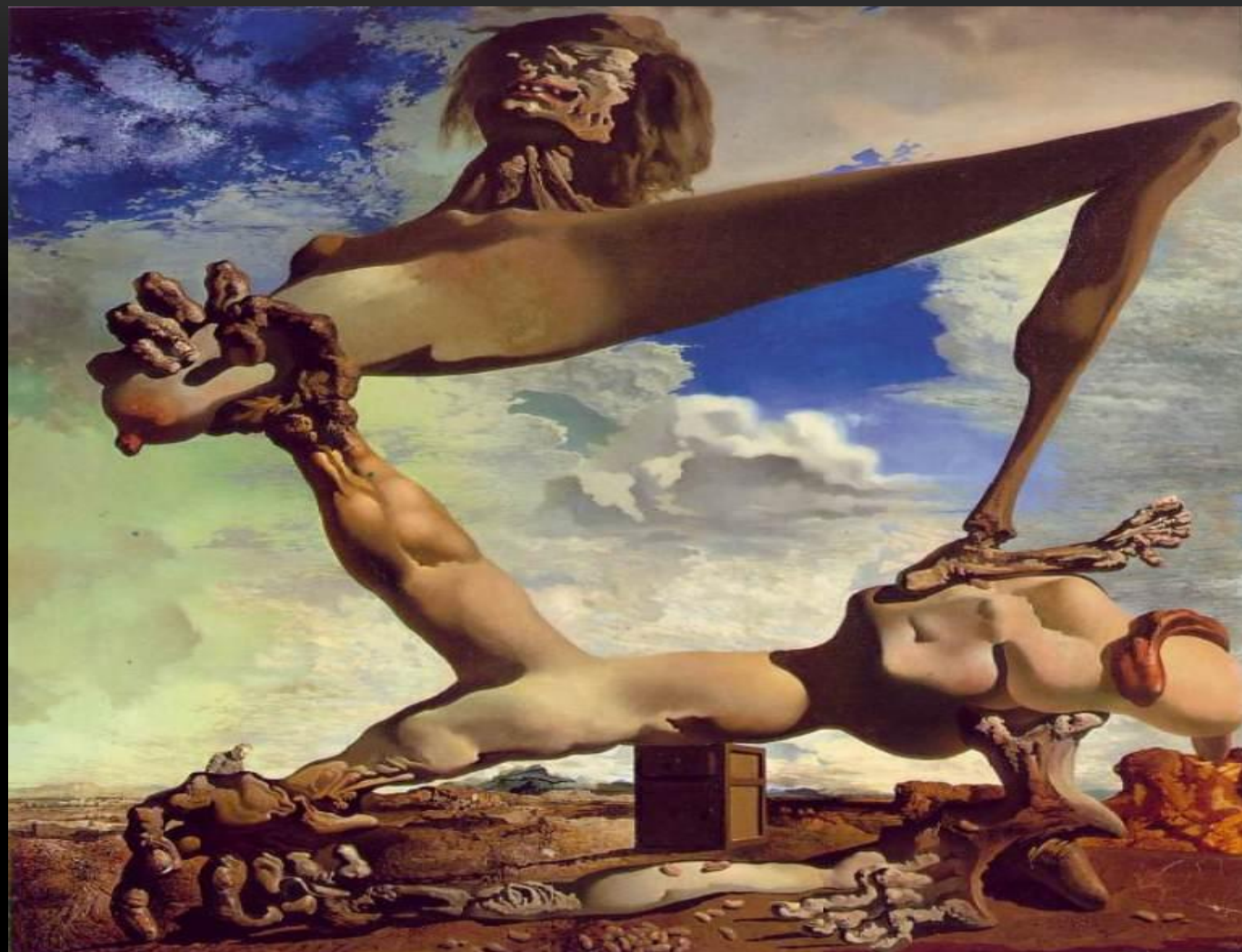
Жо́ан Мирó художник, скульптор и график. Близок к абстрактному искусству. Работы художника похожи на бессвязные детские рисунки и содержат фигуры, отдалённо похожие на реальные предметы.

Жоан Мирó художник, скульптор и график. Близок к абстрактному искусству. Работы художника похожи на бессвязные детские рисунки и содержат фигуры, отдалённо похожие на реальные предметы.

Жоан Миро. Карнавал Акрлекин

Другое направление, которое возглавлял Сальвадор Дали, основывалось на иллюзорной точности воспроизведения ирреального образа, возникающего в подсознании. Его картины отличаются тщательной манерой письма, точной передачей светотени, перспективы, что характерно для академической живописи. Зритель, поддаваясь убедительности иллюзорной живописи, втягивается в лабиринт обманов и неразрешимых загадок: твердые предметы растекаются, плотные приобретают прозрачность, несовместимые объекты скручиваются и выворачиваются, массивные объемы приобретают невесомость, и все это создает образ невозможный в реальности.

Сальвадор Дали. Предчувствие гражданской войны

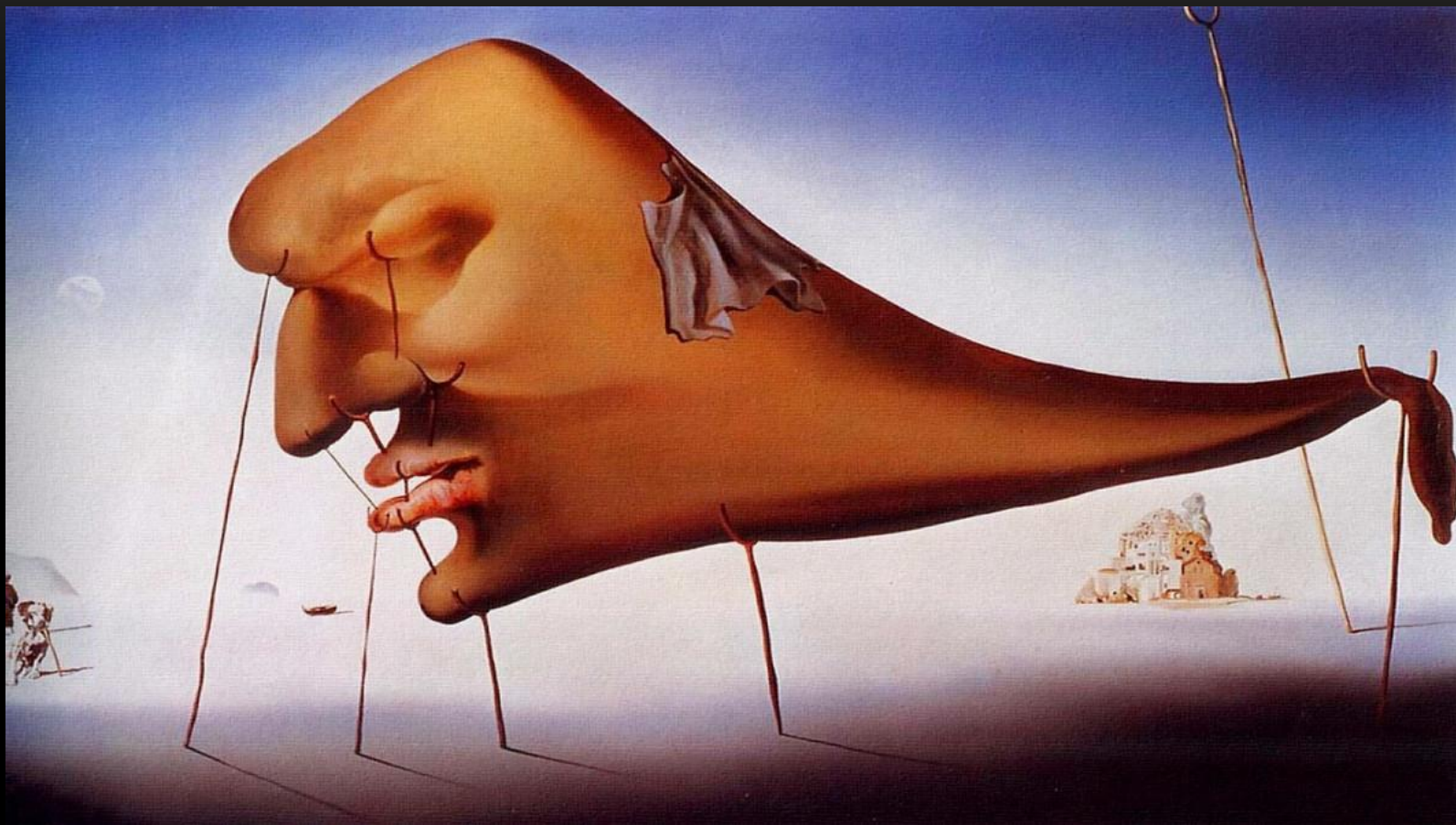
П. Пикассо
Плачущая женщина

Сальвадор Дали
«Искушение Святого
Антония»

«Сон», 1937 года Сальвадора Дали
Здесь изображено одно из сюрреалистических явлений – сон. Это хрупкая, неустойчивая реальность в мире подсознания.

Сальвадор Дали «Призрак Вермера Делфтского, который можно использовать как стол», 1934

Эта небольшая картина с довольно длинным оригинальным названием воплощает восхищение Дали великим фламандским мастером 17-го века, Яном Вермеером. Автопортрет Вермеера исполнен с учётом сюрреалистического видения Дали.

Пабло Пикассо «Сон»

«Женщина с цветком», 1932, Пабло Пикассо.

«Чтение», 1932, Пабло Пикассо.

«Обнажённая, зелёные листья и бюст», 1932, Пабло Пикассо.

Макс Эрнст «Слон Целебеса»

Поп-арт — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм.

Кит Харинг - американский художник, скульптор и общественный деятель, автор известных карикатур. С детства увлекался комиксами, влияние этого увлечения сказалось на дальнейших работах художника. Известность пришла к Харингу после появления его работ по росписи на стенах Нью-Йоркского метрополитена в начале 80-х.

Дэвид Хокни – британский художник, один из основателей поп-арта, а так же один из лучших мастеров данного стиля.

Энди Уорхол (Andy Warhol) американский художник, по происхождению русин. Один из самых известных мастеров в истории поп-арта и современного искусства. Как и многие молодые художники, начинал он свою карьеру с оформления витрин магазинов. Одной из первых его работ было иллюстрирование журналов. Его рисунки отличались эксцентричностью и крайней необычностью исполнения.

Кубизм.

Авангардистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века и характеризующееся использованием подчеркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.

Пабло Руис Пикассо (1881—1973), испанский художник и скульптор, изобретатель новых форм живописи, новатор стилей и методов, и один из наиболее плодовитых художников в истории. Пикассо создал более чем 20 тысяч работ.

Герника — картина Пабло Пикассо, написанная в мае 1937 г. по заказу *правительства Испанской Республики* для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. Тема картины, исполненной в манере кубизма и в чёрно-белой гамме, — бомбардировка Герники, произошедшая незадолго до этого, а также ужас апрельской испанской революции (1931) и Гражданской войны в Испании (1936—1939).

После выставки полотно выставлялось в ряде стран (в основном в США). Сам Пикассо заявлял, что хотел бы видеть её в музее Прадо, но лишь после восстановления в Испании республики. Картина была помещена в Прадо в 1981 году, а в 1992 году перевезена с другими произведениями искусства XX века в Музей королевы Софии в Мадриде, где и хранится по сей день. — картина Пабло Пикассо, написанная в мае 1937 года по заказу правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже.

Тема картины, исполненной в манере кубизма и в чёрно-белой гамме, — бомбардировка Герники, произошедшая незадолго до этого, а также ужас апрельской испанской революции (1931) и Гражданской войны в Испании (1936—1939).

После выставки полотно выставлялось в ряде стран (в основном в США). Сам Пикассо заявлял, что хотел бы видеть её в музее Прадо, но лишь после восстановления в Испании республики. Картина была помещена в Прадо в 1981 году, а в 1992 году перевезена с другими произведениями искусства XX века в Музей королевы Софии в Мадриде, где и хранится по сей день.

П. Пикассо
Герника