

**Модерн и символизм
в живописи и графике
искусства
конца XIX – XX вв.**

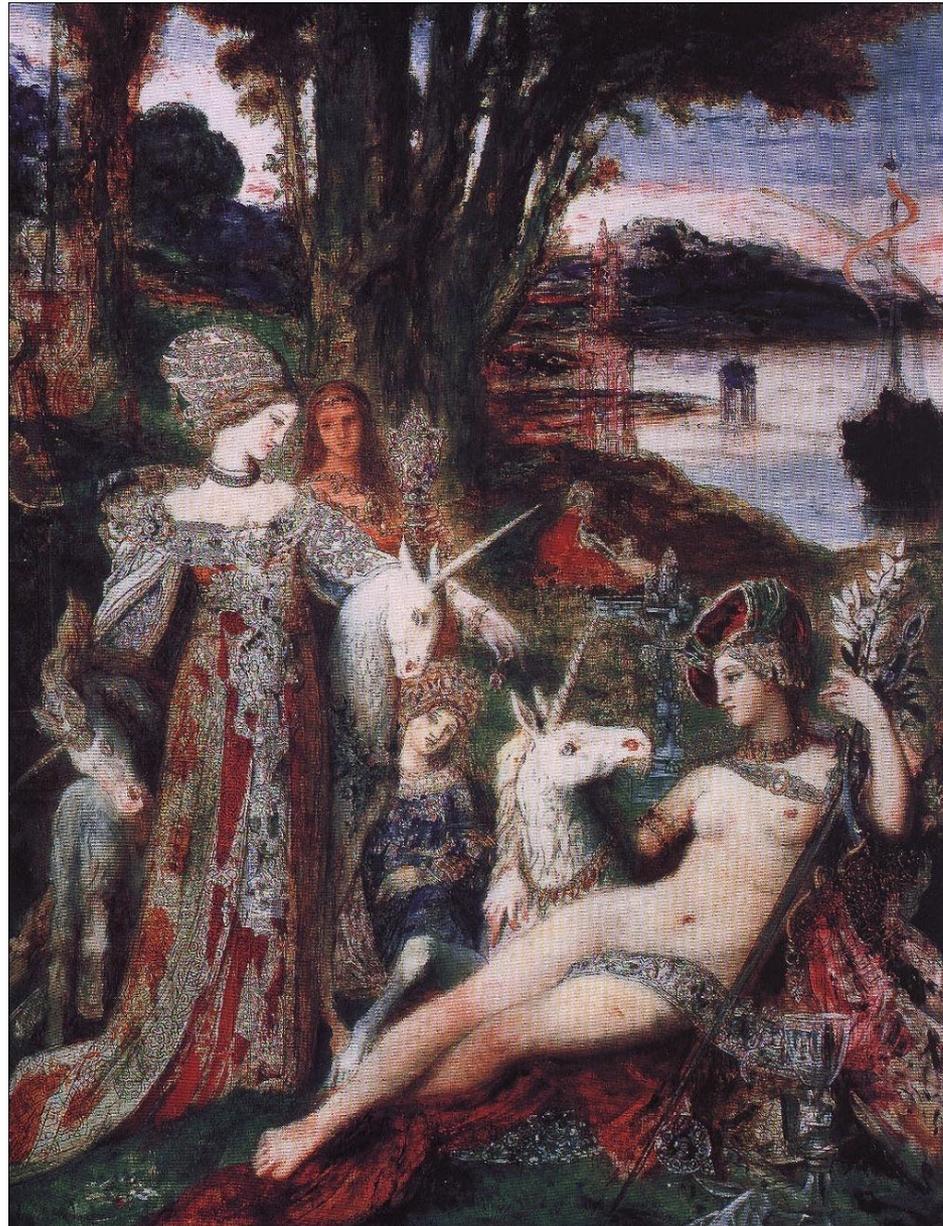
М о д е р н (от франц. *moderne* новейший, современный) – стиль в европейском и английском искусстве кон. XIX–нач. XX вв., использовавший новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу. Изобразительное и декоративное искусство модерна отличается поэтика символизма, декоративный ритм гибких, текучих линий, стилизованный растительный узор.

Символизм (от греч. *символон* знак, символ) — направление в литературе и искусстве Европы кон. XIX—нач. XX вв. Особенности его являются многозначность образов, игра метафор и ассоциаций. Представляя разные стили эпохи, мастера этого направления считали искусство символом непознаваемого, мира видений и грез.

Гюстав Моро (1826–1898)

Французский живописец. Стремился следовать двум основным принципам, которые сам же сформировал. Странная, почти мистическая живопись. Один из них – принцип «прекрасной инерции». Все персонажи картины должны изображаться в состоянии глубокой погруженности в себя.

«Единороги»

«Явление»

Анри Руссо (1844–1910)

Художник-самоучка.

Художник-**п р и м и т и в и с т** Нового времени. «Таможенник Руссо», т.к. был служащим канцелярии парижской таможни, а на досуге занимался живописью. Выйдя в отставку он целиком посвятил себя искусству. Пишет портреты, сцены повседневной жизни и виды Парижа, натюрморты с букетами цветов, а также экзотические пейзажи. Детское внимание к деталям, каждая из которых тщательно выписана.

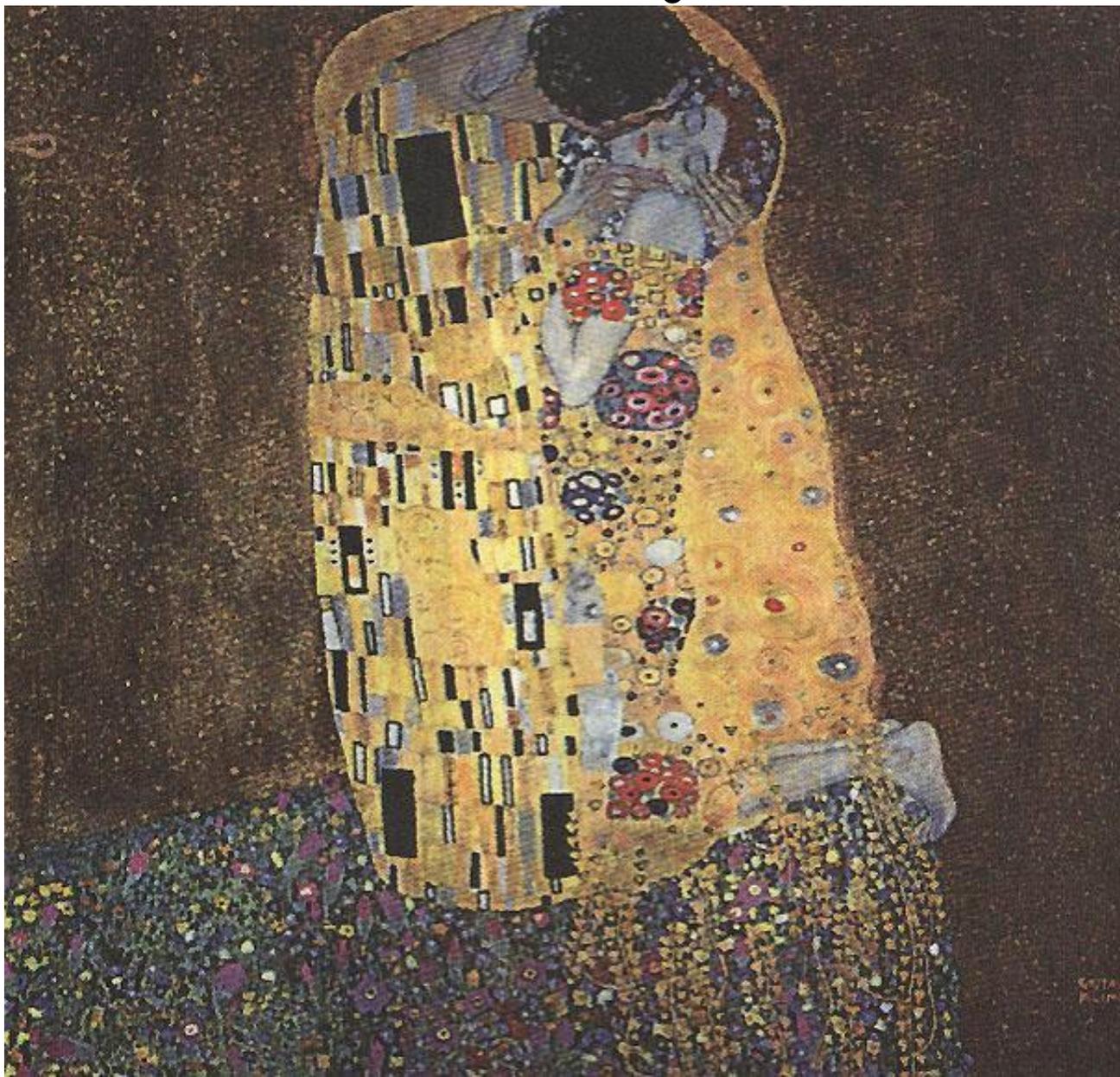
«Война»

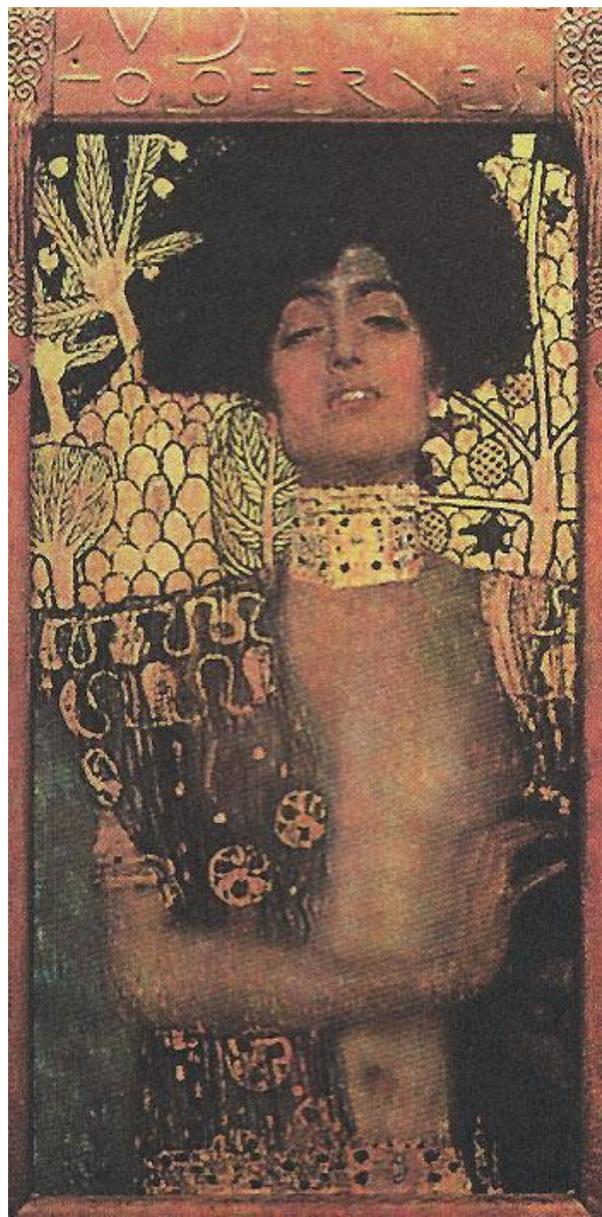
Густав Климт (1862–1918)

Австрийский художник. Один из ярчайших представителей стилистики и идеологии модерна, явив своим творчеством сам дух эпохи декаданса с ее символизмом, чувственностью, индивидуализмом, влюбленностью в странное и стремлением превысить все мыслимые и немыслимые пределы.

«Поцелуй»

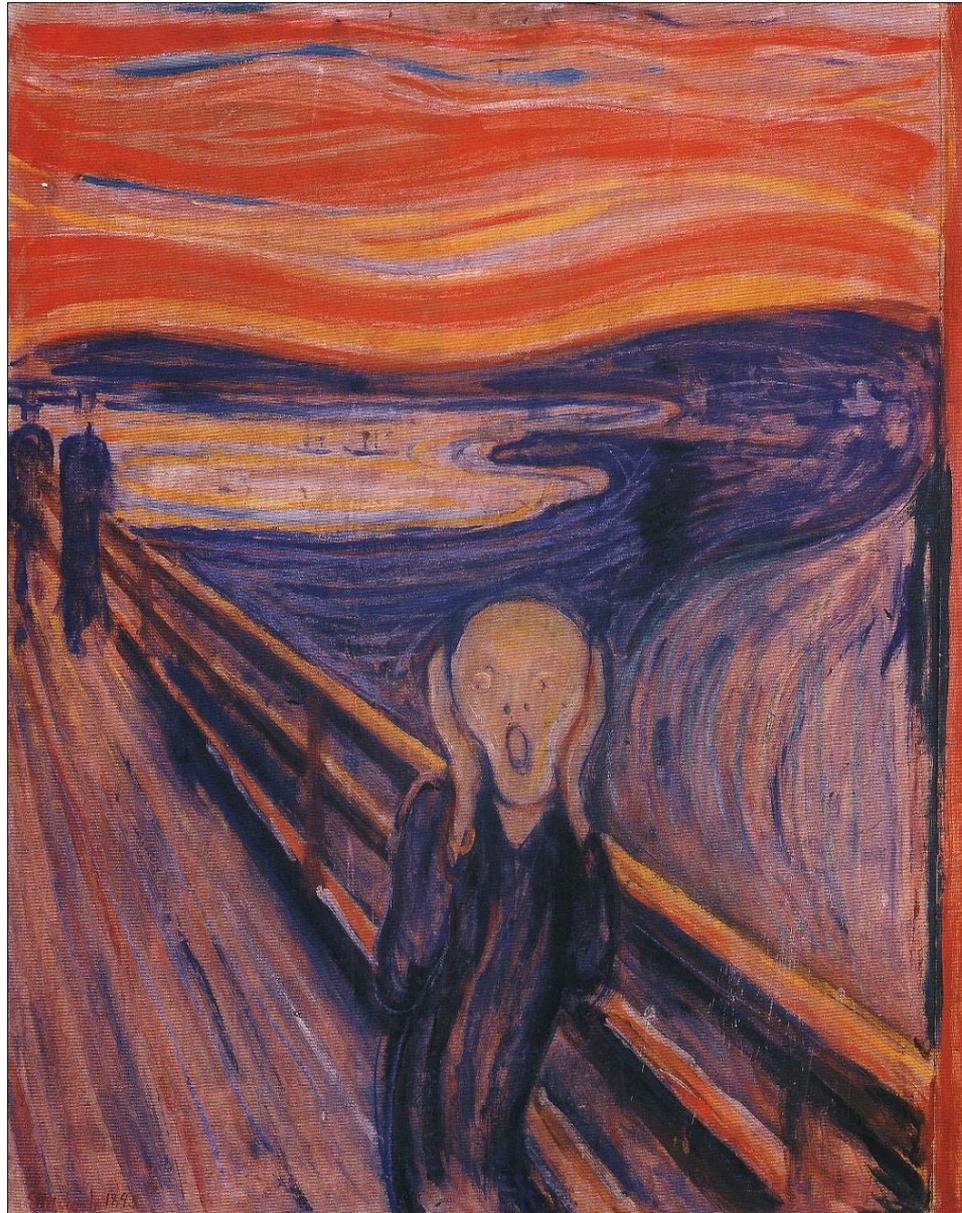
«Юдифь»

Эдвард Мунк (1863–1944)

Норвежский живописец и график.

«Крик»

Основные направления и тенденции зарубежного искусства XX века

«Дикие»

Анри Матисс (1869-1954)

Ф о в и з м (от франц. *fauve* дикий) – течение во французской живописи, для которого предельно интенсивное звучание открытых цветов, сопоставление контрастно окрашенных плоскостей, заключенных в обобщенный контур, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. Так называлась группа художников, не примкнувших ни к одному течению. Стремилась к новому живописному языку – эмоциональному, яркому; повлиял П. Гоген.

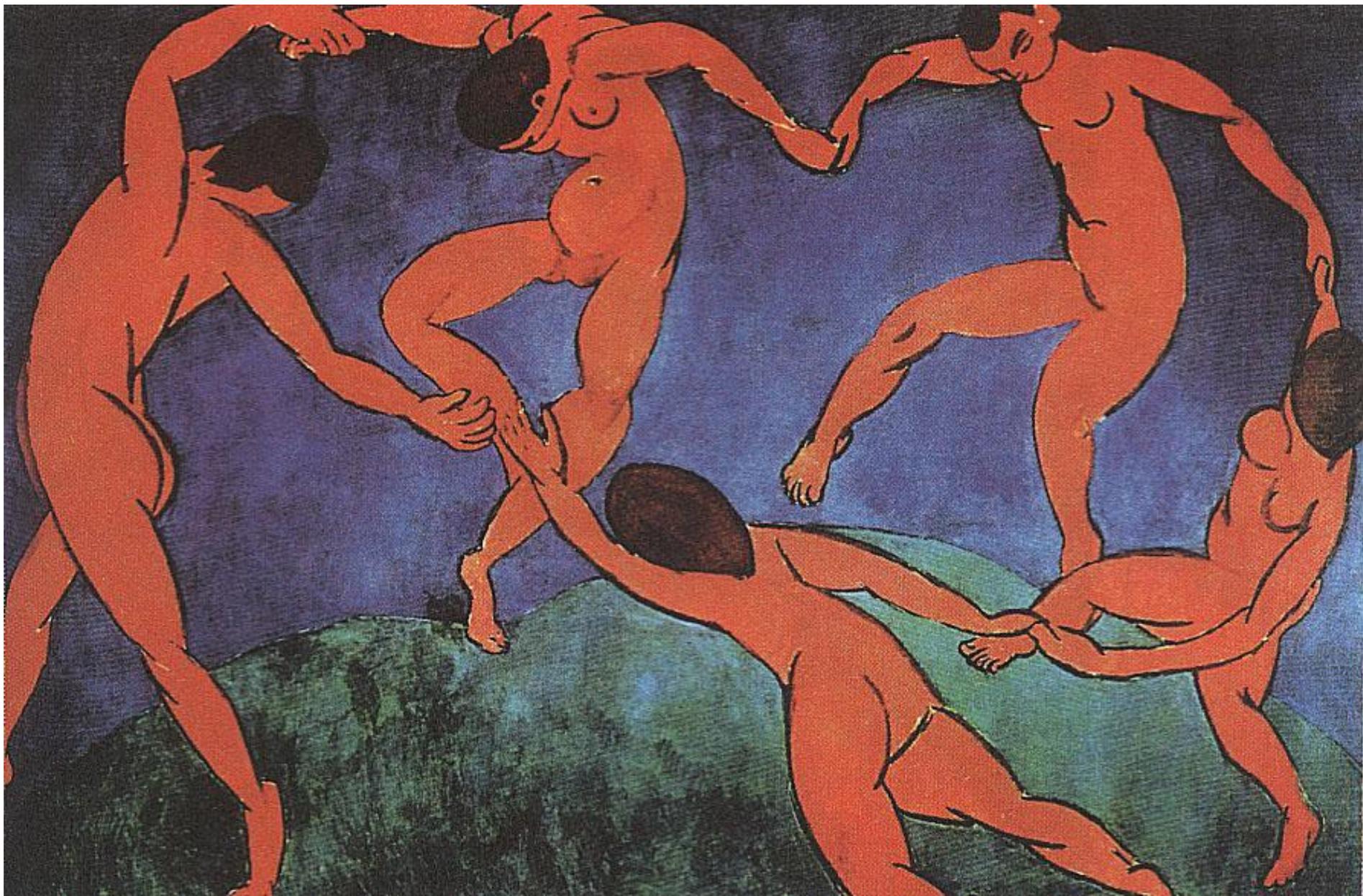
Был во главе группы художников «дикие».

Почти с первых своих зрелых работ ставит декоративные задачи. Считал, что искусство признано доставлять радость, наслаждение, давать отдых, отвлечение от сложных мыслей, утомляющих современного человека. Отыскивает самые лаконичные отношения, которые позволили бы ему развернуть на холсте полное звучание ярких пятен открытого цвета. Чем дальше, тем больше декоративности.

«Зеленая полоса» («Мадам Матисс»)

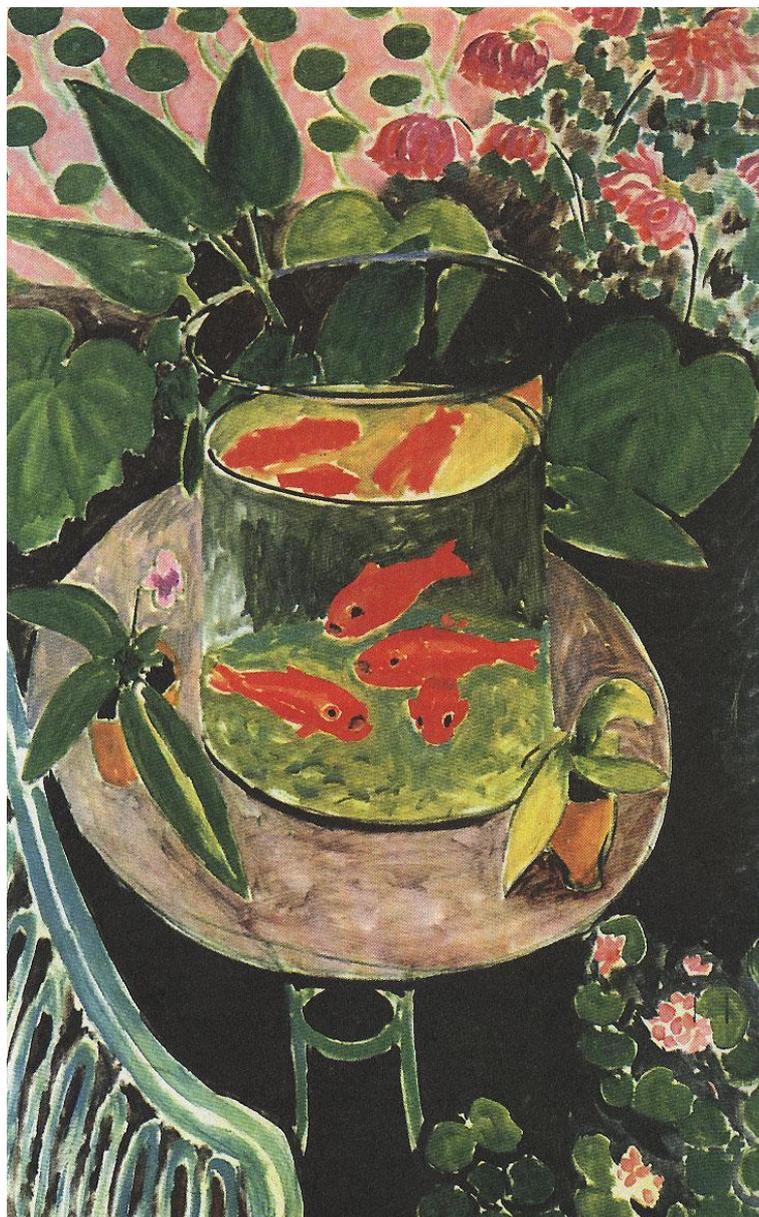
«Танец»

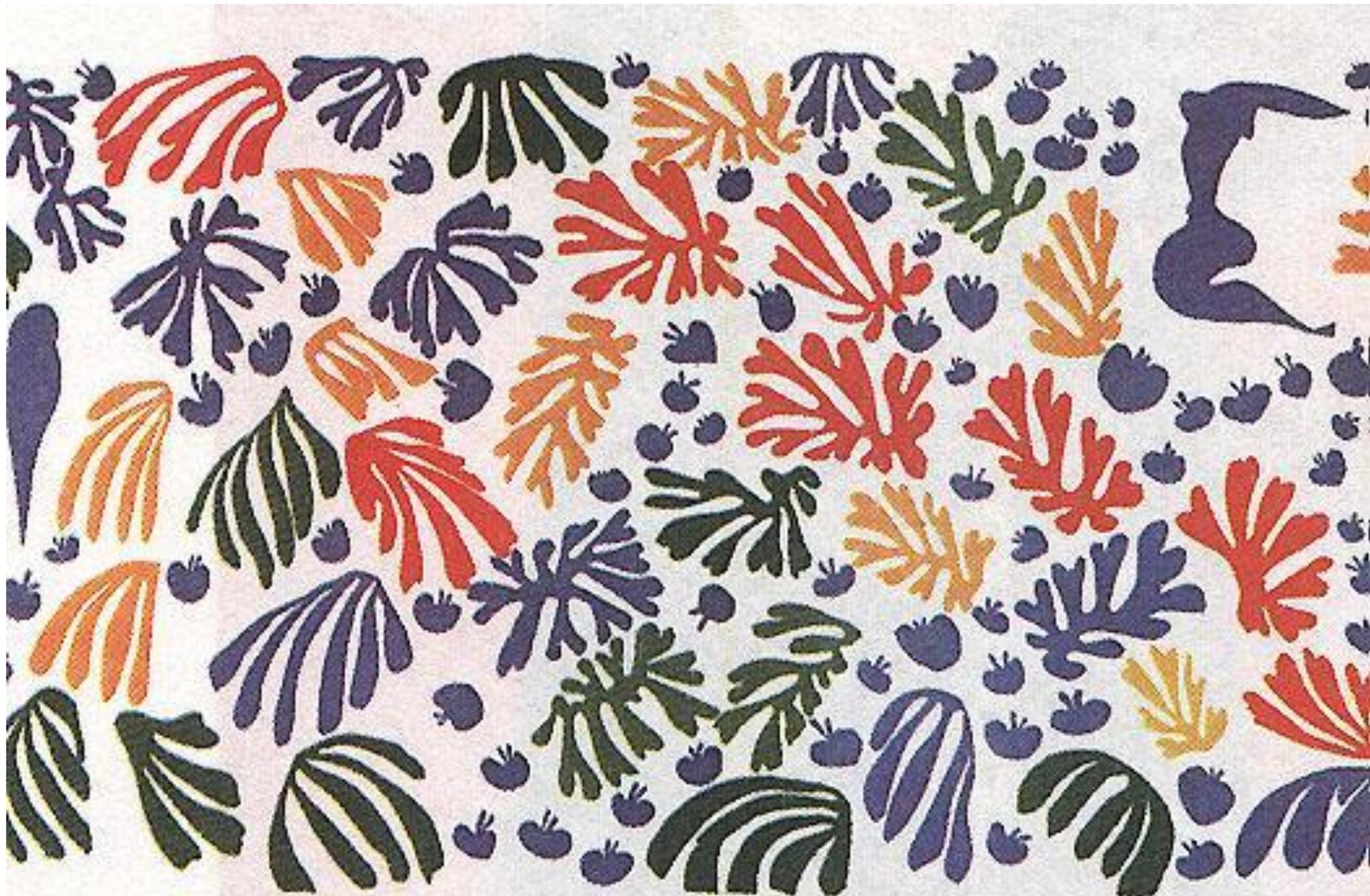
«Музыка»

«Красные рыбки»

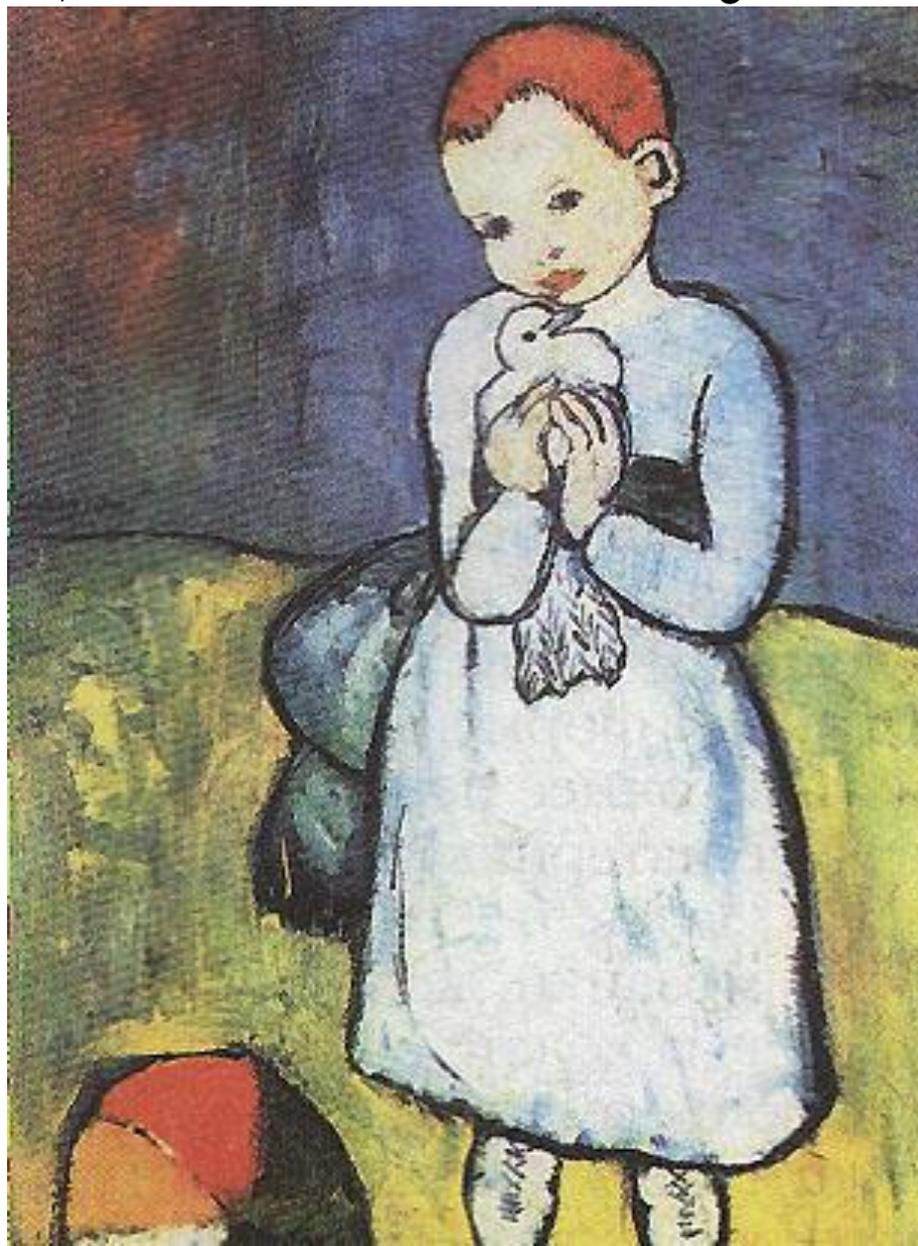
«Попугайчик и сирена»

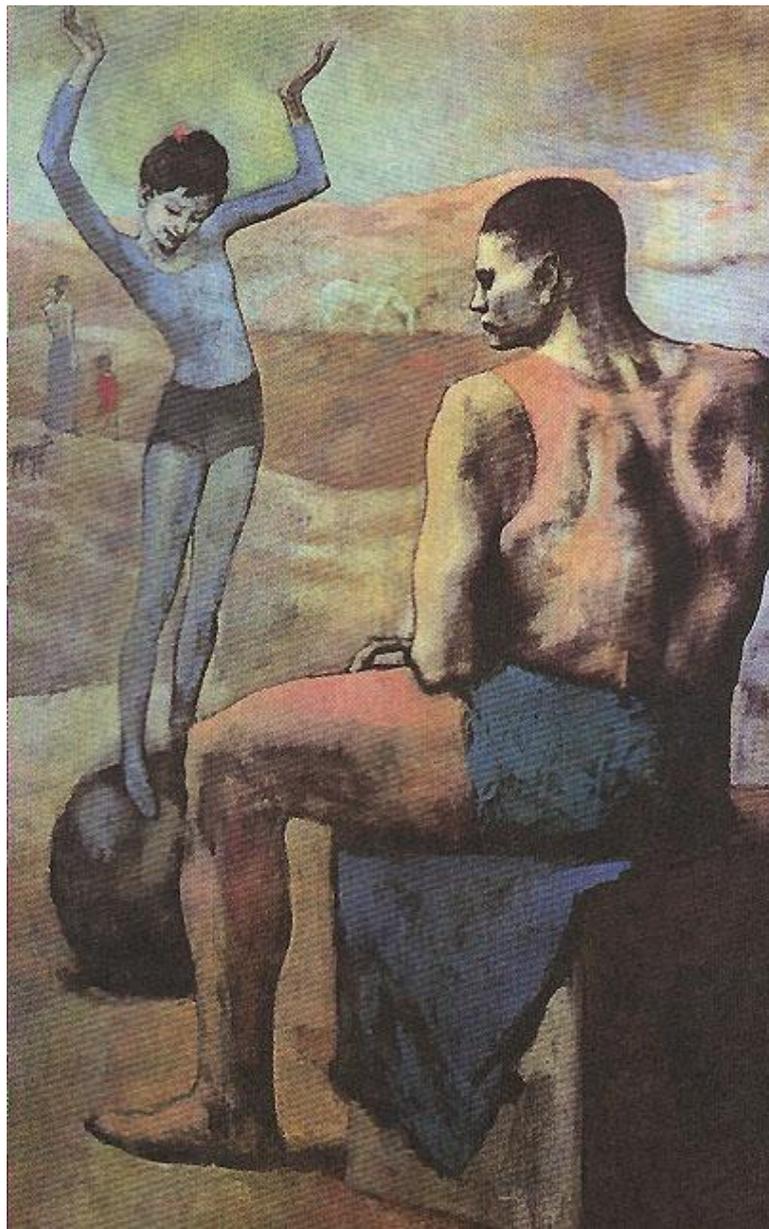
Пабло Пикассо (1881-1973)

1904-1905 гг. – «голубой» период. 1906 г. – «розовый» период. В нач. 1920-х гг. – ощущение неудовлетворенности, приходит к неоклассицизму. Параллельно с неоклассицизмом увлекается сюрреализмом. Позже увлекается негритянским искусством. Одним из первых становится в ряды художников, протестующих против варварства фашистов. Стремиться передать большие прогрессивные идеи современников. Ищет символы. Прогрессивность общественных убеждений П. Пикассо входит в резкое противоречие с его формалистическим творческим методом.

«Девочка с голубем»

«Девочка на шаре»

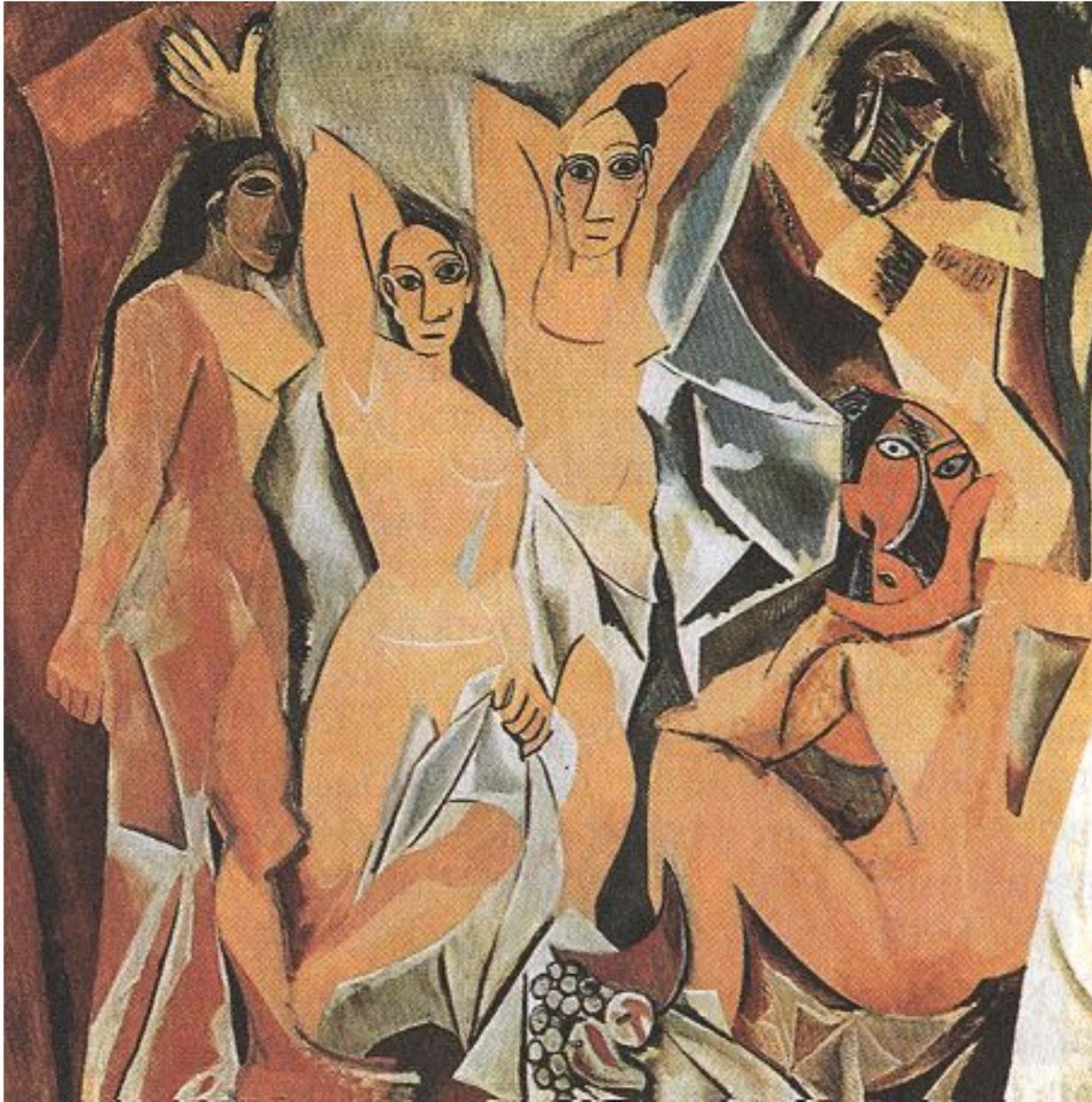
«Гёрника»

«Девушка с веером»

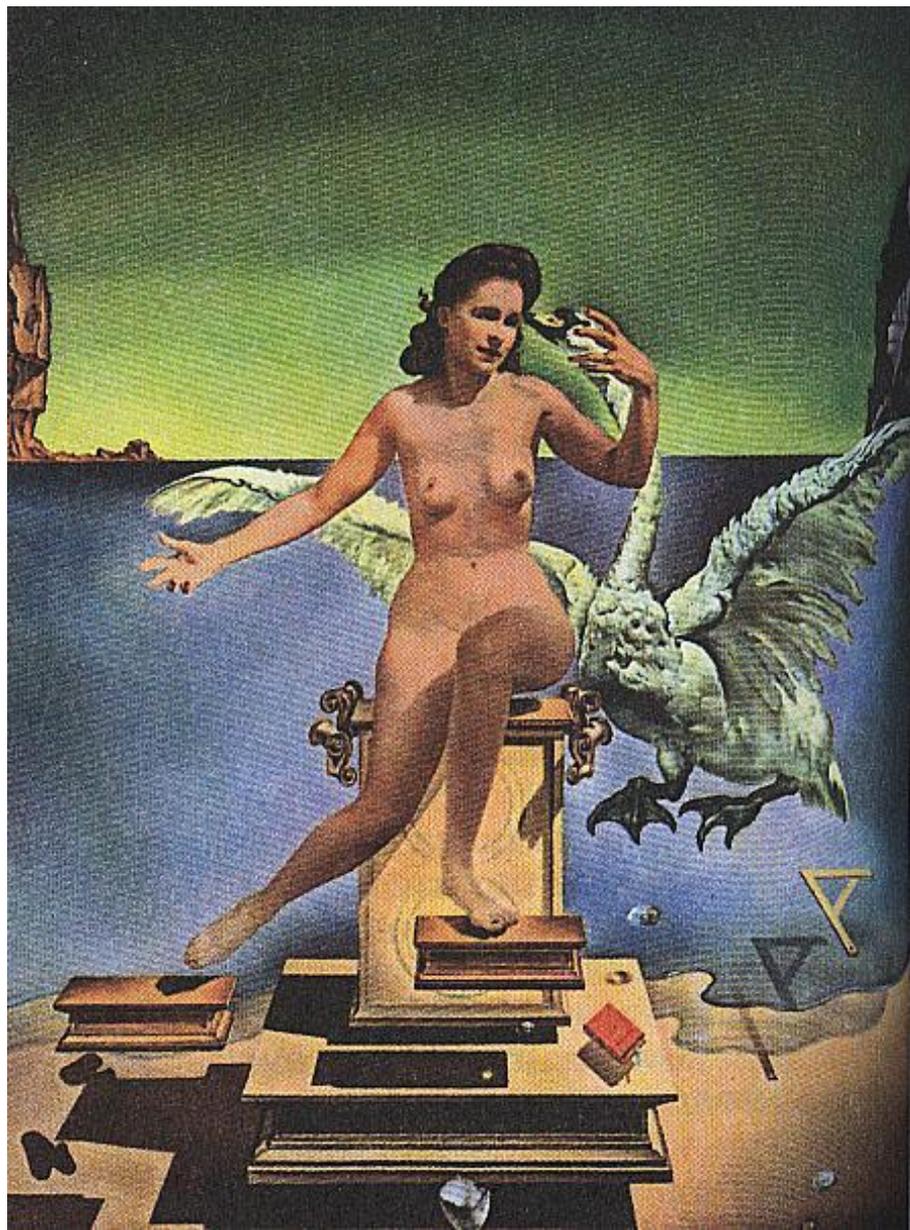
«Авиньонские девицы»

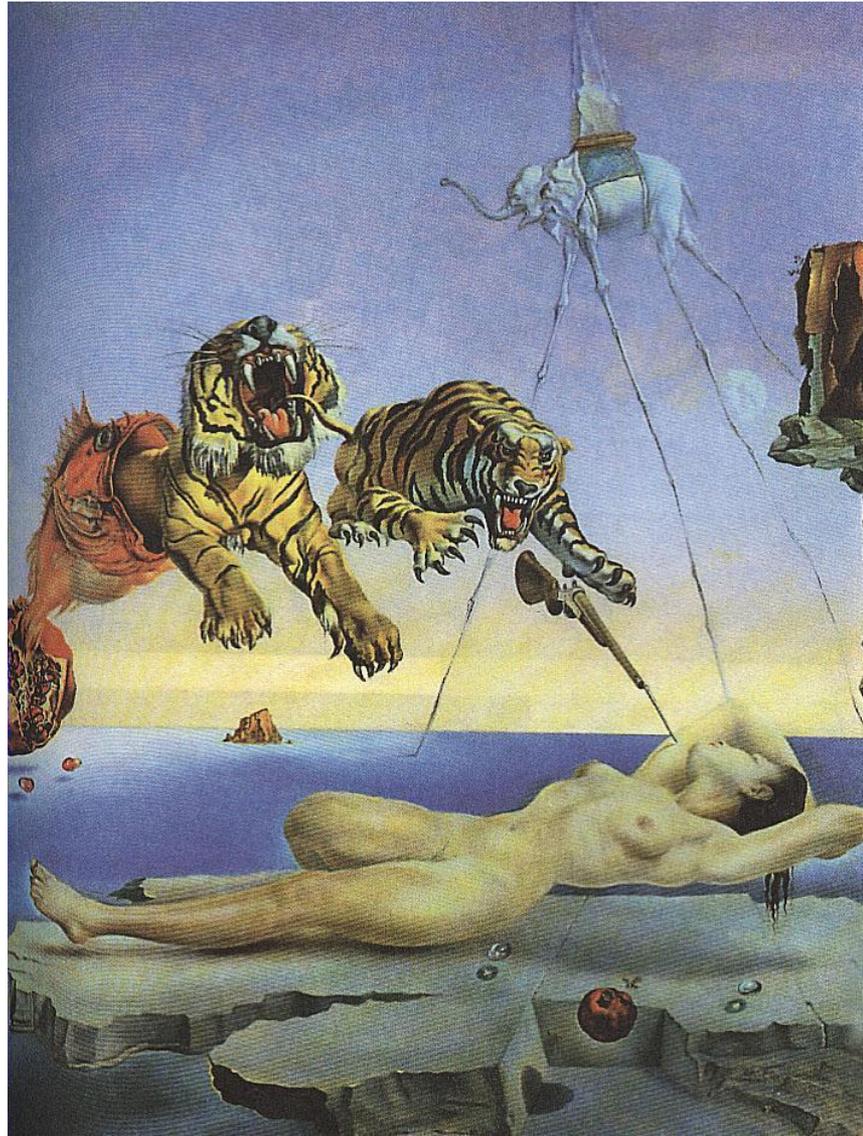
Сальвадор Дали (1904-1989)

С ю р р е а л и з м (от франц. surrealisme
сверхреализм) – обозначает все странно
сочетаемое, фантастическое, оторванное от
реальности. Провозглашали изображение
подсознательного и отказ от всякой
рассудочности к подражанию творчества
душевно больных как беспрепятственному
выражению природного инстинкта. В их
работах можно встретить хаотическое
нагромождение фантастических предметов.

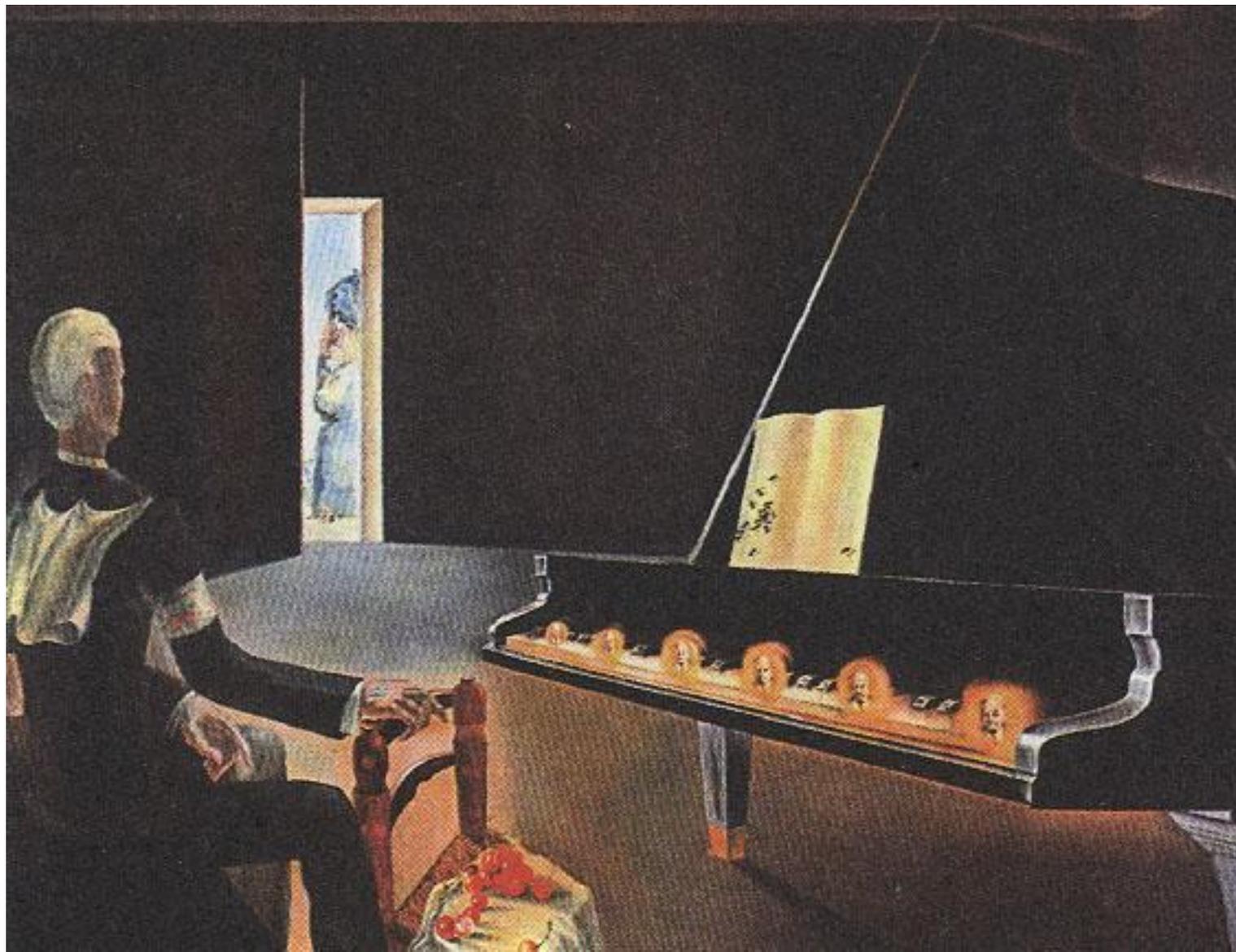
«Атомная Леда»

«Сон, вызванный полетом пчелы за секунду до пробуждения»

«Частичная галлюцинация: 6 портретов Ленина на фортепиано»

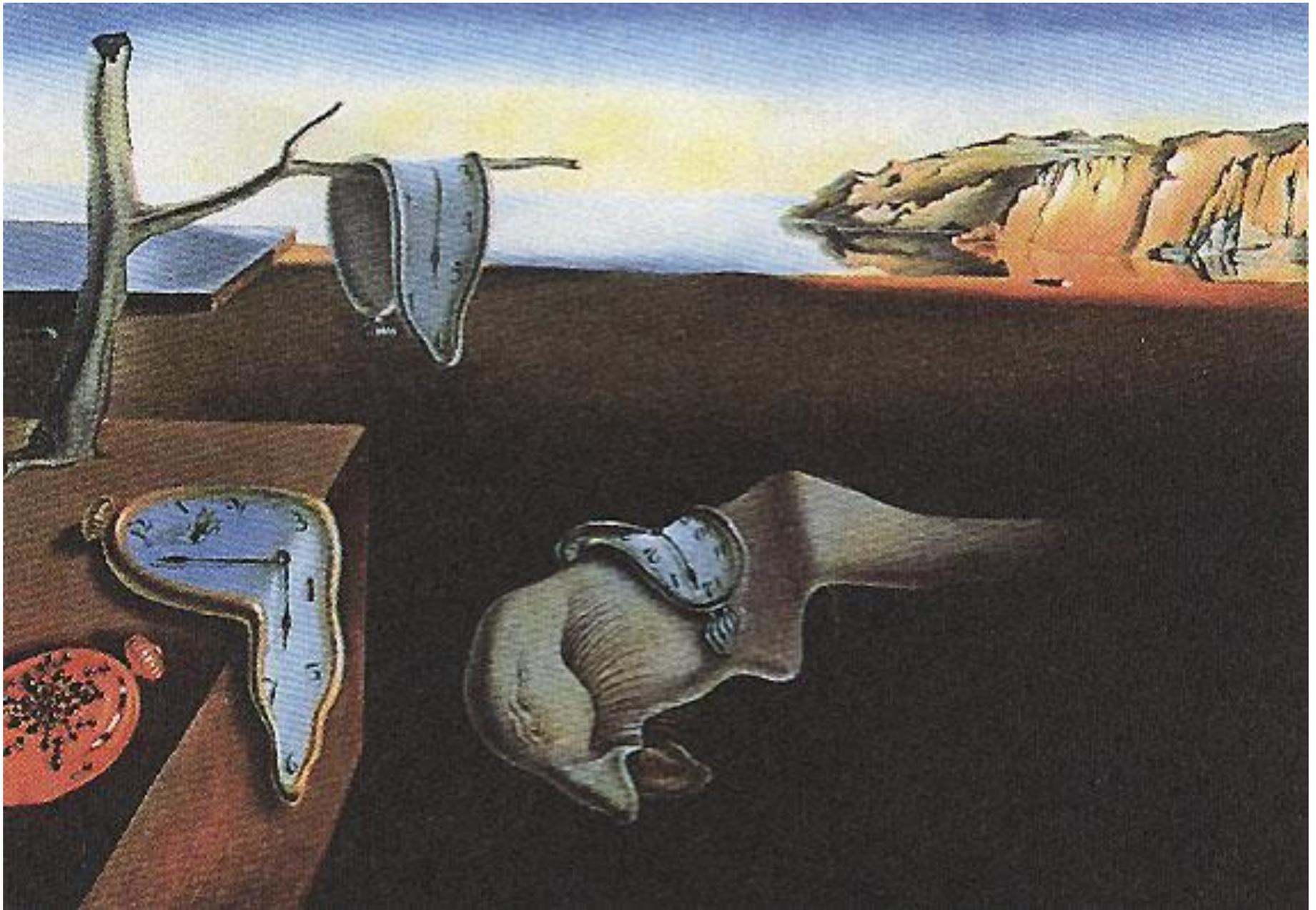
**«Мягкая конструкция с вареными бобами:
предчувствие гражданской войны в Испании»**

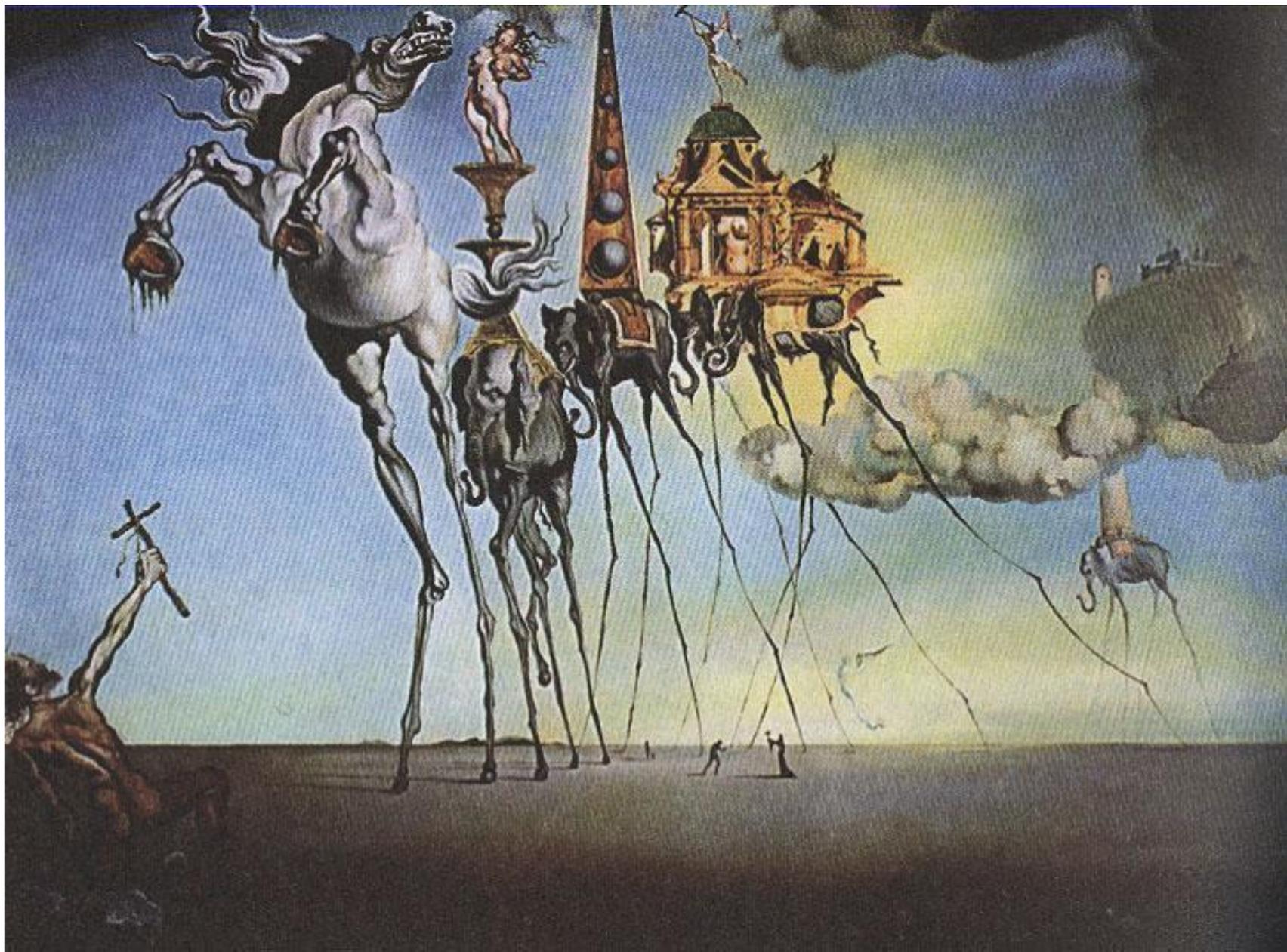
«Осенний каннибализм»

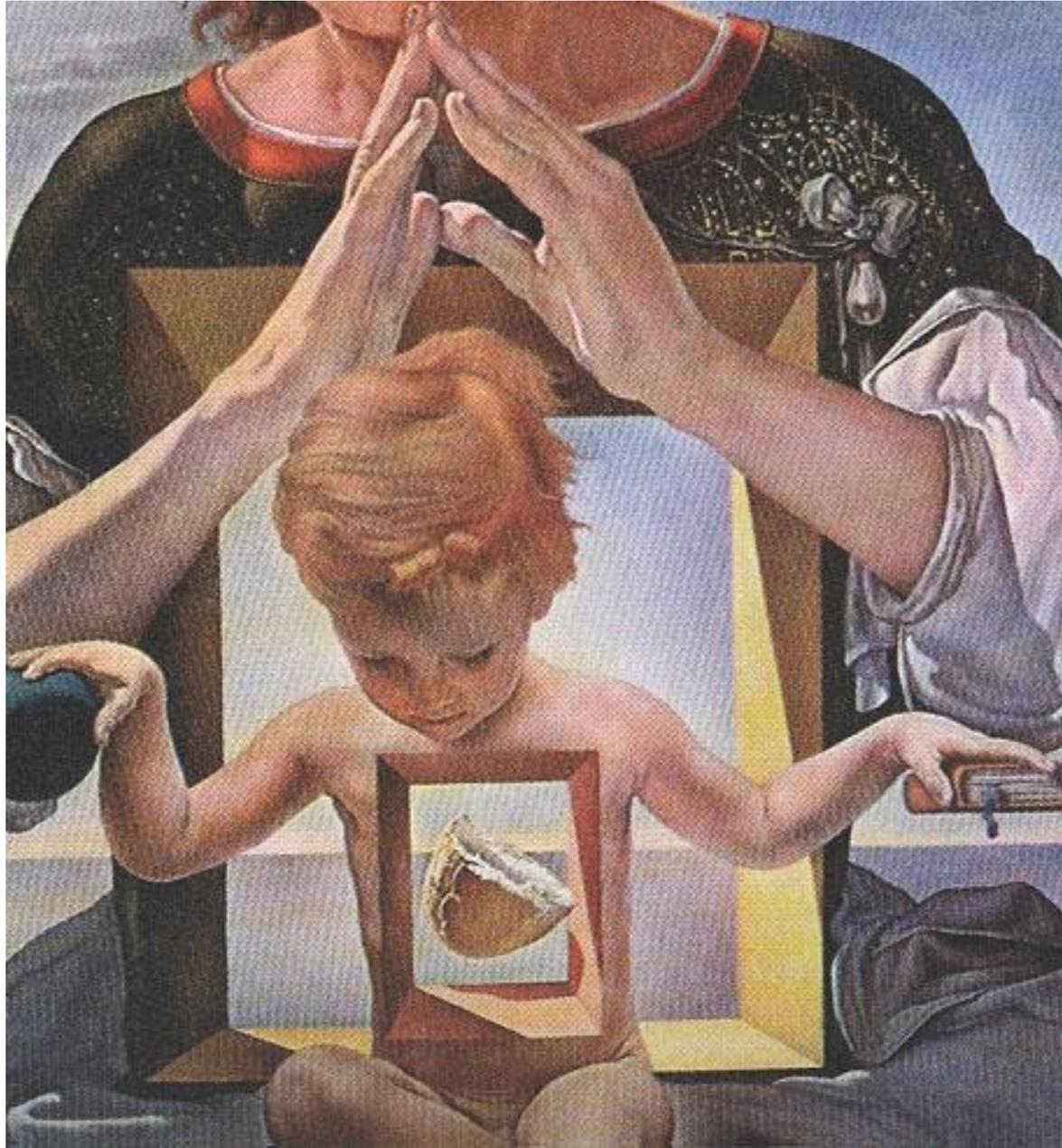
«Постоянство памяти»

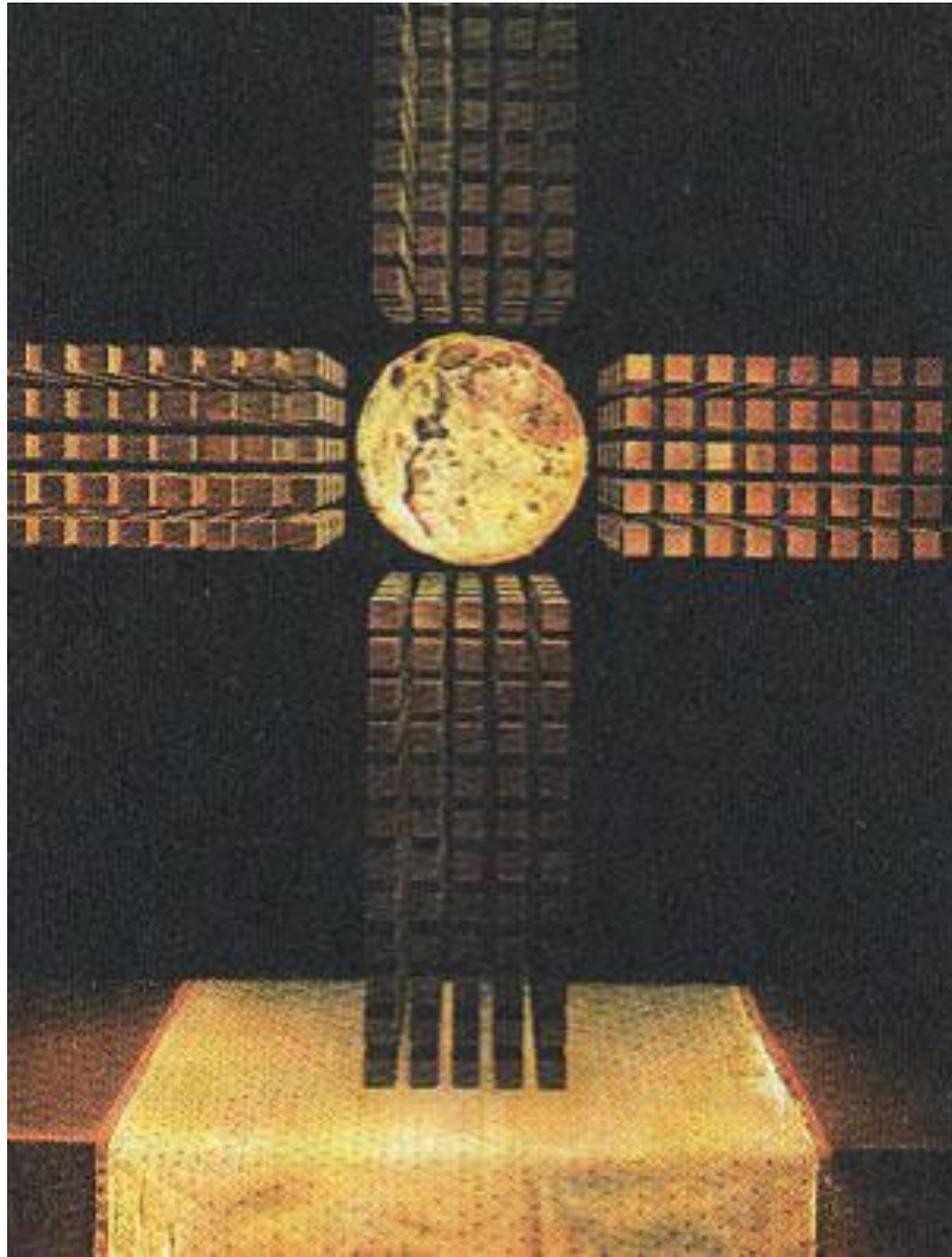
«Искушение св. Антония»

«Мадонна порта Лъигат»

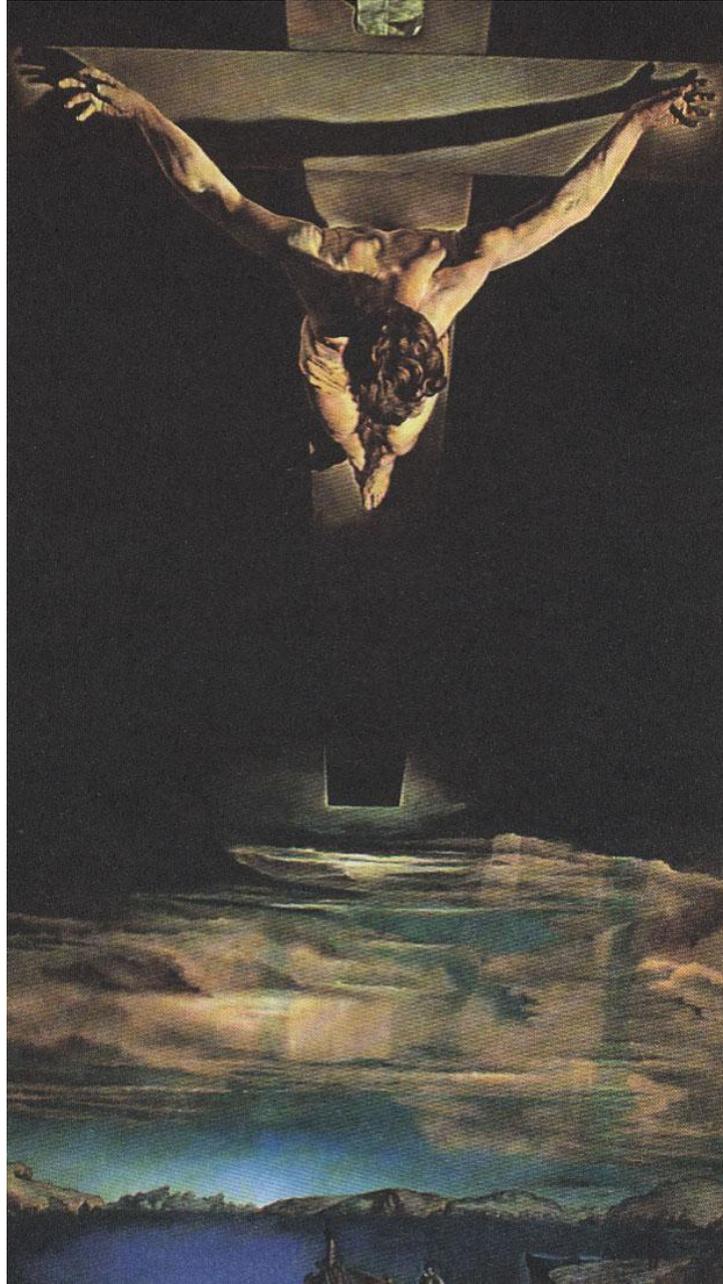
«Атомистический крест»

«Пылающий жираф»

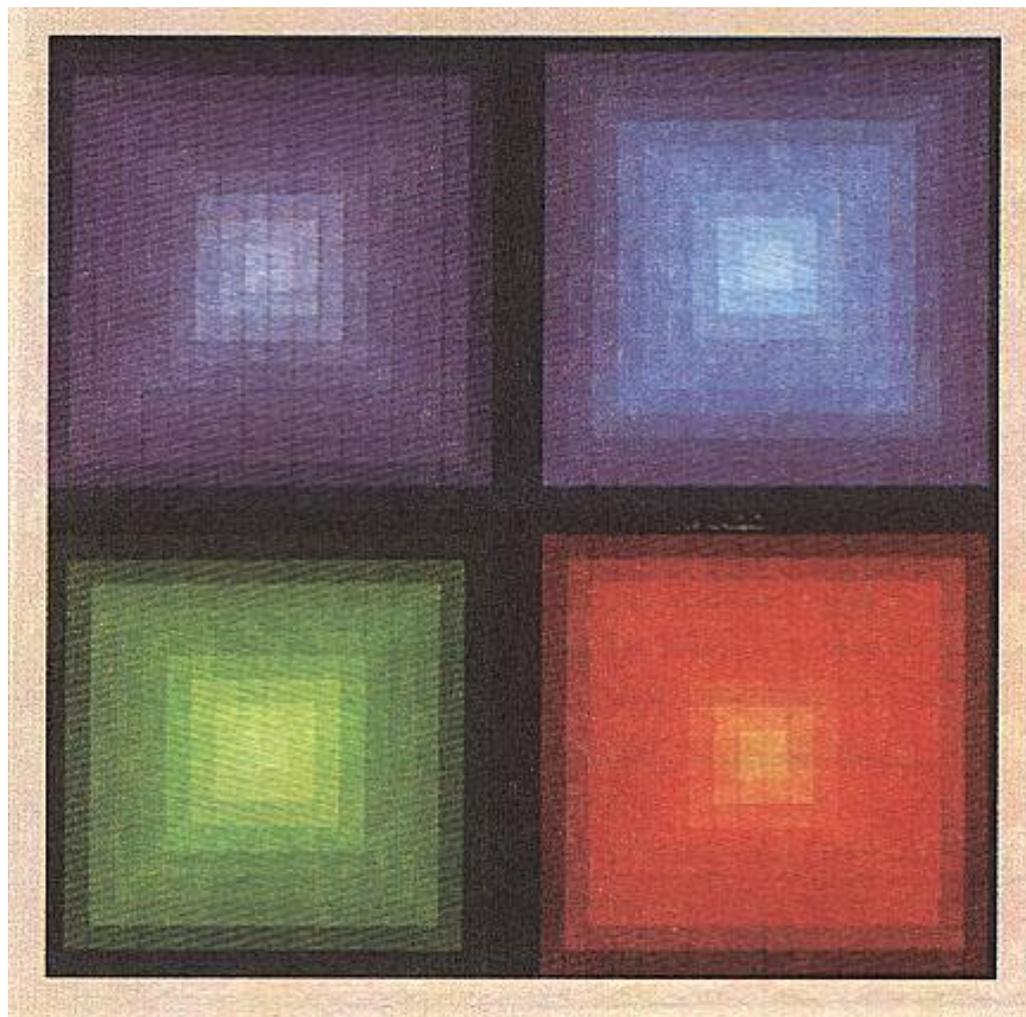
«Христос Святого Иоанна Креста»

Оп-арт

«Оптическое искусство» – интернациональное течение в абстракционизме кон. 50-60-х гг. XX в. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Обыгрываются цветовые контрасты, соседство выпуклых и вогнутых форм. Декоративная живопись «оптического искусства» вызвала интерес к нему в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Новации оп-арта применяются в архитектуре.

Виктор Вазарелли (1906-1997)

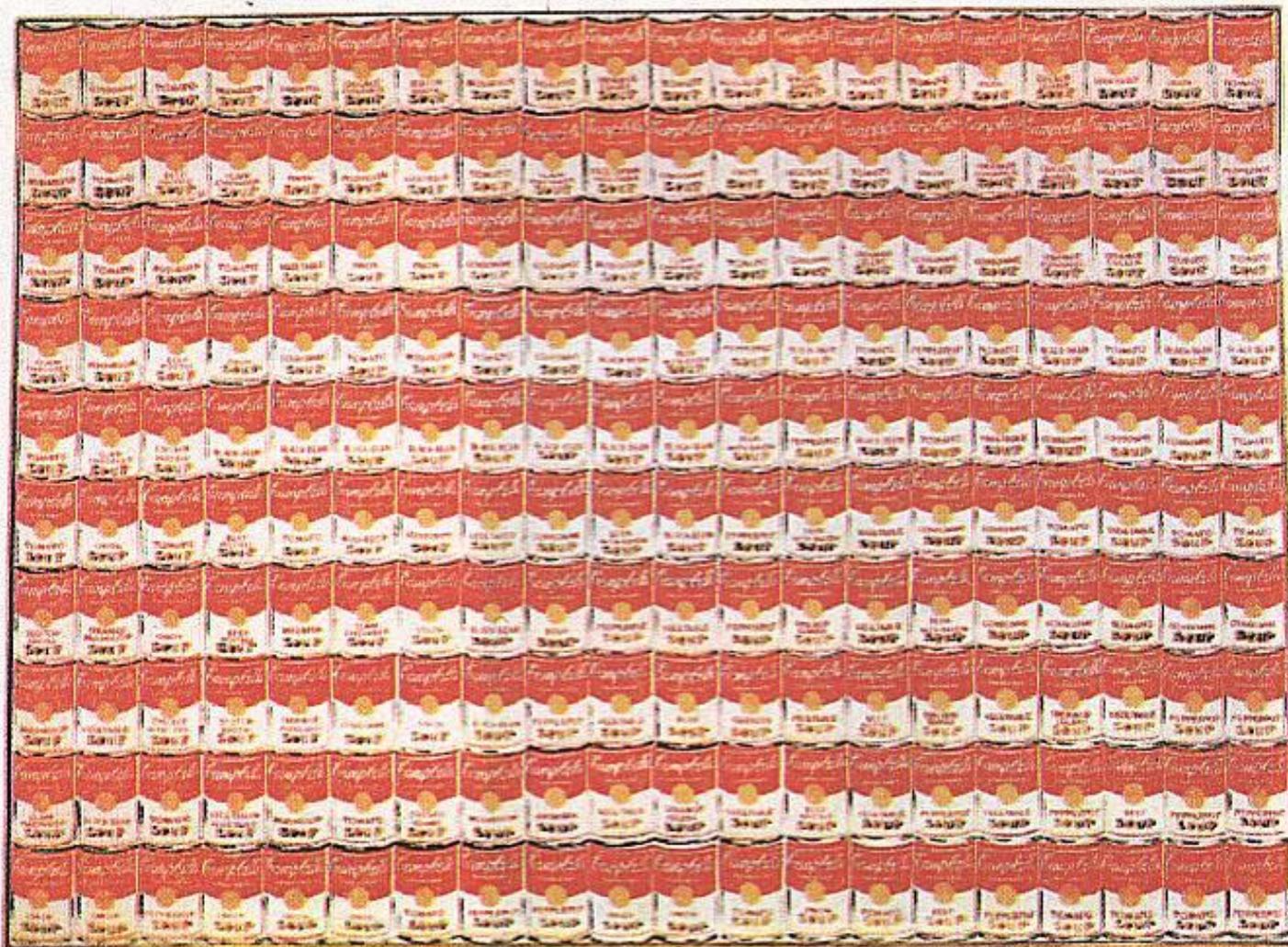

«Арктур II»

Поп-арт

Популярное, общедоступное **искусство**. Термин и само направление родился в кругу английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в сер. 50-х гг. XX в. Сразу же получил известность за океаном и скоро стал символом американского искусства. Отказ от всякого изображения. Отказываются от холстов и красок и др. материалов изобразительного искусства. Используют конструкции из дерева, металла, стекла, утиля. Оказал огромное влияние на развитие современного искусства, его традиции сохраняются и в настоящее время.

Энди Уорхолл (1928–1987)

200 банок супа «Кэмпбелл»

«Мэрилин Монро»