

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВАНГАРД

«Термин *авангард* стал вездесущим ярлыком, эклектически прикрепляемым к любому виду искусства, лишь бы оно было антитрадиционным по форме. Иногда этот термин упрощённо используют для определения нового в любой данный момент, которое устаревает с каждым новым шагом вперёд»

Кристофер Иннес (1941-2017) «Театр авангарда» (1993)

МОДЕРНИЗМ
ПОСТМОДЕРНИЗМ
МЕТАМОДЕРНИЗМ

МОДЕРН
АВАНГАРД

ИМПРЕССИОНИЗМ
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
ФОВИЗМ
ЭКСПРЕССИОНИЗМ
ФУТУРИЗМ

Искусство накануне XX века

Постимпрессионизм - художественное направление, условное собирательное обозначение совокупности основных направлений в европейской (главным образом — французской) живописи.

Термин, принятый в искусствоведении для обозначения магистральной линии развития французского искусства, начиная со второй половины 1880-х гг. до нач. XX в.

Роджер Элиот Фрай (1866-1934)

1910 год

Выставка «Мане и постимпрессионисты»

Жорж Сера (1859-1891)
Воскресный день на острове
Гранд-Жатт
1884
Институт искусств (Чикаго)

«Он отвлекся и от обыденного, и
от поэтического взгляда на вещи
и перешёл в область «чистой и
почти абстрактной гармонии...»

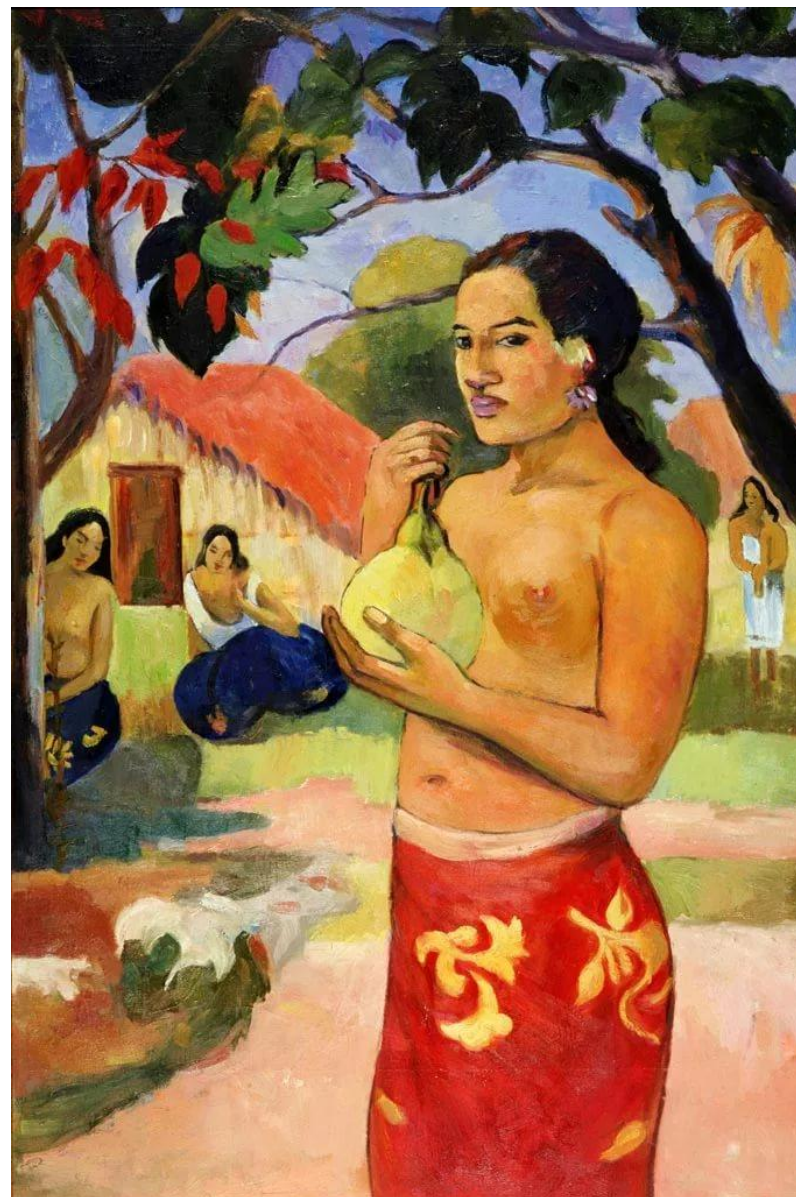

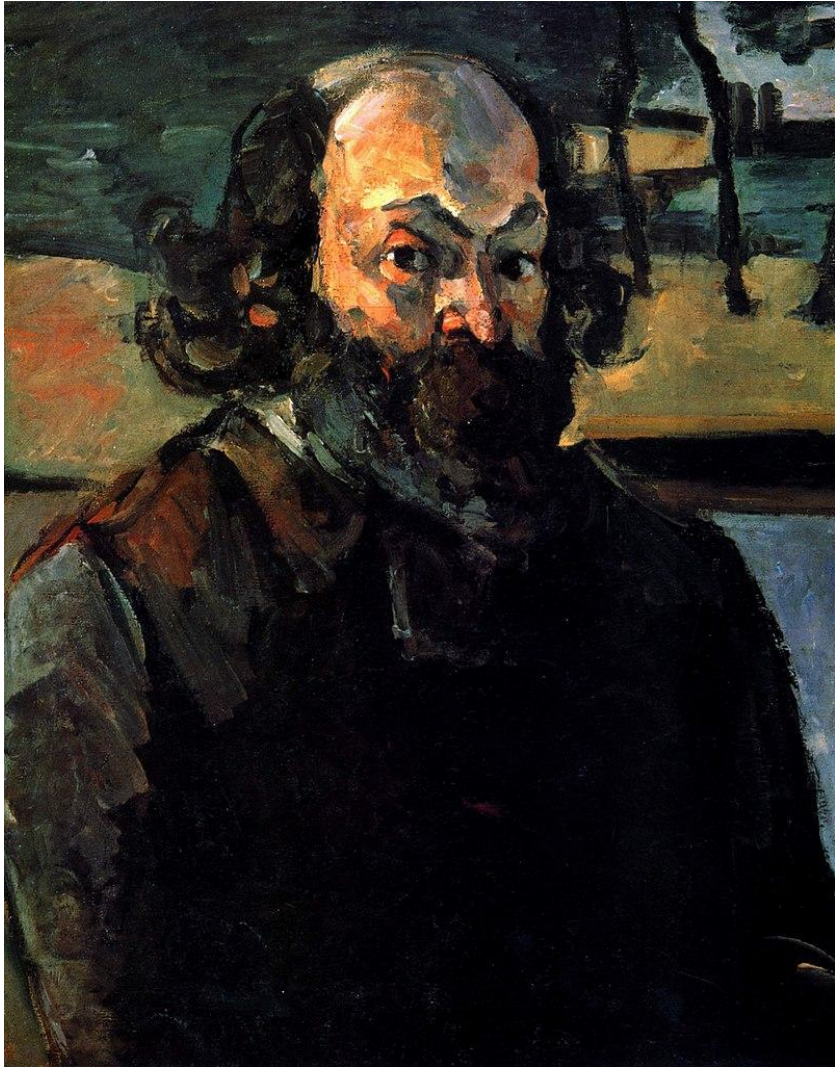
Винсент Ван Гог (1853-1890)
Красные виноградники в Арле. 1888.
ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Настоящие художники рисуют вещи не такими, как они выглядели бы при изображении сухим аналитическим способом, но так, как они чувствуют их».

Поль Гоген
Женщина, держащая плод. 1893.
Государственный Эрмитаж

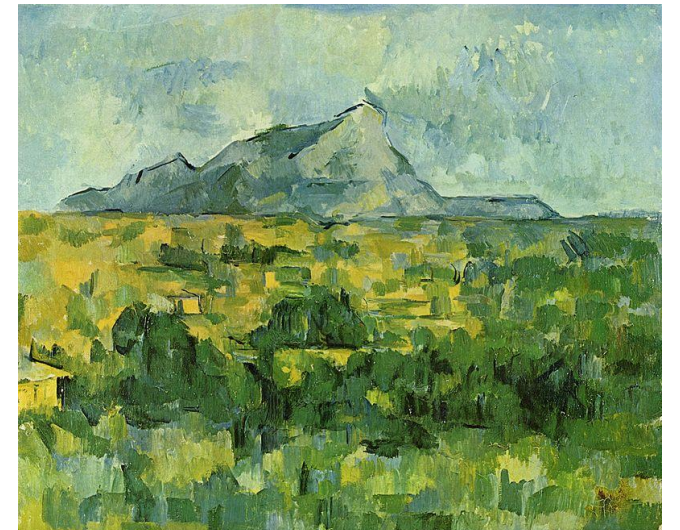
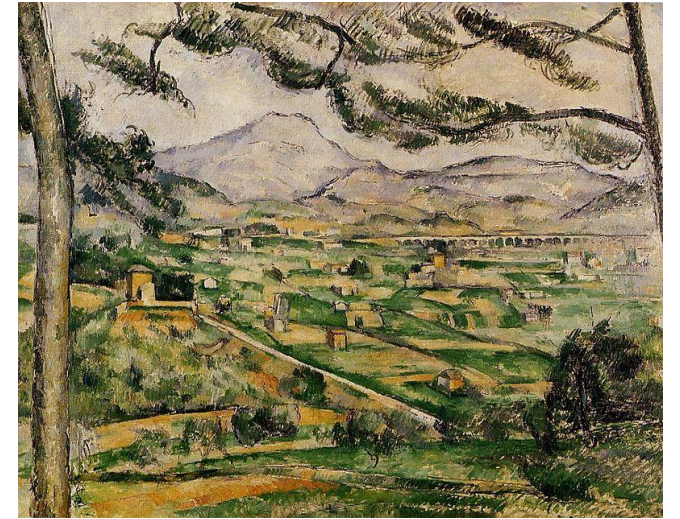
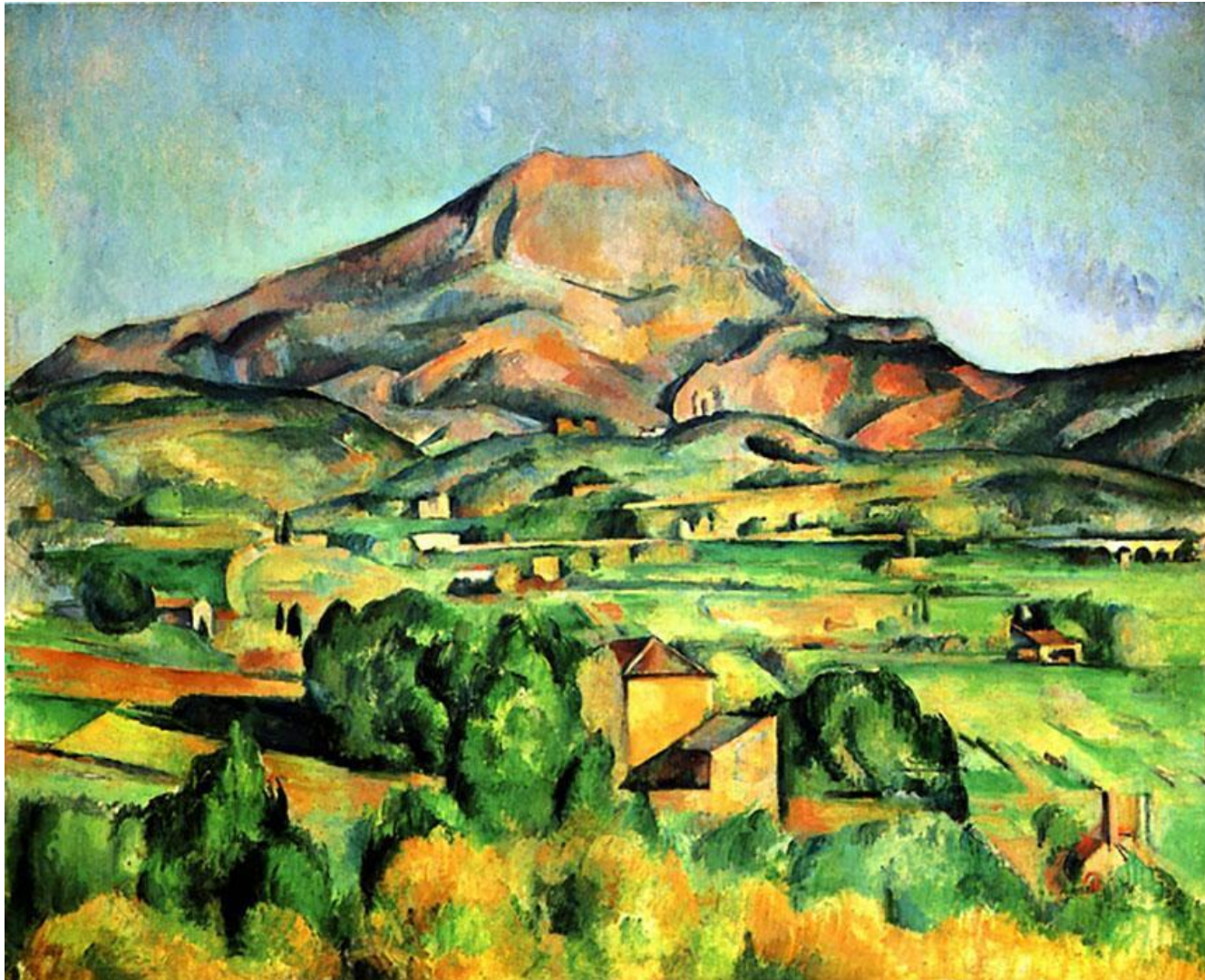
*«Натура - это совокупность простых форм - сфер,
конусов, цилиндров»*

*«Я хочу поразить Париж с помощью моркови
и яблока»*

Поль Сезан (1839-1906)

Автопортрет. 1875 год

П. Сезанн Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю
Гора Сент-Виктуар. 1886. 1906. Всего 87 работ.

«Сезон определенно вырвал живопись из пут сюжета и занялся разработкой формальных сторон художественного мастерства. Сезон первый указал на то, что весь видимый нами мир может быть разложен согласно нашему внутреннему пластическому сознанию на ряд простейших форм: кубов, конусов, сегментов и проч. Сезон никогда - разве может быть только в самый ранний период своей деятельности - не интересовался сюжетом; для него всякий сюжет окружающего мира был уже достаточным поводом, чтобы приступить к художественной работе».

«Природа – только повод, словарь для чисто живописной работы».

Н.Н. Пунин

Цикл лекций, читанных на краткосрочных курсах для учителей рисования

1920

Ян Давидс де Хем

Роскошный натюрморт с попугаем. 1650

Поль Сезанн

Натюрморт с драпировкой. 1895

«Вещи у Сезанна подчеркнута замкнуты в себе, разделены своей материальностью. Соединение их достигается не теми способами, какими несколько вещей образуют кучу, а какими несколько слов образуют фразу или несколько фраз образуют абзац: выраженное между ними формальное единство заставляет подразумевать неочевидную смысловую связь. Представим себе фразу, значение слов которой нам непонятно, но грамматическая структура, выражающая отношение между ними, известна. В этом случае слова будут нам казаться полными скрытого смысла, загадочными. Таков натюрморт Сезанна: структура отношения между предметами нам ясно выражена, но сами предметы – «слова на неизвестном языке». Они значительны, так как непонятны» (Ю.М. Лотман «Натюрморт в перспективе семиотики»).

«Я уверен, что реалистический период живописи закончился. Собственно живопись только начинается»

(Андре Дерен в письме Морису Вламинку. 1901)

ФОВИЗМ (1904-1908)

Парижский салон. С 1667 года

Осенний салон. С 1903 года.

Фовисты на Осеннем салоне (1905)
Страница из журнала *L'Illustration*.

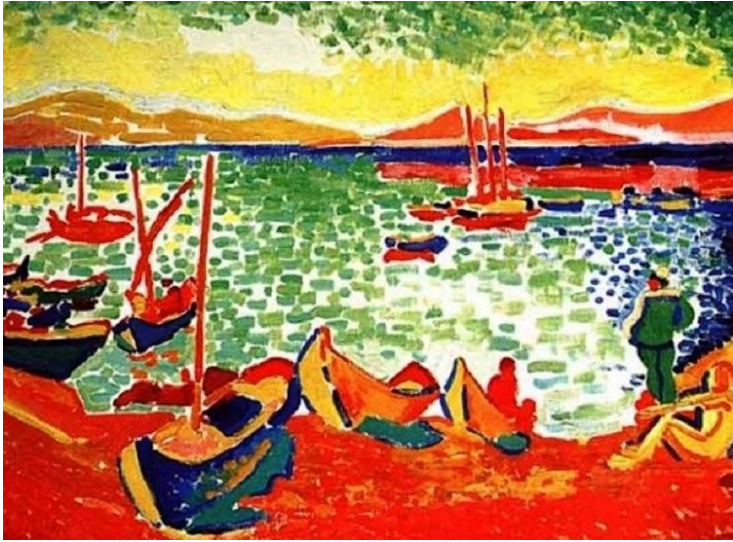

Луи Во[к]сель (1870-1943)

Оценка работ зала № 7

«Донателло среди диких зверей»

ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОВИЗМА

динамичность рисунка

спонтанность

стремление к эмоциональному напряжению

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

интенсивный яркий цвет, чистота и резкость

интенсивно открытые локальные оттенки

сопоставление контрастных плоскостей

упрощение формы

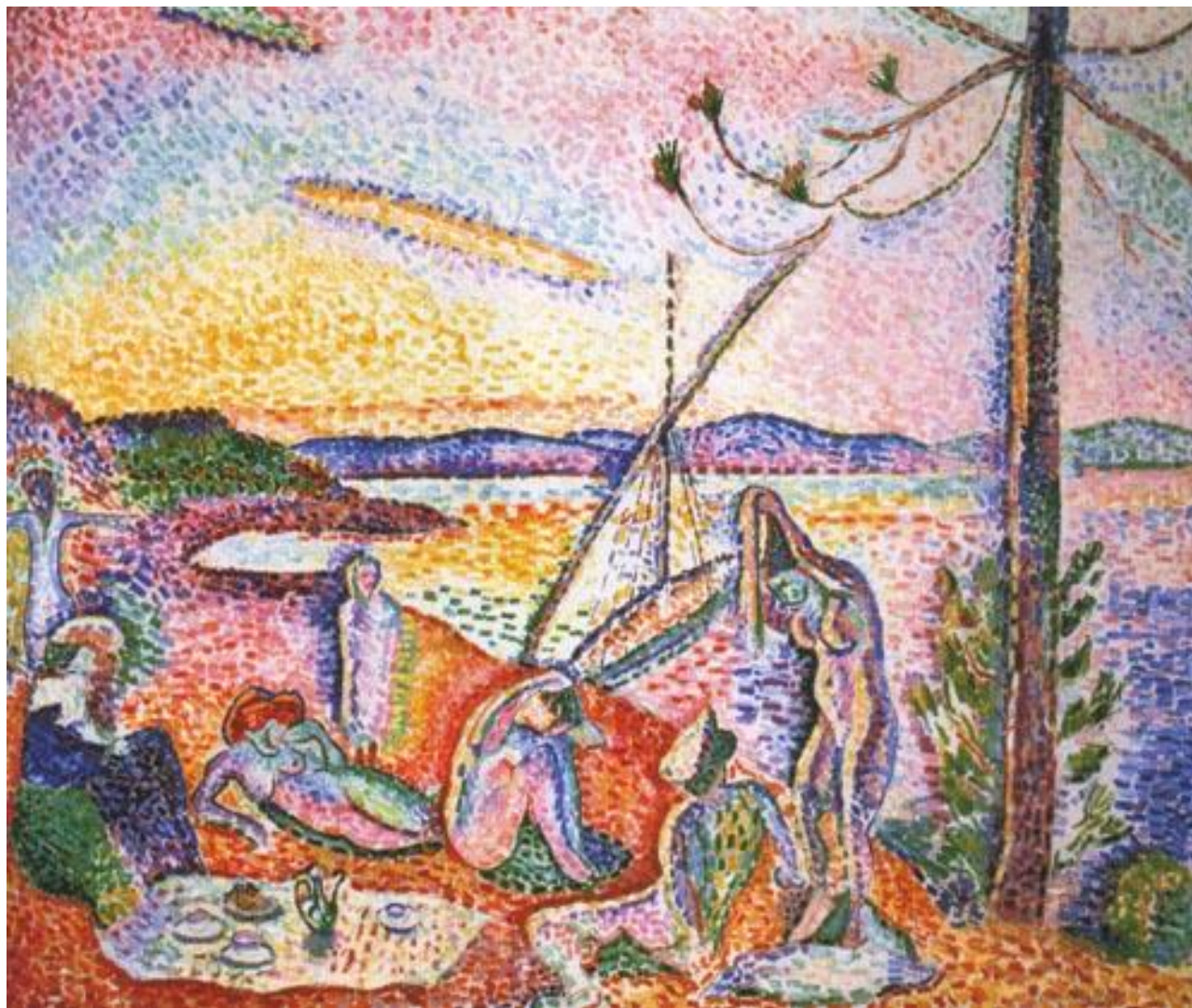
нарушение принципов линейной перспективы

Анри Эмиль Бенуа Матисс (1869-1954)

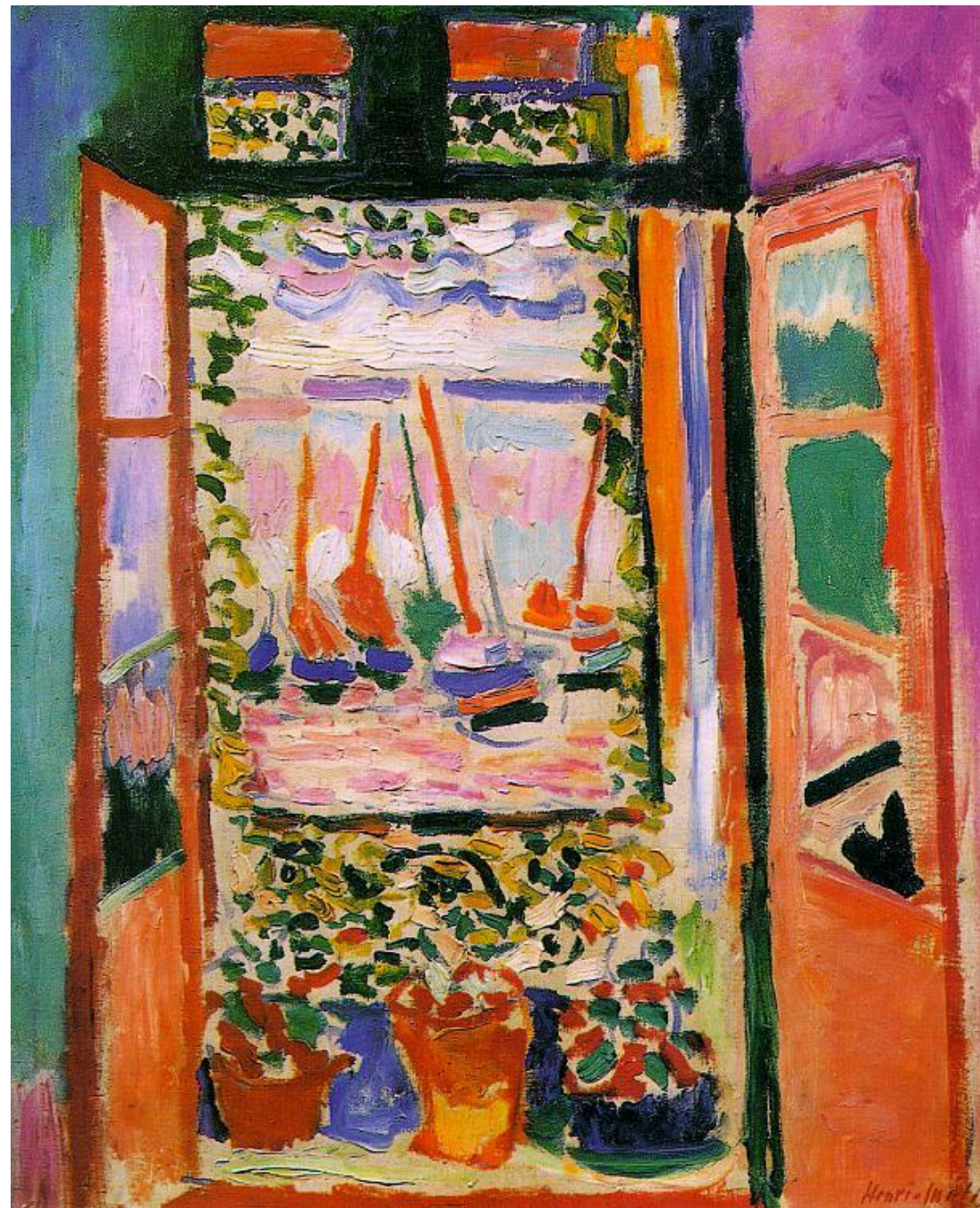

Пуантилизм. Роскошь, покой и наслаждение. 1904.

«Счастливы те, кто умеет видеть с душою чистой и открытой... Нужно уметь находить радость во всём: в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть».

Открытое окно. 1905.

Женщина в зеленой шляпе.
1905

«Я не женщин рисую.
Я рисую картины»

«В Матиссе — ничего, ровно ничего, кроме нахальства» (И.Е. Репин)

Анри Матисс
«Красная комната»
(«Гармония в красном»)
1908

Танец. 1909. Музей современного искусства. Нью-Йорк.
Танец. 1910. Государственный Эрмитаж. СПб.

«Сударь, в дороге (два дня и две ночи) я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться»
(письмо С.Щукина А.Матиссу)

А. Матисс
Красные рыбки
1911
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Иван Абрамович Морозов (1871-1921)

В. Серов Портрет И.А. Морозова. 1910.

(на заднем плане натюрморт «Фрукты и бронза» А. Матисса)

«И. А. Морозов расходовал систематически чрезвычайно крупные суммы на пополнение любимой коллекции. Поток картин, направляющихся из Парижа в Москву, в его коллекцию на Пречистенке, принимал фантастические размеры... Ни один из европейских собирателей нового искусства, ни один из западных музеев не обогащали своих коллекций с такой энергией и стремительностью»

Борис Николаевич Терновец

Выставка организована Государственным Эрмитажем совместно с
Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
при участии Государственной Третьяковской галереи

Cette exposition est organisée par le Musée d'Etat de l'Ermitage
en collaboration avec le Musée d'Etat des Beaux-Arts Pouchkine
avec la participation de la Galerie d'Etat Tretyakov

This exhibition has been organised jointly by The State Hermitage Museum and
The Pushkin State Museum of Fine Arts with the participation of
The State Tretyakov Gallery

БРАТЯ МОРОЗОВЫ

Великие русские коллекционеры

LES FRÈRES MOROZOV

Grands collectionneurs russes

THE MOROZOV BROTHERS

Great Russian Collectors

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ
The State Hermitage Museum

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Популярный советник

LVMH
Maison Martin Margiela

Спонсор

оск ЭС РОСБЕТ

Профильный медиа партнер
THE ART NEWSPAPER IN RUSSIA

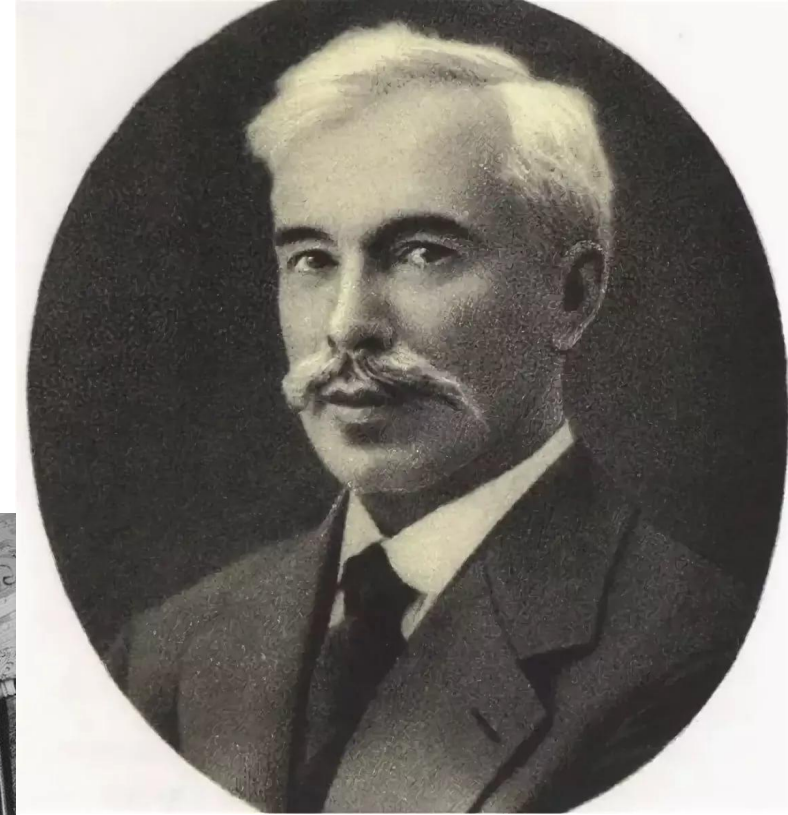

Small white informational card below the portrait painting.

Small white informational card below the still life painting.

Сергей Иванович Щукин (1854-1936)

«Если, увидев картину, ты испытываешь психологический шок — покупай её»

1918 год - Первый Музей новой западной живописи создан на основе коллекции Сергея Щукина в бывшем доме коллекционера (Большой Знаменский переулок, № 8).

1919 год - Второй Музей новой западной живописи создан на основе коллекции Ивана Морозова в здании городской усадьбы И. Морозова (улица Пречистинка, 21).

1923 год - Щукинская и Морозовская коллекции объединены в единый «Государственный музей нового западного искусства» (ГМНЗИ)

1948 год - в рамках борьбы против всех форм «космополитизма», в том числе формализма в живописи «Музей нового западного искусства» был ликвидирован, а его коллекция поделена между ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГЭ. В бывший морозовский особняк въехала Академия художеств СССР.

Зал в Музее нового западного искусства. Конец 1930-х гг.