

Искусство 20 века

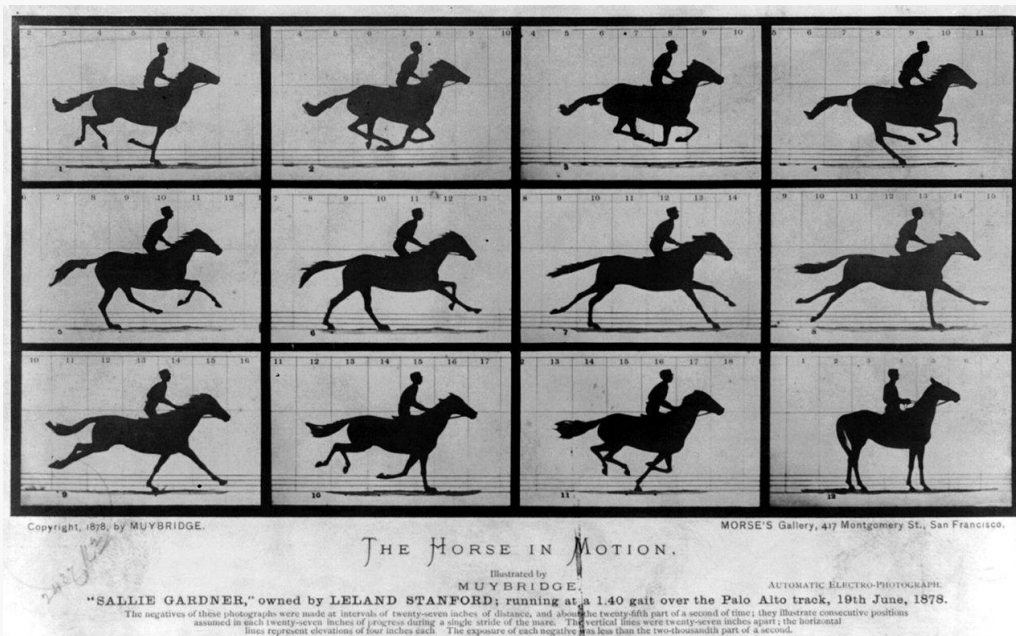
Часть 3

- XX столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности (прежде всего технические), но и заставило их отказаться от привычного взгляда на мир.
- Достижения прошлого казались бесполезными, и человечество осталось наедине с грозным и таинственным миром, словно в первобытные времена (не случайно огромную популярность в XX в. приобрело доисторическое и примитивное искусство).
- При этом одни наперекор всему искали выход в продолжении культурной традиции прошлого, другие — в обретении утраченных связей с природой, третьи — в научно-технической революции, четвёртые — в нигилистическом самоутверждении... Всё это по-своему реализовалось в

Монмант
р

- Разнообразие направлений — характерная черта искусства XX столетия. В первые его десятилетия многие мастера порвали со сложившимися художественными традициями.
- Модернизм - художественно-эстетическая система, сложившаяся в 20-х гг. XX века, как своеобразное отражение духовного кризиса буржуазного общества, противоречий буржуазного массового и индивидуалистического сознания. Модернизм объединяет множество относительно самостоятельных идейно-художественных направлений и течений, различных по социальному масштабу и культурно-историческому значению

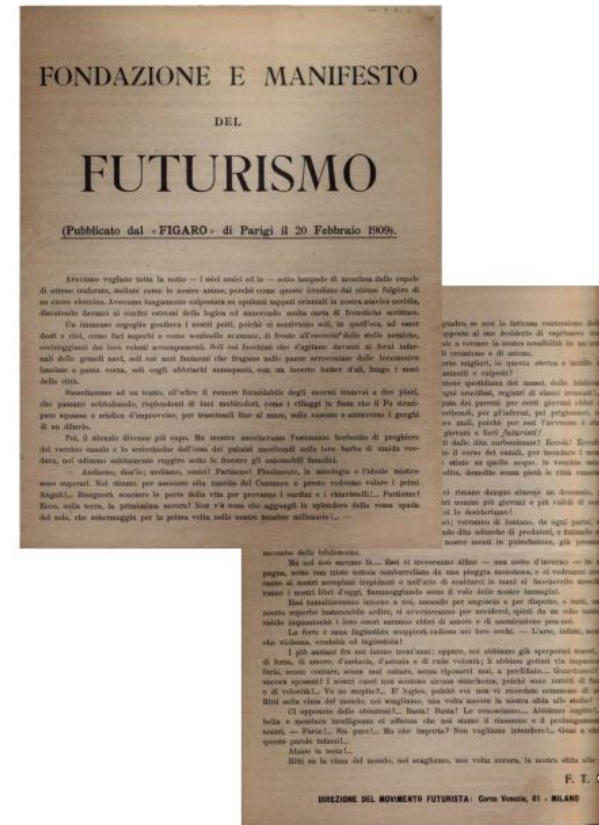

«Лошадь в движении»
Мейбриджа.

ФУТУРИЗМ

- Новые течения в искусстве нередко заявляют о своём появлении публикацией художественных программ и, как правило, всячески ниспровергают предшествующие «открытия».
- В громкости подобных заявлений представителям футуризма не было равных. Это естественно: само название футуризм (от лат. futurum — «будущее») говорило об их намерении создавать новое искусство, искусство будущего, приверженности к переменам и о решительном отказе от традиций.

Программ и манифестов у футуристов было очень много —гораздо больше, чем творческих достижений. Например: «Убьём свет луны» (1909 г.) или «Манифест против „Монмартра"» (1913 г.). А кроме того, проходило множество устных выступлений, футуристических вечеров.

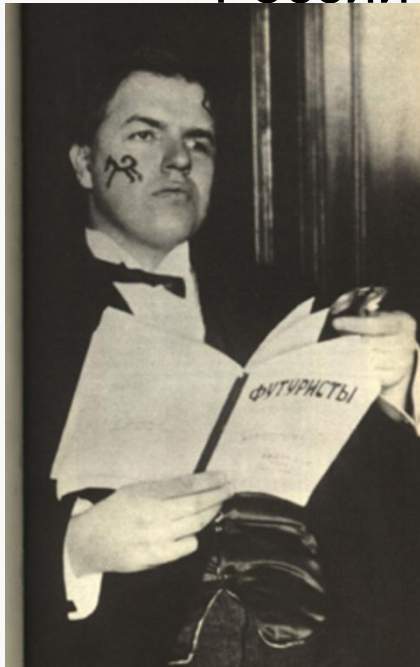
Манифест футуристов

- Основатель движения Филиппо Томмазо Маринетти (1876—1944), итальянский поэт, опубликовал первый манифест футуризма на страницах парижского журнала «Фигаро» в феврале 1909 г. «Главными элементами нашей поэзии будут: храбрость, дерзость и бунт». «Нет шедевров без агрессивности», — провозглашал он.

Футури́зм (лат. *futurum* — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х годов, прежде всего в Италии и России.

- Громкое эхо футуризма звучало и в Париже, и в России

«Дыр бул щыл
убеш щур
скуп
вы со бу
р л эз»
Крученых

Алексей Крученых, Давид
Бурлюк, Владимир Маяковский,
Николай Бурлюк, Бенедикт
Лившиц

- Под первой, собственно художественной программой, «Манифестом художников-футуристов» (11 февраля 1910 г.), подписались все итальянские художники — члены группы: Умберто Боччони (1882—1916), Джакомо Балла (1871 — 1958), Карло Карра (1881 — 1966), Джино Северини (1883—1966) и Луиджи Руссоло (1885—1947). Вскоре они выпустили «Манифест техники футуристической живописи».

Группа футуристов в Париже в 1912 году. Слева направо: Руссоло, Карра, Маринетти, Боччони, Северини.

- Основные принципы :
движение.

индустриализация,

- «Движение, которое мы хотим воспроизвести на полотне, не будет более закреплённым мгновением всемирного динамизма, это будет само динамическое ощущение...»

Балла. Динамизм
собаки на поводке.
1912 г.

- Подчас разложение движения доводит изображение до абстракции, как это происходит, например, в циклах Баллы «Скорость-Пейзаж» (1912 г.), «Линия-Скорость», «Вихрь» (1914 г.).

Балла. «Вихрь» (1914 г.)

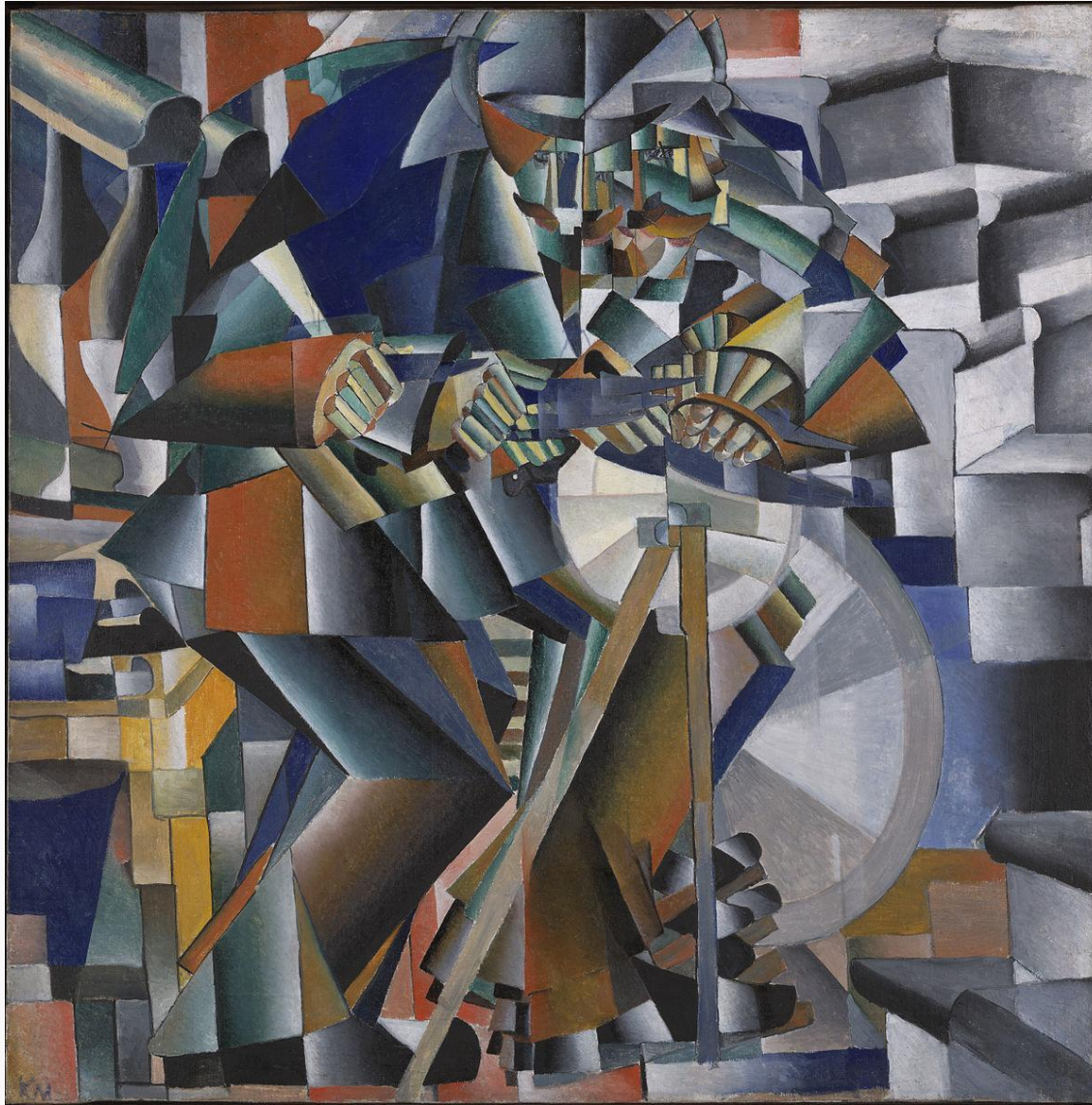
- В футуристическом искусстве не следует искать глубокого психологизма, интереса к внутреннему миру человека. Напротив, культ машины вдохновлялся мечтой о «создании механического человека с заменимыми частями». В 1913 г. был опубликован «Манифест механического искусства», а Северини и его товарищи провозгласили культ механических существ, полагая, что искусство механических существ возникло лишь в 1920 г.).

Деперо «Механика танца»
1917

Наталья Гончарова. "Велосипедист". 1913 год.

Малевич. Тописьщик.
1913

- Однако всё это было уже отзвуком былого футуристического шума. Постепенно футуризм растворился в других художественных течениях.

Деперо «Драка» 1926

ПИТ МОНДРИАН И НЕОПЛАСТИЦИЗМ

- Представители неопластицизма придерживались не многих принципов: в их живописных произведениях линии пересекаются перпендикулярно, палитра ограничивается красным, синим и жёлтым, т. е. тремя чистыми основными цветами (допускаются также белый, чёрный и серый).

Тео ван Дусбург. Симультанная шашечная композиция. Около 1929—1930 гг.

- Лепка трёхмерных форм мазком отвергалась — подчёркивалась плоскость. При отсутствии симметрии композиции всё же были очень уравновешенными. Такой стройностью, простотой и чистотой отношений внутри холста, по мнению неопластицистов, достигалась универсальная гармония, независимая от отдельного человека.

Тео ван Дусбург.
композиция. Около 1929—1930 гг.

Пит Мондриан (1872—1944)

- Один из ведущих мастеров беспредметного искусства, основатель школы неопластицизма, нидерландский художник Пит Мондриан (1872—1944) начал свой творческий путь в стенах Государственной академии художеств в Амстердаме.

- Ранние его работы выполнены в манере старых голландских мастеров («Лесной ручей», 1888 г.).

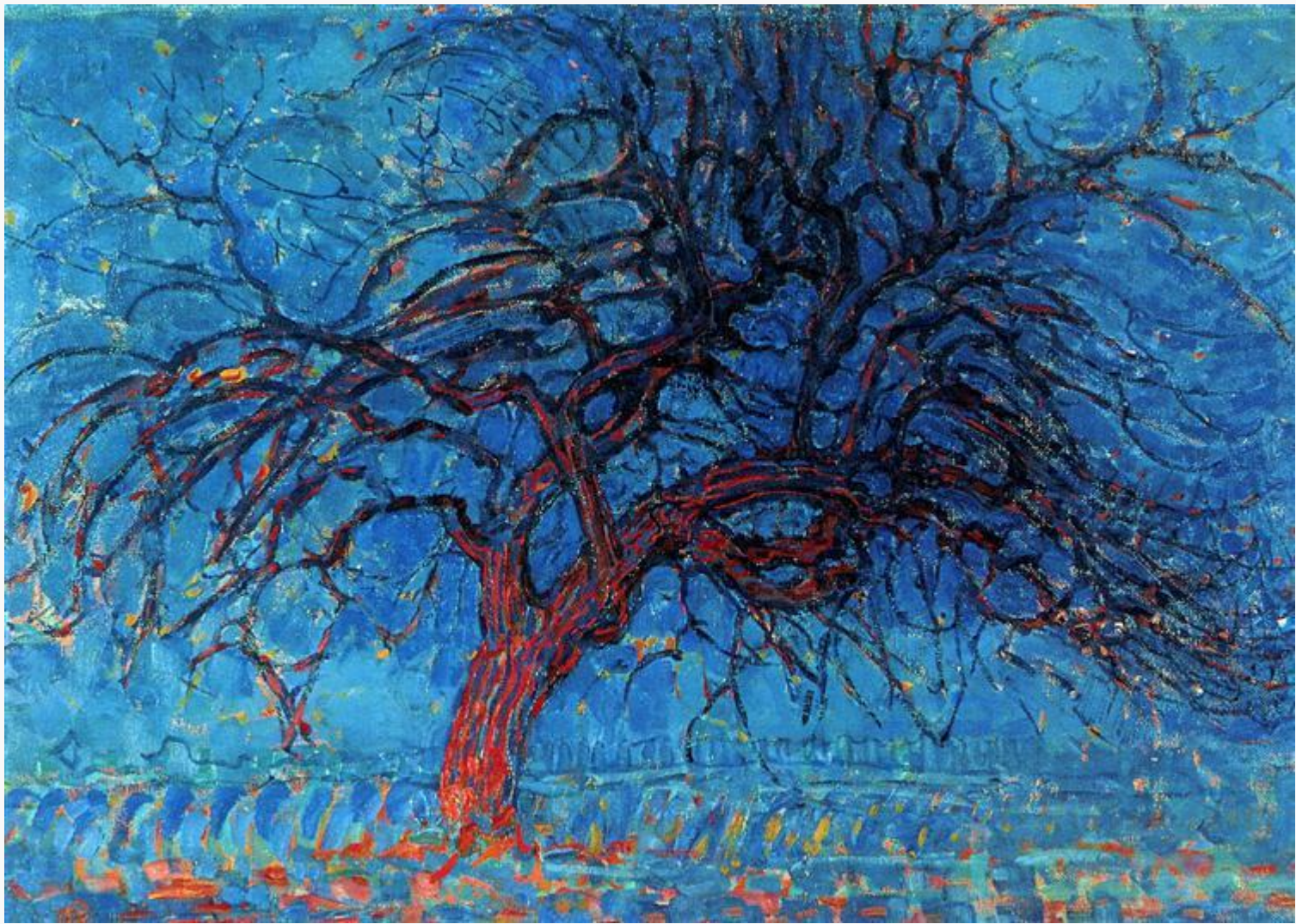
- Но известность молодому художнику принесли не академические сюжеты, а так называемые вечерние пейзажи. В сумерках, в лучах закатного солнца Голландия — её дюны, деревья, ветряные мельницы — предстаёт загадочно-поэтической («Вечер на берегу Гейна», 1906 г.). Один из первых критиков творчества Мондриана заметил, что его пейзажи «переворачивают душу, трогают до самых её глубинных уголков».

Мельница 1906
г.

Мельница 1907
Г.

Красное дерево.
1910

В 1911 г, в Амстердаме Мондриан принял участие в Международной выставке современных художников, где были представлены также кубистические произведения Пабло Пикассо, Андре Дерена, Жоржа Брака. Познакомившись с работами кубистов, Мондриан и сам начал экспериментировать с формами, упрощать их. По-разному сочетая плоскости изображаемых предметов, он добивался впечатления структурной, ритмической ясности

Серое дерево.
1911

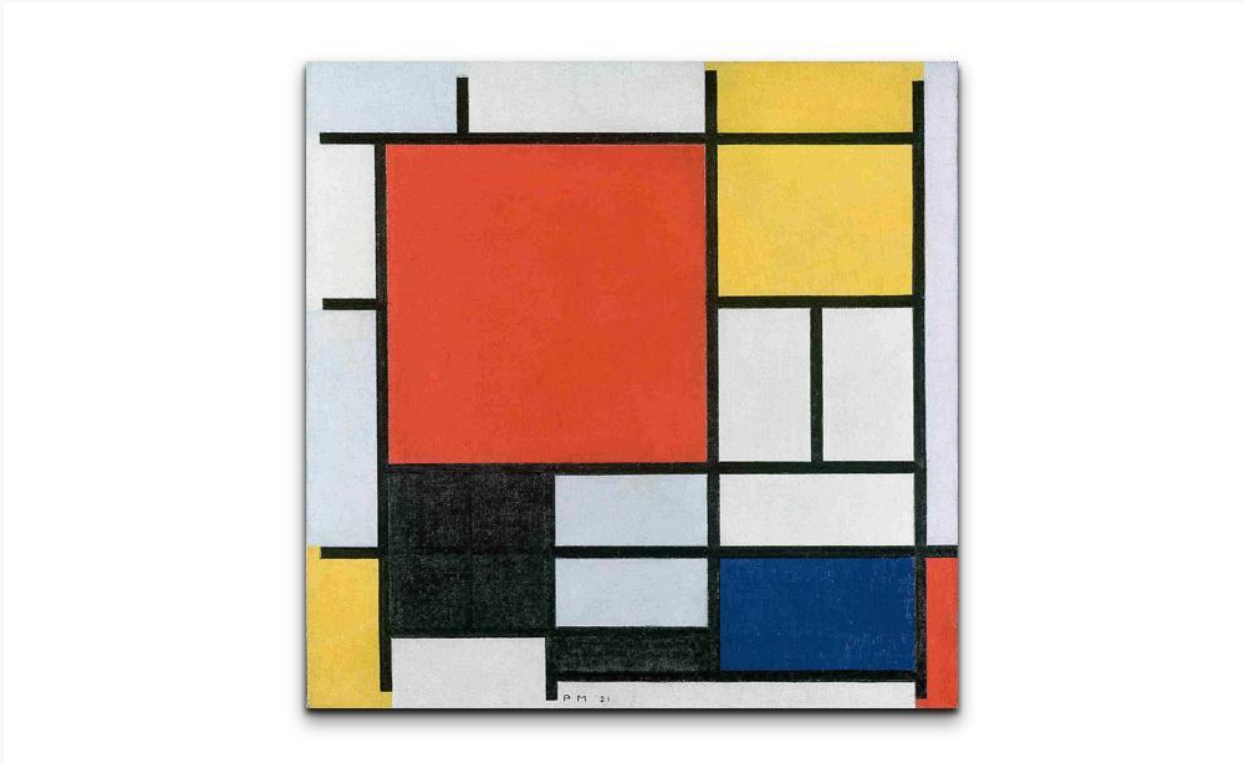
«Цветущая яблоня».
1912

- В 1917 г. Мондриан вместе с архитектором, скульптором и живописцем Тео ван Дусбургом (1883—1931) стал одним из основателей группы «Стиль» — объединения художников и архитекторов. В него вошли также архитекторы Питер Ауд, Геррит Ритвелд, скульптор Георг Вантонгерлоо и другие мастера. Целью группы «Стиль» было создание форм, очищенных от всего случайного и произвольного.

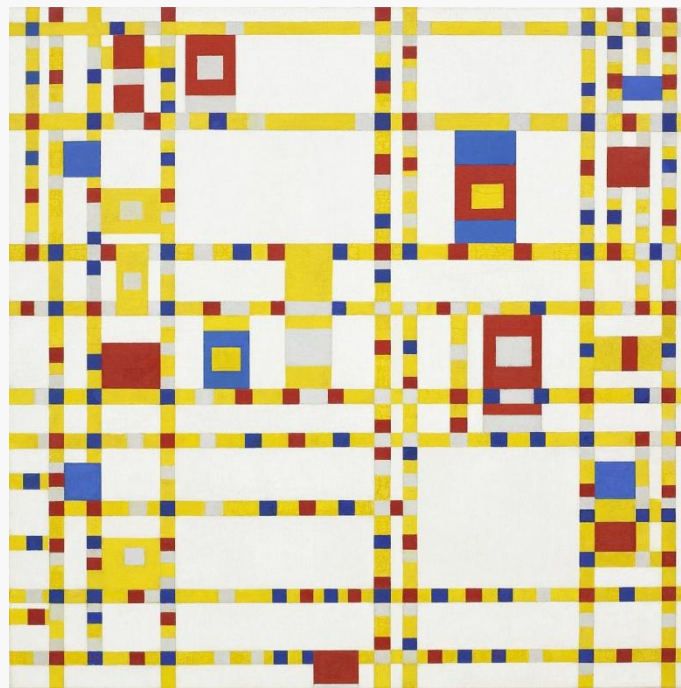
Геррид Ритвелд. Дом Шрёдер. 1924 г.

- В так называемых ярких полотнах насыщенные цветом гладкие плоскости Мондриан заключал в жёсткую чёрную сетку, добиваясь этим впечатления сияния, свечения цвета («Композиция красного, жёлтого, синего и чёрного», 1921 г.).

«Композиция красного, жёлтого, синего и чёрного», 1921 г.

- В 1942 г. с успехом прошла его первая в жизни персональная выставка. В США художник работал над большими композициями: «Нью-Йорк-сити» (1941 — 1942 гг.), «Бродвей буги-вуги» (1942 г.), «Победа буги-вуги» (1943 г.). Теперь линии, как бы подчиняясь пленившим его ритмам джаза и буги-вуги, дробятся маленькими цветными квадратиками, чёрная сетка стала необязательной. Искусство Мондриана во многом повлияло на современную живопись, архитектуру и дизайн.

«Бродвей буги-вуги» (1942 г.)