

Художники XX века

- Основные стили:
- Фовизм
- Дадаизм
- Кубизм
- Сюрреализм
- Неоклассицизм

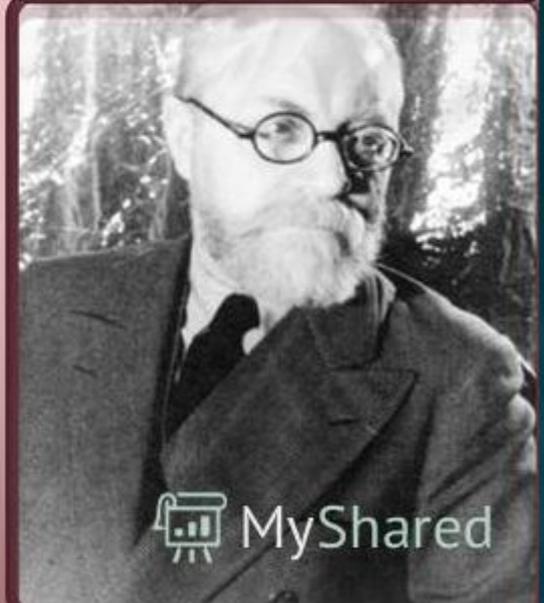
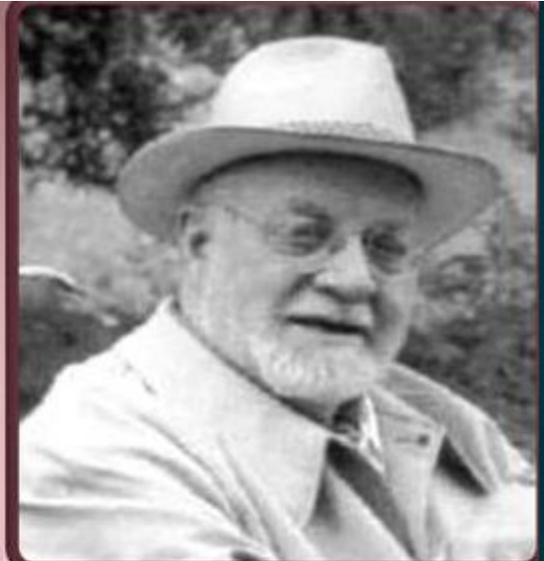
*Французский живописец, скульптор,
декоратор, рисовальщик, один из лидеров
фовизма*

*Север Франции; семья хлеботорговца
Юридическое образование, адвокат*

*Салонный художник А.В.Буро, школа
изящных искусств в мастерской Г.Моро*

*Творчество великих мастеров живописи,
копии произведений Гойи, Шардена, Коро,...
Импрессионисты и постимпрессионисты –
Мане, Писсаро, Ренуара и Сезана
(подражание их работам)*

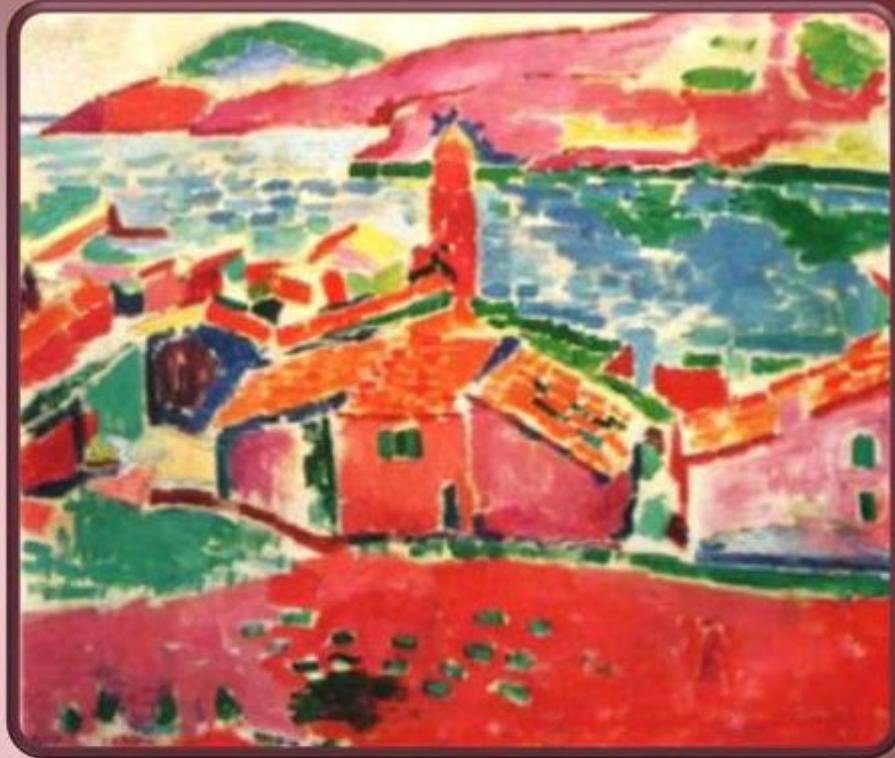
matisse

MyShared

*Создание своего
направления в
искусстве,
эксперименты в
поисках своего
колористического
решения*

*Точечная манера
письма («Вид
Коллиура»)*

“Вид Коллиура”

*Неровные мазки, создающие ощущение наслаждения
жизнью*

*Этот период его творчества является переходным от
импрессионизма к фовизму*

ФОВИЗМ

(1905 - 1907)

Первое художественное течение, обогатившее культуру XX столетия.

Название произошло от французского «дикие».

Мастеров объединило стремление к новому эмоциональному живописному языку.

Исходный девиз фовизма

*«Решительное возвращение к красивым **синим**, красивым **красным**, красивым **желтым** – первичным элементам, которые будоражат наши чувства до самых глубин».*

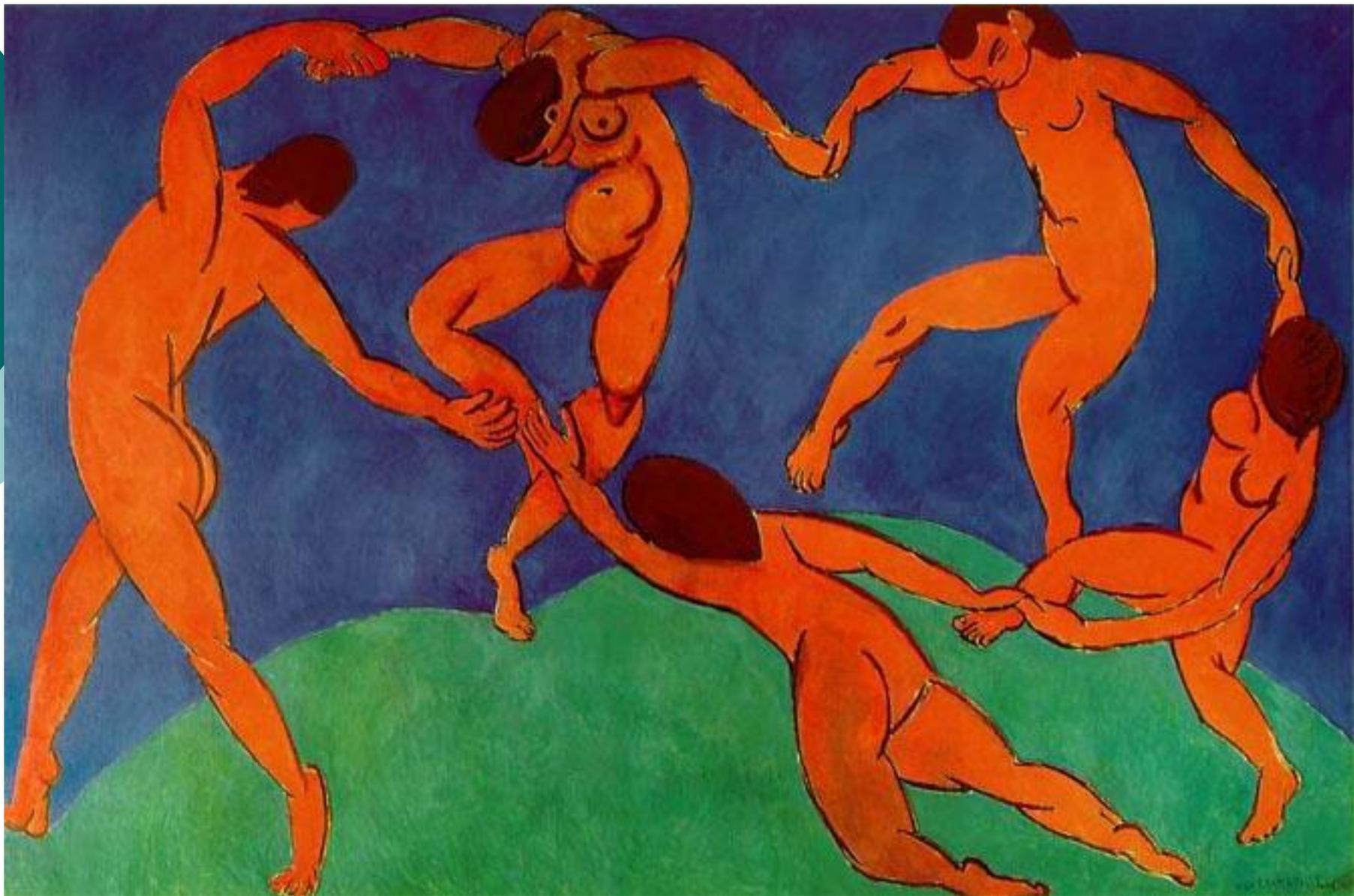

Голубая обнаженная

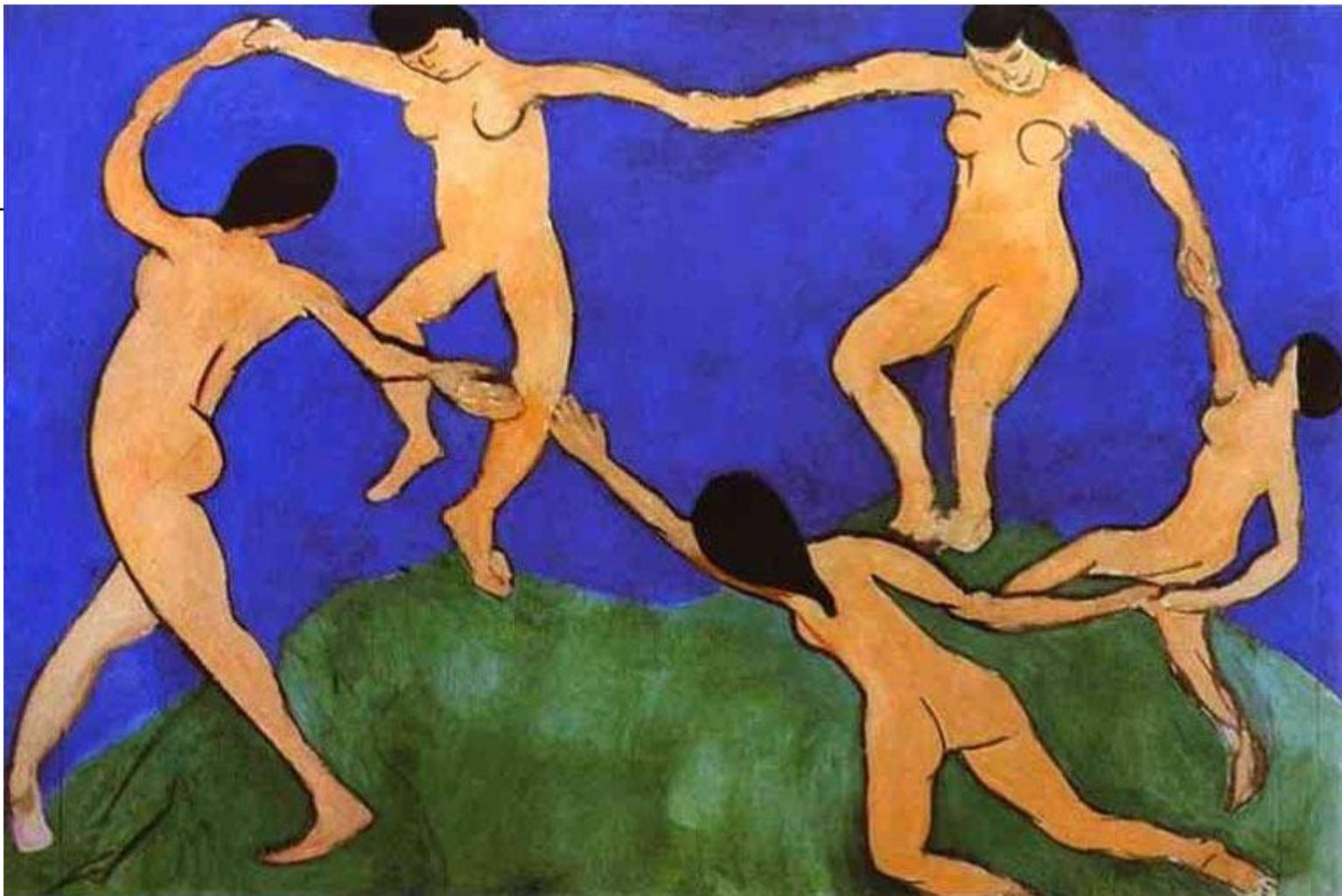
○ **Характерные черты творчества**

Матисса :

- Преобладание цвета над формой
- Плоскостность
- Стилизация предметов
- Красочность
- Цветовое богатство
- декоративность

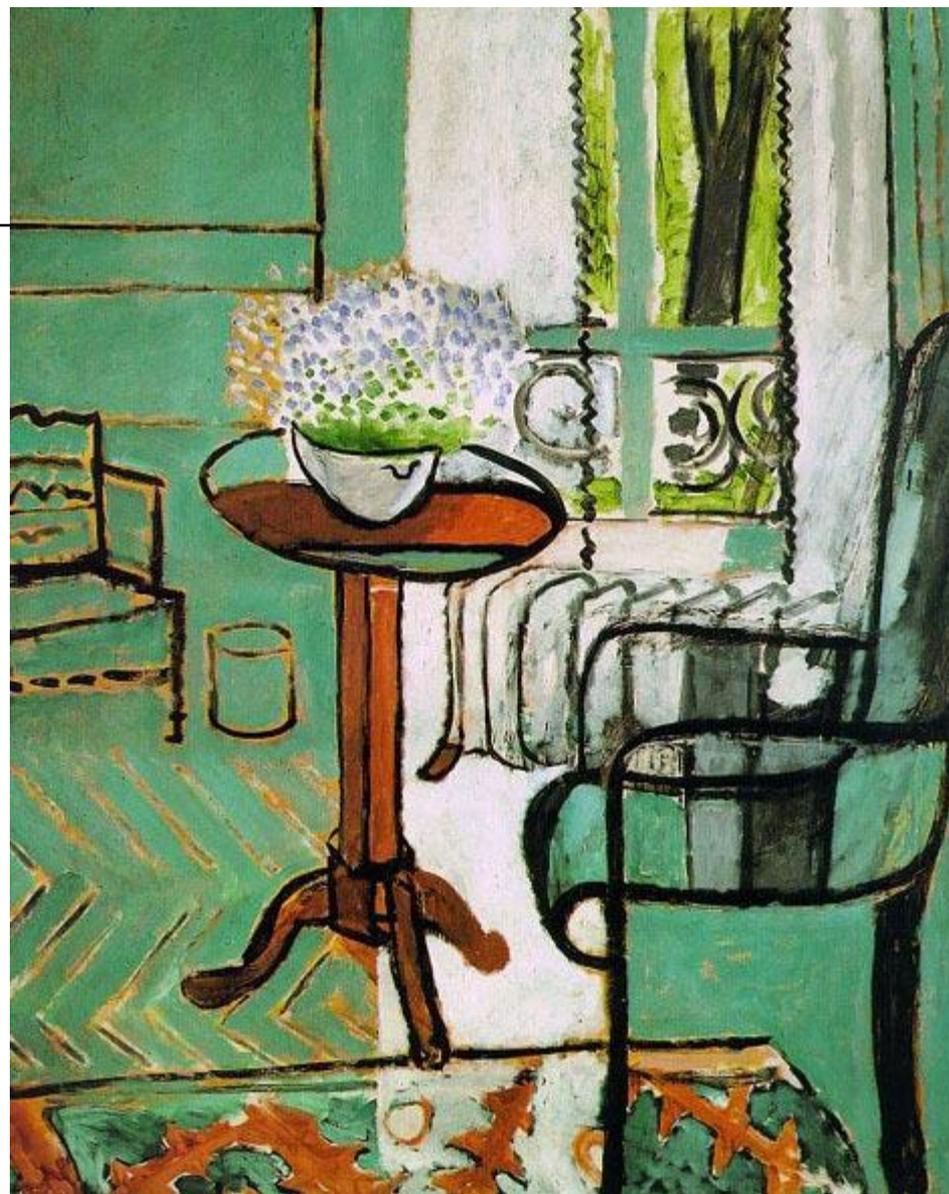
Танец II

танец

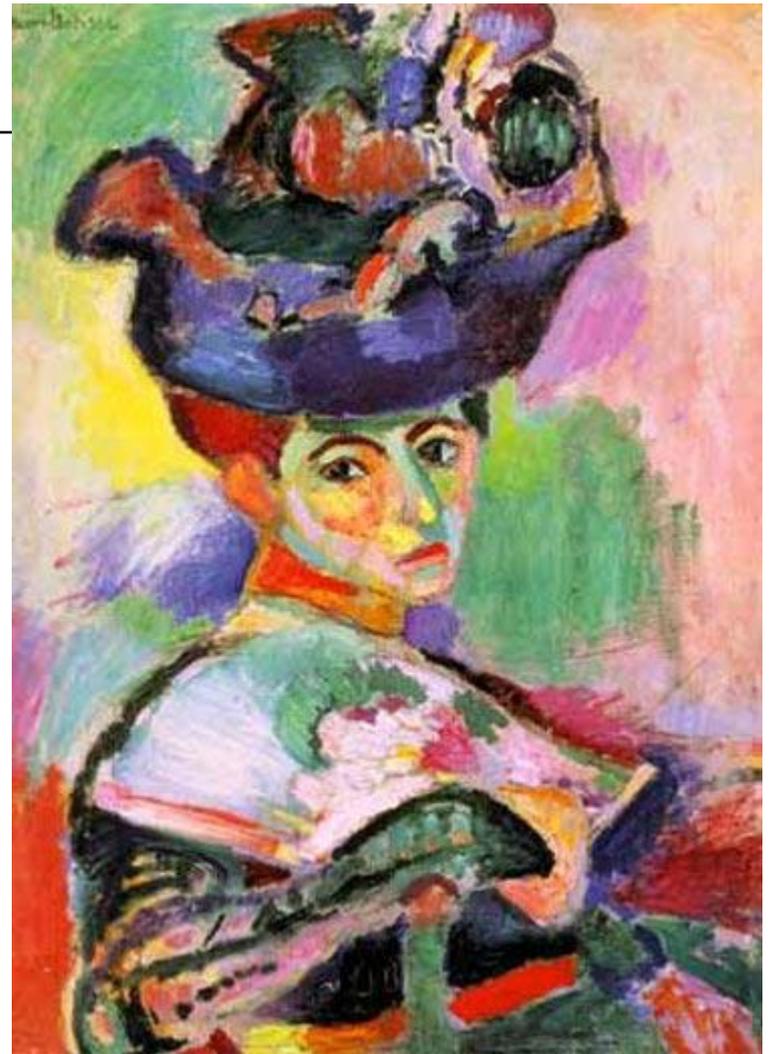
Золотые рыбки

ОКНО

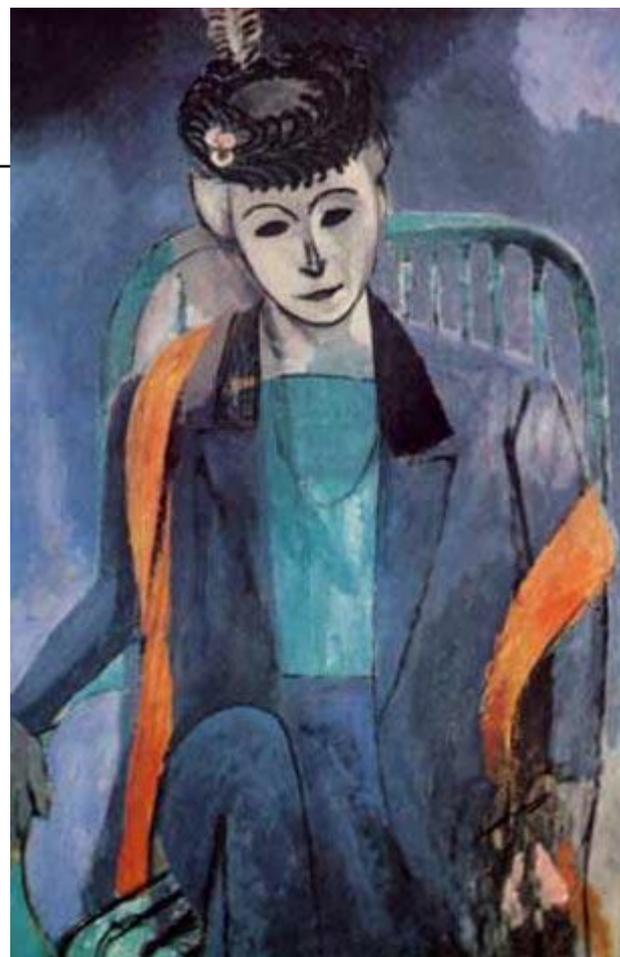
Гармония в красном

Женщина в шляпе

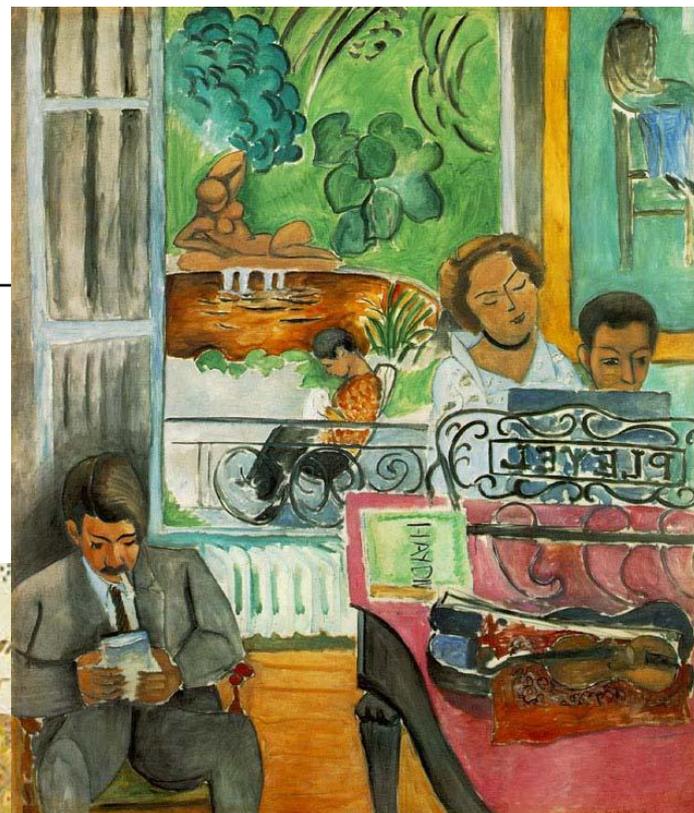

Поднятое колено

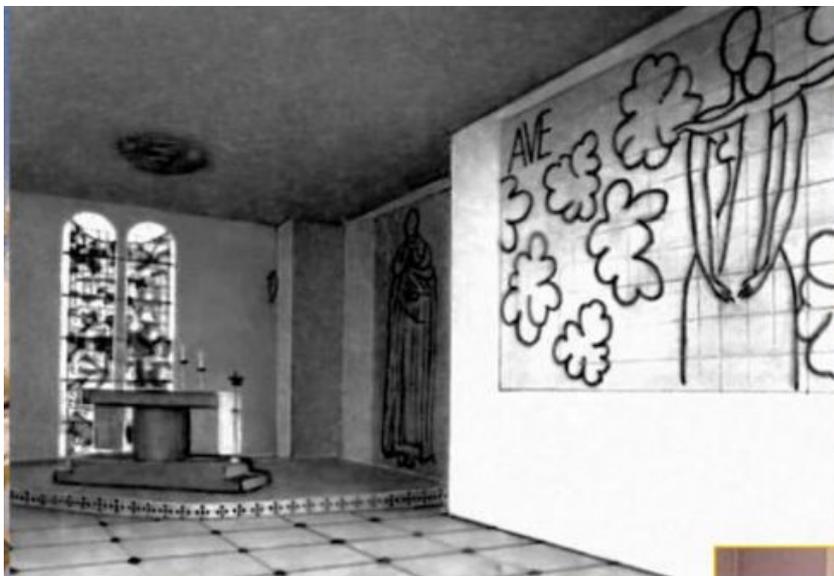
Портрет жены

Семейный портрет

Уроки музыки

Капелла Чётко в Вансе (1948-49 гг)

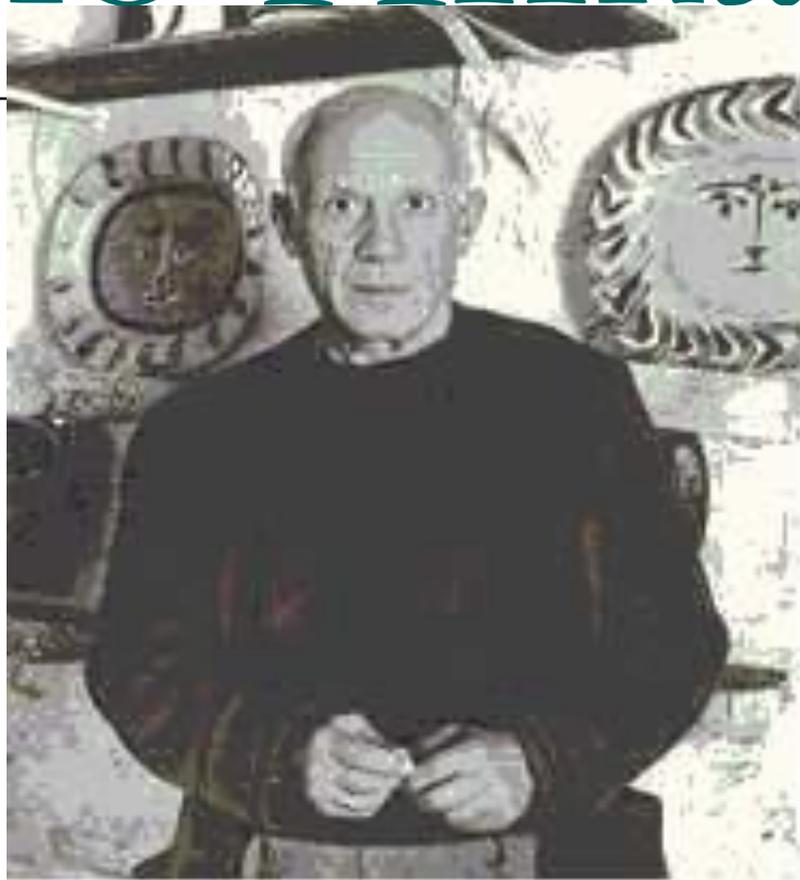

*Техника декупажей в
поздний период творчества*

Падение Икара, 1943

Пабло Пикассо

ПИКАССО Пабло (полн. Пабло Руис-и-Пикассо; Ruiz-y-Picasso) (25 октября 1881, Малага — 8 апреля 1973, Мужен, Приморские Альпы), французский живописец, по происхождению испанец. В 1900-х годах («голубой» и «розовый» периоды) создал обостренно-выразительные произведения, посвященные обездоленным людям («Девочка на шаре», 1905). С 1907 основоположник кубизма, с середины 1910-х годов создавал произведения в духе неоклассицизма, в ряде работ близок сюрреализму. Произведения Пикассо иногда полны боли и протеста, имеют большое общественное значение («Герника», 1937), глубокое гуманистическое содержание (рисунок «Голубь мира», 1947). Много работал как график, скульптор, керамист.

Годы учения

Учился у своего отца — Х. Руиса, в школах изящных искусств в Ла-Корунье, Барселоне и в Мадридской академии «Сан Фернандо», увлекаясь французским искусством, знакомым по репродукциям. Испытал воздействие анархизма.

В 1900 Пикассо впервые приезжает в Париж, с 1904 живет там постоянно. В это время он уходит от влияния стиля модерн, которое еще долго сохраняется в манере подчеркивать силуэты фигур, а также в колористической монохромии. Своими «учителями» Пикассо избирает Ван Гога, Гогена, Сезанна, Тулуз-Лотрека.

Кубизм Пабло Пикассо

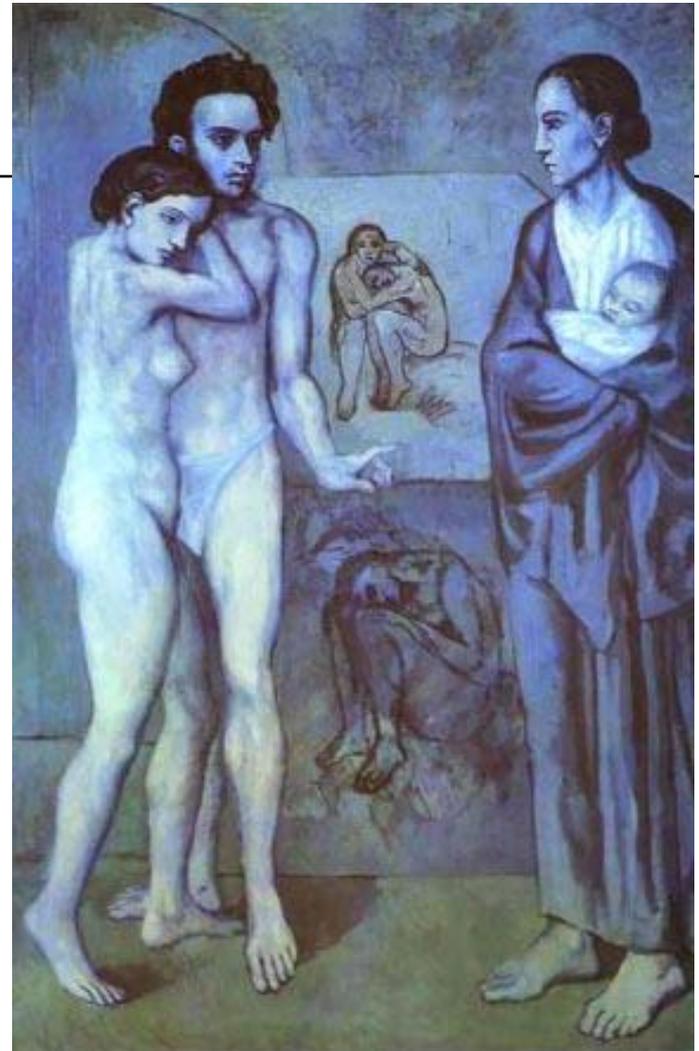
25.10.1881, Малага, Испания,—

8.4.1973, Мужен, Франция)

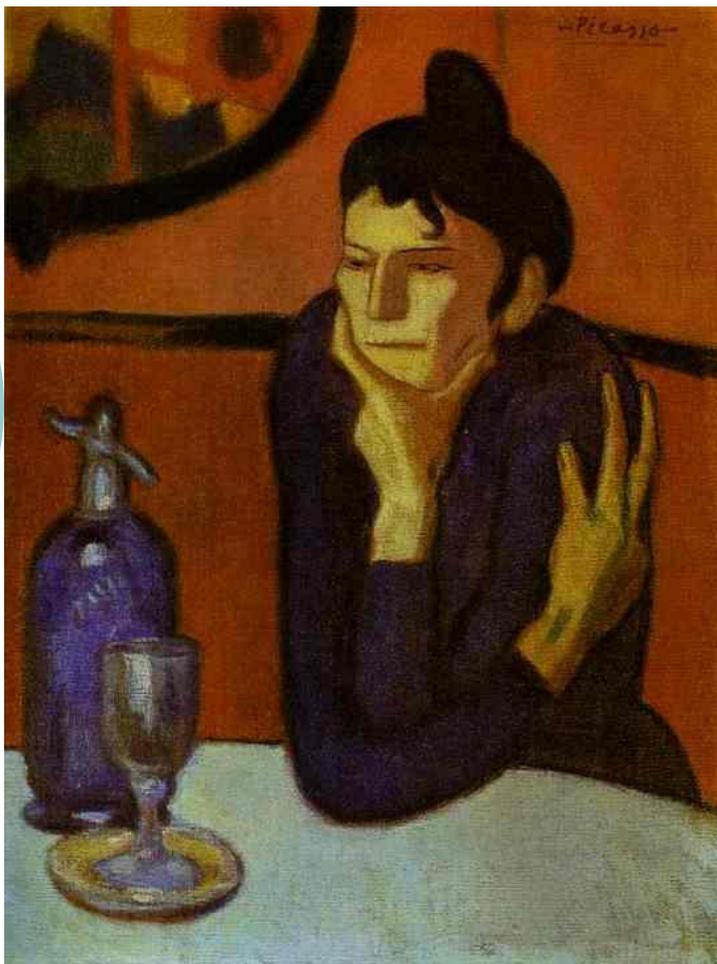

- Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком), в котором трёхплоскостное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пикассо много работал как график, скульптор, керамист, и т. д.
- Вызвал к жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства

- Голубой и период:
- . В работах этого периода ярко выражены темы старости и смерти, характерны образы нищеты, меланхолии и печали (Пикассо считал — «кто грустен, тот искренен»); движения людей замедленны, они словно вслушиваются в себя. В палитре мастера преобладают голубые оттенки. Отображая человеческие страдания, Пикассо в этот период рисовал слепых, нищих, алкоголиков и проституток. Их отчасти удлиненные тела на картинах напоминают работы испанского художника Эль Греко.

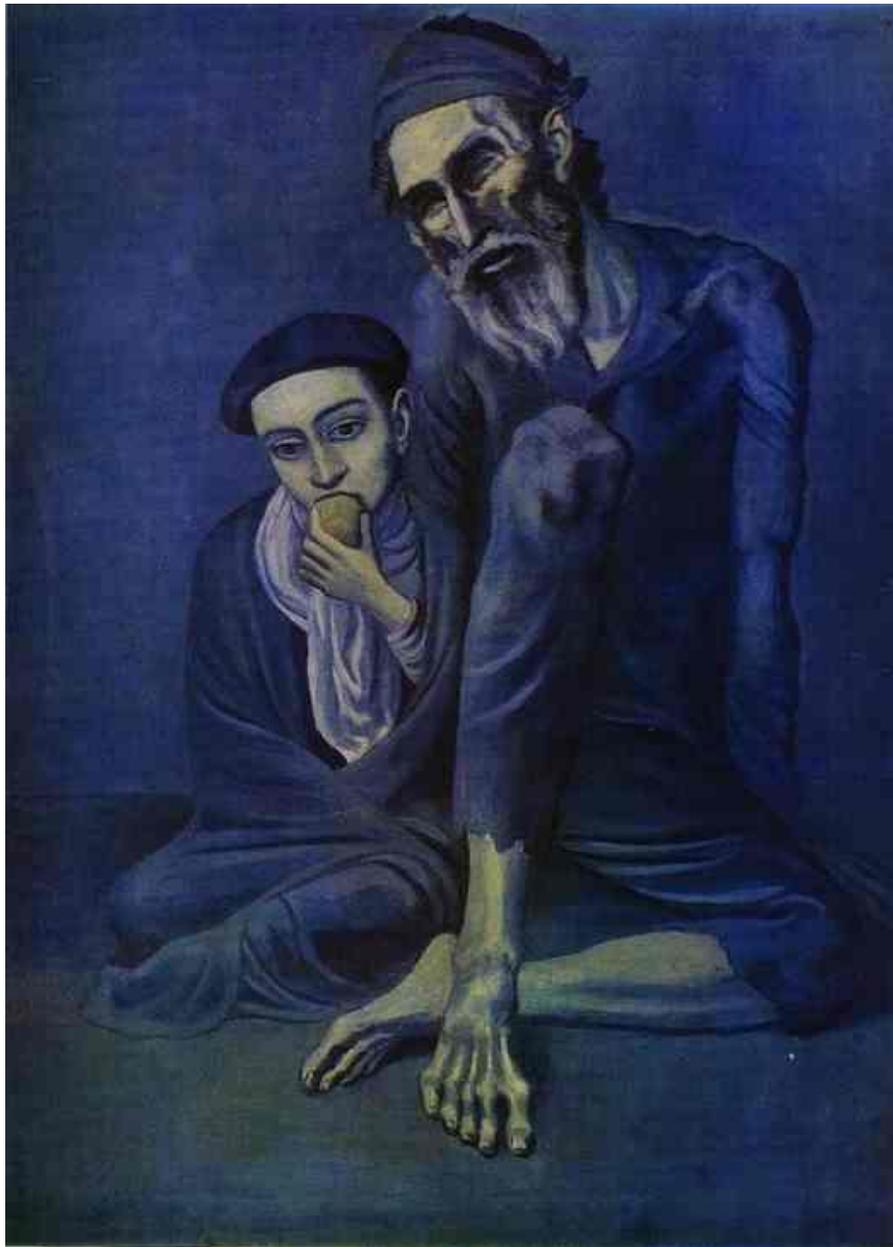
Жизнь 1903 г.

любительница абсента

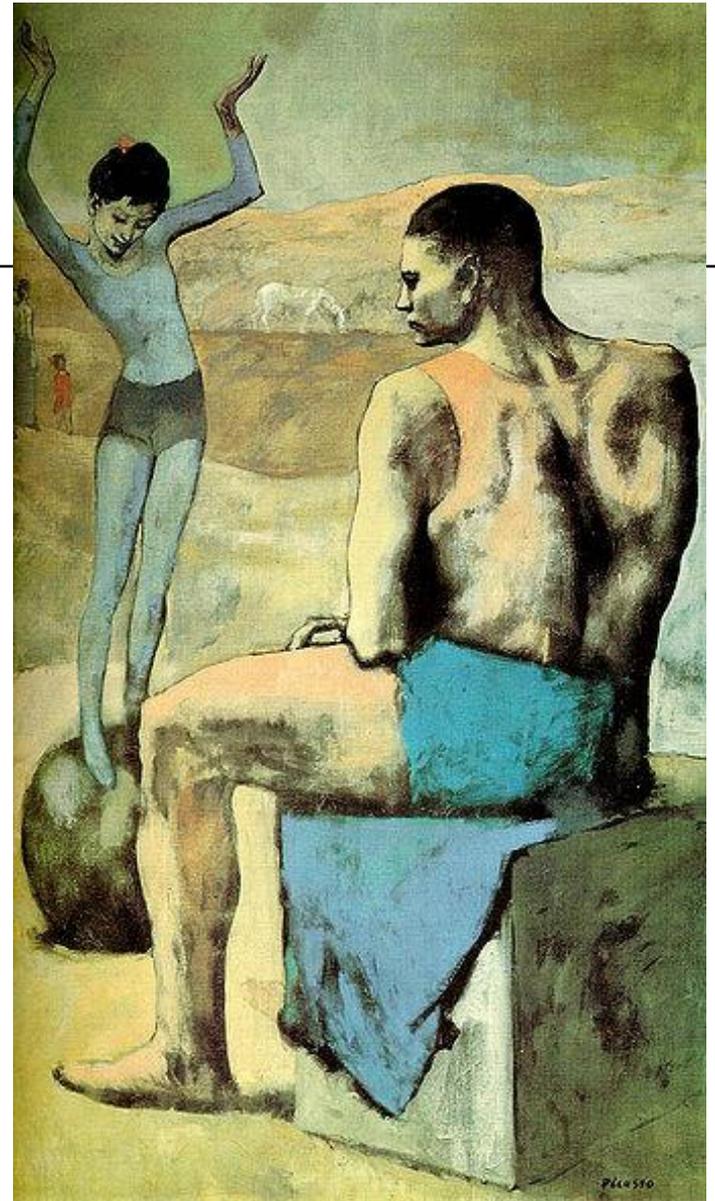
завтрак слепого

нищий старик с мальчиком

- Произведение переходного периода — от «голубого» к «розовому» — «Девочка на шаре»

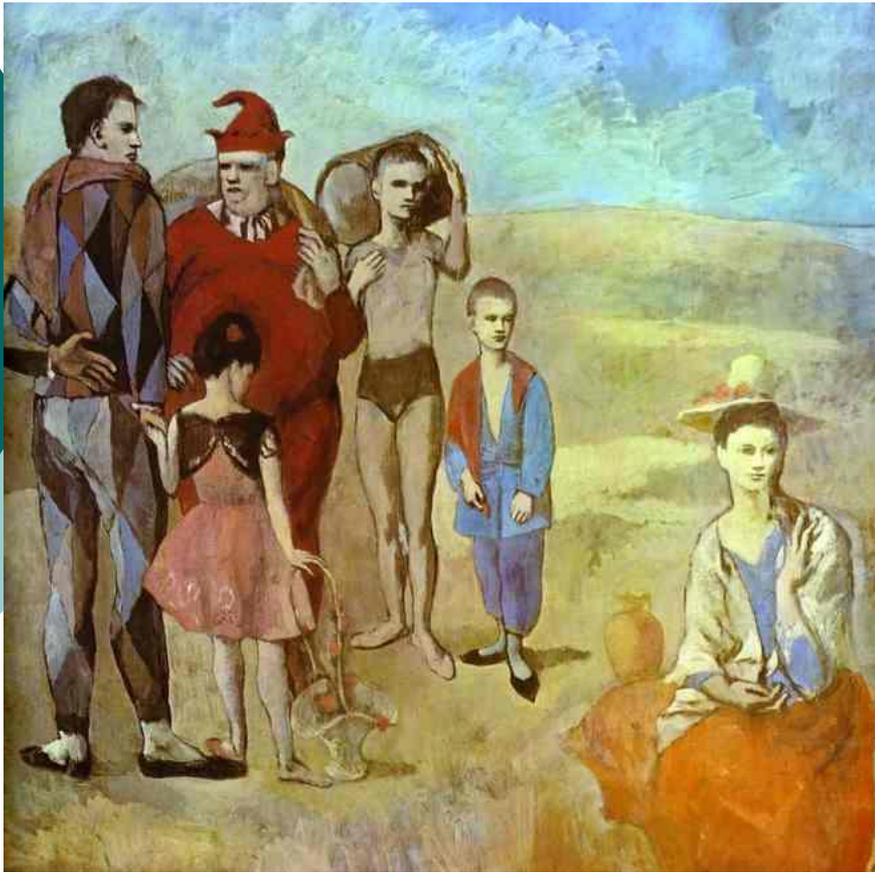
«розовый период»

образы из более живого мира театра и цирка.

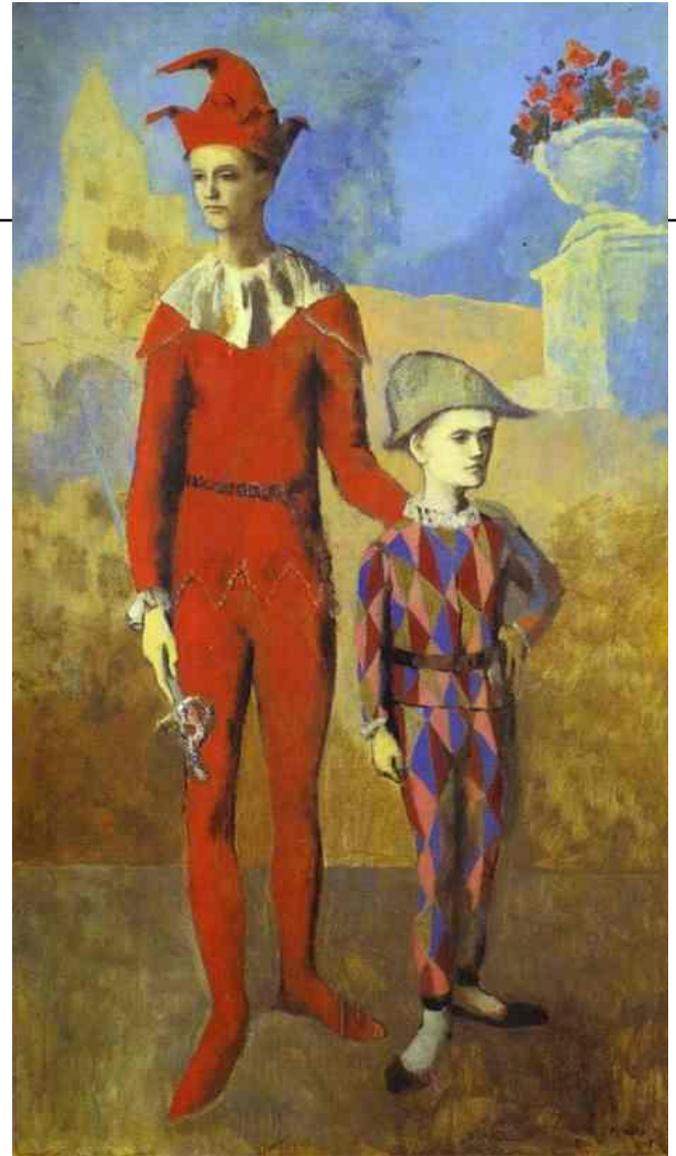
Художник отдавал

предпочтение розово-золотистому и розово-серому тону, а персонажами были странствующие комедианты, танцовщики и акробаты; картины этого периода проникнуты духом трагического одиночества обездоленных, романтической жизни странствующих комедиантов

«Семья акробатов с обезьяной», 1905.

семейство комедиантов

акробат и молодой Арлекин

Кубизм

В 1907 Пикассо создает композицию «Авиньонские девицы» (Музей современного искусства, Нью-Йорк) — большое панно, персонажи которого — посетители и девицы публичного дома в барселонском квартале Авиньон (так полагал поэт А. Сальмон, давший название произведению) — предстают бесполоыми существами, некими устрашающими идолами. В произведении сочетаются разные стилистические манеры: розовые фигуры персонажей геометризованы, лики отдельных из них написаны в штриховой манере, имитирующей приемы африканских скульпторов. «Авиньонские девицы» произвели сенсацию, картина положила начало многим экспериментам.

кубизм

От экспериментов с цветом и передачи настроения Пикассо обратился к анализу формы: сознательная деформация натуры

- Пикассо становится родоначальником кубизма — художественного направления, отвергавшего традиции натурализма и изобразительно-познавательную функцию искусства.

Авиньонские девицы 1907 г.

Пикассо уделяет особое внимание превращению форм в геометрические блоки. Перспектива исчезает, палитра тяготеет к монохромности, и хотя первоначальная цель кубизма состояла в том чтобы более убедительно, чем с помощью традиционных приемов, воспроизвести ощущение пространства и тяжести масс, картины Пикассо зачастую сводятся к непонятным ребусам.

«Фабрика в Хорта дель Эбро»

«Портрет Фернанда Оливье», 1909

«Портрет Канвейлера», 1910.

Первая стадия кубизма получила впоследствии название «аналитической». С 1919 она постепенно перерождается, и в 1913 появляется «синтетическая» стадия, для которой характерны большая цветность форм, стремление к плоскостной трактовке объектов. Начинают преобладать натюрморты, преимущественно с музыкальными инструментами, трубками и коробками из-под табака, нотами, бутылками с вином и т. п. — атрибуты, присущие образу жизни художественной богемы начала века. В композициях появляется «кубистическая тайнопись»: зашифрованные номера телефонов, домов, обрывки имен возлюбленных, названий улиц, кабачков. Пикассо использует коллаж — вклеивание в холст реклам, этикеток и вырезок из газет; со временем объем инородного материала в картине увеличивается (присыпки песком, вмонтирование кусочков дерева и металла, осколков стекла, использование гипса и т. п.). В «синтетический» период появляется также стремление к гармонизации колорита, уравновешенным композициями, которые временами вписываются в овал. В дальнейшем увлечение кубизмом сходит на нет, однако отдельные его черты продолжают сохраняться в картинах до конца жизни художника («Три музыканта», 1921, Музей современного искусства, Нью-Йорк).

«Три музыканта»,

Неоклассицизм

Уже в картине «Художник и его модель» (1914) и в ряде рисунков проявился интерес Пикассо к точным контурам и пластике форм. Через три-четыре года неоклассицистические и реалистические тенденции становятся явными для всех. Многих это смущает: новатор, соблаздивший столько художников, вернулся к традициям. В прессе появились критические заметки о «художнике-хамелеоне». В 1917 Пикассо делает декорации для балета «Парад» Э. Сати (текст Ж. Кокто) в «помпейском стиле».

Женитьба на балерине Ольге Хохловой, рождение сына Поля сопровождаются возвращением к миру ясных, понятных, чуждых драматической экспрессии форм. Поездка в Италию также усиливает интерес к классике. Некоторые рисунки мастер делает по фотографиям. Он отходит от гротескной манеры 1900-х гг., по-иному «активизирует» форму, словно соревнуясь со своим кумиром тех лет — Энгром (этот период нередко называют «энгровским»).

Сюрреализм

- В 1925 начинается один из самых сложных и неровных периодов в творчестве Пикассо.
- Пикассо создает атмосферу конвульсий и истерии, ирреальный мир галлюцинаций,.
- На протяжении нескольких лет воображение Пикассо, казалось, могло создавать только монстров, неких разорванных на части существ («Сидящая купальщица», 1929), орущих («Женщина в кресле», 1929), раздутых до абсурда и бесформенных («Купальщица», рисунок, 1927) или воплощающих метаморфические и агрессивно-эротические образы («Фигуры на берегу моря», 1931).

Женщина в кресле

Бегищие по берегу

«Герника» и пацифизм

В 1937 за два месяца Пикассо создает «Гернику» — громадное полотно, которое было выставлено в республиканском павильоне Испании на Всемирной выставке в Париже.

Светлые и темные монохромные краски словно передают ощущение от всполохов пожара. В центре композиции, наподобие фриза, в комбинаторике кубистическо- сюрреалистических элементов показаны павший воин, подбегающая к нему женщина и раненая лошадь. Основной теме сопутствуют изображения плачущей женщины с мертвым ребенком и быком за ее спиной и женской фигуры в пламени с воздетыми вверх руками. В темноту маленькой площади, над которой висит фонарь, протягивается длинная рука со светильником — символом надежды.

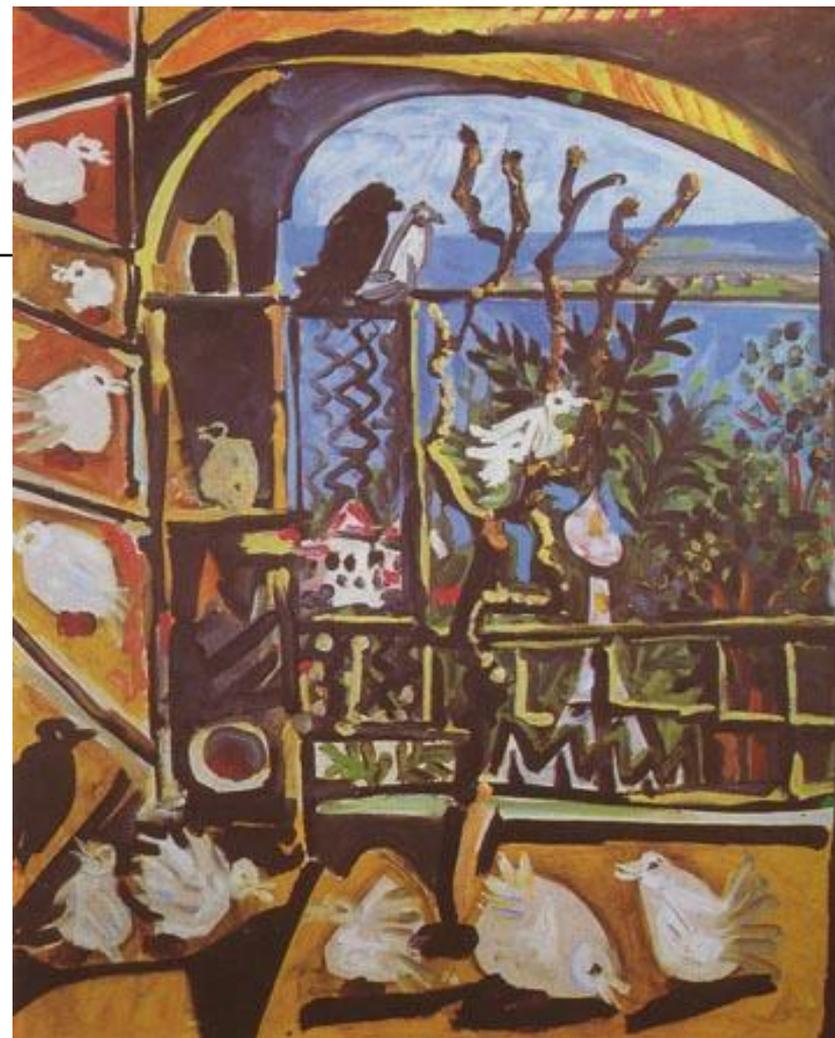

«Завтрак на траве» по мотивам Эдуарда Мане

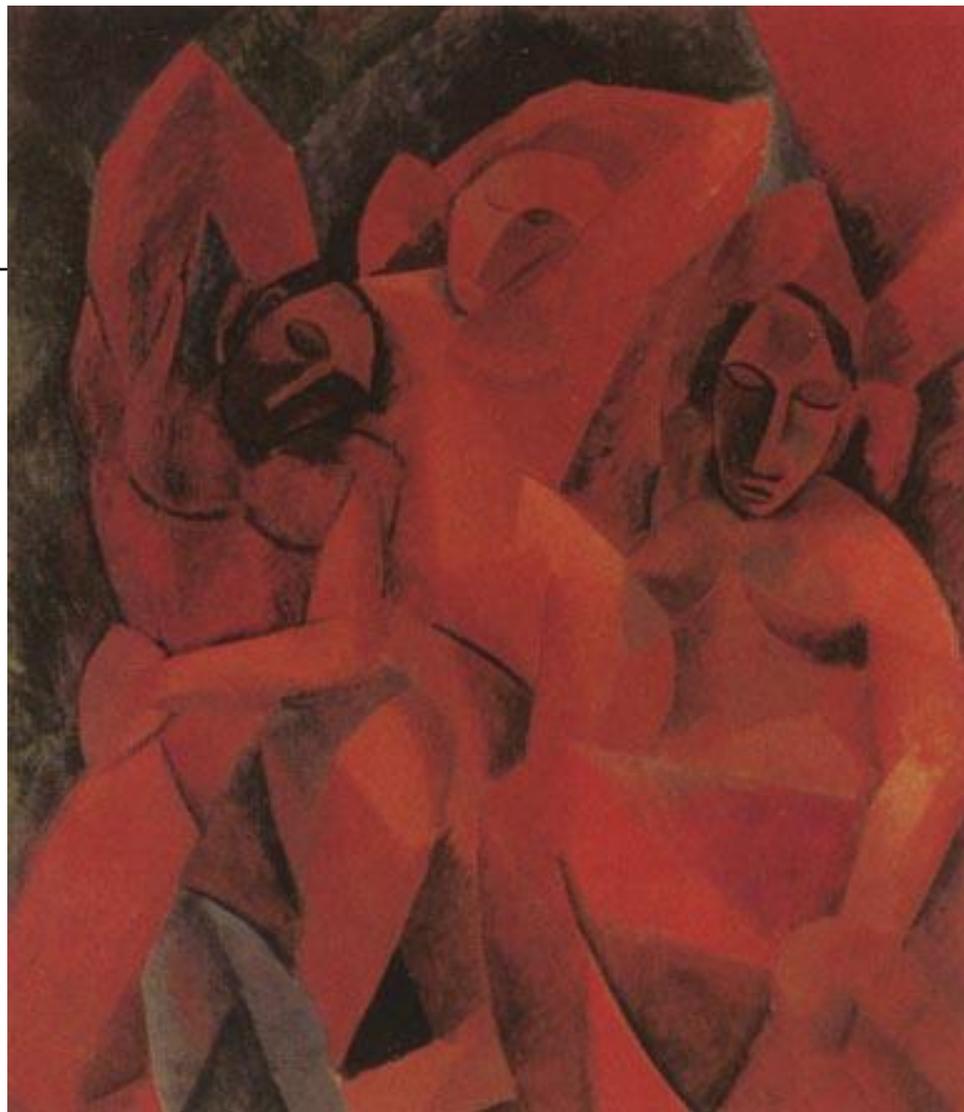

танец

Птенцы 1957г.

свидание

Три женщины

Цветочная ваза 1943г.

Послевоенный период

В 1944 в первом послевоенном Салоне освобождения для его произведений отводится целый зал. В 1950 он рисует знаменитого «Голубя мира», в 1951 пишет картину «Война в Корее».

В 1960-е гг. Пикассо пишет своеобразные вариации на темы прославленных картин знаменитых мастеров прошлого («Менины» Веласкеса, «Расстрел повстанцев» Гойи, «Завтрак на траве» Мане и др.). Трактую их в гротескно-кубистическом стиле, художник дает волю своей неумолимой фантазии, убирая фигуры или добавляя вымышленные. Написанные небрежно холсты «позднего Пикассо» представляют любимые им сцены: художник и модель, образы античной мифологии, натюрморты, цирковые мотивы и мотивы боя быков; часто он обращается к женскому портрету.

Пабло Пикассо. «Голубь мира». 1950.
С изображения голубей Пикассо начинал свои первые шаги в искусстве — он дорисовывал им лапки на картинах своего отца, художника Хосе Руиса.

Сальвадо́р Дали́

испанский
живописец,
график, скульптор,
режиссёр,
писатель. Один из
самых известных
представителей
сюрреализма.

Сюрреализм Сальвадора Дали (11.05.1904 - 23.01.1989)

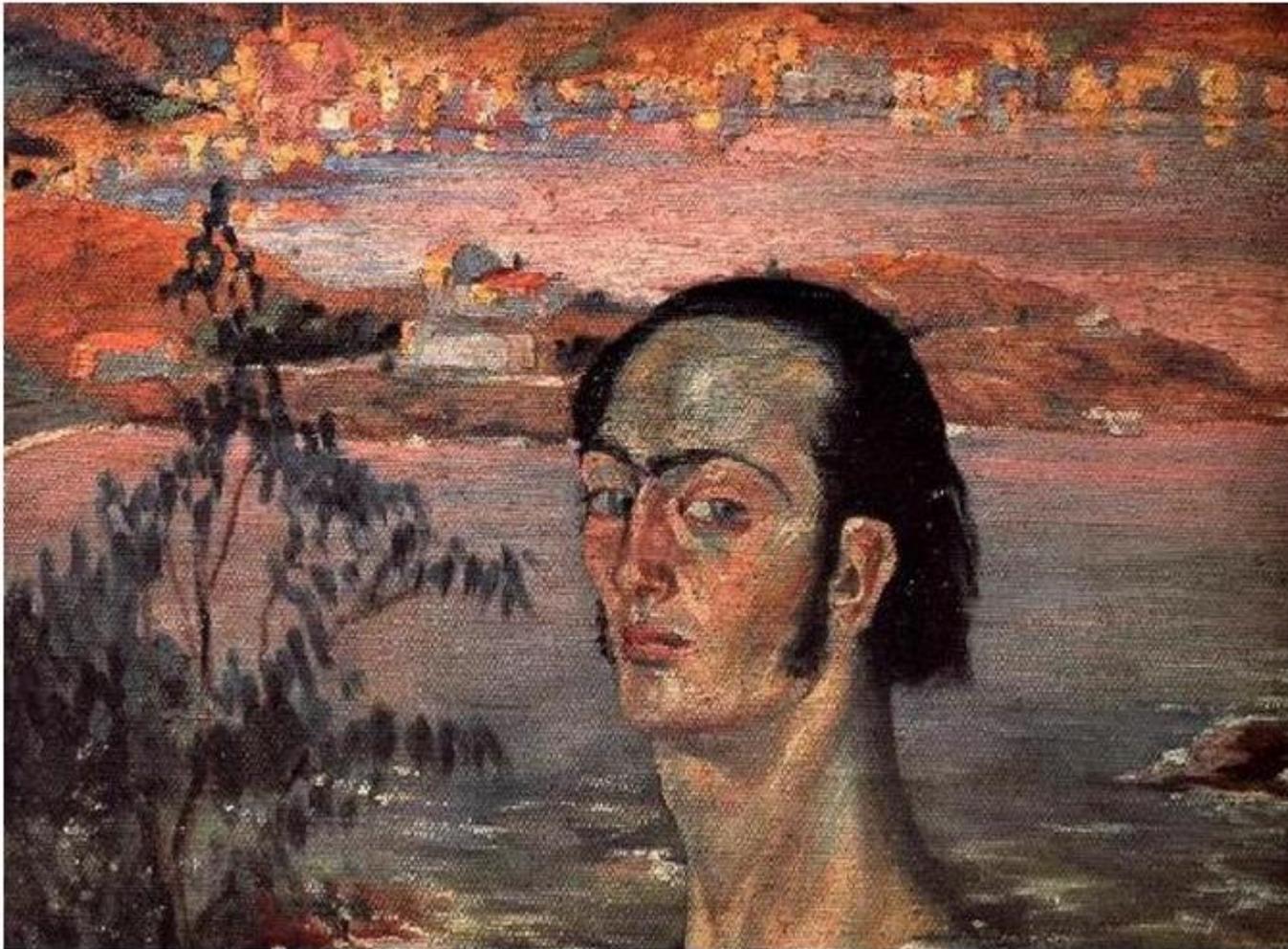

- Сюрреализм(фр. «сверхреальность»
- Дали Сальвадор (Dali, Salvador), испанский художник. Один из самых известных представителей сюрреализма. Картины, вошедшие в золотой фонд сюрреализма, написаны в 1930-х гг.
- Превосходный рисовальщик и живописец, Дали создавал похожие на кошмарные видения образы, которые сам называл "рисованными снимками сновидений". Некоторые наиболее часто повторяющиеся образы, например часы, под лучами солнца теряющие форму, стали своего рода фирменным знаком Дали..

В юности он познакомился с новыми течениями в живописи. Дали экспериментировал с методами кубизма и дадаизма. 1926 году в Париже познакомился с Пабло Пикассо. Пытаясь найти собственный стиль, в конце 1920-х создает ряд работ под влиянием Пикассо.

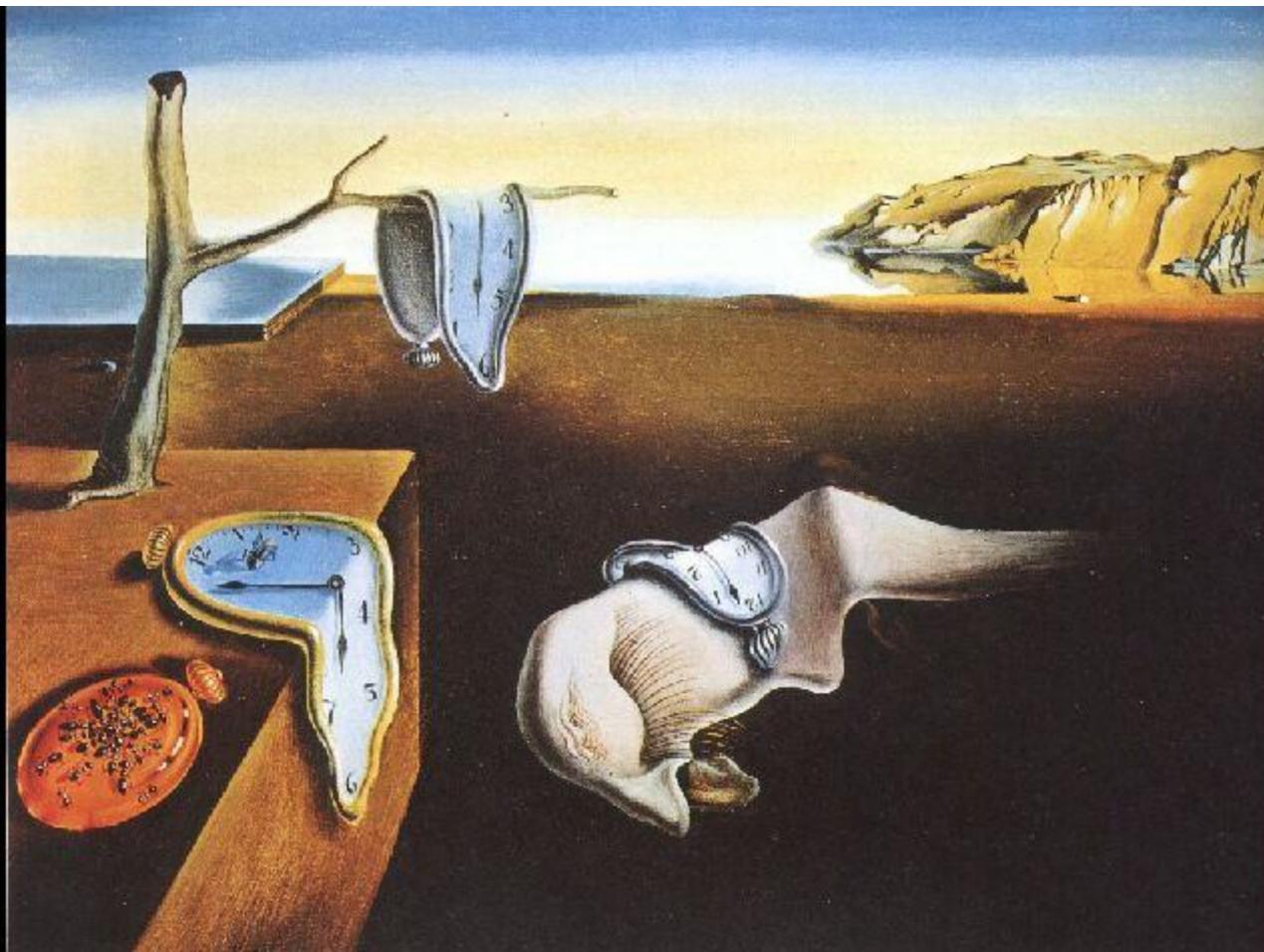
Автопортрет с рафаэлевской шеей 1921 г.

картины Сальвадора Дали периода 1929-1934:

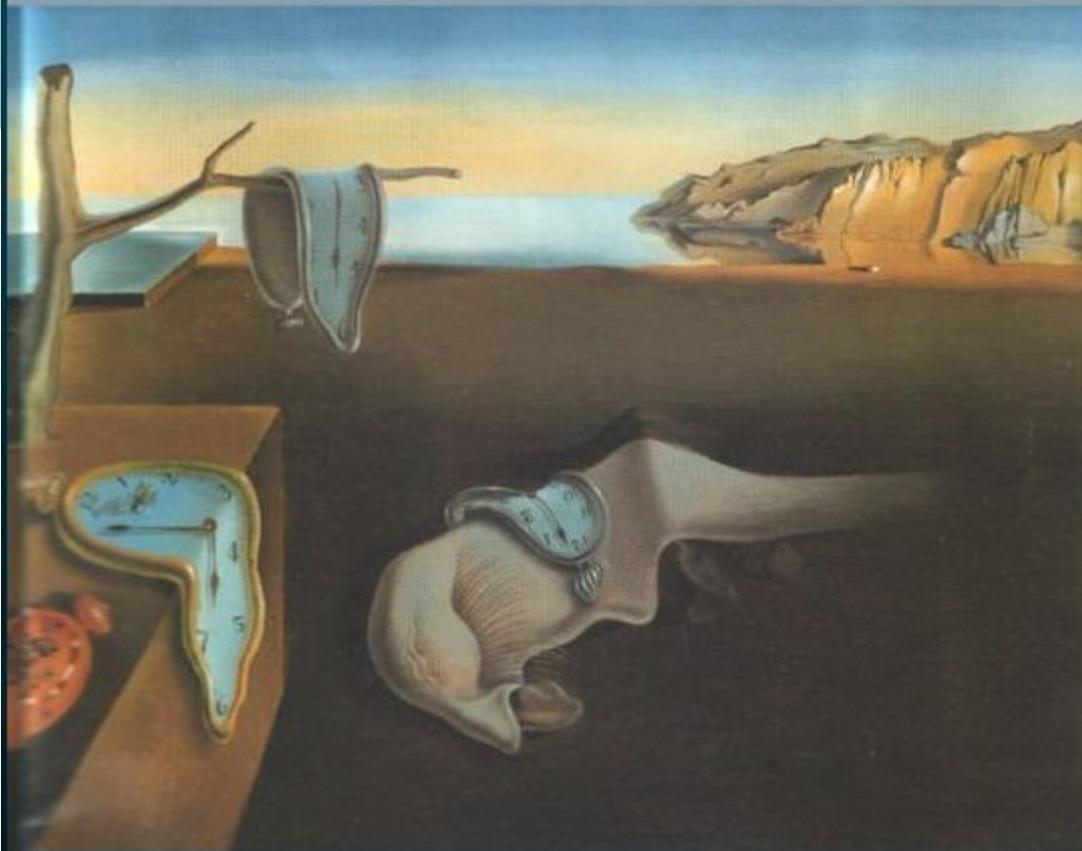
*Портрет Гала с двумя ребрышками ягненка,
балансирующими на ее плече, 1933. Дерево, масло.*

Постоянство памяти

Постоянство памяти

Это одна из самых известных работ Дали. История её такова. Однажды вечером он ужинал мягким сыром камамбер. Сыр навёл его на мысль о мягкости материи. Прежде чем лечь спать, Дали взглянул

на полотно, над которым работал. Это был пустынный мрачный пейзаж. Дали задумался над тем, как оживить его, и тут же как бы увидел перед глазами расплавившиеся часы. Спустя два часа картина была закончена. Это полотно стало классикой сюрреализма.

картины Сальвадора Дали периода 1934-1937:

**Женщина с головой из роз
(1935)**

**Венера Милосская с
ящичками (1936)**

Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее рисунком, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой, 1945. Дерево, масло.

Христос св. Иоанна Креста

Название картины восходит к эпизоду жизни испанского мистика, св. Иоанна Креста, который в состоянии религиозного экстаза нарисовал распятие. Его эскиз сделан в том же необычном ракурсе, что и на картине Дали. Сам Дали так вспоминал о её рождение: «Все началось с космического сна, посетившего меня в 1951г. , когда будущая картина приснилась мне в цвете. Я разработал конструкцию из треугольника и круга и поместил Христа внутрь треугольника..»

