

Мировая художественная культура

Основные стили и направления
в искусстве XVII – XX в.в.

Выполнил ученик 9 класса

Симаков Вячеслав

Содержание

1. Стили и направления
2. Барокко
3. Классицизм
4. Рококо
5. Сентиментализм
6. Ампир
7. Романтизм
8. Реализм
9. Импрессионизм
10. Кубизм
11. Фовизм
12. Футуризм
13. Абстракционизм
14. Сюрреализм
15. Термины

Барокко

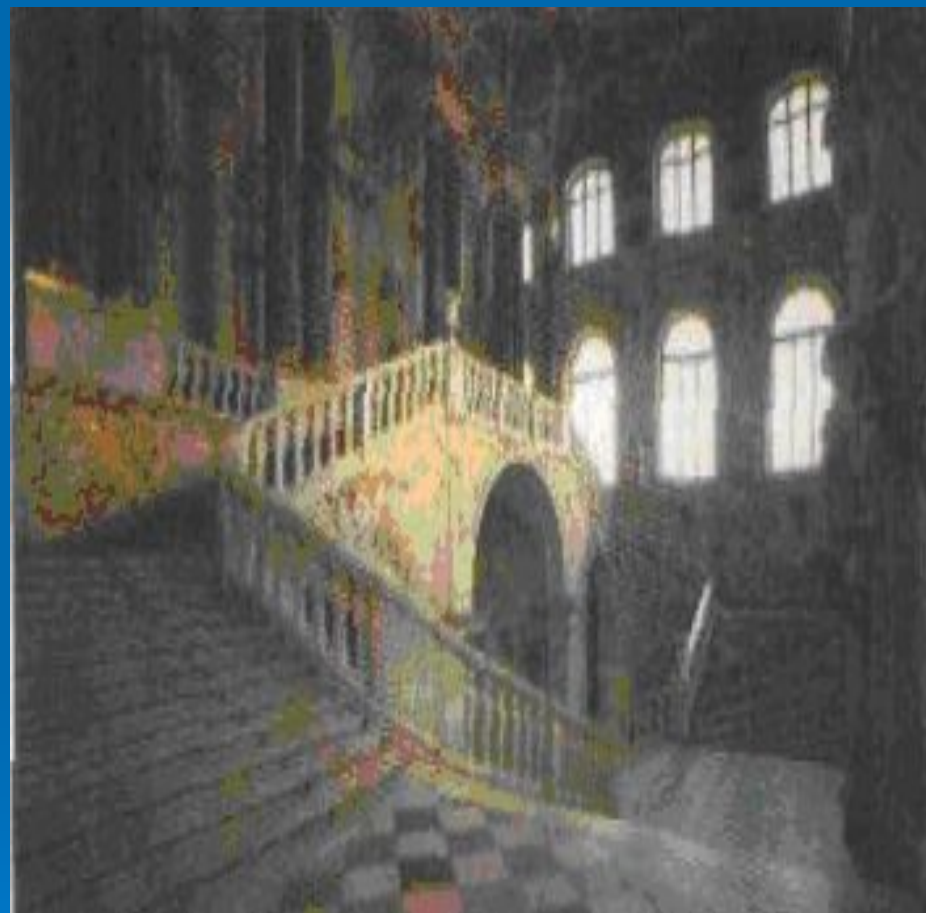
(конец XVI - начало XVII вв.)

- В центре – конфликт «Бог – Человек - Природа»,
- Контрастность, напряженность, динамичность образов, сильные аффекты.
- Стремление к величию и пышности.
- **Неоднозначность** и **противоречивость** мира.

Сложная уравновешенность открытых динамических композиции. Криволинейность, контрастность. Синтез искусств (садово-парковые ансамбли).

В 1754-1762 гг. Ф. Б. Растрелли возвел новый Зимний дворец в стиле Барокко. Зимний дворец представлял собой целый город, не покидая которого можно было и молиться, и смотреть театральные представления, и принимать иностранных послов.

Классицизм

XVII в.

- Образец – античная культура.
- Рационализм, представление о разумной закономерности мира, возвышенные героические и нравственные идеалы, конфликт долга и чувства.
- Гармония общественного строя, порядок, пафосность, ясность.
- Строгая иерархия «высоких» и «низких» жанров.
- Регламентация художественных форм и приемов.
- Пропорциональность, симметрия, ритм, четкость и геометризм, сдержанный декор, схематизм образов.

В.Баженов в 1784-1786 гг. работал над домом П.Е. Пашкова. Он расположен в Москве напротив Кремля и со своими классицистическими формами, светлым фасадом подчёркивает мощь и величие его древних, сложенных из кирпича стен. Здание находится на высоком холме.

Рококо

I половина XVIII в

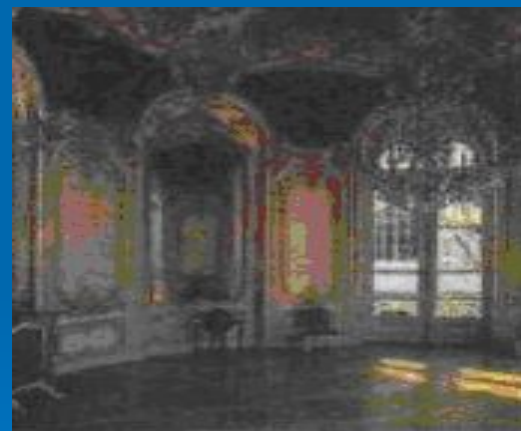
- Гедонизм, уход от жизни в мир фантазий.
- Легкость, изящество, интимность, тяга к наслаждениям, комфорту.
- *«После нас – хоть потоп».*
- Грациозный, прихотливый, орнаментальный ритм, изысканность асимметричных композиций.

Отель Субиз в Париже построен для принца де Субиза в 1705-1709 гг. по проекту П.А.Деламера. Как и другие особняки, он отгорожен от прилегающих к нему улиц высокой стеной с роскошными въездными воротами. В интерьере отеля особенно интересен овальный салон, созданный в стиле рококо архитектором, скульптором и декоратором Ж.Боффраном.

Пьер А. Деламер. Отель Субиз 1705-1709гг.

Жермен Боффран

Овальный салон отеля Субиз. 1735-1738гг.

Сентиментализм

вторая половина XVIII в

- *Культ естественного чувства, природы.*
- *Патриархальная идеализация обыденной жизни.*
- *Морализирование.*

Интерес к бытовому жанру, натюрморты.

В творчестве *Боровиковского* отразились черты модного в конце XVIII столетия **сентиментализма**. На портрете М.И.Лопухиной мечтательная поза, уединение героини и окружающий ее пейзаж создают впечатление естественности, непосредственности.

Портрет М.И.Лопухиной. 1797

Ампир

Начало XIX в.

- Вершина развития *классицизма*.
- Идеал – императорский Рим.
- В основном отразился в архитектуре.
- Массивные, монументальные формы, богатый декор (военные эмблемы, орнамент), парадное великолепие.

Триумфальные
ворота.
1827-1834гг.

Триумфальные ворота – последняя постройка зодчего Осипа Бове. Огромная белокаменная арка с чугунными деталями – колоннами, карнизами, рельефами и скульптурой – напоминала о победе русского народа в войне с Наполеоном, об особой роли *Москвы* в этой победе.

Романтизм

Конец XVIII - начало XIX в

- Мучительный разлад идеала и социальной действительности.
- Стремление к свободе и независимости.
- Индивидуализм творческой личности. Герой – одиночка, бунтарь. Героика протеста и мировая скорбь.
- Интерес к национальному прошлому. Идеализация средневековья.
- Обращение к фольклору. В живописи – нечёткость рисунка, пейзаж, динамические композиции. В архитектуре – псевдогоготический, псевдовизантийский стиль и др. В литературе – расцвет лирики

Этот портрет Кипренский написал в Италии. Модель изящно и очень по-детски облокотилась на высокий стол и обернулась к зрителю. Прекрасно переданы пластика движения, чистота и естественность ребенка.

Портрет девочки в маковом венке. 1819

Реализм

Середина XIX в.

- Критическое отношение к буржуазной действительности.
- Акцент на **противоречиях жизни.**
- Утверждение **трезвого взгляда** на вещи.

- В архитектуре – **рационализм**, конструктивизм.
- В литературе – критика нравов, натурализм.
- В живописи – пленэрная живопись, создаваемая на природе, пейзаж.

На первой выставке передвижников Саврасов представил произведение, сразу принесшее ему известность, - «Грачи прилетели». Необычайно светлая по колориту, маленькая картина удивила зрителей простотой сюжета.

Грачи прилетели. 1871

Импрессионизм

посл. треть XIX в.

- Стремление наиболее **естественно** и **непредвзято запечатлеть** реальный мир в его неподвижности и изменчивости, передача своих мимолётных впечатлений, тонких настроений.
- *Создание ощущения сверкающего солнечного света.*
- Разложение сложных тонов на чистые цвета.
- Кажущаяся неуравновешенность композиций, неожиданные ракурсы.

Ренуар впервые добился успеха в Салоне, выставив там «Портрет мадам Шарпантье» с детьми». Красиво выстроенная композиция, излучающая тепло и свет, лишенная излишней экстравагантности, вполне удовлетворяла вкусам парижской публики.

Портрет мадам Шарпантье с детьми. 1878г.

Кубизм

1 четв. XX в.

- *Модернистское течение.*
- Искусство призвано отражать не реальность, а наше восприятие её.
- Деформация образов реального мира.
- Конструирование объёмной формы на плоскости, разложение сложных форм на простые геометрические фигуры.

В 1913-1914 гг. Малевич создал ряд работ, в которых стремился выразить яркие черты кубизма.

Полотно «Дама на остановке трамвая» на первый взгляд кажется произвольным сочетанием квадратов, треугольников и др. фигур. Они словно наплывают друг на друга, сходятся и расходятся, и из их таинственного движения возникают вполне узнаваемые образы.

Дама на остановке трамвая. 1913

На полотне «Проселок» Саврасов изобразил раскисшую мокрую дорогу, уходящую вдаль под облачным небом, с лохматыми ветлами на повороте и островками травы на обочине.

Поздние маленькие этюды художника написаны лёгкими свободными мазками, свежестью красок, чистотой восприятия.

Проселок. 1873

ФОВИЗМ

Начало XX в.

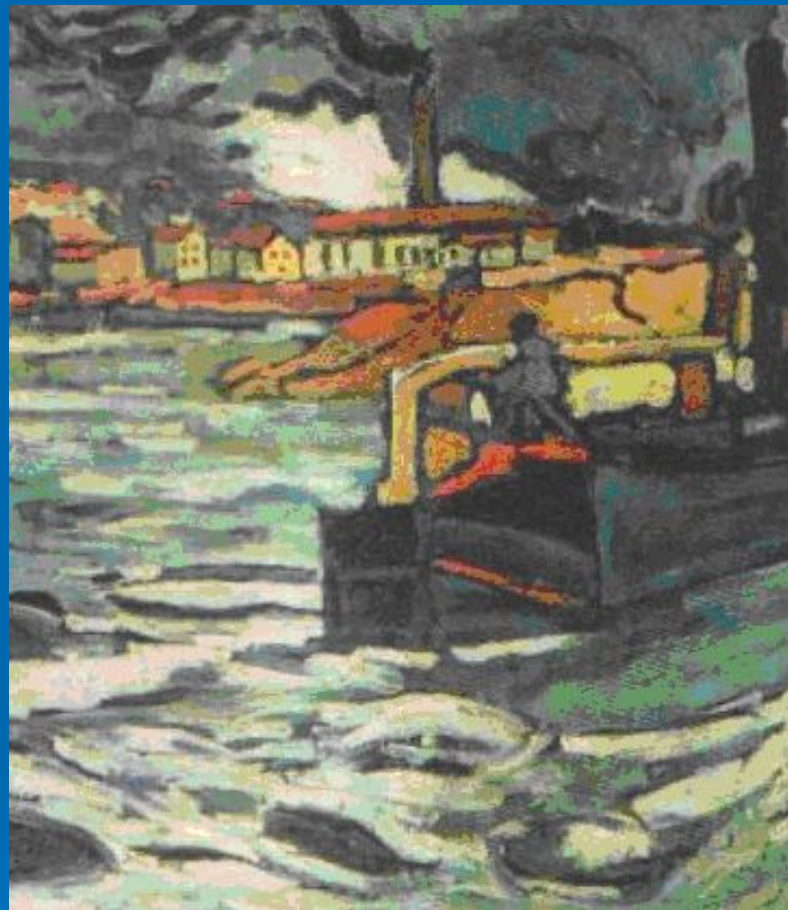
- ▣ *Модернистское течение.*
- ▣ Стремление к эмоциональной силе художественного выражения.
- ▣ Эксперименты с цветом.
- ▣ Резкое обобщение объемов, пространства, рисунка, стихийная динамика письма.

Пейзажи Мориса де Вламinka

динамичны по форме и ярки по колориту.

Работая в **фовистской** манере, он действительно почти не смешивал красок, писал то геометрически правильными, широкими раздельными мазками, то **ванг-гоговскими** крутыми завитками.

Баржи на сене. 1906г.

На фоне общего праздничного настроения живописи **фовистов** полотна **Жоржа Руо** поражают **трагизмом**. Персонажи художника – *клоуны, уличные девицы, гротескно-уродливые жители городских предместий*. Картины на евангельские темы, обычно воспевающие величие духа, у Руо пронизаны щемящим чувством слабости и беззащитности человека.

Святой лик. 1933г.

Футуризм

Первая четв. XX в.

- **Отрицание традиционной культуры**, эстетика машинной индустрии и большого города.
- Переплетение документальности и фантастики.
- В литературе – эксперименты со словами.
- В живописи – пересечения, сдвиги, повторение мотивов – для передачи движения.

Фигура скачущей лошади в этой и других работах Боччони могла бы послужить иллюстрацией к следующему тезису одного из футуристических манифестов.

Атака улан. 1915

Абстракционизм

первая четверть XX в. - первая половина XX

- Отказ от изображения реальных предметов.
- **Художественное творчество** – свободные ассоциации, не несущие определённого содержания.
- Стихийность бессознательного творчества.
- Беспредметные пластические, цветовые, ритмические композиции.

Здесь *крупные пятна* и *удары кистью*, *тонкие комбинации коротких линий* и *широкие полосы сочных оттенков* мягко перетекают друг в друга или, наоборот, резко сталкиваются.

Композиция VI. 1913 Василий Кандинский

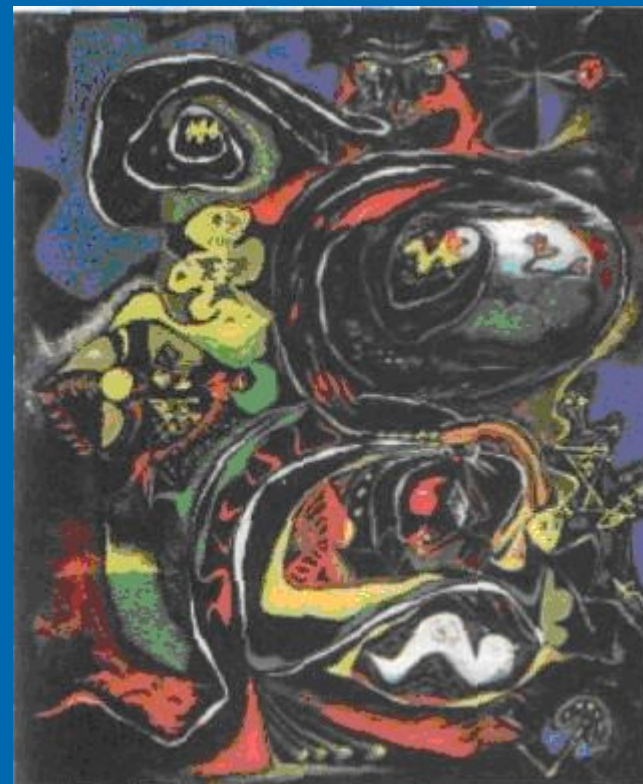

Сюрреализм

- Источник искусства – *сфера подсознания* (инстинкты, сновидения, галлюцинации).
- Разрыв логических связей, заменённых субъективными ассоциациями.
- Пугающая противоестественность сочетания предметов и явлений, которым придаётся видима достоверность.

Методом графического автоматизма начал свою деятельность, включившись в сюрреалистическое движение, художник **Андре Массон**. Индийской тушью он водил по бумаге. Случайно возникающие линии и пятна напоминали некие образы, которые при последующем движении руки изменялись.

Медитация на дубовом листе. 1942

Термины

Синтез – метод исследования какого-нибудь явления в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в единое целое данных, добытых анализом.

Рационализм – философское идеалистическое направление, отрывающее мышление от чувственного опыта и считающее разум единственной основой научного познания закономерностей природы и общества.

Пафосность – страстное воодушевление, подъем, энтузиазм.

Термины

Иерархия – порядок подчинения низших ВЫСШИМ.

Декор – внешнее, показное приличие.

Модернизм – формалистическое направление в изобразительном и прикладном искусстве конца XIX – начала XX в., противопоставлявшие себя искусству прошлого. То, что современно и модно.

Тленный – подверженное тлению, разрушению, не вечный.

Термины

Абстракционизм – общее название ряда течений в изобразительном искусстве XXв., отказавшихся от понимания искусства как подражания природе, воспроизведение форм действительности.

Импрессионизм – направление в живописи второй половины XIX века – начала XX века, зародившееся во Франции, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть окружающий мир и повседневную жизнь в их подвижности, передать свои мимолетные впечатления.

Термины

Классицизм – идейно-художественное направление и стиль в европейском искусстве XVII века. Ему свойственны героический пафос, пластическая гармония и ясность.

Фовизм – течение во французской живописи начала XXв., для которого характерно предельно интенсивное звучание открытых цветов, сопоставление контрастных окрашенных плоскостей, заключенных в обобщенный контур, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Барокко – стиль в европейском искусстве. Для барокко характерно тяготение к ансамблю и синтезу искусств, большая степень взаимопроникновения архитектуры, скульптуры, живописи.

