

Направления и стили в искусстве

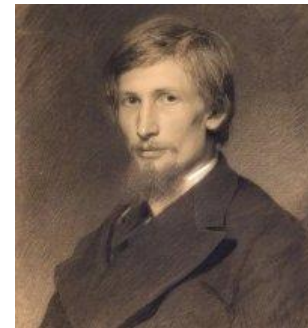
Выполнил: Чудин Максим
группа 1237

Модернизм

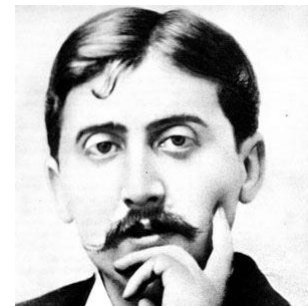
- **Модернизм** (итал. *modernismo* — «современное течение»; от лат. *modernus* — «современный, недавний») — направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля.
- **Модернизм** (авангардизм) связан с отходом культуры от реализма, с провозглашением независимости искусства от действительности. Выступления художников-модернистов принимали зачастую форму анархического эстетического бунта против установившихся традиций и канонов в искусстве. Авангард обозначал идущих впереди всех, то есть экспериментирующих с художественным материалом, создающих новые, ни на что не похожие стиль, язык, содержание в изобразительном искусстве. Революции и войны, в которые втягивается весь мир не препятствуют экспериментам и поискам нового. Происходит пересмотр прежних представлений о красоте, цвете и пространстве. Париж становится местом паломничества для художников со всего мира. Вкус к резкой, разрушительной деформации оказался знаменем нового века.

Представители:

- Поль Гоген
- Эдвард Мунк
- Виктор Васнецов (6)
- Марсель Пруст (5)
- Франц Кафка (4)
- Уильям Фолкнер
- Эрнест Хэмингуэй
- Анна Ахматова (2)
- Фрэнк Ллойд Райт (3)
- Вальтер Гропиус
- Рихард Нойтра
- Александр Скрябин (1)
- Клод Дебюсси
- Рихард Штраус

6

5

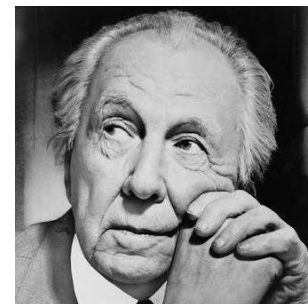
4

1

2

3

Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославовича с половцами

Бертранд Голдберг
Марина Сити(слева) и АйБиЭм Плаза
(справа)

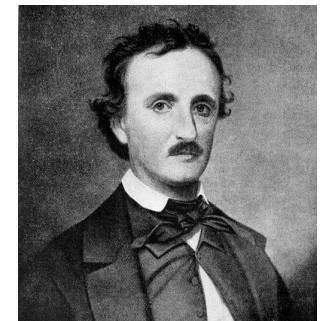
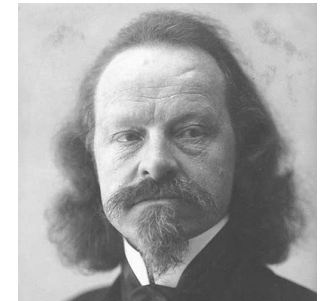

Френк Ллойд
Райт
Храм Единства

СИМВОЛИЗМ

- **Символизм** (фр. Symbolisme) — направление искусства, которое нашло отражение в живописи, литературе и музыке. Возник в 1870–80-х годах во Франции, позже распространился в Бельгии, Норвегии и Российской империи. Пика популярности достиг на рубеже XIX-XX веков.
- Основным средством выражения мистического содержания становится символ. Иначе говоря, художественный образ в искусстве стал моделью, знаком новой действительности. Символ был призван помочь проникнуть в суть скрытых явлений. Символ связывал земное бытие с миром трансцендентным (недоступным сознанию), с глубинами духа и души, с вечным, был формой приобщения к Тайне. В отличие от реалистов, оперировавших типическими образами, в которых обобщение носит объективный характер, символ фиксировал крайне субъективное отношение художника к миру. Символ расширял смысл, значение обычного слова, логического определения и понятия, и это вело к расширению художественной впечатлительности - наличию в тексте мимолетных, трудноуловимых деталей, впечатлений, намеков.

Представители:
Жан Мореас
Шарль Бодлер
Александр Блок
Валерий Брюсов
Константин Бальмонт
Зинаида Гиппиус
Эдгар Алан По
Владимир Ребиков
Михаил Врубель

Русский символизм:

А. Блок, поэма «Возмездие», «Двенадцать», «Ночь. Улица. Фонарь.»

К. Бальмонт, сборники «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895), «Тишина» (1897), «Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1903), «Только любовь» (1903),

В. Брюсов «К юному поэту», сборник «Это я», «Русские символисты» (1894)

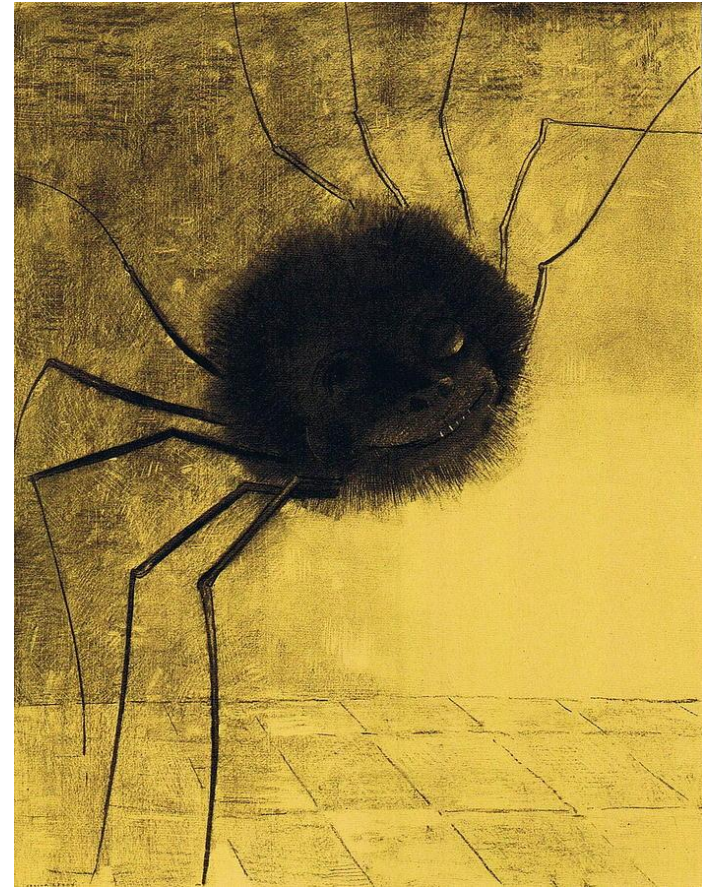
Моро Густав. «Кентавр, несущий мертвого поэта»

Зарубежный символизм:

Шарль Бодлер, «Цветы Зла» (1857)

Верлен, «Смерть», сборник «Далекое и близкое» (1884)

Рембо, «Спящий в ложбине», «Зло»

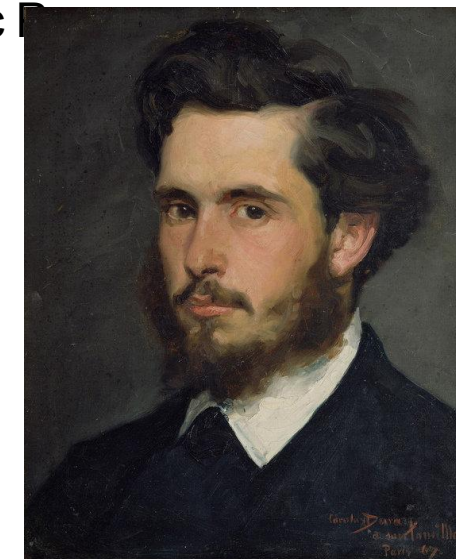
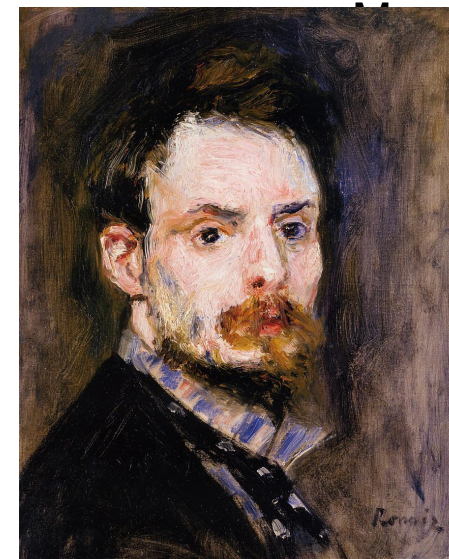
Одилон Редон. «Улыбающийся паук»

Импрессионизм

- **Импрессионизм** (фр. *impressionnisme* ← *impression* «впечатление») — одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке, где импрессионизм также выступал в определённом наборе методов и приёмов создания литературных и музыкальных произведений, в которых авторы стремились передать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как отражение своих впечатлений.
- **Импрессионизм** называют движением возврата к природе, которая является источником всех впечатлений. Художник стремился как можно более ярко, выразительно и эмоционально передать свои впечатления на холсте, донести эти впечатления и энергетику обстановки до зрителя в полном объёме. Импрессионизм был течением, которое расширило не столько живописные возможности искусства (на этот счёт есть самые разные мнения), сколько рамки того, что стало в искусстве допустимым. Импрессионизм внёс абсолютное доверие субъективному видению художника, его индивидуальности. Эти два пути: возврат к природе и индивидуализация самого процесса восприятия в искусстве питают европейское искусство до сих пор, особенно на уровне обычных, не рейтинговых художников, перед которыми не стоит задача подчиниться законам рынка.

Представители:

- Клод Моне
- Огюст Ренуар
- Эдгар Дега
- Берта Моризо
- Константин Коровин
- Исаак Левитан
- Клод Дебюсси

Эдгар Дега. Звезда балета

Берта Моризо. Лето

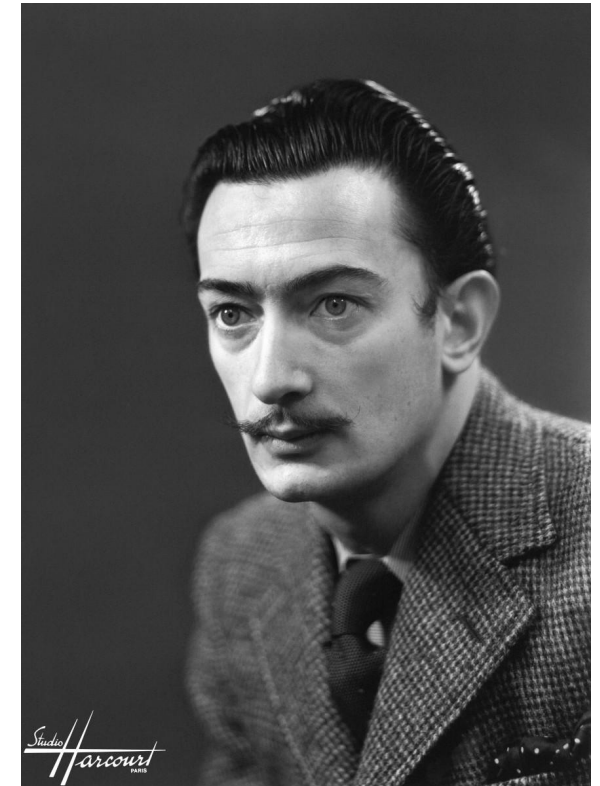
Эдвард Мунк. Улица Лафайет

Сюрреализм

- **Сюрреализм** (от фр. *surréalisme*, букв. «сверхреализм») — направление в литературе и искусстве двадцатого века, сложившееся в 1920-х годах в художественной культуре западного авангардизма. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.
- Основное понятие сюрреализма, сюрреальность — совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов. Сюрреалисты были вдохновлены радикальной левой идеологией, однако революцию они предлагали начать со своего сознания. Искусство мыслилось ими основным инструментом освобождения.
- Основные особенности сюрреализма:
 1. переменчивость образов;
 2. фантазмагоричность сюжетов;
 3. необычные сочетания и формы;

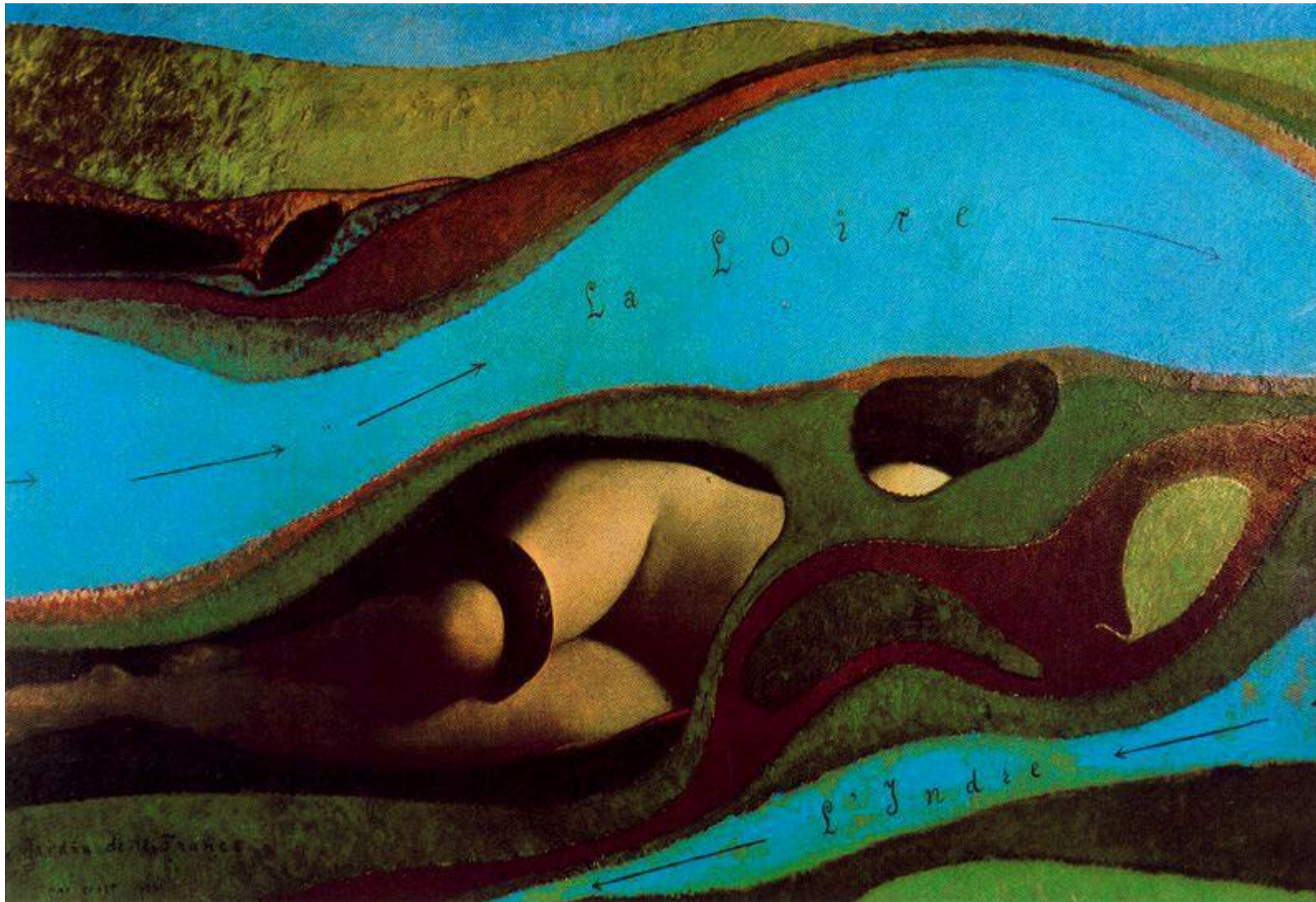
Представители:

- Сальвадор Дали
- Рене Магритт
- Жоан Миро
- Макс Эрнст
- Андре Бретон
- Поль Элюар
- Луи Арагон

Постоянство
памяти
Сальвадор Дали

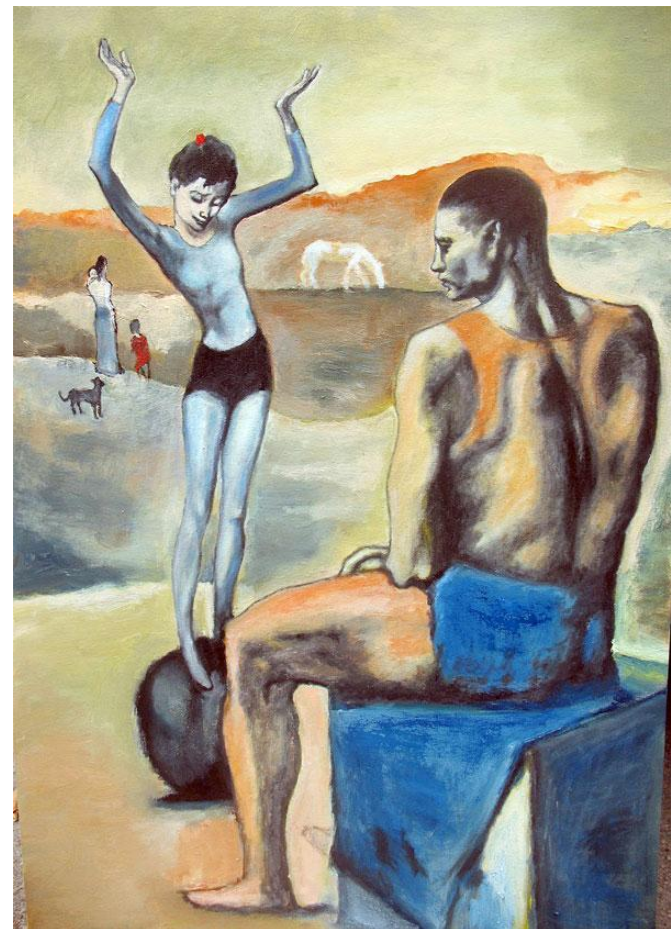
Французский
сад
Макс Эрнст

Кубизм

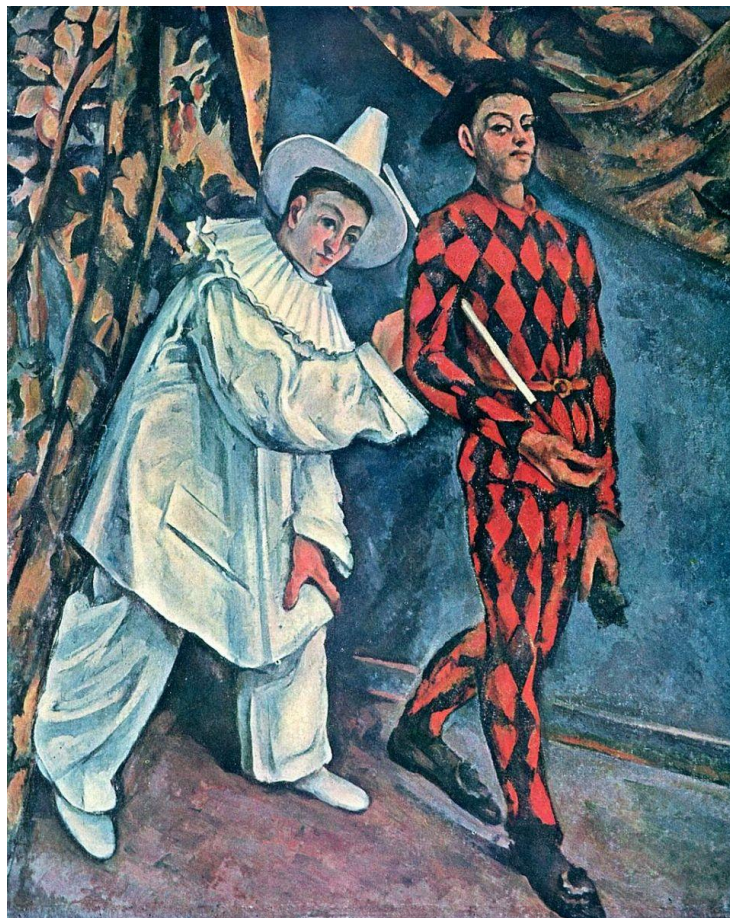
- В авангардном искусстве одним из главных художественных течений начала XX века является **кубизм** (от фр. «cube» - куб). Данное направление в искусстве подразумевает использование подчеркнуто геометрических форм для изображения реальных предметов и объектов. Это примитивное искусство, воспринимающее окружающий его мир посредством геометрических форм, и стремящееся «раздробить» его на отдельные стереометрические элементы.
- Как новое течение в живописи кубизм возник в 1905-1907 годах и его появление связано с именами таких французских художников как Пабло Пикассо и Жорж Брак, именно они являются основателями кубизма и его наиболее известными представителями.

Представители:

- Поль Сезанн
- Пабло Пикассо
- Жорж Брак
- Павел Янак
- Йозеф Гончар
- Гертруда Стайн

Пабло Пикассо "Девочка на шаре"

Поль Сезанн "Пьеро и Арлекин"

Дома-кубы архитектора Пита Блома

Футуризм

- **ФУТУРИЗМ** (итал. futurismo от лат. futurum - будущее) - авангардистское художественное течение 1910-х - начала 1920-х 20 в., наиболее полно проявившееся в Италии (родине футуризма) и России. Футуризм заявил о себе в литературе, живописи, скульптуре, в меньшей степени в музыке.
- Устаревшими были объявлены жалость, уважение к человеческой личности, романтическая любовь. Упоенные новейшими достижениями техники, футуристы стремились вырезать «раковую опухоль» старой культуры ножом техницизма и последних достижений науки. Гоночный автомобиль, «несущийся как шрапнель», представлялся им прекраснее Ники Самофракийской. Футуристы утверждали, что новая техника меняет и человеческую психику, а это требует изменения всех изобразительно-выразительных средств искусства. В современном мире их особенно зачаровывали скорость, мобильность, динамика, энергетика. Свои поэмы и картины они посвящали автомобилю, поезду, электричеству. «Жар, исходящий от куска дерева или железа, нас волнует больше, чем улыбка и слезы женщины», «Новое искусство может быть только насилием, жестокостью», - заявлял Маринетти, теоретик и вождь первой, миланской, группы футуристов.

Представители:

- Филиппо Маринетти
- Балла
- Боччони
- Руссоло
- Джино Северини
- Давид Бурлюк
- Владимир Маяковский
- Велимир Хлебников
- Бенедикт Лившиц
- Игорь Северянин
- Борис Пастернак
- Рюрик Ивнев

*Луиджи Руссоло
«Восстание»*

*Шандор Бортник «Красный
паровоз»*

*Давид Бурлюк
«Время»*

*Николай Дюльгеров «Рациональный
человек»*

Абстракционизм

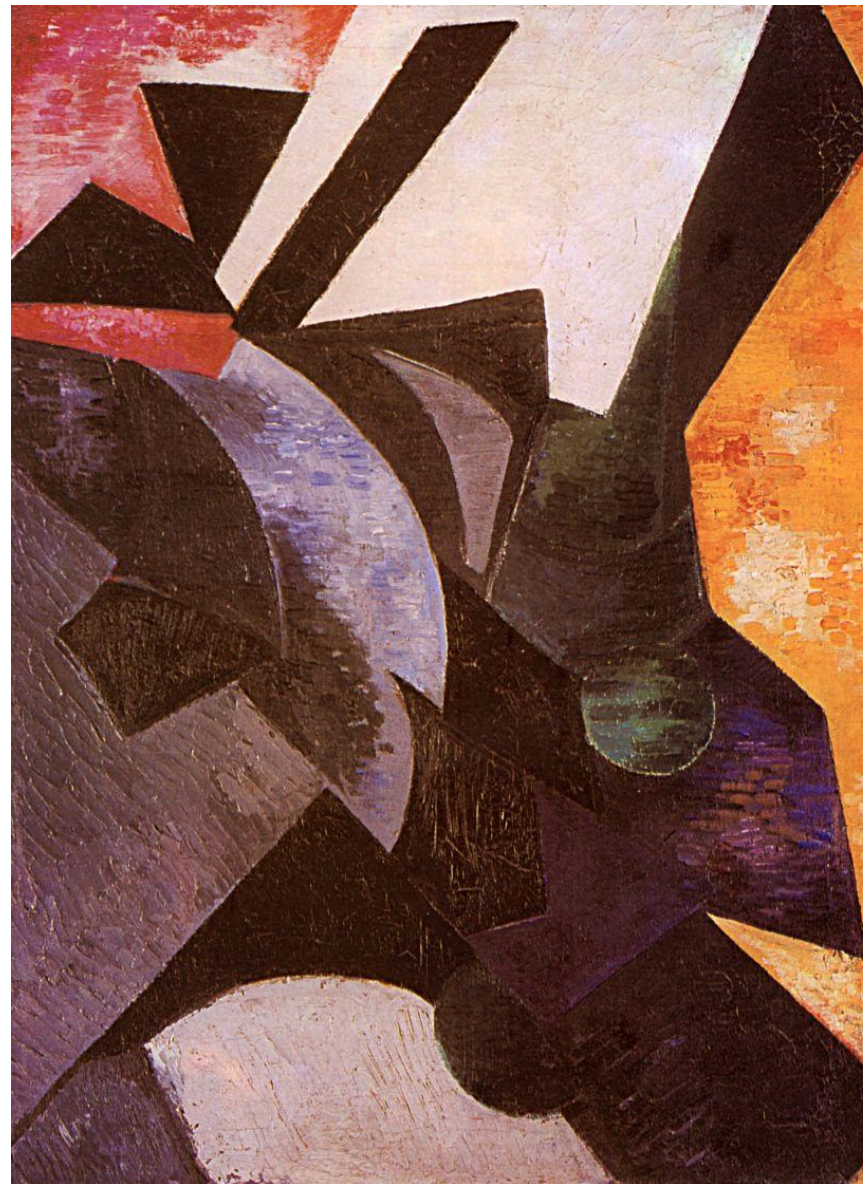
- **Абстракционизм** (лат. *abstractio* «удаление, отвлечение») — направление искусства, отказавшееся от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — изображение определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, вызывающих у созерцателя чувство полноты и завершённости композиции. Первая абстрактная картина была написана Василием Кандинским в 1910 году. Таким образом он открыл новую страницу в мировой живописи - абстракционизм, подняв живопись до музыки.

Представители:

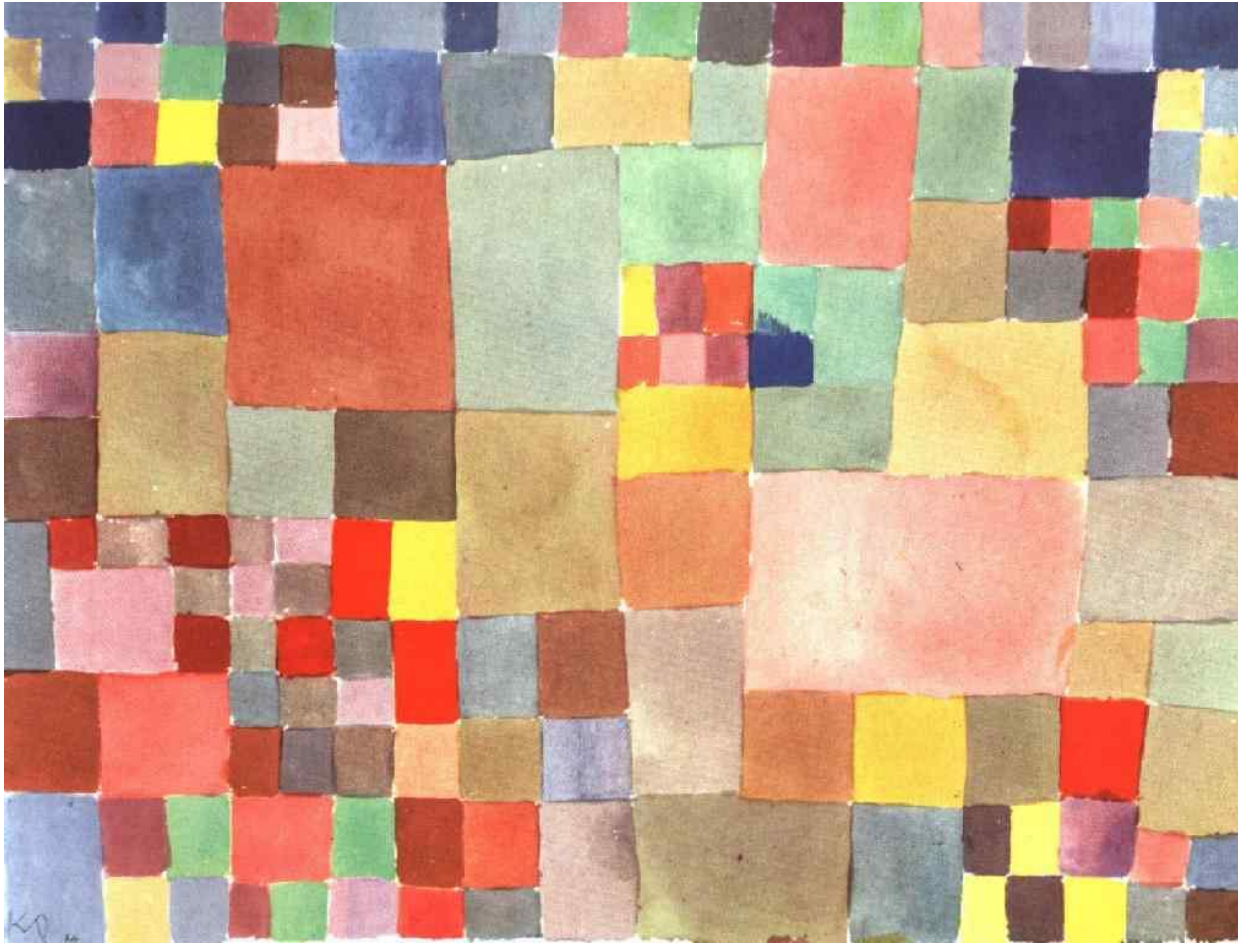
- Василий Кандинский
- Александр Родченко
- Казимир Малевич
- Пит Мондриан
- Наталья Гончарова
- Франтишек Купка

Александр Родченко. Абстрактная композиция

Александра Экстер. Беспредметное

Пауль Клее. Флора на песке

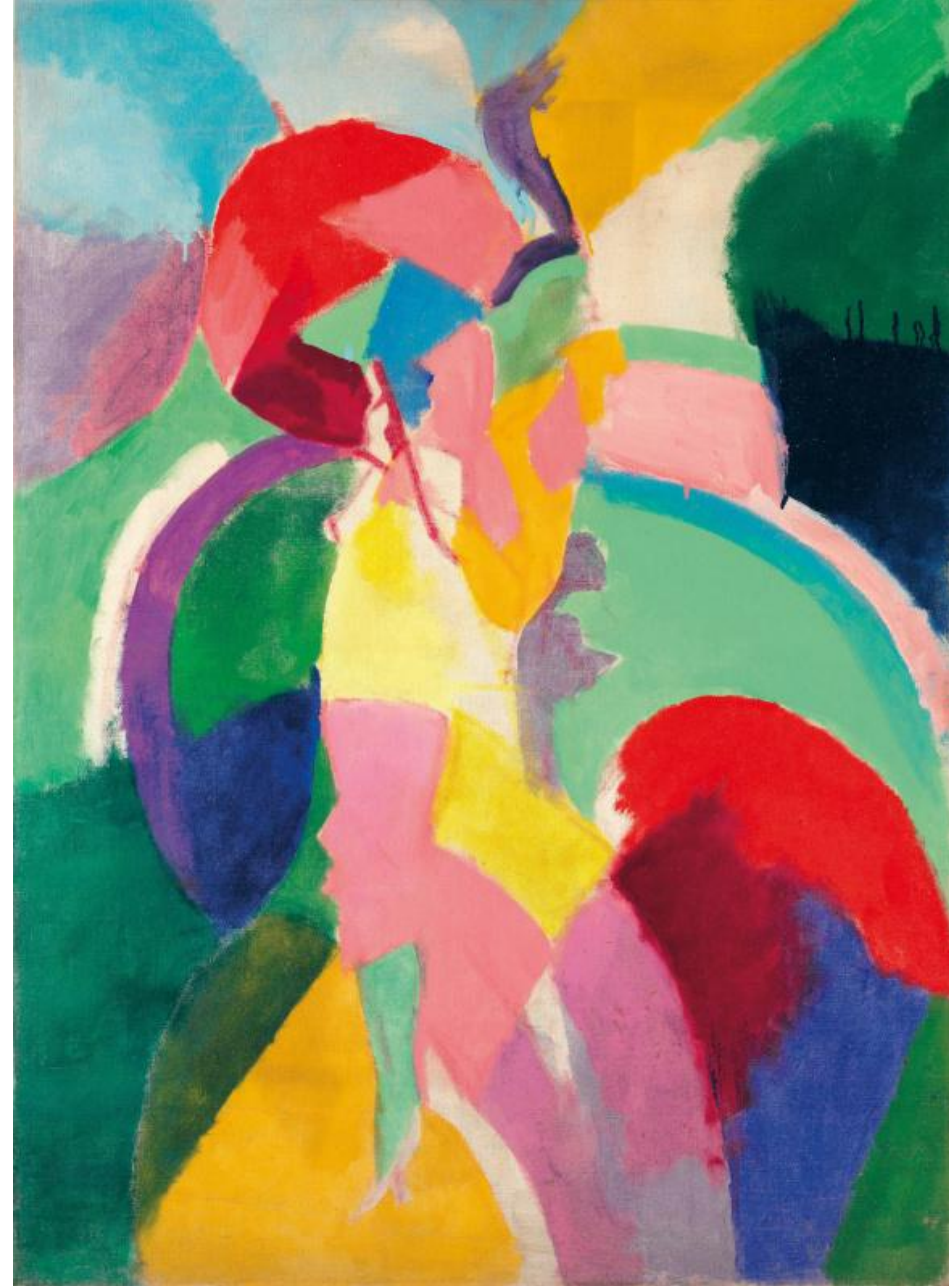
Пауль Клее. Перед снегом

Импрессия III.
Концерт
Воспитий

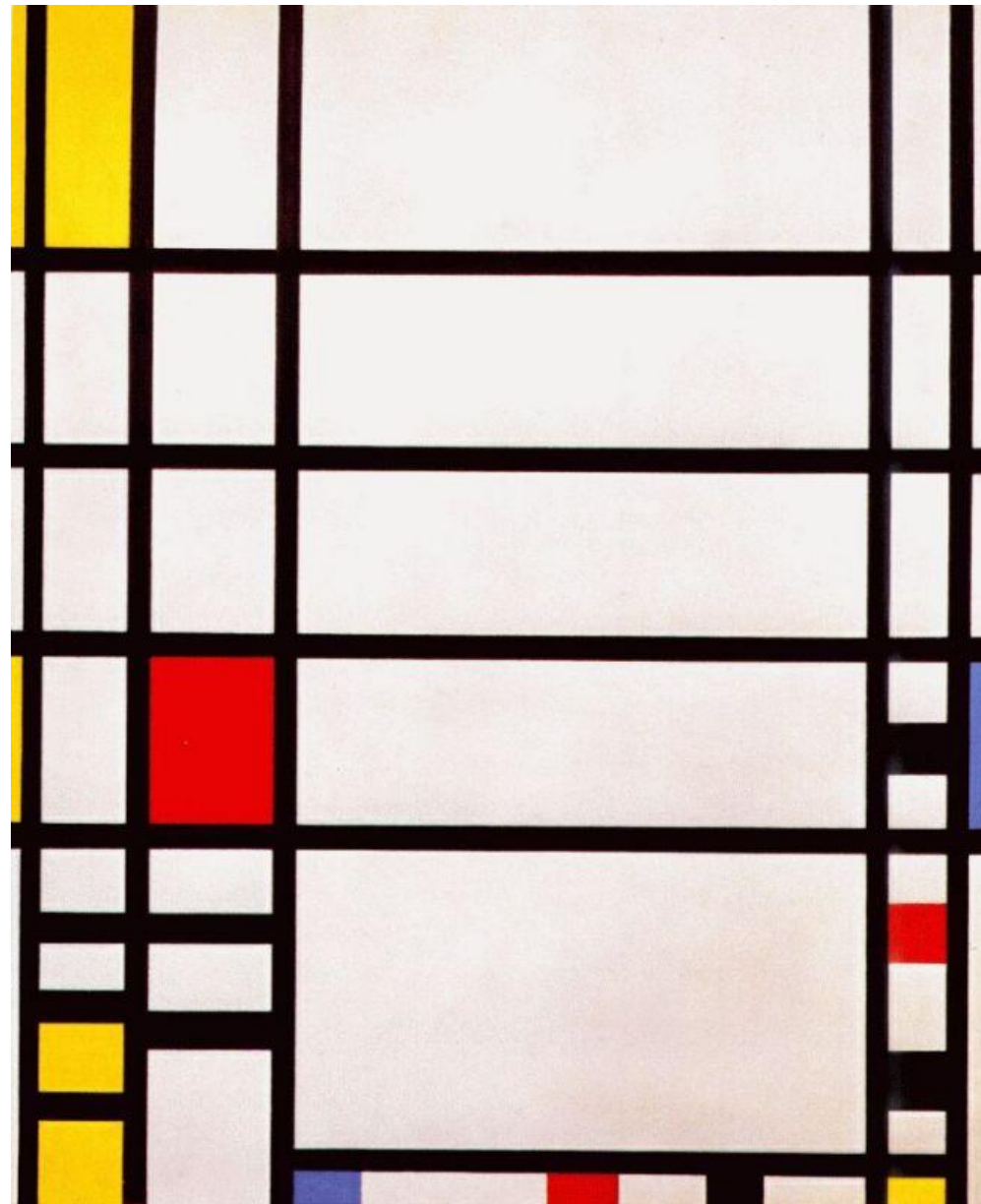
Робер Делоне.
РИТМ

Робер Делоне. Женщина с
ЗОНТИКОМ

Фернан Леже. Русский балет

Пит Мондриан. Трафальгарская площадь

Постмодернизм

- **Постмодернизм** - явление в искусстве, которое появилось на Западе в 70-е годы XX века, а в России распространилось в 90-е годы. Оно противопоставляется и классическому реализму, и модернизму, точнее сказать, поглощает эти направления и выдает насмешку над ними, нарушая их целостность. **Постмодернизм** - социально-психологическая реакция на отсутствие положительного результата от прогресса. Цивилизация, развиваясь, в то же время разрушает сама себя. В этом и заключается его концепция.
- Основная идея постмодернизма — совмещение и смешение различных культур, стилей и направлений. Для постмодернизма характерны:
- **Паратеатральность** - совокупность новых форматов визуального представления искусства: хеппенинг, перформанс и флешмоб. Набирает обороты интерактивность: книги, кино и картины становятся сюжетами компьютерных игр и частью 3-D представлений.
- **Трансгендерность** - отсутствие различия между полами. Особенно заметно в моде.
- **Глобализация** - утрата национальной идентичности авторов.
- **Быстрая смена стилей** - скорость моды бьет все рекорды.
- **Перепроизводство объектов культуры и дилетантизм авторов.** Теперь творчество стало доступно многим, сдерживающего канона нет, как и принципа элитарности культуры.

Представители:

- Чарльз Дженкс
- Жерар Гаруста
- Карло Мариани
- Джексон Поллок
- Филип Дик
- Джозеф Хеллер
- Франческо Клементе
- Убальдо Бартолини
- Эдгар Варез
- Джон Кейдж

Йозеф Бойс. Рояль в войлоке

Дмитрий Гутов. Этуод мужчины в тюрбане

Леонид Пурьгин. На кладбище

Анна Шубина. Натюрморт с лошадью в окне

Роберт Раушенберг.
Велосипеды

Джефф Кунс.
Щенок

Кривой домик в Сопоте, Польша

Джеймс Стирлинг
Государственная галерея в
Штутгарте

Литература постмодернизма

Постмодернизм в литературе, как и **постмодернизм** в целом, с трудом поддаётся определению — нет однозначного мнения относительно точных признаков феномена, его границ и значимости. Но, как и в случае с другими стилями в искусстве, литературу **постмодернизма** можно описать, сравнивая её с предшествующим стилем. Например, отрицая модернистский поиск смысла в хаотическом мире, автор постмодернистского произведения избегает, нередко в игровой форме, саму возможность смысла, а его роман часто является пародией этого поиска.

Филип Дик «Человек в высоком замке»

Джозеф Хеллер «Топравка-22»

Харуки Мураками мистический роман «Хроники заводной птицы»

Брет Истон Эллис «Американский психопат»

Виктор Пелевин «Чапаев и Пустота»

Владимир Набоков «Бледное пламя» и «Ад»