

Европейское искусство 20 века. Течения и направления

Причины появления и суть нового искусства

- Решительные изменения, произошедшие к началу 20 века в политической, экономической и общественной жизни ряда европейских стран, войны и революции наступающего века изменили не только соотношение сил на мировой арене, но и сам социум, частью которого являются и художники.
- Обновленный событиями начала 20 века мир требовал, как казалось художникам, и нового творческого взгляда на действительность, и нового художественного языка, что и дало жизнь множеству разных художественных направлений, как похожих, так и, напротив, абсолютно противоположных друг другу.
- Именно этими причинами вызвана трансформация мирового искусства, его переход в новое качество, определяемое сегодня понятием «модернизм» («moderne» - «современный» в переводе с французского).
- Это понятие объединило целый ряд новых художественных течений, появившихся на рубеже 19-20 веков, в которых следование реалиям природы и художественной традиции уступило место свободе художественного мышления и смелого авторского креатива. Отныне художник волен изменять видимый мир по своему усмотрению, следуя личному мировоззрению, впечатлению, идее и даже собственной теории.
- В своем стремлении к свободе, к независимости от принятых норм, традиций, правил, художники обнаруживали неприятие общества, нигилистическую неприязнь к нему, безверие и даже (довольно часто) некий цинизм. Противопоставляя личность художника остальному социуму, они словно, бросали обществу вызов!
- Импрессионизм (начавший это перерождение в живописи), а за ним и постимпрессионизм, и символизм, и модерн, появившиеся еще в последней четверти 19 века, повлекли за собой и новые, более смелые течения (нередко эпатазирующие общество), которыми отмечено уже начало и последующие десятилетия 20 века: фовизм, дадаизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм и пр.

ФОВИЗМ (1905-1907)

Фовизм ворвался в двадцатый век как ветер, как ураган, силой цвета сметая привычное представление о живописи. Даже импрессионисты в самом начале своего пути не были столь эпатажны. Фовизм был смелее, его появление было шоком! После выставки «Осеннего салона» 1905 года течение «разлилось» по Парижу. Представленные на выставке работы Анри Матисса, Мориса де Вламинка, Андре Дерена, Альбера Марке, Жоржа Руо и др. были непривычно кричащими в цвете.

Луи Восель (французский критик) назвал их «дикими зверями» из-за броской выразительности красок и экспрессивной манеры живописи.

В переводе на французский «дикие звери» звучит как *«les fauves»* («ле фов»).

Название закрепилось за ними.

Название подхватил Матисс, и художники-приверженцы течения стали называть себя «фовистами».

Особенности и характерные черты фовизма:

- Течение не имело ни какой-либо сформулированной задачи, ни программы, ни манифеста.
- К индивидуальным чертам фовизма относят активный цвет, предельное звучание открытых красок; композиции из контрастных плоскостей, заключенных в общий контур, эмоциональность видения сюжета, сведение форм к простейшим очертаниям обусловили, несколько декоративный (в силу перечисленных черт) характер живописи.
- Выразительность и экспрессия характерны для всех художников этого течения. И в этом они несомненно были вдохновлены творчеством своих предшественников – постимпрессионистов Поля Гогена и Винсента Ван Гога.
- Называвшие себя фовистами, живописцы, были разными и в творчестве и в характерах, что обусловило недолгое существование группы (с 1905 по 1907 гг.)
- После распада течения художники углубились каждый в свои творческие изыскания.

Итак, главное, что надо знать о фовизме:

- 1905 – на выставке в Париже первые полотна фовистов;
- пронзительно чистые, резко контрастные краски;
- впечатление огромной энергии и страсти.
- критика клеймила создателей этих картин словом *les fauves*, означающем по-французски «дикие звери»,
- «Дикость» фовистов - в ярком колорите, динамичном мазке, чувственной выразительности картин, открывающих фантастический, полный радости мир красок и ощущений.
- Представители: Вламинк, Дерен, Ван Донген, Матисс

АНРИ МАТИСС

Род. в 1869, Ле-Като-Камбрези, Франция

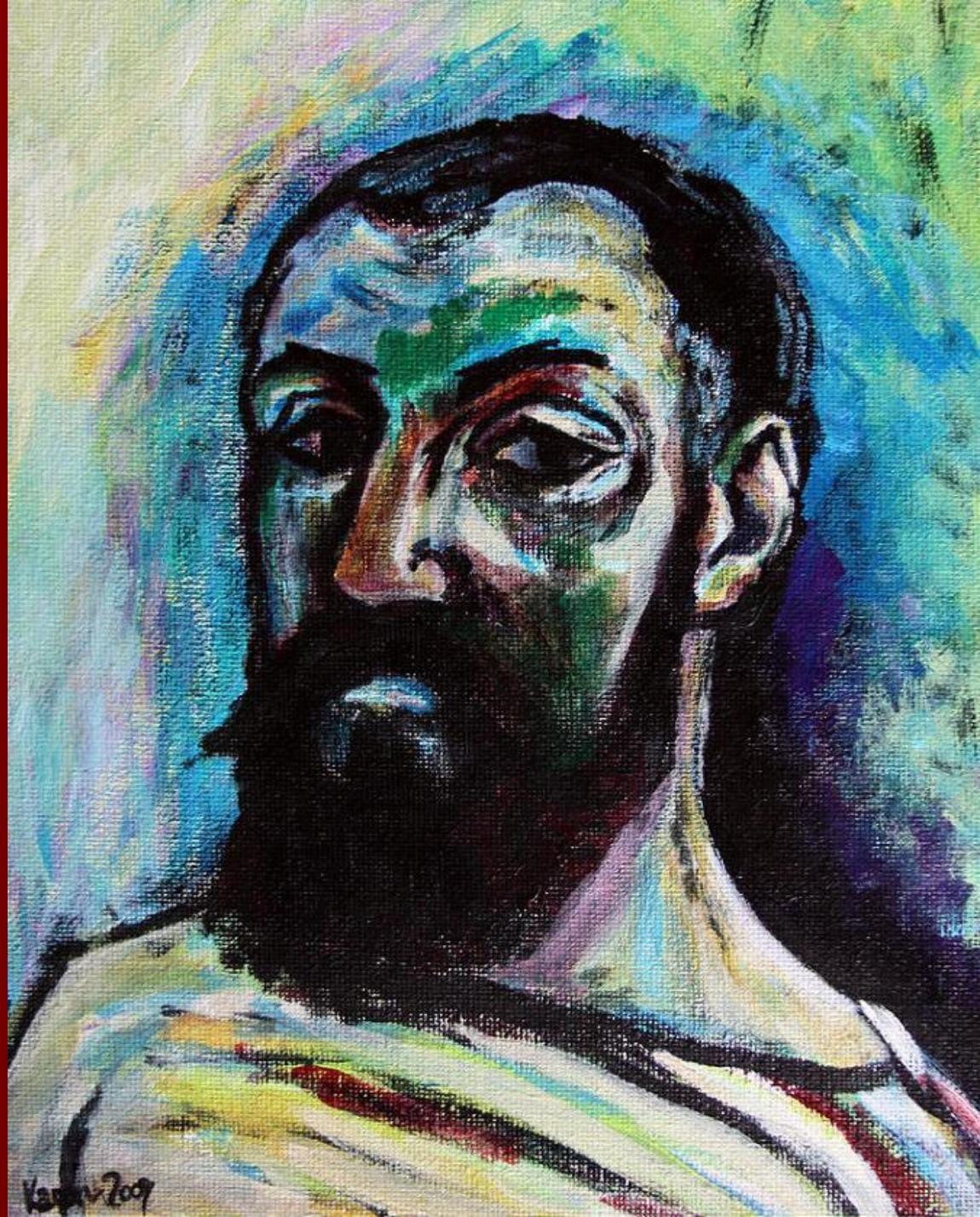
Ум. в 1954, Ницца, Франция

Характерные черты творчества:

- доминирование цвета над формой;
- стилизация форм любых предметов;
- плоскостность;
- Красочность и цветовое богатство;
- декоративность, подчас построенная даже на орнаментальности фона.

Анри Матисс.
Автопортрет в
полосатой майке.
1906.

Государственный
музей искусств,
Копенгаген (Дания)

Анри Матисс.
Автопортрет. 1918.

Музей Матисса,
Ницца (Франция)

Анри Матисс.
Дама в шляпе. 1905.
Частная коллекция

Анри Матисс. Разговор. 1909. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

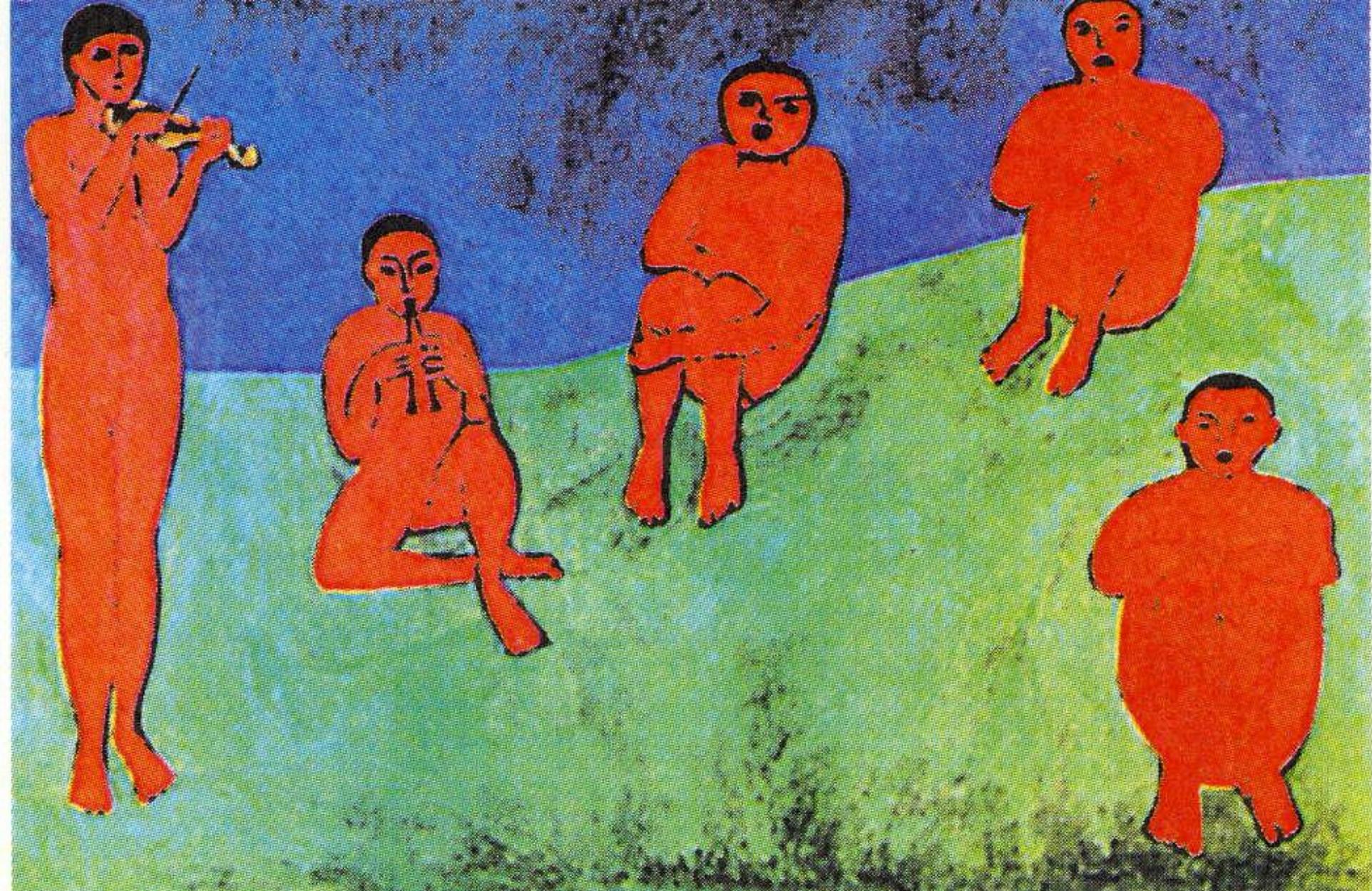

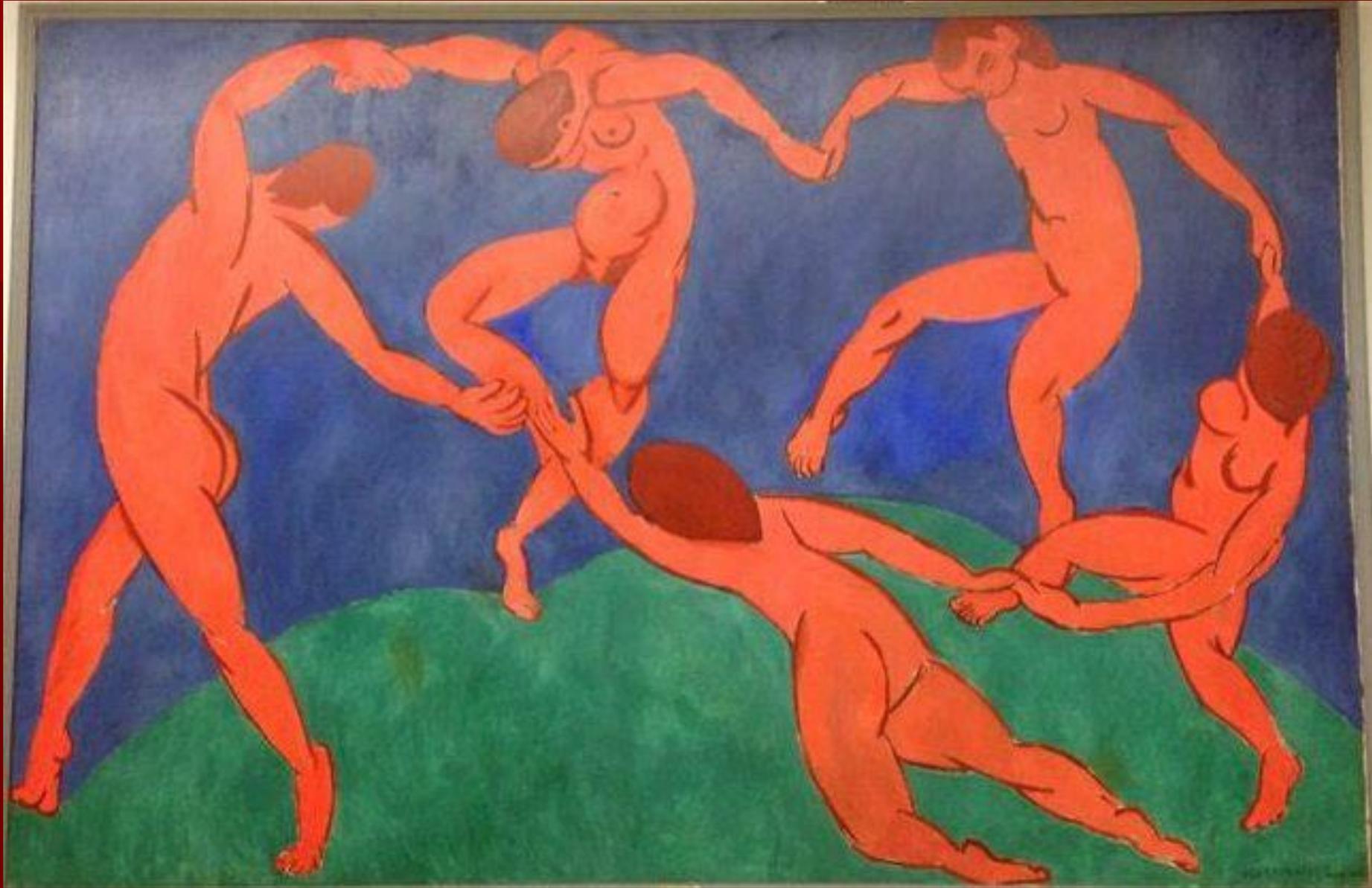
Анри Матисс. Красные рыбки.
1912.
ГМИИ им. А.С. Пушкина,
Москва.

Анри Матисс. Красная комната. 1908

Анри Матисс. Музыка. 1910. Размер работы 2,6×3,89 м
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Анри Матисс. Танец. 1910. Размер работы 2,6х3,91м
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

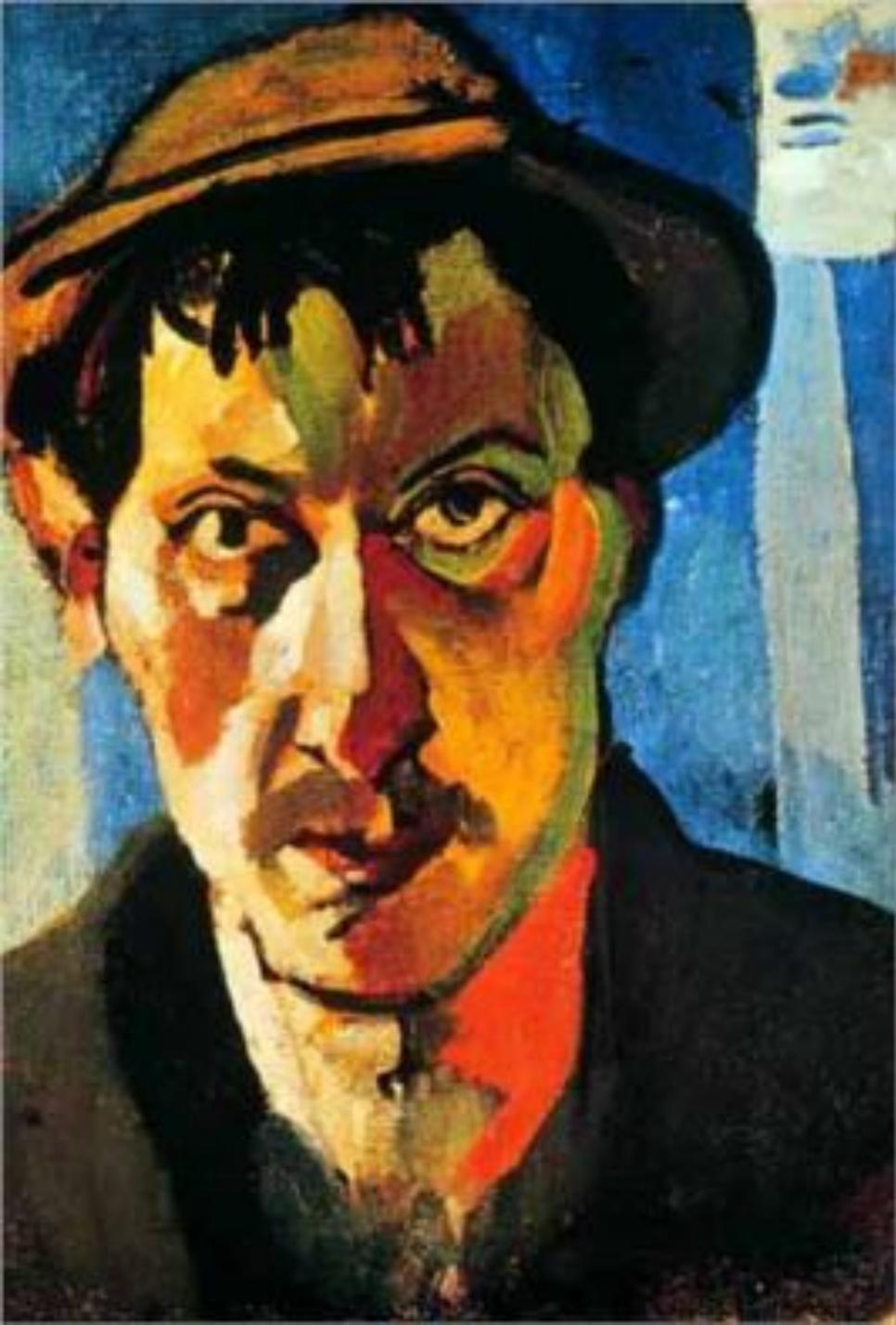
АНДРЕ ДЕРЕН

Род. в 1880, Шату-сюр-Сен (Франция)

Ум. в 1954, Гарш (Франция)

Характер творчества:

- Испытал влияние многих модернистских течений в живописи, последовательно переходя от импрессионизма и фовизма до кубизма и неоклассики.
- Пейзажи эмоциональны, декоративны, виртуозны в работе с цветовыми пятнами.
- В 1906 г. сблизился с лидером кубистов Пабло Пикассо, но очень скоро разочаровался в кубизме.
- После авангардного бунта обратился к неоклассике.

Андре Дерен.
Автопортрет.

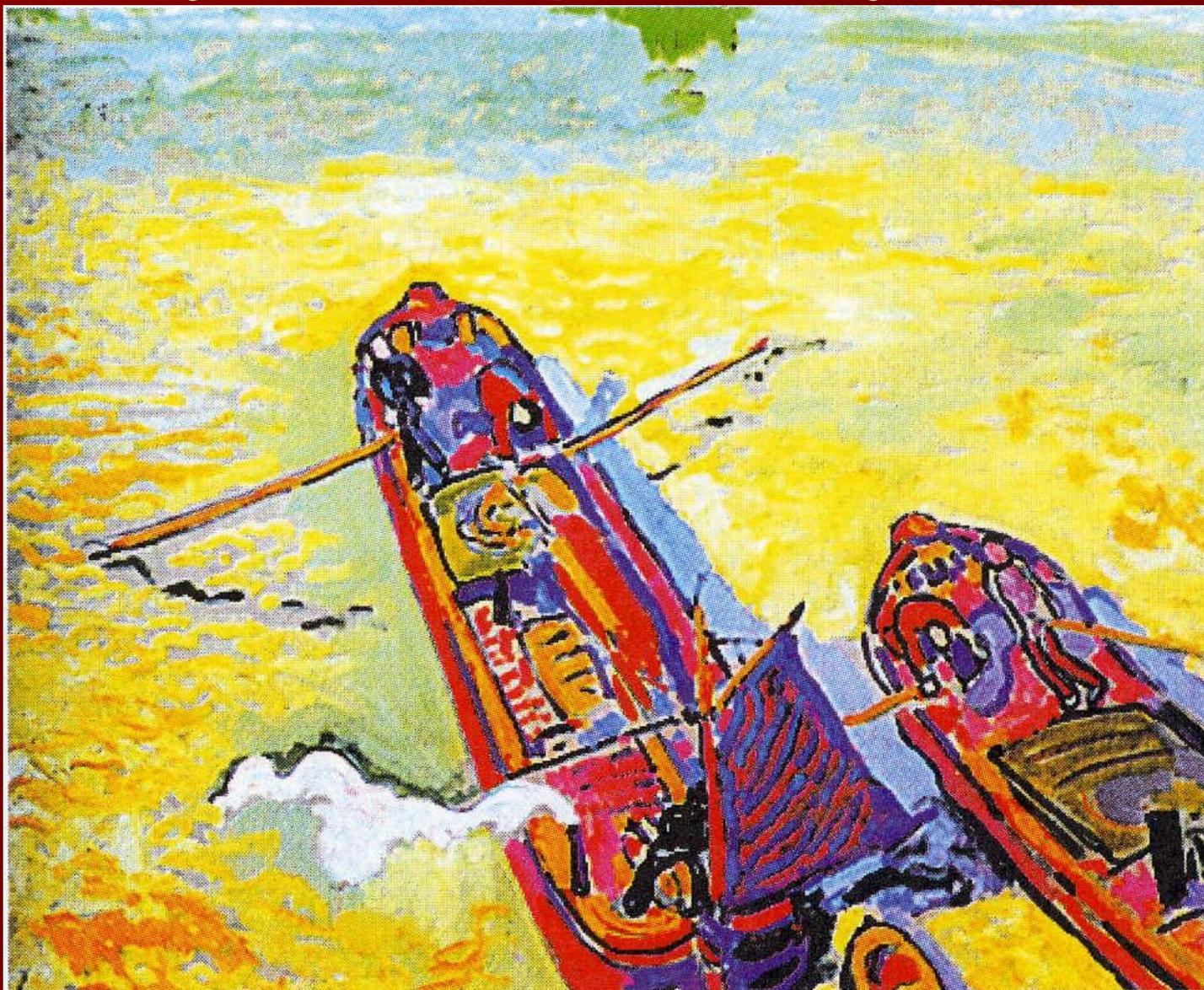
Андре Дерен. Поворот дороги. Эстак. 1905.
Частная коллекция

**Андре Дерен. Мост Чарринг Кросс. 1906.
Музей д`Орсе Париж.**

Андре Дерен. Две шлюпки. 1906. Центр современного искусства им. Жоржа Помпиду. Париж

**Андре Дерен.
Мартиг. Гавань в Провансе.
1918**

**Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург**

**Андре Дерен. Субботний день. 1914.
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва**

С 1920-х годов обращается к строгому, классическому рисунку, часто стилизуя творчество своих предшественников, но сохранив в лучших своих произведениях глубоко индивидуальный стиль. И очень далеко ушёл от фовизма уже к 1930-м годам.

**Работы Андре Дерена более позднего периода
абсолютно не связаны с фовизмом**

Андре Дерен.
Чашка чая. 1935

Центр современного
искусства
им. Жоржа Помпиду,
Париж

Андре Дерен.
Девушка чистящая
яблоко. 1938

Частное собрание

Андре Дерен. Сюрприз. 1938.
Галерея Даниэля Малине, Париж

МОРИС ДЕ ВЛАМИНК

Род. в 1876, Париж (Франция)

Ум. в 1958, Рюей-ла-Гадельер (Франция)

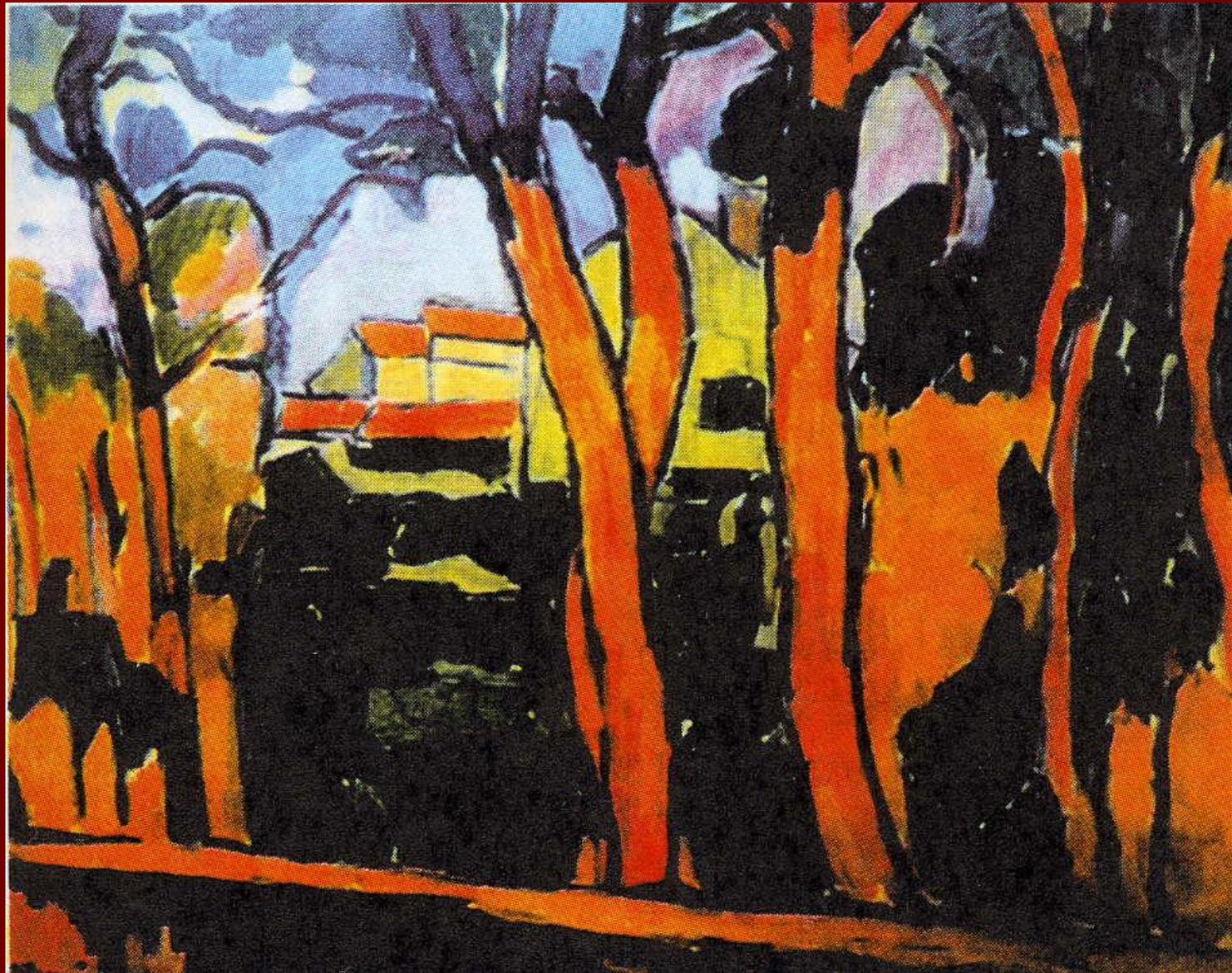
Характер творчества

- Его называли «самым диким из фовистов»! Вламинк с его любимыми «тюбиками ультрамарина и киновари» шел в начале своего пути наиболее последовательно в направлении наибольшей интенсивности цвета.
- Но вскоре необузданной натуре стали тесны рамки определенной манеры. Он находит свой особый путь, манеру внешне более сдержанную, но полную внутреннего напряжения.
- Главная тема — это пейзаж средней полосы Франции. Пустынные поля под нависшим небом, одинокие деревья, хижины, изображенные с большой эмоциональной силой.
- Остро чувствует сущность природы и стремится соотнести ее со своим настроением. Простой пейзажный мотив приобретает у него трагическое звучание, дома кажутся заброшенными, а тучи таят в себе предчувствие бури .
- Цветовая гамма строится на излюбленном Вламинком сочетании темных глубоких тонов — темной зелени, синего, коричнево-красного—с отдельными всплесками белого и киновари.
- Палитра Вламинка позднее – в его зрелый период, в противовес необузданной яркости фовизма, **более сдержанна и несколько напоминает палитру Делакруа**. Это закономерно. Вламинк — бунтарь, анархист, одиночка — один из последних романтиков XX века.

Морис Вламинк.
Автопортрет. 1911

Морис Влaminк. Красные деревья. 1906. Центр
современного искусства им. Жоржа Помпиду, Париж

Морис Вламинк. Яхты в Шату. 1908.

Морис Вламинк. Пшеничное поле с деревьями. 1943.
Частная коллекция

ЖОРЖ РУО

Род. в 1871, Париж (Франция)

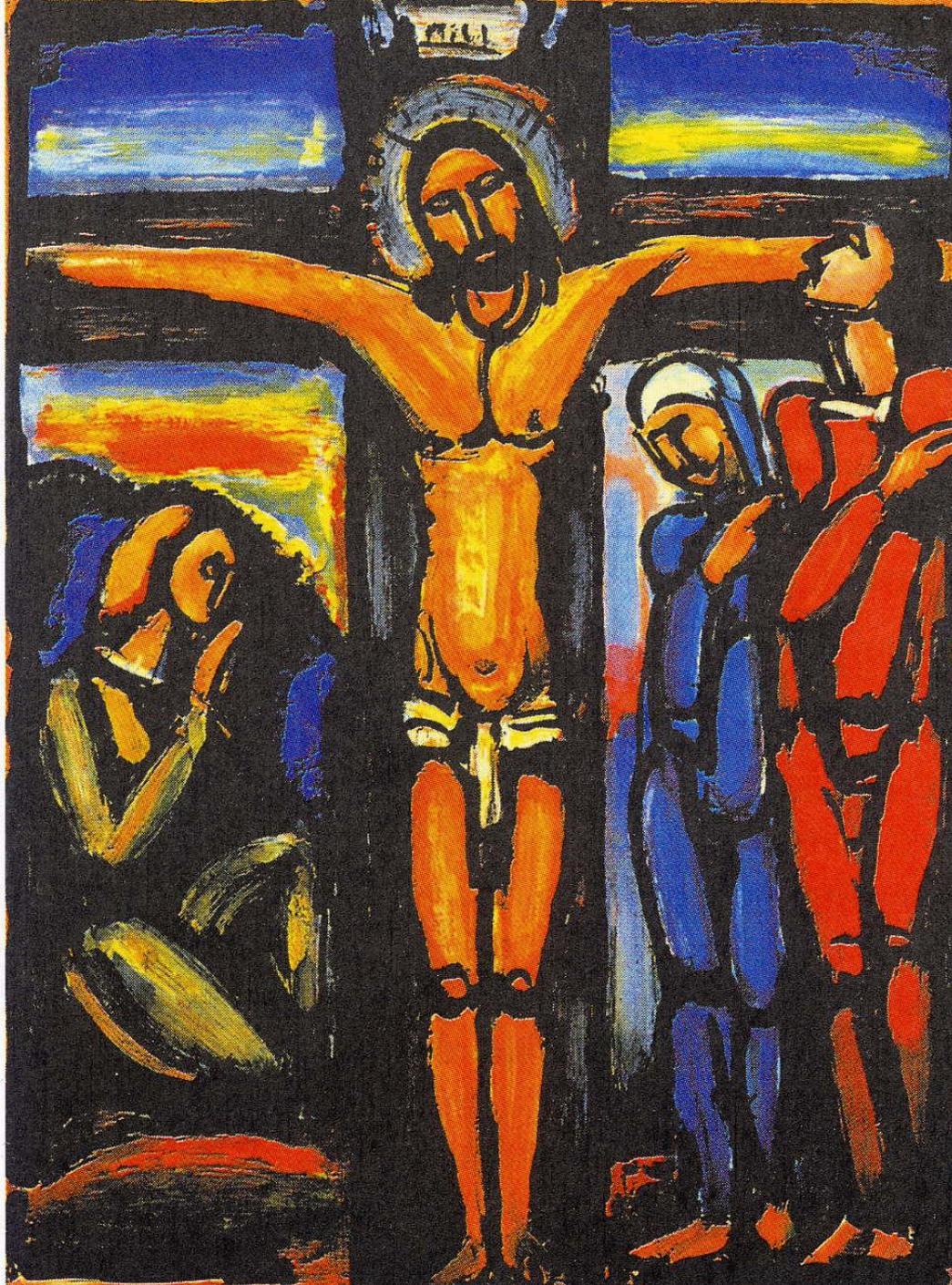
Ум. в 1958, там же

Особенности творчества Жоржа Руо:

- Его живопись и графика отличаются трагической красотой образов и страстной напряженностью чувств самого автора, которого волнуют проблемы человеческого бытия.

- Пафос ранних работ заключается в противопоставлении «правды» и «красоты» и предпочтении первой: его персонажи антиэстетичны, иногда и вовсе уродливы. Но в гротескных образах звучит боль за человечество, а уродливым персонажам противостоит красота самого живописного решения – гармония черных, синих, зеленых, золотисто-охристых тонов, высвеченных вспышками света.

- Руо старался вернуть искусству активную жизнестроительную силу. Путь к достижению этой цели он видел в усилении экспрессивности образов и пластического языка, примыкая в этом отношении к «фовистам» – Матиссу, Марке, раннему Дерену. Но из всех фовистов только Руо стал **«экспрессионистом»** в полном смысле этого слова – и благодаря особой силе экспрессии, и, главное, благодаря трагизму образов и социально-нравственной проблематике его искусства. **Его недаром относят к первым экспрессионистам.**

Жорж Руо. Распятие.
1924.

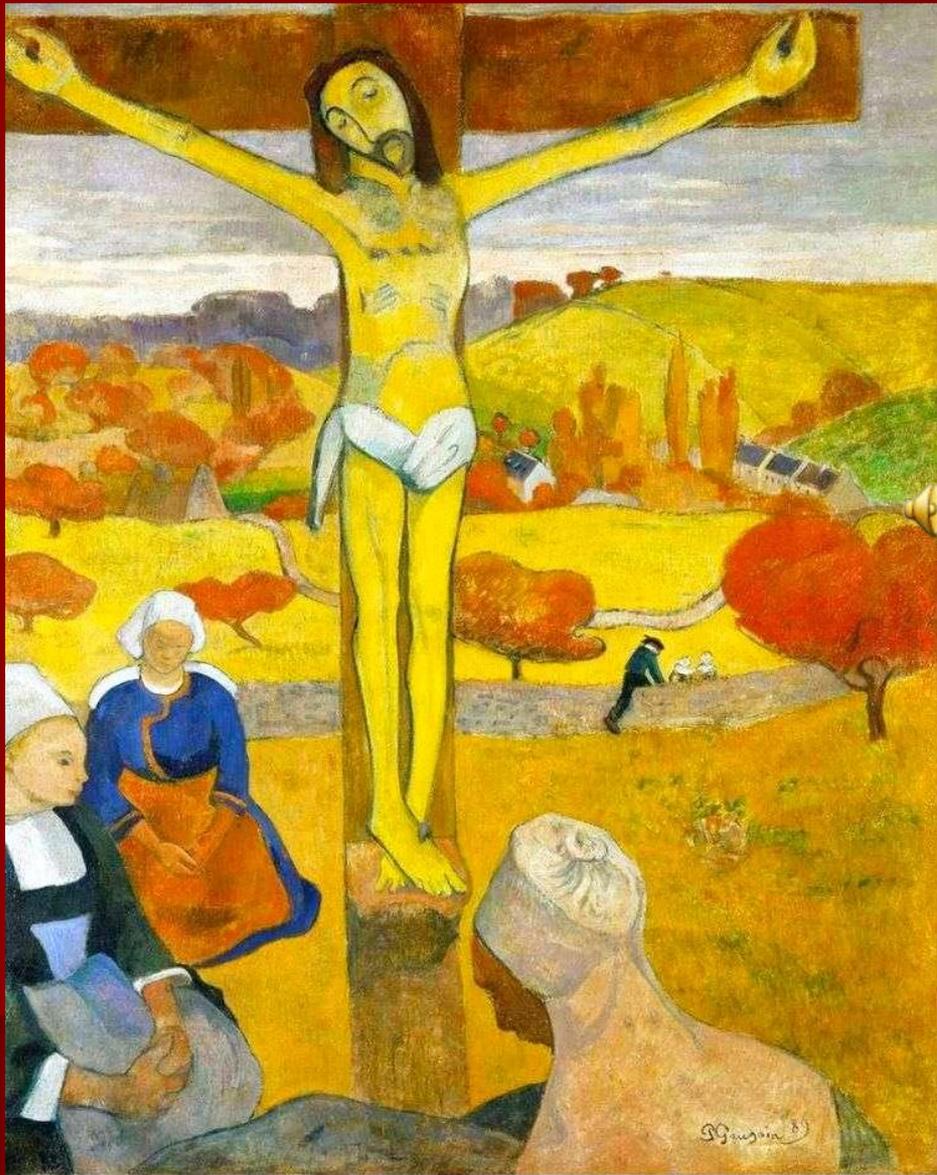
Самый авангардный из художников-католиков Жорж Руо всерьез относился к религии и к образам Марии и Христа.

**Но видел мир иначе, чем те,
кто писал Марию и Господа до него.**

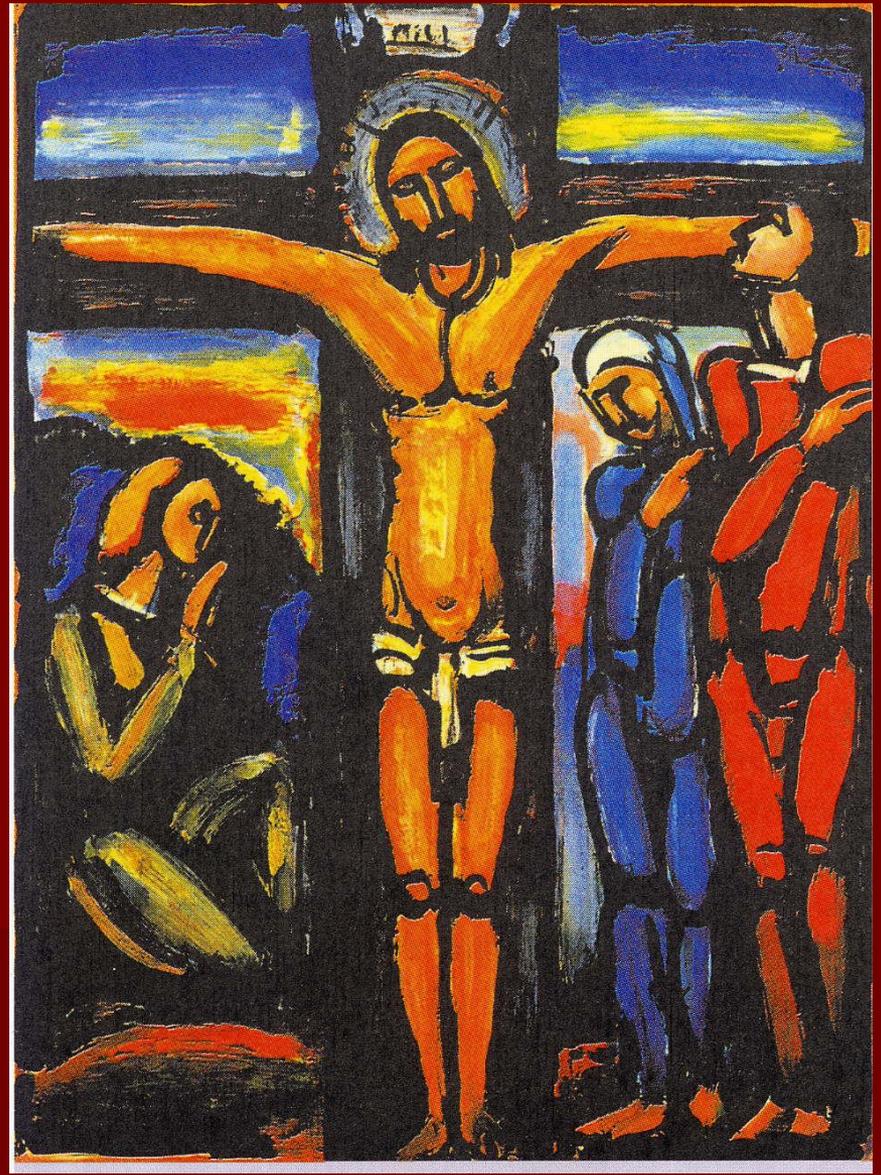
Ну, и еще раз подчеркну, что не на пустом месте возникали идеи авангардистов начала 20 века.

Так в работе «Распятие» живопись Руо отправляет нас к работе Поля Гогена «Жёлтый Христос».

Поль Гоген. Желтый Христос.
1889

Жорж Руо. Распятие.
1924.

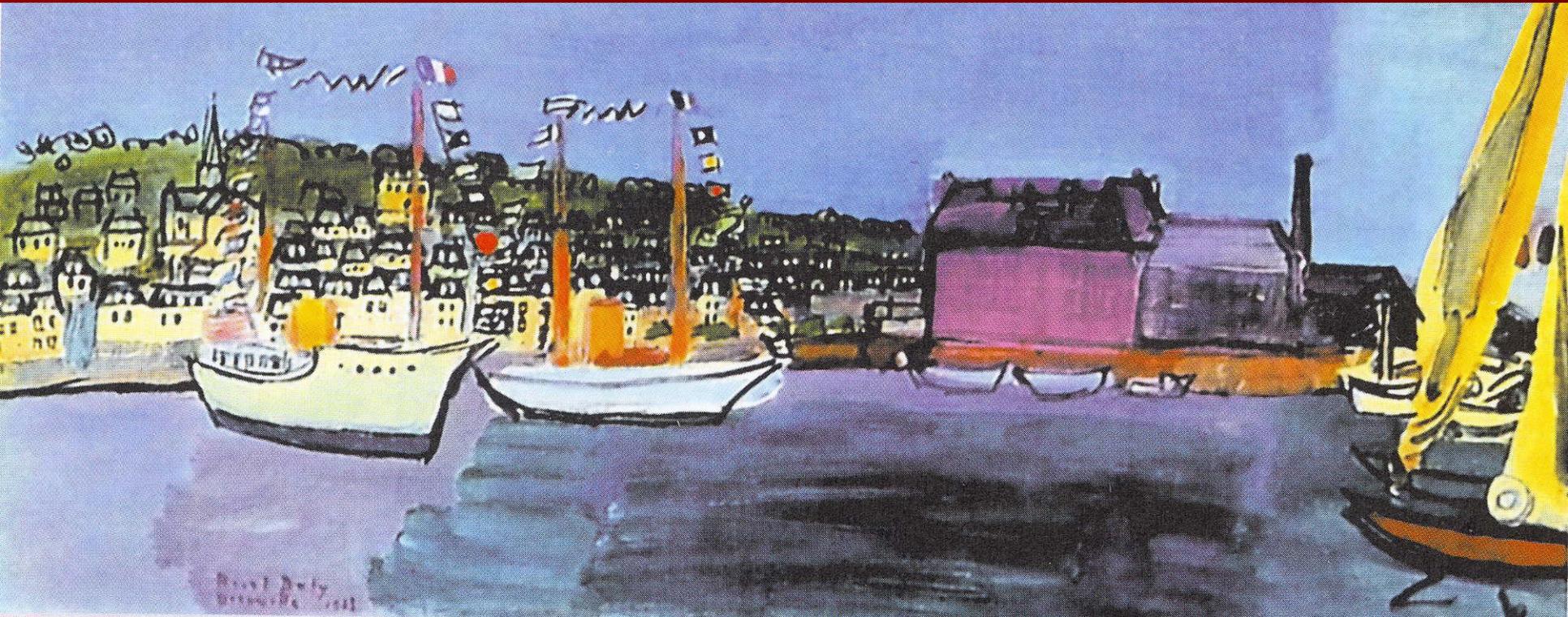
Рауль Дюфи (1877-1953)
Франция

**Его живопись скорее всего близка
примитивизму – одному из направлений,
берущему начало внутри системы фовизма.**

Р. Дюфи. Лужайка ипподрома.

Р. Дюфи. 14 июля в Довиле.

Дорогу новым направлениям, появившимся в искусстве 20 века, бесспорно открыли импрессионисты, отказавшись от классической традиции живописи (отвергнув рисунок, светотеневую моделировку предметов и пр.), а затем и постимпрессионизм с его активностью и экспрессией цвета, абрисом стилизованных форм, противопоставлением цветовых плоскостей и пр.

Фовизм шёл по их стопам, но, в свою очередь и сам он оказал влияние на целый ряд художников последующих поколений. Он стал исходной точкой для появления экспрессионизма, неопрIMITивизма и других направлений в искусстве 20 века.

Течению фовизма посвятили ранний период своего творчества также: Альбер Марке, Рауль Дюфи, Кес ван Донген, Анри-Аншиль-Эмиль-Отон Фриез, Жорж Брак, Луи Вальта, Шарль Камуан и др.

Экспрессионизм 1905-1930-е

Экспрессионизм

- течение 1905-1930 годов, сосредоточенное главным образом в Германии (в 1940-х появится и абстрактный экспрессионизм);
- экспрессионизму свойственны страстность, напряженность для воплощения движений души, выражения личных эмоций;
- Пламенеющий колорит, нервный мазок, экспрессия чувств, энергия;
- черпали вдохновение в живописи Ван Гога с ее новаторской техникой и необычным колоритом.
- Представители: Бекман, Мунк, Дикс, Кирхнер, Кокошка и другие.

Макс Бёкман (1884-1950)
Германия

М. Бёкман.
Синагога во Франкфурте-на-Майне. 1919

М. Бёкман.
Портрет
Фриды Баттенберг.

М. Бёкман. Цирковые артисты II

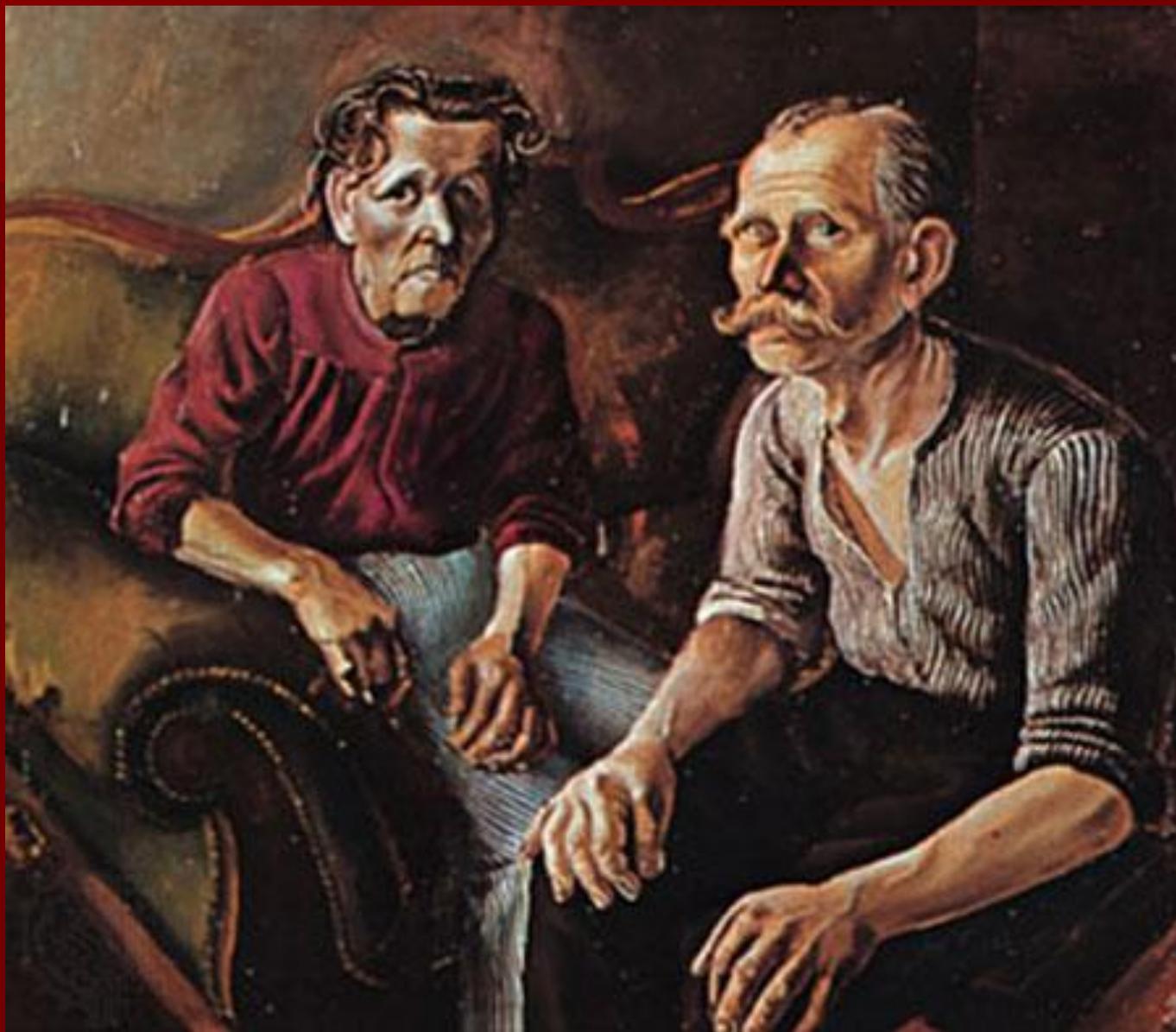
**Вильгельм Хайнрих Отто Дикс
(1891-1969)
Германия**

**«Я пытался выплеснуть на полотно то,
что кипело во мне», - Отто Дикс**

О. Дикс.
Триумф
смерти

О. Дикс. Родители художника. 1914

О. Дикс.
Фрау Марта
Дикс.

О. Дикс
Так
поступают
все

О. Дикс.
Портрет
журналистки
Сильвии фон
Харден.

Эдвард Мунк (1863-1944) Норвегия

«К моей колыбели слетелись
черные ангелы безумия, болезни,
смерти и сопровождали всю
жизнь», - Эдвард Мунк

Э. Мунк. Утро.

Э. Мунк.
Больная
девочка

Э. Мунк. Крик

Между экспрессионизмом и кубизмом

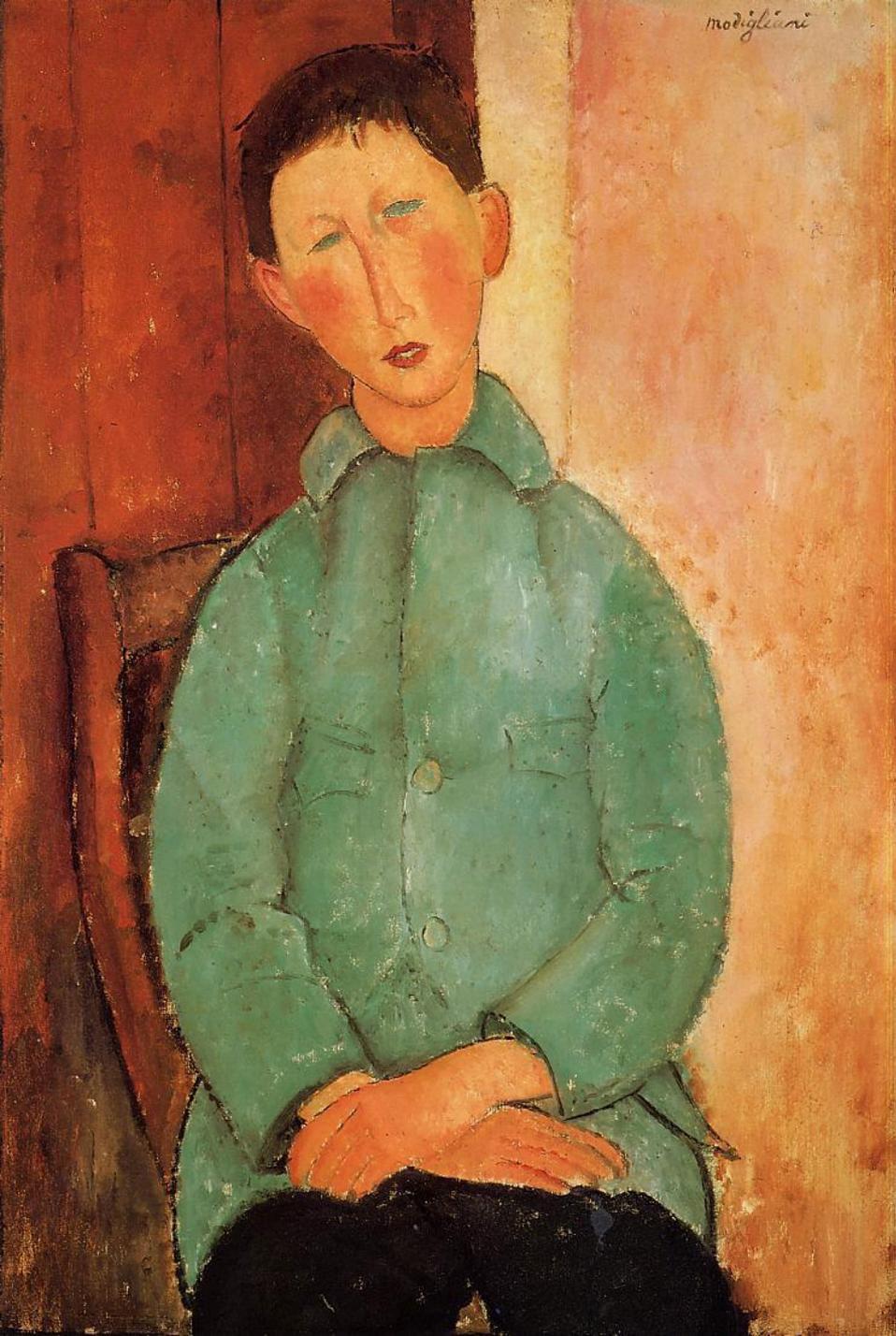
Амедео Модильяни (1884-1920)
Италия

Модильяни.
Автопортрет

А. Модильяни.
Деревья и дом на
Кипре

А. Модильяни.
Мальчик в голубой
рубашке

А. Модильяни.
Портрет Жанны
Эбютерн

Кубизм
Зародился в 1907 г.

Кубизм

- Основатель - Пабло Пикассо (интересовался примитивистской африканской скульптурой) и Жоржем Браком в первом десятилетии XX века.
- На первый взгляд абстрактное и геометричное искусство кубизма, но передает реальные объекты.
- Объекты иногда «расплющены» на холсте так, что разные грани одного и того же предмета видятся одновременно с разных точек зрения (у Пикассо).
- Вместо создания иллюзии предмета в пространстве, как это пытались делать старые художники, кубизм воспроизводит объекты в пространстве двухмерного холста (плоскостно).
- Создание кубизма привело к категорическому переосмыслению взаимоотношений формы и пространства и навсегда изменило развитие западного искусства.
- Представители: Пикассо, Модильяни, Брак, Леже

Пабло Руис-и-Пикассо
(1881-1973)
Испания

Основатель кубизма

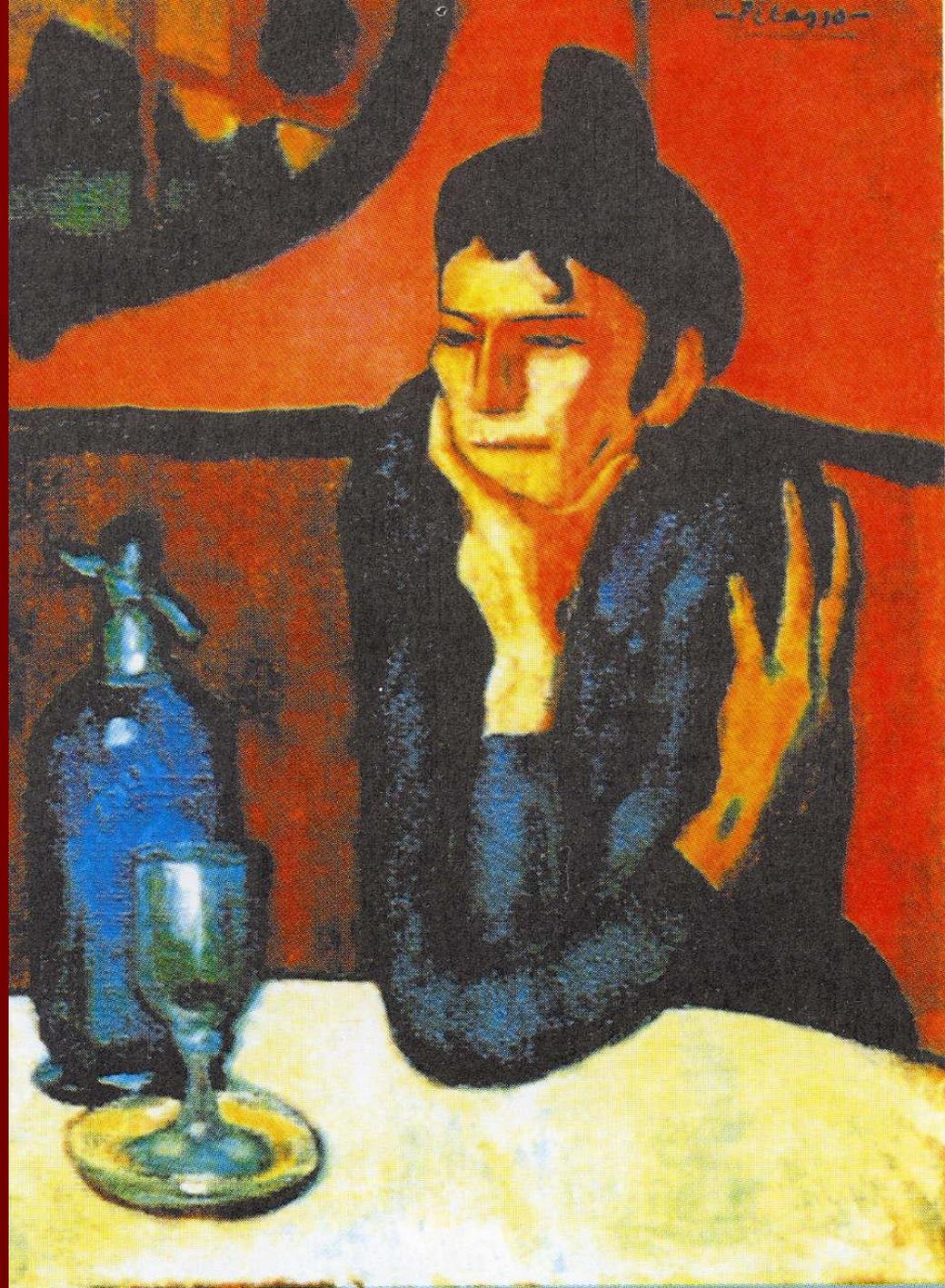
П. Пикассо. Развитие творчества:

- **Голубой период 1901-1903.** Картины в основном, в холодных сине-зеленых тонах. Герои - старики, бедные матери и дети.
- **Розовый период с 1904 г.** Картины более жизнерадостны, преобладают розовые и оранжевые тона. (Появление Фернанды Оливье – музы художника).
- **Африканский период 1907-1909.** Отход от изображения конкретного человека, африканские мотивы.
- **Кубизм с 1906.** Предметы как из геометрических фигур.
- **Неоклассицизм 1917-25.** Цвета становятся ярче, образы - четче. (Женитьба на балерине Ольге Хохловой).
- **Сюрреализм 1925-37.** Четкий отпечаток на творчестве семейных проблем: серия портретов женщины-чудовища с уродливыми половыми признаками. Увлечение скульптурой.

П. Пикассо.
Портрет матери.
1896

П. Пикассо.
Любительница
абсента.
1901

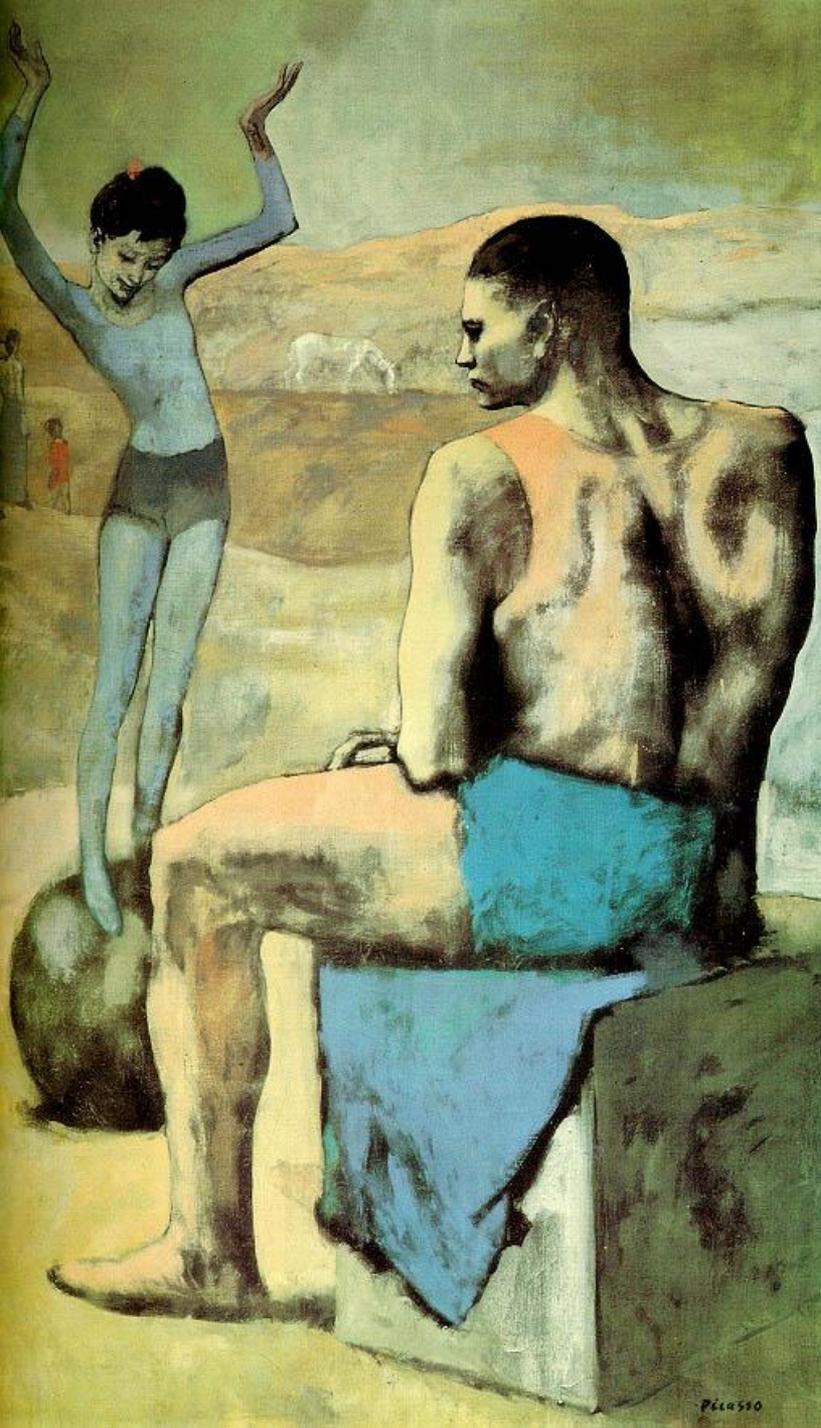

П. Пикассо.
Свидание. 1902

П. Пикассо.
Трагедия. 1903

П. Пикассо. Девочка
на шаре. 1905

П. Пикассо.
Акробаты. Мать и
сын. 1905

П.Пикассо
Семейство
комедиантов
1905

П. Пикассо.
Арлекин. 1918

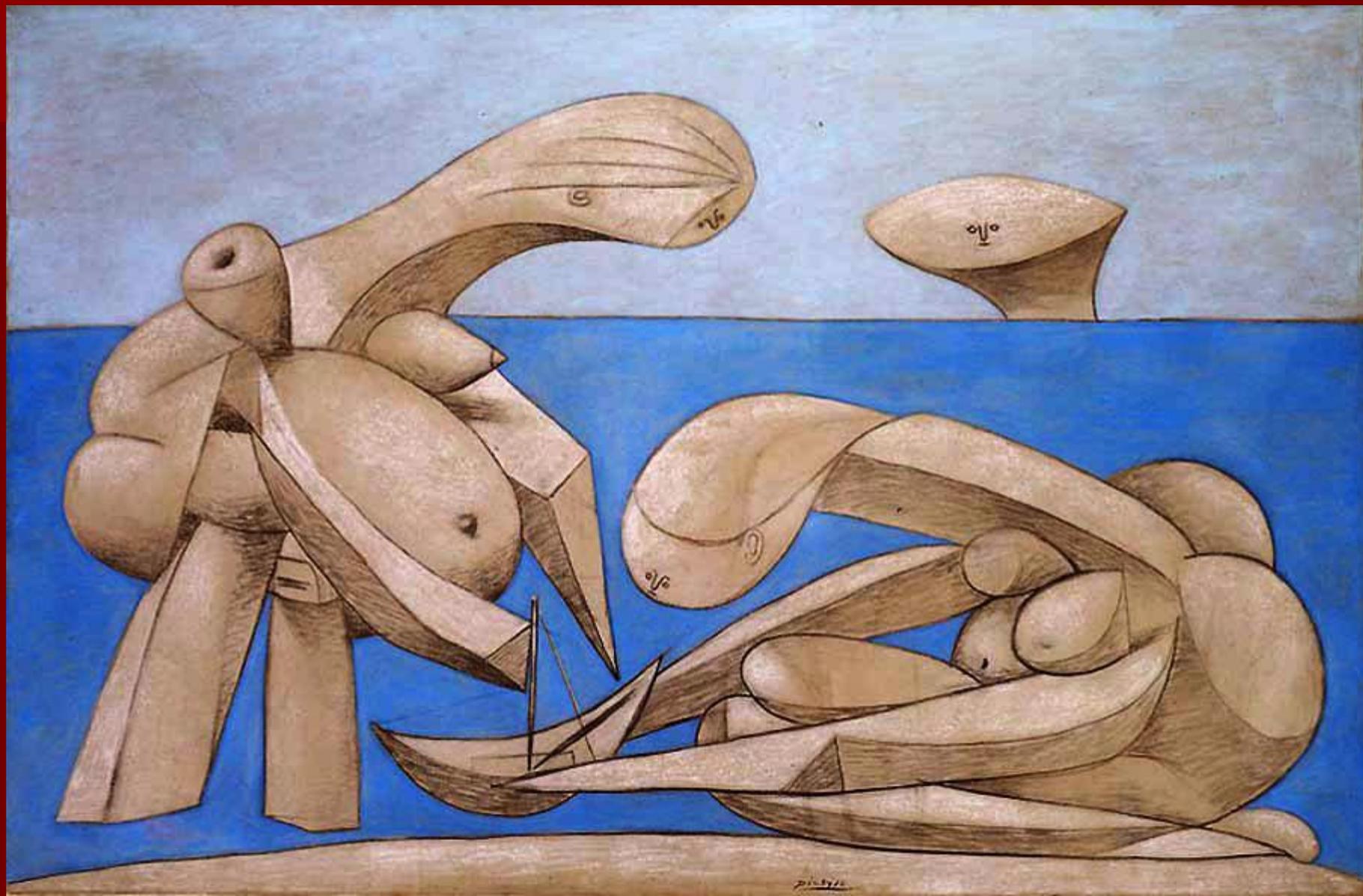

П. Пикассо.
Сидящая в
голубом платье.

П. Пикассо.
Портрет Ольги в
кресле. 1917

П.Пикассо.
Купальщицы с игрушечной лодкой. 1937

П. Пикассо. Герника. 1937. х., м., 349x776
Музей королевы Софии, Мадрид
(с 1939 по 1982 находилась в США)

Футуризм
Появился в 1909

Футуризм

- Одно из течений авангарда, возникшее в Милане в 1909.
- стремились освободить итальянское искусство от «тяжести» традиций прошлого, прославить современность;
- увлечены машинной технологией, новыми средствами передвижения и связи;
- для придания динамичности использовали в картинах угловатые формы, резкие контуры.
- особенность творчества - стремление передать движение и скорость с помощью приема наложения друг на друга разных положений одного и того же объекта - так возникало впечатление непрерывного движения.
- Представители: Балла, Боччони

Из манифеста футуризма:

- Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия!
- Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости.
- Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, — она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской.
- Мы воспеваем человека за баранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она несётся по круговой орбите. Мы стоим на обрыве столетий!.. Так чего же ради оглядываться назад? Ведь мы вот-вот прорубим окно прямо в таинственный мир. Невозможно! Нет теперь ни Времени, ни Пространства. Мы живём уже в вечности, ведь в нашем мире царит одна только скорость.

Умберто Боччони (1882-19160)

Италия

Скульптор, живописец
и теоретик футуризма

У. Боччони. Три женщины. 1910

У. Боччони. Смех.

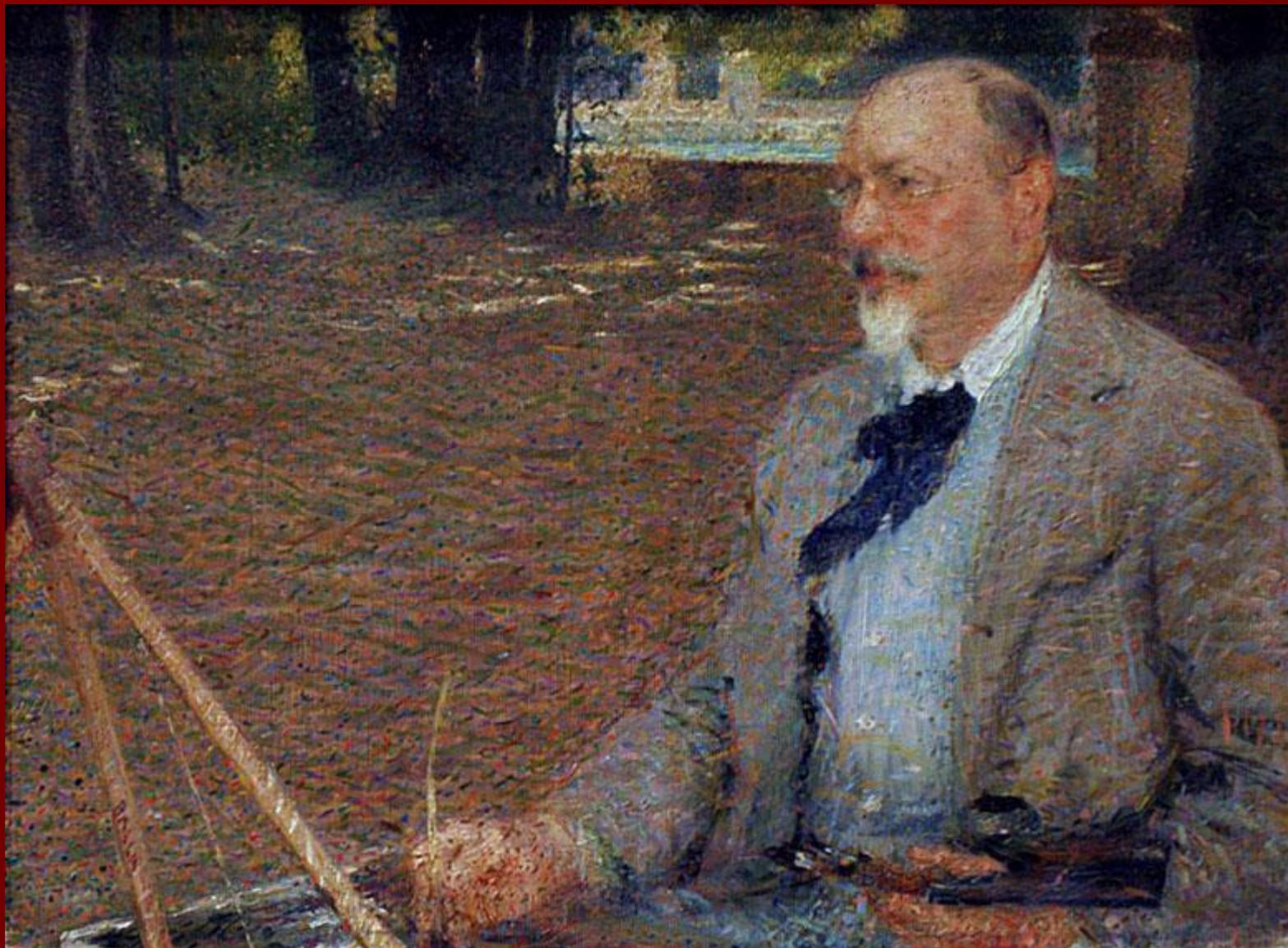
У. Боччони.
Голова, свет
и окружение

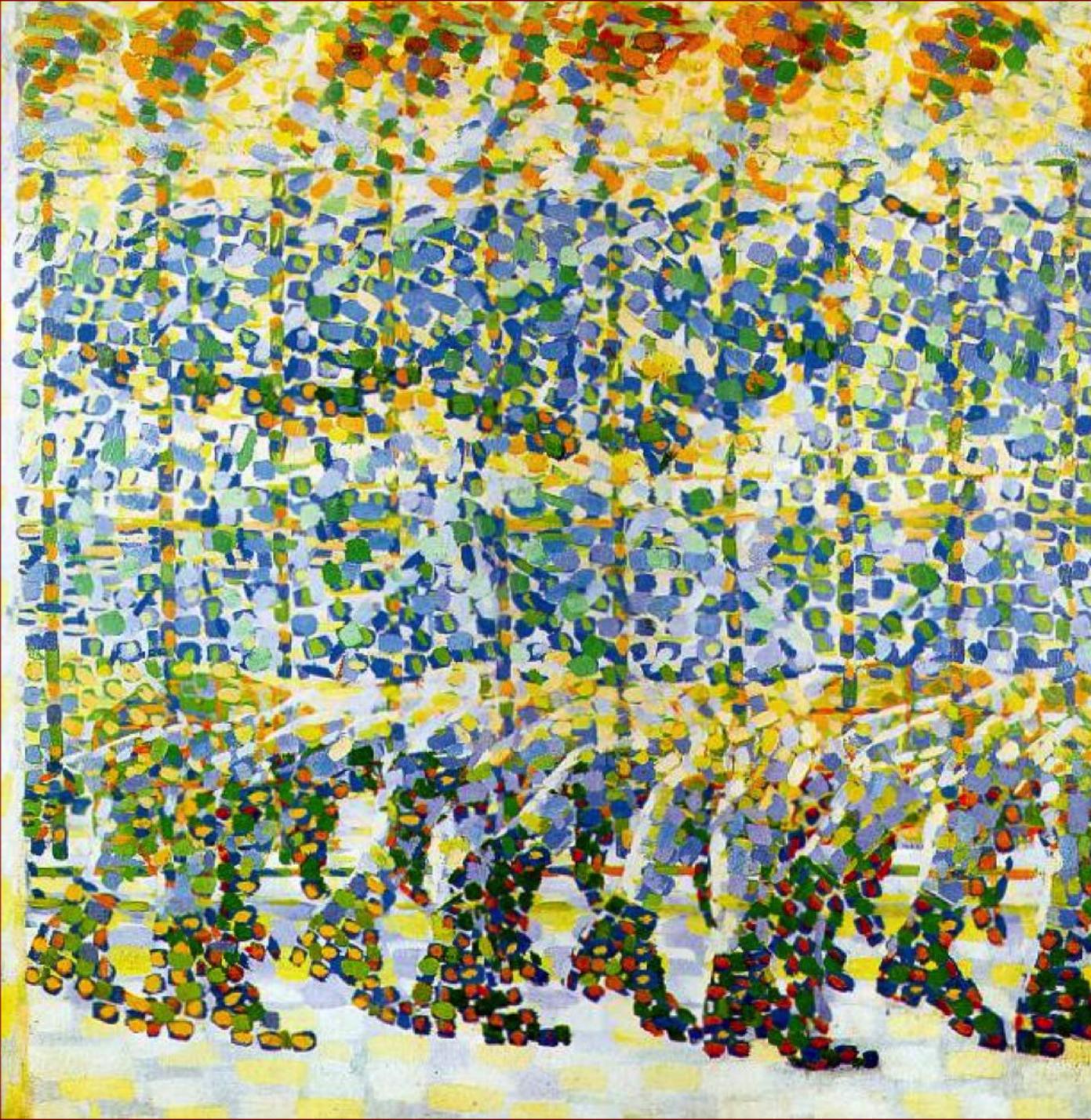

У.
БоччониГо
ризон-
тальный
объём.
1915

Джакомо Балла (1871-1958)
Италия

Д. Балла.
Портрет Этторе Розлер-Франца

Д. Балла
Девушка,
выбегаю-
щая на
балкон

Д. Балла. Линии в движении + динамические последовательности

ДАДАИЗМ

1916-1923 гг.

Суть дадаизма:

- Принцип дадаизма: «Дада трудится изо всех сил и добросовестно распространяет повсюду идиотизм!».
- В манифесте к первому вечеру дадаистов: «Дада – новое направление в искусстве. Об этом говорит уже то, что до сих пор никто ничего о нем не знал, а завтра о нем заговорит весь Цюрих».
- Из «Манифеста»: «Дада символизирует примитивнейшее отношение к окружающей действительности. Вместе с дадаизмом в свои права вступает новая реальность»
- «Дада ничего не обозначает, нечего терять время из-за слова, которое не имеет смысла».
- Их главный принцип – нигилизм и отказ от логики разума.
- Дадаизм не имел единых формальных признаков.

Марсель Янко

Род. в 1895, Бухарест, Румыния

Ум. в 1984, Эйн-Ход, Израиль

Марсель Янко.
Эйфория дада.

Марсель Янко. Бель Цюрих. 1917.

**Марсель Янко.
Портрет девушки.
1930**

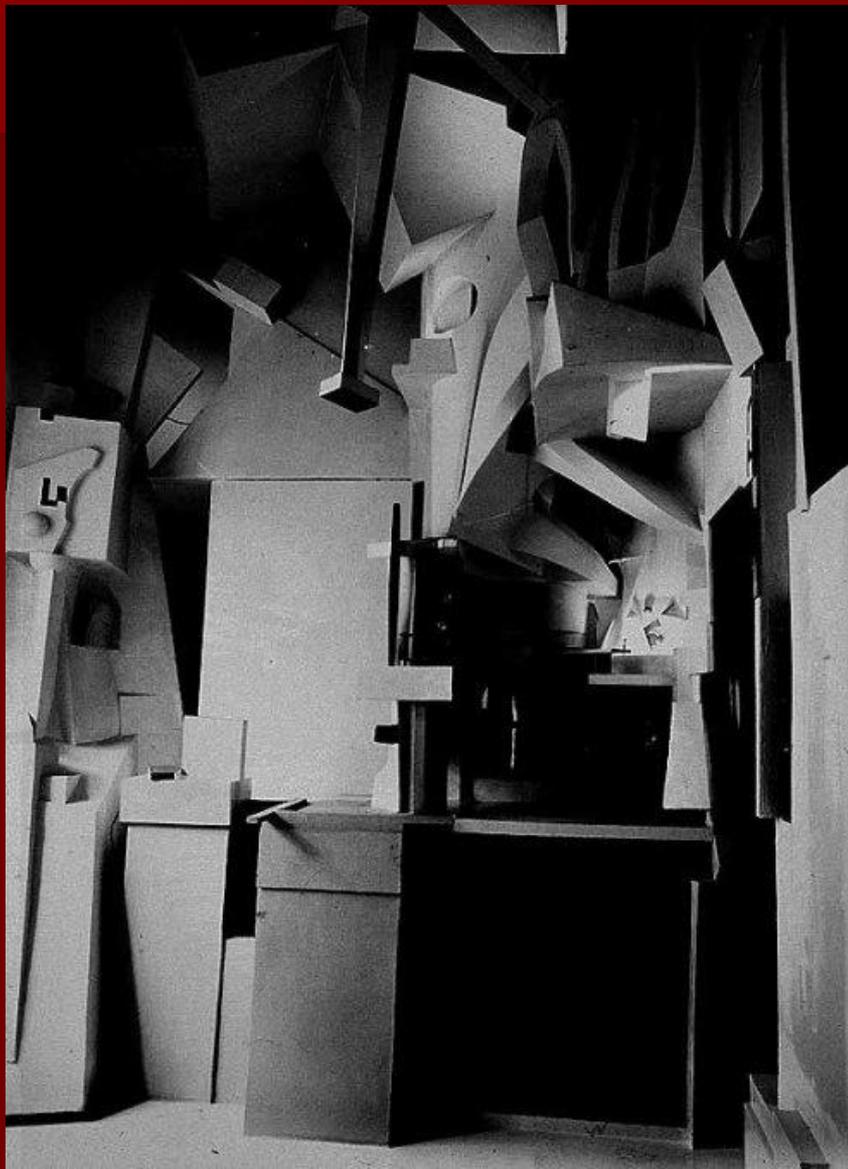
Курт Швиттерс

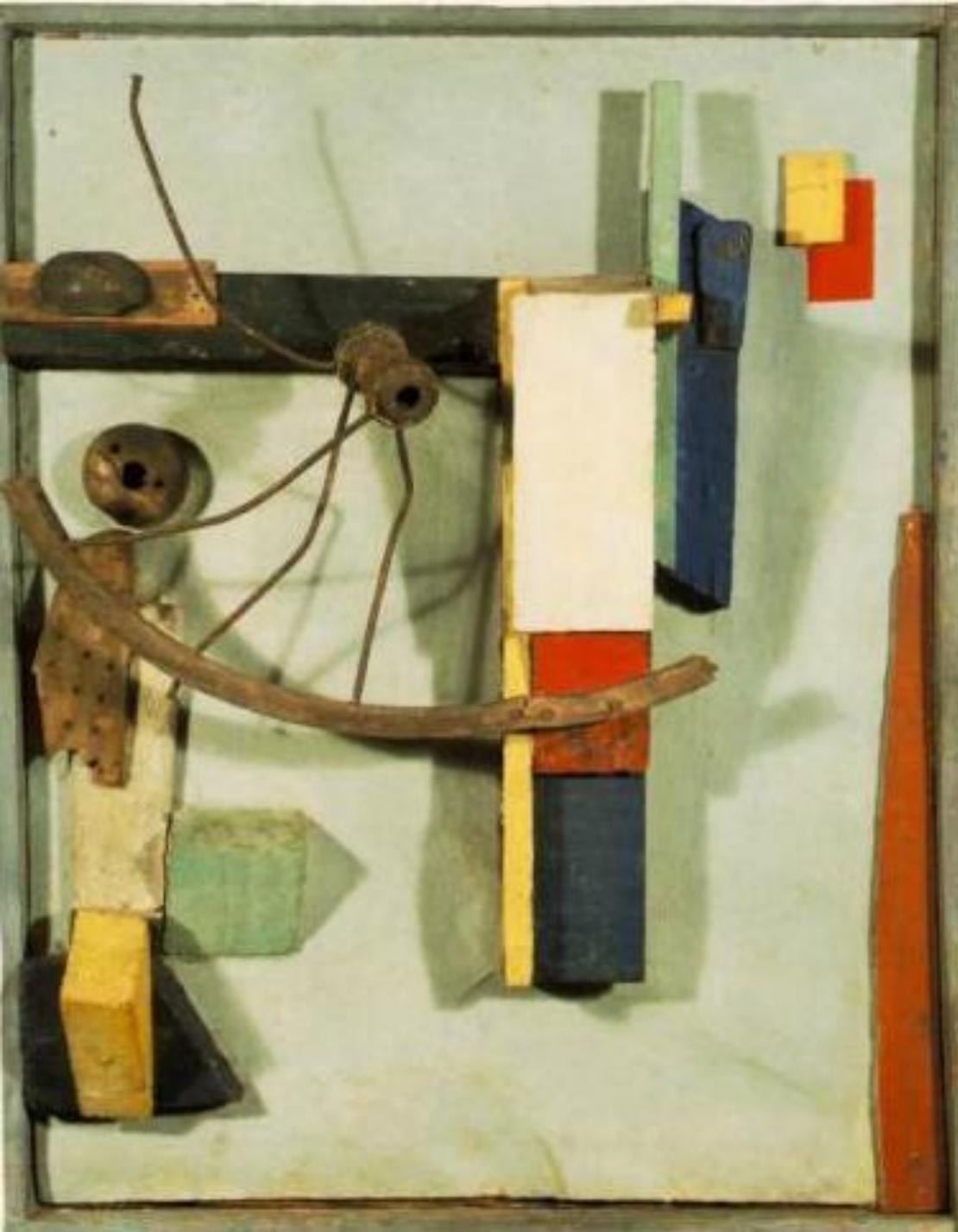
Род. в 1887, Ганновер, Германия

Ум. в 1948, Кендал, Великобритания

**Произведения свои создавал из мусора,
собранного на улицах**

Курт Швиттерс. Мерц-бау.

Курт Швиттерс.

Дом маленького
моряка.

Рауль Хаусман

Род. в 1886, Вена, Австрия

Ум. в 1971, Лимож, Франция

Рауль Хаусман.

**Механическая голова или
дух нашего времени.**

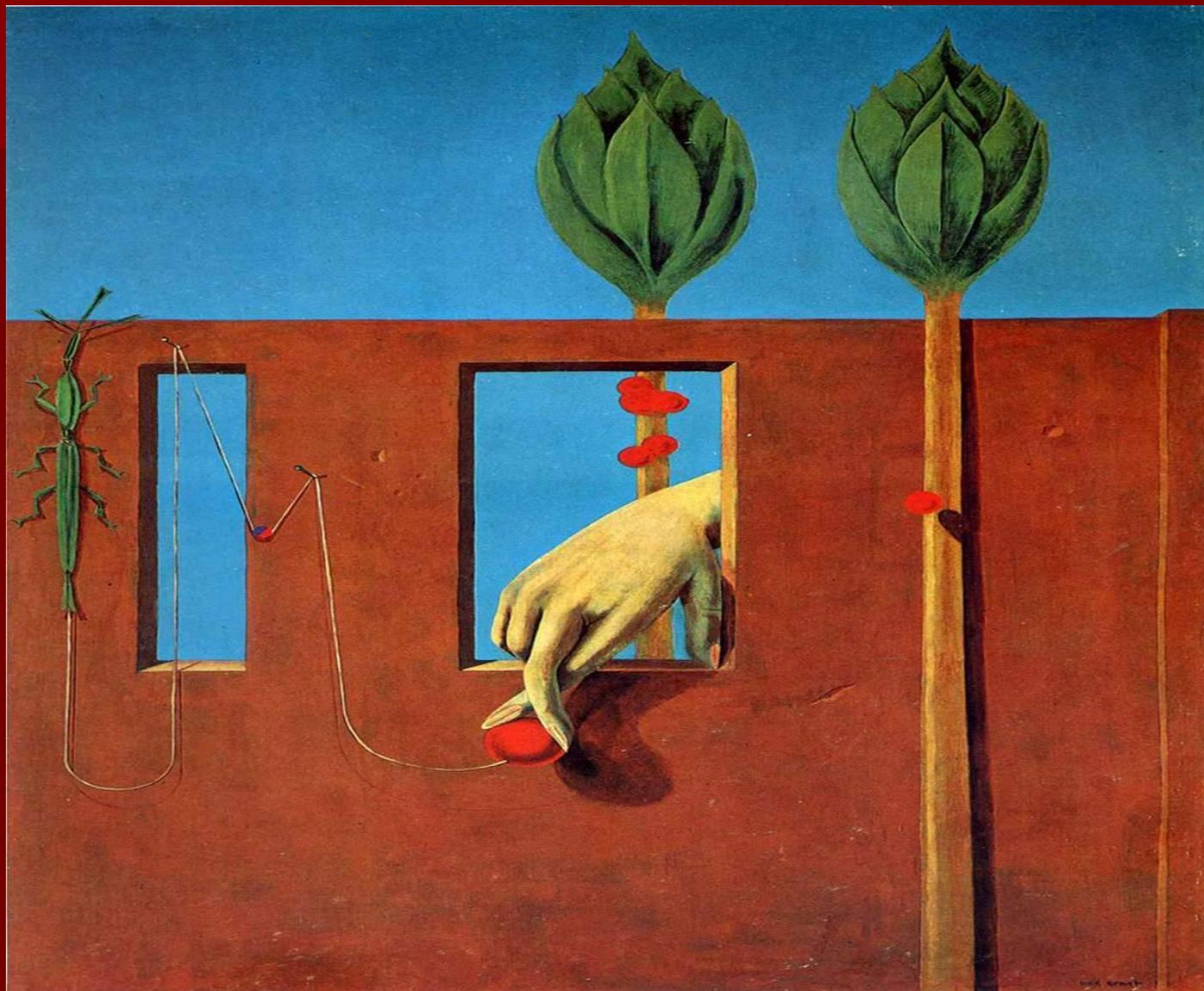
1920

Макс Эрнст

Род. в 1891, Брюль, Германия

Ум. в 1976, Париж, Франция

Макс Эрнст. Весь первичный мир чист. (Коллаж)

Марсель Дюшан

Род. в 1887; Бленвиль-Кревон, Франция

Ум. в 1968, Нейи-сюр-Сен, Франция

Характерные черты творчества:

- Свобода мысли, идеи и действия.
- Отсутствие правил, канонов, традиций – главное правило, а эпатажность – главная черта его творчества.
- Готовые объекты он просто перевел из мира обычных вещей в мир художественных образов.

Обнаженная
спускающаяся с
лестницы.
1912.

Музей искусств,
Филадельфия

Марсель Дюшан.
Колесо велосипеда.
1913

Марсель Дюшан. «Фонтан». 1917

Марсель Дюшан.

L.H.O.O.

1919.

ВЫВОДЫ:

Принципы дадаизма: иррационализм, нигилизм, цинизм, отказ от общепринятых канонов искусства

Задача течения: создать новый универсальный язык искусства

Типичные представители:

***поэты и писатели* - Тристан Тцара, Ханс Арп, Хуго**

Балль, Луи Арагон, Рихард Хюльзенбек,

***художники* - Марсель Янко, Марсель Дюшан,**

Ман Рэй, Курт Швиттерс.

В разное время к дадаизму примыкали Андре Бретон, Филипп Супо и другие представители будущего сюрреализма.

Границы между сюрреализмом и дадаизмом очень размыты.

Однако, в отличие от сюрреализма (базирующегося на следовании некоему подсознательному творчеству), дадаизм был направлен на выход в материальный мир.

Сюрреализм

Возник во Франции в 1920-е годы.

Сюрреализм

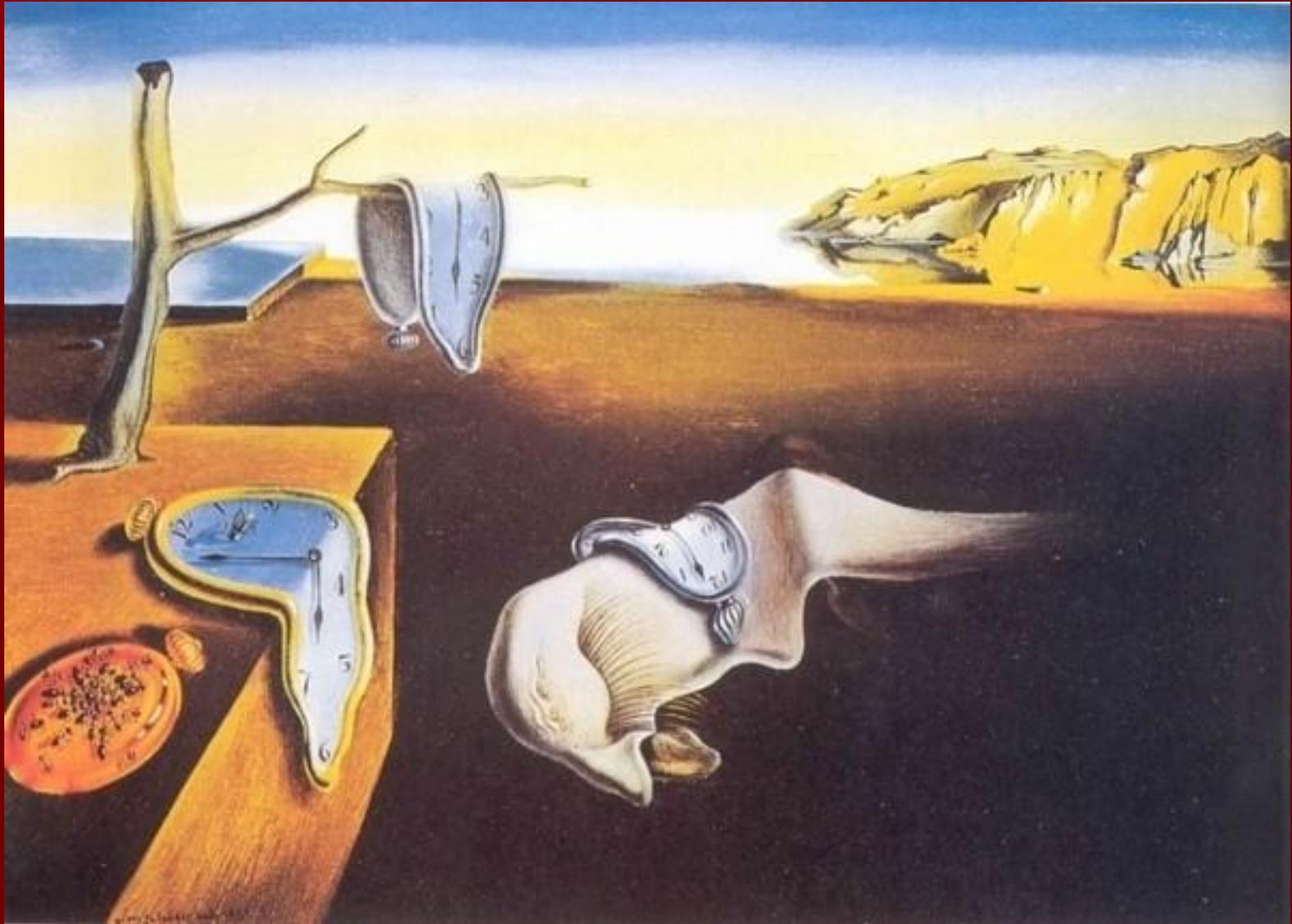
- Андре Бретон (теоретик направления, писатель): «Цель сюрреализма – разрешить существовавшие доныне противоречия между мечтой и реальностью».
- Способы достижения цели различны: с фотографической точностью изображали пугающие, лишенные логики сцены, создавались странные существа из набора привычных вещей, разрабатывалась специальная техника живописи для воспроизведения движений подсознания.
- произведения представляют мир, населенный то образами мирных грез, то кошмаров.
- Представители: Дали, Кало, Магритт, Миро и другие.

Сальвадор Дали (1904-1989)

Испания

Живописец, график,
скульптор, режиссёр,
писатель.

С. Дали. Постоянство памяти. 1931

С. Дали.
Жираф в огне.
1936-37

С. Дали. Распятие или
гиперкубическое тело.
1954

С. Дали. Тайная вечеря. 1955

С. Дали - скулптор

Работал только с воском, сам не считал свои скульптуры, как самостоятельные произведения. Он прорабатывал образы в объемах. Дали-скульптор стал известен благодаря коллекционеру Исидру Клоту (выкупил у Дали восковые модели и по ним заказал бронзовые отливки).

Скульптуры поразили мир искусства.

Многие из них были многократно увеличены и установлены на площадях городов.

С. Дали. Адам и
Ева.

С. Дали. Профиль
времени.

В целом европейское искусство 20 века – явление довольно многообразное, неоднозначное, изобилует множеством течений и направлений (мы разобрали только некоторые из них, но ведущие). И все же их все связывает одно – стремление к новизне, экспериментаторский характер творчества, стремление к свободе самовыражения.