

Модернизм (от лат. *новый, современный*)- собирательное, общее обозначение всех новейших течений, направлений и художественных школ XX века, которые отрицают традиционные формы и эстетические принципы и считают эксперимент основой творческого метода. Модернизм близок к *авангардизму* и противоположен *академизму*.

Модерн, арт нуво - стиль конца XIX нач. XX века, был создан живописцами и графиками, которые положили в его основу мотив вьющегося растения. Ярко проявился в архитектуре, декоре, книжной графике.

**Модерн- мировоззренческий исток авангарда
XX века**

Авангард (с фр.-передовой + отряд)-
название ряда течений в искусстве XX в.,
порывающих с существующими нормами и
традициями реализма. Авангардисты
рассматривают искусство как особую,
лишенную социальной значимости
эстетическую сферу, постоянно
экспериментируют в поисках новых форм.

*«...если так никогда не делалось, то это
необходимо сделать»*

Основные направления и стили в искусстве начала XX века

экспрессионизм

футуризм

фовизм

абстракционизм

кубизм

дадаизм

сюрреализм

Экспрессионизм

- (лат. выражение, выразительность).

Художники экспрессионисты **выражали несогласие с окружающей действительностью, проявляли пессимизм, доходящий до мистики.** В творческих работах этих художников подобные настроения часто проявлялись в острых гротесковых формах.

Экспрессионизм как « искусство кричать»

Эдвард Мунк.
Крик (1893)

Василий Кандинский
«Москва.» 1916

Франц Марк (1880-1916)

Франц Марк.
«Олени в лесу.» 1913—1914 г.

«СВИНЬИ»

«Кот на желтой подушке»

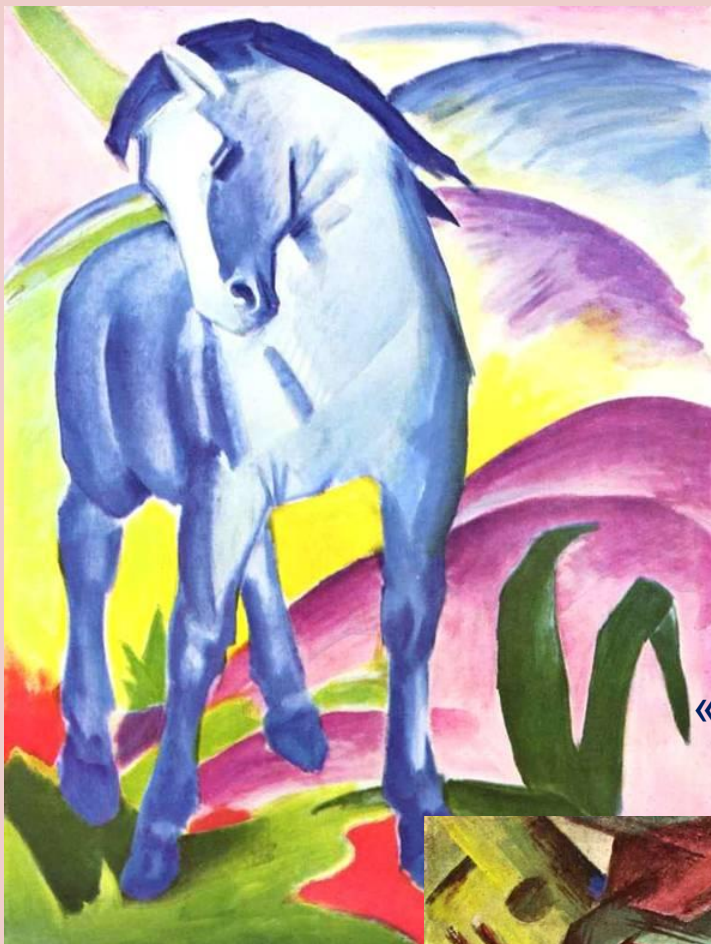
«Башня синего коня»

«Синий и красный конь»

«Синий конь» 1911

Абстракционизм

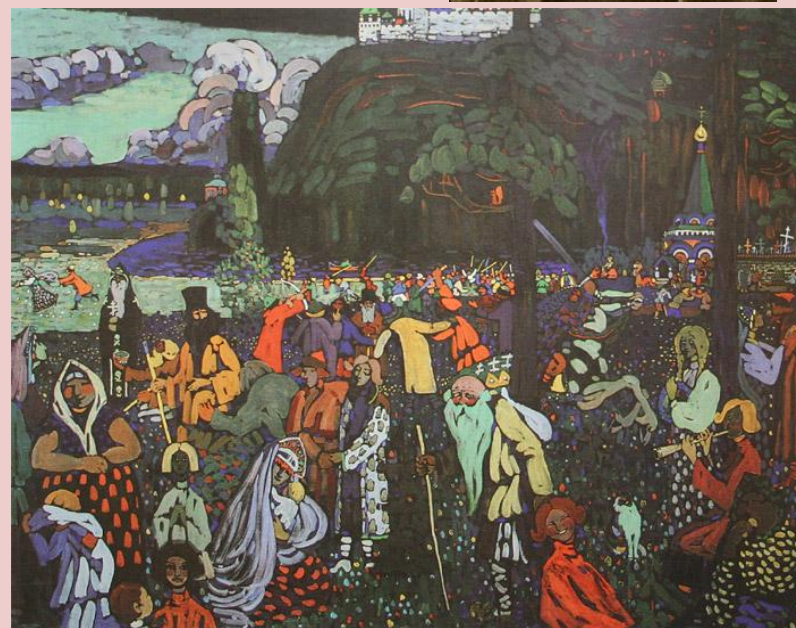
Основателем и теоретиком направления был **Василий Кандинский**. Им созданы первые “беспредметные” произведения, **в которых бесформенные пятна в ярких сочетаниях пересекаются кривыми или извилистыми линиями**. В.Кандинский создает “психофизиологическую” теорию живописи: “Появляется на свет психическая сила краски, рождающая вибрацию души”.

Василий Кандинский

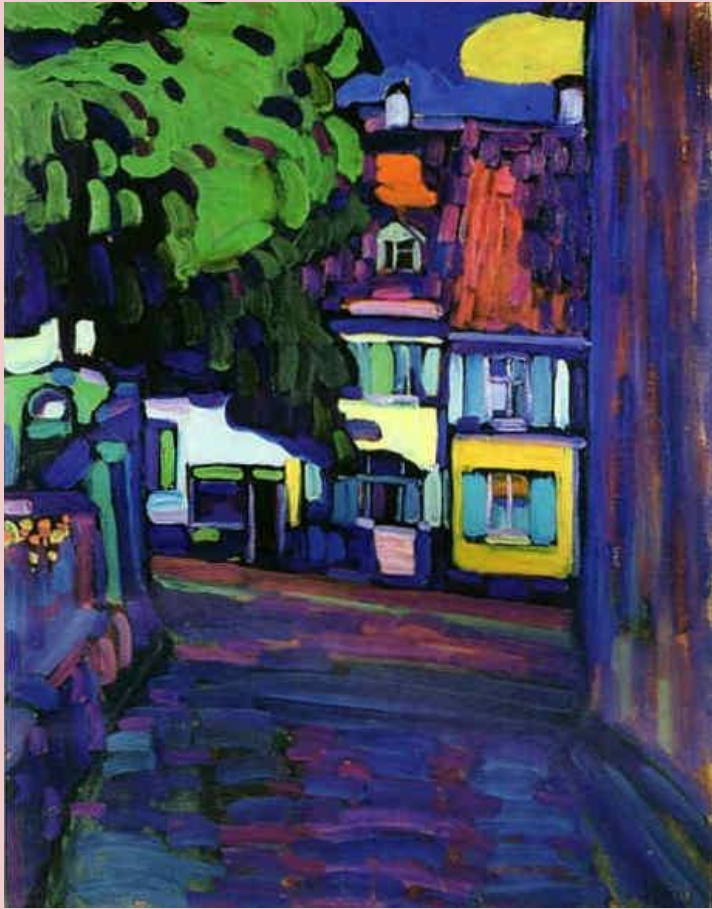
(1866-1944)

"Пара, едущая верхом на коне"
1906-1907, Мюнхен

"Пестрая жизнь"
1907,, Мюнхен

"Дома в Мурнау на Обермаркт".
1908 г

"Импровизация. Ущелье".
1914 г

"Композиция VII". 1913 г

"Сложное-простое".
1939 г

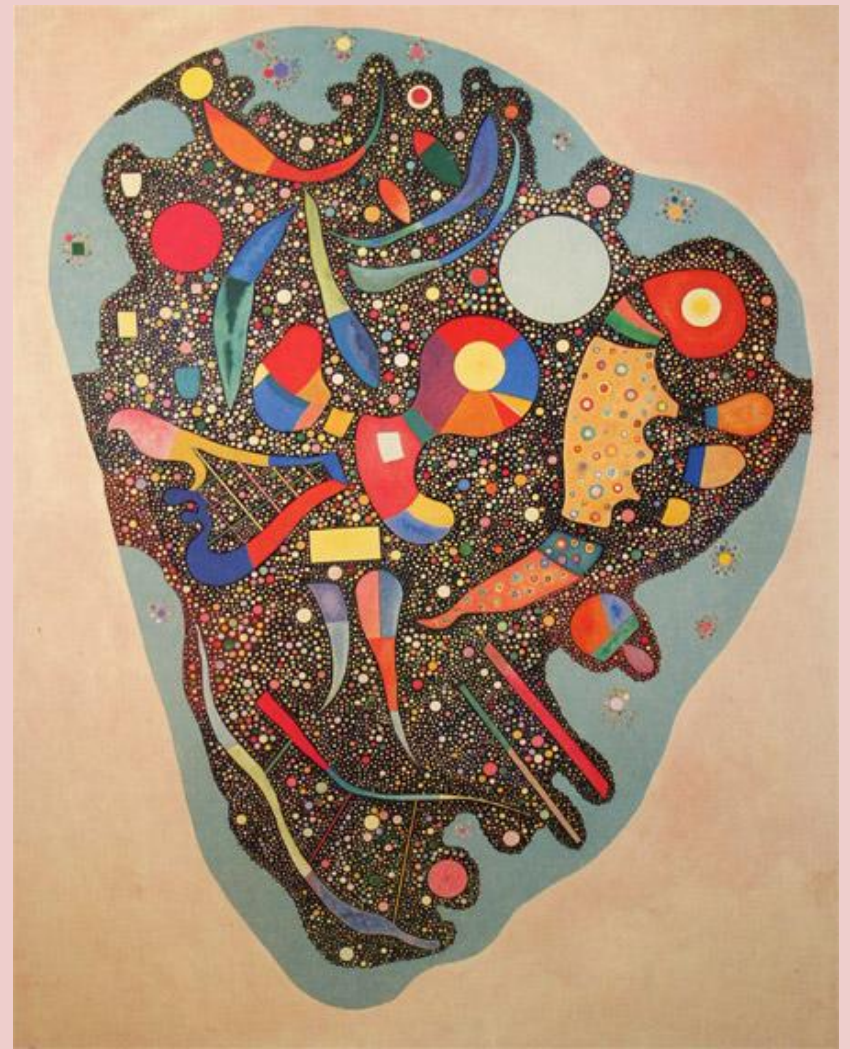
"Причудливое". 1930 г

"Небесно-голубое". 1940 г

"Казак"
1917, Третьяковская галерея

"Пестрый ансамбль". 1938 г

ФОВИЗМ

-(с фр.- дикий), течение во французской живописи начала XX века. Художники - фовисты решительно отрицали живописные приемы XIX века. Их объединяло стремление к эмоциональной стихийности открытого цвета и к остроте ритма. сведение формы к простым очертаниям.

Анри Матисс

(1869 – 1954)

"Красные рыбки"

«Семейный портрет»

«Танец»

«Музыка»

Кубизм

- течение в живописи 1-й четверти 20 века. Его возникновение связывают с творчеством Пабло Пикассо и Жоржа Брака.

Для произведений художников этого направления характерно преобладание прямых линий, острых граней и кубоподобных форм. Изображения деформированные, огрубленные формы, а перспектива и светотень отсутствуют.

Пластический язык кубизма основывался на деформации и разложении предметов на геометрические плоскости, пластическом сдвиге формы.

Брак Жорж (1882-1963 гг.)

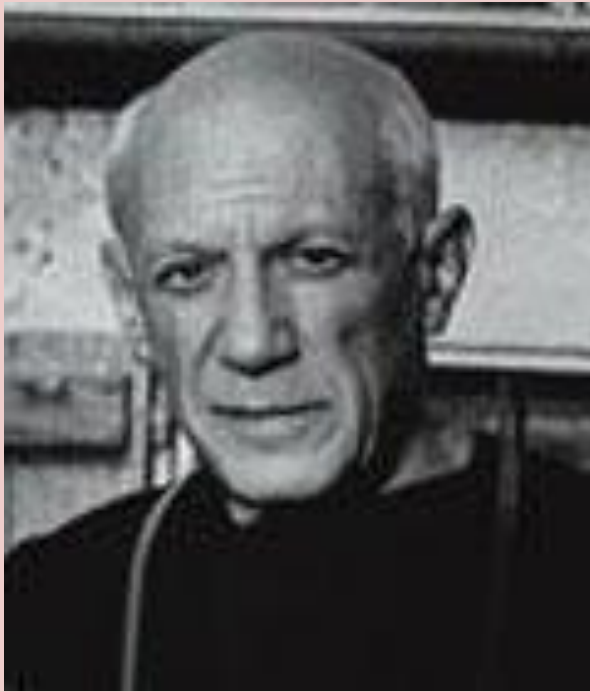
- французский живописец, вместе с Пикассо французский живописец, вместе с Пикассо ставший основателем кубизма.
- В 1907 г. открыл для себя творчество Сезанна и стал писать в геометрическо-аналитической манере. В том же году познакомился с Пикассо.
- Брак рисовал главным образом натюрморты в едва уловимых приглушённых тонах, смешивая иногда краску с песком. Иллюстрировал книги, создавал декорации и костюмы для театра.

"Скрипка и Кувшин" 1910 г.

"Женщина с Гитарой" 1913 г.

Пикассо Пабло (1881-1973 гг.)

французский художник, испанец по происхождению. Скульптор, график, живописец, керамист и дизайнер, наиболее знаменитый, многогранный и плодовитый среди современников.

"Герника" 1937 г. Пикассо Пабло

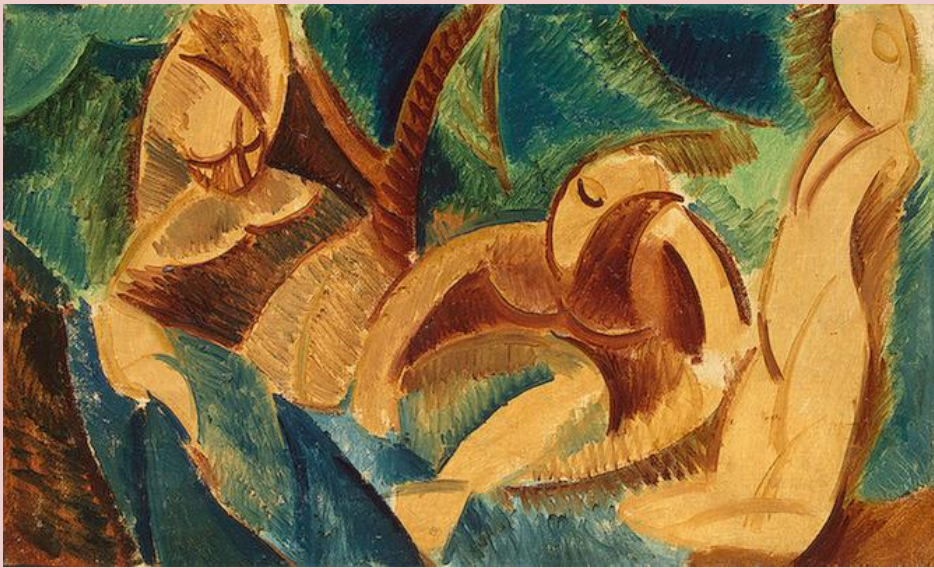

"Три женщины"

Портрет Амбруаза Воллара. 1910.

Кубизм

"Купание"

"Скрипка"

"Ваза, фрукты
и бокал"

"Гитара"

"Арлекин"

"Картёжник"

Розовый период творчества П. Пикассо

"Девочка на шаре"

**"Акробаты
(Мать и сын)"**

"Девочка с козлом"

Голубой период творчества П. Пикассо

"Автопортрет в
голубой период"

"Старый гитарист"

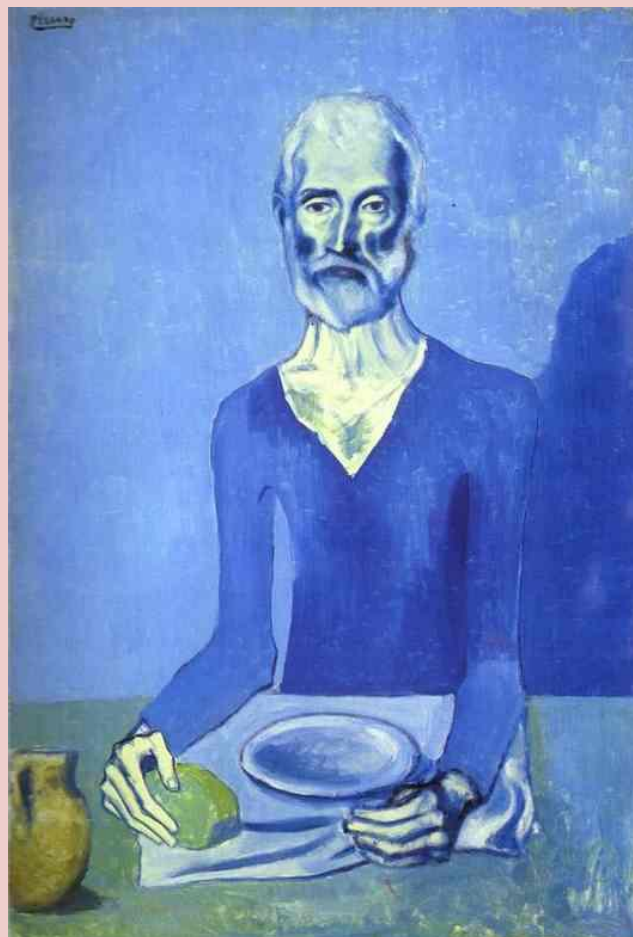
"Свидание (Две сестры)"

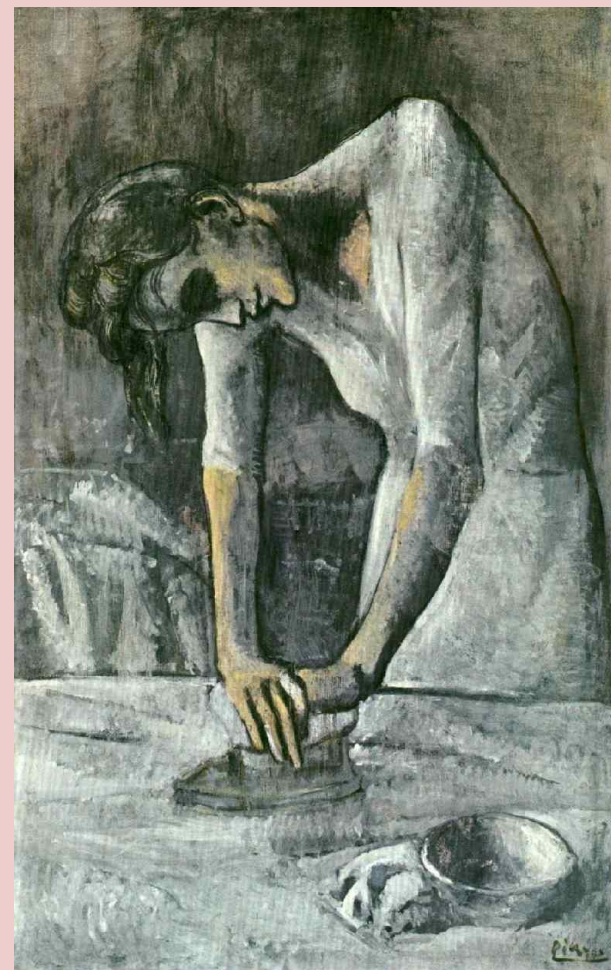

"Женщина с
вороной"

"Аскет"

"Гладильщица"

"Портрет матери художника"

"Поль в костюме Арлекина"

"Майя с куклой"

Сюрреализм

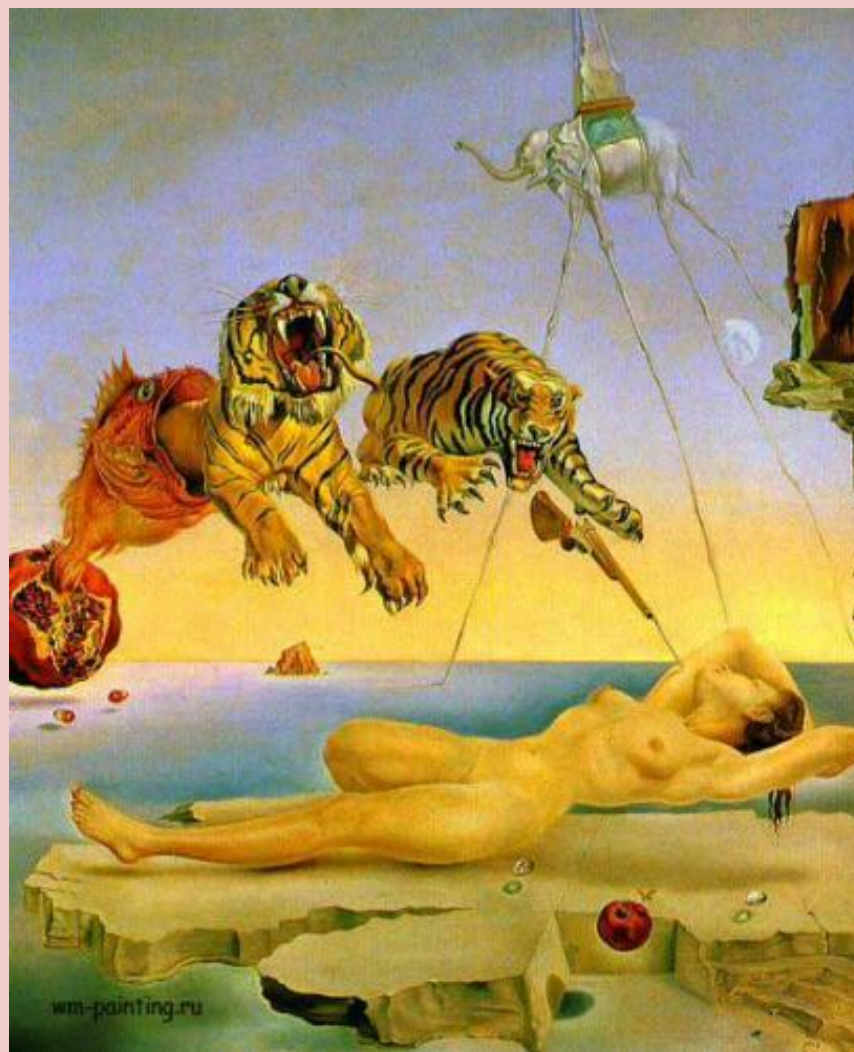
— направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием парадоксальных сочетаний форм. Опиралось на учения о бессознательном психолога Зигмунда Фрейда. Особое значение приобретали фантазии, грезы, сновидения.

Сальвадор Дали

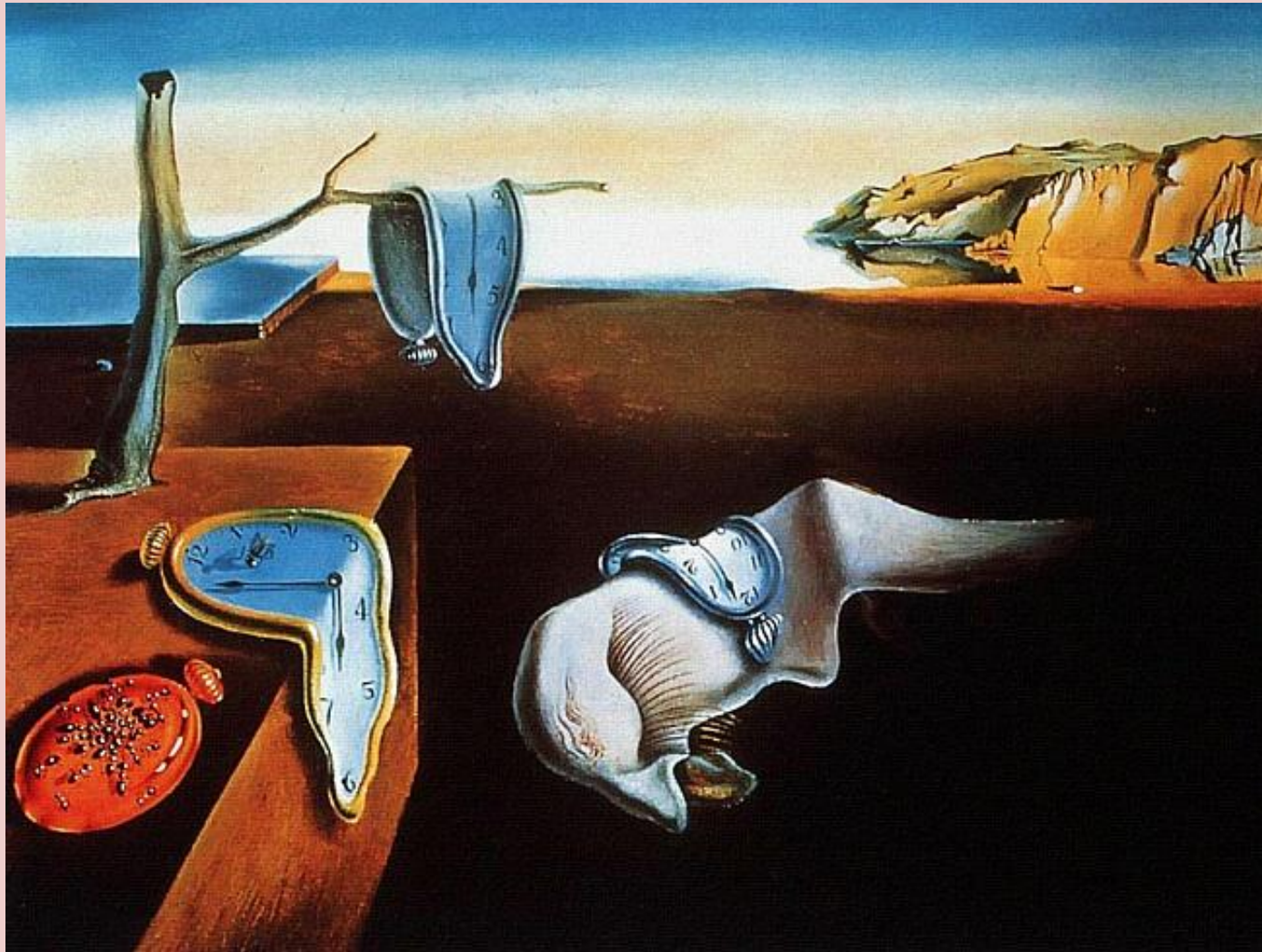

- (1904-1989) испанский художник.
- Во многих произведениях Дали сопоставляет и соединяет образы отдаленных реальностей.
- Прием наложения образов друг на друга, предметы утрируются, превращаются в сверхъестественное.

Сон вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения. 1944

Постоянство памяти

Сюрреалистический предмет, способный измерить мгновенное воспоминание (1932)

Футуризм

- Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи **характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами**, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение.

Умберто Боччони, «Смех»

Дадаизм

- В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой творчества дадаистов был коллаж— технический приём создания произведения из определённым образом скомпонованных и наклеенных на плоскую основу (холст, картон, бумагу) кусочков разнообразных материалов: бумаги, ткани и т. д

Марсель Дюшан. ОБНАЖЕННАЯ, СПУСКАЮЩАЯСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ.

