

НАПРАВЛЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ

Презентацию выполнила:
Студентка РК-328
Ткачук Елизавета

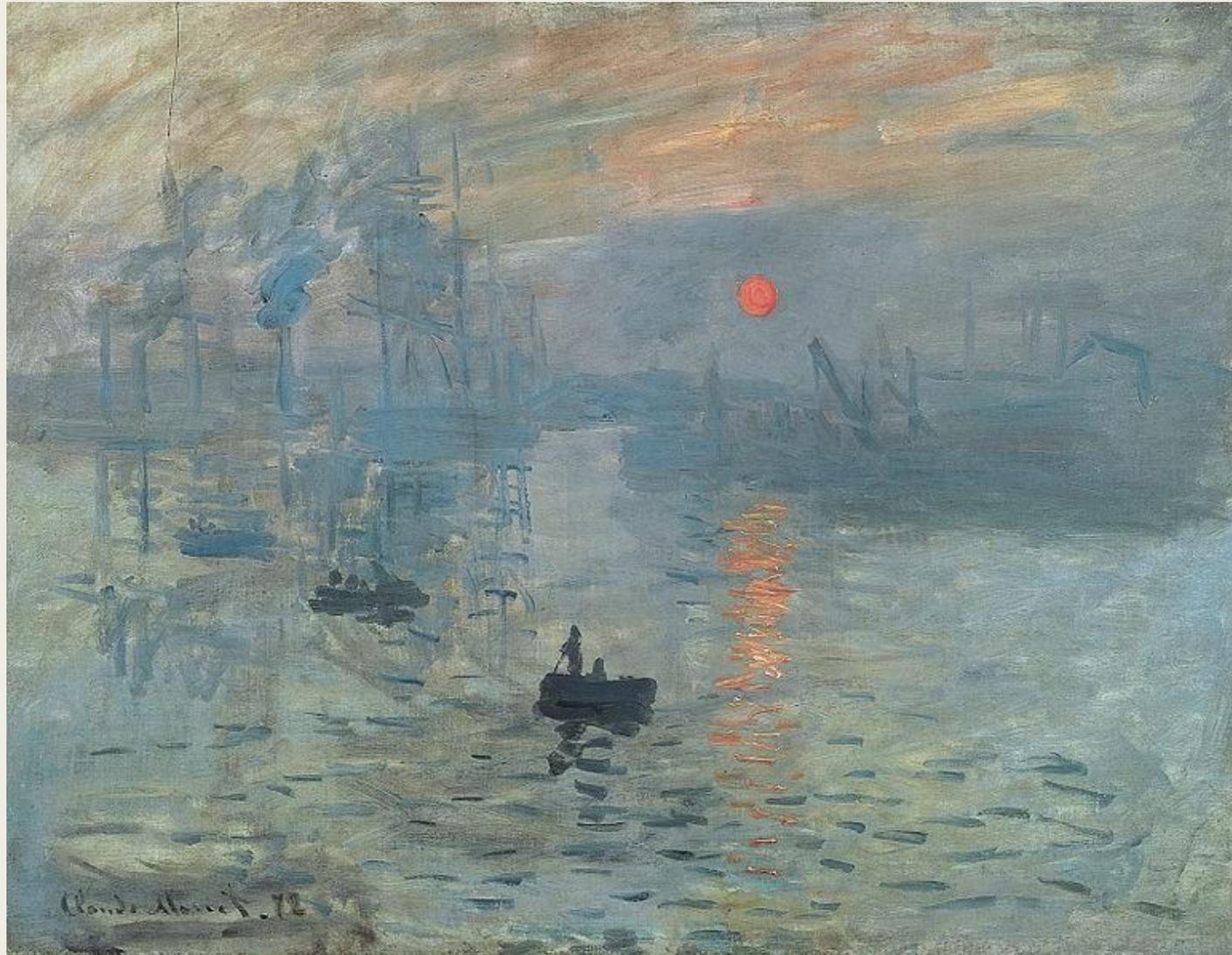

Эпоха Импрессионизма

Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приемы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи (но это, прежде всего, группа методов), хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке, где импрессионизм также выступал в определенном наборе методов и приемов создания литературных и музыкальных произведений, в которых авторы стремились передать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как отражение своих впечатлений.

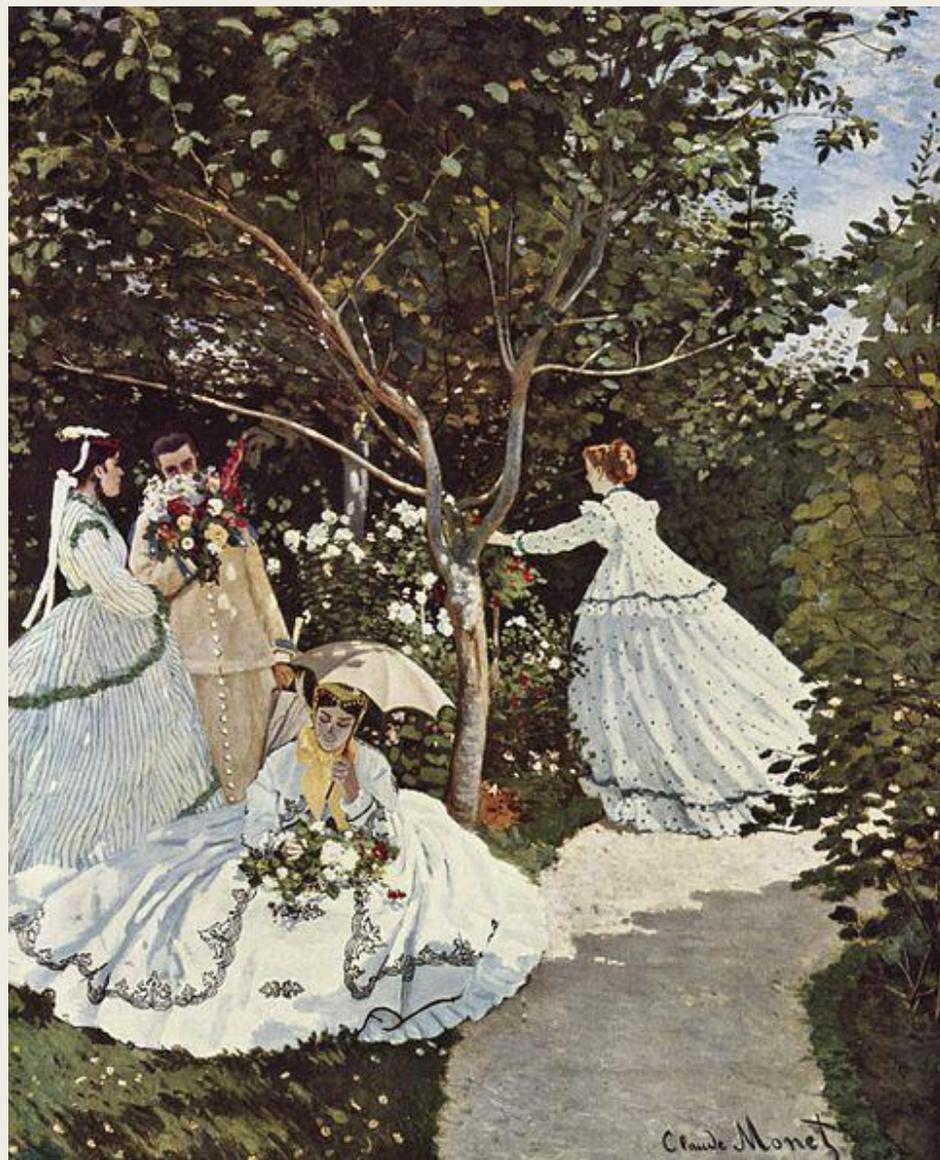
Термин «импрессионизм» возник с легкой руки критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне Отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне. Изначально этот термин носил несколько пренебрежительный характер и указывал на соответствующее отношение к художникам, писавшим в этой манере.

Впечатление. Восход солнца, *Клод Моне*, 1872

Специфика философии импрессионизма

- Французский импрессионизм не поднимал философские проблемы и даже не пытался проникать под цветную поверхность будничности. Вместо этого импрессионизм сосредотачивается на поверхностности, текучести мгновения, настроения, освещении или угле зрения.
- Как и искусство ренессанса, импрессионизм строится на особенностях и навыках восприятия перспективы. Вместе с тем ренессансное виденье взрывается доказанной субъективностью и относительностью человеческого восприятия, которое делает цвет и форму автономными составляющими образа. Для импрессионизма не так важно, что изображено на рисунке, но важно как изображено.
- Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая социальные проблемы, в том числе такие как голод, болезни, смерть. Это привело позже к расколу среди самих импрессионистов.

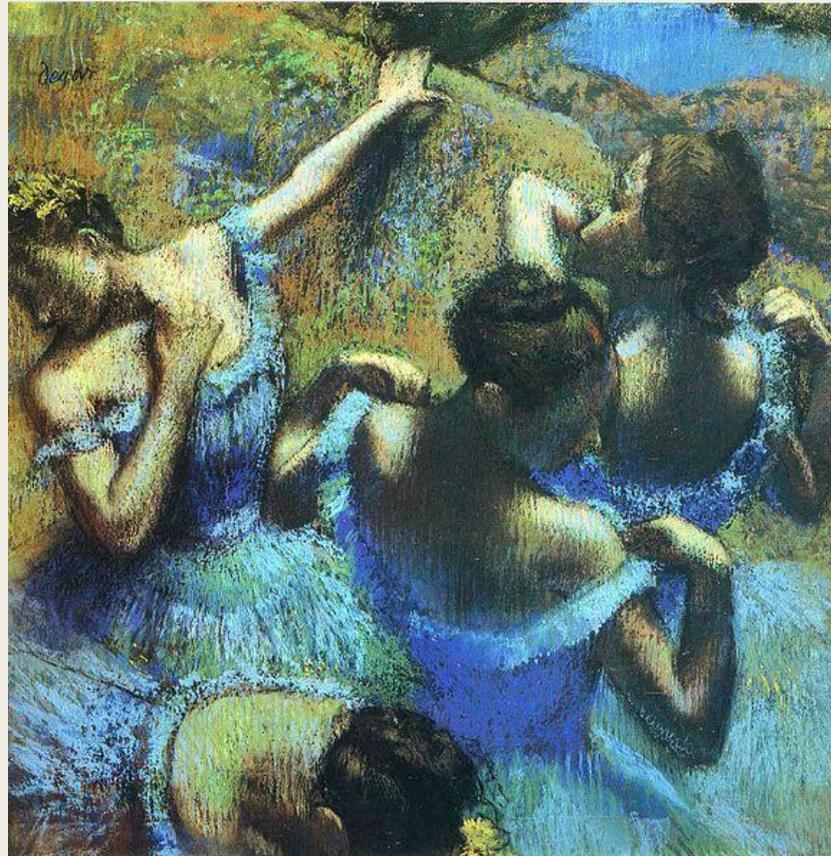

Женщины в саду, Клод Моне, 1866

Преимущества импрессионизма

- К преимуществам импрессионизма как течения относится демократизм. По инерции, искусство и в XIX веке считалось монополией аристократов, высших слоев населения. Именно они выступали главными заказчиками на росписи, монументы, именно они — главные покупатели картин и скульптур. Сюжеты с тяжелым трудом крестьян, трагические страницы современности, позорные стороны войн, бедности, общественных неурядиц осуждались, не одобрялись, не покупались. Критика кощунственной морали общества в картинах Теодора Жерико, Франсуа Милле находила отзыв лишь у сторонников художников и немногих знатоков.
- Импрессионисты в этом вопросе занимали достаточно компромиссные, промежуточные позиции. Были отброшены библейские, литературные, мифологические, исторические сюжеты, присущие официальному академизму. С другой стороны они пылко желали признания, уважения, даже наград. Показательной является деятельность Эдуара Мане, который годами добивался признания и наград от официального Салона и его администрации.

Вместо этого появилось виденье будничности и современности. Художники часто рисовали людей в движении, во время забавы или отдыха, представляли вид определенного места при определенном освещении, мотивом их работ была также природа. Бралась сюжеты флирта, танцев, пребывание в кафе и театре, прогулок на лодках, на пляжах и в садах.

Голубые танцовщицы, Эдгар Дега, 1897

Если судить по картинам импрессионистов, то жизнь — это очередь маленьких праздников, вечеринок, приятных времяпрепровождений за городом или в дружеском окружении (ряд картин Ренуара, Мане и Клода Моне). Импрессионисты одни из первых стали рисовать на воздухе, не дорабатывая свои работы в мастерской.

Бал в Мулен де ла Галетт, *Ренуар*, 1876

В кабачке папаши Латюиля, *Эдуард Мане*, 1879

Импрессионизм в живописи

Новая стилистика, манера и техника изображения были придуманы французскими художниками-импрессионистами не на пустом месте, в её основу легли опыт и наработки художников самых талантливых живописцев Эпохи Возрождения: Рубенса, Веласкеса, Эль Греко, Гойи. От них импрессионисты взяли такие методы более яркой и живой передачи окружающего мира или выразительности погодных условий как использование промежуточных тонов, применение техники ярких или наоборот тусклых мазков, крупных или мелких, отличающихся абстрактностью. Адепты нового направления в живописи либо полностью отказались от традиционной академической манеры рисования, либо полностью переделали методы и способы изображения на свой лад, внося такие новшества как:

- Предметы, объекты или фигуры изображались без контура, его заменили мелкие и контрастные мазки;
- Не использовалась палитра для смешения цветов, подбирались цвета дополняющие друг друга и не требующие слияния. Иногда краска выдавливалась на полотно прямо из металлического тюбика, образуя чистый, сверкающий цвет с эффектом мазка;
- Практическое отсутствие черного цвета;
- Холсты в основном писались на открытом воздухе, с натуры, для того чтобы более ярко и выразительно передать свои эмоции и впечатления от увиденного;
- Применение красок, обладающих высокой кроющей способностью;
- Нанесение свежих мазков непосредственно на еще не просохшую поверхность холста;
- Создание циклов живописных произведений с целью изучения изменений света и тени («Стога сена» Клода Моне);
- Отсутствие изображения острых социальных, философских или религиозных проблем, исторических или значимых событий. Произведения импрессионистов наполнены позитивными эмоциями, здесь нет места мрачности и тяжелым думам, здесь только легкость, радость и красота каждого мгновения, искренность чувств и откровенность эмоций.

(Эдуард Мане "Чтение")

Техника

Новое течение отличалось от академической живописи как в техническом, так и в идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими раздельными и контрастными мазками, которые они накладывали в соответствии с теориями цвета Шеврёля, Гельмгольца и Руда.

Солнечный луч расщепляется на составляющие: фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, но поскольку синий — разновидность голубого, то их число сводится к шести. Две положенные рядом краски усиливают друг друга и, наоборот, при смешении они утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на первичные, или основные и сдвоенные, или производные, при этом каждая сдвоенная краска является дополнительной по отношению к первой:

- Голубой — Оранжевый
- Красный — Зелёный
- Жёлтый — Фиолетовый

Таким образом стало возможным не смешивать краски на палитре и получать нужный цвет путём правильного наложения их на холст. Это же впоследствии стало поводом отказа от чёрного.

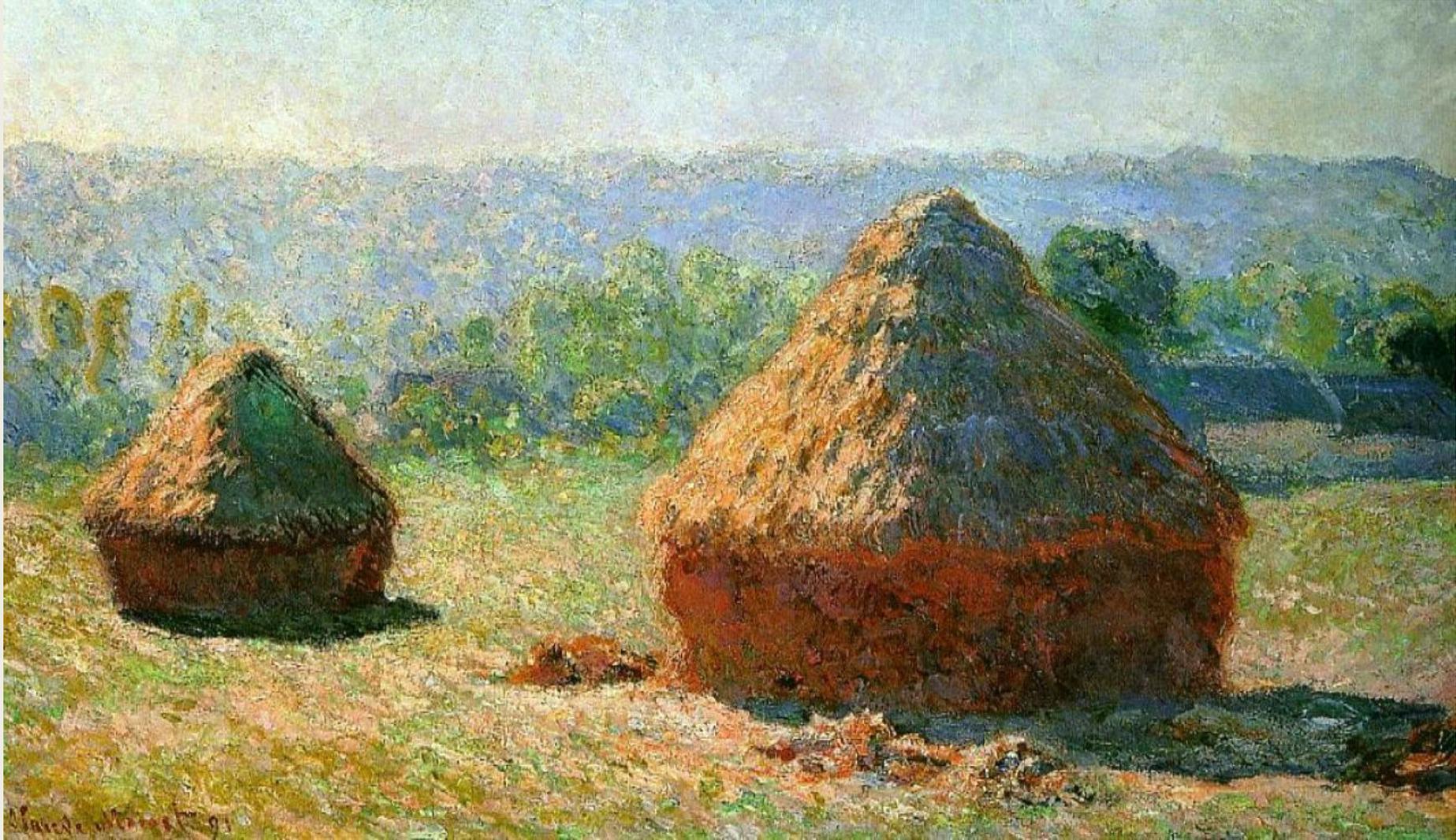
Лягушатник, Огюст Ренуар

Затем импрессионисты перестают концентрировать всю работу над полотнами в мастерских, теперь они предпочитают пленэр, где удобней схватить мимолётное впечатление от увиденного, что стало возможным благодаря изобретению стальных туб для краски, которые в отличие от кожаных мешочков можно было закрыть, чтобы краска не высыхала.

Также художники использовали укывистые краски, которые плохо пропускают свет и непригодны для смешивания поскольку быстро сереют, это позволило им создавать картины не с «внутренним», а «внешним» светом, отражающимся от поверхности.

Технические отличия способствовали достижению иных целей, прежде всего импрессионисты пытались уловить мимолётное впечатление, мельчайшие изменения в каждом предмете в зависимости от освещения и времени суток, наивысшим воплощением стали циклы картин Моне «Стога сена», «Руанский собор» и «Парламент Лондона».

В целом, в стиле импрессионизма работало множество мастеров, но основой движения были Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камиль Писсарро, Фредерик Базиль и Берта Моризо. Однако Мане всегда называл себя «независимым художником» и никогда не участвовал в выставках, а Дега хоть и участвовал, но никогда не писал свои работы на пленэре.

Стога сена, Моне

Фотоимпрессионизм

Все знают такое направление живописи, как импрессионизм, когда художники стремятся наиболее естественно и не предвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления (impressions), которые краски предметов и фигур производят при различном освещении, избегая при этом всяких подробностей.

У большинства импрессионизм ассоциируется с полотнами французских художников конца 19 века. В то время главными покупателями искусства была городская буржуазия и, следовательно, к ее требованиям и вкусам стремились приспособляться профессиональные портретисты, в том числе и фотографы. Нельзя, конечно, проводить полную аналогию в становлении живописи и фотографии, но основные тенденции их развития во многом совпадают. Художественная фотография, как и живопись, пережила декаданс, выразившийся в разрушении формы, вычурности рисунка, аллегоризации.

В буржуазных салонах на рубеже двух веков большим успехом пользовались символические фотокомпозиции австрийца Пихие и американки Анны Бригман.

Фото Анны Бригман

Генрих Кюн – Heinrich Kuhn 1866– 1944 выдающийся немецкий фотограф один из основателей пикторализма в фотографии. Генрих Кюн является также создателем стиля фотоимпрессионизм, первый фотографический стиль, который зарекомендовал себя как вид искусства.

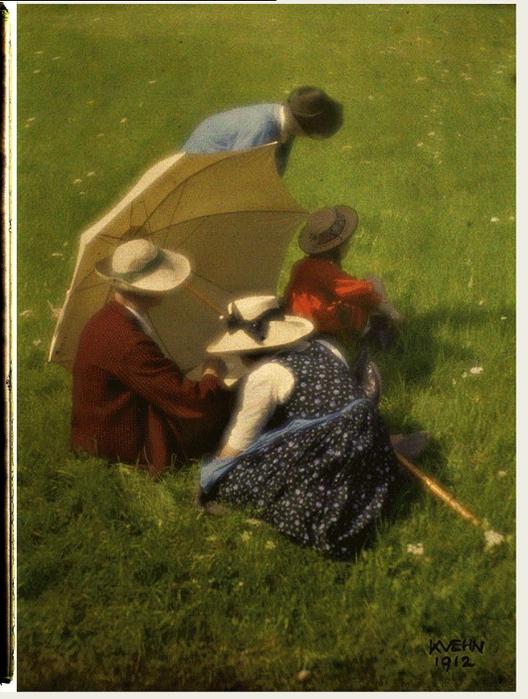
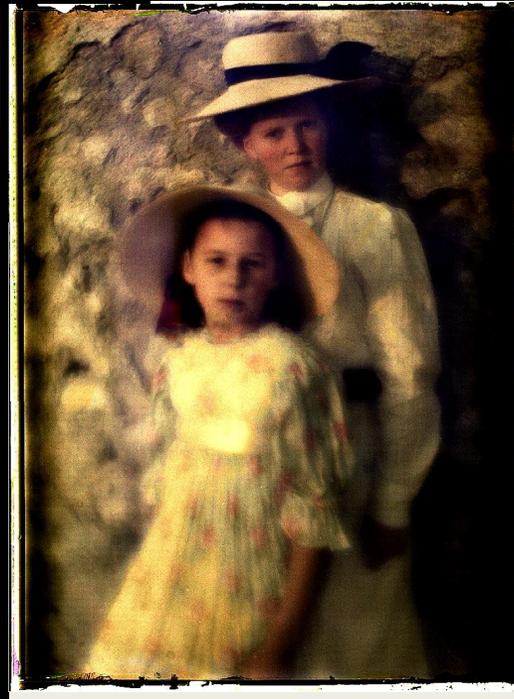
После 1895 года Кюн совместно с Гансом Ватзеком/ Hans Watzek и Уго Ханнебергом /Hugo Henneberg в фотографической группе "Trifolium" разрабатывают метод так называемой «резиновой печати», с помощью которой с фотографического негатива можно было сделать отпечаток на практически любом виде бумаги любым пигментом. Результат был сходен скорее с рисунком углем или с офортом, чем с обычной фотографией. Этот прием позволял Кюну устанавливать световые контрасты по своему усмотрению, а «нехудожественная» резкость изображения могла быть легко устранена.

Помимо художественной фотографии в жизни Генриха Кюна значительную часть занимали научные изыскания, посвященные фотографическим технологиям. Он является автором целого ряда изобретений и его научные статьи публиковались во многих журналах. Генрих Кюн много внимания уделял и разработке фотографических объективов, поскольку развитие технологий с каждым годом позволяло получать объективы всё с большей резкостью, что противоречило художественным принципам Кюна, поскольку он стремился к мягкой импрессионистской манере изображения. Для получения мягкого изображения он много экспериментировал как с линзами объектива так и с рассеивающими фильтрами и совместно с Францем Стибле /Franz Staebble им был разработан новый объектив известный как Kuhn Anachromat, который с 1928 о 1990-е годы выпускался под названием Rodenstock Imagon. Эти объективы позволяли получать мягкий рассеивающий рисунок, с эффектом художественного размытия изображения, близкое по манере к живописи импрессионистов.

Генрих Кюн считается одним из самых важных практиков и теоретиков художественной фотографии в Европе, и его фотографии были показаны во всех известных международных галереях. В 1908 году работы Кюна были опубликованы в журнале *Camera Work*, который издавал Альфред Стиглиц, а также и в журнале *The Studio*. Генрих Кюн был одним из тех ранних фотографов, которые на рубеже веков пытались утвердить фотографию как форму искусства. Как все художники своего времени, он больше интересовался тем, как в своих изображениях выразить эмоции и чувства, чем добиться точной и детализированной картины. Важная фигура пикториальной фотографии начала XX века, Генрих Кюн специализировался, в основном, на съемке портретов и пейзажей. Он много экспериментировал и с цветной фотографией в 1907-1913 годах и оставил прекрасные автохромы, на которых изображены члены его семьи, и натюрморты — выглядят они, как полотна импрессионистов.

Известно что выдающийся немецкий фотограф Генрих Кюн – Heinrich Kuhn, являющийся крупной фигурой в мировой фотографии, оставил после себя обширное фотографическое наследие, в том числе в виде цветных автохромов, 214 экземпляров которых (из 260 дошедших до нашего времени) хранятся в фондах Австрийской национальной библиотеки в Вене. К сожалению австрийский музей не спешит выкладывать в свободный доступ работы Генриха Кюна. Мне пришлось перерыть весь интернет и удалось найти только около 50 цветных автохромов Кюна и более сотни его черно - белых работ. К сожалению большинство изображений размещенных в интернете имеют малое разрешение и низкое качество.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ в работах Генриха

Экспрессионизм

Экспрессионизм (от фр. expression — выразительность) — модернистское течение в западноевропейском искусстве, главным образом в Германии, первой трети 20 века, сложившееся в определенный исторический период — в преддверие первой мировой войны. Мировоззренческой основой экспрессионизма стал индивидуалистический протест против уродливого мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура. Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм. Художественные приемы, характерные для экспрессионизма: отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, деформация предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм. Художники воспринимали творчество как способ выражения эмоций.

Экспрессионизм — это авангардное художественное течение, новое трагическое мировоззрение и целый свод многозначительных мотивов, символов и мифов. И, кстати, это революционная реакция не только на поношенное, безжизненное традиционное академическое искусство, но и на светлую, идиллическую, южную импрессионистскую «видимость» мира.

История возникновения

экспрессионизма

Это случилось в 1905 году. Группа молодых дрезденских художников решили бороться с «отжившими установками стариков» и создавать свободное искусство. Спустя время объединение «Мост» уже в Берлине! Так они представлялись на выставке прогрессивных [художников](#), отвергавших академизм. Итак, символический «мост» должен быть протянут в новое искусство. Будущие архитекторы *Фриц Блейль, Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель и Карл Шмидт-Ротлуф* – основатели экспрессионизма – желали изменить у публики и художников ожидание от творчества, преобразовать его.

Объединение пыталось вернуть в живопись тонкость внутренних чувств, индивидуальность художественного почерка, а главное – авторскую эмоцию, пропадающую в банальности современных картинных образов и сюжетов. Несмотря на то, что официально экспрессионизм рожден в начале XX века, его зачатки проявлялись и раньше: в творчестве постимпрессионистов. Любовь к передаче настроения, чувств с помощью игры цвета, искажений линий и форм, роднит Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Поля Сезанна с будущими экспрессионистами.

Проникновенные, глубокие, сверхэмоциональные картины Эдварда Мунка часто считают олицетворением экспрессионизма. Хотя этот художник шел своей собственной дорогой намного раньше молодой «дрезденской четверки», разъедаая себя изнутри тяжелыми воспоминаниями жизни, страхами и болью. И все же – норвежец Мунк стал символом стиля. Его знаменитая картина «Крик» потрясает чудовищной агонией одинокой, истерзанной души в огромном, движущемся мире. Автор потом пояснял, что это услышанный им крик природы на закате. Но Ван Гог однажды изрек тонко подмеченную мысль: *«Настоящие художники не рисуют вещи такими, как они есть... Они рисуют их, поскольку сами чувствуют себя ими».*

Художники представители

Стиль развивался не только в Германии. Репрезентативные картины известны в творчестве русских, французских, итальянских художников первой половины 20 века. В межвоенный период экспрессионизм оказывал серьезное влияние на течения авангардного искусства.

Предшественниками экспрессионизма считаются **Венсент Ван Гог** — голландец, развивший свою особую художественную манеру на почве французской школы, постимпрессионист, **Джеймс Энсор** — бельгийский художник — символист, **Эдвард Мунк** — норвежский художник — символист, чье творчество некоторые исследователи склонны относить к экспрессионистскому течению.

■ Винсент Ван Гог

Творчество Ван Гога служит примером экспрессионизма и абстрактного искусства. Большинство его картин автобиографичны, передают хронику его мысли, чувства и душевное равновесие, композиции и оттенки, особые мазки передают тонкое душевное состояние художника. Характерной чертой его работ можно назвать использование символов, аллегорий.

■ Поль Гоген

Французский художник Поль Гоген опирался на цвет, чтобы выразить свои эмоции. Использовал тона разной интенсивности, чтобы передать душевные переживания и состояние. Абстрактные работы считаются репрезентативными для характеристики стиля.

■ Мунк

Третьим великим художником в стиле экспрессионизм является Э.Мунк — норвежский живописец и гравер. Художник страдал неврозами, а его лучшие картины были написаны до нервного срыва, изменившего его восприятие мира и передачу эмоций. Наиболее известная картина художника — «Крик» — является ярким примером экспрессионизма. Предвестниками появления экспрессионизма были художники-символисты Ходлер и Энсор.

Экспрессионизм в живописи – злая усмешка времени

Бурное развитие индустрии, науки, искусства конца 19-го – начала 20-го века настигло Европу накануне первой мировой войны. Противоречивое время породило глубокий мировой экономический кризис, а также растерянность людей, изуродованность их жизни. Результатом первого военного конфликта такого огромного масштаба стал распад множества империй, в том числе и Российской.

Неудовлетворенность жизнью, властью, политическими режимами породили пугающие, изломанные образы людей, животных, мира. Безжалостно обнажая душу, экспрессионисты словно предчувствовали катастрофу и ужасались своим мыслям. Охарактеризовать стиль экспрессионизм можно как субъективно-эмоциональное отражение художником того, что он видит, переживает, ощущает, предугадывает. Это личное и даже интимное искусство, рождающееся в творческом одиночестве. Не видимый реальный мир важен экспрессионистам, а поиски собственной души, которая является неким фильтром, освобождающим от всего ненужного и наносного.

В экспрессионизме выделяют два периода: до первой мировой войны и после.

- Первый период

К первому периоду относят творчество немецких художников [Пауля Клее](#), **Альфреда Кубина** и **Оскара Кокошки**, объединений «Мост», «Синий всадник».

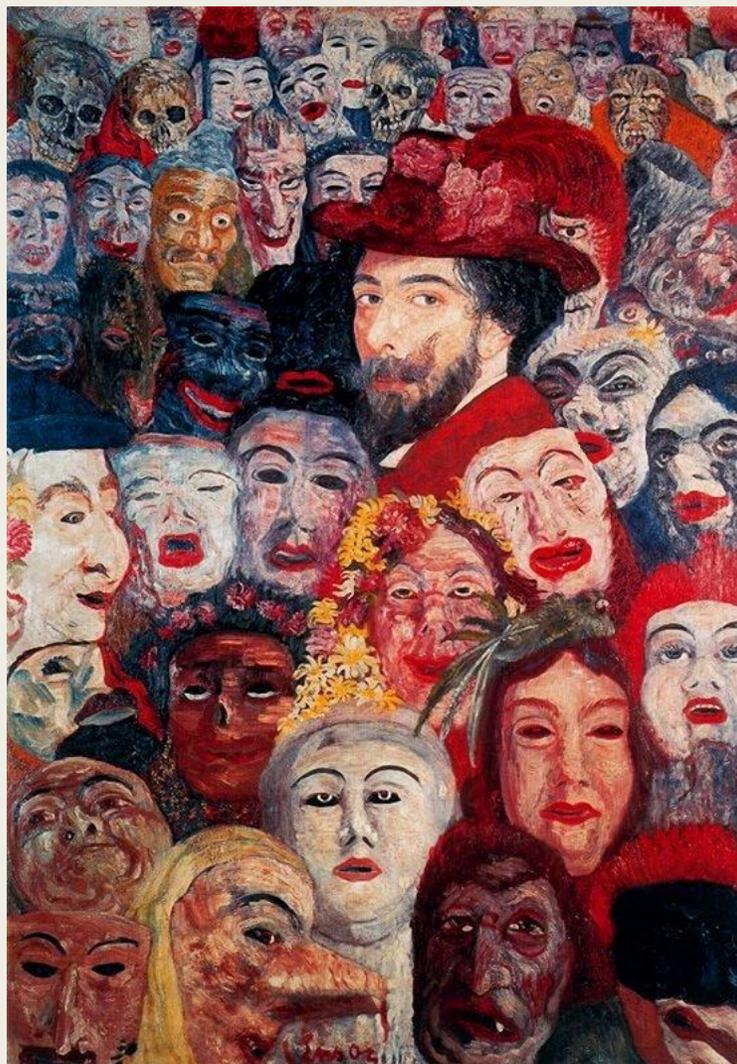
Ранний экспрессионизм. Германия. Художники объединения «Мост» (1905-1912гг.).

Художественный язык был обусловлен установкой на своеобразную интуитивную «варварскую» непосредственность: тяжелые массы пастозных мазков, положенные на крупнозернистые холсты в черных рамах. В картинах выражено предчувствие какого-то ужаса через деформацию предметов, природных форм, как бы разрушается и дискредитируется все, что казалось незыблемым. Художники обращаются к литературным темам, иллюстрируют романы.

- Второй период: экспрессионизм периода первой мировой войны и в послевоенные годы

К началу нового периода объединения «Мост» и «Синий всадник» распались, **Франц Марк** (в 36 лет) и **Август Макке** (в возрасте 27 лет) погибли во время мировой войны. Герман Бар писал об этом периоде: «Вопль искусства в темноту, оно вопит о помощи, зовет дух: это экспрессионизм».

Экспрессионистические тенденции этого периода выразились в творчестве [Макса Бекмана](#) (офорты «Ночь», «Морг» и др.), **Карла Хофера** и **Отто Дикса**.

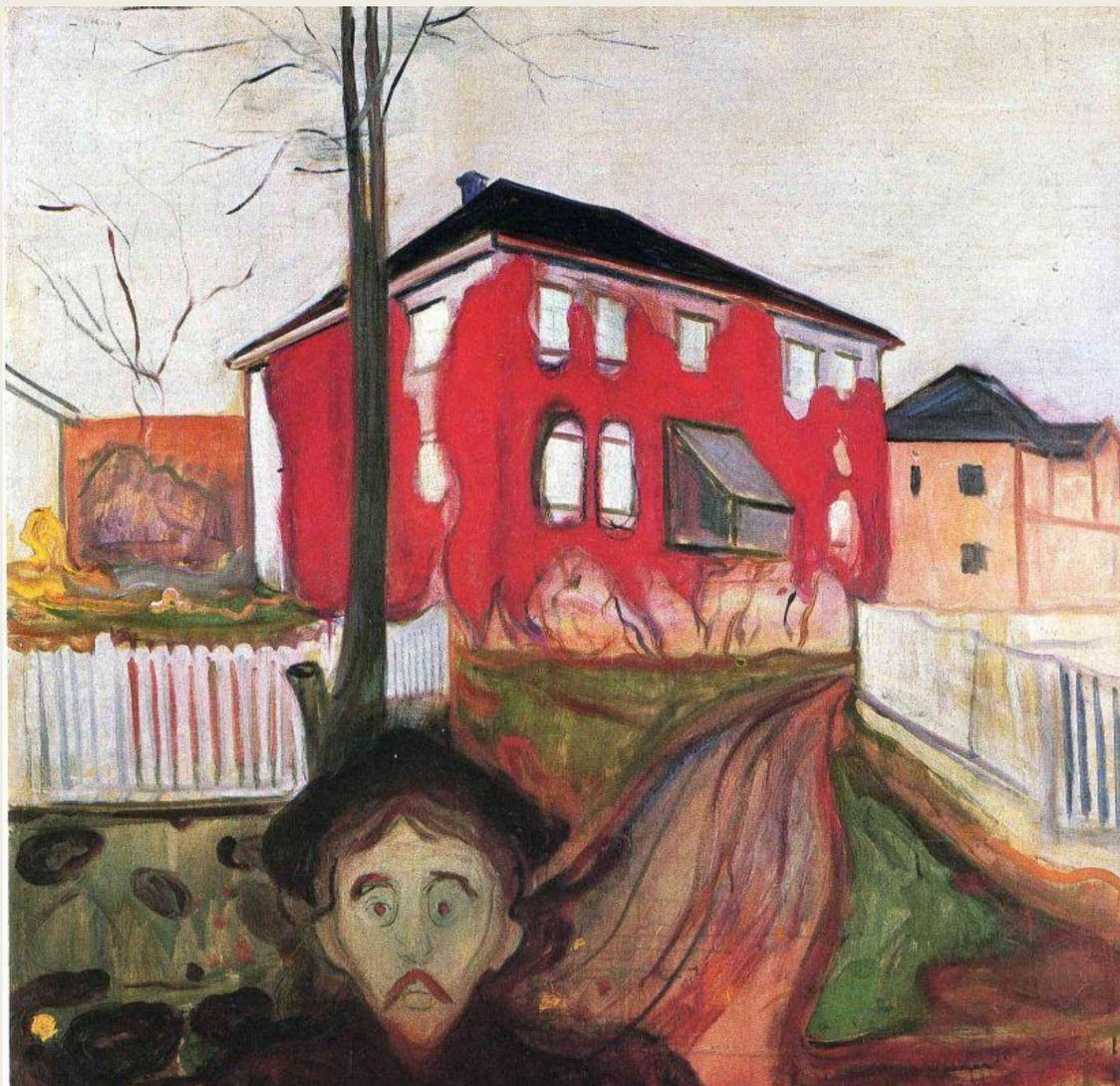

"Автопортрет с масками"
Джеймс Энсор
1899, 80×120 см

Накануне экспрессионизма

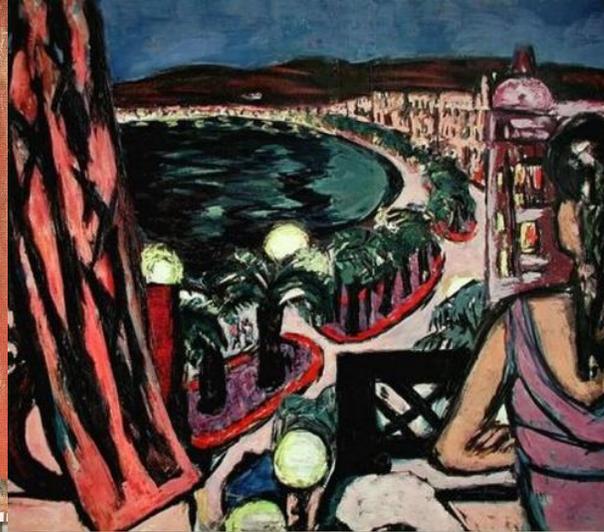
Экспрессионизм не случился вдруг от зашкалившего социального напряжения и всеобщей усталости после торжественного импрессионистского светового шоу — у движения были пророки-одиночки, сочинившие для него основы, живописный язык, вернувшие в современность Христа, запустившие в нее экзотических богов и чудовищ.

Предтечами экспрессионистов называют голландца [Ван Гога](#) и француза [Гогена](#) — как раз благодаря завезенному с островов экзотическому варварству и спустившемуся на землю Христу. Бельгийца [Джеймса Энсора](#) себе в предшественники берут не только экспрессионисты, но и сюрреалисты: у него люди в застывших масках, а маски, наоборот, как живые, — первобытный страх и ирония. Норвежца Эдварда Мунка для простоты даже называют экспрессионистом — это у него впервые любовь становится пугающей, жадной, вампирской, а пейзажи вызывают необъяснимое ощущение постоянной угрозы.

Красный плющ
Эдвард Мунк
1900

Экспрессионизм в фотографии

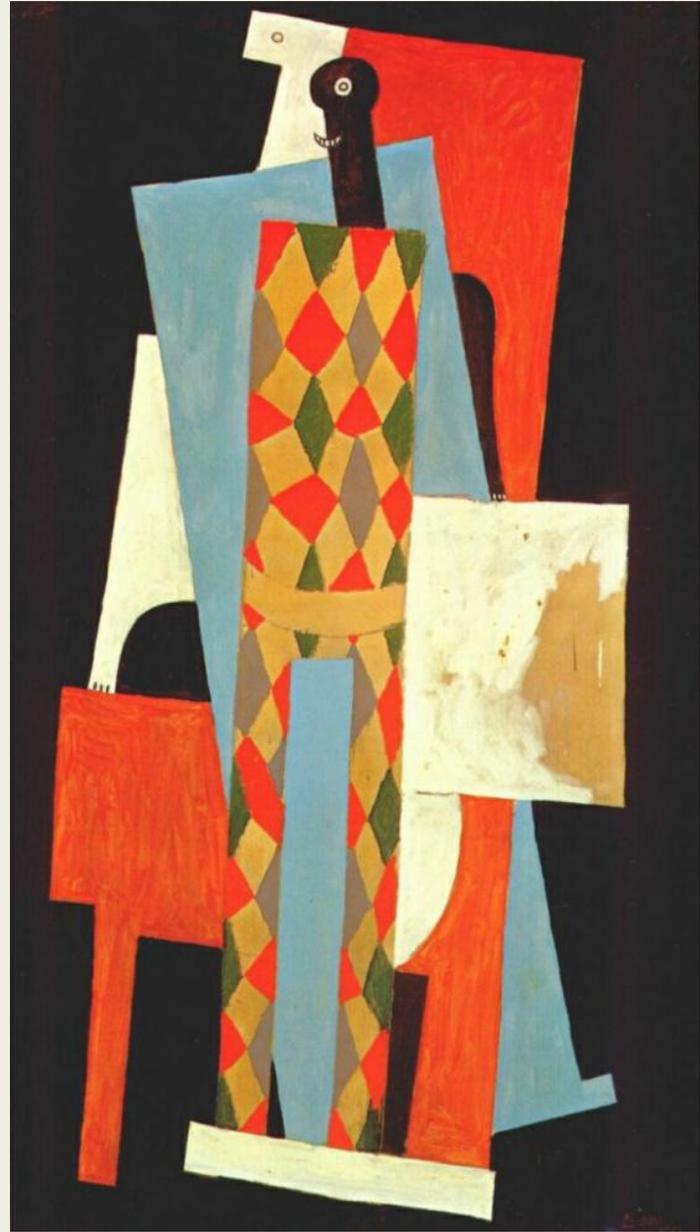

Кубизм

- Кубизм (фр. cubisme) — узнаваемый стиль, который зародился в начале XX века, и многие его приемы востребованы до сих пор. Характерны: прямое использование геометрических форм, узкий круг сюжетов (портреты, натюрморты или здания), деформации, угловатость, полное отсутствие реалистичности. Форма здесь важнее цвета.

Лица, фигуры и объекты часто изображают в качестве плоских прямоугольников или треугольников, присутствует асимметрия, неправдоподобность. Цветовая гамма приглушенная, много коричневых и темно-синих тонов, правила перспективы и светотени не учтены. Все предметы на полотне как будто составлены из геометрических фигур. Нередко в портретах встречается прием изображения лица одновременно в профиль и фас. Временами в поисках новых средств выражения мастера прибегали к коллажу: наклеивали на полотна куски газет, ткани и других материалы с яркой фактурой. Позже этот прием подхватили дадаисты и представители поп-арта.

В живописи можно выделить три фазы кубизма: сезанновский, аналитический и синтетический. В каждом последующем было все меньше реалистичности и все больше геометрии.

История появления

1906 – 1907 года – то время, в которое зарождался **кубизм**. Пабло Пикассо и не менее известный Жорж Брак – именно с ними и связывают появление кубизма в живописи. Сам термин «**кубизм**» появился на свет в 1908 году. Он был связан со словами художественного критика Луи Воселя. Картины Брака он назвал «кубическими причудами».

Его возникновение относят к 1907 г. и связывают с творчеством [Пикассо](#) и [Брака](#), в частности с картиной Пикассо "Авиньонские девицы", на которой изображены деформированные, огрубленные фигуры, а перспектива и светотень отсутствуют.

Кубизм означал полный разрыв с реалистическим изображением природы, преобладавшим в европейской живописи со времён [Ренессанса](#). Цель Пикассо и Брака - конструирование объёмной формы на плоскости, расчленение её на геометрические элементы. Оба художника тяготели к простым, осязаемым формам, незамысловатым сюжетам, что особенно характерно для раннего периода Кубизма, так называемого "сезанновского" (1907-1909 гг.), сложившегося под влиянием африканской скульптуры и работ [Сезанна](#). Мощные объёмы как бы укладываются на холст, цвет усиливает объём (Пикассо "Три женщины", 1909 г.).

Следующий период (1910-1912 гг.) называют "аналитическим": предмет дробится на мелкие грани, которые чётко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте, цвета как такового практически нет (Брак "В честь И.С. Баха", 1912 г.). В последнем, известном как "синтетический" Кубизм, картины превращаются в красочные, плоскостные панно (Пикассо "Харчевня", 1913-1914 гг.), формы становятся более декоративными, в рисунок вводятся буквенные трафареты и различные наклейки, образующие коллажи. В этой манере вместе с Браком и Пикассо пишет [Хуан Грис](#).

1-я мировая война положила конец сотрудничеству Брака и Пикассо, однако их творчество оказало большое влияние на другие течения, в том числе на футуризм, орфизм, пуризм и вортицизм.

П. Пикассо. «Авиньонские девицы»

Эта работа поставила много вопросов, которые потом будет решать кубизм. В ней отсутствуют перспектива и светотень, массивные и весомые фигуры девушек деформированы и огрублены, пропорции их нарушены, одна из них – та, что сидит - показана с двух ракурсов, голова – спереди, а тело – сзади. Плоскость картины рассечена на жесткие сегменты, а лица некоторых персонажей представляют собой негритянские маски. Понятно, почему картина вызвала шок. С него и начался первый кубистический период – сезанновский.

Кубисты многое взяли у Сезанна - нарушение перспективы, показ предметов одновременно с нескольких ракурсов; цветовую сдержанность, перешедшую у них в трехцветку охра-черная-зеленая; основательность, весомость и устойчивость объемов, а также завет «трактуйте природу посредством цилиндра, шара и конуса», что означает сведение любых предметов к этим формам. Хотя с рисования цилиндра, шара и конуса начиналось любое традиционное художественное образование, кубисты нашли в этом принципе высшее оправдание для своих экспериментов.

Сам термин «кубизм» придумал тот же журналист, который когда-то уже дал имя фовизму - Луи Воксель. В своей рецензии на выставку Брака он назвал новое направление игрой в кубики.

В ответ на тихие, мирные творческие искания новаторов в очередной раз раздавались крики о смерти искусства. И это притом, что кубисты вначале вернули живописи объем, отнятый у нее предыдущими революциями. Но потом они логически рассудили, что и с объемом надо бы что-то делать. И стали дробить изображаемые объекты на мелкие грани, разворачивать их на плоскости, выворачивать наизнанку. И так они это проделывали, что объекты уже и узнать было невозможно. В результате получалось то, что Николай Бердяев по-доброму назвал «складными чудовищами».

Известные достижения кубизма

На всем протяжении существования **кубизма** можно выделить наиболее впечатляющие произведения. Кстати, именно они стали известны на весь мир. Картины Пабло Пикассо – «Гитара» и «Авиньонские девицы», а также работы других художников, таких как Фернан Леже, Хуан Грис, Марсель Дюшан – те произведения, которые передают дух настроения кубистических живописцев. Кроме того, четко просматривается настроение и в скульптуре, например, известной творческой личности А.Ахипенко.

Все кубисты стремились выявить самые простые геометрические формы, которые лежали в основе предметов. Они не хотели передавать истинный внешний вид, стремились разложить тот или иной объект на отдельные формы, впоследствии совмещая их в одной картине. То, что кубисты хотели разделить вещи на формы, привело и к тому, что и цвета стали использоваться строго по определенной схеме. Если выступающие элементы окрашивались в теплые тона, то удаленные – в холодные.

Ж. Брак. «Скрипка и подсвечник»

Аналитический кубизм

- Вторая фаза **кубизма** – это **аналитический кубизм**. Исчезают образы предметов, постепенно стираются различия между пространством и формой. Этот период характеризуется появлением переливчатых цветов полупрозрачных пересекающихся плоскостей. Формы постоянно располагаются в пространстве по-разному. Визуальное взаимодействие пространства и формы – именно то, чего добились кубисты в период аналитического **кубизма**.

В 1909 году в работах Брака появились первые признаки второй фазы развития **кубизма**. Что касается работ Пикассо – то первые картины с такими элементами появились у него в 1910 году. Однако наиболее интенсивно стал развиваться **аналитический кубизм** тогда, когда появилось на свет художественное объединение под название «Золотое сечение», членами которого стали многие известные на тот момент художники. В книге Гийома Аполлинера были сформулированы принципы эстетики **кубизма**. Художнику стала отводиться роль создателя способа видения нового типа мира.

Синтетический кубизм

Ответвлением основного направления стал **синтетический кубизм**. Его элементы появились в работах Хуана Гриса, который стал ярким приверженцем **кубизма** с 1911 года. Это направление стремилось обогатить реальность окружающего мира созданием объектов эстетики. Характерной особенностью **синтетического кубизма** является отрицание третьего измерения в живописи и акцент на живописной поверхности. Фактура поверхности, линия и узор – все используется для того, чтобы сконструировать новый объект.

- *Зародился **синтетический кубизм** в 1912 году. Однако более активно он начал проявляться в работах кубистов 1913 года. Разные очертания из бумаги наклеивались на холст. Таким образом, художники создавали самодостаточный объект, отрицая иллюзорное воспроизведение реальности окружающего мира. Чуть позже кубисты прекратили использовать в своих работах аппликации, потому что им казалось, что настоящий художник может создавать богатые комбинации и не пользуясь бумагой.*

Ф. Леже. «Матрос с баржи»

Р. Делоне. «Португалка»

Российский кубизм

В нашей стране **кубизм** объединился с элементами футуризма итальянского происхождения. **Кубофутуризмом** – именно так называют первую фазу кубизма в России. Для нее характерно упрощение форм предметов и склонность к абстракции.

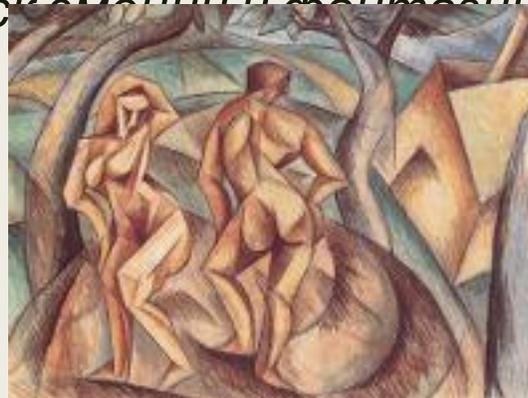
Как сказал Андре Сальмона, один из исследователей современного искусства, **кубизм** – это реакция на отсутствие в импрессионизме формы. Само же развитие **кубизма** – следствие идей постимпрессионистов. Толчок к зарождению указанного направления в живописи дали художники-символисты, которые решили противопоставить живописным интересам и целям импрессионистов смысловые явления.

По их мнению, художник не должен имитировать облик вещей в момент их изменения. Нужно создавать формы символического характера для воплощения идей. Такое понимание роли художника привело к анализу средств, которые находились в распоряжении живописца, выяснению их возможностей. Как следствие, утвердился идеал чисто экспрессивного искусства, результаты которого стали теми произведениями, которые сейчас традиционно относят к кубизму.

Значение кубизма

Кубизм оказал самое противоречивое влияние на мировое искусство. С одной стороны, художники и скульпторы стремились выразить свое отношение к окружающей их жизни, что явилось положительным моментом в развитии всего изобразительного творчества.

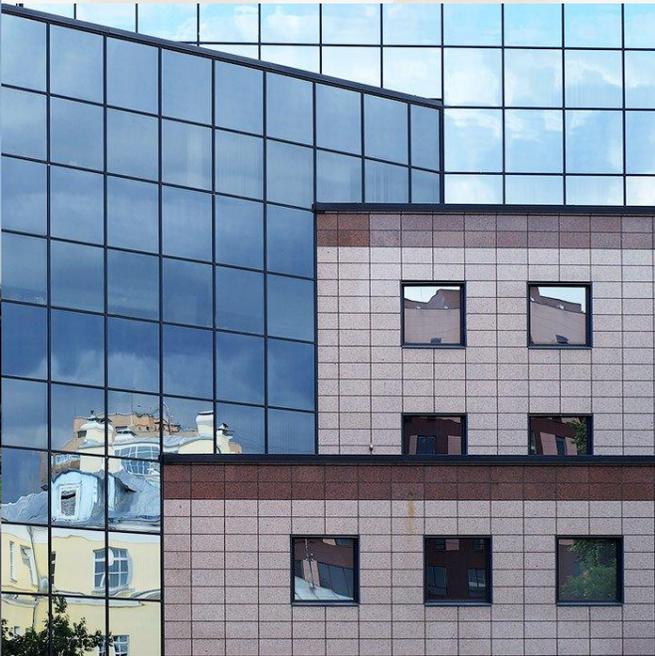
- *Однако можно сказать, что кубисты просто-напросто выплеснули свое видение жизни, и на этом все закончилось. Ведь уже к 20-м годам прошлого века **кубизм** практически перестал существовать. Но работы, например, того же Пикассо продолжают жить и являются ценностью для современного общества. Поэтому стоит считать положительное влияние **кубизма** на мировое искусство более существенным, чем кратковременный всплеск эмоций и фантазии.*

Кубизм в фотографии

Термин «кубизм», появившийся с легкой руки Анри Матисса в 1908 году, используется для обозначения значительного модернистского направления в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившегося в начале XX века во Франции. Зачастую изображения в произведениях кубистов имеют ярко выраженную угловатость, структурность, отчетливое деление на грани и плоскости, что было отмечено ярчайшим представителем фовизма. Однако к самой сути кубизма, к его общему принципу, эти внешние пластические решения имеют лишь косвенное отношение.

Главной объединяющей чертой всех кубистических произведений являются принципы одновременности (симультанности) и многокурсности. Основоположники кубизма Пабло Пикассо и Жорж Брак, а также их последователи, пробовали разложить трехмерные объекты и окружающее пространство на составляющие плоскости и фрагменты, смешивать их, показывая изображенное с разных ракурсов и сторон, включая внутренние.

ФОВИЗМ

- **ФОВИЗМ** (от фр. fauve — дикий) — направление во французской живописи конца XIX — начала XX века.

Название закрепилось за группой художников, чьи полотна были представлены на осеннем салоне 1905 года. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти, и французский критик Луи Восель назвал этих живописцев дикими зверями (фр. les fauves). Это было реакцией современников на поразившую их экзальтацию цвета, «дикую» выразительность красок. Так случайное высказывание закрепилось как название всего течения. Сами же художники никогда не признавали над собой данного эпитета.

Лидерами направления можно назвать Анри Матисса и Андре Дерена. Также к числу сторонников этого направления можно причислить таких творцов как Альбер Марке, Шарль Камуан, Луи Вальта, Анри Эвенепул, Морис Марино (англ.), Жан Пюи (англ.), Морис де Вламинк, Анри Манген, Рауль Дюфи, Отон Фриез, Жорж Руо, Кеес ван Донген, Alice Bailly (англ.), Жорж Брак, Жоржетта Агутт и других.

К отличительным чертам фовистов принадлежит динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной силе. Силу художественного выражения создавал яркий колорит, чистота и резкость, контрастность цветов, интенсивно открытые локальные цвета, сопоставление контрастных хроматических плоскостей. Дополняет образ острота ритма. Для фовизма характерно резкое обобщение пространства, объема и всего рисунка, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Группа заявила о себе на парижских выставках 1905—1907 гг., однако вскоре объединение распалось, и творческие пути участников разошлись.

В современном искусстве термин «**фовизм**» относится к очень модному, но не продолжительному художественному движению, организованному французскими художниками на рубеже 19-го и 20-го веков. Известные прежде всего за смелое использование цветов «*фовисты*» получили свое название в 1905 году на парижской выставке «Осенний Салон». Влиятельный искусствовед Луи Воксель оскорбительно отозвался о работах нового направления, назвав авторов картин дикими зверьми («фовистами» на французском) — и название прижилось. Любопытно, что на этой же выставке Кандинский и Явленский, которые не были фовистами наряду с Матиссом и его французскими коллегами, также удостоились аналогичной критики.

- Фовизм — часть [постимпрессионистского](#) движения, которая попыталась выйти за рамки простого подражания природе. Использование не натуральной цветовой палитры имеет много общего с экспрессионизмом. Тесная связь этих направлений можно увидеть в творчестве немецкого движения «Новые дикие». Стоит отметить влияние [Поля Гогена](#) на оба стиля.

День божества. Гоген.

Живопись

Фовизм в живописи характеризуется яркостью цветов и упрощением формы. Как направление просуществовало недолго — примерно с 1898 по 1908 год.

Вдохновителями фовистов послужили постимпрессионисты Ван Гог и Гоген, предпочитавшие субъективный интенсивный цвет цвету мягкому и натуральному, свойственному импрессионистам.

Главой этой школы считается Матисс, который свершил полный разрыв с оптическим цветом. На его картине женский нос вполне мог быть зеленого цвета, если это придавало ей выразительности и композиции. Матисс утверждал: «Я рисую не женщин; я рисую картины».

Известные фовисты

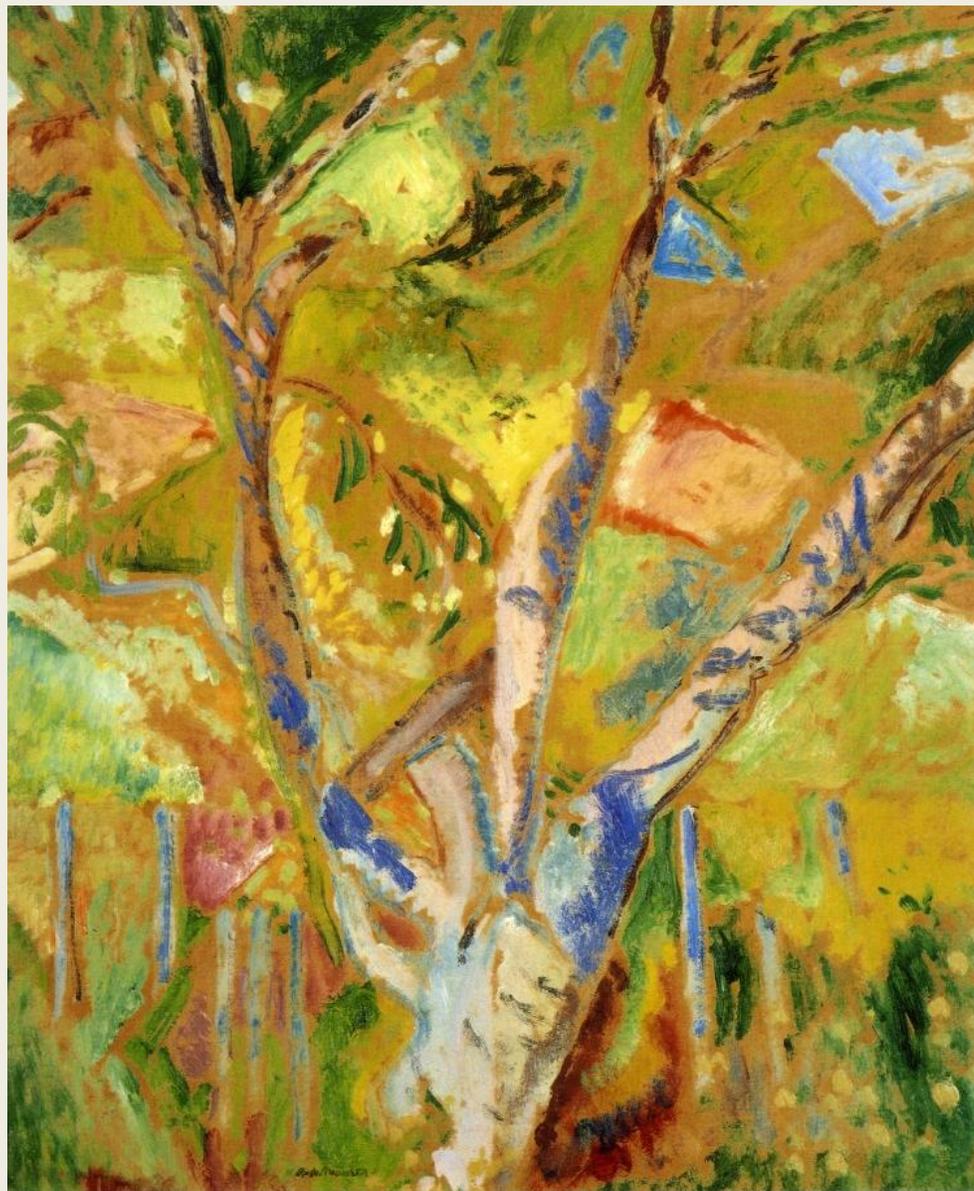
Знаковыми фигурами именно в фовизме являлись художники Анри Матисс и Андре Дерен, их близкий друг Дерен Вламинк, голландец Донген, колорист Рауль Дюфи, будущий [кубист](#) Жорж Брак, неоимпрессионист Вальта, Шарль Камуан, Жан Пюи и некоторые другие мастера.

Радость жизни. Матисс.

Характеристика

У авангардного направления не было манифестов, согласованных наборов эстетических правил, идеалов или планов. Группой друзей с похожим отношением к живописи руководил Матисс-старший, ставший ведущей фигурой компании. Естественно, художники не работали в вакууме: в ранних работах фовистов чувствуется влияние Пола Синьяка и Жоржа Сера, но направление ознаменовало начало безудержного и смелого использования цвета крупными и яркими мазками. Говоря о нестандартном применении красок, не стоит забывать, что неестественная палитра цветов использовалась и в работах импрессионистов: например, [Моне](#).

Фовистский пейзаж. Морер.

Модный стиль

В дебютном 1905 году новый стиль вызвал шок и недоумение у арт-критиков и журналистов, однако коллекционеры и многие зрители были полны энтузиазма. Фовизм набирает популярность и привлекает новых покупателей, среди которых числятся и русские коллекционеры: Иван Морозов и Сергей Щукин. Именно поэтому сейчас в галерее Эрмитажа можно увидеть большое собрание работ в данном стиле. Фовизм становится напоминанием о том, что Париж был и остается одним из значительных центров мирового искусства — но в течение короткого времени: новизна произведений идет на спад, а на смену направлению приходит упомянутый экспрессионизм. Уже к 1907 году, спустя два года после дебюта, многие фовисты используют другие стили.

Наследие фовизма

Вытесненный отчасти [кубизмом](#), отчасти экспрессионизмом, фовизм оставался наиболее радикальным направлением в искусства на протяжении многих лет. Просуществовавший сравнительно недолго, он оказал влияние на восприятие некоторых ценностей и роль цвета в изобразительном искусстве.

Пейзаж близ Шату. Андре Дерен.

Футуризм

- Футуризм (лат. «*futurum*» - будущее) - авангардное течение в художественном искусстве начала XX века, появившееся в Италии и получившее наибольшее развитие у себя на Родине и в России.

Его последователи позиционировали себя как революционеры в искусстве, главной задачей которых было полное отторжение устаревших традиций и стереотипов, создание новой модели мироустройства, построенной на принципах развития технического прогресса и урбанизации.

(Луиджи Руссоло "Восстание")

Впервые термин «футуризм» был использован итальянским поэтом и писателем Ф. Т. Маринетти в его статье «Манифест футуризма», опубликованной в газете «Фигаро» в 1909 году. В ней основоположник футуризма (его самая известная поэма «Красный сахар») провозглашал основные принципы нового направления, отрицавшего нравственные и художественные ценности старой культуры и преклонявшегося перед культом машинной урбанизированной цивилизации.

В своих произведениях футуристы воспевали новейшие достижения науки и техники (автомобили, поезда, электричество), приветствовали войну и разрушение, как единственный способ очищения старого, дряхлого мира. Многие из молодых художников, поэтов и писателей, последователей футуризма, с большим энтузиазмом встретили начало Первой мировой войны, пошли добровольцами на фронт и там нашли свою смерть.

(Шандор Бортник "Красный паровоз")

Русский футуризм в живописи

Русские художники начала XX века, заинтересованные идеями футуризма, откликнулись на душевный порыв молодых итальянских «революционеров в искусстве», и начали создавать художественные произведения в данном стиле, которые все-таки имели некоторые отличительные черты. В отличие от западных художников, воспевающих превосходство техник и новейших достижений человечества, русских художников-кубофутуристов (так они себя называли) больше волновала тема одиночества человека среди современного урбанизированного ландшафта.

Первыми художниками, поддержавшими футуристическое течение в России, были братья Бурлюки (Николай, Владимир и Давид), которые в 1910 году создают общество последователей кубофутуризма «Гилея». Сюда же входили поэты Владимир Маяковский, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Бенедикт Лившиц, поэтесса Елена Гуро. Картины Давида Бурлюка («Футуристическая женщина», «Портрет песнебойца фигуриста Василия Каменского»), отличались невообразимой яркостью образов, братья талантливо пропагандировали идеи футуризма и для этого не жалели ни сил, ни времени: организовывали литературные встречи и вечера, ездили в разные города и села, выступая с лекциями на тему футуризма в живописи и литературе.

(Николай Дюльгеров "Рациональный человек")

(Давид Бурлюк "Время")

Очень скоро публика заинтересовалась доселе неведомым понятием в искусстве и стала с удовольствием ходить послушать Маяковского и посмотреть картины братьев, к ним присоединились и другие молодые художники: Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Михаил Матюшин, Александра Эстер, Николай Кульбин, Казимир Малевич.

Самыми яркими произведениями Казимира Малевича, написанными в стиле кубофутуризма, являются картины «Авиатор», «Точильщик», «Уборка ржи», декорации к спектаклю «Победа над солнцем». Многие художники просто заимствовали идеи кубизма и так создавали свои картины, яркий пример: «Анна Ахматова» (1914) Натана Альтмана, «Крымский дворик» (1915) Роберта Фалька.

Футуризм в зарубежном изобразительном искусстве

Яркими представителями футуризма в изобразительном искусстве Италии были такие художники как Уго Боччони, Джакомо Балла, Джино Северини, Карла Карра, Луиджи Руссоло. Первая выставка художников-футуристов состоялась в 1912 году в Париже, затем она побывала во всех культурных европейских центрах того времени, особого успеха у публики она не имела, а только приобрела довольно скандальную и эпатажную репутации. До России выставку не довели, хотя как раз там, в среде молодых русских художников, было немало последователей итальянского футуристического движения.

Итальянский художник и скульптор Уго Боччони считается основоположником, идеологом и иконой футуристического стиля. Начиная как художник реалист, иногда добавляя в свои портреты элементы техники, характерной для импрессионизма и постимпрессионизма, так постепенно он пришел к футуризму, позже добавив в свое творчество элементы кубизма. Его самые знаменитые работы – картины «Паоло и Франческа», «Смех», «Состояние души», «Возносящийся город».

Самые известные картины, написанные в стиле футуризма: «Бульвар» (1910), «Портрет Артура Кравана» (1912), «Танцовщица» (1915) Джино Северини, «Ловушки войны» (1915), «Влюбленные цифры» (1924-1925) Джакомо Балла, «Грузовик» (1914) Марио Серони, «Портрет Маринетти» (1910), «Похороны анархиста Галли» (1911) Карло Карра, «Сюжет 2», «Сюжет 5» Луиджи Руссоло.

(Северини Джино "Бульвар")

(Умберто Боччони "Улица входит в дом")

Футуризм в фотографии

Орфизм (Симультанизм)

- Орфизм (фр. orphisme, от фр. Orphée — Орфей) — направление во французской живописи 1910-х годов, образованное [Р. Делоне](#), [Ф. Купка](#), [Ф. Пикабия](#), [М. Дюшан](#). Генетически связан с [кубизмом](#), [футуризмом](#) и [экспрессионизмом](#).

Название дано в 1912 французским поэтом Гийомом Аполлинером.

Художники-орфисты стремились выразить динамику движения и музыкальность ритмов с помощью «закономерностей» взаимопроникновения основных цветов спектра и взаимопересечения криволинейных поверхностей.

Симультанизм - от /лат./ simul - вместе, в одно и то же время, одновременный Совмещение разновременных и разнопространственных моментов в одном изображении.

С симультанизма — совмещения разномерных и разнопространственных элементов — принято начинать историю мировой изобразительной культуры. К симультанизму относятся и первобытная наскальная живопись, и работы древнеегипетских мастеров. Так или иначе, он присутствует в искусстве до появления перспективы. Можно сказать, что в симультанизме есть восприятие мира как целого, без разделения субъекта и объекта. Индивидуум в искусстве (не путать с индивидуальностью) появляется вместе с перспективой. Сегодня происходит возвращение симультанизма и в живопись, и в само сознание людей. Однако это возвращение чистой формы, а не сути явления. Речь идёт не о гармоничном слиянии субъекта и объекта, личности и общества, а о вытеснении субъекта из истории и, в частности, из искусства. Индивидуумов, автономно воспринимающих мир, становится всё меньше и меньше. Поэтому и сокращается, а то и вовсе исчезает пространство на картинах вокруг персонажей. Конечно, это не всеобщее направление современной живописи, но тенденция просматривается совершенно чётко.

Абстракционизм

- **Абстракционизм** (от латинского *abstractus* — удаленный, отвлеченный) весьма широкое направление в искусстве XX столетия, возникшее в начале 1910-х в нескольких странах Европы. Для абстракционизма характерно использование исключительно формальных элементов для отображения реальности, где имитация или точное отображение действительности не было самоцелью.

В абстракционизме можно выделить два четких направления: геометрическая абстракция, основанная преимущественно на четко очерченных конфигурациях (Малевич, Мондриан), и лирическая абстракция, в которой композиция организуется из свободно текущих форм (Кандинский). Также в абстракционизме есть еще несколько крупных самостоятельных течений.

Кандинский В., 1911

История

Основоположники абстракционизма — русские художники [Василий Кандинский](#) и [Казимир Малевич](#), голландец Пит Мондриан, француз Робер Делоне и чех Франтишек Купка. В основе их метода рисования лежало стремление к «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

Представители абстракционизма берут в качестве основы для создания собственных шедевров простые и сложные формы, линии, плоскости и играют с цветом. К реальным предметам то, что получается в итоге, не имеет никакого отношения. Это произведение, которое доступно только сверхсознанию через чувственный мир личности.

В течение десятилетий после появления первой работы в данной стилистике, абстракционизм претерпевал разные изменения, активно внедрялся в другие авангардные направления.

Francis Picabia, 1913

В рамках абстракционизма людьми искусства были созданы многочисленные картины, скульптуры, инсталляции. Отдельные элементы использовались и продолжают с успехом внедряться, в том числе, и в интерьеры современных помещений.

На сегодняшний день абстрактное течение в искусстве делят на геометрическую и лирическую абстракцию. Для геометрического направления абстракционизма характерны строгие и четкие линии, устойчивые состояния. Лирическая абстракция характеризуется свободной формой и демонстрацией динамики, заданной мастером или художником.

Стили абстрактного искусства складываются из тех же стилеобразующих элементов, что и стили фигуративного. Об это свидетельствует, в частности, тот факт, что монохромная живопись – холст, покрашенный одним тоном, – находится в таком же нейтральном отношении к стилю, как абсолютно натуралистическое фигуративное изображение. Абстрактная живопись – это *особый вид изобразительной деятельности*, функции которой сравнивают с функциями музыки в аудиопространстве.

(Василий Васильевич Кандинский "Композиция IV")

(...и более понятная абстракция от Carol Hein)

Абстракционизм в живописи

Именно с живописи и начал абстракционизм свое развитие. На холсте и бумаге он был явлен миру путем игры цвета и линий, воссоздающих нечто, что не имело никаких аналогов в реальном предметном мире.

Яркими представителями абстракционизма считаются:

- Кандинский;
- Малевич;
- Мондриан.

Позже у них было множество последователей, каждый из которых вносил свою художественную лепту, применяя новые техники нанесения красок и новые принципы создания абстрактной композиции.

Основатели направления, создавая свои шедевры на холсте, опирались на новые научные и философские теории. Например, Кандинский, обосновывая собственные художественные творения, апеллировал к теософским трудам Блаватской. Мондриан был представителем неопластицизма и активно использовал в своих работах чистые линии и цвета. Его картины неоднократно копировались многими представителям сферы живописи и искусства. Малевич являлся ярким приверженцем теории супрематизма. Главенство в искусстве живописи мастером было отдано цвету.

(Казимир Малевич "Композиция из геометрических фигур")

Направления искусства

абстракционизм

Работы в стиле абстракционизма сложно четко классифицировать, так как у данного направления имеется множество последователей, каждый из которых вносил свое виденье в развитие. В общем, его можно разделить по типу преобладания линий либо техник. На сегодняшний день выделяют:

- цветовой абстракционизм. В рамках данных работ художники играют с цветами и оттенками, ставя акцент в работах именно на восприятие их сознанием смотрящего;
- геометрический абстракционизм. У данного течения имеются свои строгие характерные отличия. Это четкие линии и формы, иллюзия глубины и линейные перспективы. Представителями этого направления являются супрематисты, неопластицисты;
- экспрессивный абстракционизм и ташизм. Акцент в этих ответвлениях делается не на цвета, формы и линии, а на технику нанесения краски, посредством которой задается динамика, передаются эмоции и отражается бессознательное художника, работающего без какого-либо предварительного плана;
- минималистичный абстракционизм. Это течение ближе к авангарду. Суть его сводится к отсутствию отсылок на какие либо ассоциации. Линии, формы и цвета используются лаконично и по минимуму.

В целом, абстракционизм в живописи оказался для простых обывателей двояким направлением. Один считали подобные работы тупиковыми, вторые – искренне восхищались теми идеями, которые художники закладывали в свои творения.

Несмотря на хаотичность линий, форм и цветов, картины и произведения искусства в стилистике абстракционизма создают единую и целостно воспринимаемую зрителями композицию.

Зарождение абстракционизма, как направления в искусстве, стало итогом витавших вначале прошлого века изменений, связанных с новыми многочисленными открытиями, которые стали продвигать человечество вперед. Всему новому и еще непонятному требовалось такое же объяснение и выход, в том числе, и через иск

Абстрактная фотография

Абстрактная фотография построена на оригинальном восприятии формы, цвета и линий снимаемых объектов, отличном от обычного восприятия действительности. Зачастую снимки, выполненные в этом жанре фотоискусства, выглядят совершенно непонятно и далеко не каждый человек способен правильно понять и оценить абстрактные фотографии. Тут возникает разумный вопрос — зачем вообще заниматься таким направлением фотоискусства, если существует множество других популярных жанров, таких как портрет или съемка пейзажей?

Во-первых, абстрактная фотография позволяет Вам экспериментировать с удивительными абстрактными композициями и формами, представлять на снимках собственное видение окружающих предметов, пользуясь только своим богатым воображением. Во-вторых, если для съемки красивых пейзажей Вам нужно будет путешествовать на свои деньги и приобретать дорогостоящее фотооборудование, то абстрактная фотография гораздо более доступна и ей может заниматься практически каждый.

Как бы то ни было, абстрактная фотография предполагает уход от точного воспроизведения действительности. Фотограф-абстракционист работает не с узнаваемыми предметами или объектами съемки, а с их образами, которые передаются на изображении с помощью тонкой игры форм, цвета и линий.

Абстрактная фотография вбирает в себя множество разнообразных приемов и техник. Это и множественная экспозиция, и техника клише, и фотомонтаж, и другие направления, позволяющие создать непредсказуемые абстрактные композиции и «вне предметные» изображения. Безусловно, абстрактная фотография перекликается с живописью и работами таких признанных мастеров, как Василий Кандинский или Казимир Малевич.

Абстрактные изображения предполагают уход от реальности и узнаваемости объектов, когда все внимание фотографа или художника уделяется деталям, текстуре и цвету. Для того, чтобы изменить привычный образ окружающих предметов, можно использовать съемку крупным планом, необычные ракурсы, оригинальные эффекты освещения, световые или химические манипуляции. Хотя в абстрактной фотографии могут применяться различные приемы и здесь нет какого-либо сюжета или устоявшихся правил, тем не менее, отличительной чертой фоторабот, выполненных в этом жанре, является наличие основной идеи, смысла или загадки.

Одно из преимуществ абстрактной фотографии состоит в том, что для того, чтобы делать интересные и яркие снимки Вам достаточно иметь в своем распоряжении практически любую цифровую фотокамеру. Вовсе не нужно тратить кучу денег на приобретение дорогостоящего оборудования и оптики, поскольку здесь будет достаточно и обычной «мыльницы». Любая современная цифровая камера открывает широкий спектр возможностей для творческих экспериментов и создания невероятных абстрактных композиций, порожденных Вашим воображением.

Если использовать зум-объектив, то посредством тщательного выбора объектов и съемки крупным планом можно получать интересные абстрактные снимки. Ведь при большом увеличении даже обычные бытовые предметы могут приобретать совершенно неожиданные формы и наполняться новым смыслом. В абстрактной фотографии при желании можно использовать и телеобъективы, и широкоугольную оптику. Главное лишь умение увидеть необычную форму или фактуру окружающих предметов, абстрагируясь от их привычного вида или выполняемой ими функции.

Основные принципы

Для абстрактной фотографии нельзя придумать каких-либо строгих правил или детального руководства. Благодаря различным приемам и техникам фотограф получает возможность для свободы выражения и любых экспериментов. Правда, тут нужно понимать, что интерпретация абстрактных изображений – это дело крайне субъективное, и люди на снимке могут увидеть совсем не то, что Вы хотели им показать.

Несмотря на разнообразие применяемых техник и приемов, в абстрактной фотографии Вы имеете дело с формой, линиями, цветом и композицией. Если Вы решили всерьез заняться абстрактной фотографией, то необходимо научиться включать воображение и находить вокруг себя те вещи, которые под объективом камеры могут приобрести необычную форму или рисунок. Странные изгибы и узоры, цветовые пятна, блики на воде – со всем этим и многим другим имеет дело фотограф-абстракционист.

Получать интересные абстрактные снимки можно практически везде, будь то съемки на природе или в городе. Хорошие результаты дает макросъемка – есть множество предметов, которые при макросъемке теряют свои привычные очертания и приобретают необычный вид. Построение композиции в абстрактной фотографии лучше начинать с хорошей формы предмета или объекта съемки. Старайтесь внимательнее присмотреться к окружающим Вас предметам, среди них можно найти немало интересного.

Сюрреализм

- Сюрреализм — (от франц. Surrealisme) — течение в авангардном искусстве первой половины двадцатого века, характеризующееся слиянием реальности с чем-то другим, но не оппозиционным. Сюрреализм — это сон — он не реальный, но и не ирреальный. Для стиля характерны аллюзии и парадоксальное сочетание форм, визуальный обман. На полотнах сюрреалистов часто твердые предметы, камни растекаются, а вода наоборот — каменеет.

Первая половина двадцатого века прославленная бурным течением событий не только в политической жизни, но и в культурной. Одна за другой возникают, исчезают, сливаются, вытекают друг из друга художественные течения и группы. Многие из них прошли незаметно мимо памяти истории. Некоторые оставили лишь небольшой отпечаток, а некоторые стали знаменем эпохи. Таким был сюрреализм, сумевший прожить целых полстолетия.

Постоянство памяти
Сальвадор Дали
1931, 24×33 см

История происхождения

Как художественное направление сюрреализм берет свое начало от [дадаизма](#). Точнее, приходит на смену, когда тот утопает в собственном мире хаоса. Дадаизм был направлен на разрушение всего, включая себя самого. Сюрреализм меняет направление творческой активности. Здесь он уже не просто разрушительный, а созидательный, хотя через разрушение. То есть способы остаются похожими, но цель уже другая. Сюрреалисты пытаются построить эстетику с помощью тех методов, которые служили дадаистам прежде всего для демонтажа всех смыслов, стилевых и любых других систем.

Начнем с истории. Где-то к 1919 году сближаются Андре Бретон, Луи Арагон и Филипп Супо. Их можно назвать родоначальниками нового течения, которое начинает формироваться после выхода «Магнитных полей» Андре Бретона и Филиппа Супо в мае 1920 года. В этой книге проявилась главная художественная идея сюрреализма — *автоматизм*.

Автоматические рисунки делал [Андре Массон](#). Он «калякал» ручкой или карандашом по листу, пока из линий и пятен не начинали вырисовываться образы.

В 1924 году мир видит Первый манифест сюрреализма. Тут его «папа» — Андре Бретон, дает определение стилю: *«Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений».*

На развитие стиля огромное влияние имел очень популярный на то время психоанализ Зигмунда Фрейда, особенно его анализ сновидений. За Фрейдом, сновидение — работа подсознания, которое вырывается на волю, когда сознание отдыхает. Сюрреалисты разделяли соображения ученого о важности подсознания и его неисчерпаемости. Настоящее искусство сюрреалисты видят в отторжении собственной сознательной мысли, ведь мысль субъективна, а искусство должно быть наоборот — объективным. Именно таким является подсознание — сон. Сон — это продолжение реальности, но реальности объективной, которая не навязана определенными идеями сознания и не скованная Супер-Эго или так называемой цензурой сознания.

Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения
Сальвадор Дали
1944, 51×40.5 см

Особенности искусства

сюрреализма

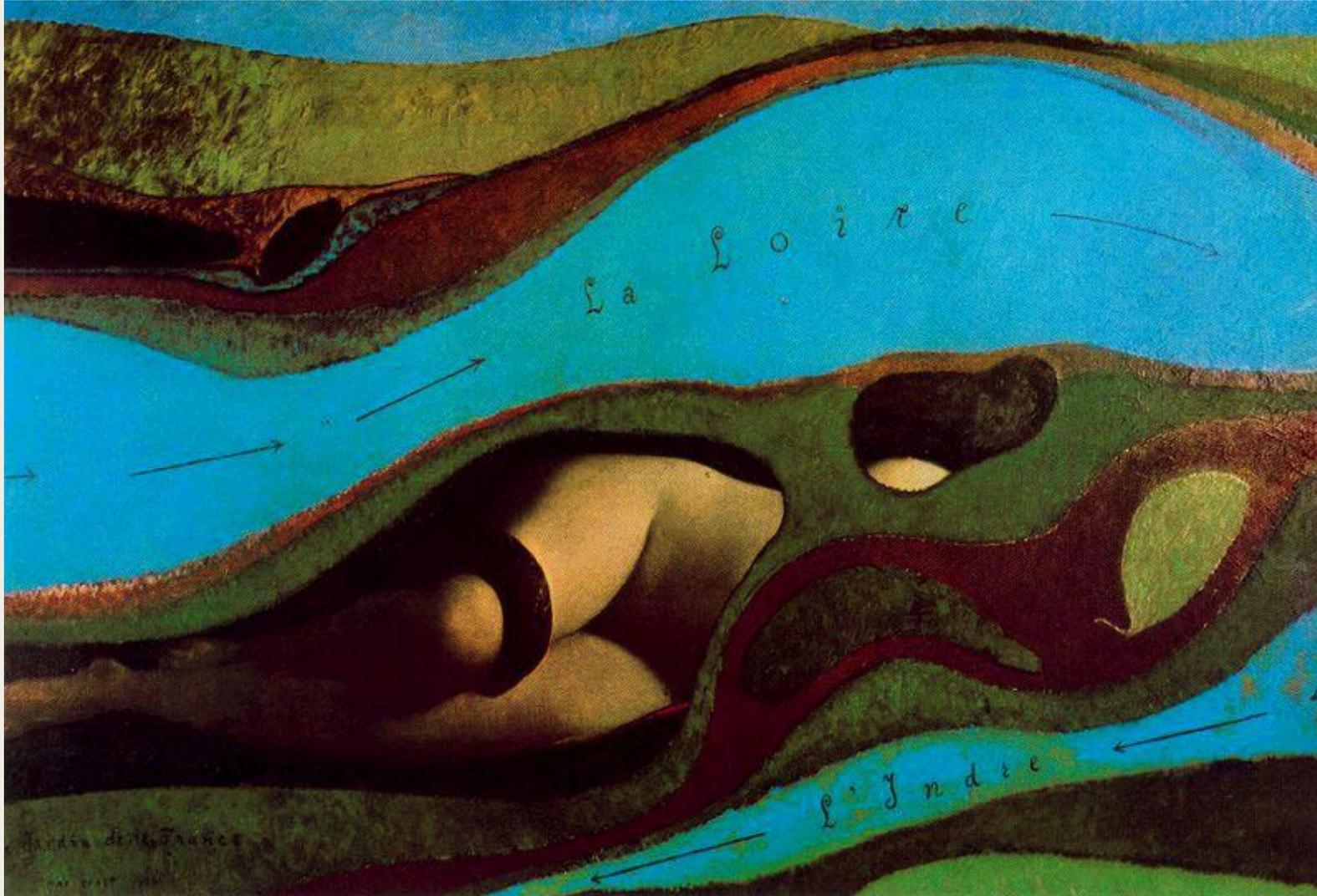
Общие особенности искусства сюрреализма – контраст, абсурд, алогизм, парадоксальные сочетания форм, зрительная неустойчивость, изменчивость образов. Главной целью сюрреалистов было через бессознательное подняться над ограниченностью как материального, так и идеального мира, продолжить бунтарство против выхолащенных духовных ценностей буржуазной цивилизации. Художники этого направления хотели создать на своих полотнах реальность, не отражающую действительность, подсказанную подсознанием, но на практике это порой выливалось в создание патологически отталкивающих образов, эклектику и китч. Отдельные интересные находки сюрреалистов использовались в коммерческих областях декоративного искусства, например оптические иллюзии, позволяющие видеть на одной картине два различных изображения или сюжета в зависимости от направления взгляда. В это же время художники обратились к имитации черт первобытного искусства, творчества детей и душевнобольных.

При всей своей программной заданности произведения сюрреалистов вызывают самые сложные ассоциации. Они одновременно могут отождествляться в нашем восприятии как со злом, так и с добром. Устрашающие видения и идиллические грезы, буйство и смирение, отчаяние и вера – эти чувства в различных вариантах проступают в произведениях сюрреалистов, активно воздействуя на зрителя. При всей абсурдности и даже определенной забавности некоторых произведений сюрреализма они способны стимулировать сознание, пробуждать ассоциативное воображение.

Сюрреализм представлял собой противоречивое художественное явление, что в значительной мере объясняет широкую орбиту его распространения. Многие ищущие художники, впоследствии отказавшиеся от сюрреалистических взглядов, прошли через него (П. [Пикассо](#), П. Клее и др.). К сюрреализму примыкали поэты Ф. Лорка, П. Неруда, испанский режиссер Л. Бунюэль, снявший сюрреалистические фильмы. Изогнутая техника соединения несоединимого и появившаяся в позднем сюрреализме самоирония и юмор позволили ему органично влиться в поэтику современного постмодернизма.

Сюрреалисты стремятся освободить Я, подавленное реальностью. Такое искусство призвано дать человеку возможность овладеть своей внутренней сущностью, о которой он ничего не знает. Тот же «папа» сюрреализма Бретон говорил, что от гнетущей реальности некуда бежать, кроме как в детство, сон и фантазии. Стоит также отметить, что сферой деятельности сюрреалистов было не только искусство, они хотели изменить жизнь.

Однако под творчеством сюрреалистов нельзя подвести одну общую черту, которая смогла бы дать четкую и однозначную характеристику стилю в целом. Например, автоматизм, присущий творчеству художников раннего этапа развития сюрреализма — [Максу Эрнсту](#) и [Андре Массону](#), мы не встретим в четко выраженных образах и композициях [Сальвадора Дали](#) и [Рене Магритта](#).

Французский сад
Макс Эрнст
1962, 114×168 см

Сюрреализм — одно из немногих течений, имевшее свои теоретические постулаты и прописные истины, которые участники группы должны были строго соблюдать. Оговаривалось все до мелочей — что можно писать, а что нельзя, как можно и как нужно писать; оговаривалось даже как себя вести. За несоблюдение строгих правил, например, [Сальвадор Дали](#) навлек на себя изгнание из группы и «анафему» со стороны лидера течения Андре Бретона. Но, тем не менее, Дали — один из известнейших художников-сюрреалистов, подтвердивший своим творчеством сказанную некогда фразу «Сюрреализм — это я!». Говоря о живописи сюрреализма, невольно перед глазами возникают образы картин именно Дали.

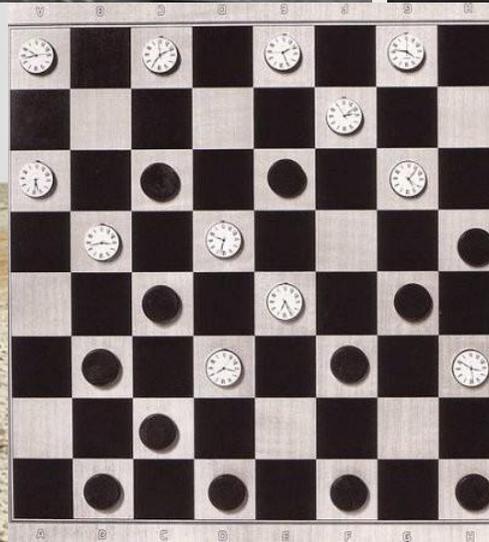
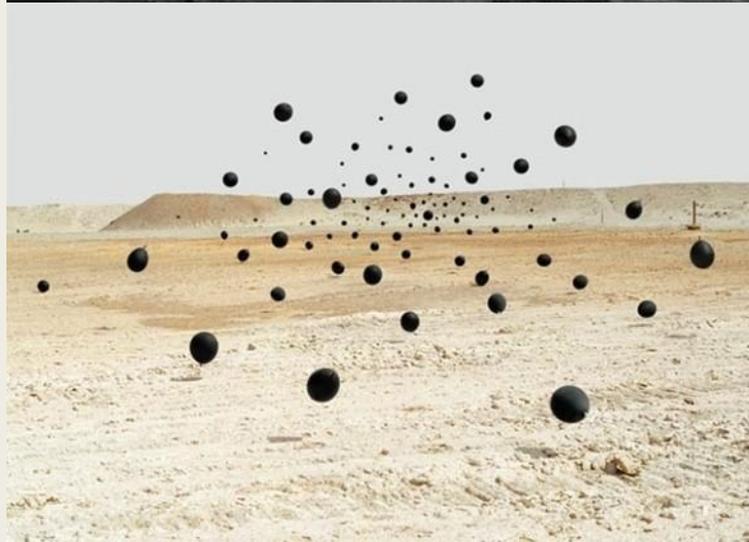
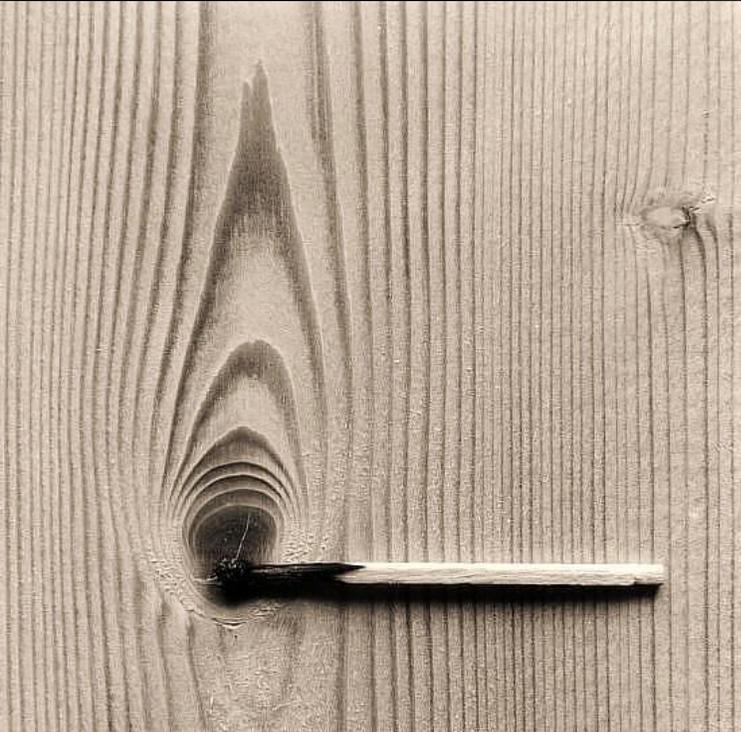
Сюрреализм так и не смог справиться с теми задачами, которые ставил перед собой, потому что они тоже были сюрреалистическими. Частые ссоры внутри группы, постоянное наложение анафем и амнистий, расставание с индивидуальностью, культ «папы» Бретона и многое другое привело к тому, что существование группы сюрреалистов гаснет практически одновременно с жизнью ее лидера Андре Бретона. А сам стиль коммерциализируется, отчасти благодаря тому же Сальвадору Дали, который умудрялся писать много и в меру дорого.

Сюрреализм в фотографии

Зародившись в начале XX века, сюрреализм до сих пор высоко ценится и используется художниками и фотографами.

Наверное, многие слышали о фотографe **Филиппе Халсмaне (Philippe Halsman)**. Его называют родоначальником сюрреализма в фотографии. Его знаменитая серия фотографий "Прыжок" считается классикой в мире фотоискусства.

Фотография с прыгающим Сальвадором Дали вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным. Никакой компьютерной обработки в 1948-м году, конечно же, не существовало, поэтому для достижения требуемого результата потребовалось около шести часов работы. К потолку на леске подвешены две картины, мольберт и табуретка. Жена фотографа Ивонна держит стул. На счет 'три', ассистенты Халсмана выплескивают ведро воды и кидают кошек в воздух. На счет 'четыре' Дали прыгает, а Халсман фотографирует. Потом Халсман удаляется в темную комнату, проявлять пленку, а ассистенты вытирают пол и утешают кошек. Кошек кидали двадцать восемь раз. Шесть часов. Халсман снимал этот сюжет при помощи сильных павильонных вспышек, чтобы вся искусственно созданная ситуация была изображена абсолютно резко.

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 - достаточно условное обозначение периода культуры конца XIX - середины XX в., то есть от импрессионизма до нового романа и театра абсурда. Вообще понятие модернизма тесно связано не только с искусством, но и с наукой и философией. Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй половине века она была подвергнута развёрнутой критике.

В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион и др.), поэтому необходимо различать эти два понятия, с тем, чтобы избежать путаницы.

Искусство периода модернизма охарактеризовалось резким рывком в развитии множества стилей. Множество изменений было привнесено во все виды искусства, и процесс изменений конца XIX — начала XX веков коснулся достаточно ощутимо и Россию того времени.

В советском государстве модерн стал непосредственным началом для развития модернизма, и специалисты говорят о необходимости различать данные понятия во избежание путаницы.

Сильнейшее воздействие модернизм оказал на изобразительное искусство как в СССР, там и зарубежом. В понятие модернизма входят различные направления:

- *экспрессионизм;*
- *неоимпрессионизм;*
- *импрессионизм;*
- *постимпрессионизм;*
- *фовизм;*
- *футуризм;*
- *кубизм.*

Чуть позднее появились такие явления как абстрактное искусство и дадаизм, а также сюрреализм. Можно рассматривать модернизм в качестве ранней ступени авангардизма, и именно в этот период были заложены основы для пересмотра классических традиционных основ в искусстве.

Влияние на архитектуру также было оказано достаточно серьезное, поскольку столь резкие перемены в искусстве не могли обойти стороной данную сферу творчества. В этот период возникли абсолютно новые тенденции, а само определение архитектурного модернизма означает современную архитектуру.

Среди основных архитектурных направлений выделяют:

- *европейский функционализм;*
- *конструктивизм;*
- *рационализм;*
- *"баухаус";*
- *арт-деко;*
- *интернациональный стиль;*
- *органический стиль;*
- *брутализм.*

Конструктивизм и рационализм характерны больше для России, а вот "баухаус" остался популярен только на территории Германии в основном.

Постмодернизм в искусстве

Он завершил по сути эпоху модернизма, и характеризуется прежней философской направленностью, однако при этом сменяет стиль на более близкий к классическому и реалистичному. Частично направление повернуло в сторону традиционных понятий и приемов, представляя собой своеобразное переосмысливание прошлых тенденций при осознании, что полностью искоренить их будет невозможно.

Многогранность искусства модернизма

Когда говорят о широком значении модернизма, то употребляют также термин «авангардизм». Иными словами, упомянутые течения можно именовать либо модернистскими, либо авангардистскими. Авангардизм (авангард) — собирательное название для тех художественных тенденций, которые являются более радикальными, чем художественный стиль «модерн».

Не следует путать искусство модернизма и авангардное искусство, хотя порой грань между ними провести трудно. Главное различие между модернизмом и авангардом заключается в том, что хотя оба направления стремятся создать нечто принципиально новое, но модернизм рождает это новое исключительно в сфере художественной формы. Авангард невозможен без активного "художественного антиповедения", без скандала, эпатажа. Типичными искусствами модернизма являются символизм, экспрессионизм и акмеизм. Типичными искусствами авангарда являются футуризм, сюрреализм, дадаизм.

В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона. В широком смысле **модернизм** — «**другое искусство**», главной целью которого является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые выразительные средства изобразительного языка.

Вскоре модернистские тенденции приняли конкретные формы, появились следующие направления в искусстве:

- Абстрактный экспрессионизм - особая манера живописи, когда художник тратит на свое творчество минимальное количество времени, разбрасывает по холсту краски, хаотично прикасается кистями к картине, беспорядочно наносит мазки.
- Кубизм - хаотично расположенные геометрические фигуры. Стиль сам по себе высокохудожественный, подлинные шедевры в стиле кубизма создавал Пабло Пикассо. Несколько иначе подходил к творчеству художник Поль Сезанн - его полотна также входят в сокровищницу мирового искусства.
- Дадаизм - художественные произведения в стиле коллажа, компоновка на холсте нескольких фрагментов одной тематики. Изображения обычно проникнуты идеей отрицания, циничного подхода к теме. Стиль возник сразу после окончания Первой мировой войны и стал отображением чувства безысходности, царящего в обществе.
- Постимпрессионизм - отказ от зримой действительности и замена реальных изображений декоративной стилизацией. Стиль с огромным потенциалом, но в полной мере его реализовали только Винсент ван Гог и Поль Гоген.

Нижней хронологической границей модернизма является "реалистическая", или позитивистская, культура XX века, верхней - постмодернизм, то есть 1950 - 1960-е гг.

Фотомодернизм

Именно Столлер открыл миру новую архитектуру и ее главных героев — Фрэнка Ллойда Райта, Людвига Мис ван дер Роэ, Луиса Кана, Ле Корбюзье. Его фотографии штаб-квартиры ООН, Музея Гуггенхайма, Музея Уитни, небоскребов Манхэттена, аэропорта имени Джона Кеннеди не раз использовались в рекламе, учебниках, на афишах и бесконечно перепечатывались в журналах. Столлер стал первым фотографом, удостоенным золотой медали Американского института архитектуры за «формирование нашего восприятия современной архитектуры».

На протяжении многих лет Столлер работал с пионерами современной американской архитектуры и самыми известными представителями эпохи модернизма, такими как Фрэнк Ллойд Райт, Людвиг Мис ван дер Роэ, Луис Кан, Ле Корбюзье, Пол Рудольф и Марсель Брейер.

Столлеризировано (Stollerized) – так архитекторы между собой называли архитектуру, попавшую в объектив Эзры.

Получив начальное архитектурное образование и окончив факультет индустриального дизайна Нью-Йоркского университета, Столлер начал свою карьеру с фотографирования архитектурных макетов своих сокурсников. Довольно быстро поняв, что в фотографии он может добиться гораздо большего, чем в архитектуре он сделал выбор в пользу двухмерного пространства.

Столлер много работал по заказам журналов, архитектурных компаний, мануфактур и больших корпораций. Его фотографии, опубликованные среди прочего в журналах Architectural Record, Architectural Forum, Fortune и House Beautiful, внесли весомый вклад в популяризацию нового направления.

Как пишет обладатель «Пуллитцеровской премии» американский архитектурный критик, писатель и колумнист журнала The New Yorker Пол Голдбергер: «его фотографии без сомнения одни из самых часто воспроизводимых. Они сыграли важную роль в формировании восприятия общественностью того, что представляет собой современная архитектура».

Хотя Столлер позиционировал себя как коммерческий фотограф, художественные качества его работ не вызывают сомнений и делают его влиятельной фигурой в истории архитектурной фотографии. Уже в 1950 году его работы стали частью выставки «Цветная фотография», куратором которой был Эдвард Стайхен, легендарный директор отдела фотографии MOMA в Нью-Йорке. В этой выставке были также представлены работы Энсела Адамса, Ричарда Аведона, Анри Картье-Брессона, Роберта Капы и Эрвина Блюменфельда.

Эзра Столлер стал первым фотографом, который в 1961 году получил золотую медаль Американского института архитектуры, с формулировкой за «формирование нашего восприятия современной архитектуры».

Американский модернизм в объективе Эзры Столлера

