

**Культура первой
половины XX века:
расцвет или
деградация.**

На развитие культуры первой половины XX века оказали особое влияние:

Урбанизация.

Миграция.

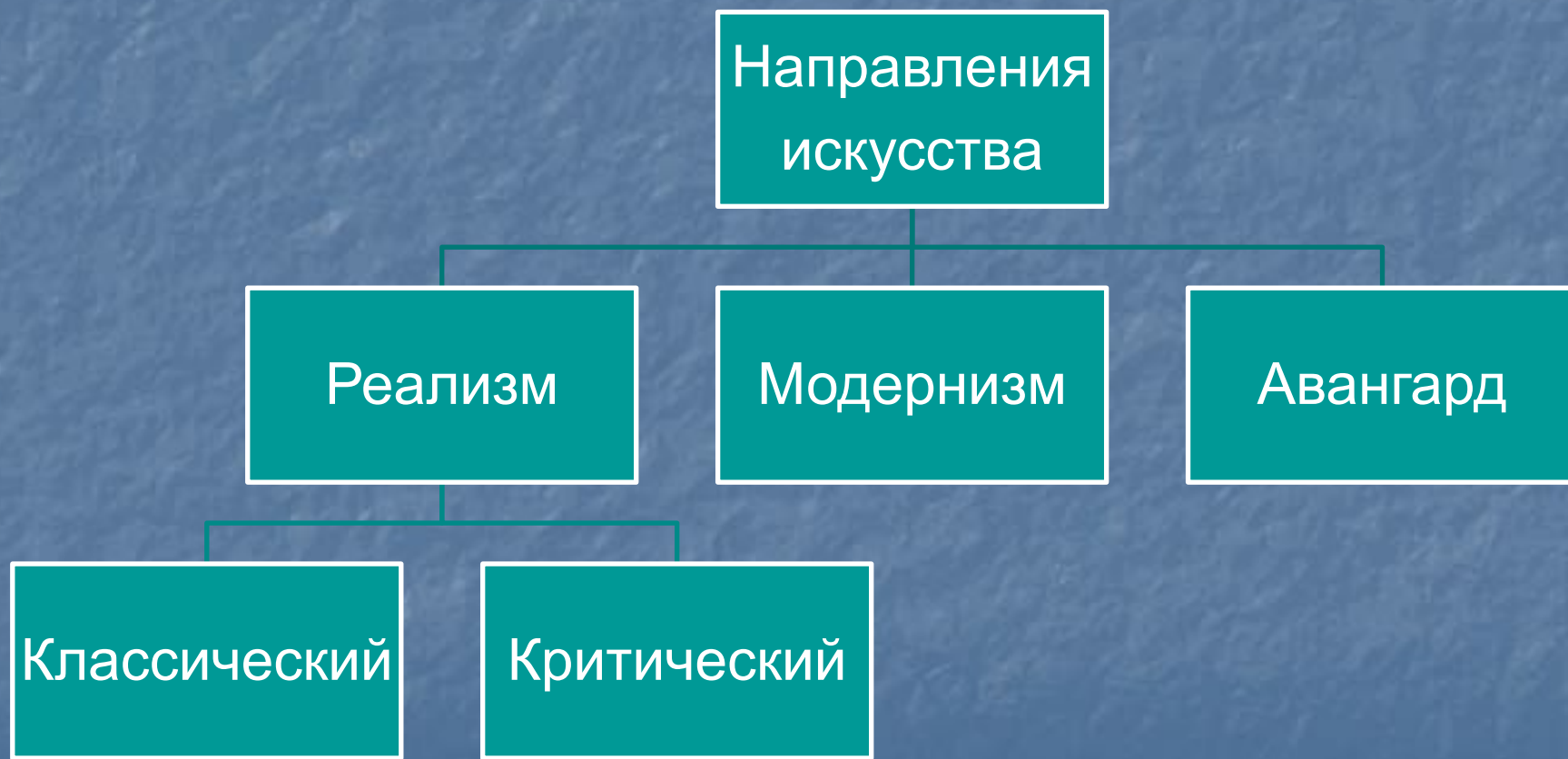
Разница быта. Расстройство привязанностей.

Социальные потрясения.

Научно – технический прогресс.

Под влиянием этих факторов начался пересмотр прежних взглядов на мироздание, нравственных ценностей.

Направления в искусстве в первой половине XX в.:

Модернизм

Модернизм:

- это общее обозначение всех авангардистских направлений в искусстве первой половины XX в.;
- претендовал на роль единственно истинного «искусства современности» или «искусства будущего»;
- является ранним этапом в развитии авангардного искусства.

Течения в модернизме:

- СИМВОЛИЗМ.
- Импрессионизм.
- Постимпрессионизм.
- ФОВИЗМ.
- Экспрессионизм.
- Абстрактный экспрессионизм.
- Сюрреализм.

Символизм (от фр. Symbolisme – знак) –

одно из крупнейших направлений в искусстве
конца XIX-начала XX вв.

- **Время возникновения:** 1870-1880-е гг.
- **Место возникновения:** Франция.
- **Особенности:**
 - многозначность образов,
 - игра метафор и ассоциаций,
 - таинственность,
 - мистичность.
- Получил развитие в литературе, музыке, живописи, театральном искусстве.

Яркие представители:

В литературе:

Ш.Бодлер (Франция)

М.Метерлинк(Бельгия)

В.Брюсов (Россия)

А.Блок (Россия)

В музыке:

А.Скрябин (Россия)

В живописи:

О. Бердслей (Англия) .

М.Чюрлёнис (Литва)

М.Врубель (Россия)

О.Редон (Франция)

В драматургии:

В.Мейерхольд

(Россия, СССР)

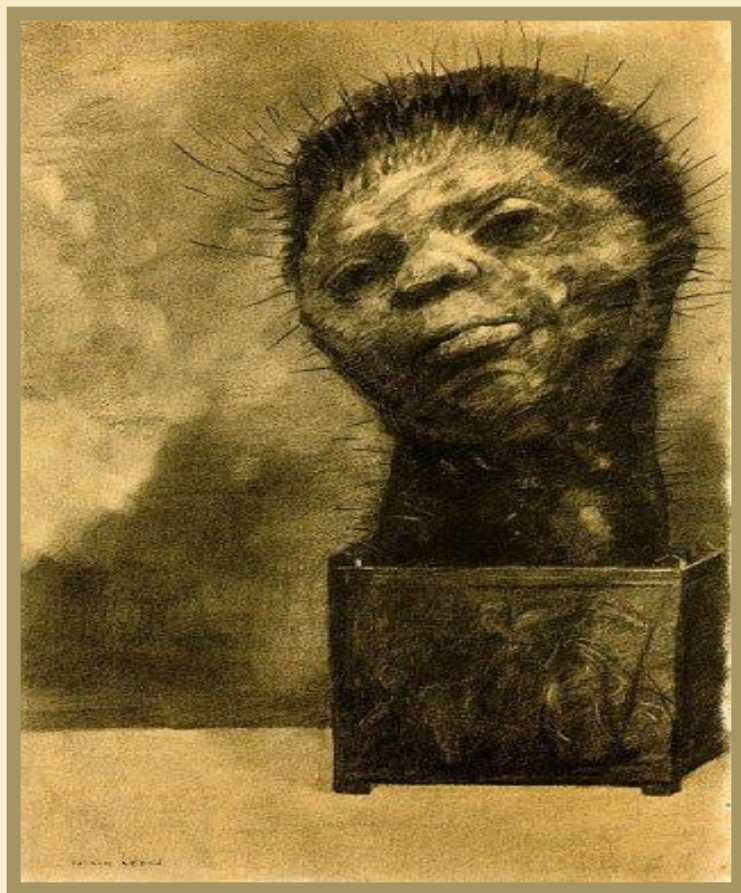
Одильон Редон

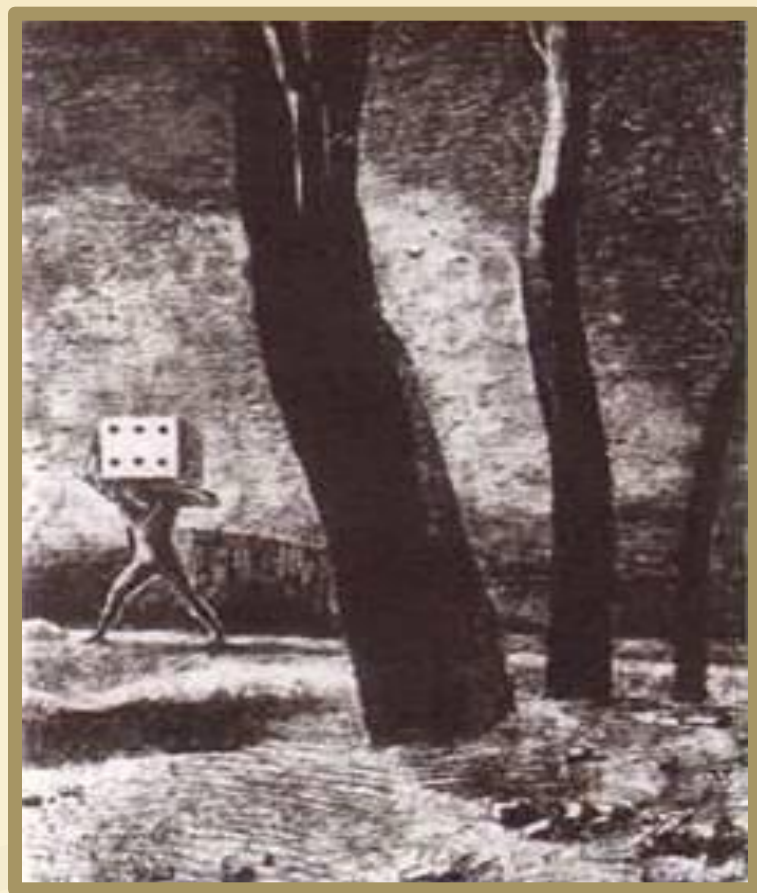
- **Французский художник – символист.**
- **Годы жизни:**
1840 -1916 .
- **Особенности творчества:**
 - творчество делится на «чёрный» и «цветной» периоды;
 - тесное переплетение с импрессионизмом и сюрреализмом;
 - мистичность и даже жутковатость.

О.Редон
«Человек-кактус»

О.Редон
«Игрок»

Михаил Александрович Врубель

- Русский художник – символист, график, скульптор, декоратор, иллюстратор.
- Годы жизни:
1856-1910.
- Особенности творчества:
 - мистичность;
 - загадочность;
 - таинственность.

М.Врубель

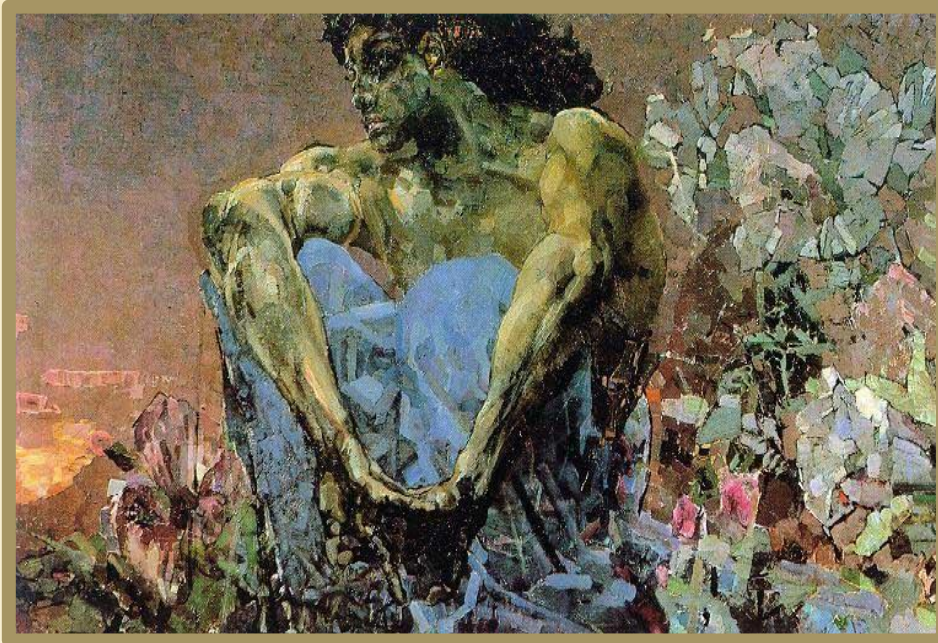
«Девочка на фоне
персидского ковра».

(1886)

М.Врубель.

«Демон сидящий»

«Демон поверженный»

Импрессионизм (от фр. impression- «впечатление») – направление в искусстве.

- Время возникновения: вторая половина XIX в.
- Место возникновения: Франция.
- Наиболее развит в живописи.
- Особенности:
 - отражение реального мира в движении;
 - многоцветие.

Яркие представители.

В живописи:

К.Моне (Франция)

Э.Мане (Франция)

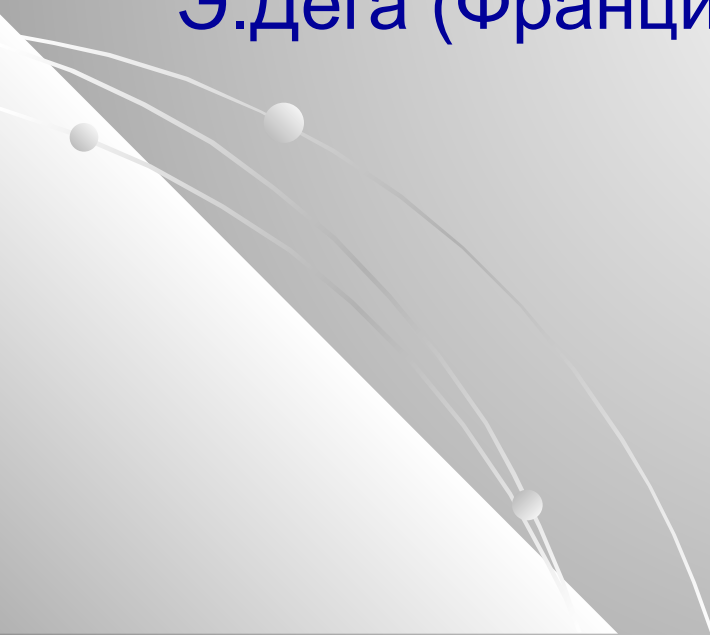
О.Ренуар (Франция)

Э.Дега (Франция)

В музыке:

К.Дебюсси (Франция)

М.Равель (Франция)

Эдгар Дега «Голубые танцовщицы».

ФОВИЗМ (от фр. fauve «дикий») – направление во французской ЖИВОПИСИ

- Время возникновения:
конец XIX в. – начало XX в.
- Особенности:
 - эмоциональность ,
 - высокая художественная выразительность,
 - интенсивность цвета,
 - отказ от светотени,
 - простые очертания.

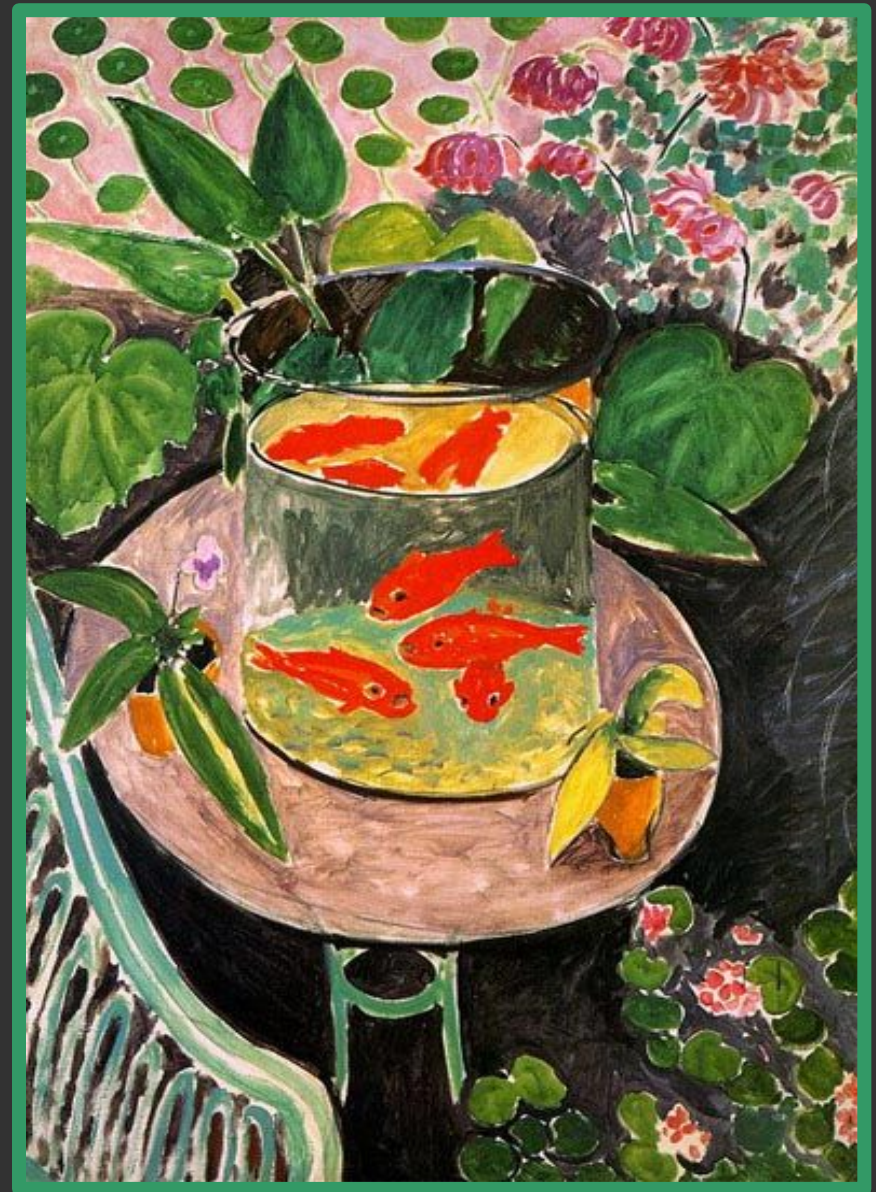
Анри Матисс – яркий представитель фовизма.

- Франция.
- Годы жизни:
1869 – 1954.
- Художник, скульптор,
аниматор.

Анри Матисс «Красные рыбки» (1911)

С помощью
каких приемов,
присущих фовизму,
художник
выразил протест
против
реальности?

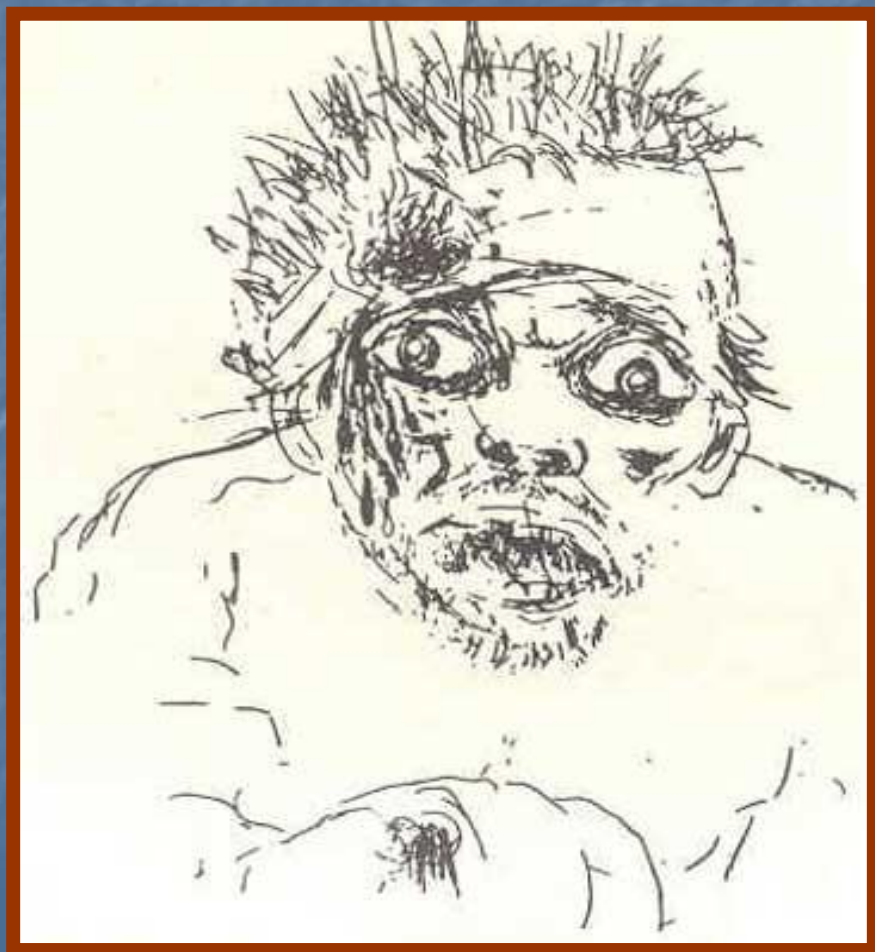
Экспрессионизм (от лат. expressio «выражение») – течение в европейском искусстве.

- Время возникновения: 1910-1920-е гг.
- Место возникновения: Германия.
- Особенности:
 - выражение эмоционального состояния,
 - броскость и гротескность,
 - анархия, бунтарство.
- Представители:
 - Отто Дикс (Германия)
 - Эрнст Барлах (Германия)
 - Эмиль Нольде (Германия)

Антивоенная направленность в творчестве Отто Дикса

«Раненный солдат»

«Газовая атака»

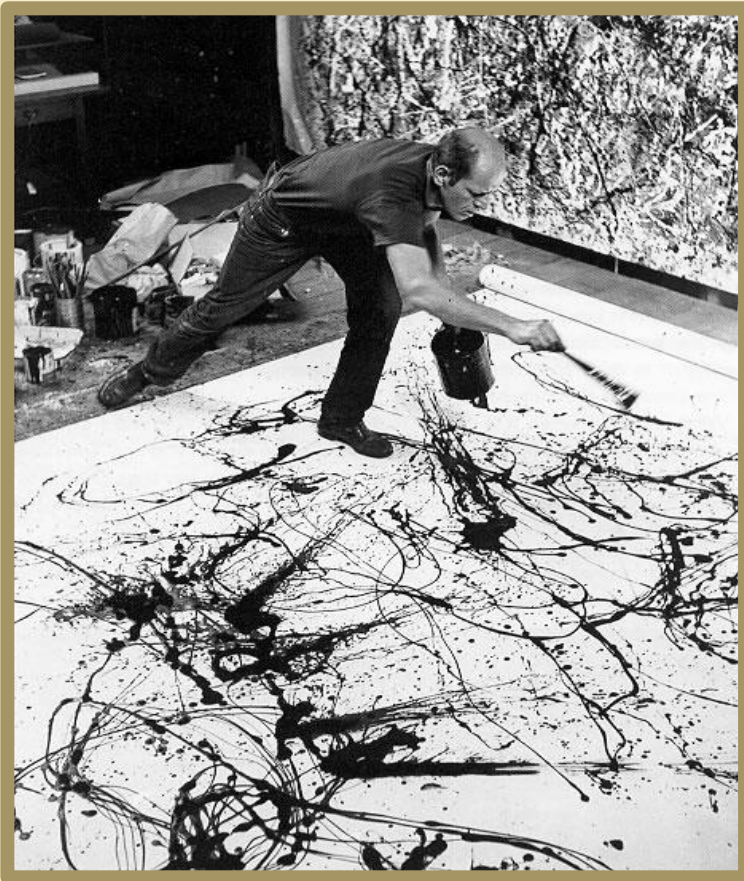

Абстрактный экспрессионизм – движение художников, рисующих быстро и на больших полотнах.

- Время возникновения: 1910-1920-е гг.
- Место возникновения: Европа, США.
- Особенности:
 - негеометричные штрихи большими кистями;
 - dripping (выдавливание красок на холст, капли красок);
 - спонтанность;
 - импровизация.

Джексон Поллок (США, 1912-1956) – яркий представитель абстрактного экспрессионизма

Дж.Поллок творит.

«Алхимия»

Сюрреализм (от фр. Surrealisme- «сверхреализм»)

– течение в искусстве XX века, провозгласившее источником искусства сферу подсознания.

- Время возникновения: начало 1920-х гг.
- Место возникновения: Франция.
- Особенности:
 - парадоксальное сочетание форм,
 - самоценность зрелищности явлений,
 - алогизм композиций,
 - контрастное сочетание обыденного и чудесного.

Яркие представители.

В литературе:

А.Бретон (Франция)

Б.Поплавский (Россия)

В кинематографе:

Л.Бунюэль (Франция)

Ж Кокто (Франция)

Ян Шванкмайер (Чехия)

В живописи:

С.Дали (Испания)

М.Эрнст(Германия)

Р.Магритт (Бельгия)

М.Шагал (Россия)

Фотография:

Ф.Халсман (Латвия,
Германия)

Рене Магритт.

- Годы жизни:
1898 – 1967.
- Особенности творчества:
 - невозмутимость стиля,
 - предметы не теряют своей предметности,
 - его творчество – это борьба с обманчивой самоочевидностью.

Р.Магритт «Это не трубка»(1930г.
Цикл «Вероломство образов»).

Сальвадор Дали – ярчайший представитель сюрреалистического искусства.

- Испания, Франция.
- Годы жизни: 1904 – 1989.

С.Дали «Сон». 1937г.

Сон, 1937. холст,масло.

АВАНГАРДНОЕ

ИСКУССТВО

Авангард

- (Avant-garde, «передовой отряд»)- общее название течений в европейском искусстве , возникшее на рубеже XIX – XX веков, выраженное в полемическо-боевой форме.
- Его временные рамки : 1870-1938 годы.

Течения в авангарде.

- Кубизм.
- Дадаизм.
- Примитивизм.
- Футуризм.
- Супрематизм.
- Конструктивизм.

Кубизм.

- от франц. Cube – «куб».

Время возникновения : начало XX века.

Особенности :

- мир выражается в виде геометрических знаков, конструкций ;
- характерен искаженный облик реальных предметов и явлений;
- разложение сложных форм на простые.

Более всего проявился в живописи.

Яркие представители:

П.Пикассо

(Испания)
(Франция)

Ж.Брак

Ф.Леже

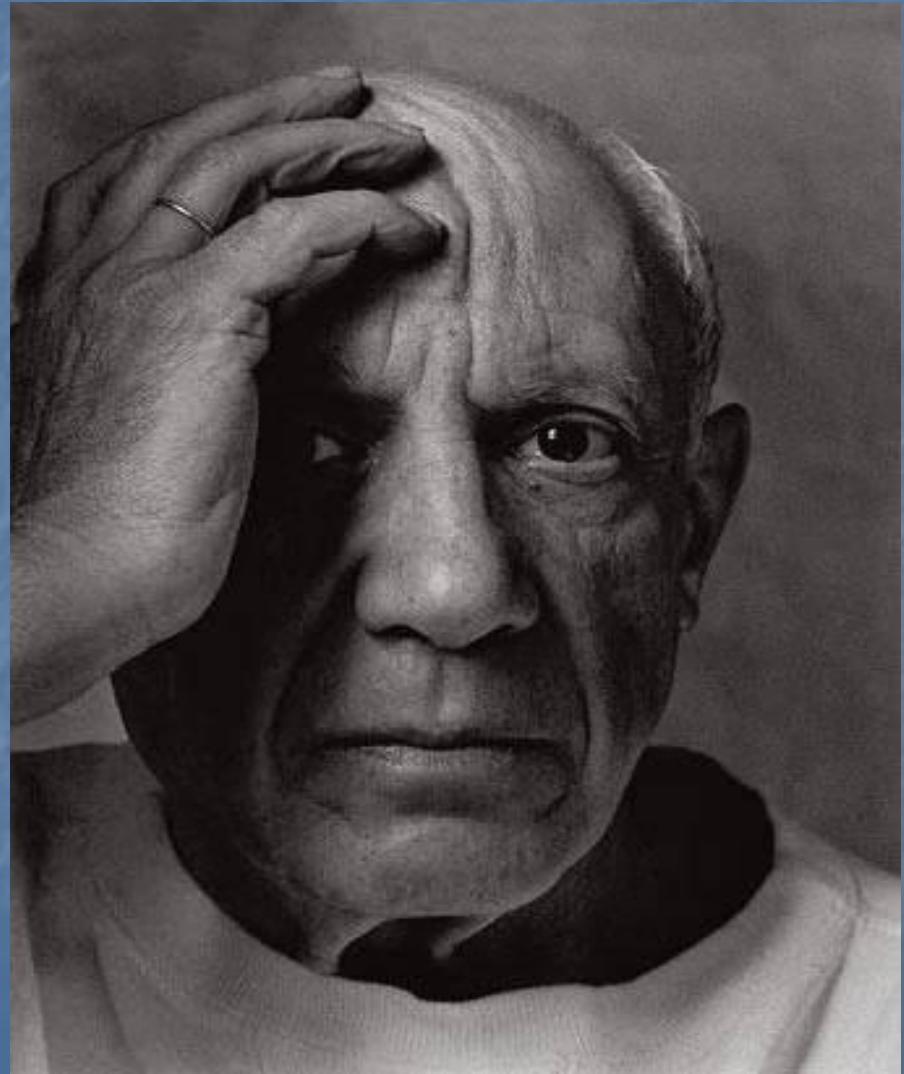
(Франция)

Список источников иллюстраций:

- onlinedisa.ru
- edudic.ru
- Images.yandex.ru
- www.youtube.com/watch
- ru.wikipedia.org
- www.brainat.ru
- www.narod.ru
- smalbay.ru
- www.centre.smr.ru
- www.sdali.ru

Пабло Пикассо.

- 1881-1973
- Испания.
- Художник,
скульптор,
график,
керамист,
дизайнер.
- Основатель
кубизма.

П.Пикассо «Герника».1937г.

Поводом к созданию картины стало событие апреля 1937 г. , когда немецкая и итальянская авиация бомбила и разрушила небольшой городок басков Герника.

Дадаизм.

от франц. Dada- «бессвязный лепет новорожденного»

Время возникновения: 1916 г. (Первая мировая война)

Особенности:

- **иррациональность.**
- **отрицание признанных канонов в искусстве.**
- **цинизм.**
- **бессистемность.**
- **разрушение эстетики.**

В 20-ые годы слился с сюрреализмом.

Яркие представители

М.Дюшан (Франция ,

М.Эрнст (Германия,Франция)

Т.Тцара (Румыния,Франция)

Тристан Тцара. (1896-1963)

- Румыния,
Франция.
- Поэт.
- Основатель
дадаизма.

Песенка дада.

эта песня дадаиста
сердцем истого дада
стук в моторе не беда
ведь мотор и он дада
граф тяжёлый автономный
ехал в лифте невредим
он мизинец свой огромный
оторвал и выслал в рим
лифт за это вот беда

сердцем больше не дада
вода нужна всегда
прополощи мозги
дада
дада
отдай долги

Какие признаки,
характерные для

зма, можно
ть в этой
ке?

Примитивизм – наивное ИСКУССТВО

Время возникновения.

1) XIX в.

2) Время Первой Мировой войны.

Особенности:

Упрощение изображения.

Проявился в живописи.

Яркие представители.

Анри Руссо (Франция,
1844-1910)

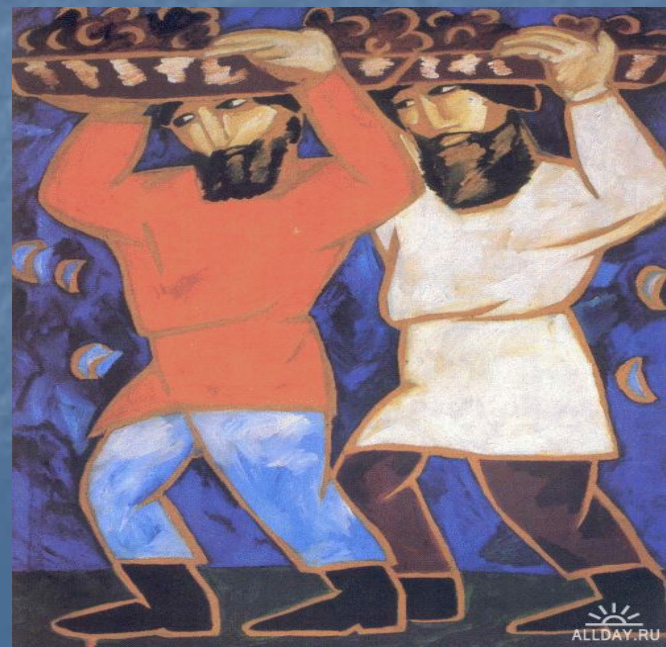
Эмили Карр (Канада,
1871-1945)

Н.С. Гончарова (Россия,
1881-1962)

Наталья Сергеевна Гончарова

1881-1962гг.

Родилась в деревне Нагаево Тульской губернии.

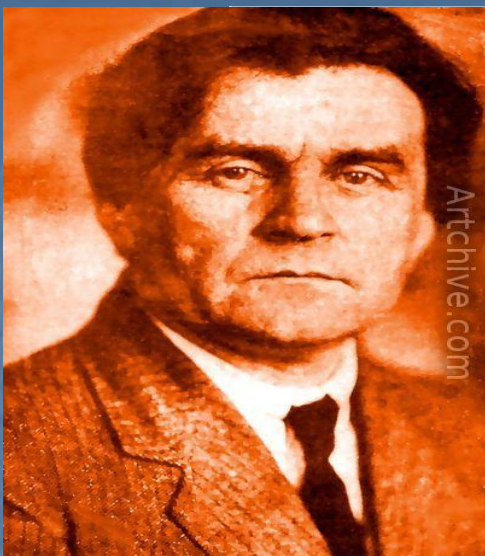

Н.С.Гончарова
«Московская зима». 1910-1911гг.

Супрематизм.

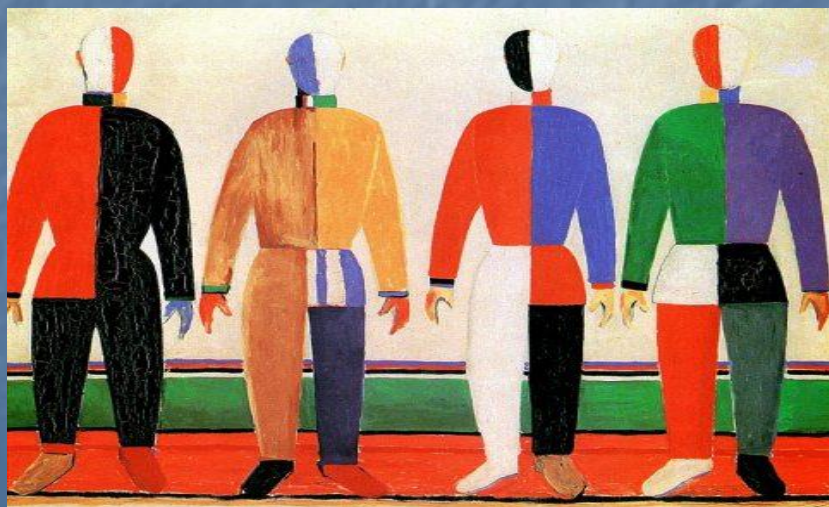
- от лат. *Supremus*- «наивысший», разновидность абстракционизма.
- Время возникновения – 1910е годы.
- Особенности:
 - комбинация разноцветных плоскостей из простейших геометрических фигур.
 - уравновешенная асимметрия.
 - доминирование цвета над изобразительным смыслом.

Казимир Малевич.
(1879-1935)

«Утро после
дождя».

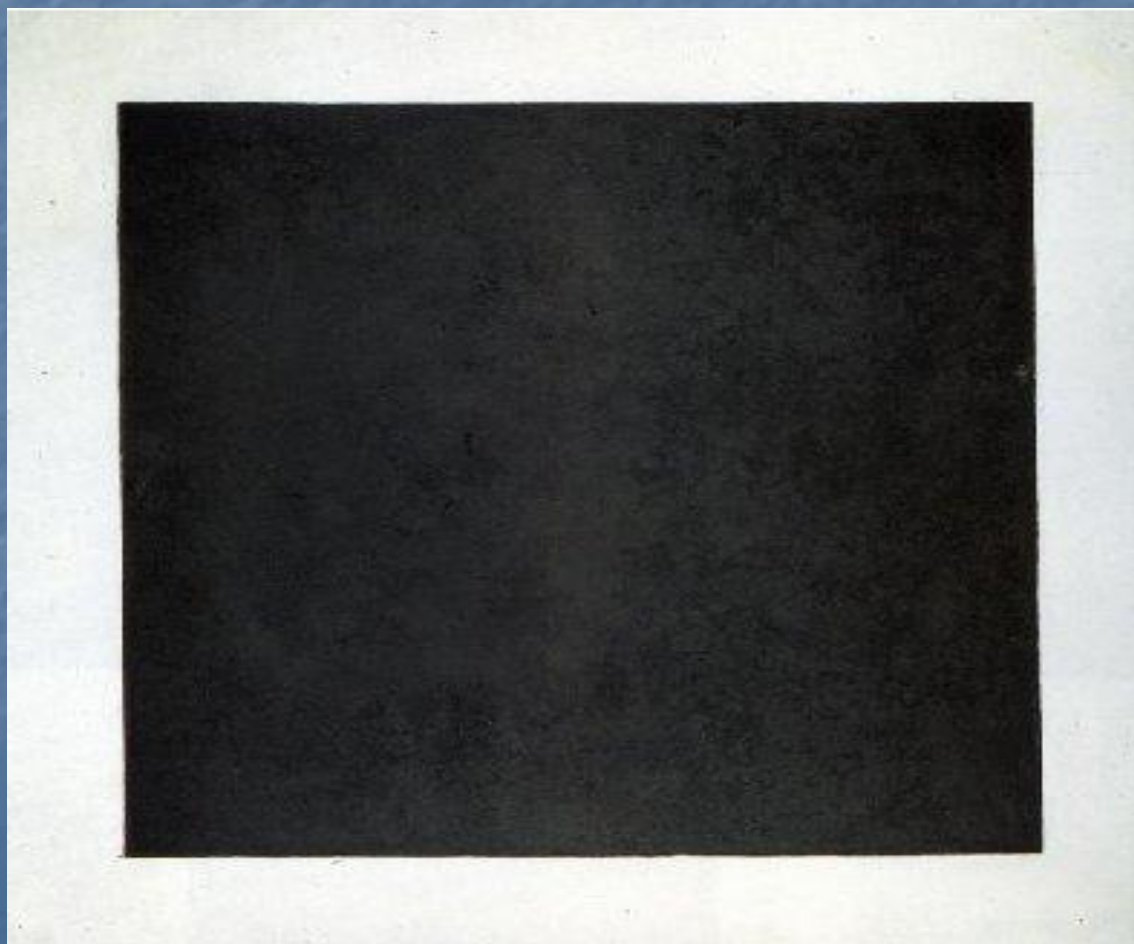
«Атлеты»

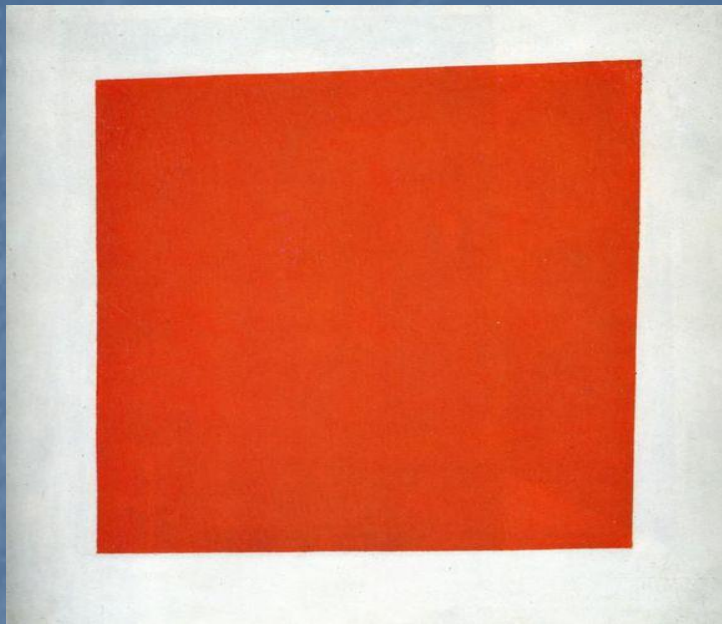
Список источников иллюстраций:

- onlinedisa.ru
- edudic.ru
- Images.yandex.ru
- www.youtube.com/watch
- ru.wikipedia.org
- www.brainat.ru
- www.narod.ru
- smalbay.ru
- www.centre.smr.ru
- www.sdali.ru

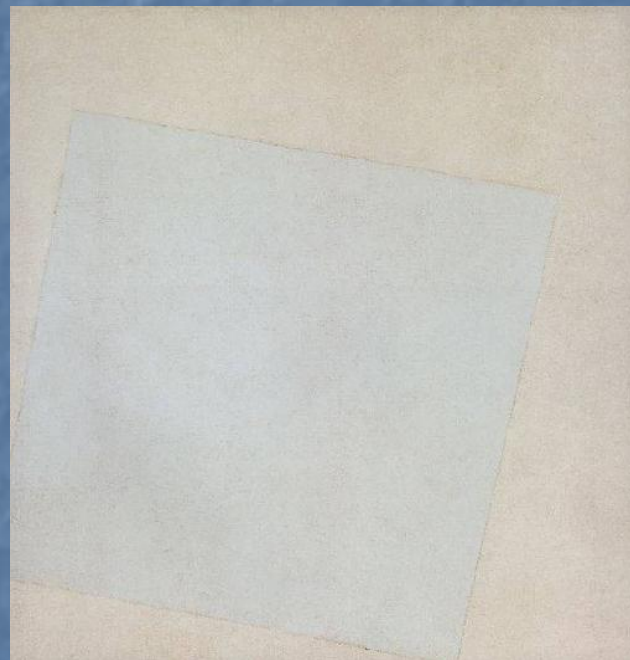
**К.Малевич.
«Черный квадрат»-вершина
абстракционизма
(1915)**

К. Малевич.

«Красный квадрат»

«Белый квадрат»

Конструктивизм.

- русский, советский, авангардистский стиль в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии, декоративно-прикладном искусстве.
- Время возникновения – 1)1910е годы.
2)1920-1930е
годы.
- Особенности:
 - строгость.
 - геометризм.
 - лаконичность.
 - МОНОЛИТНОСТЬ.

Конструктивизм в живописи.

А.М.Ган (1893-1942)

«Блюдо Конструктивизм»

Конструктивизм в литературе.

Осип Максимович Брик (1888 – 1945) – идеолог русского конструктивизма, литературовед, драматург, критик, сценарист.

Печатался в журнале «Леф», был редактором, вместе с В.Маяковским, журналов «Леф» и «Новый леф»

Конструктивизм в архитектуре.

Братья Веснины.
Проект дворца труда в Москве.
(1923)

Конструктивизм в фотографии.

Густав Клауцис.
«АксонOMETрическая
живопись».

Рауль Хаусман.
Коллаж.