

Зарубежное искусство XX века

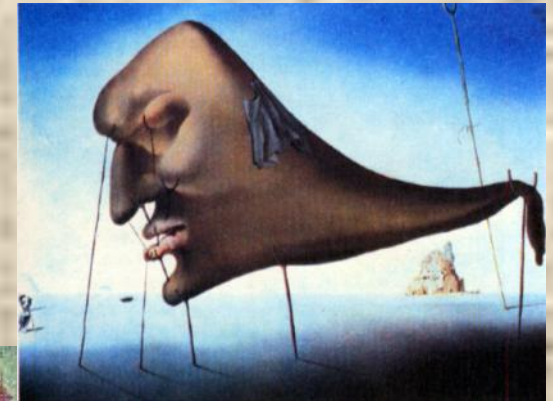
МХК

Направления в искусстве XX века

- Символизм
- Фовизм
- Кубизм
- Экспрессионизм
- Сюрреализм
- Постимпрессионизм
- Абстракционизм
- Дадаизм

Пьер Пюви де Шаванн.
Безумная на берегу моря

Сальвадор Дали.
Сон

Поль Синьяк.
Порт Сен-Тропез

СИМВОЛИЗМ

Направление в европейском и русском искусстве 1870 – 1910 гг. представители которого стремились с помощью символа выразить интуитивно постигаемый смысл явлений материального и духовного мира, воплотить его вневременную идеальную сущность.

Гласные

А – чёрный, белый – Е, И – красный, У – зелёный,
О – синий... Гласные, рождений ваших даты
Ещё открою я. А – черный и мохнатый
Корсет жужжащих мух над грудой зловонной.
Е – белизна шатров и в хлопьях снежной ваты
Вершина, дрожь цветка, сверкание короны;
И – пурпур, кровь плевка, смех, гневом озаренный
Иль опьяненный покаяньем в час расплаты.
У – цикл, морской прибой с его зеленым соком,
Мир пастбищ, мир морщин, что на челе высоком
Алхимией запечатлен в тиши ночей.
О – первозданный Горн, пронзительный и странный,
Безмолвье, где миры, и ангелы, и страны,
Омега, синий луч и свет Её Очей.

Каспар Давид Фридрих.
Путник над морем тумана

Артур Рембо

В конце XIX века проявились признаки разочарования в реализме. Его критики утверждали, что искусство существует не для того, чтобы решать какие-то социальные проблемы. Искусство творит свой собственный мир, и в этом состоит его предназначение. *Искусство ради искусства* – такой была формула творчества *символистов*.

Арнольд Бёклин. *Остров мертвых*

Тоска

Меня не веселит ничто в тебе, Природа:
Ни хлебные поля, ни отзвук золотой
Пастушеских рогов, ни утренней порой
Заря, ни красота печального захода.

Смешно искусство мне, и Человек, и ода,
И песенка, и храм, и башни вековой
Стремленье гордое в небесный свод пустой,
Что мне добро и зло, и рабство, и свобода!

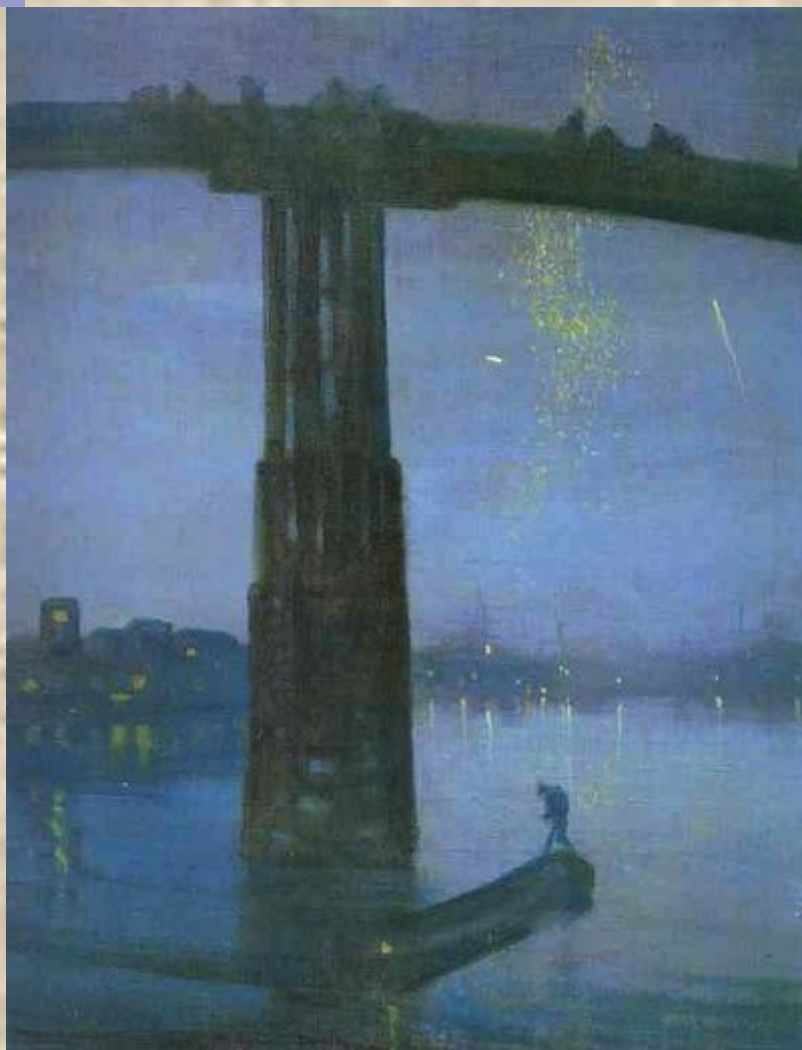
Не верю в Бога я, не обольщаюсь вновь
Наукою, а древняя ирония, Любовь
Давно бегу её в презреньи молчаливом.

Устал я жить, и смерть меня страшит. Как челн
Забывтый, зыблемый приливом и отливом,
Моя душа скользит по воле бурных волн.

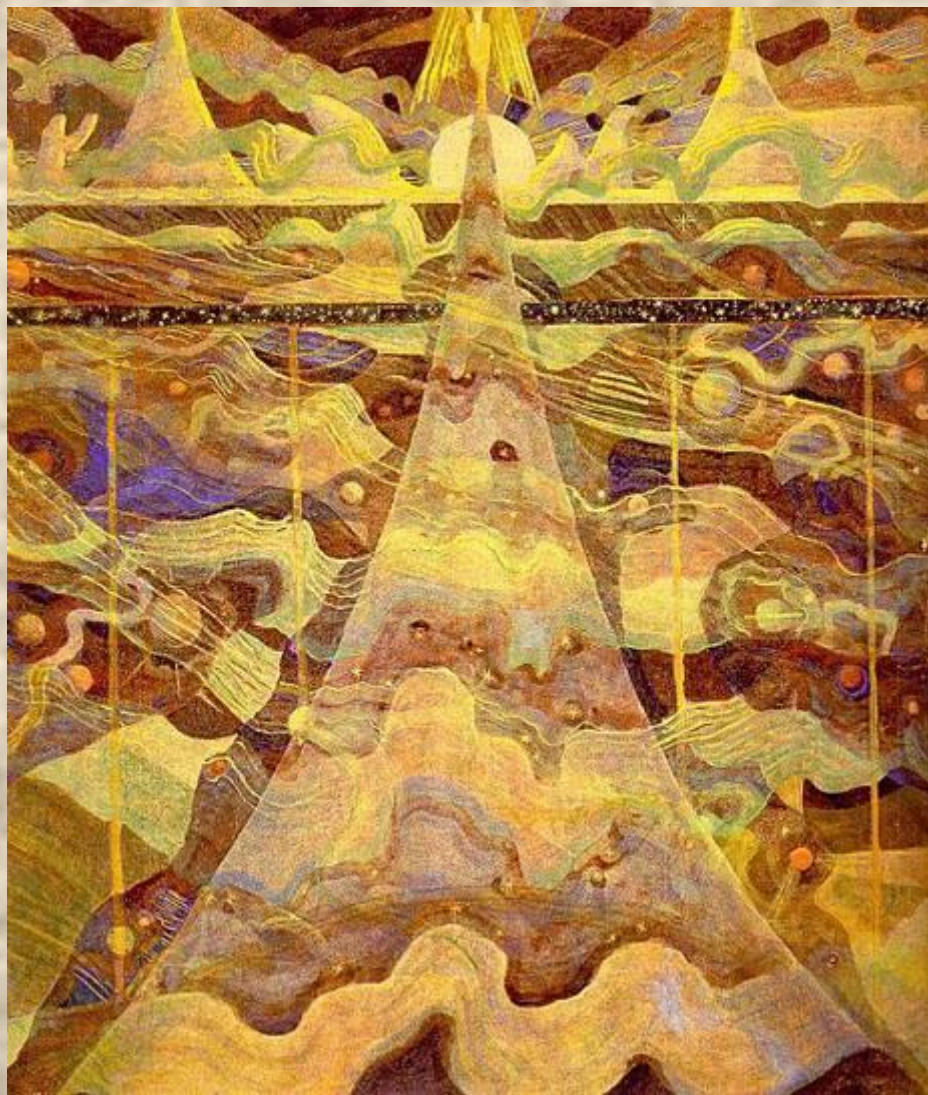
Поль Верлен

Пьер Пюви де Шаванн.
Безумная на берегу моря

Джеймс Уистлер.
Ноктюрн. Синее и золотое.
Старый мост Баттерси

Микалоюс Чюрлёнис. *Соната аллегро*

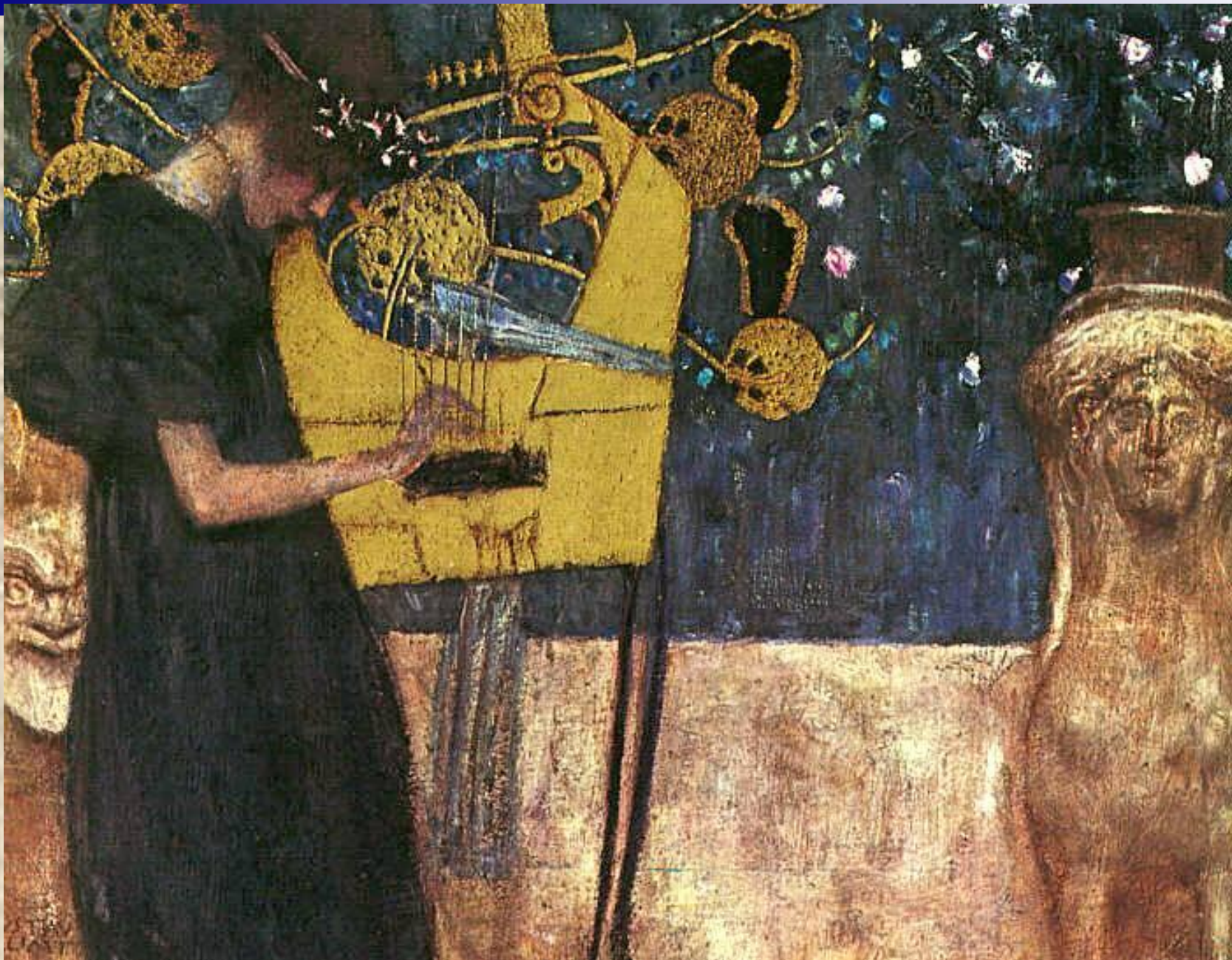
Обри Бёрдслей.
Иллюстрация к книге
«Смерть короля Артура»

Густав Моро. *Единороги*

Густав Климт. Жизнь и смерть

Густав Климт. *Музыка*

Густав Климт. *Поцелуй*

ФОВИЗМ

- Фовизм (от французского *fauve* – дикий) – течение во французской живописи начала XX века. С фовизма начинается революция цвета в искусстве XX века.
- В Париже на осеннем салоне 1905 г. Были выставлены картины группы художников, удививших искусственную французскую публику резкостью и смелостью сочетания ярких цветов, примитивностью форм. Критик Луи Воксель назвал молодых бунтарей «дикими», вследствие чего всё направление получило странное и неуклюжее название «**фовизм**».
- Анри Матисс (1869 – 1954) говорил: *«Картина должна спокойно висеть на стене. Не следует вызывать у зрителя беспокойство и смятение, надо осторожно привести его в такое состояние, чтобы он не ощущал потребности раздвоиться, выйти из себя. Картина должна доставить глубокое удовлетворение, отдых и чистейшее наслаждение обремененному сознанию».*

Анри Матисс.
Танец

Анри Матисс. Семейный портрет

Анри Матисс. *Красные рыбки*

Освобождая зрителей от тревожащего потока мыслей, художник отказался от многих традиций живописи, от сложных форм и сюжетной повествовательности. Мотивы полотен Матисса удивляют своей простотой: цветы, пёстрые ткани... Царствует плоскость, объём предметов лишь чуть намечен. Настроение создаётся с помощью контрастного сопоставления тонов, сочных и ярких. Лаконичная условность и декоративность - так можно охарактеризовать стилистику многих картин художника. Подобная живопись не рассчитана на углублённое толкование. Она приглашает к созерцанию любимой матиссом радостной простоты «чистой» краски. Предметы окружающего мира не исчезли с полотен фовистов, но они утратили своё смысловое значение, превратились в носителей цвета.

Анри Матисс. *Разговор*

КУБИЗМ

Авангардное – направление в живописи начала XX века. Основоположники – французские художники Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Современники видели в кубизме революционный отказ от «условностей оптического реализма» в угоду новому художественному видению действительности сквозь призму геометрических фигур (куб, конус, цилиндр).

Название «кубизм» возникло из негативной оценки работ этого направления, названных критикой «скопищем кубиков»

Пабло Пикассо.
Музыкальные инструменты

Французский художник испанского происхождения **Пабло Пикассо** (1881 – 1973)

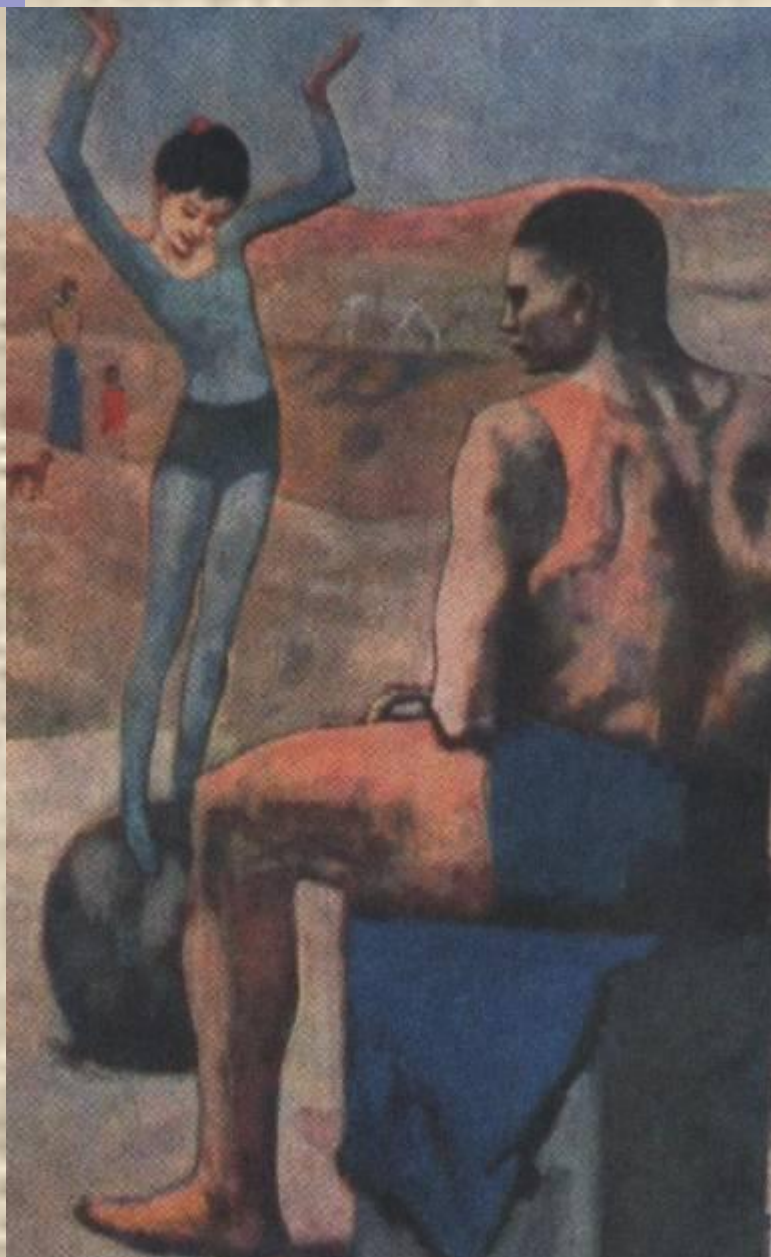
В 1901 г. начался так называемый *«голубой период»* его творчества.

Работы этого времени окрашены в элегические голубые тона, на них появились характерные персонажи:

задумчивые женщины, хрупкие болезненные дети, акробаты и комедианты. Обращают на себя внимание печальная сосредоточенность их лиц, невидящие глаза, говорящие о полном смирении, покорности судьбе.

Пабло Пикассо. *Странствующие гимнасты*

Пабло Пикассо. *Девочка на шаре*

С 1904 по 1906 гг. длится «розовый период»

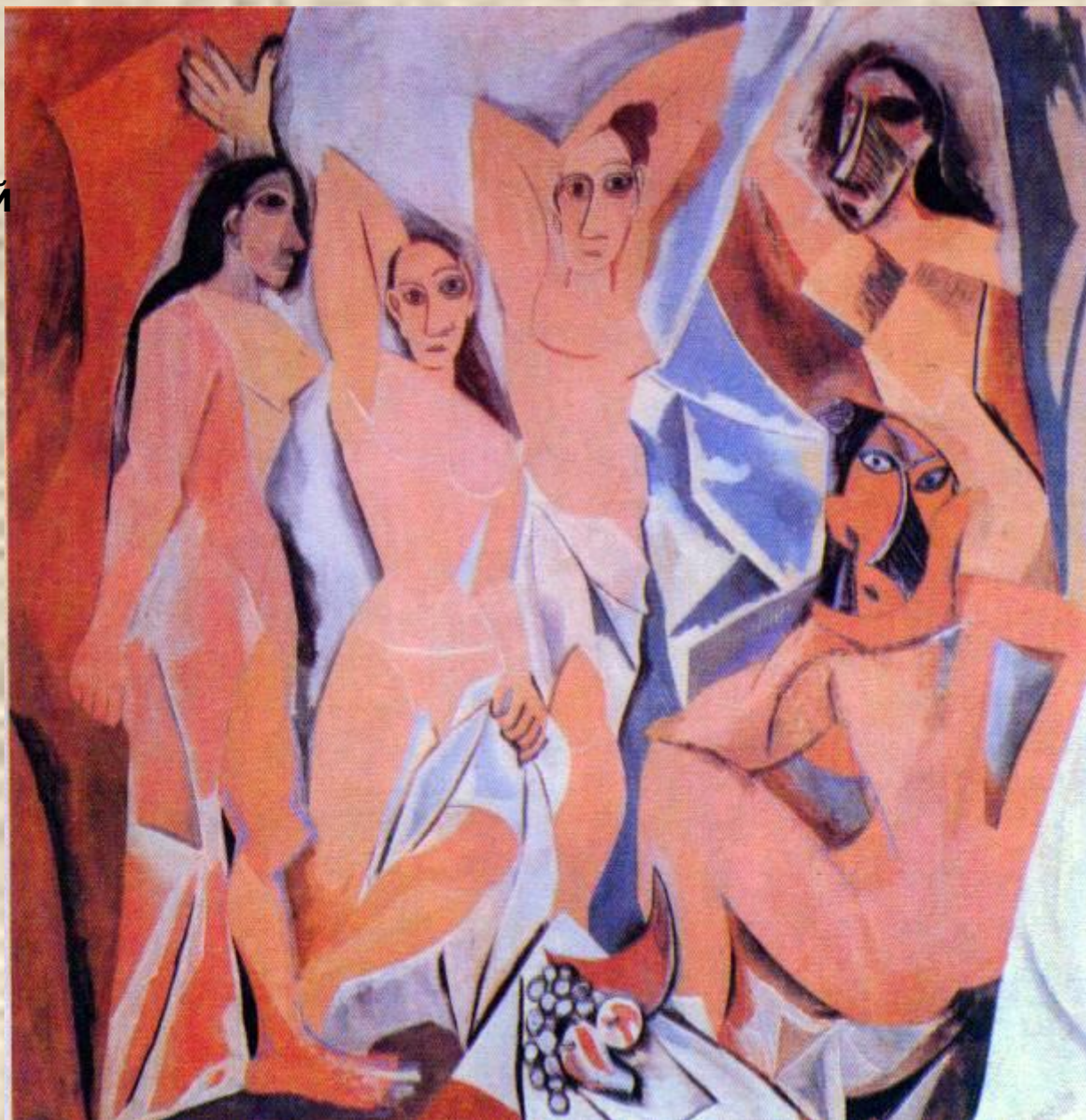
в творчестве художника. В его полотнах зазвучали тонкие поэтические настроения, переданные изысканной гаммой розово-золотистых и серебристо-голубых тонов. Нервный и точный рисунок, которым в совершенстве владел Пикассо, придаёт его полотнам утончённую неповторимость.

Одна из самых известных картин Пикассо - «Девочка на шаре» (хранится в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина)

Тонкая пластичная, несколько угловатая девочка олицетворяет хрупкость и незащищённость красоты в жестоком мире.

Угрюмый, застывший атлет подчёркивает выразительность детского образа.

Картина «Авиньонские девицы» (1907) открыла **кубистический период** в творчестве художника. Из этого полотна словно «выкачан» воздух, розовые фигуры Резвящихся женщин прижаты к плоскости, раздробленной на мелкие планы голубого, синего и коричневого цветов. Гротесковые образы подчеркнута геометричны, необъёмны, нарочито заострены.

Пабло Пикассо. *Авиньонские девицы*

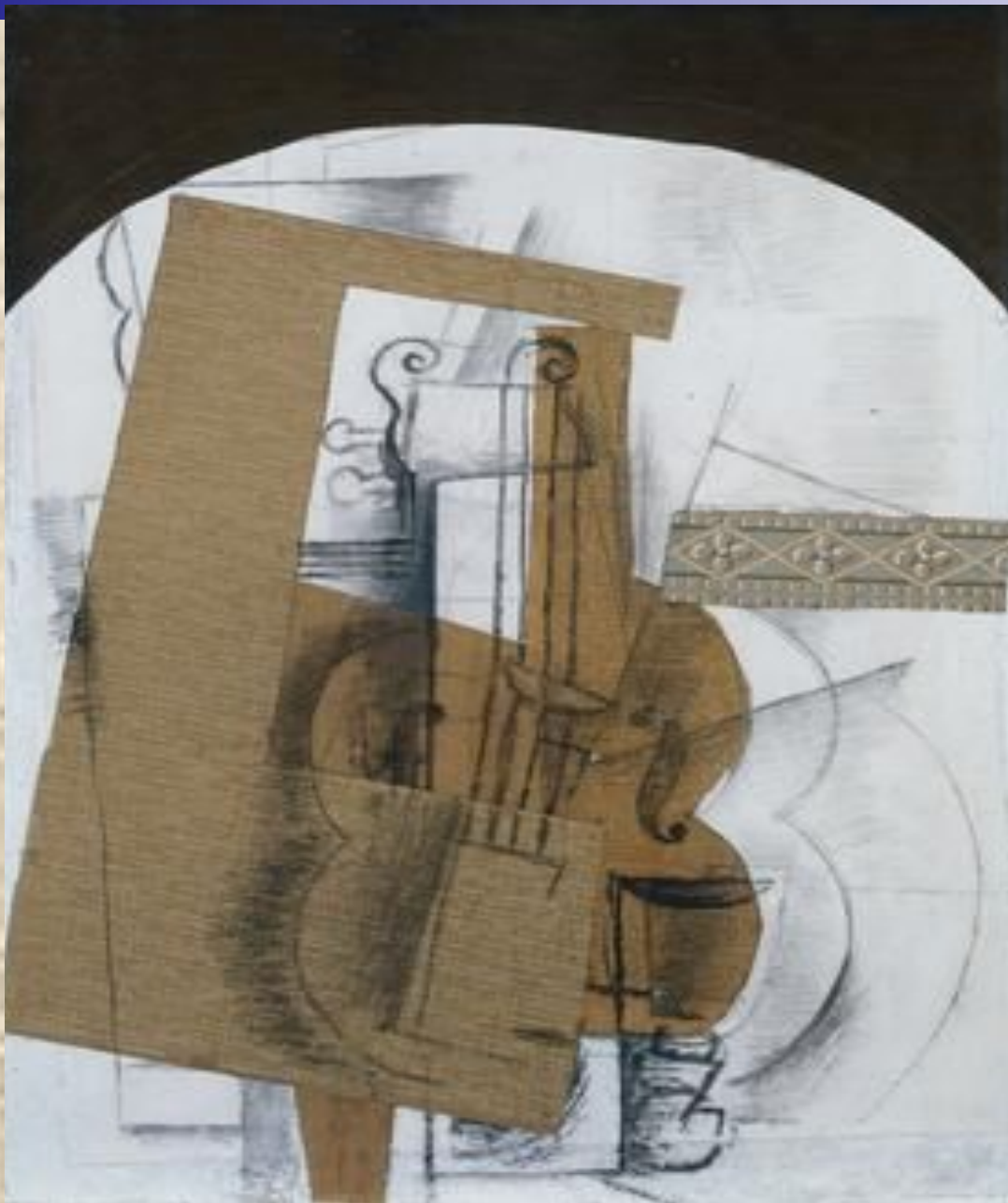
Пабло Пикассо. *Герника*

Особое место среди произведений Пабло Пикассо занимает полотно «Герника», написанное под впечатлением зверского разрушения испанского города фашистскими бомбардировщиками в 1937 году. Над этой картиной художник работал очень долго. Полотно громадных размеров (350 – 782 см) кажется бесконечным. Представленные в виде абстрактных символов обезумевшие люди мечутся в судорогах ужаса и страха, взывают о помощи, но ждать её неоткуда. Образы «Герники» излучают ненависть к злу и насилию, предостерегая человечество от грядущих военных катастроф.

В 1907г. В мастерскую Пикассо пришёл молодой художник **Жорж Брак** (1882 - 1936). Объединив усилия, живописцы разработали основы кубизма, памятуя о том, что еще Сезанн приказывал видеть природу сквозь геометрию шара, конуса и цилиндра. Пикассо и Брак были уверены, что, отбросив реалистичную натуру, модель, перспективу, правдоподобие светотеневой игры, геометрически разложив предметы на плоскости, они открыли «первоэлементы» вещей, по-новому взглянули на живопись.

Жорж Брак. *Портрет*

Жорж Брак. Скрипка

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Течение в художественной культуре начала XX века.

Проникнуто глубочайшим пессимизмом; его творцы видят жизнь удивительно однобоко, «в чёрном цвете».

Они превратили живопись – в неистовство деформированных образов, музыку – в безысходно гнетущую трагедию, театр – в драму крика и боли, тем самым открыв новую, быть может, самую мрачную страницу мировой художественной культуры.

Вся гармония мира не стоит слезинки замученного ребёнка – этот постулат нравственности Ф.М.Достоевского во многом близок взглядам экспрессионистов.

Но на персонажах экспрессионистских произведений не лежит груз ответственности за чужие судьбы.

Стечение обстоятельств «выдергивает» человека из привычной колеи жизни – и вот уже перед нами не личность, а человекоподобное существо, испытывающее муки бессилия, охваченное животным ужасом и задающееся бессмысленным вопросом: «За что?»

Эдвард Мунк. Крик

Экспрессионизм утверждал: в мире нет Бога, на земле «правит бал» слепая сила, калечащая души и тела, не оставляя надежды на любовь и счастье.

Эдвард Мунк. *Танец Жизни*

Эмиль Нольде. *Пляска вокруг золотого тельца*

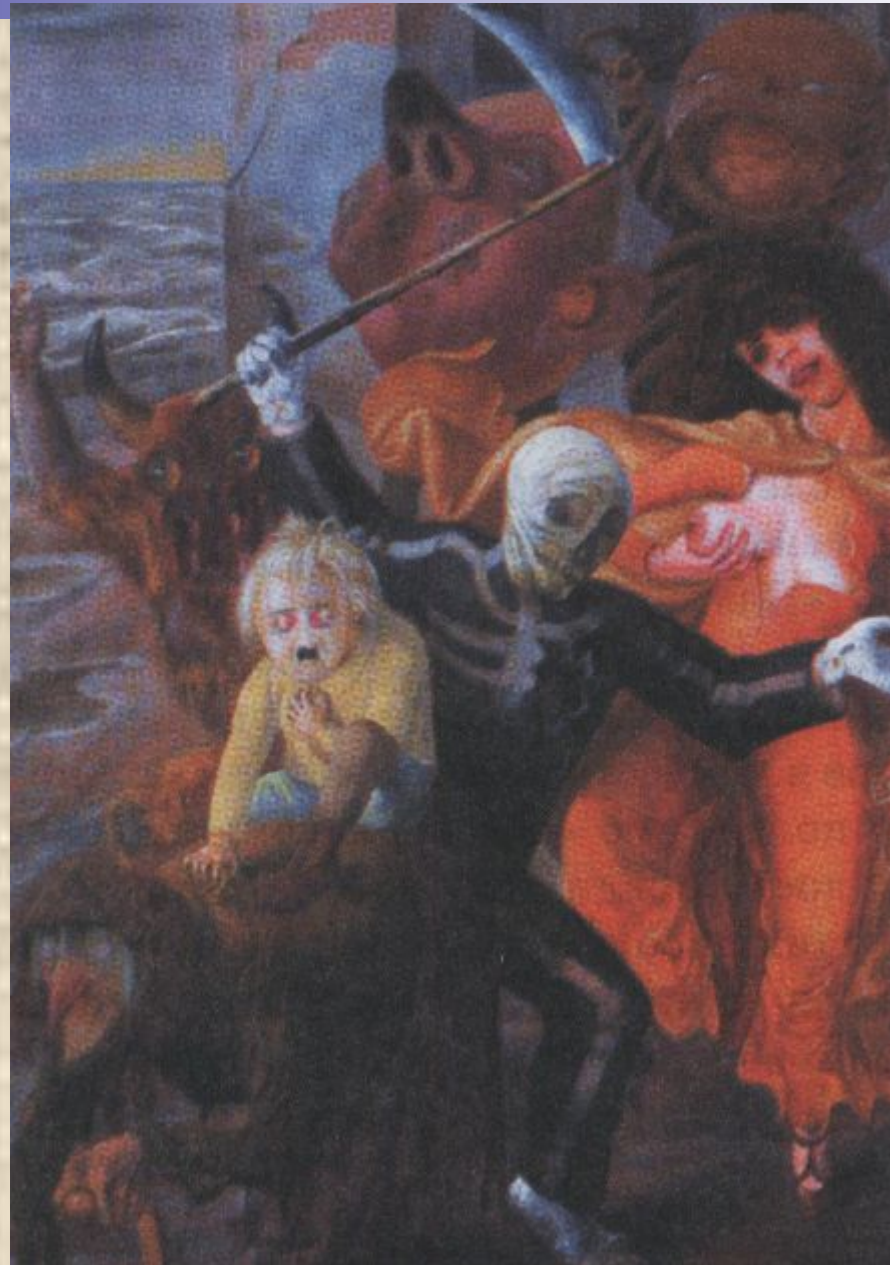
«Выплескивая» на полотна свои страхи, боль, экспрессионисты редко говорили о социальных или нравственных проблемах. Но картина **Эмиля Нольде** (1867 – 1956) «Пляска...» исключение из правил. На полотне полуобнажённые женщины с искаженными пропорциями тела в каком-то экстазе совершают таинственные движения – символ бессмысленного поклонения человечества власти денег.

Отто Дикс. *Инвалиды войны играют в карты*

Отто Дикс (1819 – 1969)
Главный и самый печальный
Жизненный опыт
художник приобрёл во
время Первой мировой
войны, в окопах которой
провёл несколько лет.
Война стала главной
темой его творчества.
Более чем в ста
портретах и рисунках Дикс
запечатлел её ужасы и
мерзости, разработав для
этого специальную
технику – «кромсание на
куски»: форма предмета
разбивалась на
отдельные составные
части

В год прихода Гитлера к власти Отто Дикс создал полотно «Семь смертных грехов» - яркую карикатуру на диктатора, изображенного в виде недоразвитого подростка, оседлавшего старуху-зависть

Отто Дикс. Семь смертных грехов

СЮРРЕАЛИЗМ

Сюрреализм (от фран. *surreulisme* – сверхреализм) провозгласил источником искусства подсознание человека, его сновидения, галлюцинации, инстинкты, освобожденные от контроля разума.

«Сюрреализм не побоялся стать догмой абсолютного бунта, тотального неподчинения, саботажа, возведённого в правило, и если он чего-либо ожидает, то только от насилия. Простейший сюрреалистический акт состоит в том, чтобы с револьвером в руке выйти на улицу и стрелять наугад, сколько можно, в толпу».

Андре Бретон

Австрийский психолог **Зигмунд Фрейд** открыл для науки подсознательные, инстинктивные области человеческого «я». Он утверждал, что низменные сексуальные влечения индивидов, «загнанные» контролем разума и нравственным «табу» вглубь подсознания, являются как фундаментом жизнедеятельности, так и основным стимулом творчества

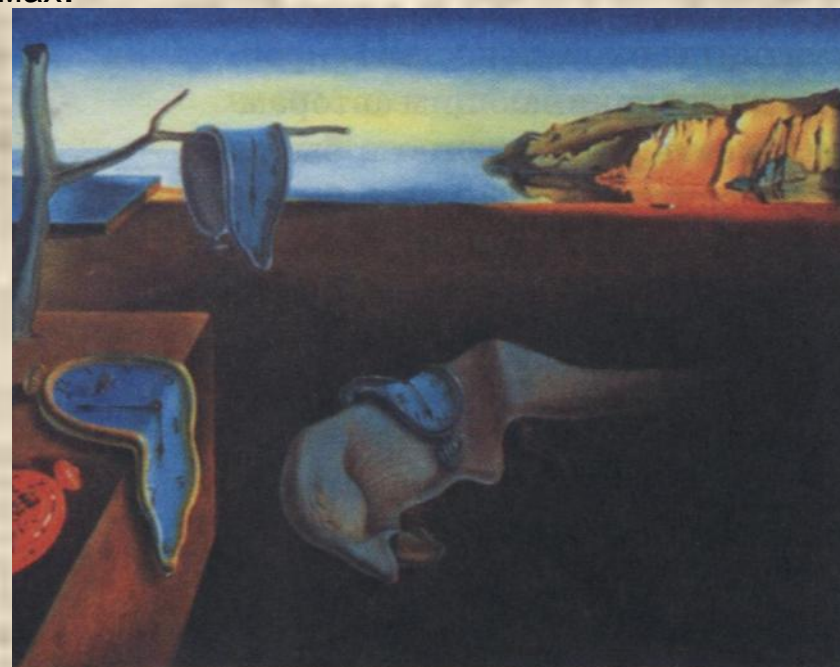

Сальвадор Дали. *Метаморфозы Нарцисса*

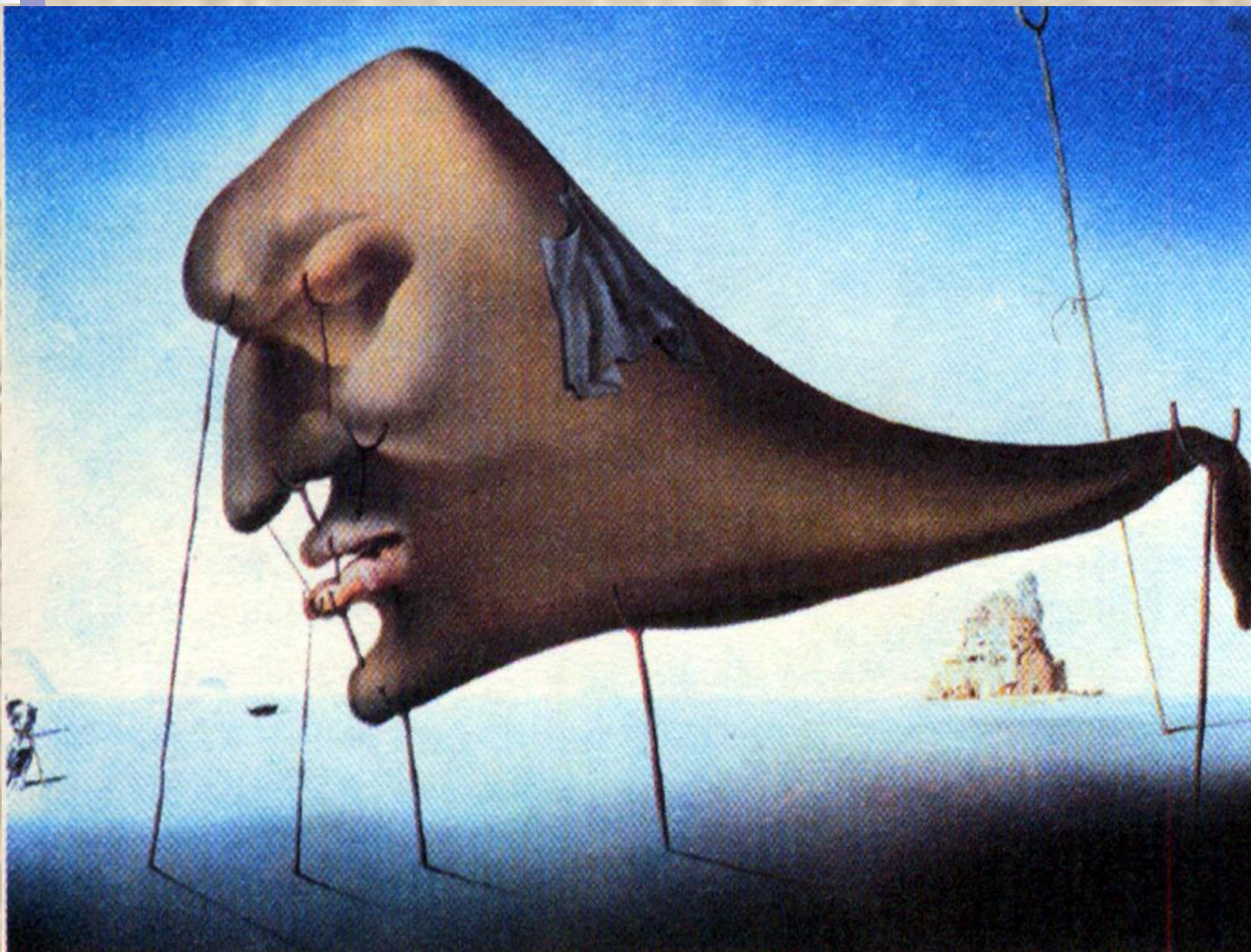

Сальвадор Дали. Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения

В сюрреалистической живописи любая композиция воплощает тот или иной комплекс подсознательного, несет иррациональный смысл. Порой фотографическая точность элементов окружающего мира, взятых в абсурдных сочетаниях, служит основой цели этого искусства – поставить под сомнение привычные представления о реальности. В картинах сюрреалистов твёрдые предметы растекаются, мягкие твердеют, всё живое тронут тленом, гниёт и разлагается, а безжизненное обретает признаки бытия. Нередка художники эстетизируют «сладострастные объятия смерти» и воспевают эротику в её самых физиологических формах.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти

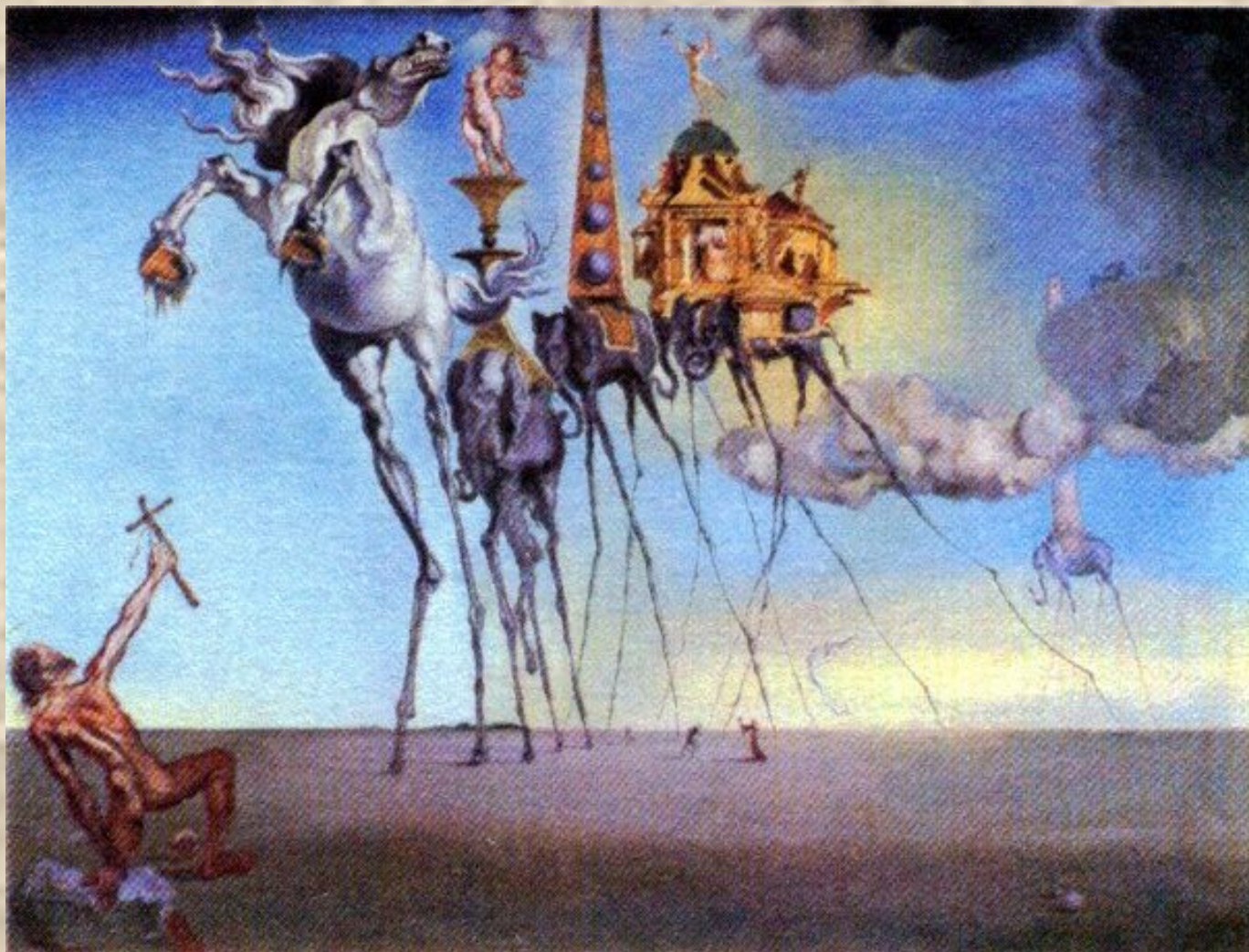

В творчестве испанского живописца **Салвадора Дали** (1904-1989) сюрреализм нашёл наиболее законченное и талантливое выражение. *«Как вы хотите понять мои картины, когда я сам, который их создаю, их тоже не понимаю»*, - таков был ответ Дали на вопрос о «загадках» его полотен.

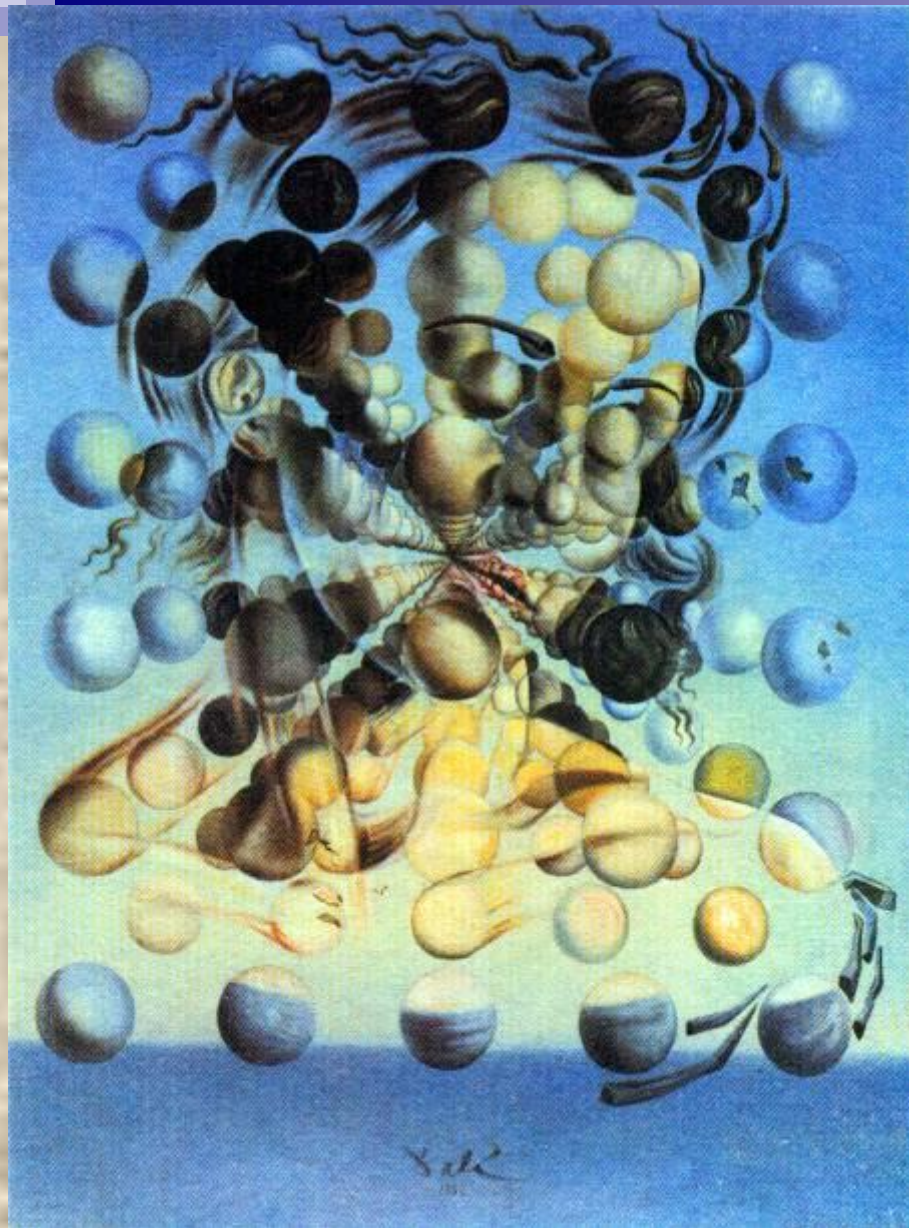
Сальвадор Дали. Сон

«Всё, что придумали мы, сюрреалисты, уже есть у Рафаэля. Все наши открытия – крохотная, почти не приметная находка художника, сознательно найденная им частица его тайных и явных откровений. Но всё в Рафаэле так цельно, так едино и целостно, что мы не видим эту частицу отдельно.»

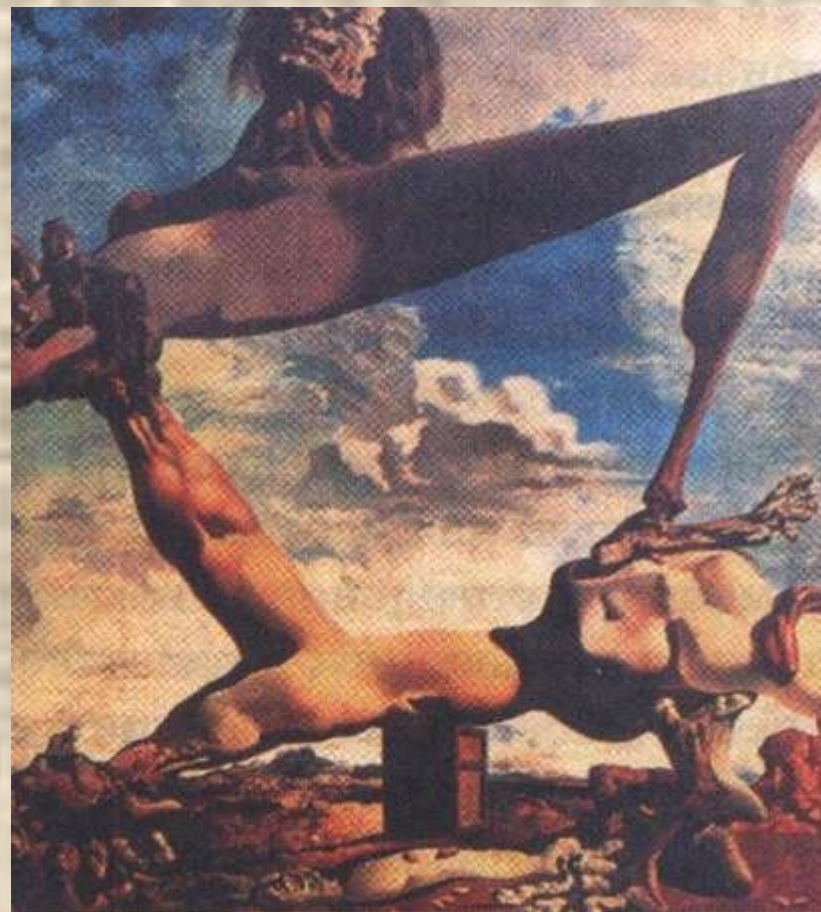
Сальвадор Дали

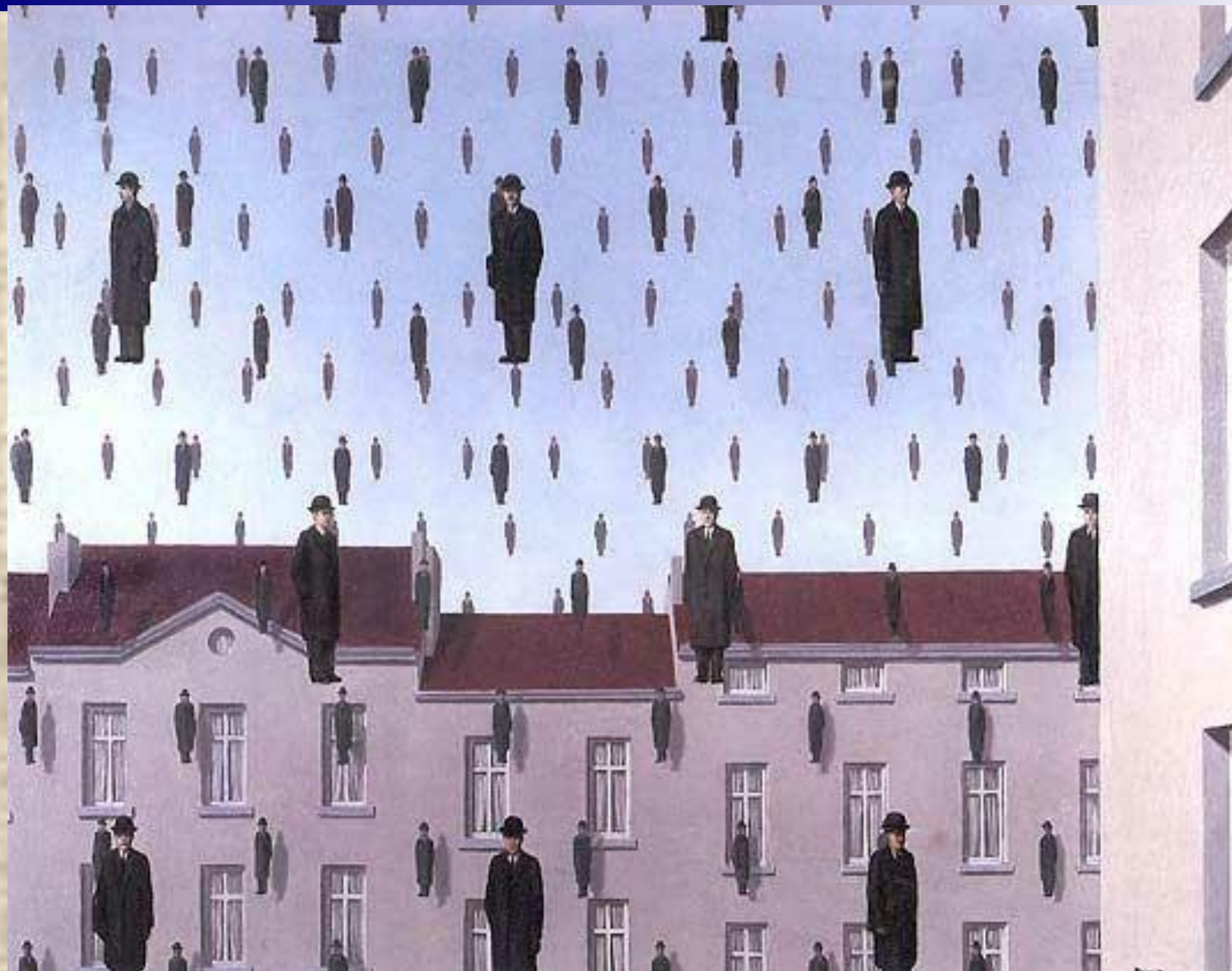
Сальвадор Дали. Сон Иоанна Крестителя

Сальвадор Дали

Сальвадор Дали.
Предчувствие гражданской войны

Рене Магритт. *Голконда*

Макс Эрнст. *Живая история*

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

- Мастеров постимпрессионизма объединяло только отношение к импрессионизму, своему «прародителю», из источника которого каждый почерпнул важные для себя творческие идеи.
- От импрессионистов они унаследовали чистоту цвета, их работы отличаются эмоциональностью, одухотворенностью
- Крупнейшие представители: Винсент ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген, Анри де Тулуз Лотрек

Винсент ван Гог

(1853 – 1890 гг.)

Крупнейший голландский Художник, одаренный острым чувством трагического. Живопись была для Ван Гога способом воплощения своего Внутреннего «я», вместившего Боль одиночества, мучительные Страдания, проблески радости И надежды. Творческая деятельность мастера охватывает Всего 10 лет, протекала она в Невыносимых условиях нищеты И прогрессирующего психического Заболевания, порождая приступы Отчаяния. В состоянии безумия Ван Гог отрезал себе ухо и «подарил» его нищей женщине

Винсент ван Гог. Автопортрет с отрезанным ухом

Полотна Ван Гога отличаются
Экспрессивной нервозностью
Образный строй его полотен
Звучит как мощный «оркестр»
Кричащих цветовых
диссонансов,
Гибких беспокойных мазков,
Сгущенного колорита и
Динамичных линий. С
Повышенной
эмоциональностью
Он воспринимал и людей,
И природу, и обыденные
Вещи. Под кистью художника
Самые простые предметы
Обретают трагические
Черты и наполняются
Горькой безнадёжностью

Винсент ван Гог. *Автопортрет*

Винсент Ван Гог. *Едоки картофеля*

Винсент ван Гог. *Подсолнухи*

Винсент ван Гог. *Доктор Гаше*

Винсент ван Гог. *Красные виноградники в Арле.*

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве находится знаменитое полотно «Красные виноградники в Арле» (1888). Сочетание чистых пурпурных, буро-красных, киноварных, малиновых, оранжевых, чёрных и синих цветов создают напряжённый колорит картины, привлекающей почти гипнотической пластической выразительностью.

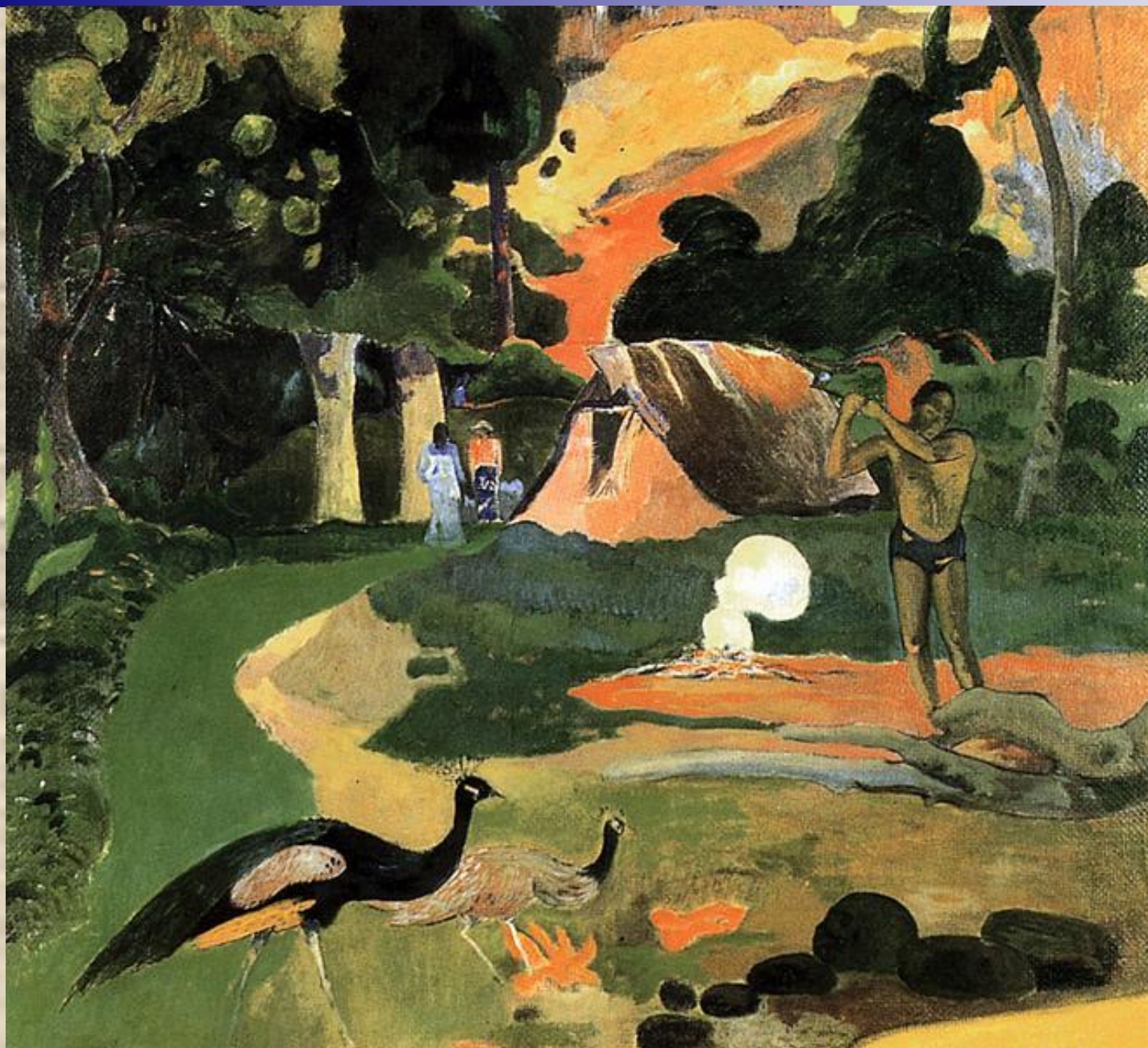
Винсент ван Гог. Море в Сен Дени

Поль Гоген. *Автопортрет*

Самостоятельным, оригинальным путём шёл в искусстве **Поль Гоген** (1848-1903). Его судьба была необычной: в скитаниях провёл художник большую часть своей жизни. Живописью он стал заниматься очень поздно, в тридцатилетнем возрасте оставив службу в банке. В поисках собственной манеры письма Гоген обращался то к японской гравюре, то к египетской архаике, то к первобытному искусству. Наконец он «нашёл себя», поселившись вдали от Европы, где под тропическим солнцем Полинезии и Антильских островов, в особенности на Таити, открыл мир красочный и безмятежный. В своих таитянских работах Гоген фиксирует простые и понятные жизненные ситуации и настроение аборигенов, наполняя поэзией, казалось бы, обыденные сюжеты.

Особое внимание художник придавал колориту – носителю настроений и ощущений. Первозданная тропическая природа – пурпурно-розовые пески, коралловые рифы, лазурное море – дышит покоем вечности. Столь же торжественно-неподвижны персонажи гогеновских полотен – дикари с бронзовой кожей, словно застывшие в своих пластичных позах. Полотна Гогена – это абсолютная гармония человека и природы в том экзотическом мире, куда лишь изредка доносятся нотки тревожных размышлений о судьбах человечества

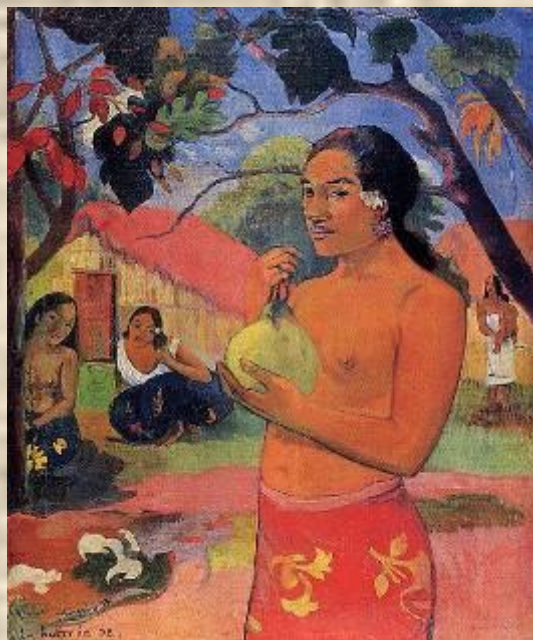
Поль Гоген. Павлины

Поль Гоген. Таитянские пасторали

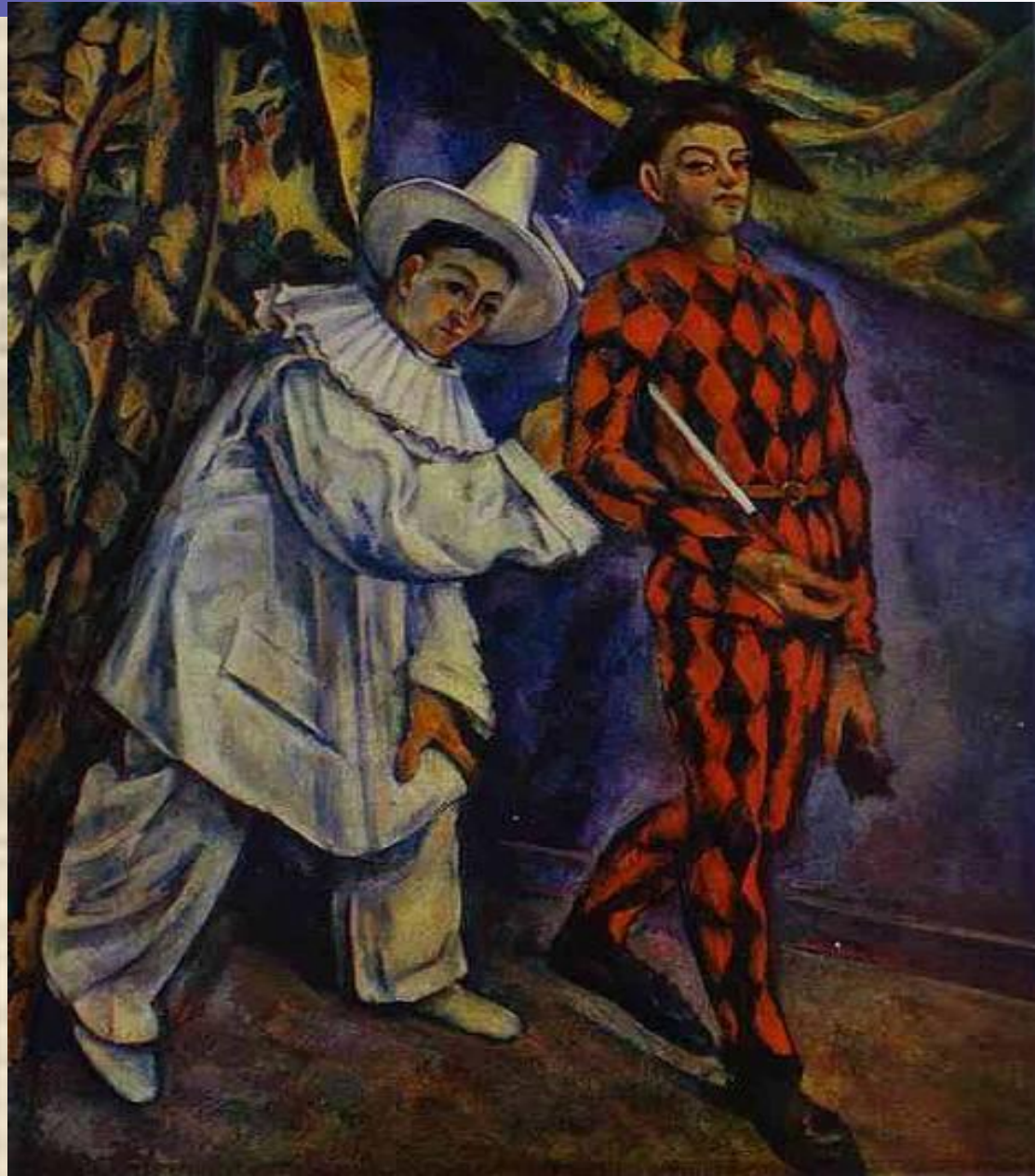

Поль Гоген. *Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?*

Поль Гоген
Таитянские женщины

Поль Сезанн (1839-1906) жил в Провансе замкнутой жизнью отшельника, и со временем его имя обросло многочисленными легендами. Лишь в 1985 году торговец картинами уговорил мастера послать свои работы на столичную выставку. 150 полотен Сезанна потрясли Париж. Он был сразу признан вождём нового поколения живописцев. Сезанн не стремился к «дематериализации действительности», как многие его современники-символисты. Однако реализм тоже был чужд художнику, воспринимавшему мир сквозь призму чистых красок и простых форм.

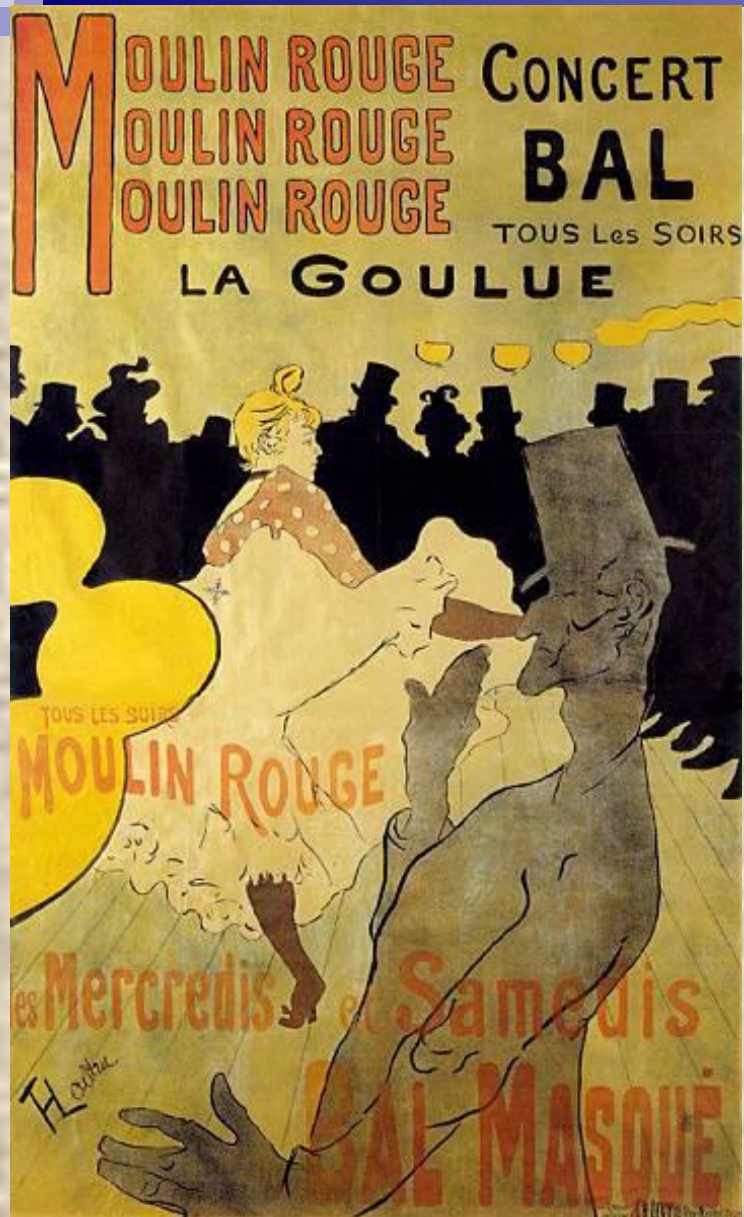
Поль Сезанн. *Последний день карнавала*

«Всё в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра, надо учиться писать на этих простых фигурах, и, если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете всё, что захотите. Нельзя отделять рисунок от красок, нужно рисовать по мере того, как пишете, и чем гармоничнее становятся краски, тем точнее делается рисунок.»

Поль Сезанн

Поль Сезанн.
Натюрморт
с драпировкой

Анри де Тулуз-Лотрек.
Афиша Мулен-Руж

Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) вошёл в историю постимпрессионизма как тонкий колорист, мастер гибкого энергичного рисунка, автор многочисленных пастелей, эстампов, литографий и афиш, запечатлевших быт парижской богемы. Родом из знатной французской аристократической семьи, он был инвалидом (в детстве сломал обе ноги), найдя отдохновение души в искусстве. Его творчество сформировалось в специфическое художественное среде Мон-мартра и парижского «полусвета». Ироничный наблюдатель, Лотрек зорко подмечал и показной ночной блеск большого города, и его реалии в свете дня – нищету, страдания, несчастья. Имя художника навечно переплелось с пёстрой жизнью театров, балаганов, варьете, и, конечно же, знаменитого кафе «Мулен-Руж», обитателей которого – танцовщицы, певцы кабаре, «ночные бабочки» - стали моделями его работ.

Анри де Тулуз-Лотрек Афиша для танцевального зала Мулен-Руж

Анри де Тулуз-Лотрек. *Танец в Мулен-Руж*

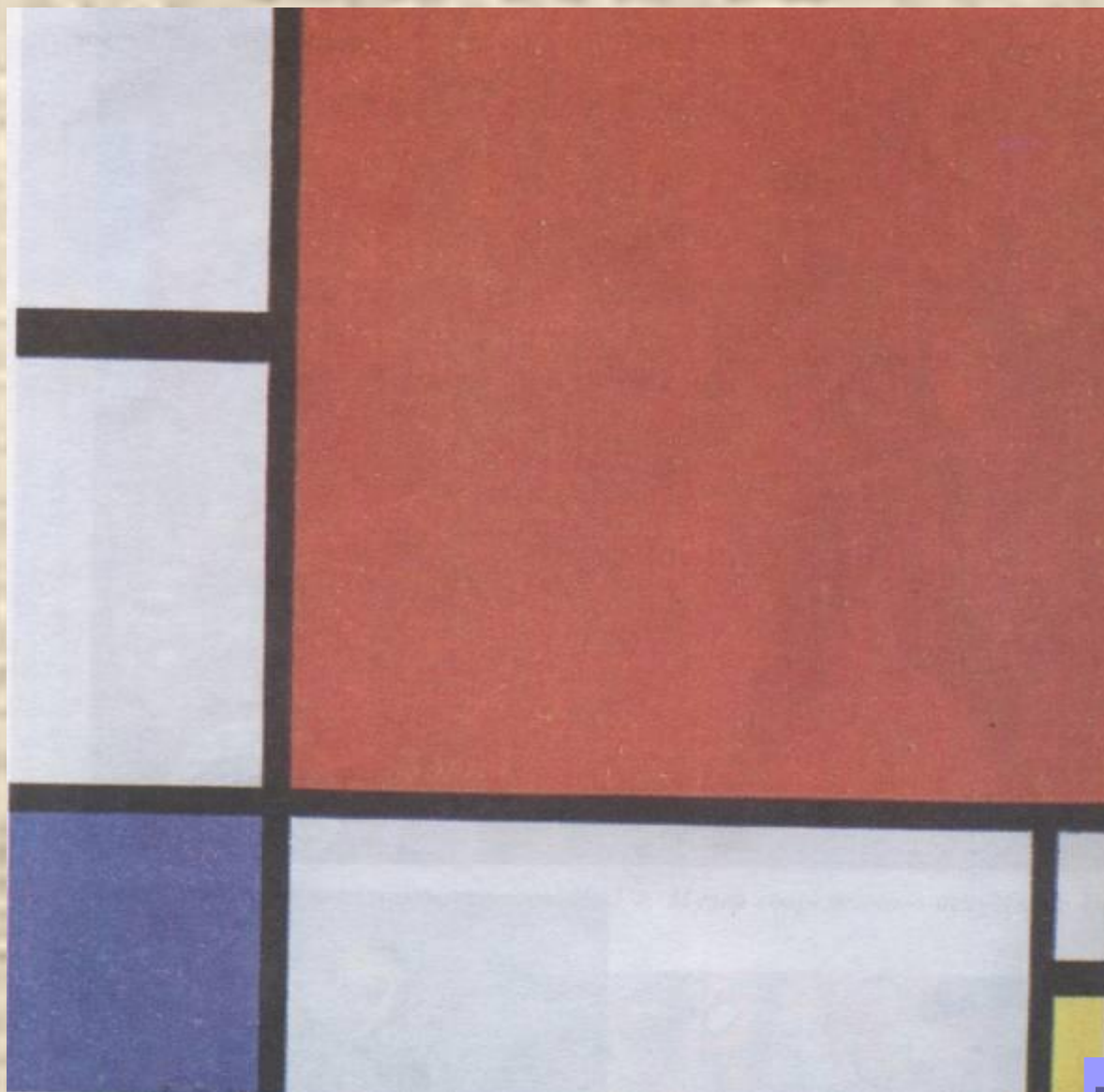

АБСТРАКЦИОНИЗМ

Это наиболее крайнее течение модернизма возникло в 10-х годах XX столетия. Сложился абстракционизм в живописи, скульптуре и графике, творцы которых отказались от изображения реальных предметов и явлений. Основоположниками течения считаются Пит Мондриан, Василий Кандинский, Казимир Малевич.

«Нет ничего конкретнее, чем линия, цвет, плоскость», - утверждал Пит Мондриан, придавая при этом особое значение равновесию вертикалей и горизонталей.

Создавая «новую образность», Мондриан желал выразить мистическую «чистую реальность», свободную от каких-либо привнесённых человеческих переживаний и эмоционального восприятия мира.

Пит Мондриан. Композиция с красным, синим и жёлтым

ДАДАИЗМ

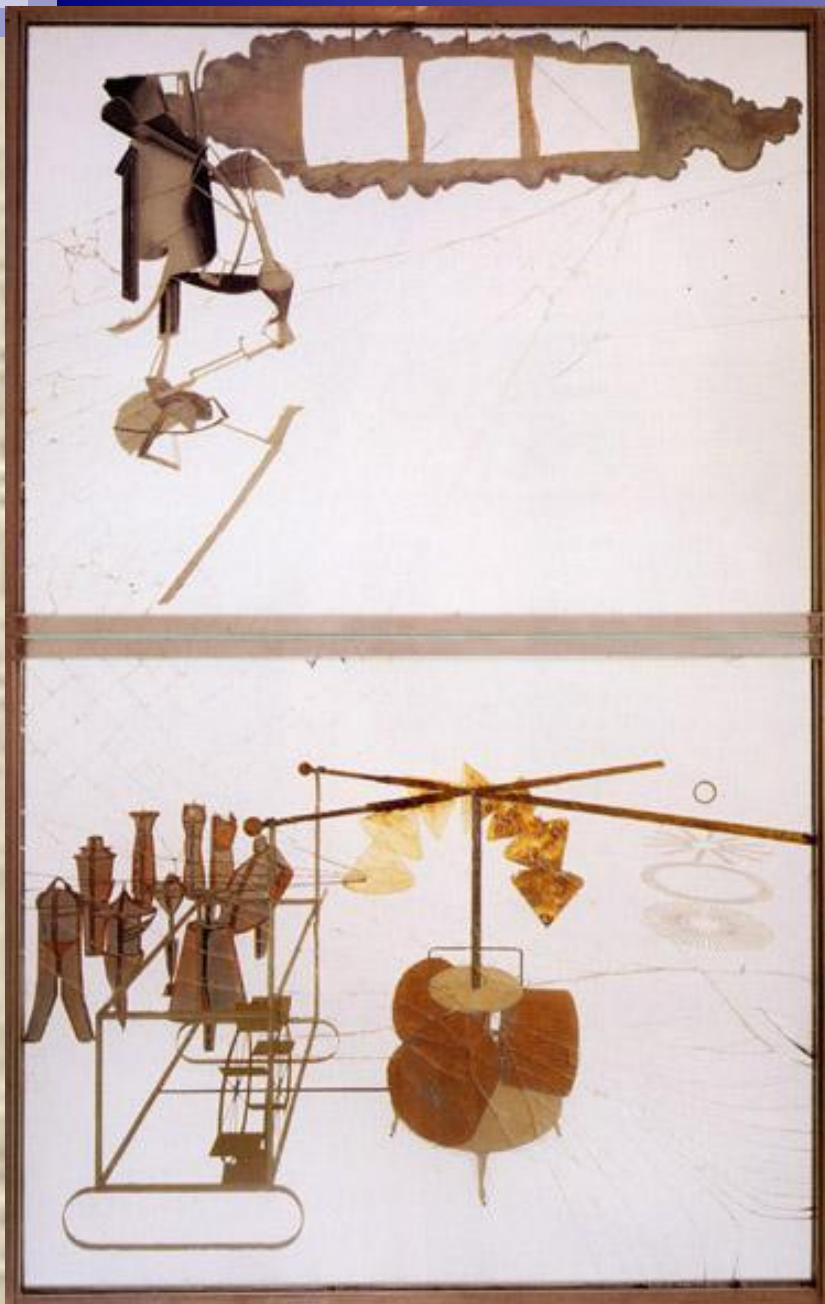
Крайне авангардное направление европейского искусства, возникшее в середине 10-х гг. XX века. Ему свойственно отрицание классической традиции и всех существующих форм искусства, использование техники коллажа, создание абсурдных произведений из случайных предметов.

«Дада» - слово, взятое случайным образом из словаря, имеет несколько значений, одно из них – «ослиный хвост».

Основоположителем дадаизма, организатором многих оригинальных выставок был Марсель Дюшан.

Марсель Дюшан

Дюшан. Большое зеркало

Дюшан.

