

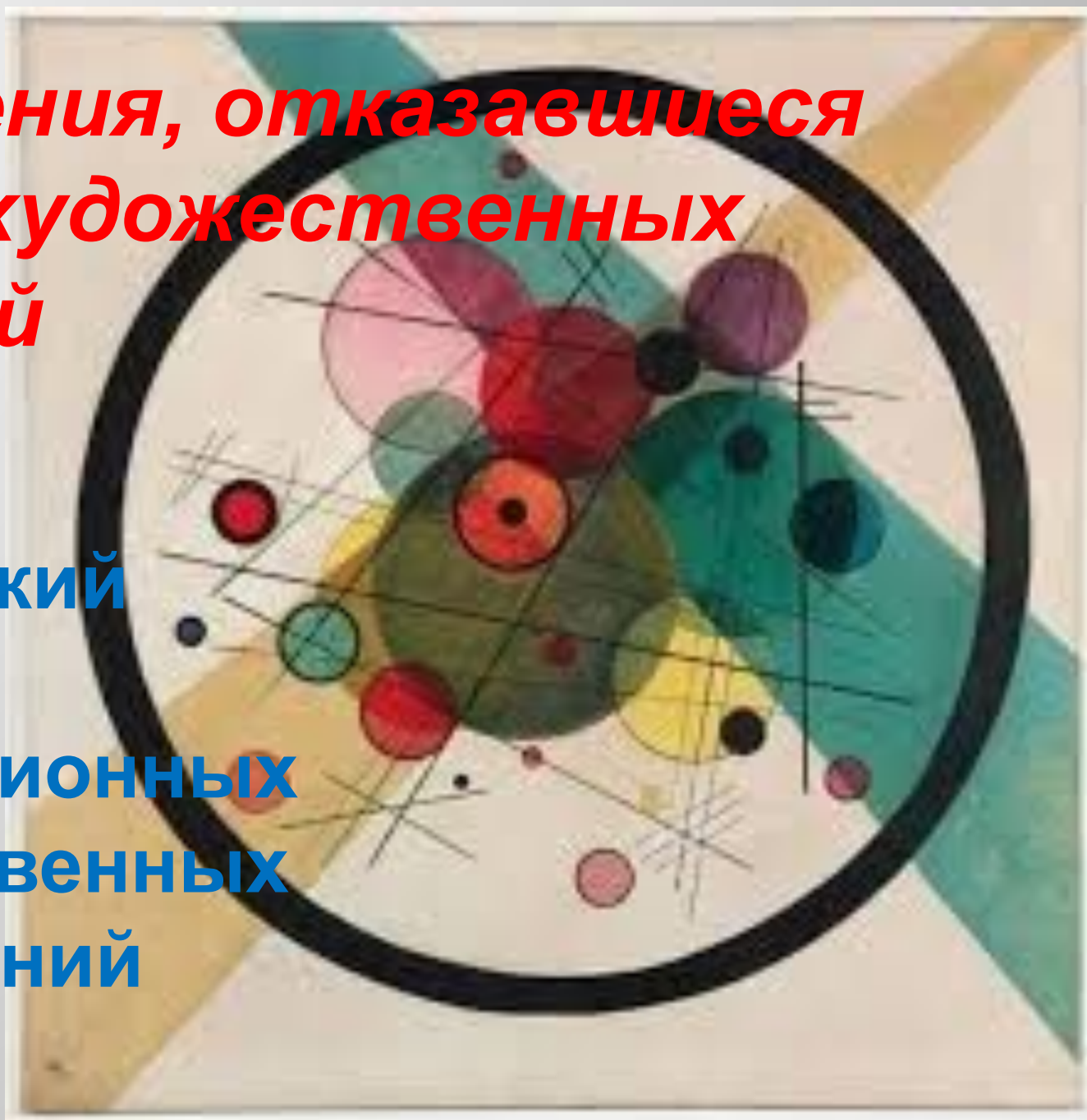
Тема:

ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА

**направления, отказавшиеся
от всех художественных
традиций**

**новаторский
характер
нетрадиционных
художественных
направлений**

Основные направления в искусстве и массовая культура

Направления художественного творчества

Реализм

Жак-Луи Давид «Клятва Горациев» 1784

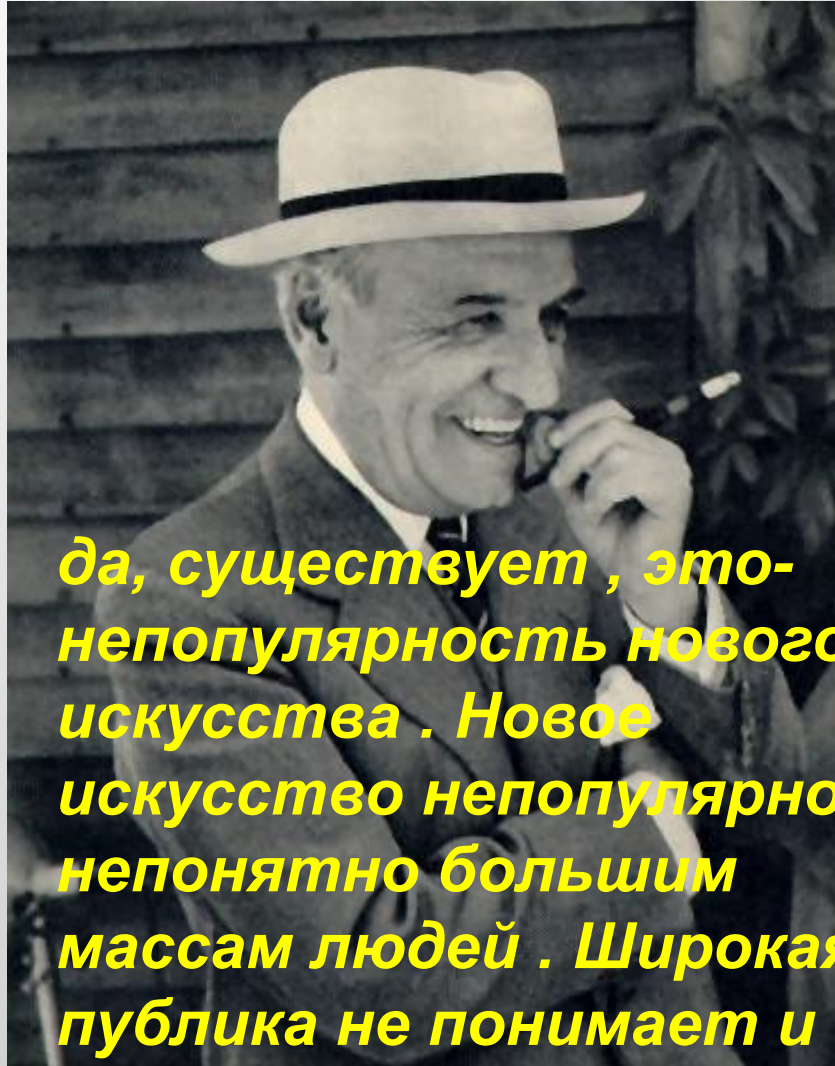

Модернизм

направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм

Концепция испанского философа Х.Ортеги-и-Гассета

«Дегуманизация искусства»

да, существует, это-
непопулярность нового
искусства. Новое
искусство непопулярно,
непонятно большинству
людей. Широкая
публика не понимает и не
принимает произведений
нового искусства.

*«существует ли что-
то общее, присущее
всем произведениям
нового искусства в
таких видах
искусства как музыка
, живопись,
литература?»*

МОДЕРНИЗМ

художественных тенденций, утвердивших себя во второй половине XIX века в виде новых форм творчества, где возобладало уже не столько следование духу природы и традиции, сколько свободный взгляд мастера, вольного изменять видимый мир по своему усмотрению, следуя личному впечатлению, внутренней идее или мистической грезе (веяния эти во многом продолжили линию романтизма).

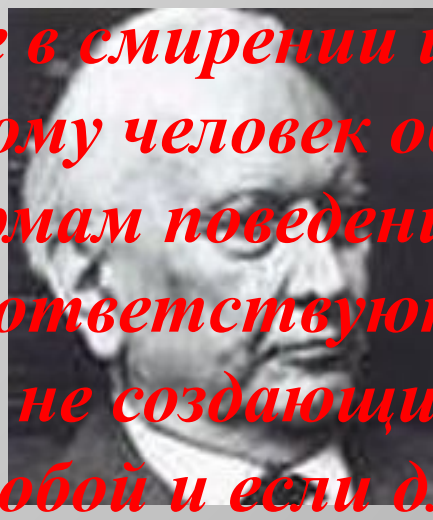
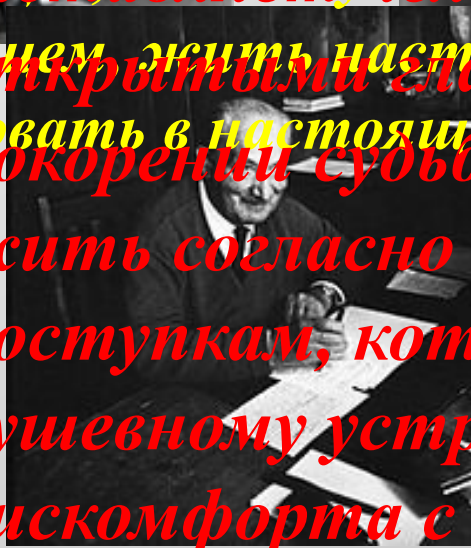
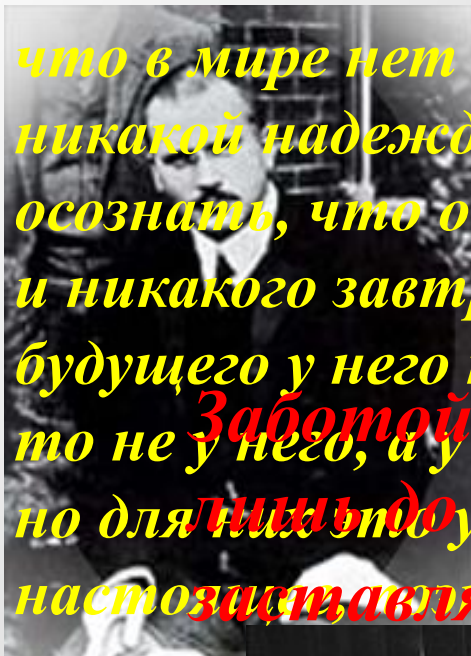

*что в мире нет и не может быть
никакой надежды, человек должен
осознать, что он живет только сегодня
и никакого завтра, то есть никакого
будущего у него нет, и если оно и будет,
то не у него, а у тех, кто придет за ним,
но для них это уже будущее, и
настоящее является чуждым*

*настоящим,
действовать в настоящем*

*Заботой о будущем человек может жить
лишь до встречи с абсурдом, именно абсурд
заставляет человека посмотреть на мир*

*открытыми глазами не в смирении и не
покорении судьбе, поэтому человек обязан
жить согласно тем нормам поведения и
поступкам, которые соответствуют его
душевному устройству, не создающими
дискомфорта с самим собой и если для этого
требуется вынужденное одиночество, то он
должен выпасть из привычного социума.*

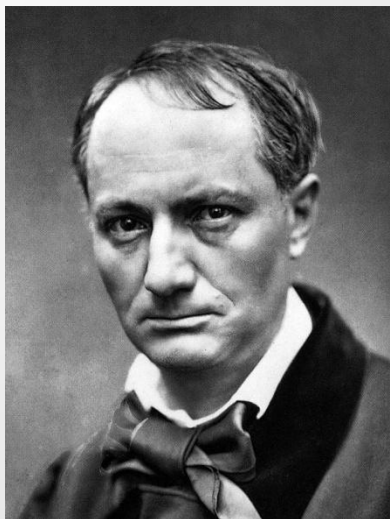

М. Хайдеггер

К. Ясперс

Ф. Ницше

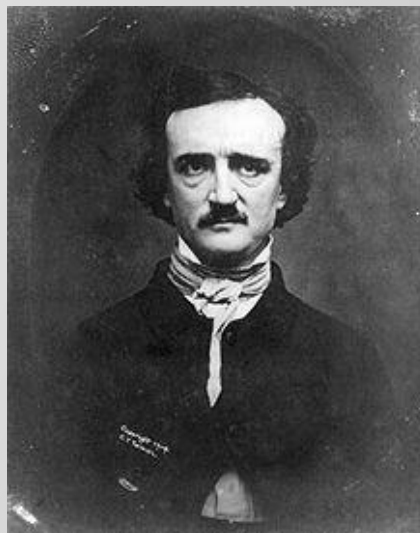
З. Фрейд

Ш. Бодлер

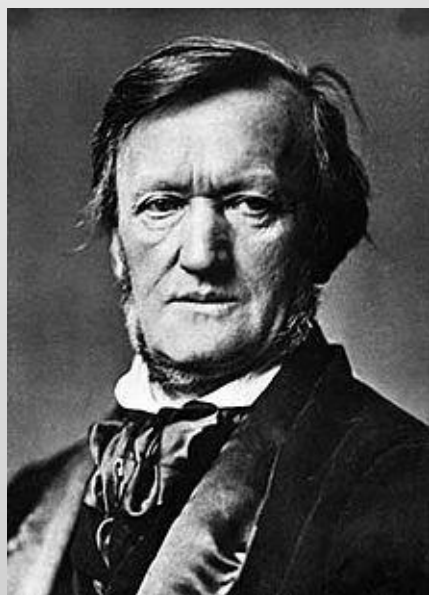
О. Уайльд

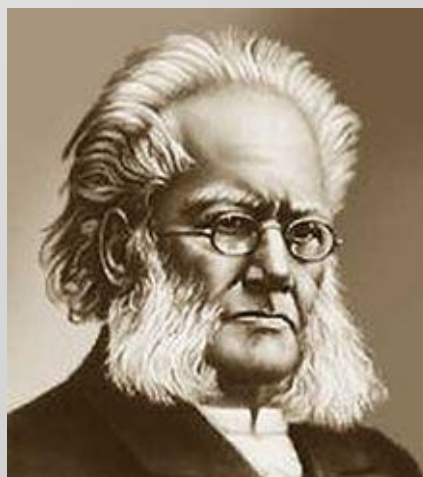
Э. По

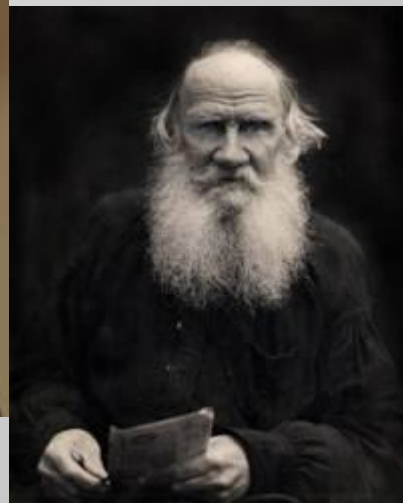
Ф. М. Достоевский

Р. Вагнер

Г. Ибсен

Л. Н. Толстой

А. П. Чехов

Основные направления и стили в искусстве начала XX века

модерн

футуризм

фовизм

абстракционизм

кубизм

супрематизм

сюрреализм

**Течения изобразительного
искусства, предвосхитившие
модернизм:**

Импрессионизм,

Неоимпрессионизм,

Постимпрессионизм,

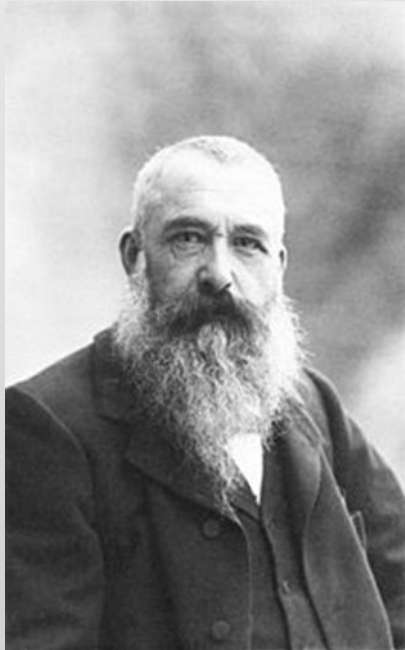
Символизм,

Модерн.

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 наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

К. Моне

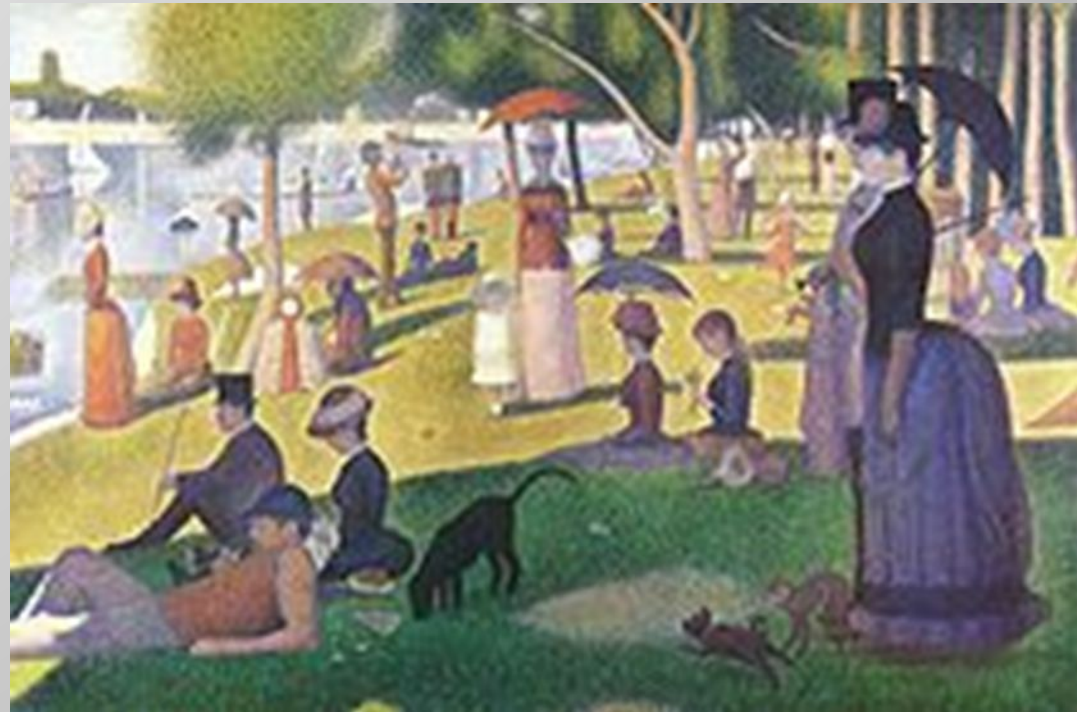
«Впечатление. Восходящее солнце», 1872 г.

Неоимпрессионизм **(франц. neo-impressionnisme)**

разновидность постимпрессионизма; художественное направление в живописи, возникшее во Франции около 1885 г., главным теоретиком и вдохновителем которого был Жорж Сёра.

Ж. Сера

Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884 г.

Постимпрессионизм

(от лат. post -после и импрессионизм)

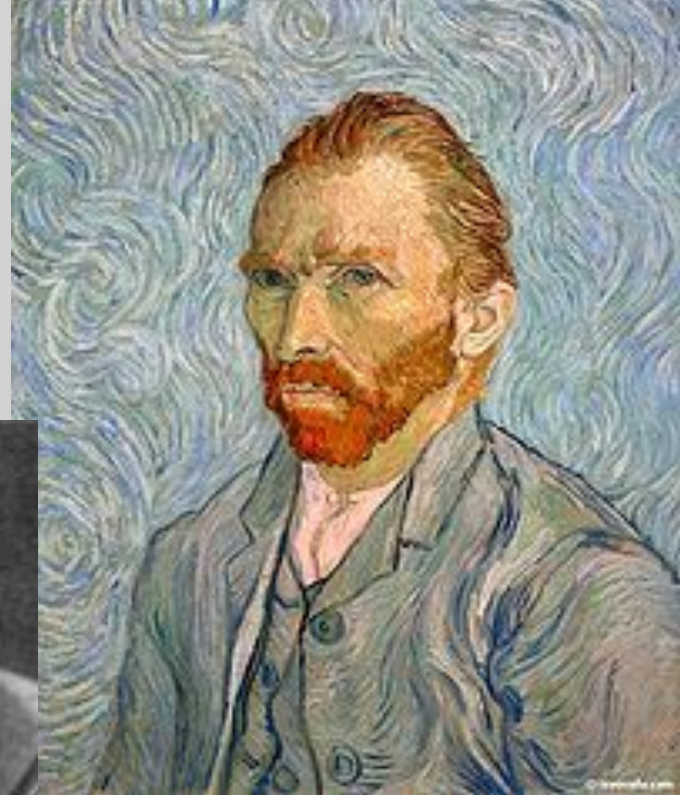
- собирательное название основных течений французской живописи конца 19 – начала 20 веков. Мастера постимпрессионизма, многие из которых примыкали к импрессионизму, с середины 1880-х годов искали новые выразительные средства, способные преодолеть эмпиризм художественного мышления и позволить перейти от импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, материальных и духовных констант. Для периода постимпрессионизма характерно активное взаимодействие отдельных направлений и индивидуальных творческих систем.

П. Сезанн

П. Гогена

В. Ван Гог

Модерн

(франц. *moderne* – новейший, современный),

стиль в европейском и американском искусстве конца 19 столетия – 1910-х годов.

Архитектура модерна обладает в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм, порой приближающихся к скульптурным или напоминающих природные органические явления.

Юдифь. 1901 Г. Климт

Дом Бальо (1906, арх. Антони Гауди)

СИМВОЛИЗМ

(франц. *symbolisme*, от греч. *symbolon* – знак, символ),

- направление в художественной культуре Европы и США конца 19 – начала 20 века.
- Символизм — эстетико-философская основа модернизма

Символизм дал стилю модерн идеологическое обоснование и добавил его пластичные свойства к сфере духовных поисков эпохи.

Не обладая собственной ярко выраженной стилистикой, символизм стал своего рода "идейным" движением, привлекавшим самых разных по манере мастеров. Воссоздание и толкование основных символических мотивов, таких как: "любовь", "смерть", "страдание", "ожидание" и т. п., с различных стилистических позиций воплощались в произведениях Г. Моро, О. Редона, О. Бёрдсли

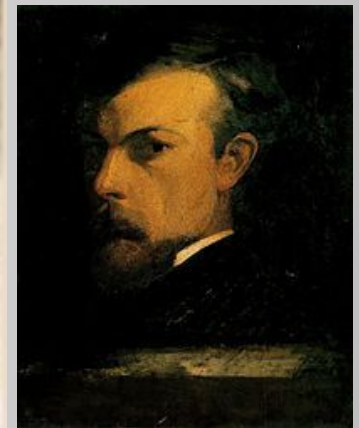
Г. Моро

Эдип и Сфинкс, 1864

«Воздушный шар с глазом». 1898

О. Редон

О. Бёрдсли

Иллюстрация к «Саломее»

М. Врубель

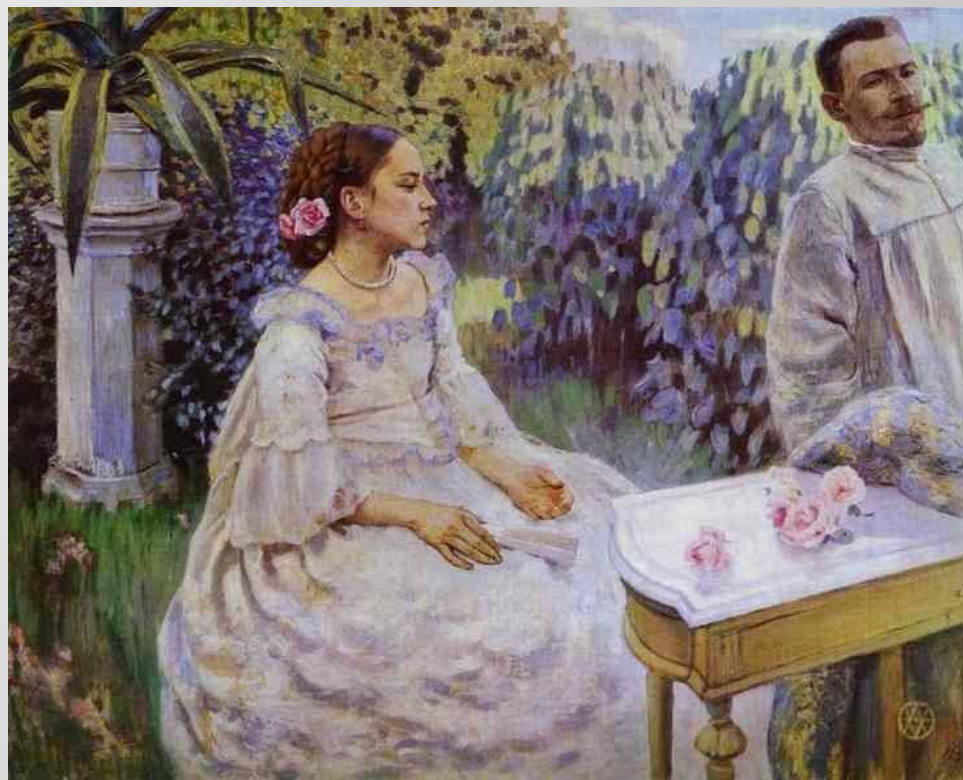
«Царевна-лебедь»

«Демон сидящий»

В. Борисов-Мусатов

"Автопортрет с сестрой"

«Водоем»

ФОВИЗМ

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

Название закрепилось за группой художников (Анри Матисса, Андре Дерена, Альберта Маркета, Мориса де Вламенка, Кееса ван Донгена, Чарльза Кэмойна и Джин Пуй), чьи полотна были представлены на парижской выставке Salon D'Automne 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.

<http://dokonlin.ru/video/sovremennaja-istorija>

Особенности, характерные черты ФОВИЗМА

- ▣ Повышенная светоносность («краски буквально взрывались от света», — писал впоследствии А. Дерен),
- ▣ выразительность цвета,
- ▣ отсутствие традиционной светотеневой моделировки,
- ▣ сведение формы к простым очертаниям,
- ▣ организация пространства только с помощью цвета,
- ▣ резкое обобщение пространства, объема и всего рисунка.

Анри Матисс (фр. Henri Matisse; 31 декабря 1869 — 3 ноября 1954) — французский художник и скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму.

Анри Матисс
Женщина в шляпе
1905,
24×31 см • Масло,
Холст

Анри Матисс
Открытое окно
1905,
24×31 см • Масло,
Холст

Кубизм (фр.cubisme, от cube – куб) – художественное направление во французском искусстве начала XX века, основателями и крупнейшими представителями которого были **Пабло Пикассо** и **Жорж Брак**. Термин «кубизм» возник из критического замечания по поводу работ Ж.Брака о том, что он сводит «города, дома и фигуры к геометрическим схемам и кубам».

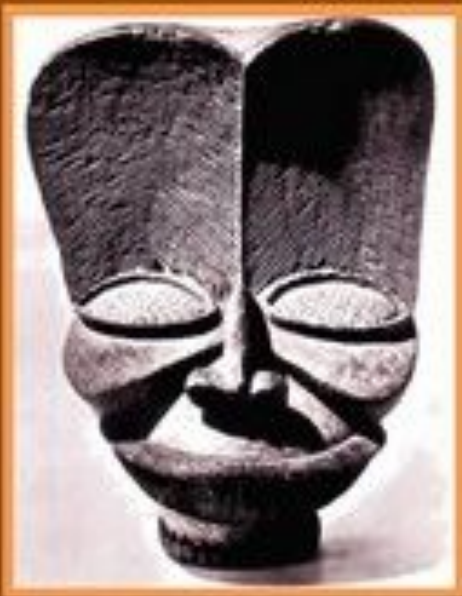
Па́бло Ру́ис-и-Пика́ссо^[11], полное имя — Па́бло Диéго Хосé Франси́ско де Па́ула Хуán Непомусéно Мари́я де лос Ремéдиос Сиприа́но де ла Сантíсима Тринида́д Ма́ртур Патр́исио Ру́ис и Пика́ссо

(25 октября 1881, Малага, Испания — 8 апреля 1973, Мужен, Франция) — испанский и французский^[11] художник, скульптор, график, театральный художник, керамист

<http://www.pablo-ruiz-picasso.ru/period-cubism.php>

«Авиньонские девицы», 1907

Маски
африканских
племен

Пабло Пикассо
(1881-1973)

«Авиньонские девицы»,
1907

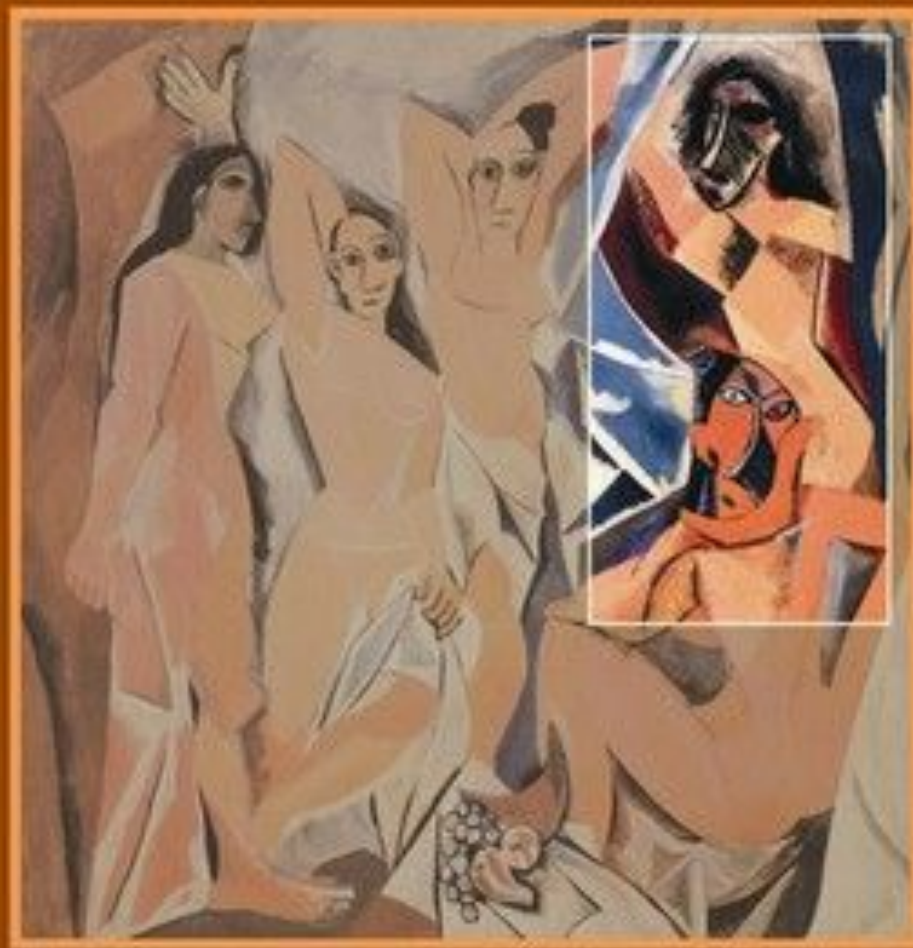
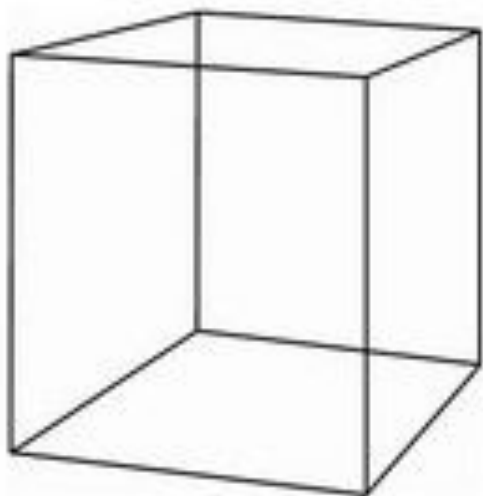

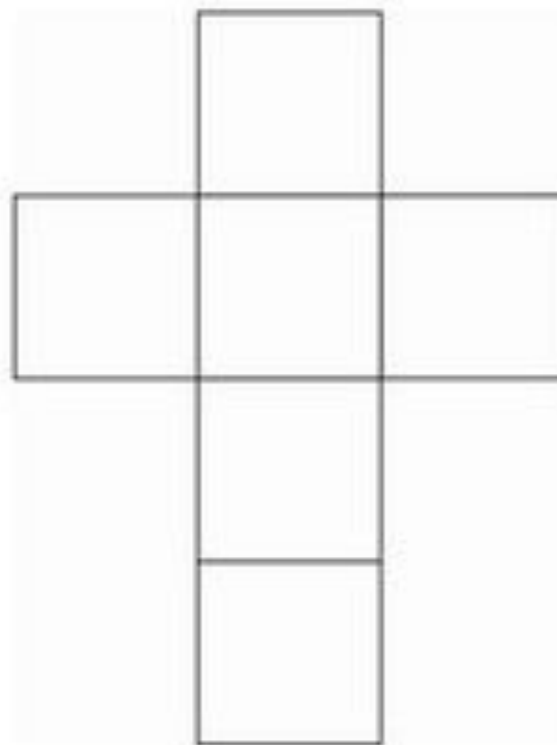
Рисунок куба

Три периода:

**Сезанновский (1907 – 1909),
Аналитический (1909 – 1912),
Синтетический (1913-1914).**

Рисунок куба в понимании кубистов

Период

СИНТЕТИЧЕСКИЙ

кубизма (1912-1914)

Пабло Пикассо
(1881-1973)

«Гитара», 1913

Пабло Пикассо
(1881-1973)

«Натюрморт на плетеном стуле», 1912

Три периода:
Сезанновский (1907 – 1909),
Аналитический (1909 – 1912),
Синтетический (1913-1914).

Орфизм

(фр. orphisme, от фр. Orphée — Орфей)

Красная башня

Робер Делоне. Автопортрет.

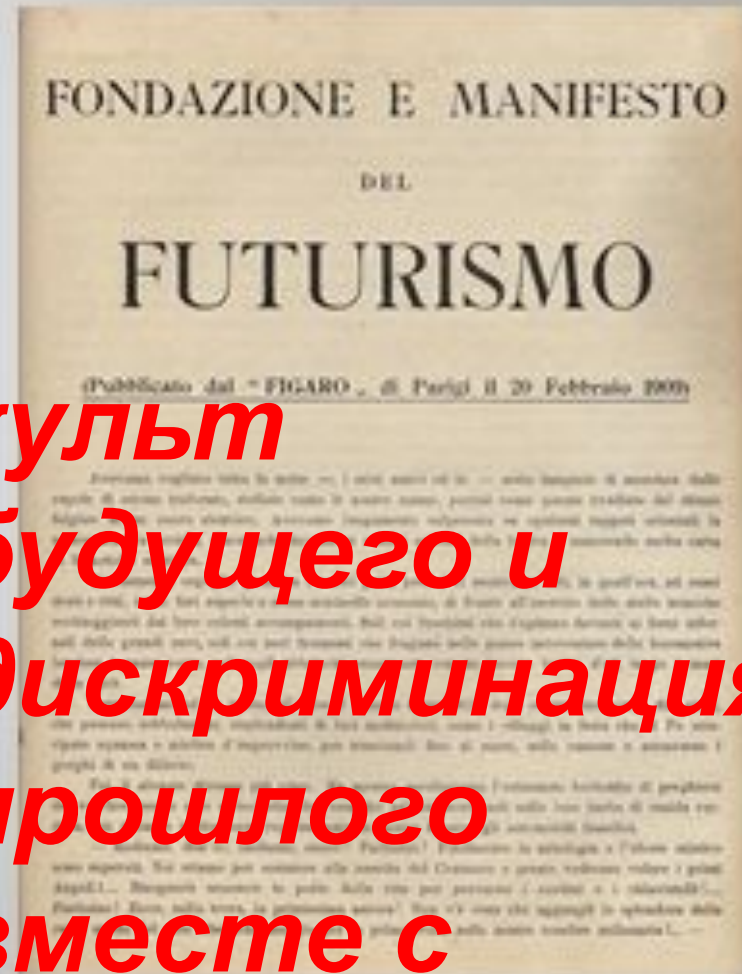

Певец фламенко
Соня Делоне
1916

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

Футуризм (лат. futurum — будущее)

**культ
будущего и
дискриминация
прошлого
вместе с
настоящим!**

**Филиппо Томмазо
Маринетти
(1876 — 1944)**

(Шандор Бортник "Красный паровоз")

Умберто Боччони
Улица входит в дом. 1911

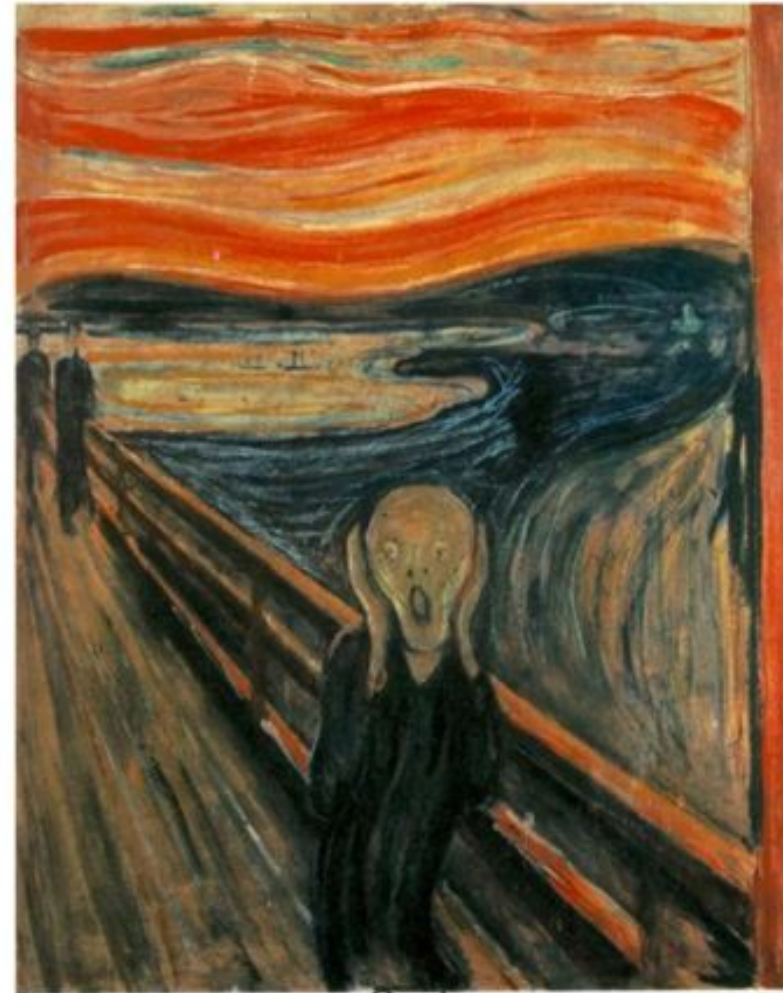

«Футуристическая женщина»

Давид Бурлюк «Лошади»

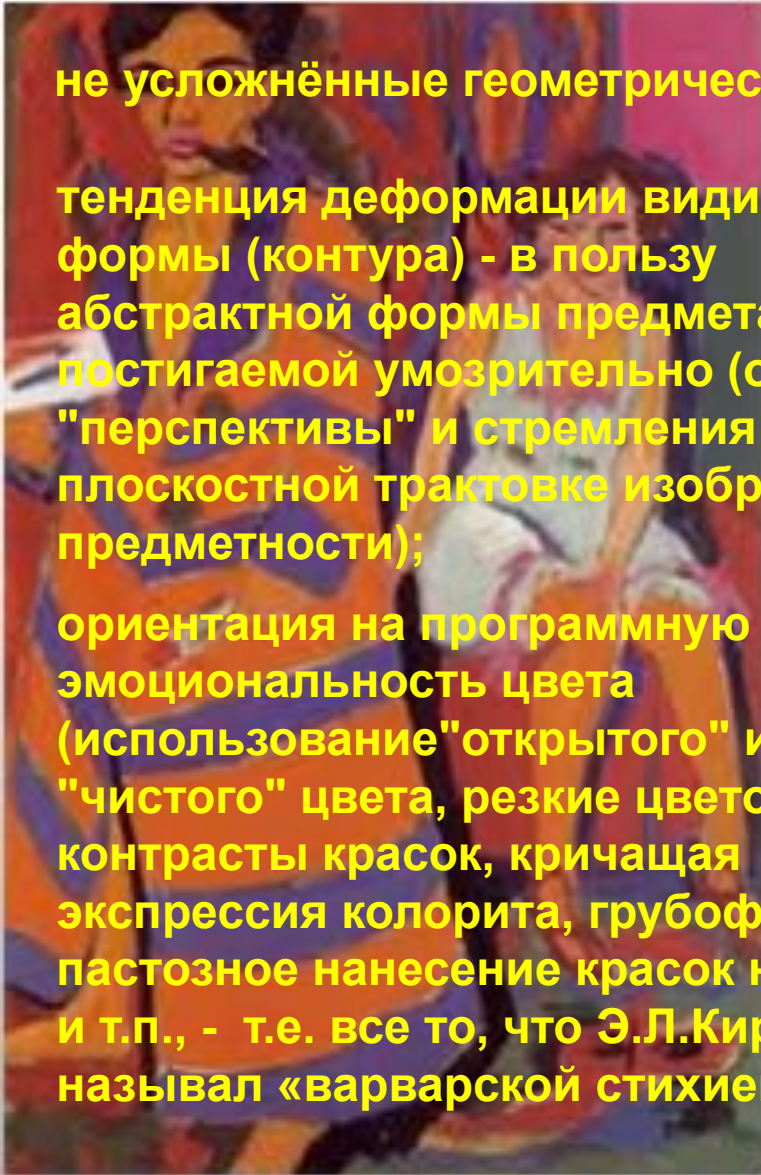
Экспрессионизм

- (от лат. *expressio*, «выражение») — течение в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в первые десятилетия XX века, преимущественно в Германии и Австрии. Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора.

Эдвард Мунк Крик

«Автопортрет с натурщицей»

не усложнённые геометрические формы ;

тенденция деформации видимой формы (контура) - в пользу абстрактной формы предмета, постигаемой умозрительно (отказа от "перспективы" и стремления к плоскостной трактовке изображаемой предметности);

ориентация на программную эмоциональность цвета (использование "открытого" или "чистого" цвета, резкие цветовые контрасты красок, кричащая экспрессия колорита, грубофактурное пастозное нанесение красок на холст и т.п., - т.е. все то, что Э.Л.Кирхнер называл «варварской стихией цвета».

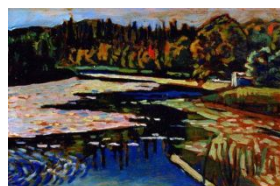
Групповой портрет участников группы «Мост».
1926—1927

Абстракционизм

(лат. *abstractio* — удаление, отвлечение) — направление искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения

Пит Мондриан

Река осенью,
Василий
Кандинский

Василий
Кандинский

Композиция VII 1913 Холст, масло 200.0 × 300.0 см

Москва, Государственная Третьяковская галерея

Ф. Марк. «Башня синих коней»

«... Название Синий всадник мы придумали за кофейным столом в саду в Зиндельдорфе. Мы оба любили синий, Марк - лошадей, я - всадников. И название пришло само» В.Кандинский.

Синий всадник — творческое объединение представителей экспрессионизма (в основном художников) в начале XX века в Германии.

Эдвард Мунк (норв. *Edvard Munch*; 12 декабря 1863, Лётен, Хедмарк — 23 января 1944, Экелю, близ Осло) — норвежский живописец и график, театральный художник, теоретик искусства. Творчество Мунка **охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаждой**

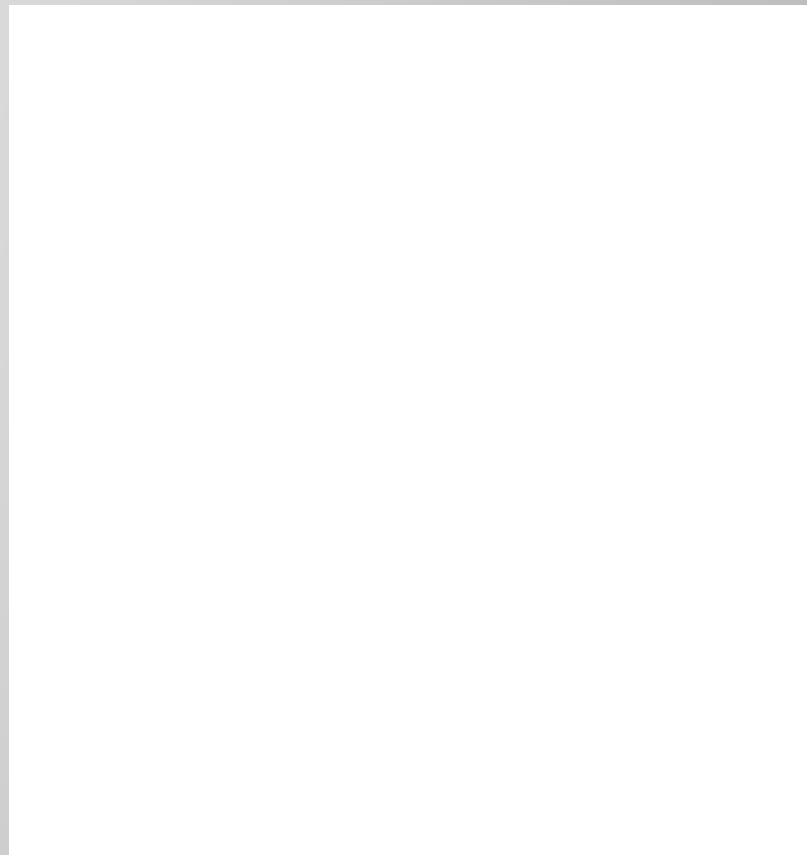

Крик. 1893

Дадаизм

(от франц. dada – конек, детская деревянная лошадка, обозначает детский лепет, что-то **невнятное и бессвязное**) – литературно-художественное движение, получившее развитие во многих странах Европы, а также в США. Дадаизм возник как протест творческой молодежи против мировой войны и культуры, приведшей к ней. Принципами дадаизма стали разрыв с традициями мировой культуры и отрицание всяческих ценностей; представление о мире как о хаосе безумия, которому противопоставляется безумие творческое; алогичность мышления, выведение

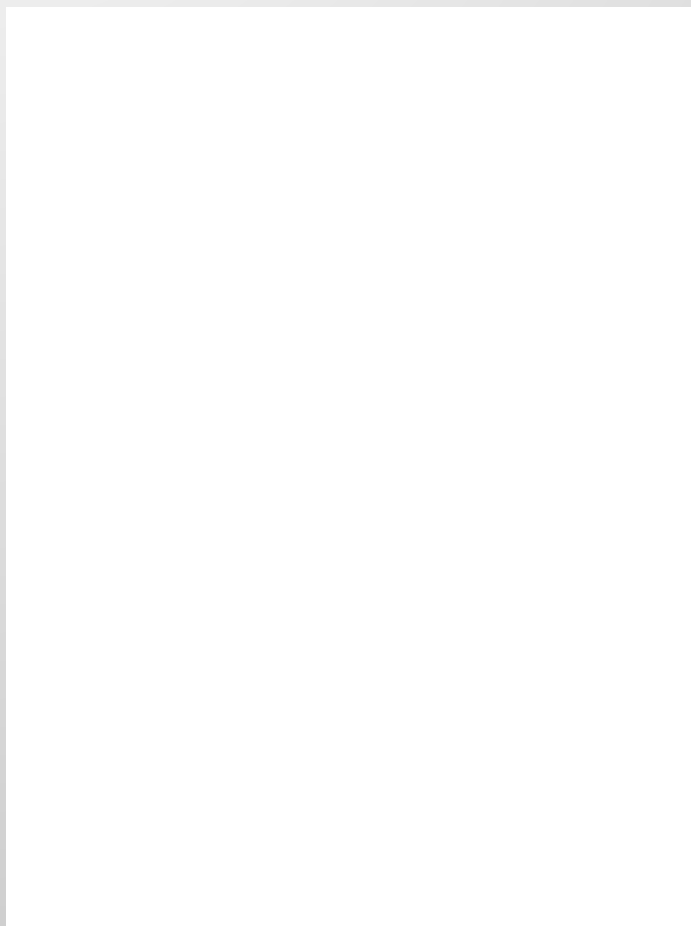

Фонтан, 1917

Фотография Марселя Дюшана в образе
Rose Sélavy (1921). Автор — Ман Рэй

Ман Рэй (англ. *Man Ray*, имя при рождении — *Эммануэль Радницкий* ^{[1][2][3]}; 27

августа 1890, Филадельфия — 18 ноября 1976, Париж) — французский и американский художник, фотограф и кино режиссёр.

Дада-объект. 1924 год (реплика 1963). «Подарок».

Ман Рэй. Скрипка Энгра, 1924

Загадки горизонта
1955 г.

Рене Франсуа Гилён Магритт (фр. René François Ghislain Magritte; 21 ноября 1898, Лессин — 15 августа 1967, Брюссель) — бельгийский художник-сюрреалист. Известен как автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин.

Проницательность 1936 г.
1936 год.

Джорджо де Кирико (ит
Chirico, 10
июля 1888, Волос, Греци
ноября 1978, Рим) — ита
ник, близкий к сюрреали

Песнь любви. 1914 г.

рэта. 1913

Меланхолия и тайна улицы. 1914 г.

Марк Ротко .
Оранжевое, красное, жёлтое 1956 г..

Поп-áрт (англ. *pop art*, сокращение от *popular art* — популярное или естественное искусство) — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм.

Энди Уóрхол (англ. *Andy Warhol*; настоящее имя — **Э́ндрю Уорхола**, англ. *Andrew Warhola*^{[7][8]}, 6 августа 1928 года, Питтсбург, США — 22 февраля 1987 года, Нью-Йорк, США) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «*homo universale*», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».

Диптих Мэрилин, 1962

Полотно было написано сразу после смерти Мэрилин Монро. Энди Уорхол соединил две картины: пятьдесят грубо раскрашенных растиражированных портретов актрисы и точно такую же, но черно-белую. На втором полотне большинство портретов плохо видны или смазаны. Таким образом, художнику удалось показать облик смерти, преследовавший Мэрилин, и подчеркнуть контраст с ее жизнью. Сейчас картина находится в Лондоне, в Галерее Тейт.

Оптическое искусство (**оп-арт** — сокращённый вариант от англ. *optical art* — оптическое искусство) — художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Виктор Вазарели (фр. *Victor Vasarely*; 1906—1997), урождённый **Дёжё Вáшарейи** (венг. *Vásárhelyi Győző*) — французский художник, график и скульптор венгерского происхождения, ведущий представитель направления «оп-арт».