

Искусство модернизма

Как понимать живопись авангарда

П. Пикассо. Художник с палитрой и мольбертом. 1928

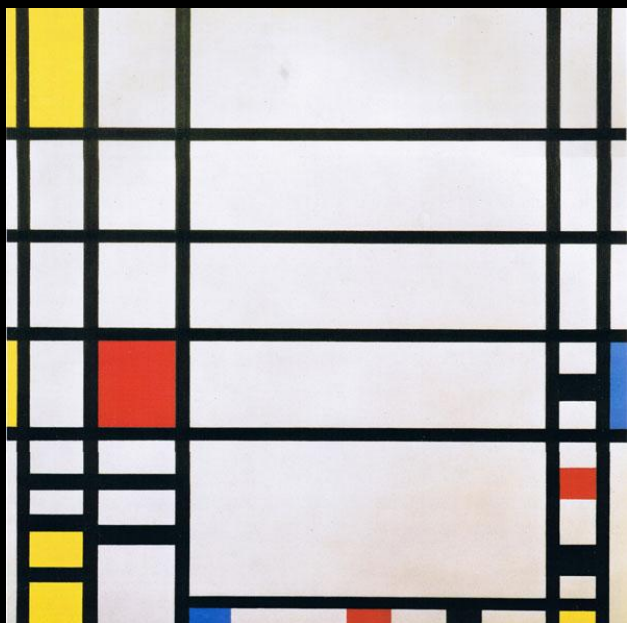
К. Малевич. Черный квадрат. 1915

Картины или скульптуры XX в. через столетие все еще называются «современным искусством» и способны вызывать сильную эмоциональную реакцию.

Смотря на «Черный квадрат» Казимира Малевича, зрители до сих пор недоумевают, возмущаются и требуют разъяснений.

Действительно ли зритель понимает классическую живопись или просто удовлетворяется тем, что изображенные предметы и сюжеты ему знакомы?

Что изображено на этих картинах?

П. Мондриан
Трафальгарская
площадь
1939–1943

П. Пикассо. Плачущая женщина. 1949

Дж. Поллок
Из паутины
1949

Мы привычны к живописи,
похоже изображающей
окружающую действительность.

П. Клас ван Харлем
Натюрморт с турецким пирогом
и кубком-наутилусом. 1627

Красота как бы оправдывает
живопись в глазах зрителя,
делает ее понятной.

К. Хокусай
Большая волна в Канагава
1832

Картина, сделанная *мастерски*, автоматически понимается как настоящее произведение искусства, даже если ее сюжет непонятен.

Я. ван Эйк. Мадонна каноника ван дер Пале. 1434–1436

На картине Пабло Пикассо, мастера с блестящей живописной выучкой, угловатая человеческая фигура нарочито и грубо искажена.

П. Пикассо. Обнаженная под сосной. 1959

П. Пикассо. Портрет Ольги в кресле. 1918

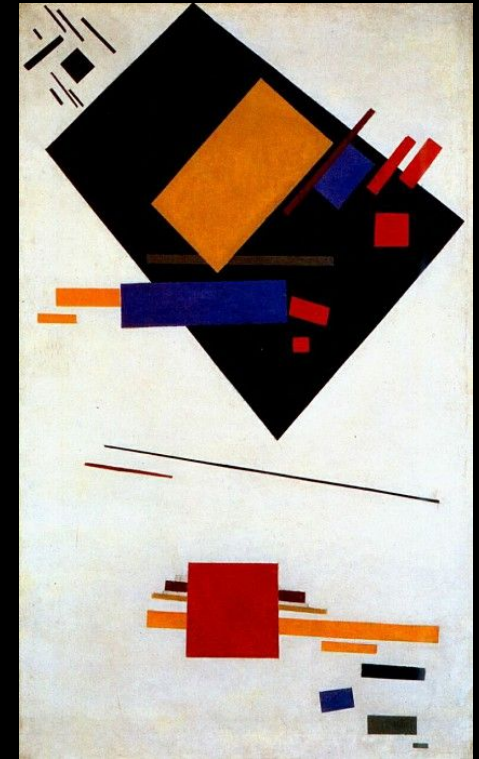
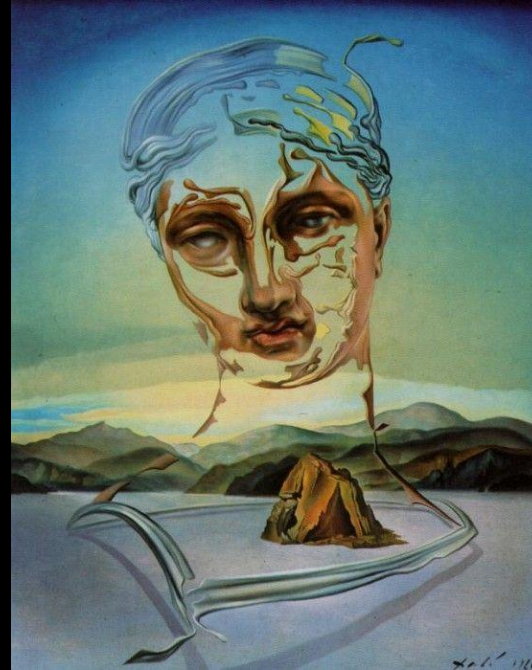
П. Пикассо. Пауло в костюме Арлекина. 1924

**Привычные ключи к пониманию,
или
Три «не» нового искусства**

Классическое
произведение
искусства
оценивается по трем
критериям:
**подобие,
красота,
мастерство.**

Искусство авангарда
НЕ подражает видимому миру,
НЕ добивается красоты
и гармонии,
НЕ блистает техническим
мастерством отделки.

**Рассмотрим крупные
движения
изобразительного
искусства XX века**

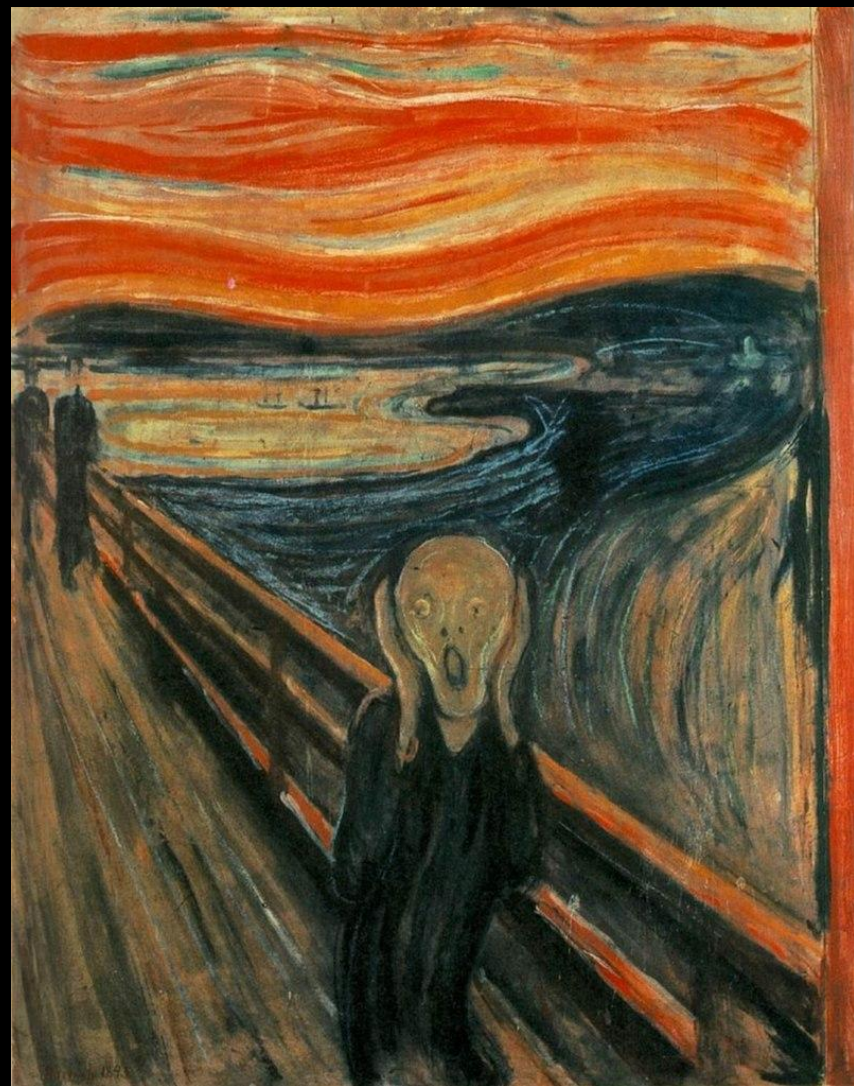
Что значит «движение»?

В искусстве это единый стиль,
который использует группа
художников для самовыражения.

Экспрессионизм

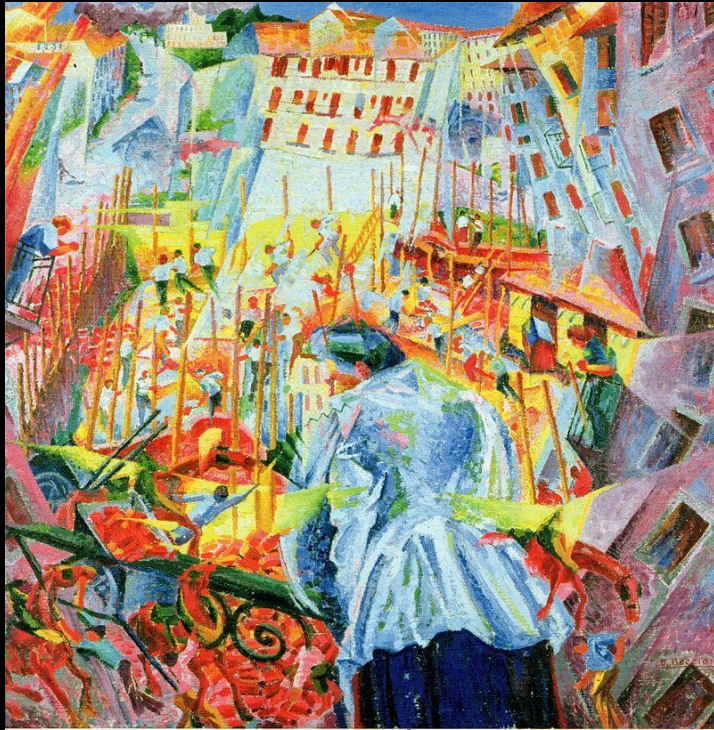
Уродливость и противоречия современной жизни порождали у экспрессионистов чувства раздражения, отвращения и тревоги, которые они передавали при помощи угловатых, искореженных линий, быстрых и грубых мазков. Цвет они выбирали предельно контрастный, чтобы усилить влияние на зрителя, не оставить его равнодушным..

Эдвард Мунк. Крик. 1893

Эрик Хеккель. Уличная сцена у моста

Футуризм

Картины многих мастеров напоминали киноленты — настолько последовательно в них изображались моменты движения.

Футуристы старались уловить главную примету нового времени — постоянно ускоряющиеся темпы жизни.

Художники писали огромные океанские пароходы, железные дороги, разнообразные летательные аппараты, города-монстры, заполненные быстро несущимися автомобилями.

Луиджи Руссоло "Восстание"

ФОВИЗМ

Какие чувства вызывают у вас цвета и формы на этом слайде?

Именно это важно было фовистам. Они стремились выразить эмоции от объекта, а не в точности воссоздать его вид.

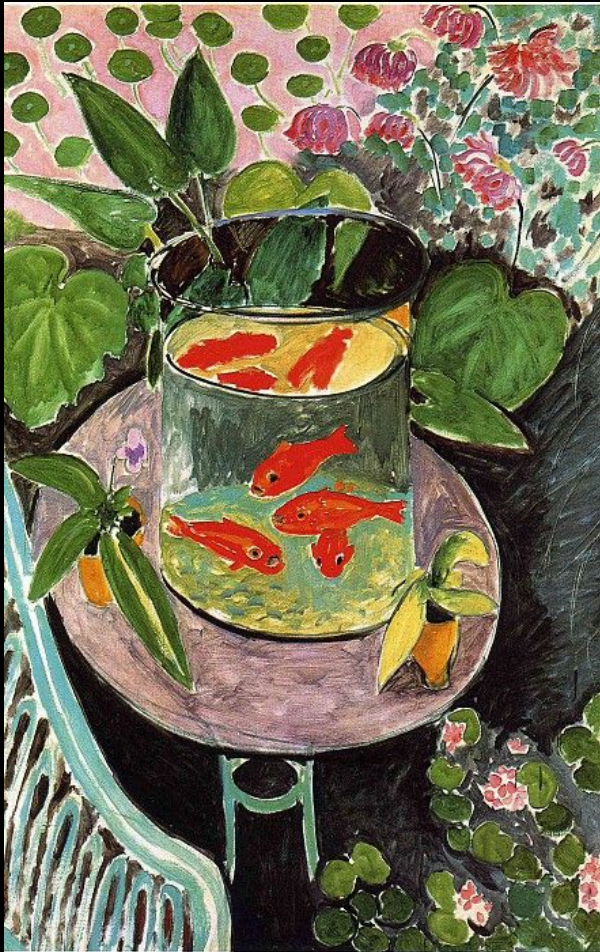
ФОВИЗМ

Фовисты делились переживаниями с помощью ярких красок, простых форм и смелых мазков

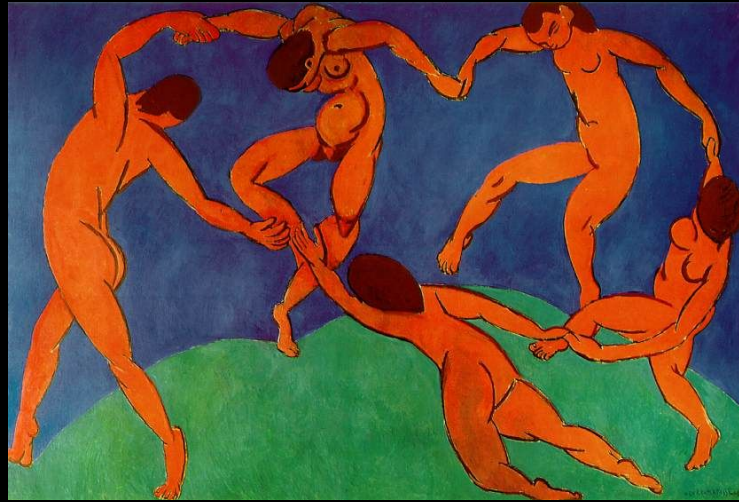

Слово «Фовизм» происходит от французского *fauve* – «дикий». Так за резкость и яркие цвета один французский критик прозвал художников, среди которых были Анри Матисс, Андре Дерен, Кес ван Донген, Морис де Вламинк и др.

«Я мечтаю об искусстве уравновешенном, чистом, спокойном, без волнующего или захватывающего сюжета, которое являлось бы облегчением, отдыхом, чем-то вроде хорошего кресла, в котором человек отдыхает от физической усталости». А.Матисс

Матисс А. Красные рыбки

Матисс А.
Танец

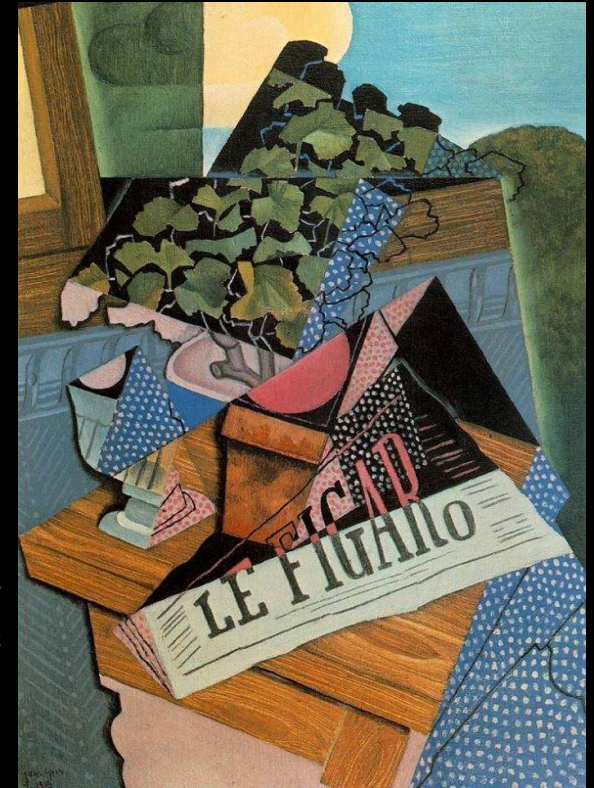
Матисс А.
Музыка

Кубизм

Кубисты не желали изображать мир в привычном виде. Вместо этого они мысленно разбивали объект на геометрические фигуры и писали именно их.

Пикассо П. Плачущая женщина

Х.Грис.
Натюрморт
«Горшок с
геранью»

На одной картине предмет мог быть показан с разных ракурсов, спереди и сзади.

П.Пикассо. Герника

Изображённое не претендует ни на красоту, ни на гармонию.
Дисгармоничность, трагедия, боль переданы в цвете и
пластических формах и вызывают страх, протест, ненависть

Дадаизм

Во время Первой мировой войны художники в швейцарском Цюрихе протестовали против ужасов, которые им приходилось наблюдать. Свои произведения они называли **антиискусством**, поскольку мир в них представлял таким же абсурдным, какой они считали войну.

М. Дюшан. Фонтан. Копия. 1963

Дадаисты превращали в шедевры обычные предметы быта. Когда предмет переставал использоваться по назначению, он становился произведением искусства.

Рауль Хаусманн.
Механическая голова

Дадаистский рельеф
Ханса Арпа

Абстракционизм

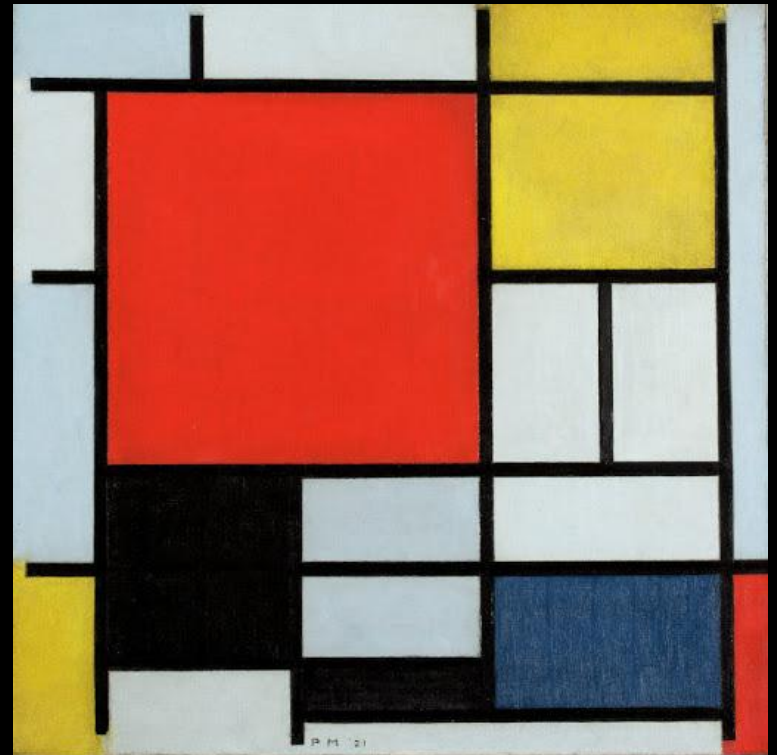
Василий Кандинский цветовыми пятнами и линиями пытается передать внутреннее состояние души.

В.Кандинский. Без названия. 1913

Абстракционисты отказались от изображения реального мира. Искусство становится беспредметным.

А Пит Мондриан стремится достигнуть чистой красоты через геометрические формы и основные цвета.

П. Мондриан . Композиция с красным, желтым , синим и черным

Абстрактный экспрессионизм

Абстрактные экспрессионисты стремились к тому, чтобы при взгляде на картину зрители приобщались к чувствам художника во время рисования.

Поллок Дж. Собор. 1947

Джексон Поллок расстилал на полу огромный холст, обмакивал кисть в краску, а потом разбрызгивал ее каплями и тонкими струйками, не прикасаясь к поверхности (это называется дриппинг).

Сюрреализм

Как сделать нечто подобное?
Нарисуй яблоко вместо
человеческого лица.
Рене Магритт так и поступил!

Название «сюрреализм» происходит от французского *surréal* – «над реальностью».

Произведения сюрреалистов значительно отличались от всего, что было до этого. Их работы – сочетание грез, фантазий, образов, чуждых друг другу. Сюрреализм похож на сновидение.

Магритт Р. Сын человеческий. 1964

Домашнее задание:

Выбери заинтересовавшее тебя произведение или направление в искусстве XX века и подготовь сообщение об этом.

