

ГЛАВНЫЕ

СТИЛИ

ЖИВОПИСИ

XX ВЕКА

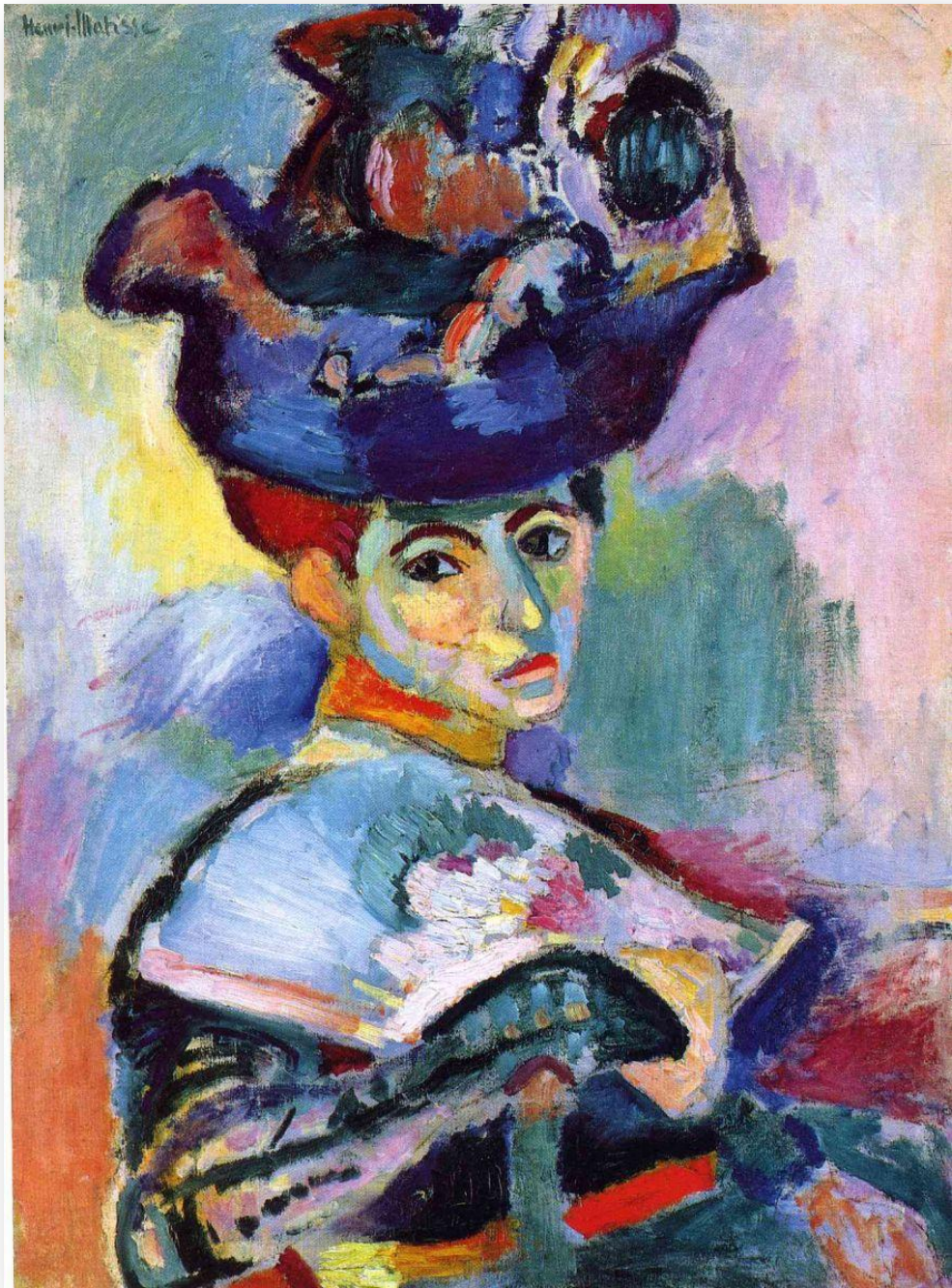
В XX веке искусство столкнулось с усложнившейся действительностью, с нарастанием катастрофичности общественного развития, обострением социальных противоречий, с конфликтами, порожденными научно-технической революцией, с глобальными проблемами, затрагивающими интересы всего человечества.

Гуманистические ценности Возрождения и Просвещения больше не служили поддержкой человеку.

В первые десятилетия XX века многие мастера порвали со сложившимися художественными традициями: появились различные направления авангарда (с фр. “передний край”).

ФОВИЗМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Фовизм называют первым авангардным течением, хотя его можно считать и частью постимпрессионизма.</p> <p>Это бунтарское, но ещё фигуративное (изображающее реальные предметы) направление, которое отказалось и от большинства предшествующих живописных норм, и от идеи, что искусство должно выражать философские, интеллектуальные смыслы.</p> <p>Вместо этого главными стали эмоции - чаще всего яркие, радостные, - которые должны были быть выражены на языке красок. Приёмы фовистов, особенно яркий цвет, плоскостность и тёмный контур, повлияли на многих художников XX века.</p>	<p>Фовизм был представлен в 1905 году на третьей выставке Осеннего салона в Париже; активная фаза продолжалась лишь следующие два года.</p> <p>Главные художники:</p> <ul style="list-style-type: none"> Анри Матисс, Андре Дерен, Морис де Вламинк, Альбер Марке, Рауль Дюфи, Отон Фриез, Жорж Руо, Кес ван Донген.	<p>Слово «фовисты» произошло от французского <i>fauve</i>, «дикий», и это видно в живописи. Художники-фовисты брали яркие, контрастные краски, часто выбирали непривычные и неестественные цвета, а вместо переливов оттенков использовали много чётких контуров и пятен. В своих произведениях они отказывались от выстраивания объёма и пространства, делая их условными, обобщёнными. Все это, вместе с динамичными мазками, работало на главную цель - яркую, экзальтированную эмоцию.</p>	<p>В чистом виде фовизма в России не было, но фовисты повлияли на русских художников вместе с другими европейскими авангардистами.</p> <p>Так, элементы фовизма есть у Михаила Ларионова («Натюрморт с синим чайником», 1907), Наталии Гончаровой («Посадка картофеля», 1908 - 1909), раннего Казимира Малевича («Портрет», 1910).</p>

АНРИ МАТИСС
ЖЕНЩИНА В ШЛЯПЕ
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА, Г. САН-ФРАНЦИСКО.
1905 Г.

**АНДРЕ ДЕРЕН.
ПОРТ В ГАВРЕ.
ЭРМИТАЖ, СПБ.
1905 – 1906 ГГ.**

АЛЬБЕР МАРКЕ
ПЛЯЖ В ФЕКАМЕ
НАЦ. МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА,
Г. ПАРИЖ.
1906 Г.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Экспрессионизм зародился как немецко-австрийская параллель французскому фовизму - но экспрессионисты, в отличие от фовистов, не отказались от выражения духовных, экзистенциальных смыслов, главным образом связанных с драматическими аспектами человеческого существования и предчувствием катастрофы (неудивительно, что вторая волна экспрессионизма началась с Первой мировой войной). Название «экспрессионизм» изначально было противопоставлено импрессионизму: художник не передаёт непосредственное зрительное впечатление от действительности (природы), а выражает возникшие у него сложные эмоции. Появлению нового движения сопутствовал интерес к первобытному и средневековому искусству, которое в начале XX века воспринималось как очень</p>	<p>Многие считают главной картиной экспрессионизма «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка - однако первая его версия была написана за 12 лет до основания первой экспрессионистской группы и оказалась «присвоена» теоретиками экспрессионизма постфактум. Группа «Мост» - основоположники немецкого экспрессионизма – собралась в 1905 году. В неё входили:</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Эрнст Людвиг Кирхнер,✚ Эрих Хеккель,✚ Фриц Блейль✚ Карл Шмидт-Ротлуф,✚ Эмиль Нольде✚ Отто Мюллер. <p>В 1911 году создали группу «Синий всадник»:</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Василий Кандинский,✚ Франц Марк,✚ Август Макке,✚ Марианна Веревкина,✚ Алексей Явленский✚ Пауль Клее. <p>Другие художники, родственные экспрессионизму, - австрийцы Эгон Шиле и Оскар Кокошка, голландец Кес ван Донген. Новые герои послевоенных 1920-х - Отто Дикс, Георг Гросс, Макс Бекман. Экспрессионизм также повлиял на Жоржа Руо, Хаима Сутина, Амедео Модильяни.</p>	<p>В живописи экспрессионистов персонажи чаще всего гротескны, формы - искажены, пространство - смещено, мазки - завихряющиеся, а цвета яркие, насыщенные и диссонансно сочетаются между собой. Все это - ради передачи сильных эмоций от драматичности бытия. В большей части это касается художников группы «Мост» - у «Синего всадника» формы часто были спокойнее, а цвета гармоничнее.</p>	<p>Экспрессионизм как течение в России отсутствовал (если только не трактовать его расширительно и не видеть в любой экспрессивно написанной картине начала XX века, без связи с содержанием). Элементы, напоминающие об экспрессионизме, есть у Давида Бурлюка, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, а также у художников, учившихся во второй половине 1920-х в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИИ): Николая Витинга, Александра Глушкина, Ивана Ивановского.</p>

ЭДВАРД МУНК
КРИК
КОММУНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ ИСКУССТВ,
Г. ОСЛО
1893 Г.

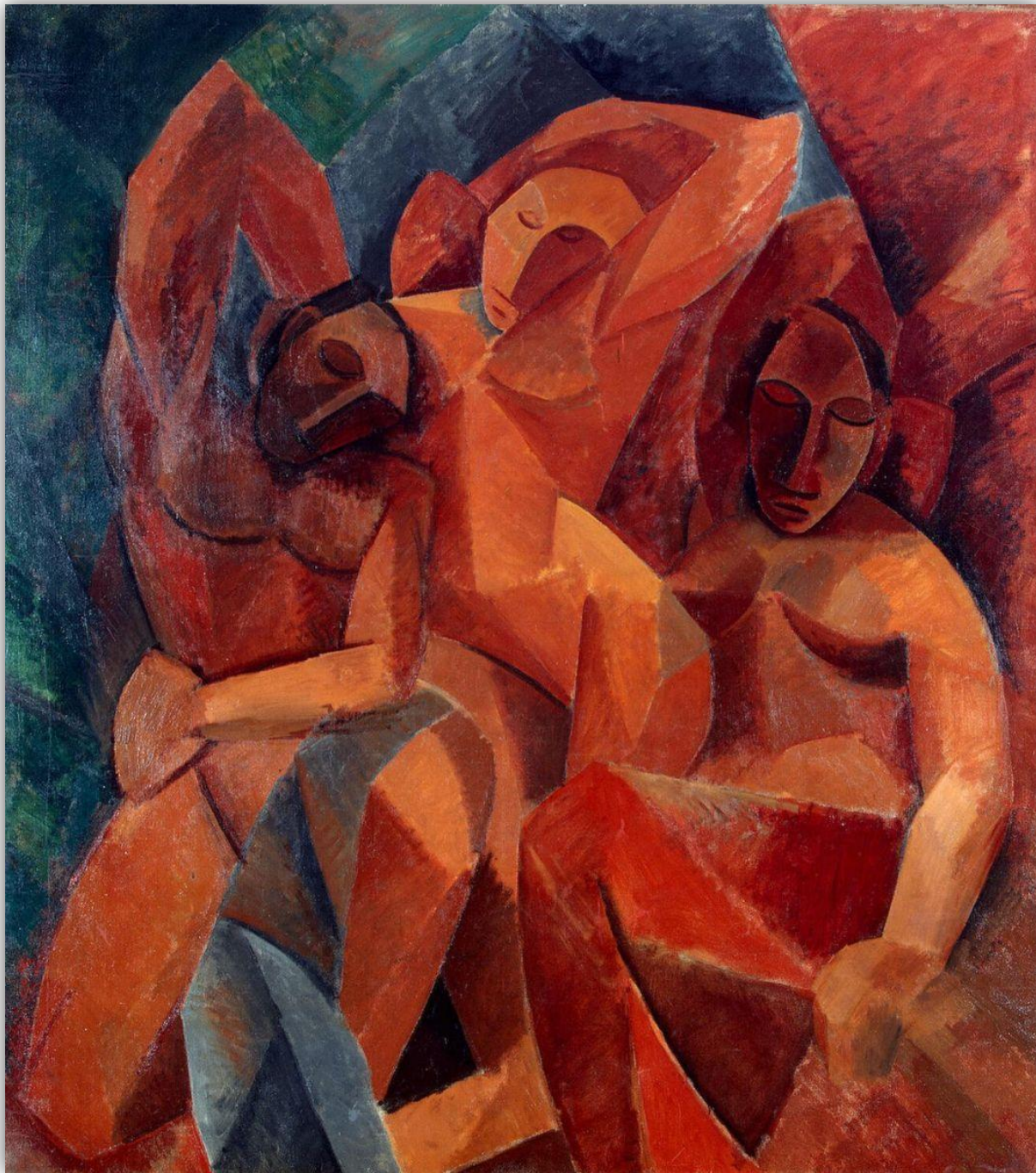
ЭГОН ШИЛЕ
ПОРТРЕТ ВАЛЛИ
МУЗЕЙ ЛЕОПОЛЬДА,
Г. ВЕНА.
1912 Г.

ФРАНЦ МАРК
СУДЬБЫ
ЖИВОТНЫХ
БАЗЕЛЬСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ,
Г. БАЗЕЛЬ. 1913 Г.

КУБИЗМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Кубизм - последний подступ фигуративной (то есть изображающей реальные предметы) живописи к беспредметности, абстракции. Он попытался по новому передать на двухмерной плоскости трёхмерность изображённых объектов: для этого те разбирались на простейшие геометрические фигуры и как бы собирались на холсте заново. Кубисты требовали доискиваться до сути вещей - а не рабски отражать их на картине, как зеркало; освобождая живопись от бремени жизне-подобия, они боролись с ее иллюзорностью. Помимо трёхмерности, они пытались передать на плоской картине движение и время - а ещё изобрели ассамбляж, объединяющий живопись и фрагменты бытовых предметов вроде клеёнки и газе</p>	<p>Кубизм часто связывают с влиянием Сезанна, который якобы рекомендовал рассматривать реальность как сочетание простых фигур - цилиндров, конусов и шаров; однако про куб как раз Сезанн и не говорил. Основателями и титанами кубизма стоит считать:</p> <ul style="list-style-type: none">Пабло ПикассоЖоржа Брака,Фернан Леже,Робер Делоне,Хуан Грис,Альбер Глез,Жан Метценже. <p>Кубизм был создан в 1907 году, а в начале 1910-х его первая стадия - аналитическая - стала постепенно сменяться синтетической: художники уже не столько разнимали реальность на фигуры, сколько создавали из этих фигур новые предметы и пытались украсить ими мир.</p>	<p>Предметы и люди на кубистических картинах не изображены жизне-подобно, а разъяты на плос-кости, совмещённые на одном холсте. Может создаться впечатление, что мы видим одну и ту же вещь с разных сторон, картина может выглядеть выпирающей на зрителя или вывернутой наружу. Изображение складывается из простых геометрических форм (квадратов, цилиндров, трапеций) и выглядит «угловато». Понять, какой именно реальный предмет мы должны за ним угадать, не всегда просто. Цвет интересовал кубистов меньше формы, а портреты и натюрморты - больше остальных жанров.</p>	<p>В России отдельное влияние кубизма сложно выделить: он почти всегда шёл рука об руку с футуризмом. При этом так или иначе кубизм и футуризм повлияли на множество крупнейших творцов авангарда (у кого-то это был маленький эпизод, у кого-то - целый период): на супрематистов Любовь Попову, Ольгу Розанову, Надежду Удальцову, Казимира Малевича и Варвару Степанову, на Владимира Татлина, на Давида Бурлюка, на многих художников объединений «Ослиный хвост» и «Союз молодёжи».</p>

ПАБЛО ПИКАССО
ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ЭРМИТАЖ, СПБ. 1908 Г.

ХУАН ГРИС
ГИТАРА НА СТУЛЕ
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
1913 Г.

ЖОРЖ БРАК
СКРИПКА И КУВШИН
БАЗЕЛЬСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
Г. БАЗЕЛЬ. 1910 Г.

ФУТУРИЗМ

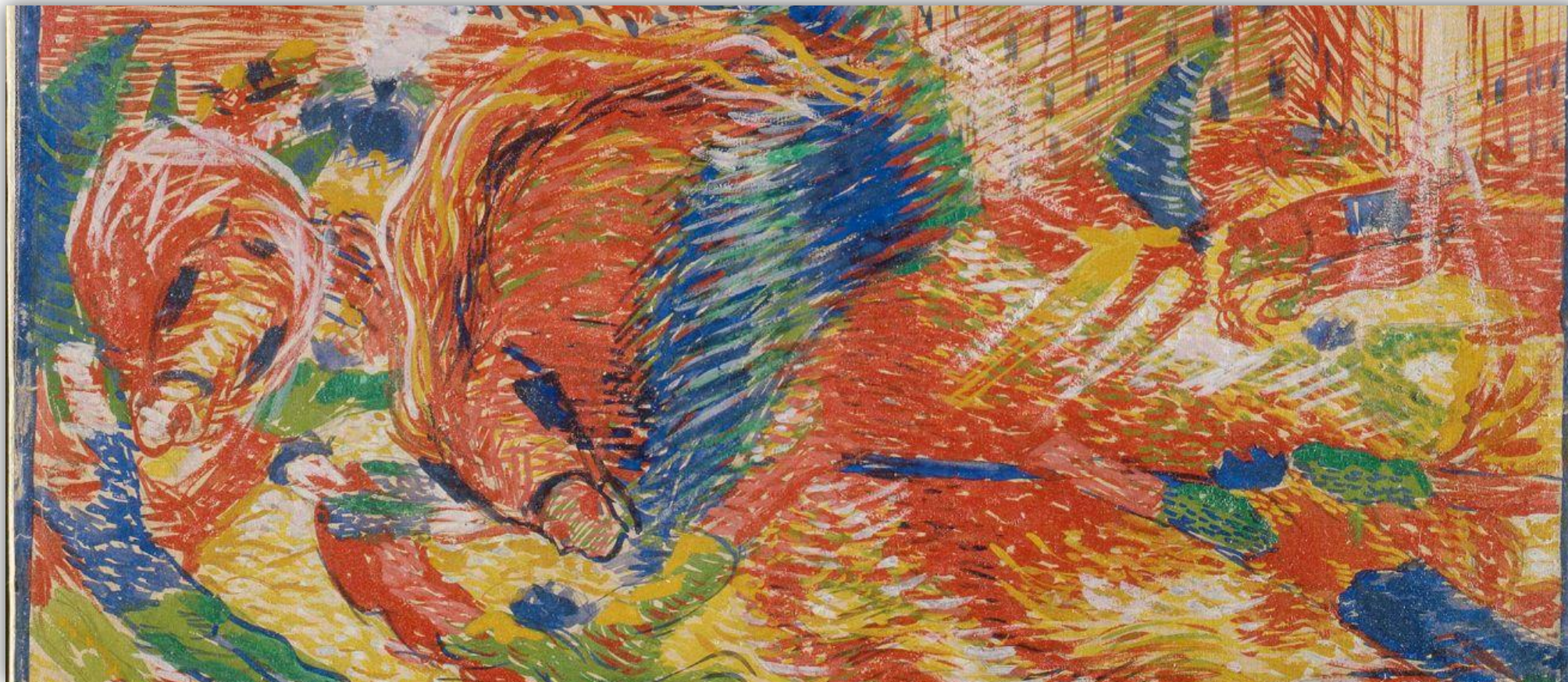
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Итальянское направление, участники которого хотели выразить современность через скорость, отразить сознание городского человека. Футуристы реагировали на последние технические завоевания и, в отличие от многих современных им направлений, не боялись прогресса, а восхищались им и ждали революцию, которая должна была встряхнуть одряхлевший мир. Футуристы хотели полностью избавиться от багажа культуры и обновить искусство с помощью технократических индустриальных ценностей. Вместе с этим они вплотную подошли к абстракции.</p>	<p>Главные художники – футуристы:</p> <ul style="list-style-type: none">Джакомо Балла,Джино Северини,Карло Карра,Умберто Боччони. <p>Футуризм в Италии существовал с 1909 до 1920-х годов (активная фаза продолжалась до 1914-го) - и активно повлиял на искусство других стран.</p>	<p>Футуристы обращались в своей живописи к последним достижениям техники - хронофотографии (съёмке через короткие равные интервалы времени, позволявшей записывать движение какого-либо объекта) и кинематографу - и любили изображать на картинах сразу несколько фаз движения одновременно. Наслаивание изображений друг на друга они также использовали, чтобы изобразить город, прогресс, молодость, буйство, энергию. Они дробили предметы (в чем напоминали кубистов) и производили «сдвиги»: соединяли вместе несовместимое. Для их картин характерны зигзагообразные, скошенные, угловатые формы.</p>	<p>В России живописный футуризм соединился с кубизмом в единое течение - кубофутуризм. Кубофутуристы соединяли сдвиги формы кубистов с передачей стремительного движения футуристов - такие черты есть у Малевича, Ларионова, Гончаровой, Татлина и других. Однако в русском кубофутуризме было меньше пафоса, чем в его итальянском аналоге, - и больше иронии, абсурда; Малевич даже создал на основе кубо-футуризма свой стиль, который назвал алогизмом. Художники - футуристы в России тесно сотрудничали с поэтами, их картины иногда сравнивали с заумью Бурлюка и Крученых.</p>

ДЖАКОМО БАЛЛА
ДИНАМИЗМ СОБАКИ
НА ПОВОДКЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАЛЕРЕЯ
ОЛБРАЙТ-НОКСА
Г. БУФФАЛО 1912 Г.

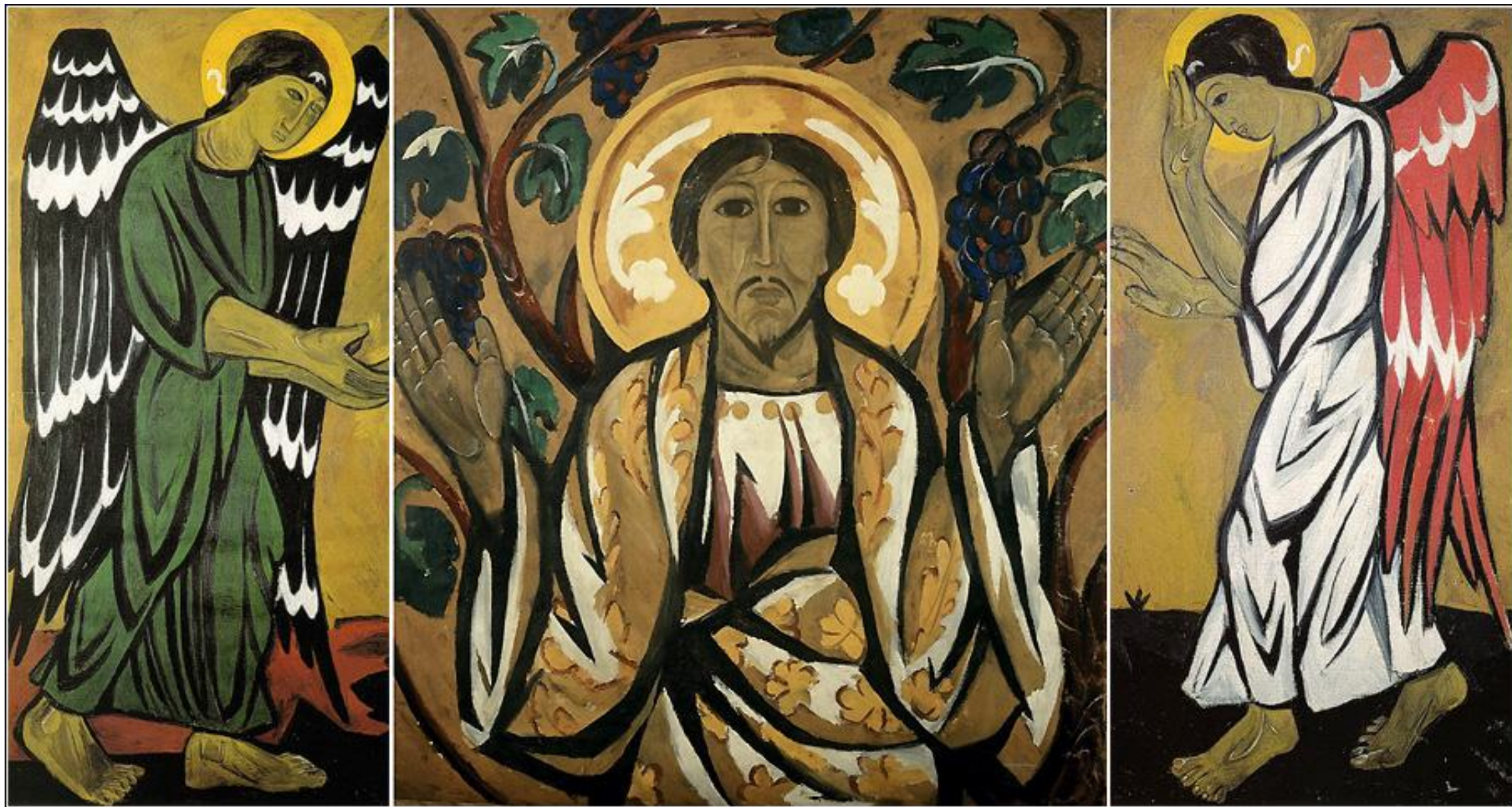
КАРЛО КАРРА
ПОХОРОНЫ
АНАРХИСТА
ГАЛЛИ
МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА,
Г. НЬЮ-ЙОРК.
1910 – 1911 ГГ.

УМБЕРТО БОЧЧОНИ
ГОРОД ВСТАЁТ
ПИНАКОТЕКА БРЕРА,
Г. МИЛАН. 1910 – 1911 ГГ.

(НЕО)ПРИМИТИВИЗМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>В широком смысле (нео)примитивизм - это направление, вдохновлённое народным искусством разных стран, примитивным искусством древних народов или современных архаичных обществ, наивной живописью. Его черты можно найти у многих художников: постимпрессионистов, фовистов, экспрессионистов, кубистов и так далее, - но самостоятельным течением он стал только в России на рубеже 1900–10-х годов. Примитивисты хотели преодолеть академизм и традицию, привнести силу и свежесть взгляда через обращение к архетипическому и мифологическому мышлению, а порой ещё и снизить градус серьёзности и связать «музейное» высокое искусство с низовым.</p>	<p>Русские примитивисты - участники выставок</p> <ul style="list-style-type: none">▪ «Ослиный хвост»,▪ «Мишень»,▪ «Бубновый валет». <p>Главные среди них:</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Михаил Ларионов,✚ Наталия Гончарова,✚ Александр Шевченко, <p>но влияние примитива есть и у</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Петра Кончаловского,✚ Ильи Машкова,✚ Роберта Фалька,✚ Давида Бурлюка, <p>а также</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Казимира Малевича,✚ Владимира Татлина,✚ Марка Шагала,✚ Павла Филонова и других. <p>Кто-то из них вдохновлялся иконой, кто-то - лубком, кто-то - яркой уличной вывеской, кто-то - детской игрушкой, а кто-то и надписью на заборе и непристойным солдатским фольклором. Черты примитивизма есть и у многих западных художников, например Пикассо и Матисса.</p>	<p>Картины примитивистов напоминают детские рисунки, лубок, работы непрофессиональных художников. Их часто можно узнать по упрощённым формам, анатомическим несуразностям, отсутствию привычного объёма и пространства, огрублению, ощущению «неумелости». Яркость цвета иногда преувеличена, фигуры имеют игрушечный, кукольный вид. Это часто изображение «низких» видов городской жизни (солдат, гуляк парикмахеров), весёлое и хулиганское - хотя примитивизм, вдохновлённый серьёзной стороной народного творчества (иконой, крестьянскими обрядами, древними идолами), тоже есть.</p>	<p>(Нео)примитивизм по преимуществу русское явление, он вдохновлялся русским лубком, иконой, живописью подносов и вывесок, провинциальной фотографией. Для многих русских художников 1910-х годов он стал составляющей стиля, соединяясь с кубизмом и фовизмом. Интерес к наивному языку также возникал в советской живописи 1920-х и в нонконформистской живописи 1970–80-х годов.</p>

Наталья Гончарова. Триптих «Спас». 1910–1911 годы
t-chagall.ru / Государственная Третьяковская галерея

Михаил Ларионов. Офицерский парикмахер. 1909 год
artsait.ru / Из бывшего собрания А. К. Томилиной-Ларионовой

Казимир Малевич. Утро после вьюги в деревне. 1912 год
Wikimedia Commons / The Solomon R. Guggenheim Museum

АБСТРАКЦИОНИЗМ

- (лат. *abstractio* «удаление, отвлечение») - направление искусства, отказавшееся от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре.

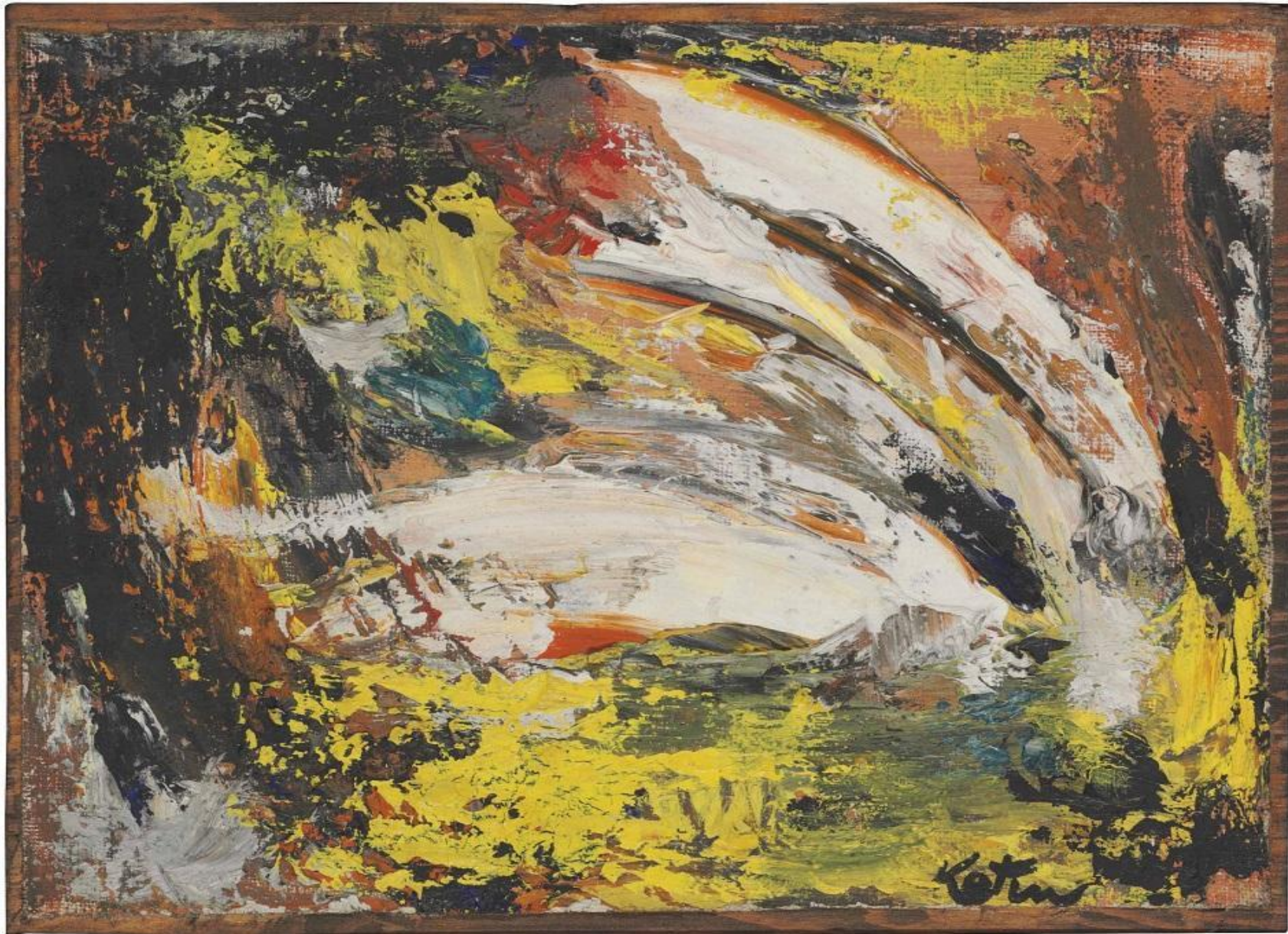
Одна из целей абстракционизма – достижение «гармонизации», с помощью изображения определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, вызывая у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции.

Направления:

- 1.** Эспрессивная абстракция (Василий Кандинский).
- 2.** Геометрическая абстракция (Казимир Малевич, Пит Мондриан);

ЭКСПРЕССИВНАЯ АБСТРАКЦИЯ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Абстракция - беспредметное, не изображающее никаких реальных внешнего мира искусство - стала одной из главных разновидностей авангардной живописи.</p> <p>Экспрессивная, или интуитивная, абстракция использовала живописные средства - цвет, пятно, линию - и либо стремилась выразить чувства и эмоции человека, явления его внутреннего мира и трансцендентные переживания, либо же становилась результатом психологического автоматизма, работы бессознательного.</p> <p>Во второй половине XX века американские абстрактные экспрессионисты культивировали романтический и шаманско-жреческий образ художника, обращались к архетипам, мифам, религиозным темам - мир в их картинах предстаёт драматичным и экста-тическим.</p>	<p>Основатель - Василий Кандинский, который в своём труде «О духовном в искусстве» писал, что конкретные цвета и оттенки соответствуют конкретным чувствам и реакциям зрителя.</p> <p>Позже чех Франтишек Купка совмещал геометрический и экспрессивный варианты абстракции.</p> <p>Экспрессивная абстракция повлияла на сюрреалистов Жоана Миро и Андре Массона. С 1940-х к ней обратились мастера аринформель: Антони Тапнес, Жан Фотрие, Ханс Хартунг, Серж Полякофф и другие (некоторых из них называют ташистами, от фр. <i>tache</i> - «пятно»).</p> <p>Ещё одна традиция сложилась в США - ей принадлежали Аршил Горки, Джексон Поллок, Ли Краснер, Виллем де Кунинг, Роберт Мазервелл, Клиффорд Стилл, Адольф Готлиб, Марк Тоби, Франц Клайн, Марк Ротко, Барнетт Ньюман и другие.</p>	<p>Перечислить приёмы очень трудно - они индивидуальны для каждого мастера и крайне многочисленны. Среди вариантов - линии и пятна неправильных форм, передача движения и отношений фигур с помощью пятен, свободная композиция.</p> <p>Картины американцев - обычно большого размера, созданные либо хаотичными мазками, каплями, брызгами («живопись действия»), либо пятнами цвета, заполняющими всю или почти всю картину («живопись цветового поля»).</p>	<p>Изобретатель экспрессивной абстракции - Василий Кандинский - был русским, но придумал её в Германии. Его работы повлияли не только на все европейское и американское искусство XX века, но и на экспрессивные варианты абстракции в неконформистском искусстве СССР 1950–80-х годов: Элия Белютина, Михаила Кулакова, Евгения Михнова-Войтенко, Петра Беленка, Лидию Мастеркову, Владимира Немухина. Те же художники находились и под влиянием американских и европейских экспрессионистов. При этом абстракцию они нередко соединяли с элементами фигуративной живописи, а характер их живописи был чаще философский и символический, а не экста-тически драматический.</p>

Абстрактный экспрессионизм. Альберт Котин. Картина «Без названия», 1944

Абстрактный экспрессионизм. Джеймс Брукс. Картина «Благо», 1957

Абстрактный экспрессионизм. Аршил Горки. Картина «Печень как петушиный гребень», 1944

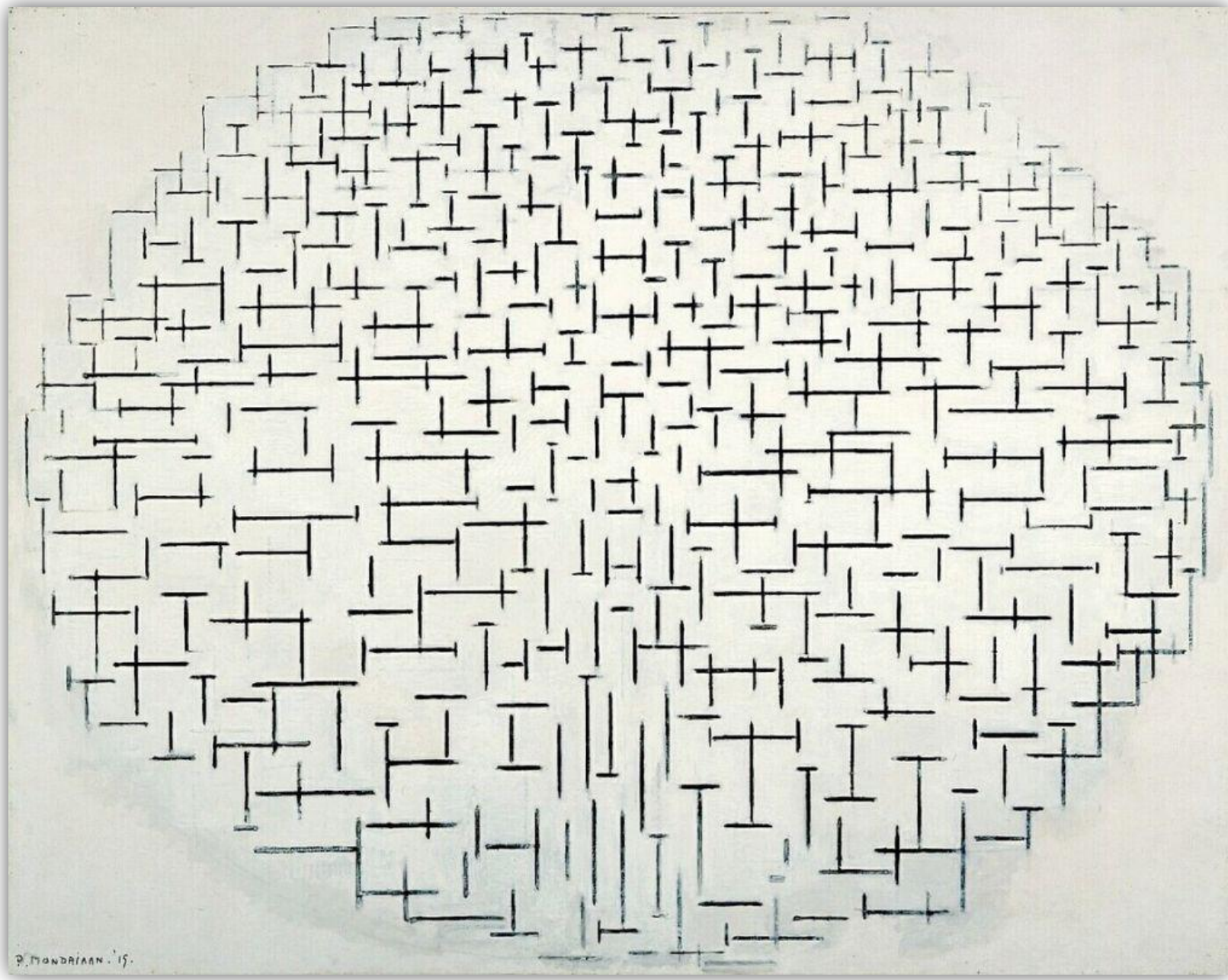
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Адепты геометрической абстракции не собирались передавать средствами живописи ни явления видимого мира, ни своё душевное состояние - вместо этого они создавали системы, основанные либо на рациональности и функциональности, либо на идеалистических построениях. Так, супрематисты ставили себе задачи мета-физические и утопические: создать новый мир форм, не связанный с земным и человеческим; творец воспринимался ими как создатель формы из ничего. А голландские (нео)пластицисты стремились уйти от Личностного и эмоционального к абсолютным категориям и божественному. Русские конструктивисты, поставившие себе цель изменить бытие нового советского общества, в живописи исходили из фактур и материалов, из движения и отношений между формами, а не из умозрительных теорий - и исповедовали прикладной, рациональный, материалистический подход. Во второй половине XX века геометрическая абстракция продолжилась в оп-арте 1960-х (течении, работавшем с оптическими иллюзиями), пост-живописной абстракции и других направлениях.</p>	<p>Геометрическая абстракция начинается с Казимира Малевича и Пита Мондриана в середине 1910-х годов. Соратниками Малевича из числа супрематистов и группы «Уновис» были</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ольга Розанова, • Любовь Попова, • Иван Клыон, • Надежда Удальцова, • Александра Экстер, • Илья Чашник, • Николай Суетин. <p>Соратниками «Мондриана» из голландской группы De Stijl «Стиль»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тео ван Дусбург, • Барт ван дер Лек, • Жорж Вантонгерло, • Фридрих Фордемберге-Гильдеварт. <p>Другие важные художники –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Йозеф Альберс, • Робер Делоне, • Виктор Вазарели, • Бриджет Райли, • Элсуорт Келли, • Конструктивисты • Владимир Татлин, • Александр Родченко, • Эль Лисицкий. 	<p>Прежде всего по линиям и правильным геометрическим формам (прямоугольник, круг, квадрат) – искусственным, не встречающимся в природе. Обычно это плоскостная живопись (нередко с эффектом «безвоздушного пространства»), которая выглядит холодно, сдержанно, может напоминать архитектурные чертежи или научные схемы. Супрематизм опознается по простым, чистым цветам и базовым геометрическим плоским фигурам без фактуры, парящим на светлом фоне. (Нео)пластицисты применяли монолитные динамичные формы, в основе построения композиции использовались крест или диагональ. Их цвета: черный, красный, белый, серый, иногда с добавлением других, не всегда локальных и чистых; поверхности нередко выглядят фактурно и контрастно.</p>	<p>В России появилась одна из основополагающих систем геометрической абстракции - супрематическая. К абстракции близок и лучизм Михаила Ларионова. В послевоенном неофициальном искусстве есть примеры геометрической абстракции (не всегда в чистом виде):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Лев Нусберг (группа «Движение»), ▪ Леонид Борисов, ▪ Эдуард Штейнберг. <p>Находки и принципы конструктивистов стали частью языка архитектуры, а также повлияли на весь мировой опыт дизайна XX века.</p>

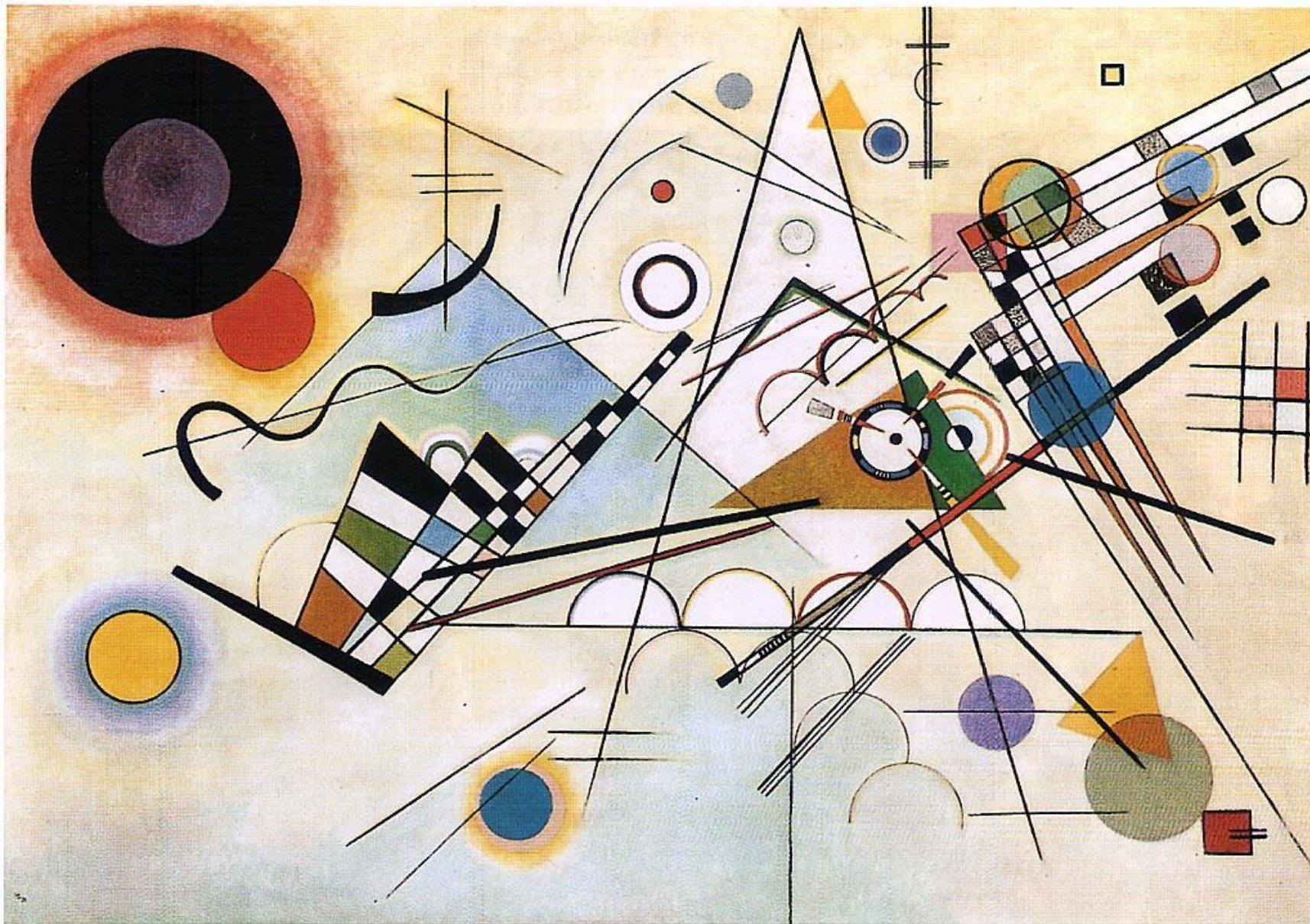

**КАЗИМИР МАЛЕВИЧ. КОРОВА И
СКРИПКА.**

ГРМ, Г. СПБ. 1913 Г.

**ПИТ МОНДРИАН.
КОМПОЗИЦИЯ
№10: ПИРС И
ОКЕАН.
МУЗЕЙ КРЁЛЛЕР-
МЮЛЛЕР, Г.
ОТТЕРЛО. 1915 Г.**

**ВАСИЛИЙ
КАНДИНСКИЙ.
КОМПОЗИЦИЯ
VII.
МУЗЕЙ
СОЛОМОНА
ГУГГЕНХАЙМА, Г.
НЬЮ-ЙОРК. 1923
Г.**

ОРФИЗМ

- одно из первых проявлений беспредметного искусства. Яркие цвета и геометрические формы напоминают звезды и музыку космоса.

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

Яркие представители:

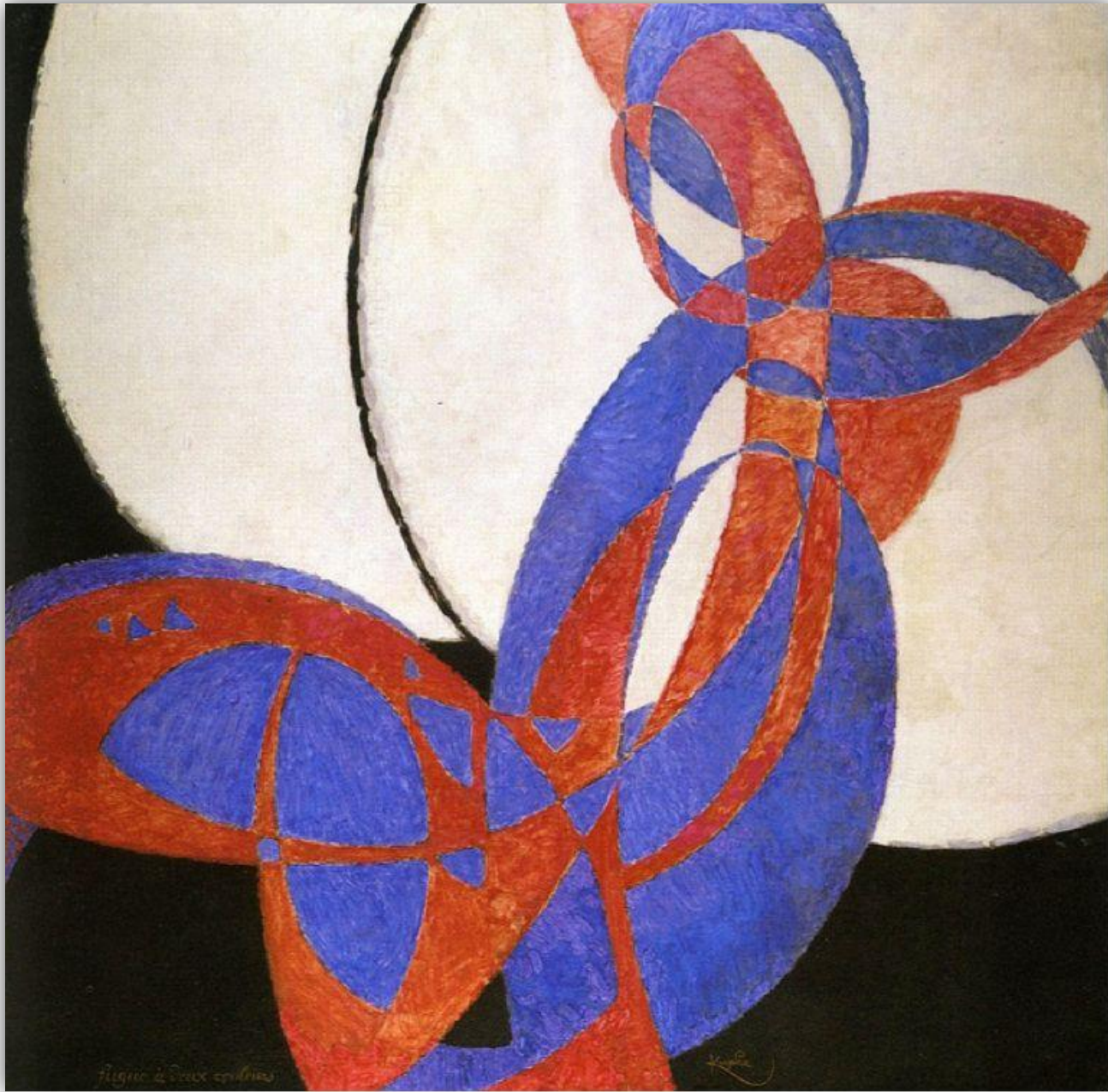
- 1.** Робер Делоне;
- 2.** Соня Делоне;
- 3.** Франтишек Купка.

**РОБЕР ДЕЛОНЕ. ДИСКИ.
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА (МОМА), Г.
НЬЮ-ЙОРК. 1933 Г.**

**СОНЯ ДЕЛОНЕ. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ БЮЛЬЕ.
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, Г. ПАРИЖ. 1913 Г.**

**ФРАНТИШЕК КУПКА.
АМФОРА. ФУГА В ДВУХ
ЦВЕТАХ.
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА (МОМА), Г.
НЬЮ-ЙОРК. 1912 Г.**

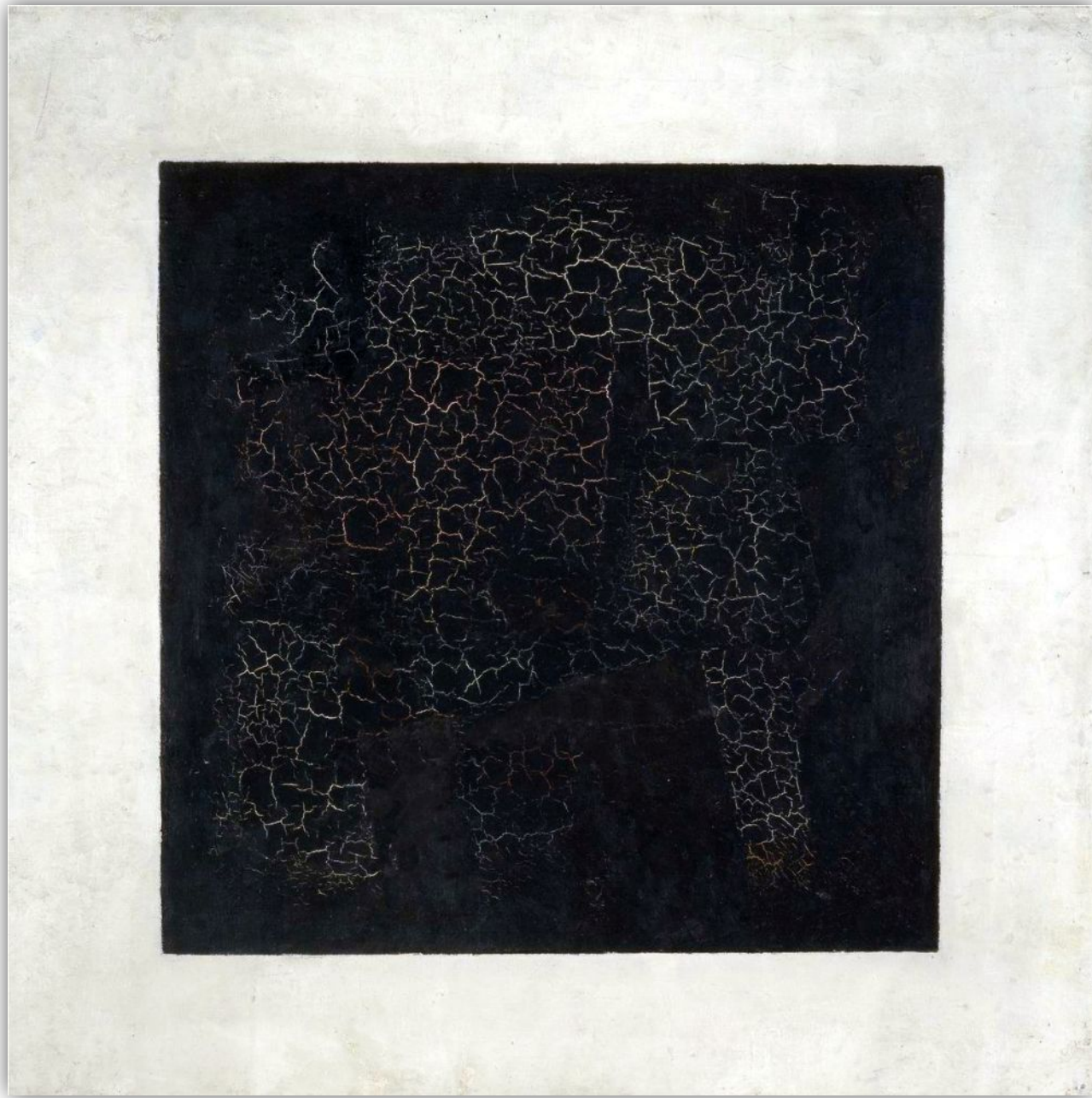
СУПРЕМАТИЗМ

- (*от лат. *supremus* — наивысший*) — или же «геометрический конструктивизм», как способ «выражения высшей действительности», отсюда и это название.

Эта живописная техника построена на последовательном исполнении правил и приемов. Структура мироздания в супрематизме выражается в простых формах: прямой линии, прямоугольнике, круге, квадрате на светлом фоне, знаменующем бесконечность пространства.

Супрематическая идея основывается на:

- 1.** Форма;
- 2.** Фон;
- 3.** Цвет.

**КАЗИМИР МАЛЕВИЧ.
ЧЁРНЫЙ
СУПРЕМАТИЧЕСКИЙ
КВАДРАТ.
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
1915 Г.**

ДАДАИЗМ

- это авангардное направление искусства, отрицающее всякие законы сочетания цветов и исключающее четкие линии и геометрические фигуры.

Суть дадаизма – это насмешка над буржуазным творчеством и обесславливание мещанских нравов. Главной была анархическая инициатива отдельного человека, который ничем не связан в повседневной жизни и в искусстве.

В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой творчества дадаистов был коллаж.

Яркие представители дадаизма:

- 1.** Марсель Дюшан;
- 2.** Франсис Пикабия;
- 3.** Курт Швиттерс;

**МАРСЕЛЬ ДЮШАН.
МОНО ЛИЗА С УСАМИ.
*1913 Г.***

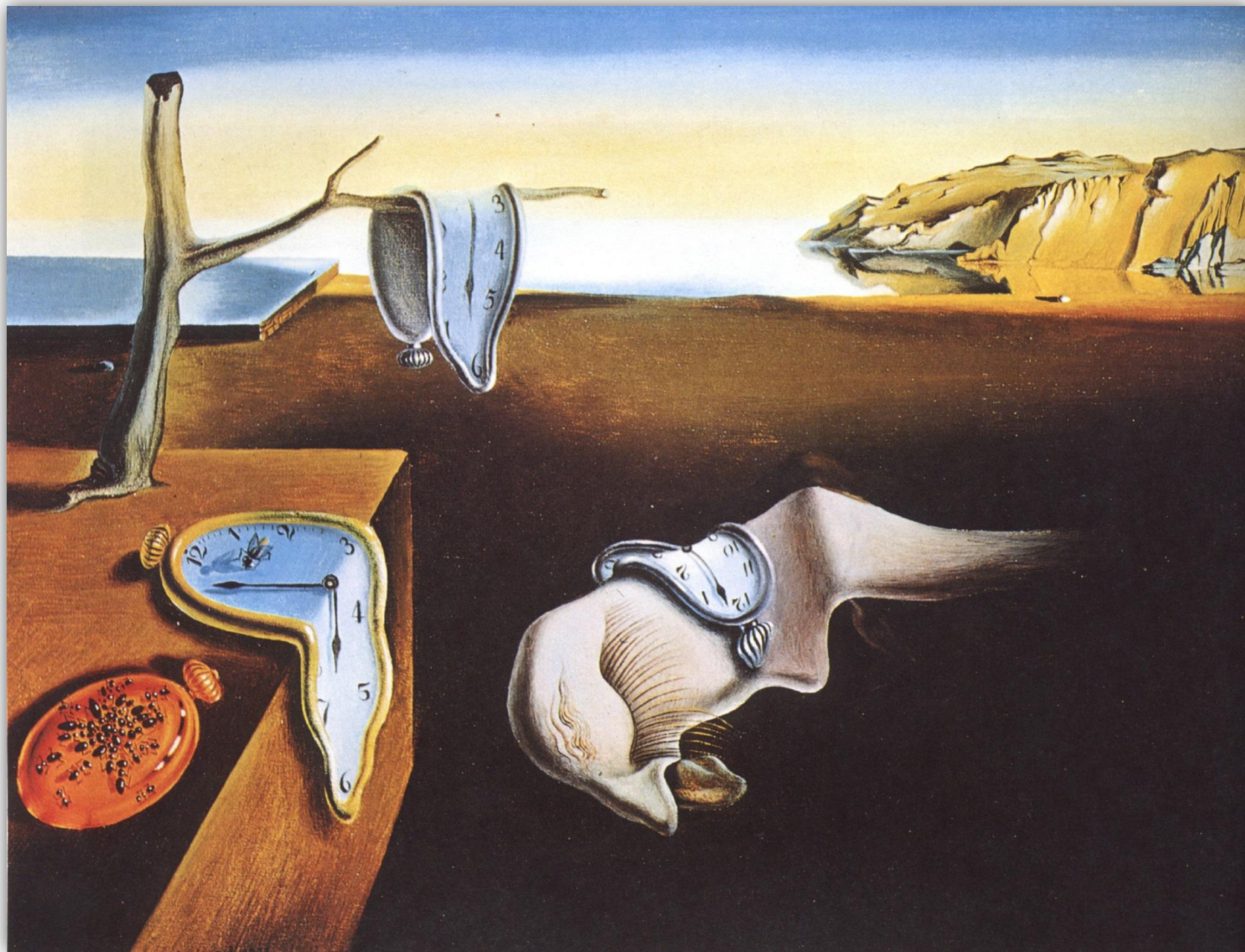
**ФРАНСИС ПИКАБИА.
ВОТ, ЭТО СТИГЛИЦ.
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ,
Г. НЬЮ-ЙОРК. 1915 Г.**

КУРТ ШВИТТЕРС
НОВАЯ МЕРЦ-
КАРТИНА
ГАЛЕРЕИ ДОМА
ИСКУССТВ,
Г. АМСТЕРДАМ.
1931 Г.

СЮРРЕРИЗИМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Сюрреалисты ставили своей задачей соединить реальность и сон - формы и предметы внешнего мира с иррациональным внутренним миром человека. Главные их источники, помимо снов, - подсознание (на сюрреалистов повлиял фрейдизм), трансовые состояния, галлюцинации; главные приемы - разрушение логических связей, абсурд, парадокс, уничтожение привычного, сопоставление того, что никогда раньше не сопоставлялось. Моральные ограничения общества для сюрреалистов тоже значения не имели. Один из важных для них методов - автоматическое письмо, когда художник или поэт создает свое произведение, как бы отключив разум. Течение стало международным и существовало долго, неоднократно возвращаясь и проникнув в коммерческое искусство и массовую культуру.</p>	<p>Официальное начало - 1924 год, когда поэт Андре Бретон написал первый «Манифест сюрреализма». Важнейшие художники-сюрреалисты:</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Макс Эрнст,✚ Жоан Миро,✚ Сальвадор Дали,✚ Андре Массон,✚ Ив Танги,✚ Роберто Магта,✚ Поль Дельво,✚ Рене Магритт.	<p>В сюрреализме можно выделить две главные манеры. Первая - это абстракции (обычно органические, биоморфные, похожие на амёб или стустки материи), иногда создававшиеся в технике автоматического письма. Второй тип (более известный благодаря Дали и Маргариту) - это парадоксальные коллажные сочетания предметов и явлений, абсурдные сюжеты, фантастические (часто отталкивающие или пугающие) образы. Второму типу часто сопутствует тщательная манера письма, которая де-лает ирреальные подсознательные образы парадоксально реальными. Сюрреалисты использовали такие технические приемы, как «случайностные», автоматические действия (например, бросание краски на холст), декалько-мания (переводные изображения), фроттаж (натирание краской поверхности, под которой находится что-то фактурное), фюмаж (в воздействие дымом).</p>	<p>В живописи довоенного СССР сюрреалистического направления как такового нет, но есть сходные образы и приемы у</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Александра Тышлера,✚ Климента Редько,✚ Соломона Никритина,✚ Павла Челищева,✚ Павла Филонова,✚ Павла Зальцмана и других. <p>Приёмы и методы сюрреализма получили развитие в подпольном советском искусстве второй половины века: например, в произведениях</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Дмитрия Краснопевцева,✚ Владимира Янкилевского,✚ Михаила Гробмана.

**САЛЬВАДОР
ДАЛИ
ПОСТОЯНСТВО
ПАМЯТИ
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ
МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
(МОМА),
Г. НЬЮ-ЙОРК.
1931 Г.**

**РЕНЕ МАГРИТТ.
ВЛЮБЛЕННЫЕ.
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ
МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
(МОМА), Г. НЬЮ-
ЙОРК. 1928 Г.**

**ХОАН МИРО. СОБАКА,
ЛАЮЩАЯ НА ЛУНУ.
МУЗЕЙ ИСКУССТВ, Г.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. 1926 Г.**

ТАШИЗМ

- (*от фр. tache — пятно*) — одно из названий направления в абстракционизме 50-х годов.

Представляет собой живопись пятнами, которые не воссоздают образов реальности, а выражают бессознательную активность художника. Мазки, линии и пятна в ташизме наносятся на холст быстрыми движениями руки без заранее обдуманного плана. Сами представители этого движения называли его “лирическая абстракция” или “живопись действия”.

Яркие представители ташизма:

- 1.** Жорж Матье;
- 2.** Ханс Хартнунг;
- 3.** Вольс.

МА.

ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ. 1957 Г.

ХАНС ХАРТНУНГ. Т 1956 – 9.
ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ. 1956 Г.

ВОЛЬС. ЭТО ВСЁ – ГОРОД.
1947 Г.

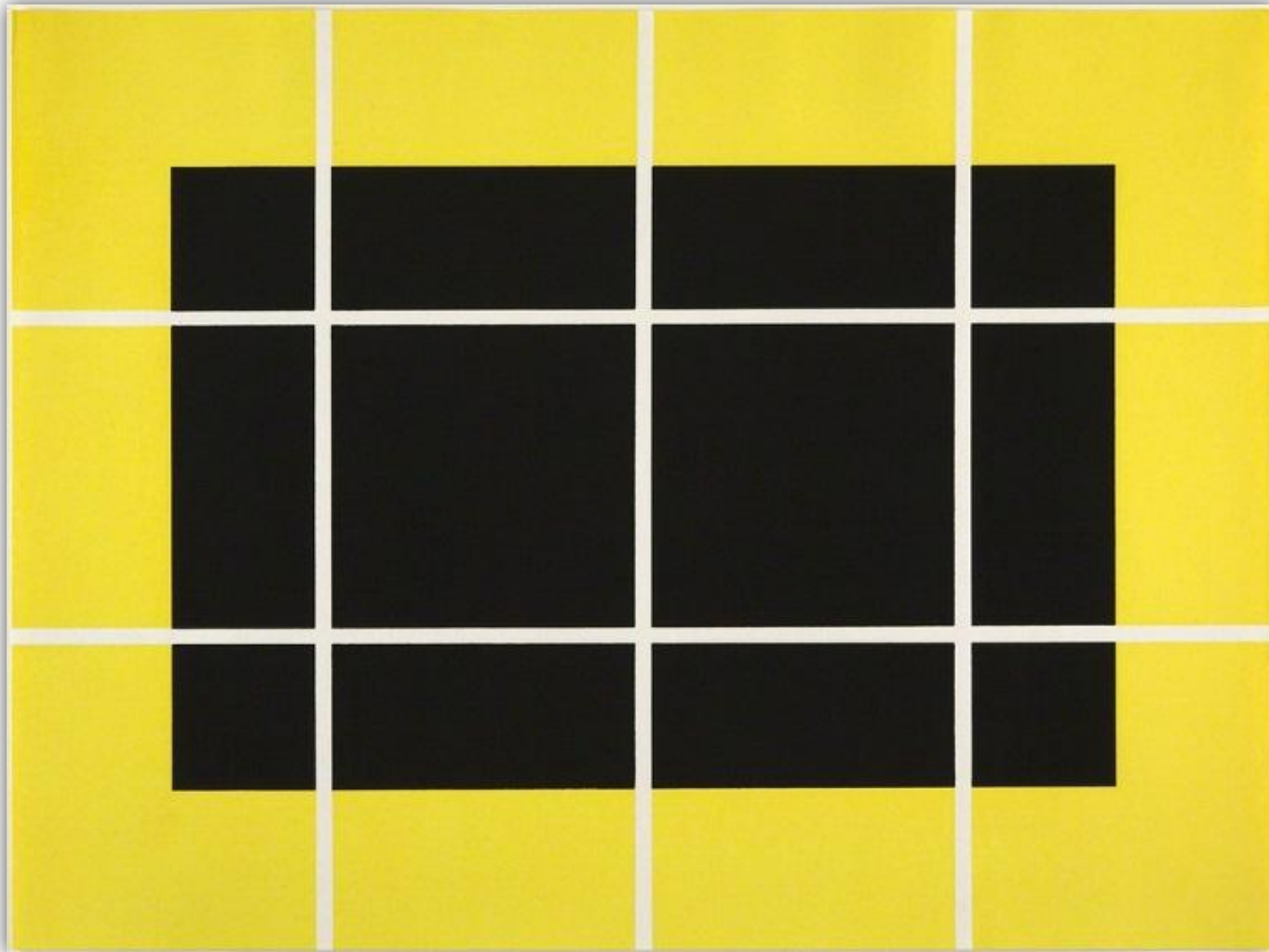
МИНИМАЛИЗМ

- (англ. *minimalism* от лат. *minimus* — *наименьший*) движение в искусстве, характеризующиеся крайней простотой формы и буквальным, объективным подходом. Возникло в конце 60-х гг.

Важным условием минимализма является сохранение смысла картины, её основной сути и посылы зрителю. Добиться максимальной выразительности, простоты восприятия, а также обнажения истинного смысла и глубины картины позволяет нарочитая простота изображения и лаконичность форм.

Яркие представители минимализма:

- 1.** Дональд Джадд;
- 2.** Карл Андре;
- 3.** Дэн Флавин.

**ДОНАЛД
ДЖАДД. БЕЗ
НАЗВАНИЯ.
*1992 – 1993 ГГ.***

1963 1.

IN».

**ДЭН ФЛАВИН.
МОНУМЕНТЫ В.
ТАТЛИНУ.
*1964 Г.***

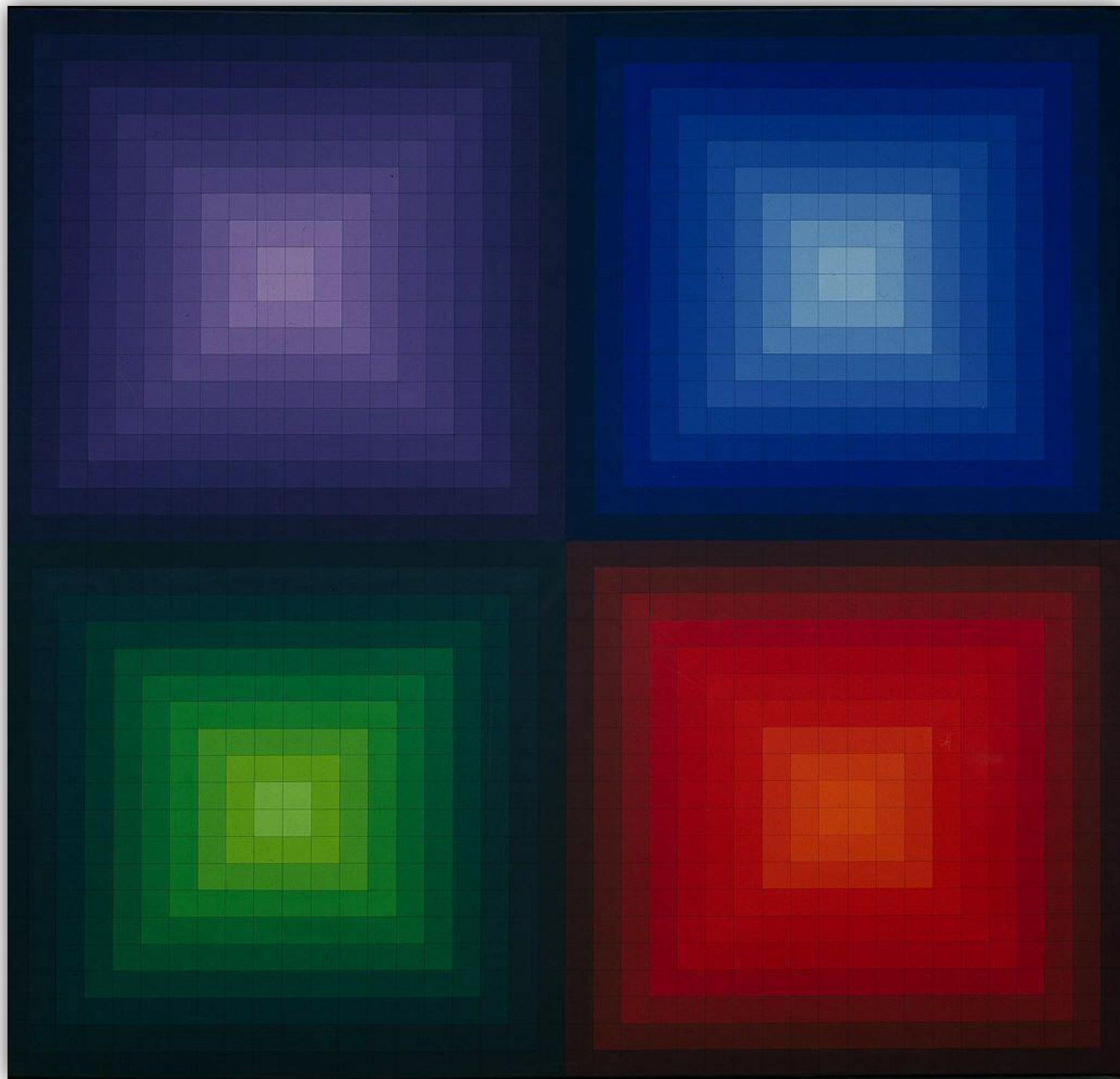
ОП-АРТ

- (*англ. optical-art – оптическое искусство*) – художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Оп-арт стремится к достижению оптической иллюзии движения неподвижного художественного объекта путем психофизиологического воздействия на зрителей, их активизации.

Яркие представители оп-арта:

- 1.** Виктор Вазарели;
- 2.** Бриджит Райли;
- 3.** Хесус Рафаэль Сото.

ВИКТОР ВАЗАРЕЛЛИ.
АРКТУР II.
СМИТСОНОВСКИЙ
ИНСТИТУТ, Г.
ВАШИНГТОН. 1966 Г.

Artists Proof

In Christopher Raeburn - '64
Bridget Riley.

**БРИДЖЕТ РАЙЛИ.
ПЛАМЯ.
1964 Г.**

**ХЕСУС
РАФАЭЛЬ
СОТО. СФЕРА
ПАРИЖА.
*2000 Г.***

ПОП-АРТ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Поп-арт разрушал романтический образ художника, пафос «высокого искусства», а также границу между музейным и повседневным. В центре внимания художников оказались потребление, бытовые предметы, массовая культура. Поп-артисты играли с языком китча, рекламы, главный их инструмент - ирония, которая, однако, нередко смешана с восхищением тем продуктом, над которым они издеваются.</p>	<p>Поп-арт развивался в 50 – 60-е годы XX века - сначала в Великобритании, а затем и в США. Британские художники:</p> <ul style="list-style-type: none">Ричард Гамильтон,Эдуардо Паолоцци,Питер Блейк,Дэвид Хокни. <p>Американцы (нео)дадаисты:</p> <ul style="list-style-type: none">Роберт РаушенбергДжаспер Джонс,Энди Уорхол,Рой Лихтенштейн,Роберт Индиана,Эд Рушей,Джеймс Розенквист.	<p>Поп-артисты использовали в своём искусстве образы рекламы и массовой культуры (кино, комиксов, фотографии знаменитостей и даже политиков). Раушенберг и Джонс создавали картины, одновременно являющиеся предметами. В поп-арте нередко коллажи, поточное тиражирование одного образа, репродуцирование исходного изображения с помехами (фото, клиширование), изменение масштаба, материала или контекста обычных предметов.</p>	<p>Живопись Михаила Рогинского часто называют советским поп-артом (сам художник протестовал против этого) - как Уорхол изображал банки американского супа, так Рогинский писал предметы советской повседневности: кухонную плиту, дверь, метлахскую плитку. По аналогии с поп-артом андеграундные художники Виталий Комар и Александр Меламид создали соц-арт: если американцы отталкивались от общества потребления, то советские художники пародировали язык коммунистической идеологии. К соц-арту часто причисляют и других художников:</p> <ul style="list-style-type: none">Александра Косолапова,Леонида Сокова,Эрика Булатова.

ЭНДИ УОРХОЛЛ
БИРЮЗОВАЯ МЭРИЛИН
МОНРО
ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ.
1964 г.

**РОЙ ЛИХТЕНШТЕЙН.
М-МОЖЕТ БЫТЬ.
МУЗЕЙ ЛЮДВИГА, Г.
КЁЛЬН. 1965 Г.**

**РОБЕРТ РАУШЕНБЕРГ.
СТЕРТЫЙ РИСУНОК ДЕ
КУНИНГА.
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА, Г. САН-
ФРАНЦИСКО. 1953 Г.**

ГИПЕРРЕАЛИЗМ

- (гр. Гипер – сверх) художественное течение, возникшее на рубеже 60 – 70-х гг., представители которого работали с фотографической точностью.

Объекты и сцены в гиперреалистичной живописи детализированы, чтобы создать иллюзию реальности, но это не сюрреализм, так как изображенное вполне могло произойти. Особенностью этого направления является имитация фотографии и присущего ей принципа автоматизма фиксации, а также документализм и несколько механический характер изображений.

Яркие представители сюрреализма:

- 1.** Герард Рихтер;
- 2.** Ричард Эстес;
- 3.** Чак Клоуз.

**ГЕРАРД
РИХТЕР.
БЕТТИ.
МУЗЕЙ
ЛЮДВИГА, Г.
КЁЛЬН. 1977 Г.**

СОБРАНИЕ ТИССЕН-БОРНЕМИСА, Г. ЛУГАНО. 1967 Г.

ЧАК КРОУЗ. ЛИНДА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, Г.
АКРОН. 1975 – 1976 ГГ.

КОНЦЕПТУАЛИЗМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?	КТО И КОГДА?	КАК РАСПОЗНАТЬ?	В РОССИИ
<p>Концептуализм - это искусство про то, как устроено искусство. Для концептуализма главное - сила идеи, а не материала, поэтому в предельном случае может быть выставлен текст - описание несуществующего произведения или манифест. Концептуализм подвергает сомнению «я» художника, для него любое романтическое возвеличивание творца - это неуместная претензия на власть. Вместо этого концептуалисту надо разобраться, из каких «кубиков» состоит искусство (или общество, политика, быт и так далее), деконструировать текст и настроить коммуникацию со зрителем, который сможет достроить в своей голове любое произведение.</p>	<p>Концептуализм зародился в 1960-х годах на Западе, однако с живописью как таковой не был связан. Советские андеграундные концептуалисты, работавшие в живописи, - это</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Илья Кабаков,✚ Эрик Булатов,✚ Виталий Комар,✚ Александр Меламид,✚ Виктор Пивоваров,✚ Олег Васильев,✚ Константин Звездочетов,✚ Юрий Альберт,✚ Иван Чуйков и другие. <p>Вне России живопись как техника встречается у связанных с концептуализмом (но не относящихся напрямую к этому течению)</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Ива Кляйна,✚ Эда Рушея,✚ Герхарда Рихтера,✚ Дэмиена Херста.	<p>Главные произведения концептуализма в мире - не живопись. Живопись концептуализма (особенно русского, «московского») обычно наполнена текстами, а нередко и диаграммами, цифрами, с нарушением привычного обрамления и материалов (граница между предметом и его изображением разрушена со времен поп-арта). Концептуализм часто работает с готовыми языками (как живописными, визуальными, так и идеологическими, политическими, бытовыми), цитирует их и отстраняет, часто высмеивает. Концептуалистские картины выглядят интеллектуально, механистично и математически. Произведения чаще всего не воздействуют чисто зрительно и интуитивно, а требуют текстового объяснения.</p>	<p>Концептуализм в России оказался основополагающим подходом для современных художественных практик (наряду с экспрессионизмом и абстрактным искусством). Критик Борис Гройс даже заявил о существовании отдельного «московского концептуализма» - он назвал его «романтическим»: в отличие от западного, в отечественном концептуализме больше метафизического, сюрреалистического, не все строго рационально и интеллектуально.</p>

**ДЖОЗЕФ КОШУТ. ОДИН И ТРИ СТУЛА.
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА,
Г. НЬЮ-ЙОРК. 1965 Г.**

ДЭМЬЕН ХЁРСТ
ФИЗИЧЕСКАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ СМЕРТИ В
СОЗНАНИИ ЖИВУЩЕГО.
ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ. 1991 Г.

СОЛ ЛЕ ВИТТ
SERIAL PROJECT NO. 1 (ABCD).
1966 Г.