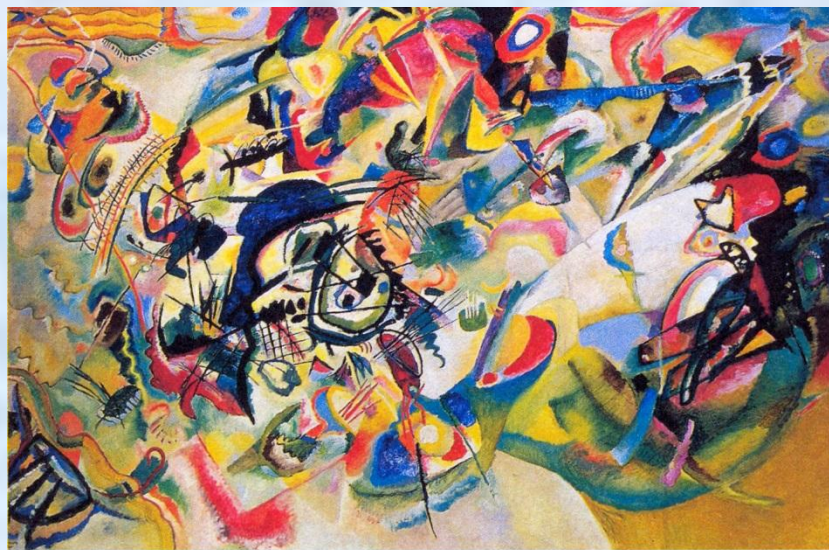

Искусство Западной Европы
1-ой половины XX века.
Модернизм: основные
авангардистские направления

Модернизм – «новейший», «современный» - новое искусство, порождённое кризисом духовной культуры угнетающего капитализма, характеризующееся враждебностью к сложившимся веками идеалам, традициям, к гуманизму и реализму.

Модернизм нацелен на новизну в художественной культуре, создание новых направлений и течений, порывающих со всеми традициями и провозгласивших основой творческого метода - эксперимент (новое понимание в произведении пространства, объёма, цвета, формы, выражающее не реальность, а восприятие художника).

Авангардизм (от франц. avant – передовой; garde – отряд) – движение в художественной культуре XX века, порывающее с существующими нормами и традициями в классическом искусстве, превращающее в главную цель искусства новизну выразительности средств и индивидуалистическое видение художников.

Общие черты авангардизма

- Отказ от привычных тем и сюжетов классического искусства
- Отступление от норм классического изображения;
- Формальная новизна (т.е. новизна в наблюдении художественной формы);
- Преобразование и деформация привычных объектов;
- Свободное применение цвета;
- Новизна в пространственных решениях (отказ от линейной и воздушной перспективы).

ФОВИЗМ

1. ФОВИЗМ (франц. fove – «дикие», возник во Франции 1905г.) – в изобразительном языке характерно стремление к эмоциональной силе художественного выражения, стихийной динамике письма, интенсивности открытого, чистого цвета; отрицание установленных в европейской живописи законов: перспективы, светотени, постепенного сгущения или смягчения цвета, первенства рисунка в структуре картины. Фовисты заявляли о себе на выставках в парижском «салоне».

Представители: Анри Матисс, Альбер Марке, Шарль Камуан, Жан Пюи и Анри Манген, Андре Дерен

Анри Матисс

1869-1954гг.

- Родился 31 декабря 1869 г. на Севере Франции в Като-Камбрези в семье торговца зерном.
- В 1892 г. учился в Школе декоративного искусства в Париже, затем поступил в школу Изыщных искусств.
- Главное выразительное средство для Матисса – яркий цвет; его вдохновляло искусство Древнего Востока, архаической Греции, Арабo-мусульманское искусство, творчество импрессионистов, дивизионистов, В. Ван Гога, П. Гогена.

**Синий кувшин. 1899-1900гг. ГМИИ им. А.С.
Пушкина, Москва**

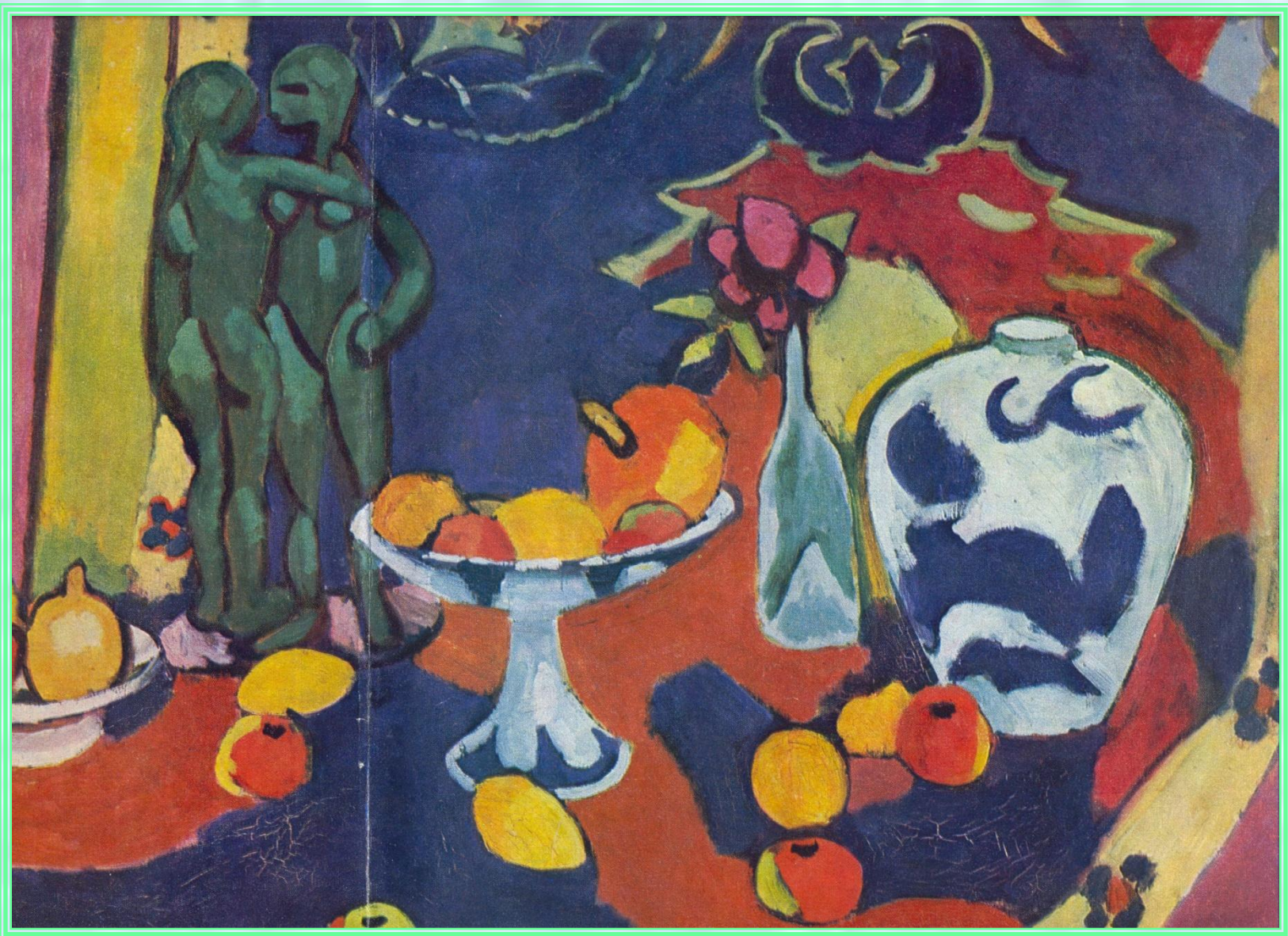

Статуэтка и вазы на восточном ковре. 1908 г.

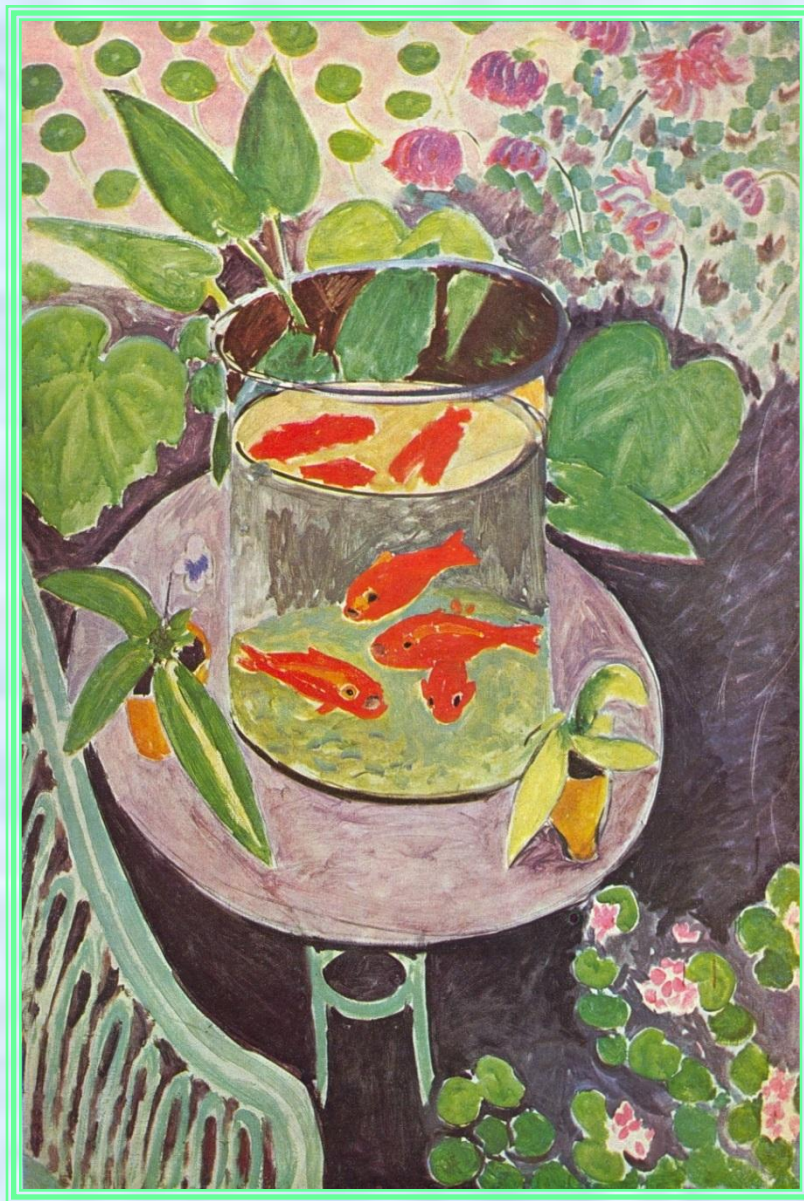
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва

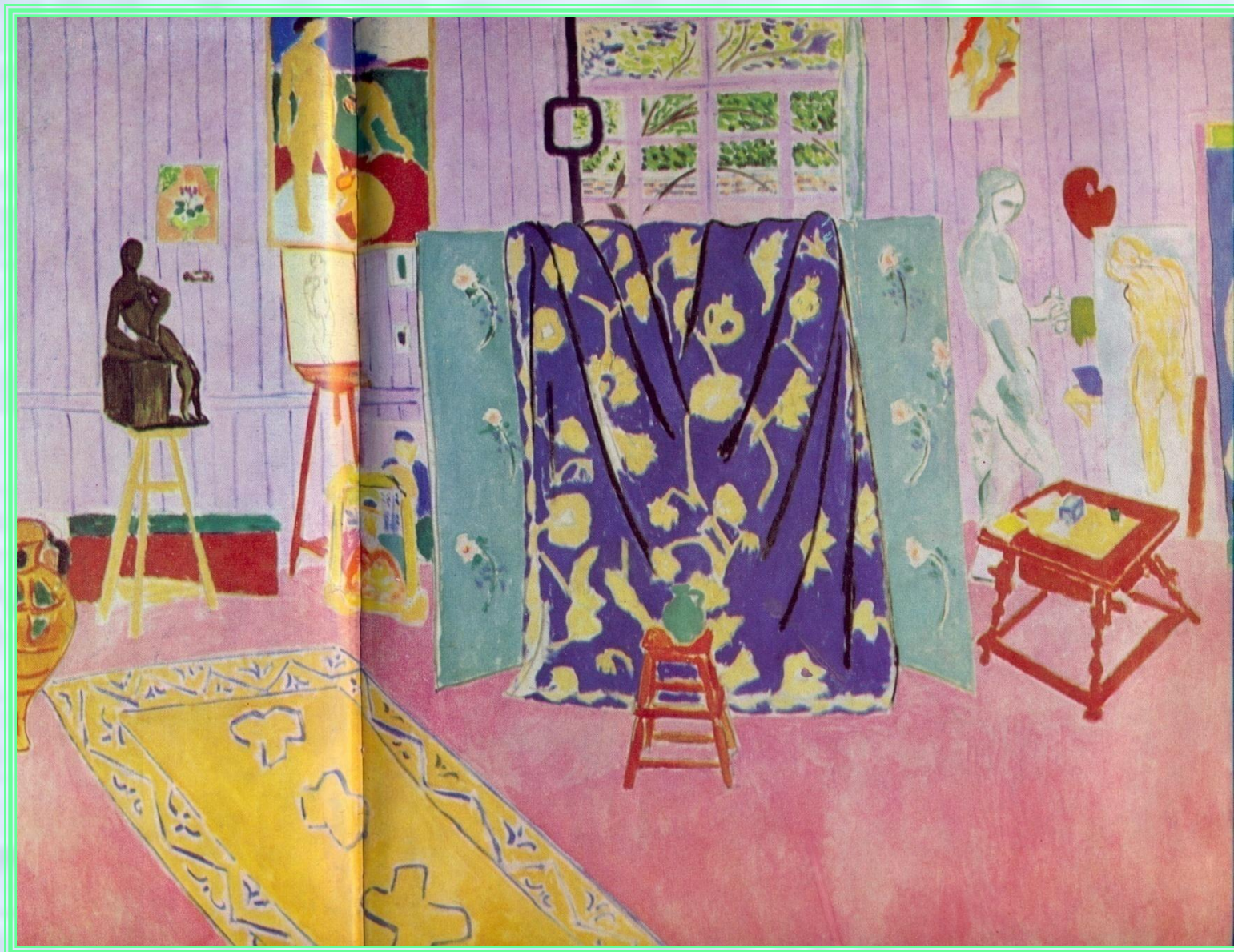
**Фрукты и бронза. 1910 г. ГМИИ им.
А.С. Пушкина, Москва**

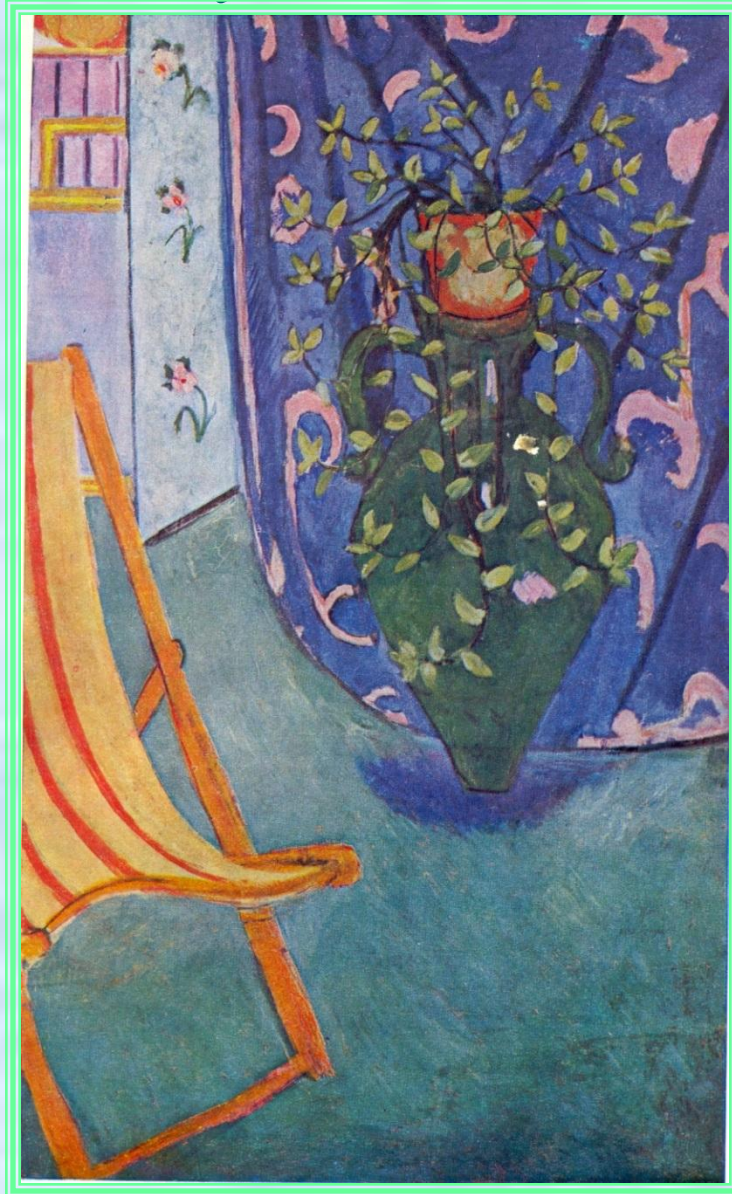
Красные рыбки. 1911г. ГМИИ им. А.С.
Пушкина, Москва

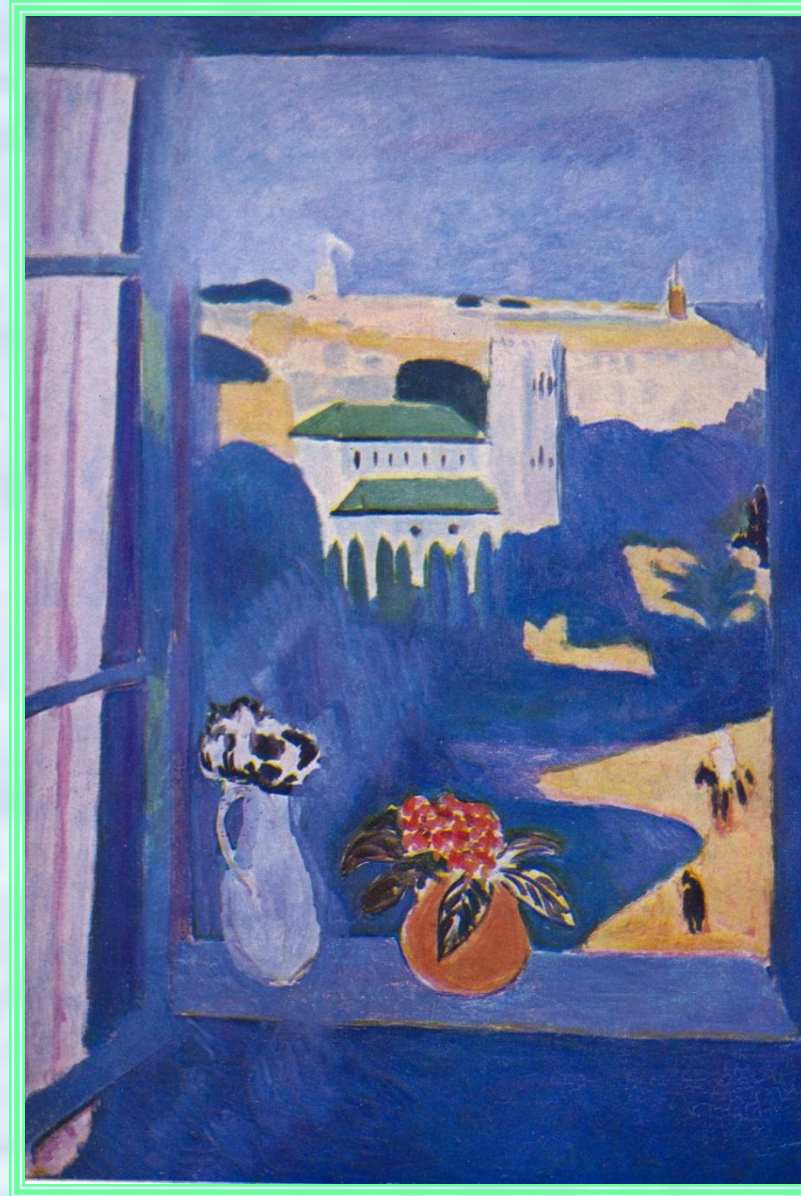
**Мастерская художника. 1911г. ГМИИ им. А.
С. Пушкина, Москва**

**Уголок мастерской. 1912г. ГМИИ им.
А.С. Пушкина, Москва**

**Вид из окна. Танжер. 1912г. ГМИИ им.
А.С. Пушкина, Москва**

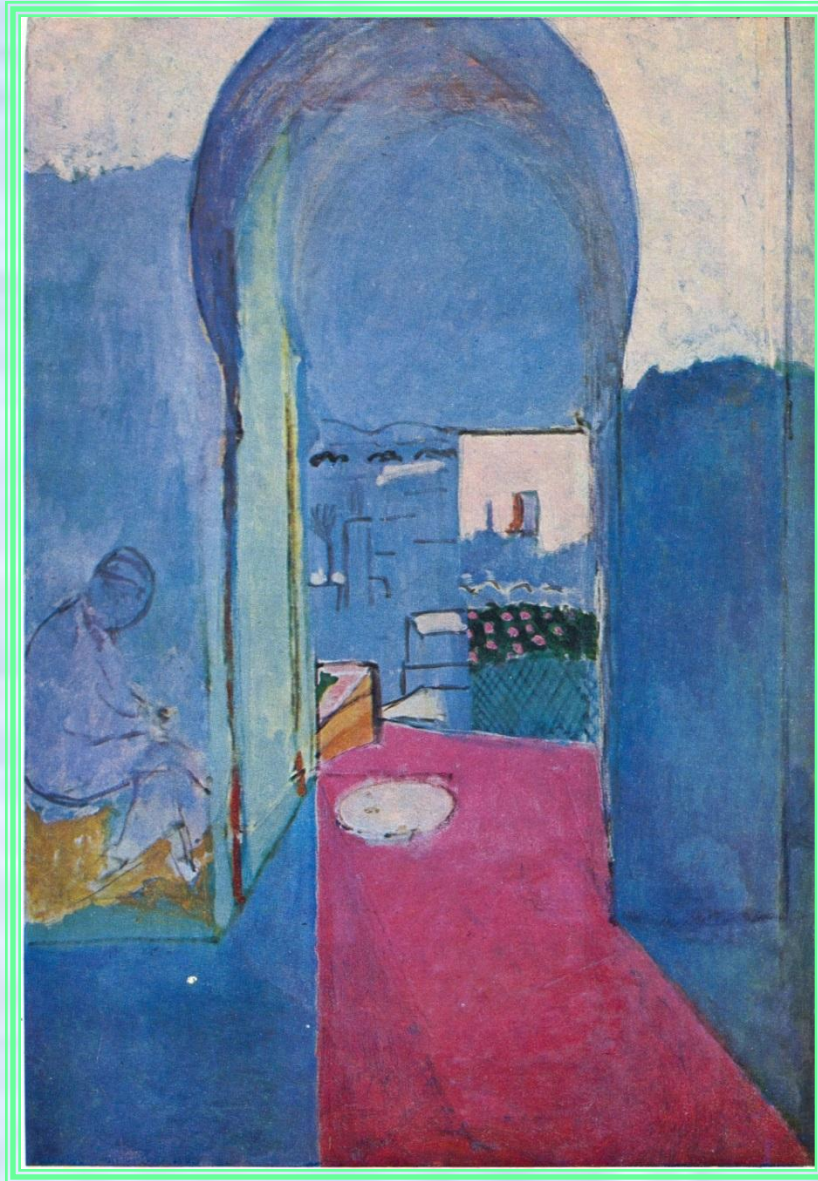

**Зора на террасе. 1912г. ГМИИ им.
А.С. Пушкина, Москва**

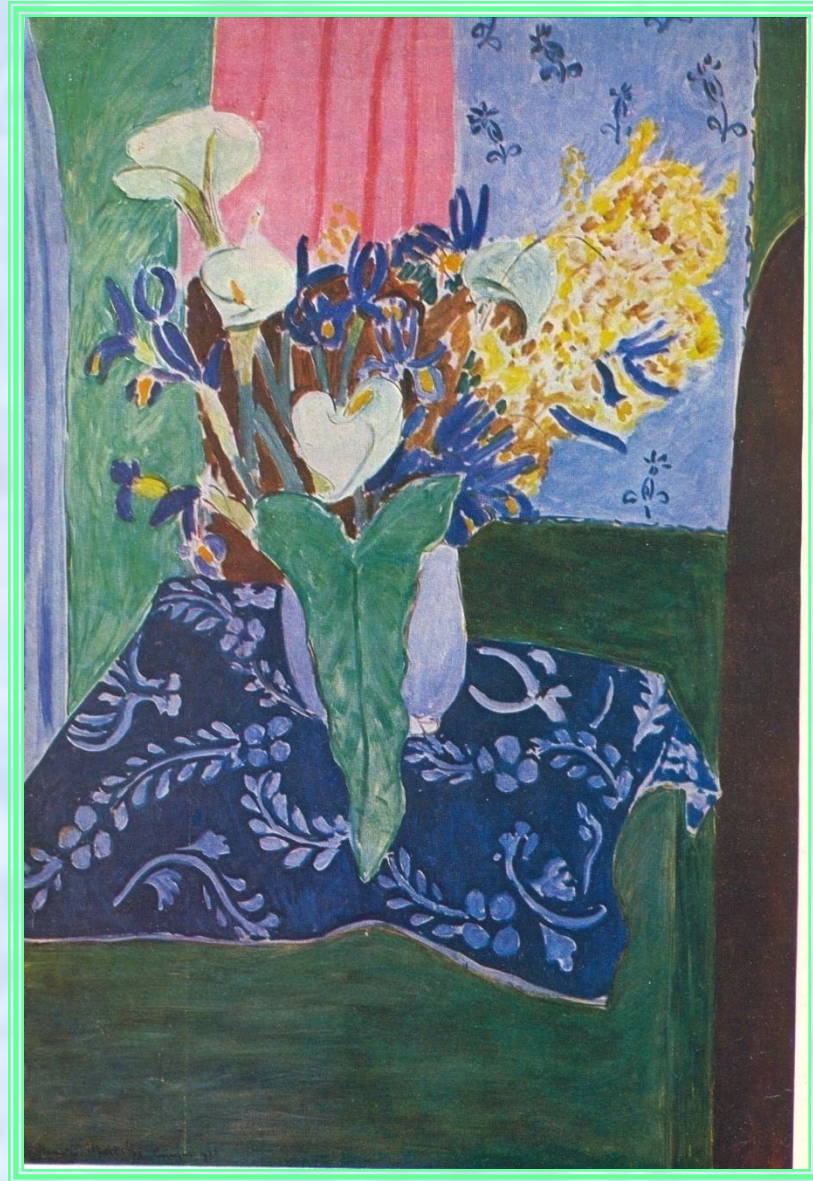

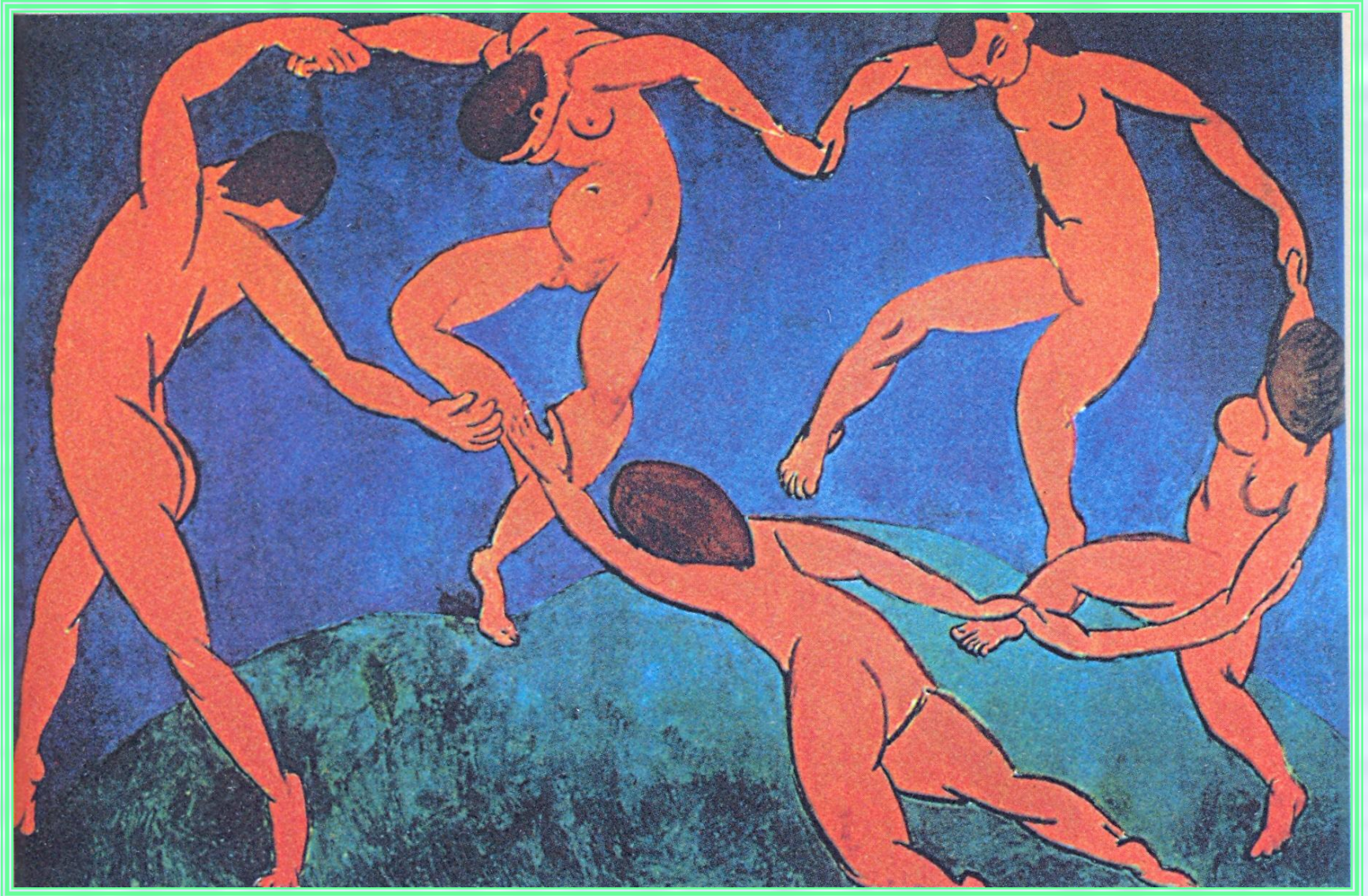
**Вход в Казбу. 1912 г. ГМИИ им.
А.С. Пушкина, Москва**

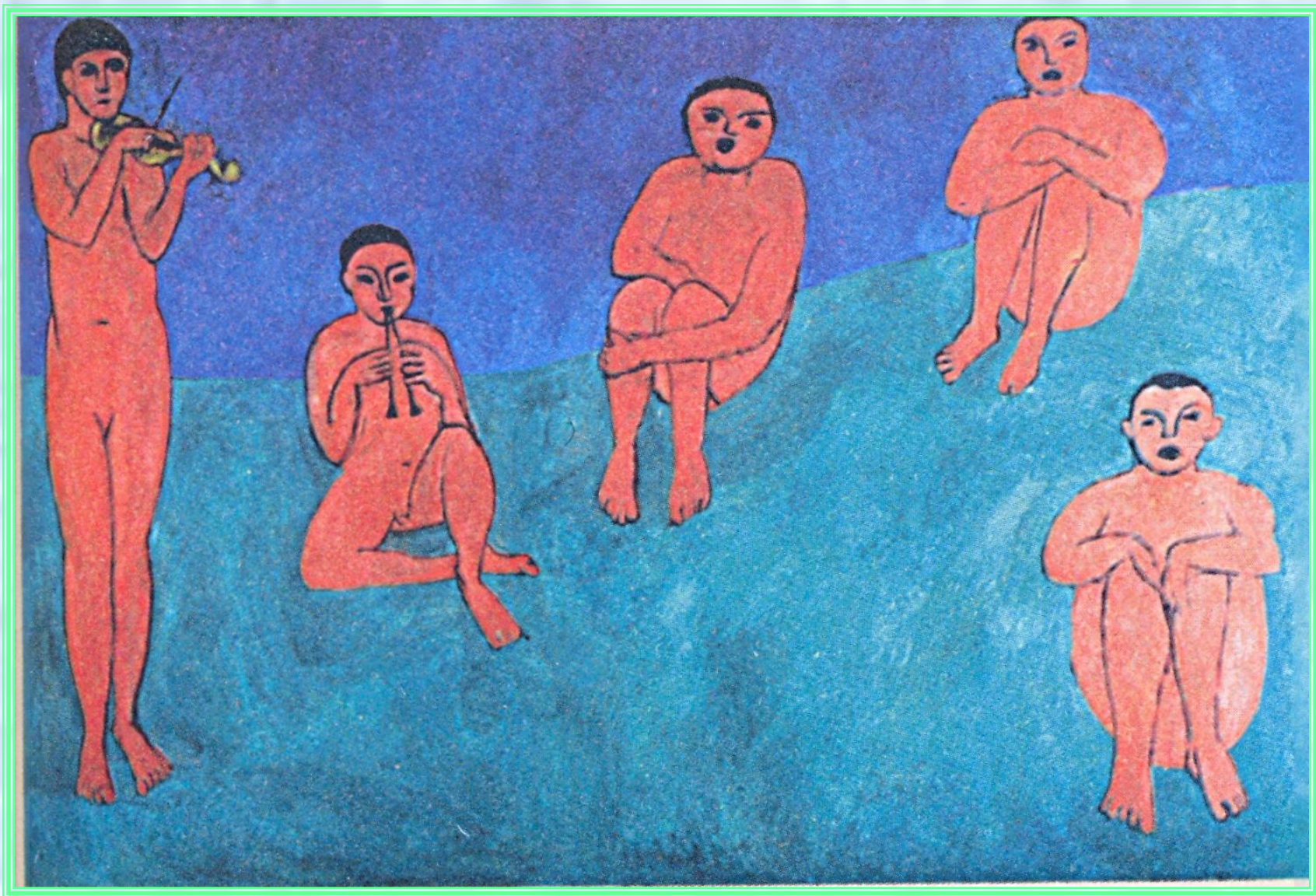
**Голубая ваза с цветами на синей скатерти. 1913
г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва**

Танец. 1910г. Музей современного искусства, Нью-Йорк

Музыка. 1910г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Тюльпаны и устрицы на черном фоне. 1943г.
Музей Пикассо, Париж

**Печаль короля. 1952г. Национальный центр
искусства и культуры Жоржа Помпиду, Париж**

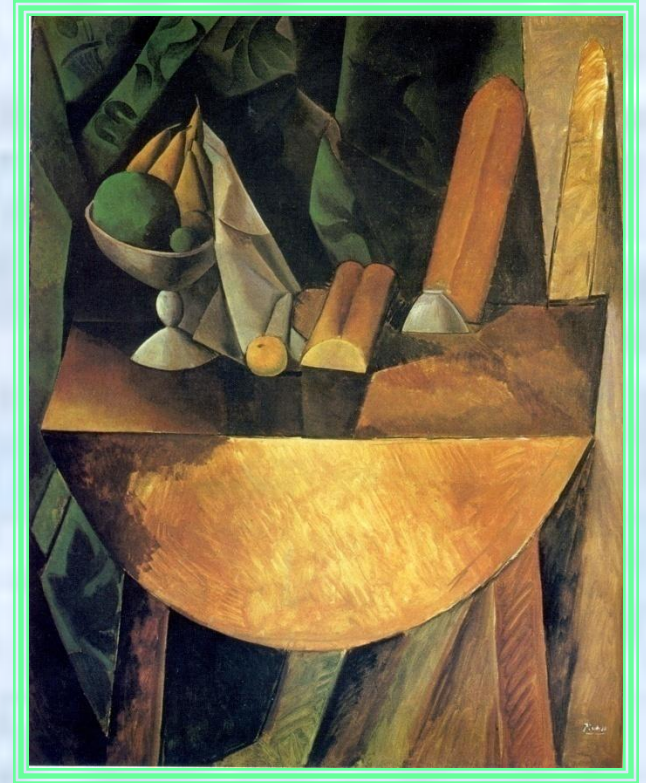
Кубизм

2. Кубизм - (франц. cub – «куб», возник во Франции, 1907г.) – выявление геометрической структуры видимых объёмных форм, разложение реальных предметов на части в соответствии с их внутренним строением и организация их в разном порядке в новую форму. Отрицание академических законов.

Этапы кубизма:

- 1) Сезанновский (в часть Поля Сезанна, 1907) – формы чётко геометризированы, подчёркнута устойчивость, массивность объёмов, которые как бы разложены по плоскости холста; цвет чётко выделяет грани предмета.

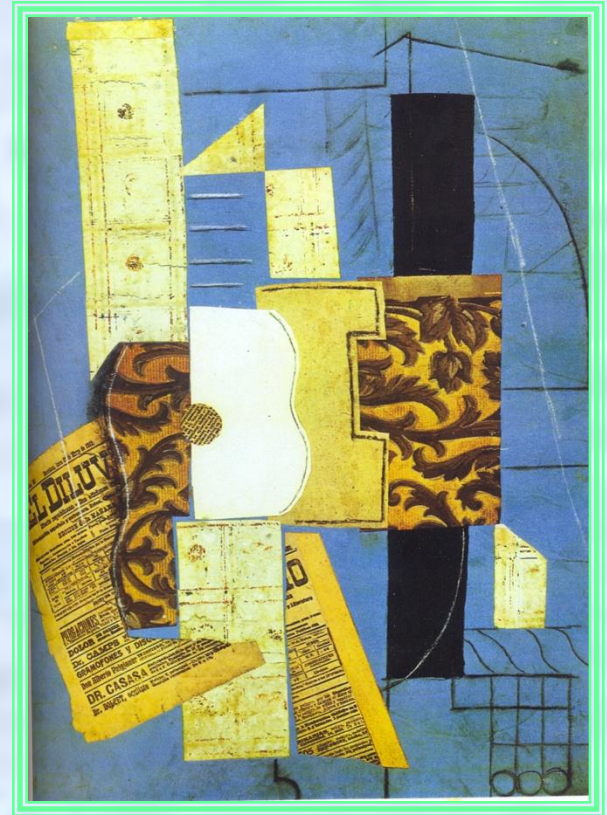
Пабло Пикассо «Хлеб и фруктовая ваза на столе» 1909г.

2) Аналитический (анализ видимых предметов и форм, 1909) – предметы дробятся на мелкие чётко отделяющиеся друг от друга грани, которые показывают изображение одного и того же предмета одновременно в разных ракурсах; используется ограниченный набор красок, грани предметов становятся не чёткими, изображение словно расплывается на холсте.

Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара» 1910

3) Синтетический (синтез, совмещение, 1911) — предпочтение отдаётся декоративному началу, картина превращается в красочное плоскостное панно, основным является приём коллажа; объект как бы собирается, синтезируется из разных фрагментов или знаков — слов, обрывков газет, цветной бумаги, обоев, схематических рисунков и красочных мазков.

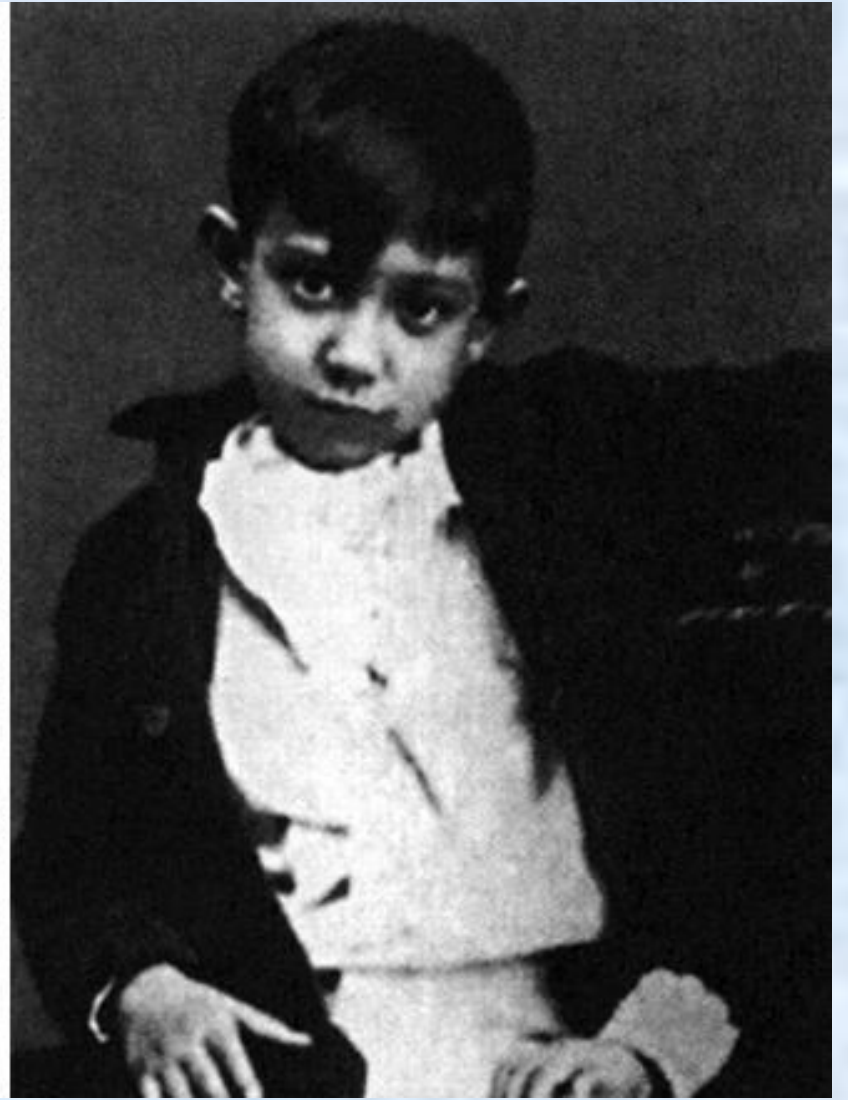
Пабло Пикассо
«Гитара», 1913г.

Пабло Пикассо

1881-1973 гг.

- Родился 25 октября 1881 года в городе Малага в семье художника Хосе Руиса;
- В 1894 г. поступил в Барселонскую Академию художеств;
- В 1897 г. переехал в Мадрид и поступил там в местную Школу искусств;
- На этапе становления П. Пикассо вдохновляло творчество художников: Д. Веласкеса, Ф. Гойи, но особенно Эль Греко.

- П. Пикассо обосновался в Париже в 1904г.
- Творчество художника было разнообразным и представлено поэтапно: 1) голубой период (символизм, тревожность, уныние, 1901-1904 гг.), 2) розовый период (символизм, таинственность, жизнерадостность, 1904 -1907 гг.), 3) кубистический период (1907-кон. 1910-х гг.), 4) сюрреалистический период (1920-е – 30-е гг) и др.
- Помимо кубизма он работал в разных направлениях и не переставал открывать в своём творчестве что-то новое.
- Получил в истории звание «Гений XX столетия»

«Голубой» период

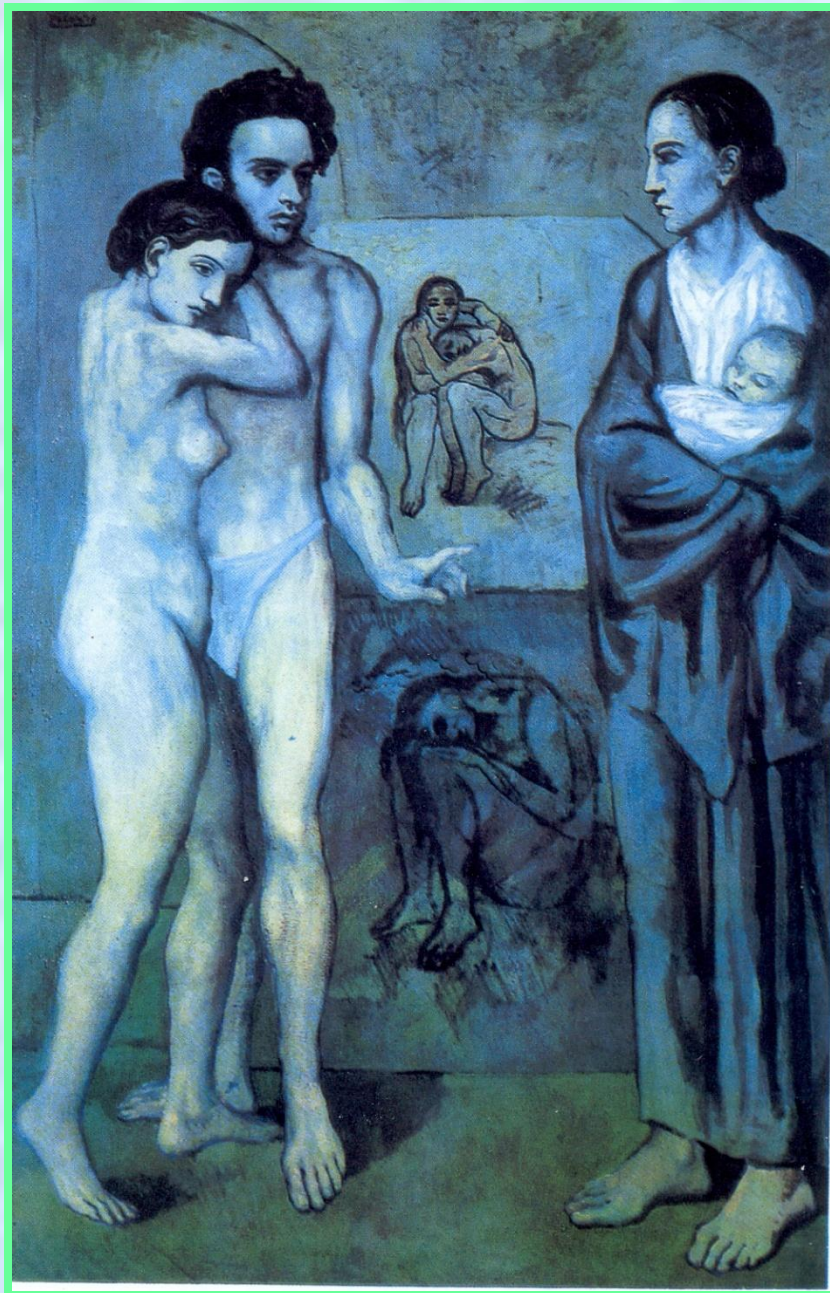
- В 1901 году случается трагедия, друг художника Карлес заканчивает свою жизнь самоубийством из-за несчастной любви.
- К "голубому" периоду относят работы, созданные в промежутке между 1901 и 1904 гг. Серо-голубые и сине-зеленые глубокие холодные цвета, цвета печали и уныния, постоянно присутствуют в них.

**Бедняки на
берегу моря.**
1903г. Дерево /
масло,
105,4 x 69 см.
Национальная
галерея искусств,
Вашингтон, США

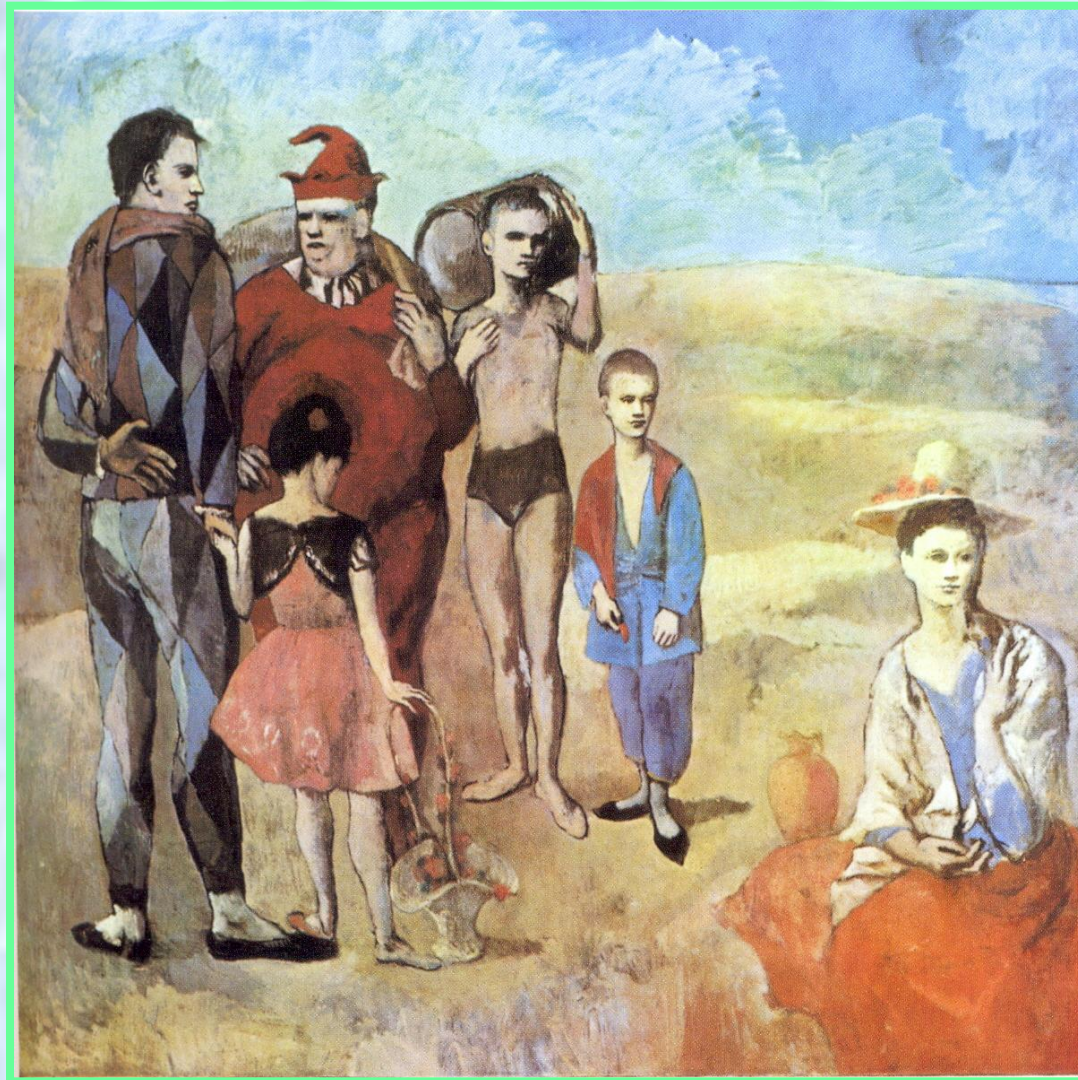
Жизнь. 1903г. х/м
196,5 х 128,5 см.
Музей искусств.
Кливленд, США

«Розовый» период

- Во многом на жизнерадостность картин и их сюжетный ряд повлияло место, где жил Пабло Пикассо.
- В основании Монмартрского холма стоял цирк Медрано, артисты которого и служили натурой для произведений молодого художника.

**Семейство бродячих акробатов. 1905г. х / м,
212,8 х 229,6 см. Национальная галерея
искусств, Вашингтон**

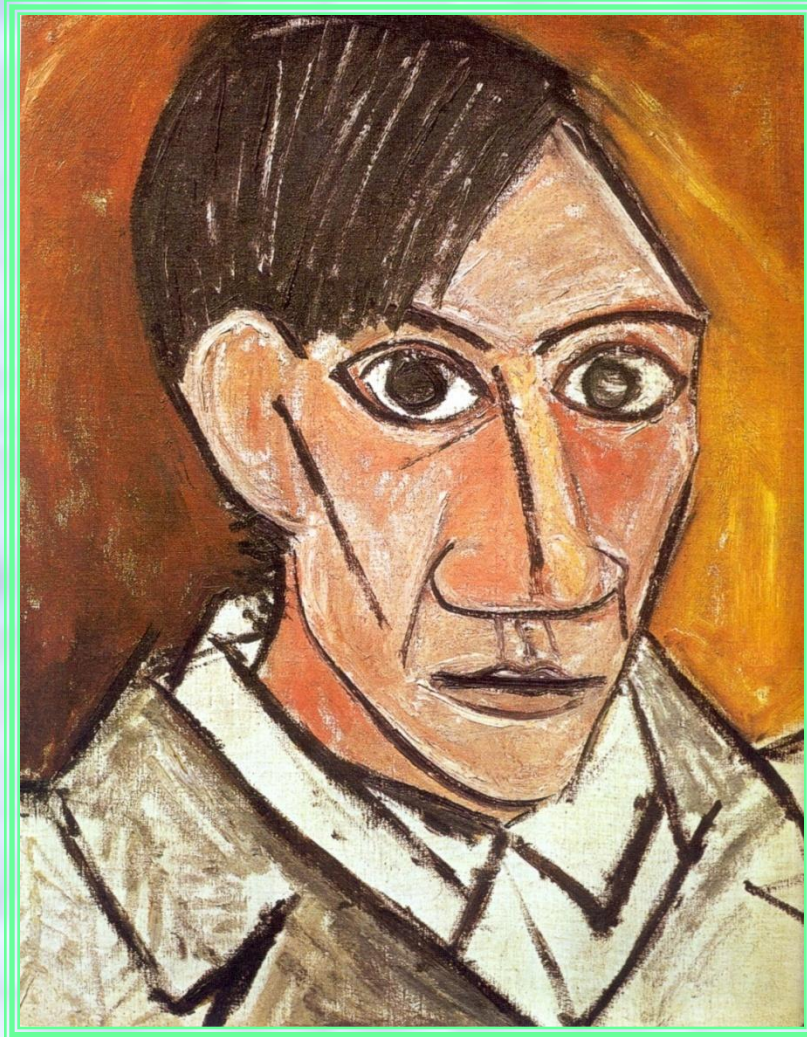

**Девочка на
шаре. 1905. х / м
147 × 95 см.
ГМИИ им.
А.С. Пушкина,
Москва**

Кубизм

Автопортрет
1907г. х/м
50 х 46 см
Национальная
галерея, Прага

**Авиньонские девицы. 1907г. х/м 50 х 46 см.
Музей современного искусства, Нью-Йорк**

Женщина с грушами (Фернанда Оливье).

1909г. х.м. 92 х 73,1 см.

Музей современного искусства, Нью-Йорк

Хлеб и фруктовая ваза на столе.

1909г. х.м. 164 х 132,5 см.

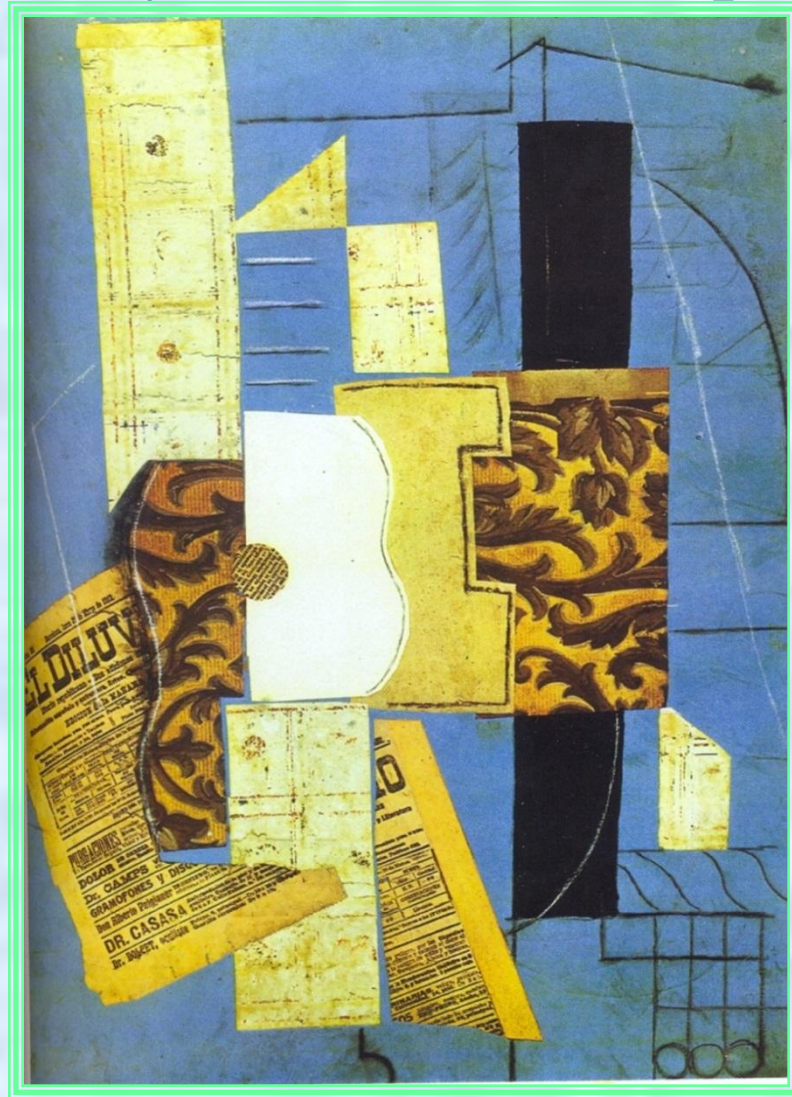
Базельский художественный музей, Базель

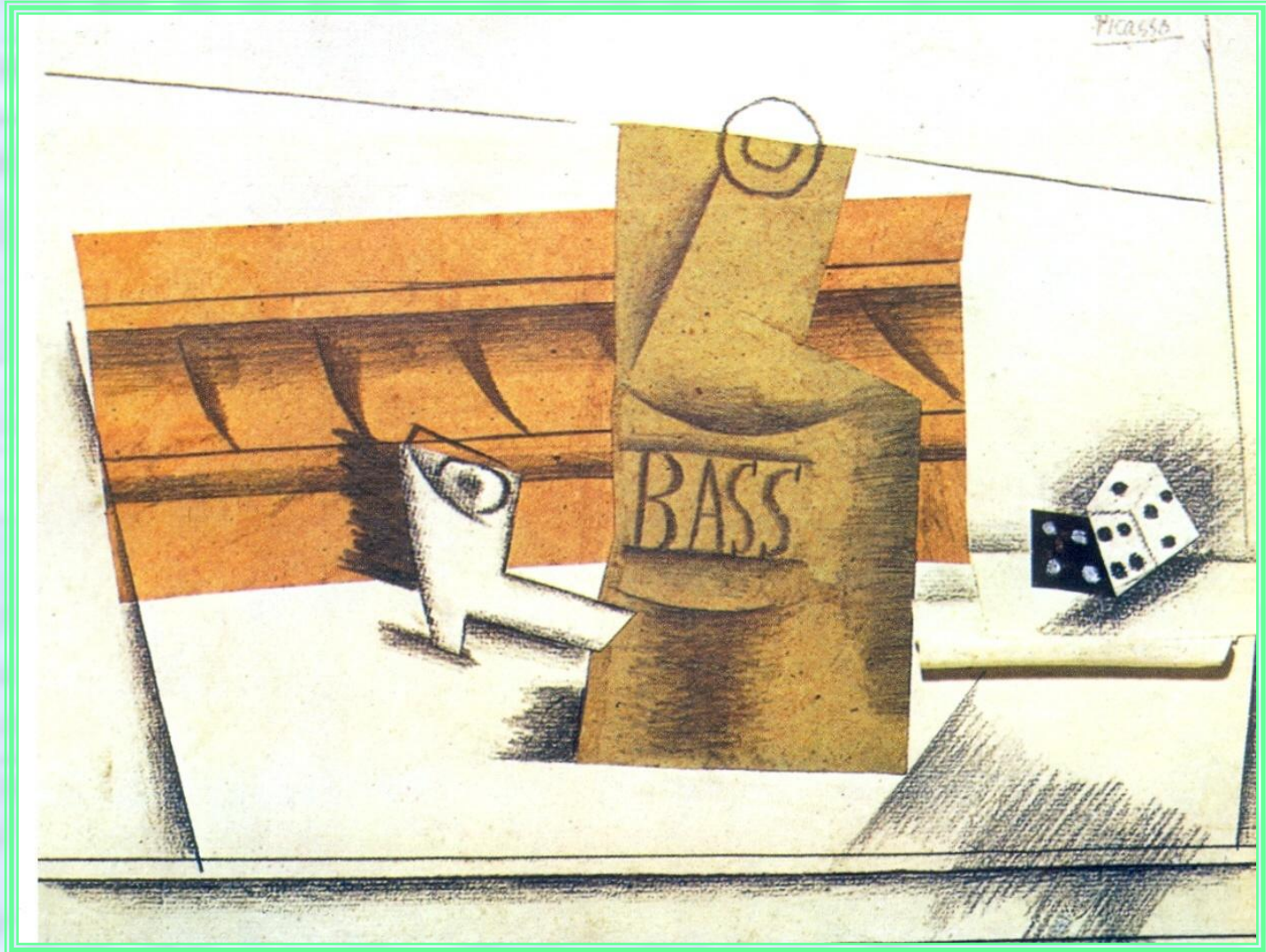
Портрет Амбруаза Воллара. 1910 г.
х.м. 92 х 65 см. ГМИИ им.
А.С. Пушкина, Москва

Гитара. 1913г. Уголь, карандаш, тушь,
коллаж 66,3 x 49,5 см. Музей современного
искусства, Нью-Йорк

Трубка, бутылка «Басса», игральная кость.
1914г. бумага, уголь коллаж.
24 x 32 см. Частная коллекция

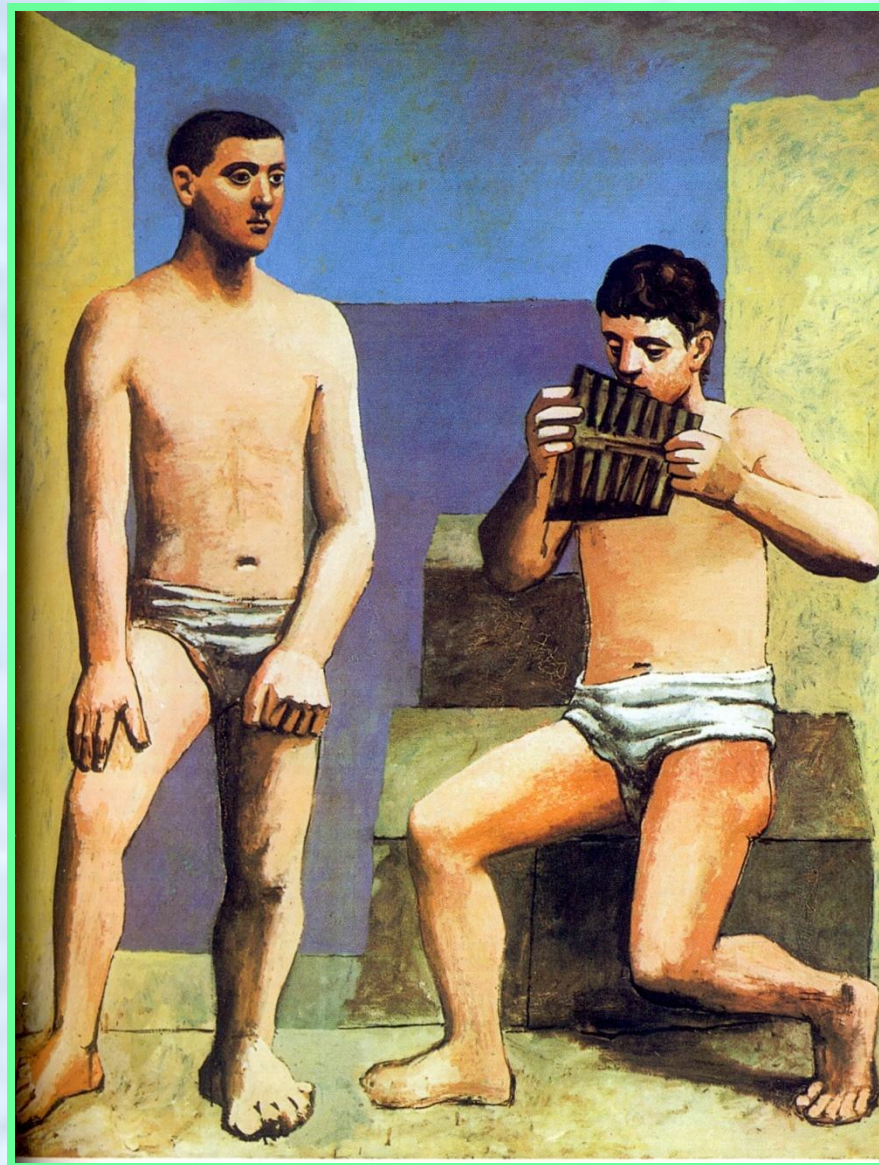
Натюрморт с гитарой. 1922г. х.м
83 x 102,5 см. Коллекция Батлинер, Вена,
Австрия

Неоклассицизм (1918 - 1925)

- Весной 1917 года поэт Жан Кокто, сотрудничавший с Сергеем Дягилевым, предложил Пикассо сделать эскизы костюмов и декорации к балету. Художник отправился работать в Рим, где влюбился в одну из танцовщиц Дягилевской труппы - Ольгу Хохлову. Они поженились в 1918 году, а в 1921-м у них родился сын Поль.
- В это время его полотна очень далеки от кубизма; на них: ясные и понятные формы, светлые тона, правильные лица.

**Флейта Пана. 1923г. х.м. 205 х 174,5 см.
Музей Пикассо, Париж**

Война в Испании. Вторая мировая война (1937-1945)

Герника. 1937 г. х.м., 349 × 776 см.

Центр искусств королевы Софии, Мадрид

Жорж Брак

1882-1963гг.

- Родился 13 мая 1882 г. в семье ремесленников;
- Переехал в Париж в 1900г., где поступил учиться в Школу изящных искусств;
- Начиная работать как художник-декоратор, был близок манере фовистов;
- После встречи с Пикассо 1907г. Изменил манеру, стал стремиться к геометризации форм.
- В 1909 – 1912гг. Работал вместе с Пикассо над теоретическим обоснованием кубизма и стал одним из основателей течения.

Дома в Эстаке. 1906г.
Художественный музей Берна. Берн,
Швейцария

Натюрморт со скрипкой и кувшином. 1910г.
Базельский художественный музей. Базель,
Швейцария

Композиция с трефовым тузом. 1913г.
Национальный музей современного искусства,
Центр Ж. Помпиду, Париж.

Экспрессионизм

3. Экспрессионизм (лат. expressio - «выражение», возник в Германии в 1905г.) - направление представляет попытку показать внутренний мир человека, его переживаний в момент предельного психологического напряжения, выражая пессимизм, протест против угнетений, чувства обречённости и уничтожения человека войнами. Субъективно идеалистические установки вели к болезненной напряжённости эмоций, гротескной сломанности, деформации мира.

Художественные приемы экспрессионизма:

- 1) отказ от передачи пространства;
- 2) стремление к плоскостности предметов;
- 3) деформация;
- 4) резкие красочные соотношения;
- 5) особый колорит, заключающий в себе апокалипсический драматизм (преобладание чёрных, огненные и пронзительно ледяных цветов).

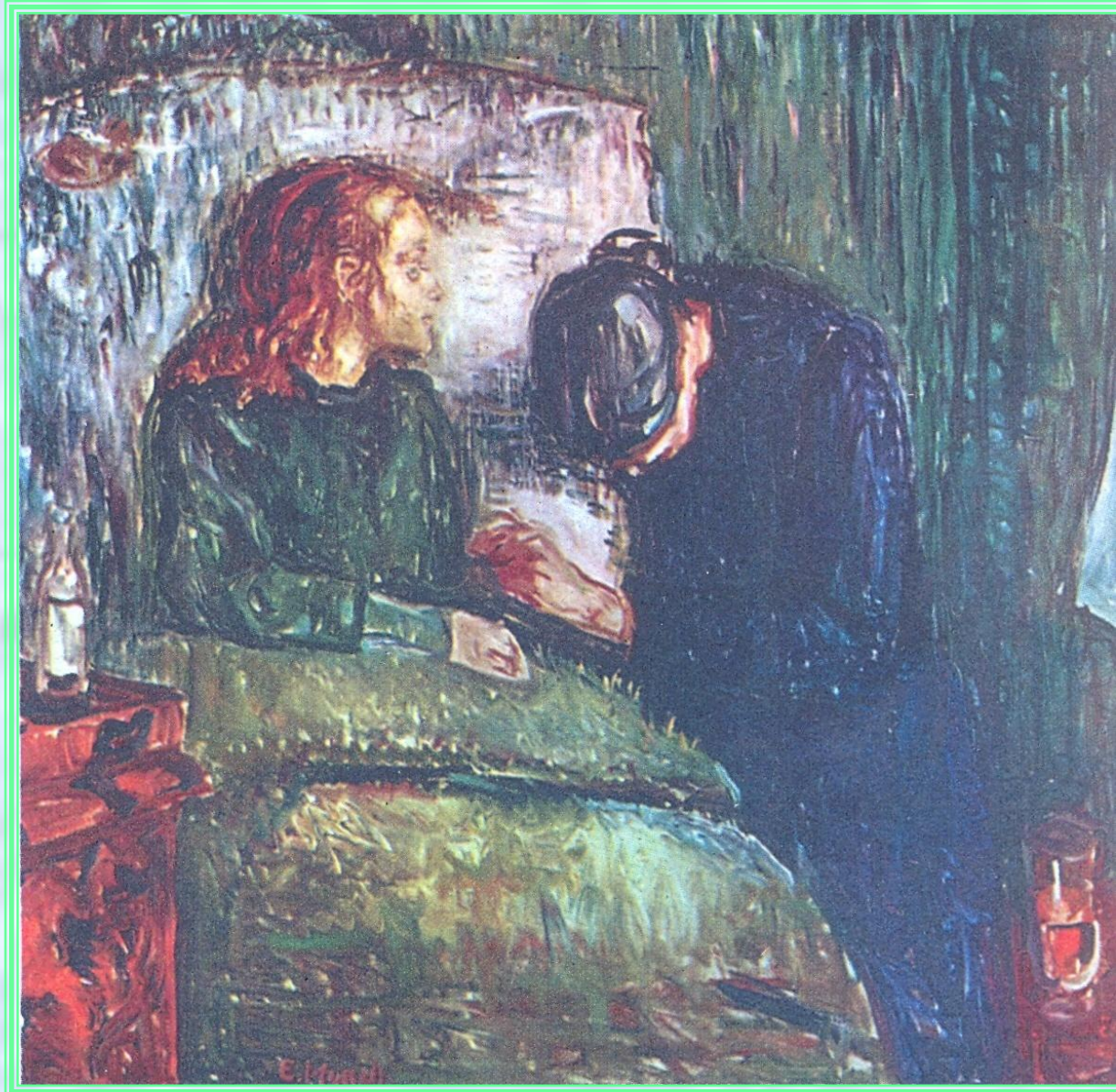
Эдвард
Мунк

1863-1944 гг.

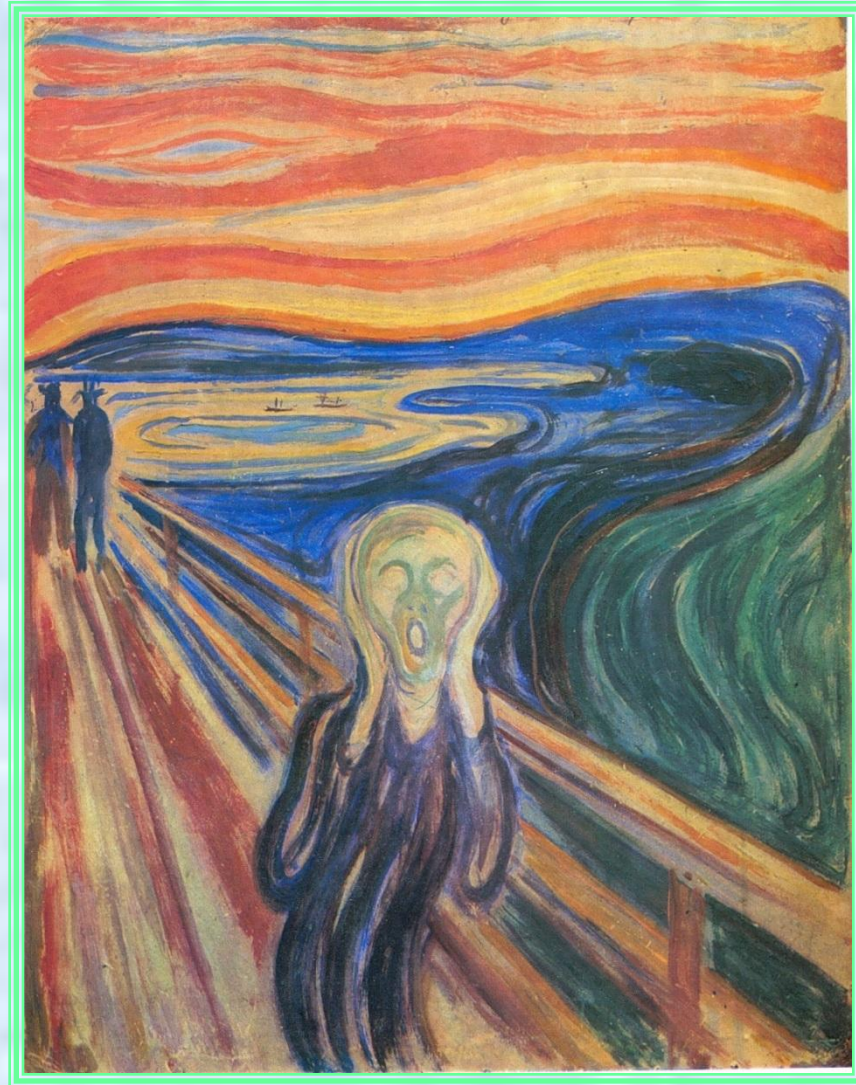

- Норвежский живописец получил образование в Школе изящных искусств и художественных ремёсел
- В 1880-х годах посетив Париж испытал влияние французского импрессионизма и символизма.
- Особое внимание художника было направлено к сложным психологическим ситуациям. Долгие годы он не мог оправиться от потрясения, вызванного в детстве смертью матери и 15-ти летней сестры.
- Вошёл в историю искусства как предшественник экспрессионизма.

Больная девочка. 1885-86гг. Национальная галерея. Осло, Норвегия

**Крик. 1893г. Национальный музей искусств,
архитектуры и дизайна (Национальная
галерея Норвегии), Осло**

Творческое
объединение
«Мост»

Группа немецких художников: Людвиг Кирхнер, Фриц Блейль, Эрих Хенкель, Карл Шмидт-Ротлуф, создавших объединение вроде средневековой церковной коммуны (вместе жили и работали)

Художники искали новые агрессивные образы, стремились выразить средствами живописи тревогу и дискомфорт.

Название «Мост» означало объединение всех новых течений в искусстве и мост в искусство будущего.

Эрнст Людвиг
Кирхнер

Карл Шмидт-
Ротлуф

Эрих Хеккель

Внизу справа
Фриц Блейль

Выработанный группой стиль заключался в:

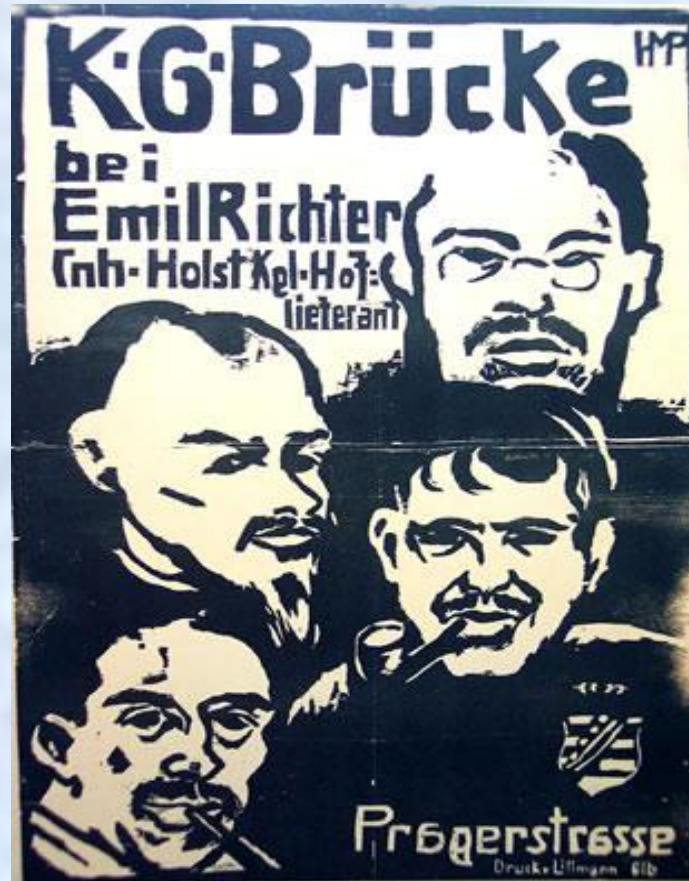
- деформации предметного мира;
- в упрощении и резком форсировании форм;
- в применении локальных диссонирующих цветовых сочетаний.

В своем творчестве члены объединения ориентировались на искусство Ван Гога и Э. Мунка, искусство средних веков и работы художников-примитивистов. Свою миссию они видели в том, чтобы эпатировать буржуазное общество, бросив вызов устоявшимся нормам его морали.

Макс Пехштейн.

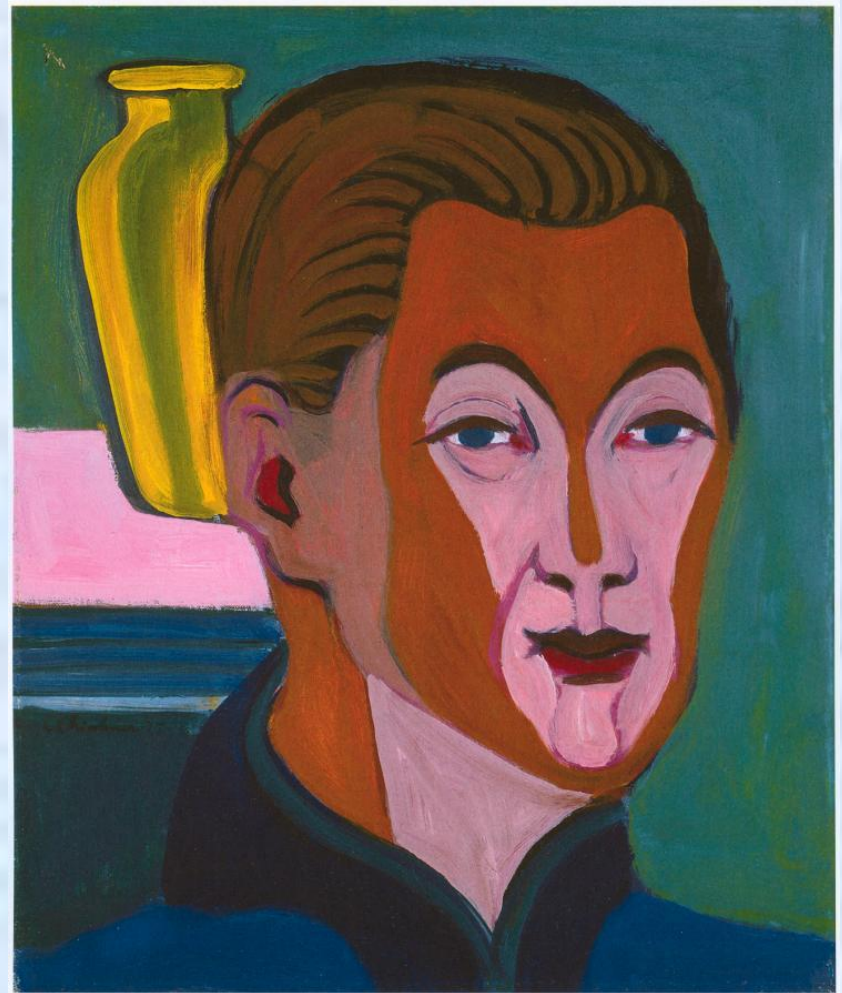
Повторена для выставки в
Государственном музее
искусства и истории
культуры, г. Шлезвиг

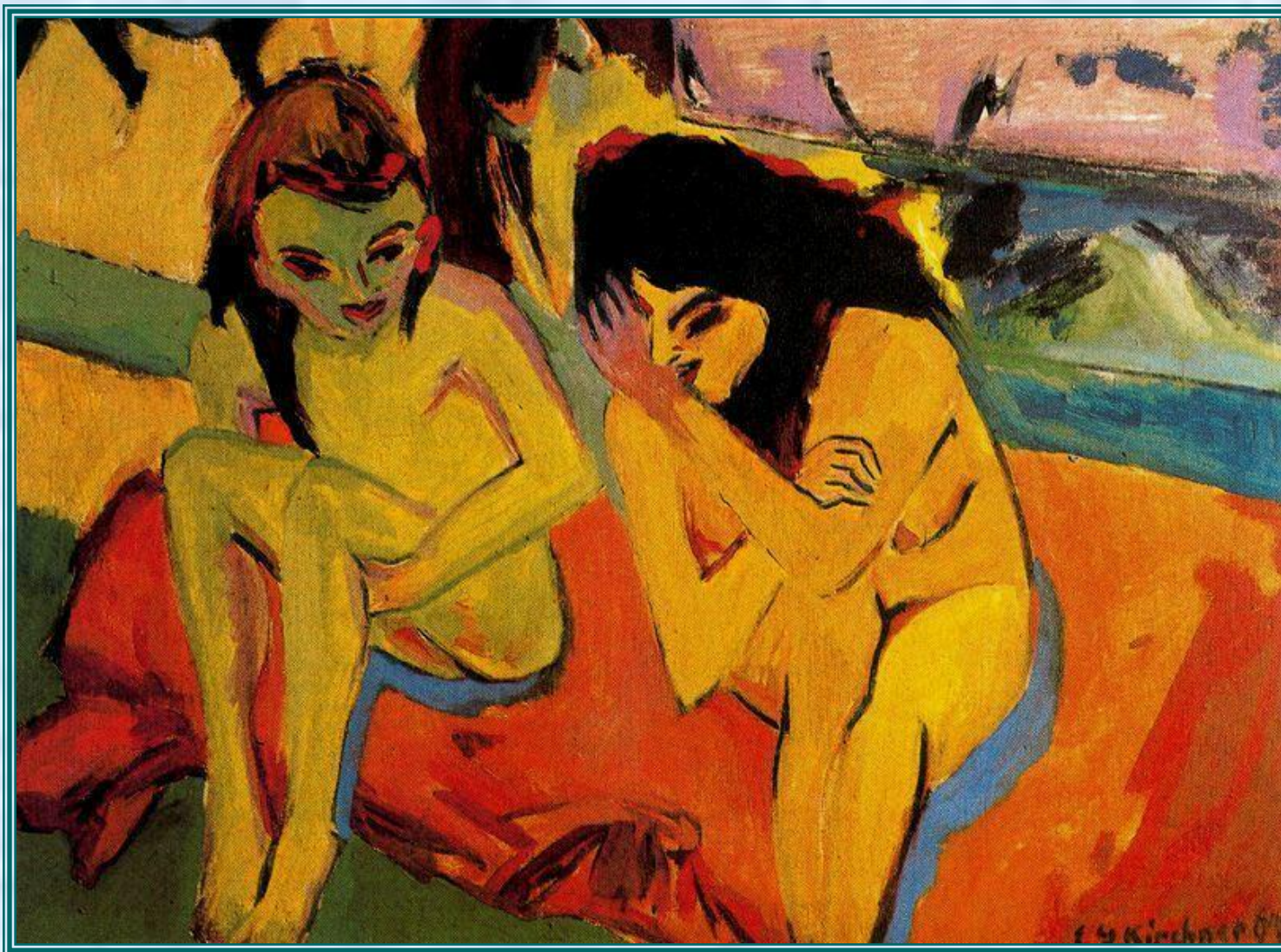
Объединение существовало до 1913 г.

Людвиг Кирхнер

1880-1936гг.

Две девушки. 1907 г. Музей Кунстпаласт

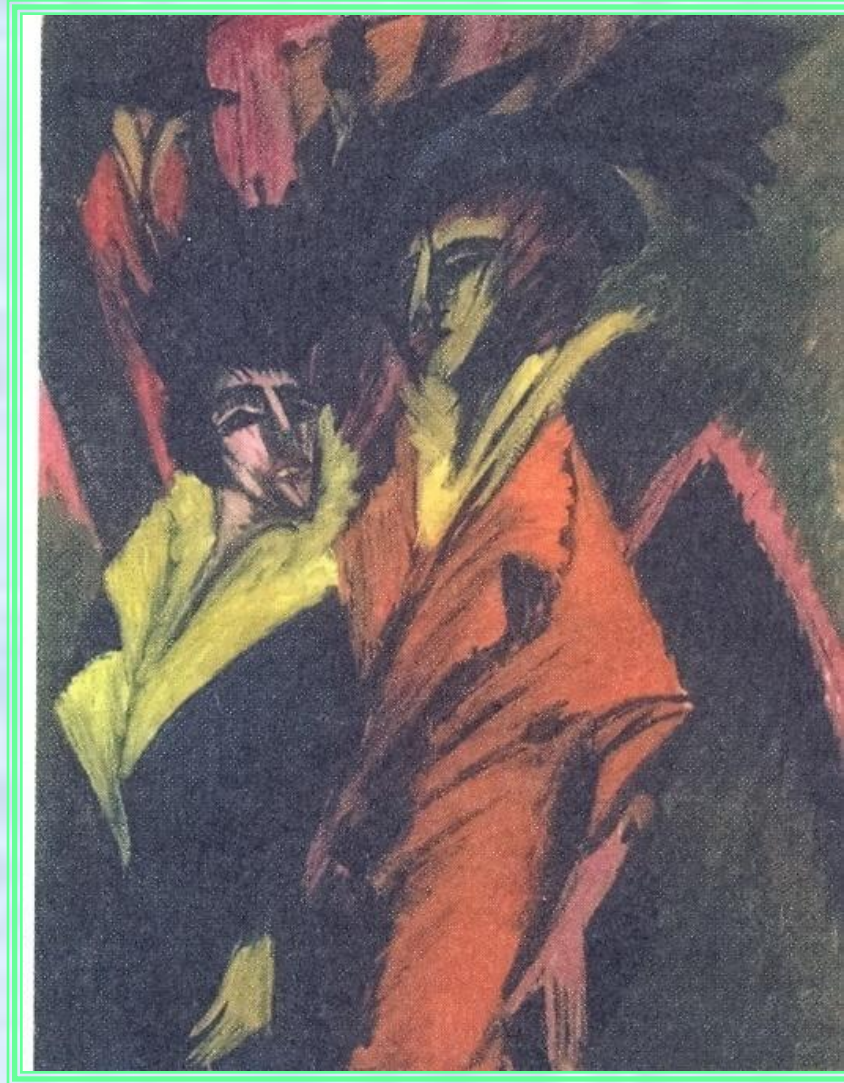

**Пять женщин на улице. 1913г Музей
Людвига, Кёльн**

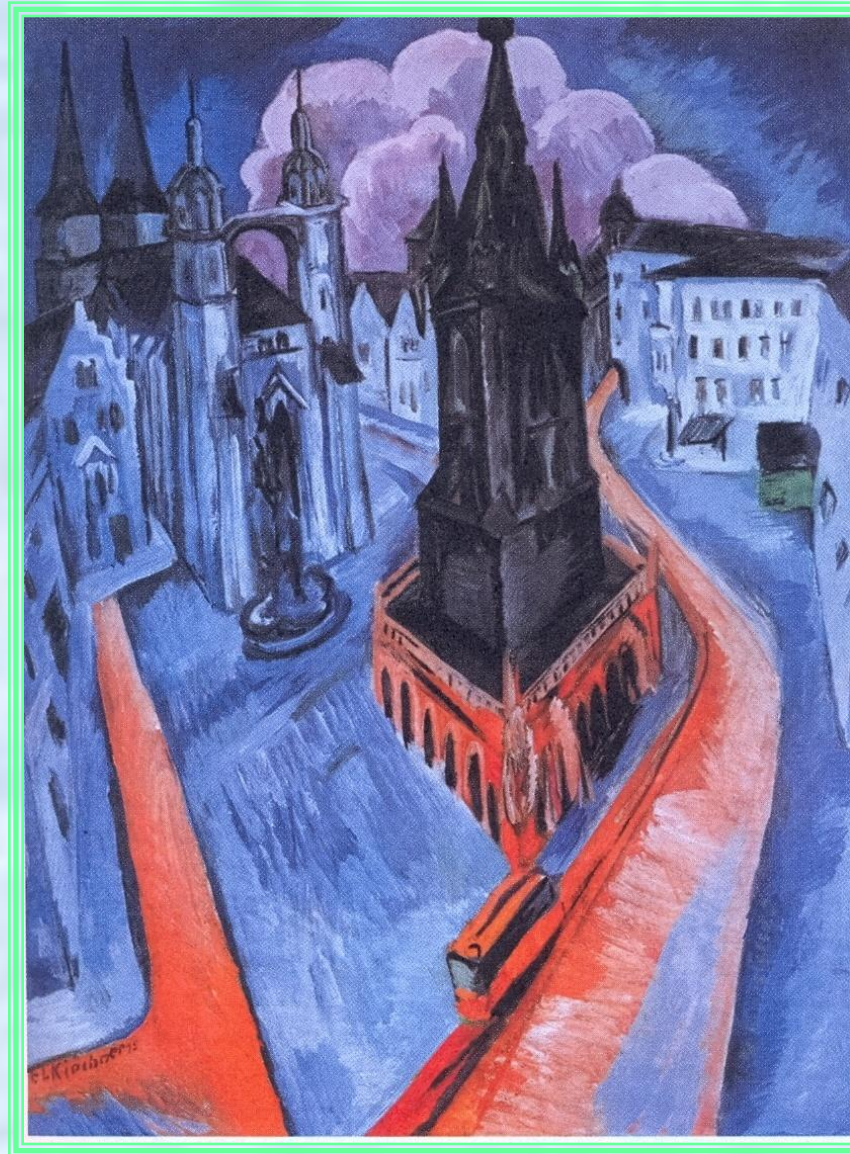

Две женщины. 1914г.

**Художественное собрание земли Северный
Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф**

Красная башня в Халле. 1915г. Музей Фолькванг, Эссен

Эмиль
Нольде

1867-1956гг.

**Мельница на севере. 1932г. Музей
современного искусства, Нью-Йорк.**

Экспрессионизм во время Первой мировой войны и в послевоенные годы

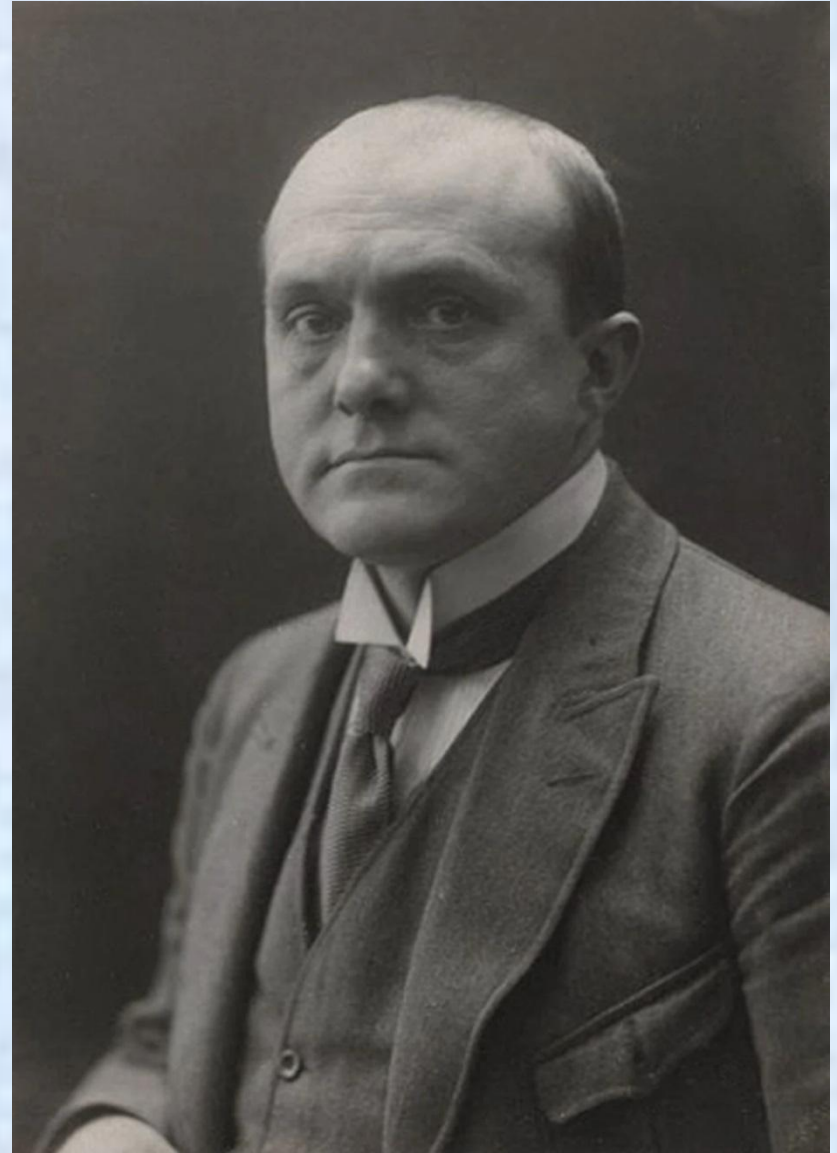
Ко времени Первой мировой войны распалось объединение «Мост», но оказало влияние на последующих экспрессионистов.

Художники военного периода выражали крайний пессимизм, воздействовали на зрителя ужасами войны, пытаясь вызвать сострадание и стремление прекратить жестокость.

С приходом ко власти нацистов экспрессионизм был объявлен вне закона и прекратил своё существование.

Макс
Бекман

1889-1950 гг.

Ночь (Морг). 1914г. Художественное собрание
земли Северный Рейн - Вестфалия

ОТТО ДИКС

1891-1969 гг.

**Труп в проволочном ограждении. (офорт
серии «Война»). 1924г. Галерея Новых
мастеров, Дрезден**

Раненный солдат. (офорт серии «Война») 1924г.

Абстракционизм

4. Абстракционизм (лат. abstractio —«отвлечение», возник в Германии, в 1909г.) – для направления характерно спонтанное выражение внутреннего мира художника в свободных абстрактных формах. Художественные приёмы: отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметность композиции, состоящей из линий, точек, пятен, геометрических фигур и др., эксперименты с цветом.

Средства формальной КОМПОЗИЦИИ:

- Формат
- Композиционный центр,
- Равновесие
- Целостность
- Соподчинение
- Ритм
- Контраст
- Динамика/статика
- Симметрия/асимметрия
- Доминанта

Основные понятия и термины формальной композиции:

- **Закон целостности-** объединение элементов, частей в единое целое.

рисунок 1

рисунок 2

- **Закон соподчинения** – подчинение всех элементов изображения доминанте

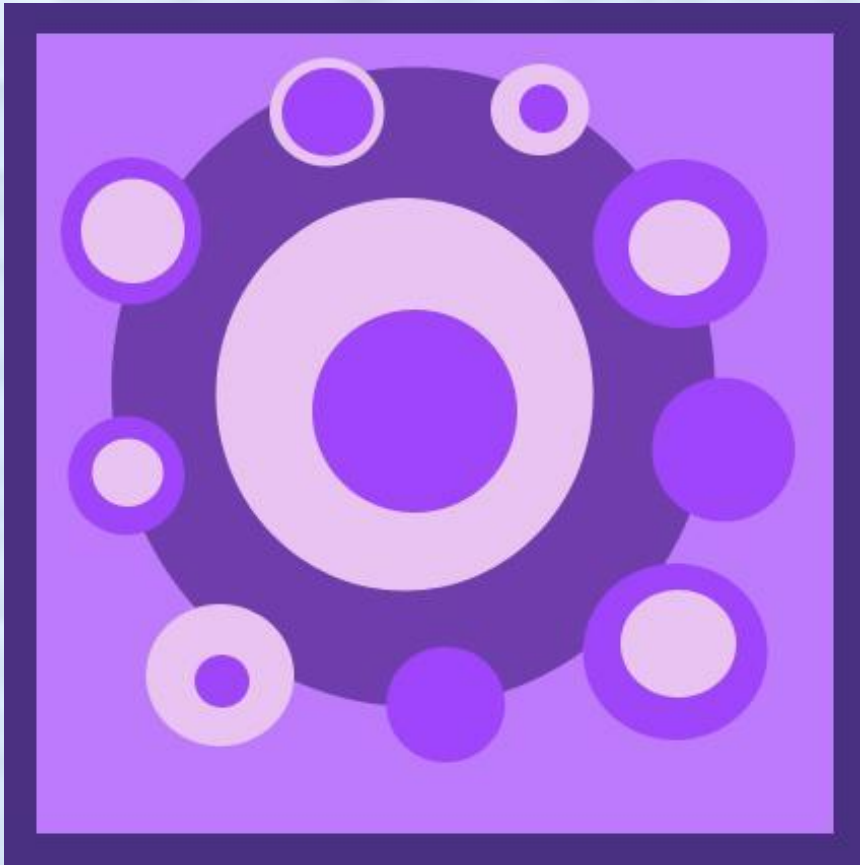

рисунок 3

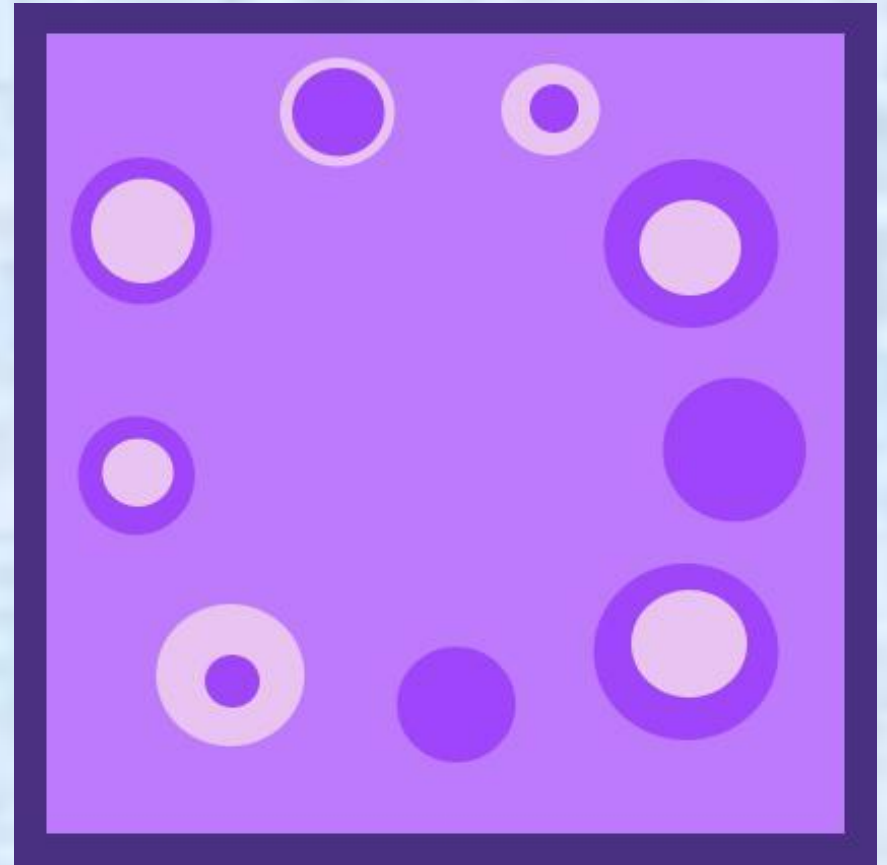

рисунок 4

- **Закон равновесия**- состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой

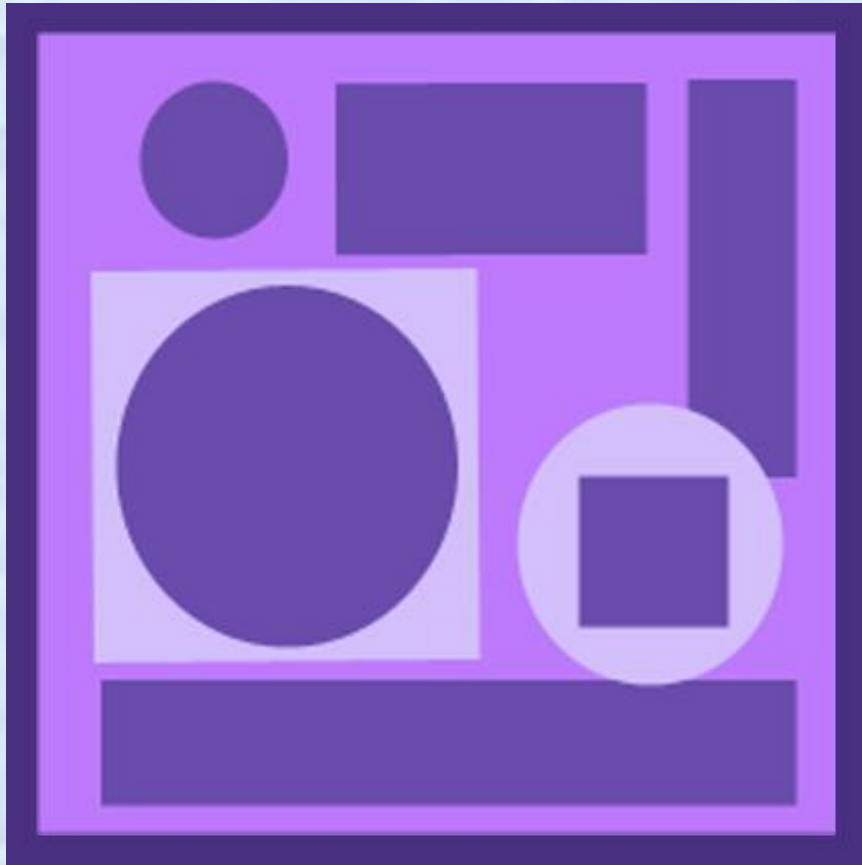

рисунок 5

рисунок 6

- **Доминанта** – главный элемент композиции, которому подчиняются все остальные

рисунок 7

рисунок 8

- **Симметрия** - равномерное размещение элементов по оси

- **Асимметрия** - неравномерное размещение элементов

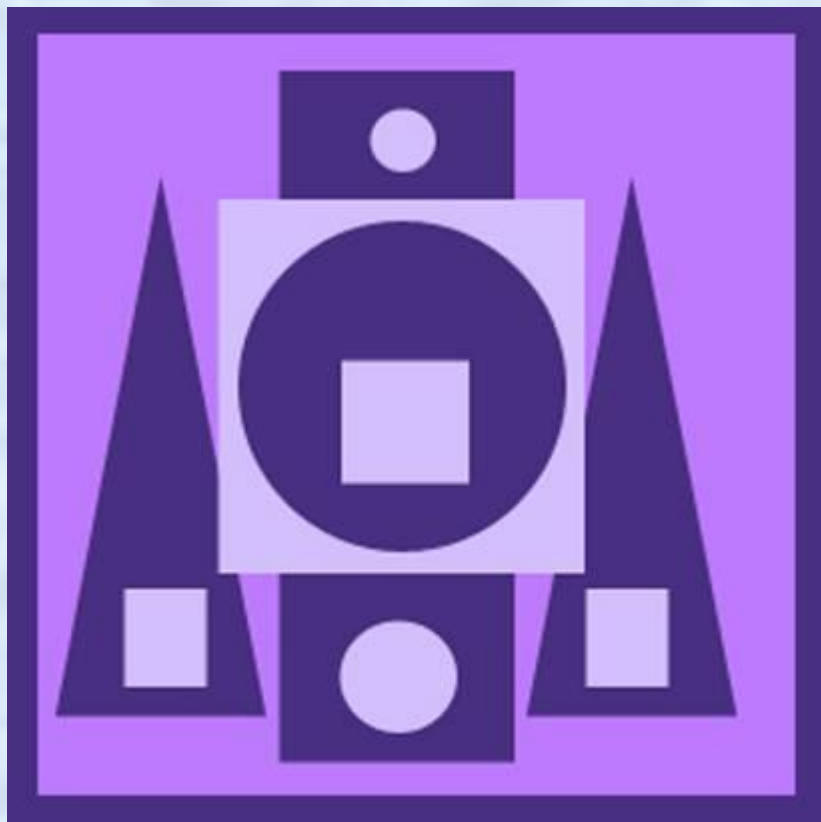

рисунок 9

рисунок 10

- **Динамичная композиция** - при которой создается впечатление движения
- **Статичная композиция** - создает впечатление неподвижности

рисунок 11

рисунок 12

- Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

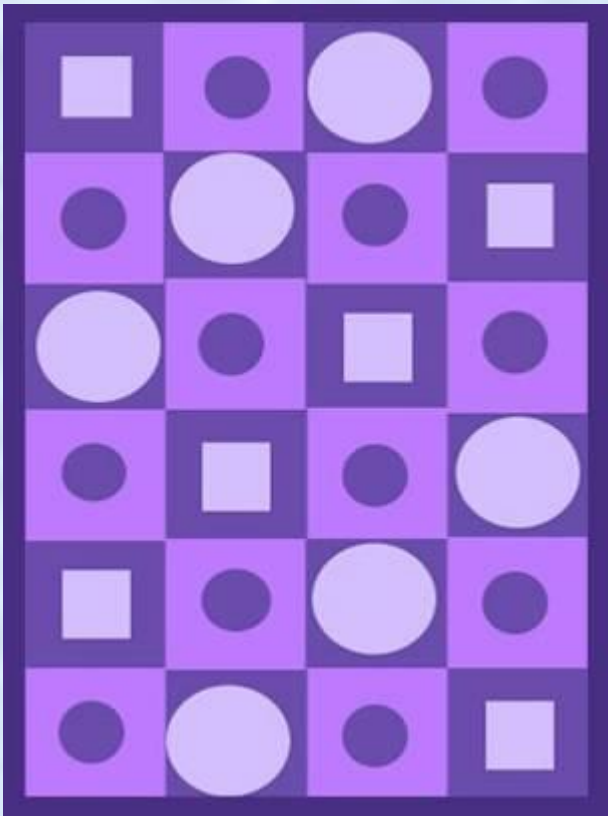

рисунок 13

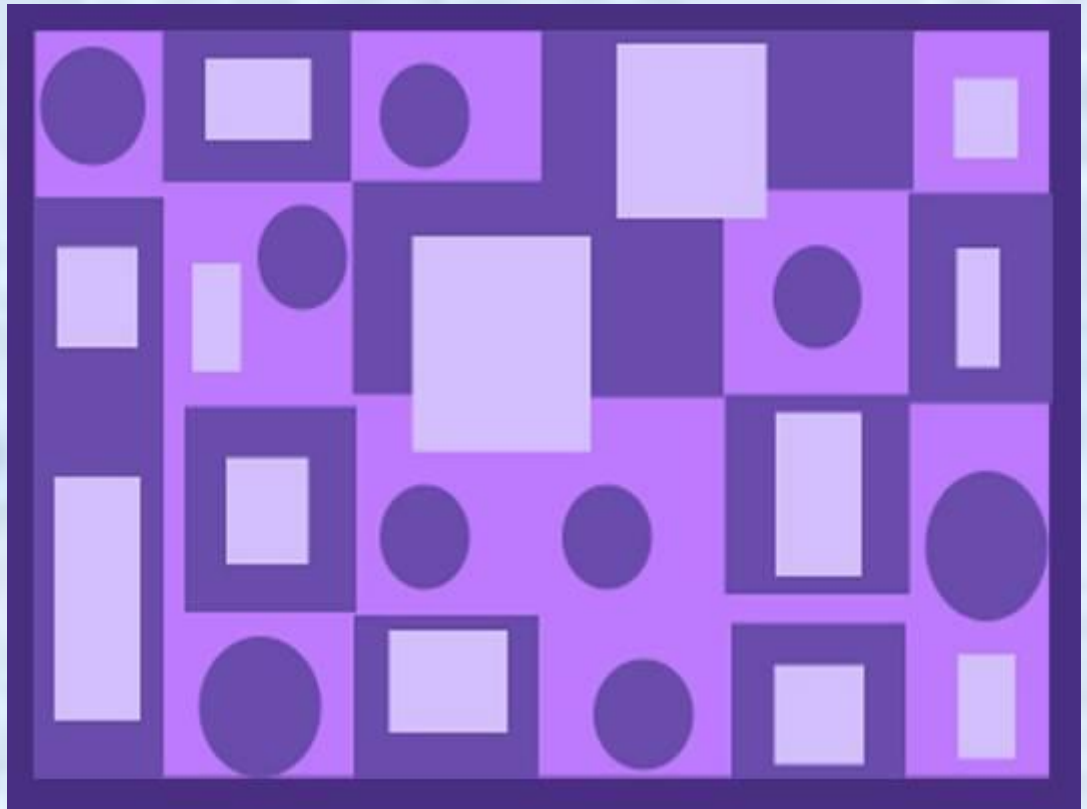

рисунок 14

- **Контраст** - противопоставление в композиции
- **Нюанс** (франц. nuance) - тонкое различие, едва заметный переход.
- **Акцент** - (лат. «ударение») – выделение, подчеркивание элемента, служит для выражения большей выразительности композиции
- **Аналог** (греч. «сходство») – одинаковые или похожие друг на друга элементы в композиции

Виды контрастов:

рис. 15 контраст по цвету

Виды контрастов:

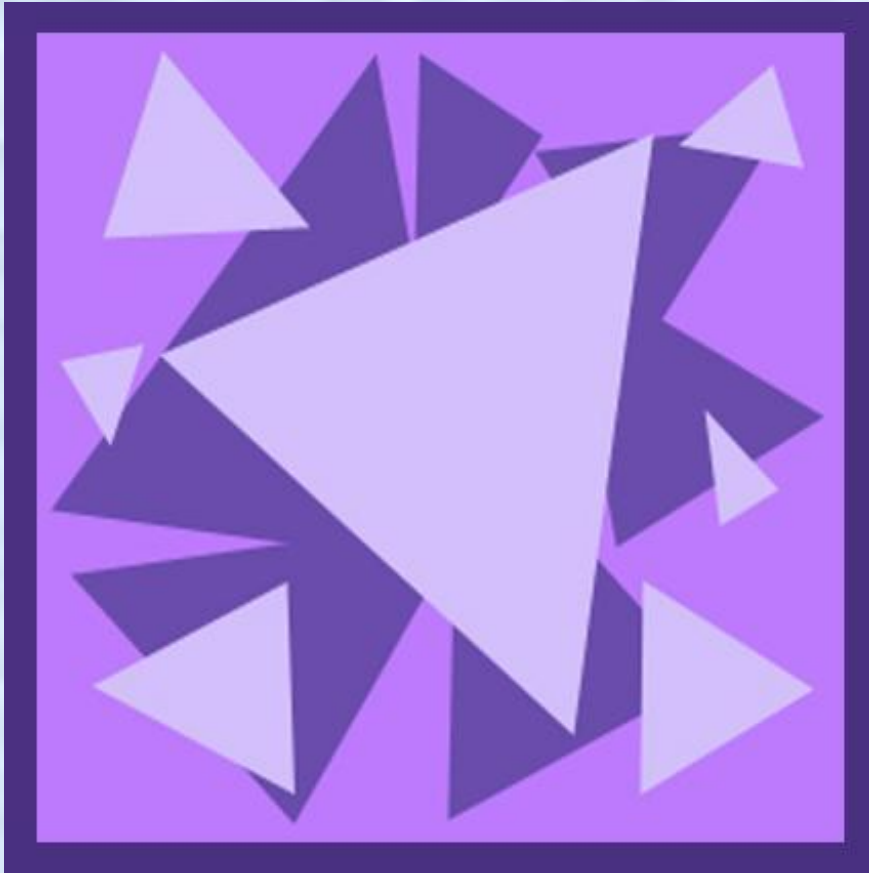

рис. 16 контраст размера

рис. 17 контраст формы

Виды контрастов:

рис. 18 контраст фактур

Нюанс

рис. 19 нюанс по цвету и по форме

Акцент

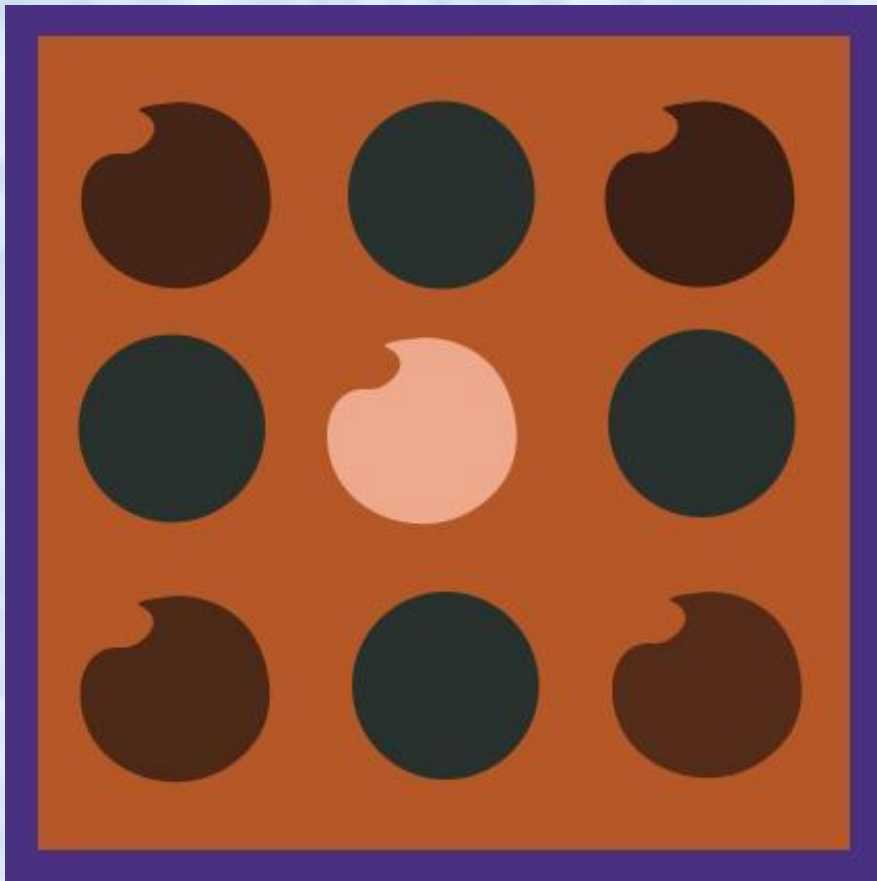

рис. 20 цветовой акцент

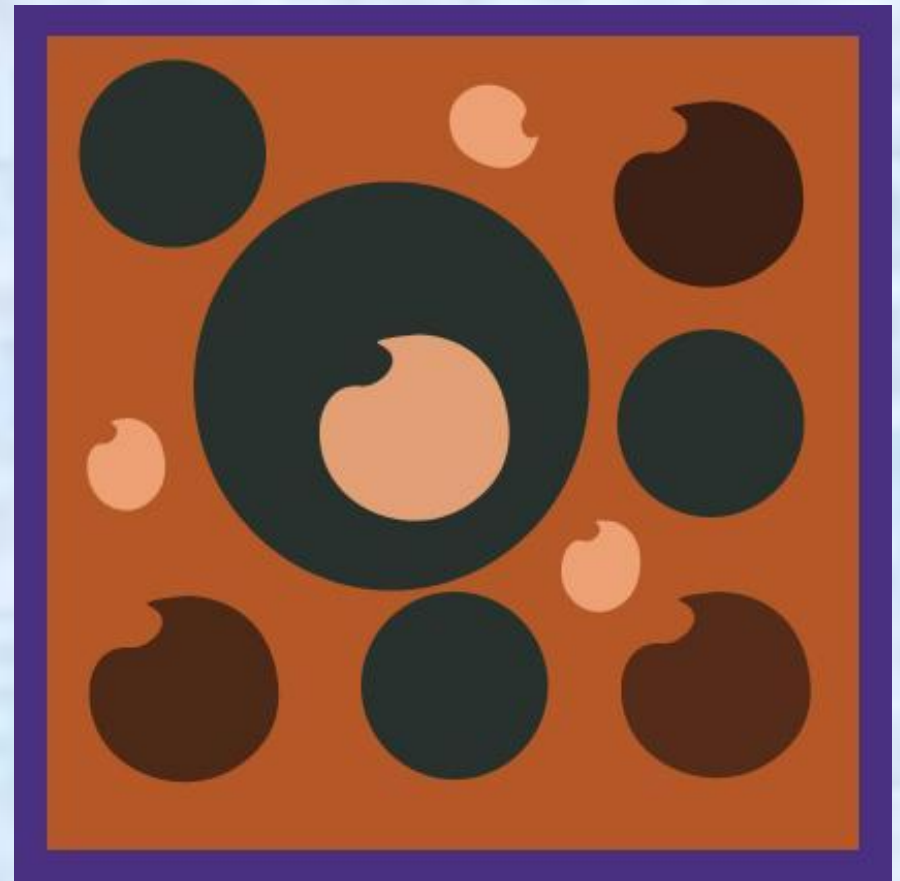

рис. 21 акценты по цвету и размеру

Аналог

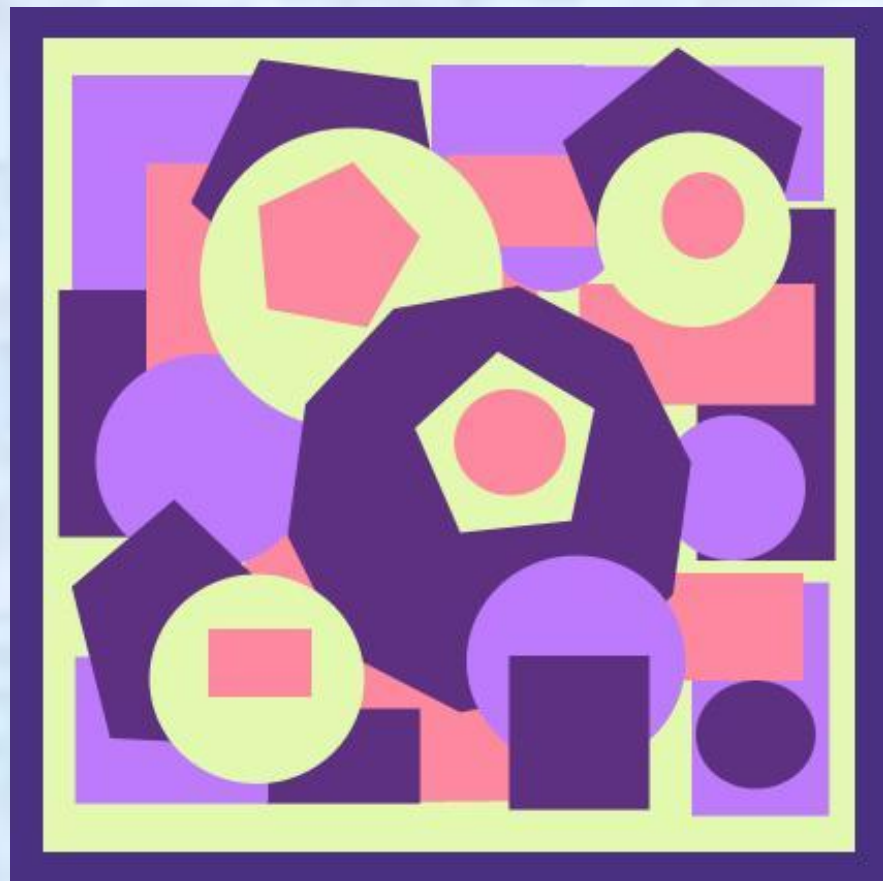

рис. 22 аналоги по форме и цвету

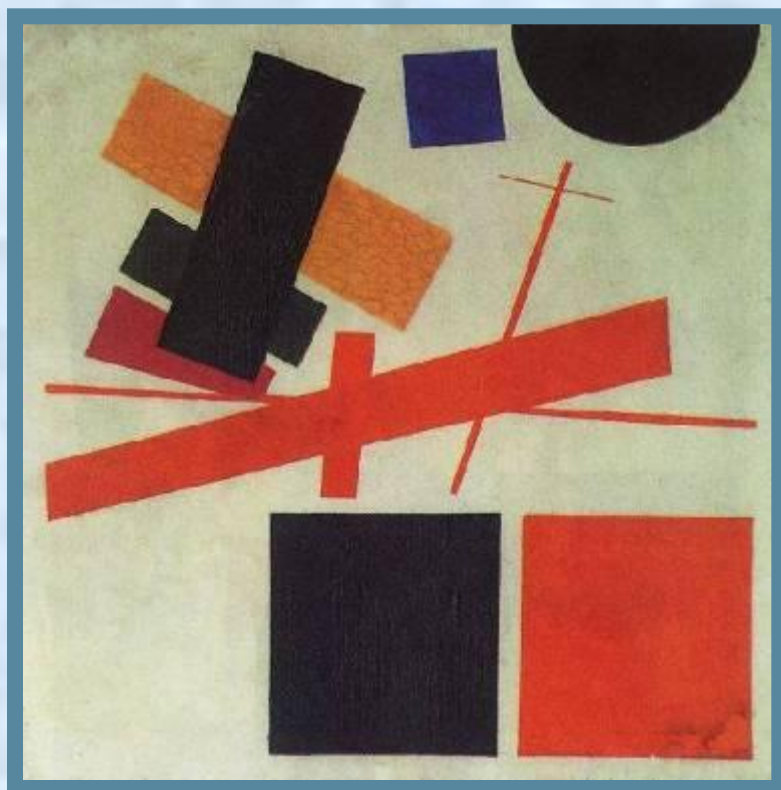

рис. 24 Казимир Малевич
«Супрематизм.
Беспредметная композиция»

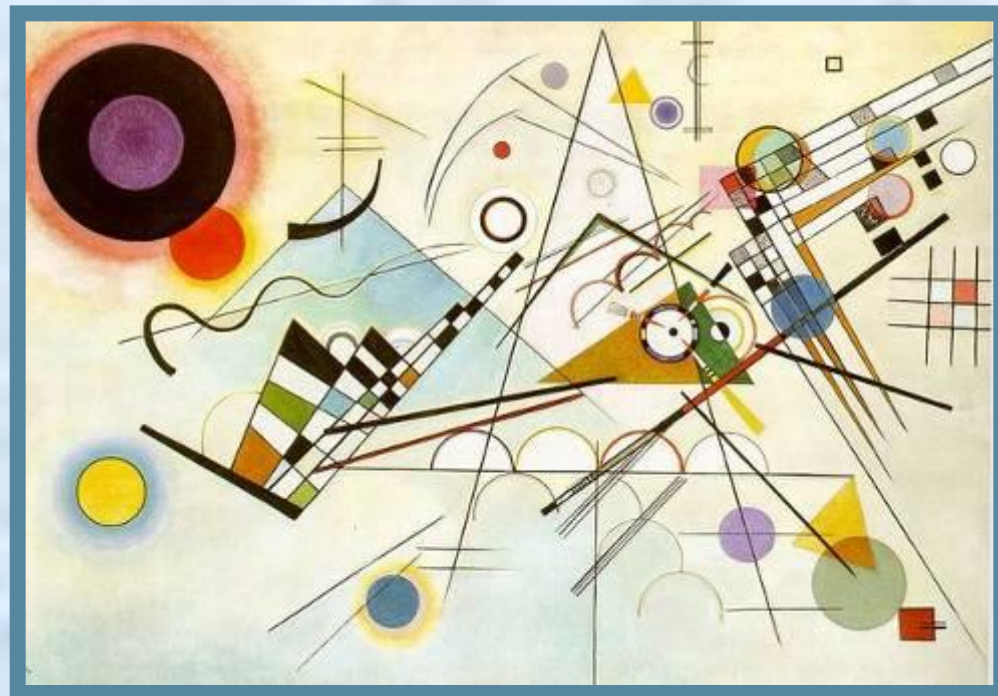

рис. 25 Василий Кандинский
«Композиция № 8»

Творческое
объединение
«Синий всадник»

Задачами объединения было формирование антиматериалистических и антиреалистических стремлений в сторону беспредметности.

Название «Синий всадник» предложили Кандинский и Франц Марк, которые любили лошадей и отдавали предпочтение в живописи синему цвету.

Василий
Васильевич
Кандинский

1866-1944гг.

- Русский художник по происхождению.
- Важнейшей задачей для него было достижение новых способов выражения духовного начала, освобождённого от материальных основ.
- Кандинский пишет крупными цветовыми пятнами, ограничивая каждое тёмным контуром. Цвет его полотен звучен и интенсивен, в чём сказалось увлечение творчеством фовистов.

- Родился 16 (4) декабря 1866 г. в Москве, в обеспеченной культурной семье коммерсанта;
- *«Помню, что рисование и несколько позже живопись вырывали меня из условий действительности»* - воспоминания В. Кандинского о первых уроках рисования в Одессе, куда семья переехала в 1871г.;
- В конце 1880 – начале 1890 гг. получает юридическое образование в Москве, становится доцентом юридического факультета, но решает оставить карьеру ради занятий живописью.

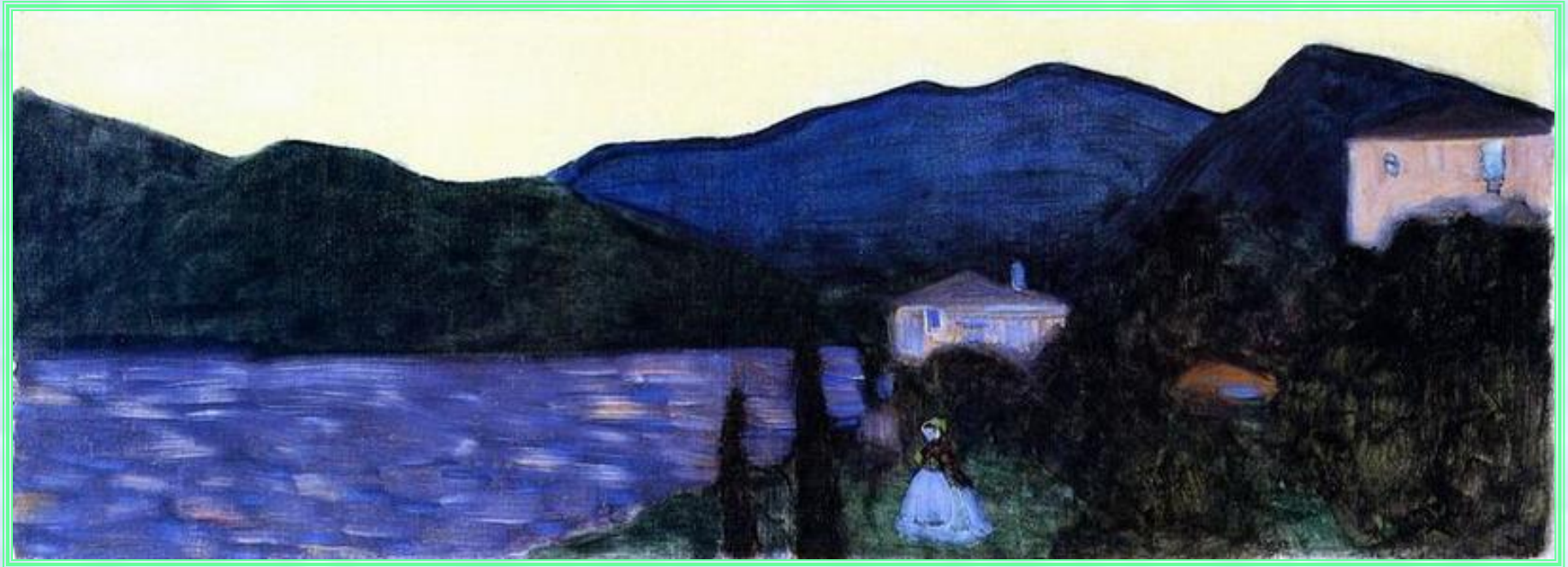

- В 1896 году В. Кандинский отправляется в Мюнхен, а в 1900 г. поступает в Мюнхенскую академию художеств, в класс Ф. Штука, "первого немецкого рисовальщика»;
- Этап интенсивного и плодотворного поиска начинается с его знакомства с молодой художницей Габриэль Мюнтер в 1903 г. Работы этих лет - в основном пейзажи, построенные на цветовых диссонансах;
- В 1901 г. он также основывает в Мюнхене художественное объединение "Фаланга" и организует при нем школу, в которой сам же и преподает;

Ахтырка - Темное озеро, 1901г.
Мюнхен, Германия. Городская галерея в
Ленбаххаузе

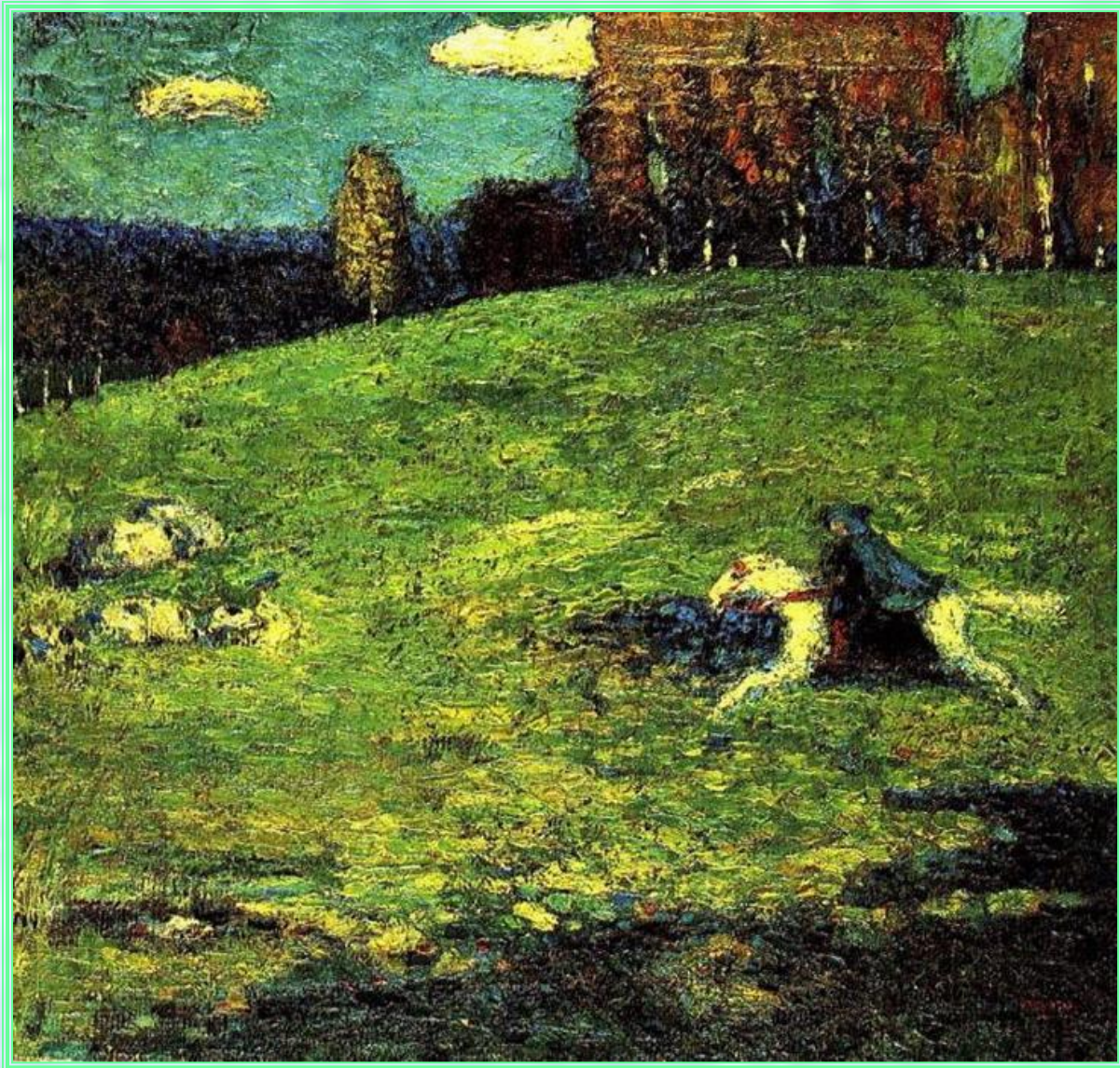

Горный пейзаж с озером, 1902
Мюнхен, Германия. Городская галерея в
Ленбаххаузе

Синий всадник, 1903

Цюрих, частная коллекция

Песня Волги, 1906

Париж, Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду

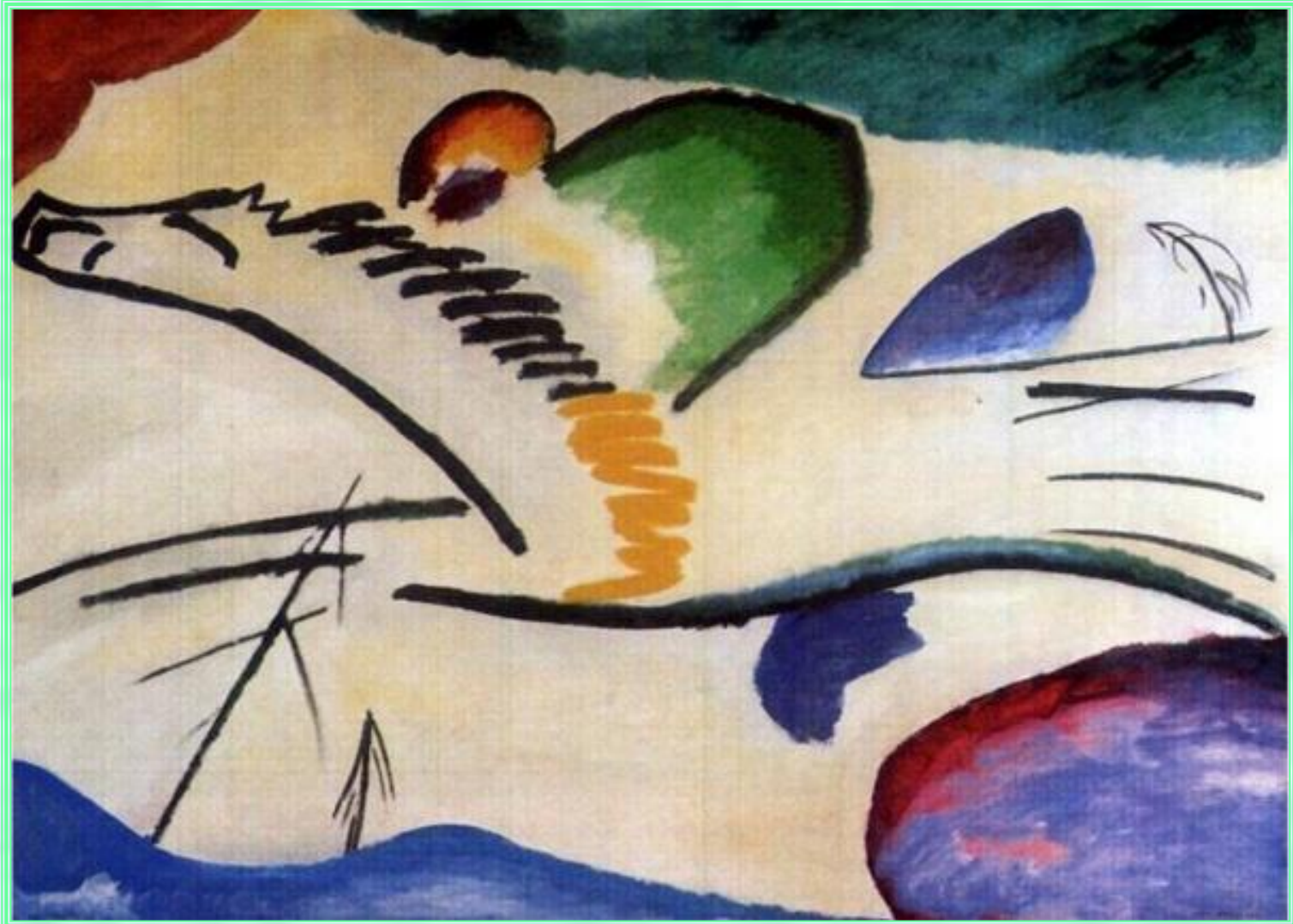
- В 1911 году Кандинский вместе со своим другом, художником Францем Марком, организывает группу "Синий всадник»;
- В 1912 году выходит книга "О духовном в искусстве" Перевернувшая устоявшееся представление об искусстве вообще, эта книга стала первым теоретическим обоснованием абстракционизма;
- Василий Кандинский был сторонником теории взаимодействия и объединения различных видов искусства. Он играл на фортепиано и виолончели, обожал театр и мечтал соединить цвет, музыку и сцену. Даже названия его работ звучали по-музыкальному — «композиции» и «импровизации».

Озеро. 1910г.

Государственная Третьяковская галерея,
Москва

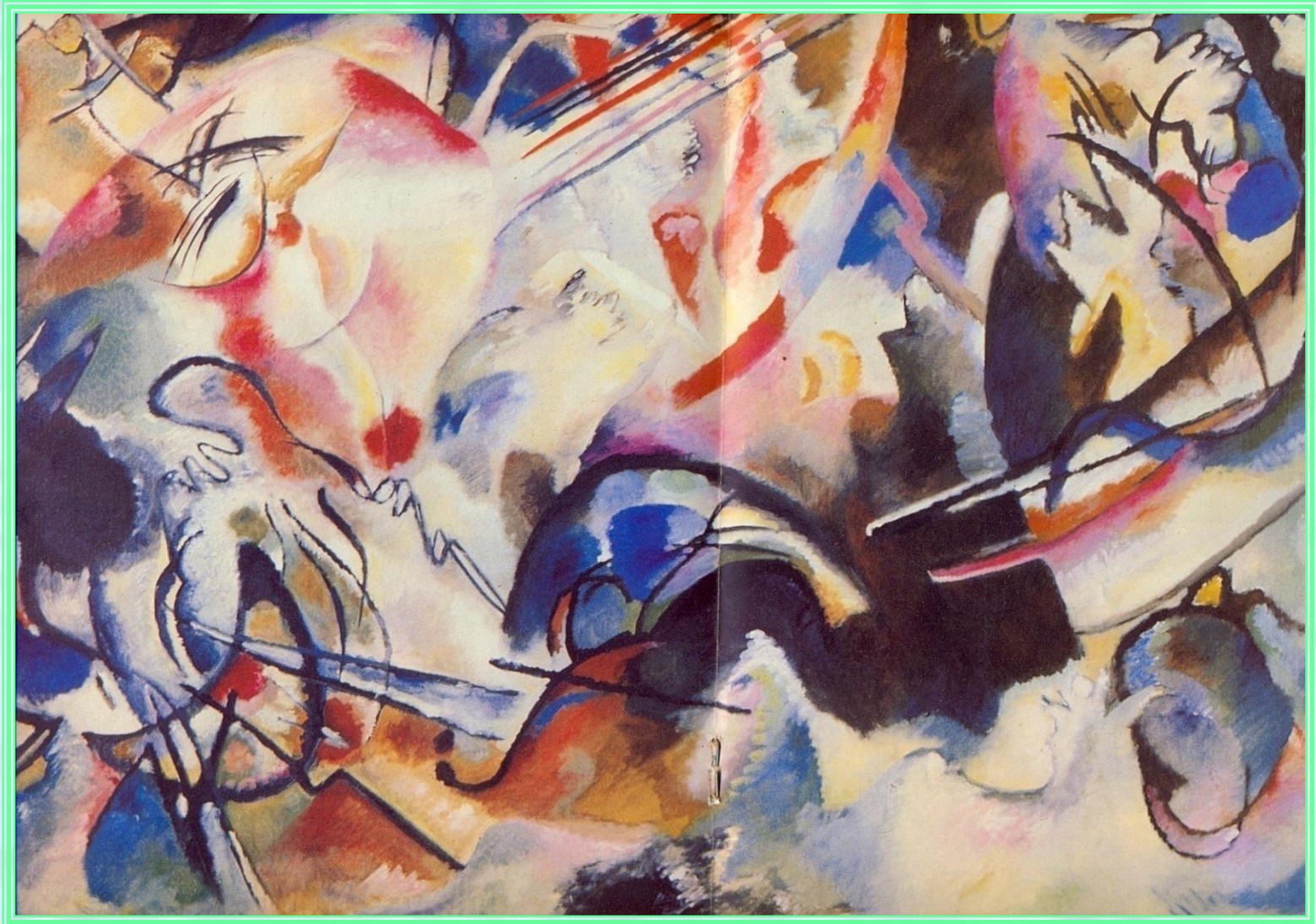

«Импровизация 10». 1910 г. Музей Бойманса
ван Бёнингена, Роттердам

**«Композиция VI». 1913г. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург**

«Композиция VII». 1913г. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

- С началом мировой войны Кандинский как гражданин России, вынужден покинуть Германию:
  - 3 августа 1914 года они с Габриэль переезжают в Швейцарию, где Кандинский приступает к работе над книгой о «точке и линии»;
  - После расставания с Габриэль в том же году, В. Кандинский едет в Москву, в 1917 г. та женится на Нине Андреевской – дочери русского генерала;
  - В России В. Кандинский находится в русле послереволюционного культурно-политического развития.

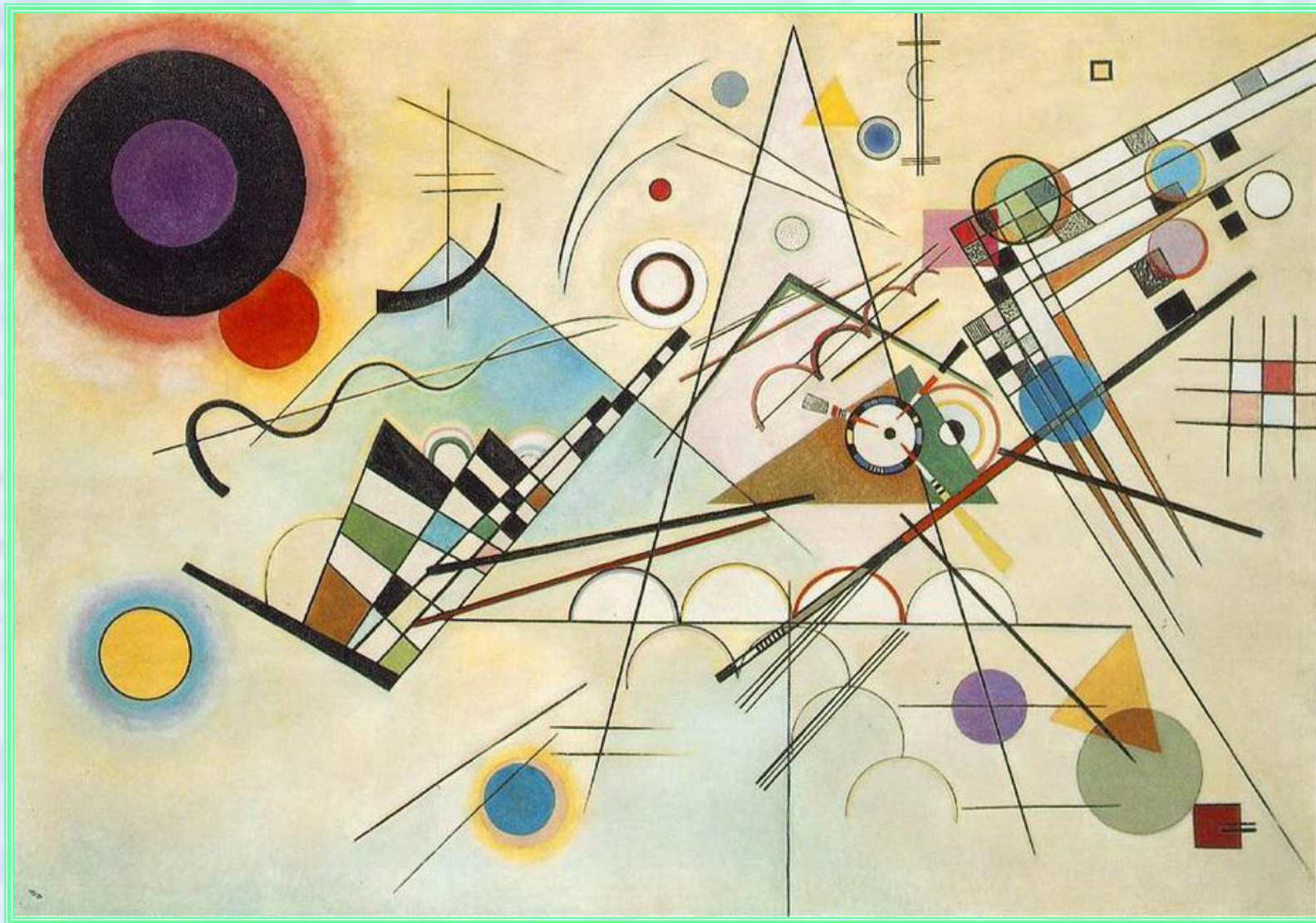
Москва I (Красная площадь). 1916г
Государственная Третьяковская галерея,
Москва

- По возвращении в Германию, Кандинский принимает приглашение Вальтера Гропиуса, основателя знаменитого Баухауса (Высшая школа строительства и художественного конструирования) и они с Ниной переезжают в Веймар, где Кандинский возглавляет мастерскую настенной живописи. Он снова преподает и развивает свои идеи.

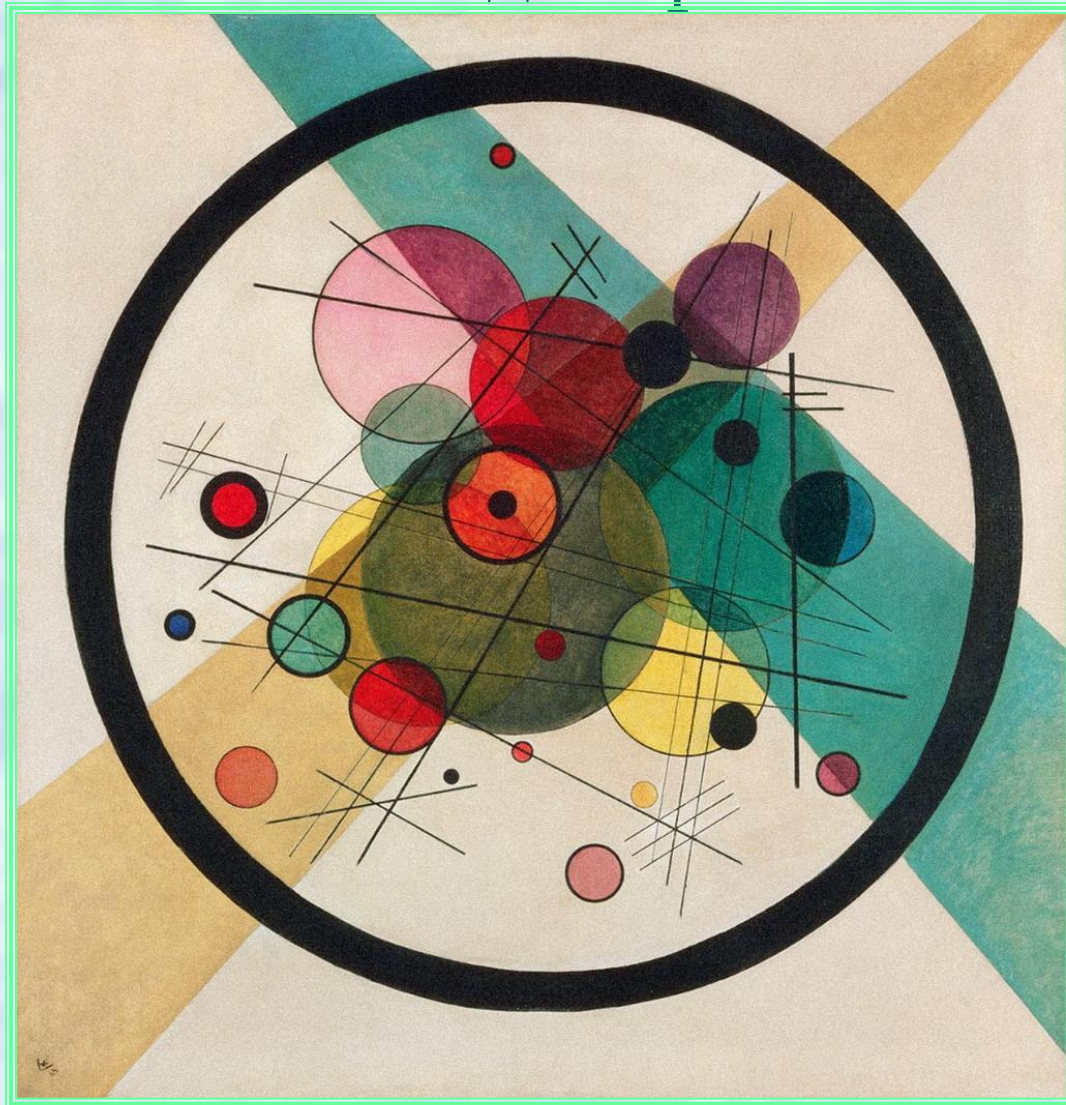
Композиция VIII, 1923г.

Нью-Йорк, Музей Соломона Р. Гуггенхайма

Круги в круге, 1923

Филадельфия. США. Художественный музей
Филадельфии

- Около 1931 года разворачивается масштабная кампания национал-социалистов против Баухауса, которая приводит к его закрытию в 1932 году;
- Кандинский с женой эмигрируют во Францию, где селятся в новом доме в парижском предместье Нейи-сюр-Сен;
- В это время происходит последнее преобразование его живописной системы. Теперь В. Кандинский не использует сочетания основных цветов, а работает с неяркими, тончайшими цветовыми нюансами. Одновременно на первый план выходят новые, биоморфные элементы, которые непринужденно чувствуют себя в пространстве картины, словно плавая по всей поверхности холста.

Композиция X, 1939

Дюссельдорф. Германия. Художественные собрания земли Северный Рейн-Вестфалия

Небесно-голубое, 1940

Париж,

Национальный музей

современного

искусства, Центр

Жоржа Помпиду

Франц Марк

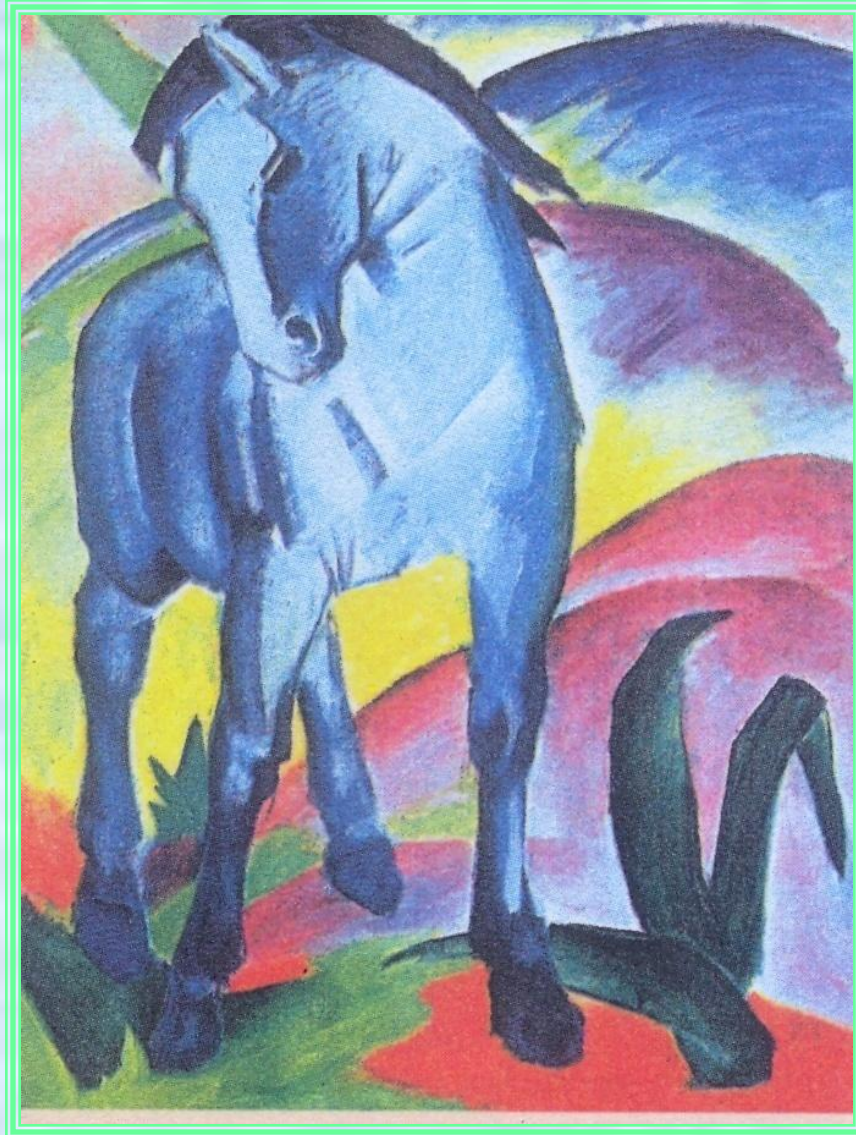
1880-1916гг.

- Родился 8 февраля 1880 в Мюнхене в семье профессионального пейзажиста Вильгельма Марка (1839-1907);
- В 1900 году он был принят в Мюнхенскую Академию художеств. Однако историческая живопись, на которую делался упор в академии, как и насаждаемый ею натурализм, не были интересны художнику.
- В 1907 г. посетив Париж познакомился с творчеством импрессионистов и постимпрессионистов, что оказало на него влияние.
- Серьёзно изучал анатомию животных, и именно их изображению в большей степени просвещено его творчество. Животные казались художнику более безобидными в сравнении с человеком.
- Ф. Марк был близок экспрессионизму.

Синяя лошадь. 1913г.

Галерея современного искусства в Мюнхене

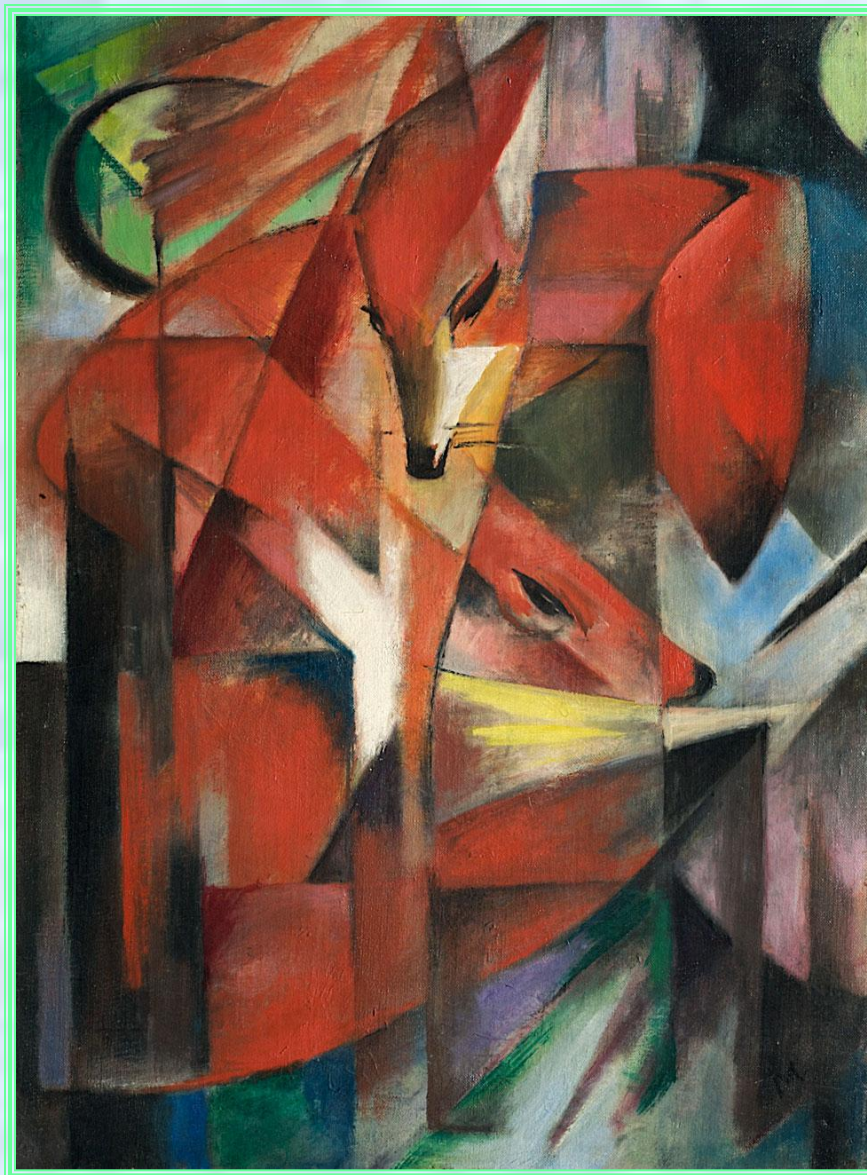

Судьбы животных. 1913г.

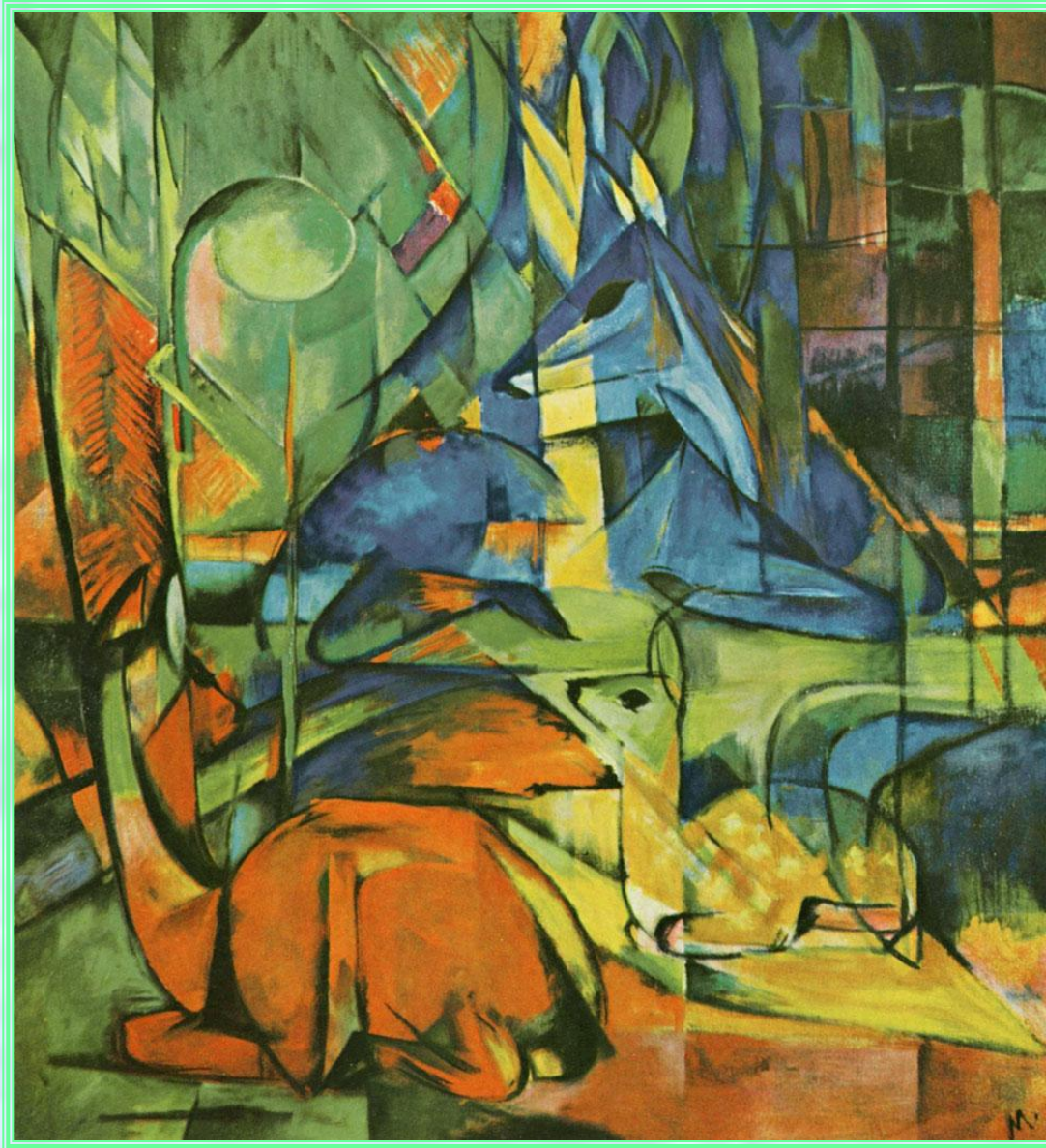
Художественный музей, Базель (Франция)

**Лисицы, 1913,
Музей Кунстпаласт, Дюссельдорф (Германия)**

**Олени в лесу, 1913-1914,
Художественный музей, Карлсруэ (Германия)**

**Горные козочки, 1914,
Музей
искусств, Сент-Луис,
штат Миссури (США)**

Футуризм

5. Футуризм (лат. futurum – будущее, возникло в Италии в 1909г.) – направление культивировало урбанизм (эстетику машинной индустрии и большого города); изобразительными мотивами служили поезда, автомобили, самолёты; Главные художественные принципы – скорость, движение, энергия

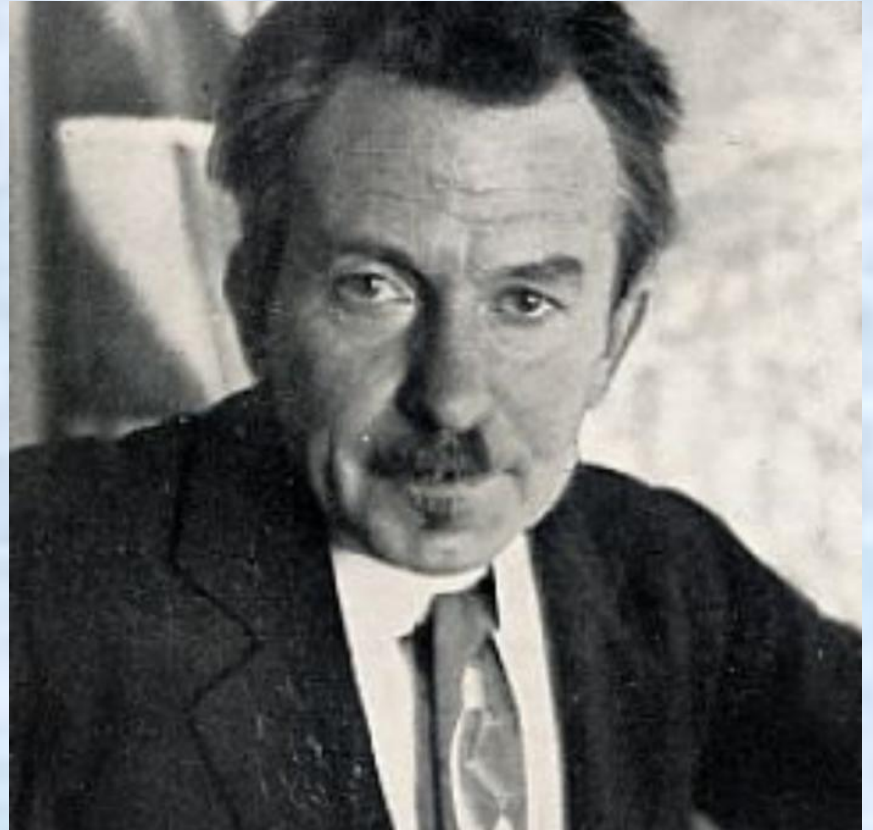
Основоположником был поэт Филиппо Маринетти.

Художественные приёмы:

- 1) энергичные композиции;
- 2) использование пересечений, наплывы форм;
- 3) многократные повторения мотивов как следов стремительного движения и множественности впечатлений;
- 4) фигуры раздроблены на фрагменты и пересечены острыми углами, передавая таким образом движение в последовательных фазах;
- 5) у фовизма заимствован цвет, у кубизма формы.

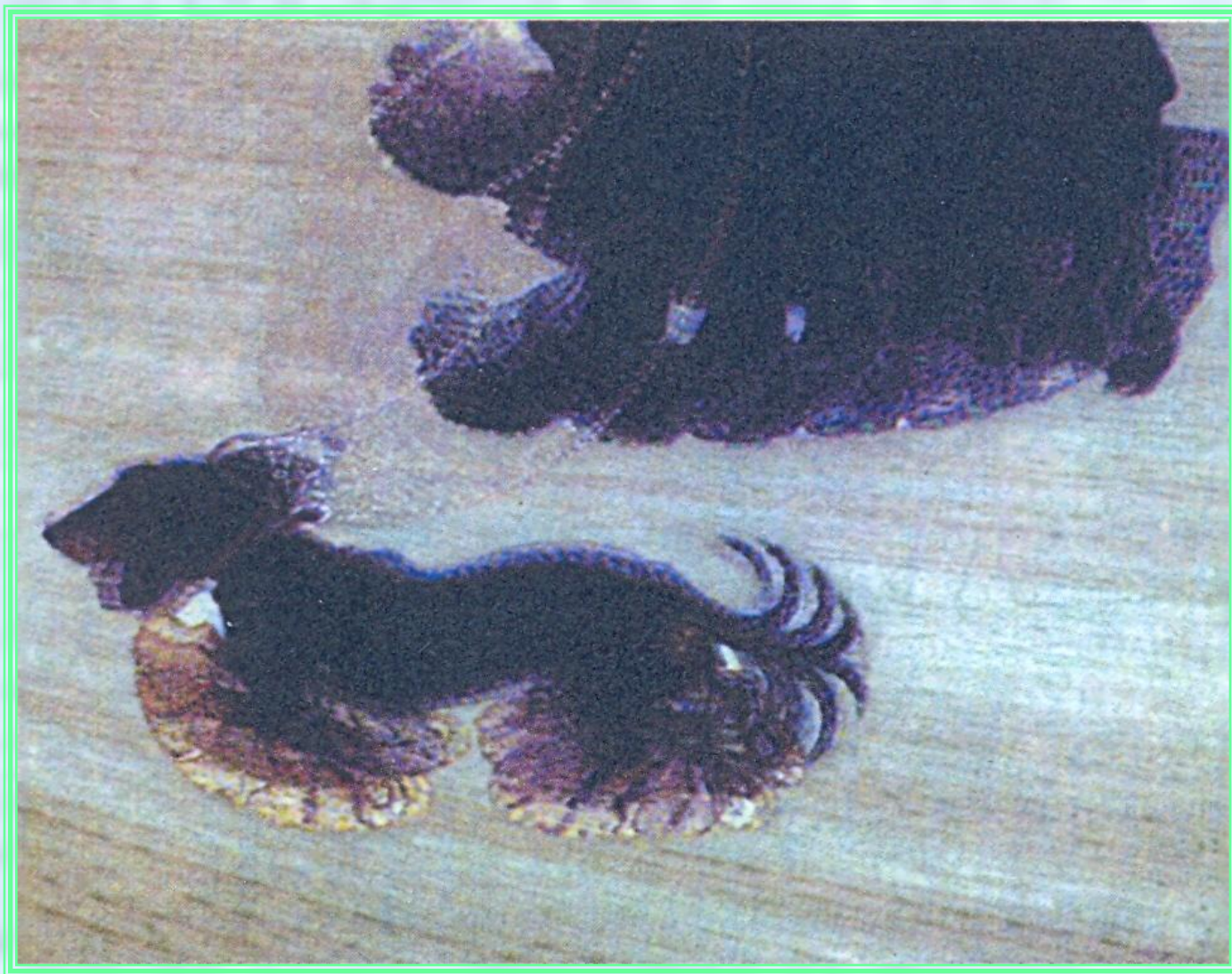
Джакомо Балла

1871-1958 гг.

- Родился в Турине, в семье аптекаря.
- По окончании школы работал в мастерской литографии, посещал художественные курсы при вечерней школе. В 1891 году целиком посвятил себя искусству.
- В 1893 году приехал в Рим, где зарабатывал себе на существование рисованием карикатур и оформлением упаковок.
- В 1900 году приехал в Париж, изучал там работы французских импрессионистов - Жоржа Сёра и Поля Синьяка. Постепенно пришел к увлечению футуризмом.

Динамизм собаки на поводке. 1912г.
Художественная галерея Олбрайт-Нокса,
Буффало

Полет чайк. 1913 г.

Музей современного искусства, Нью-Йорк

Умберто Боччони

1882-1916 гг.

- Был автором «Технического манифеста футуристической живописи», 1910г.
- Композициям художника свойственна сильная динамика, в картинах чувствуется движение, характерна расплывчатость форм.

**Пробуждающийся город. 1910г.
Музей современного искусства (Нью-Йорк)**

Улица входит в дом. 1911г.

**Художественный музей искусства XX века в
Ганновере**

Джино
Северини

1883-1966 гг.

- Учился живописи и рисунку в Риме с 1899 г.
- В ноябре 1906 года Д. Северини поселился в Париже.
- Начиная с 1910 года главной темой произведений Северини была ночная жизнь большого города, в которых можно заметить признаки футуристического направления, выражающиеся в динамике и резкости изображения

Поезд красного креста, проходящий через деревни. 1915 г. Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк

Дадаизм

6. Дадаизм (Дада, возникло в Швейцарии, г. Цюрихе в годы Первой мировой войны) – Основатель течения поэт Тристан Тцара.

Возник дадаизм как реакция на последствия Первой мировой войны. Направление отрицало рационализм и логику, которые виделись виновниками опустошающих войн и конфликтов.

Главной идеей было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики.

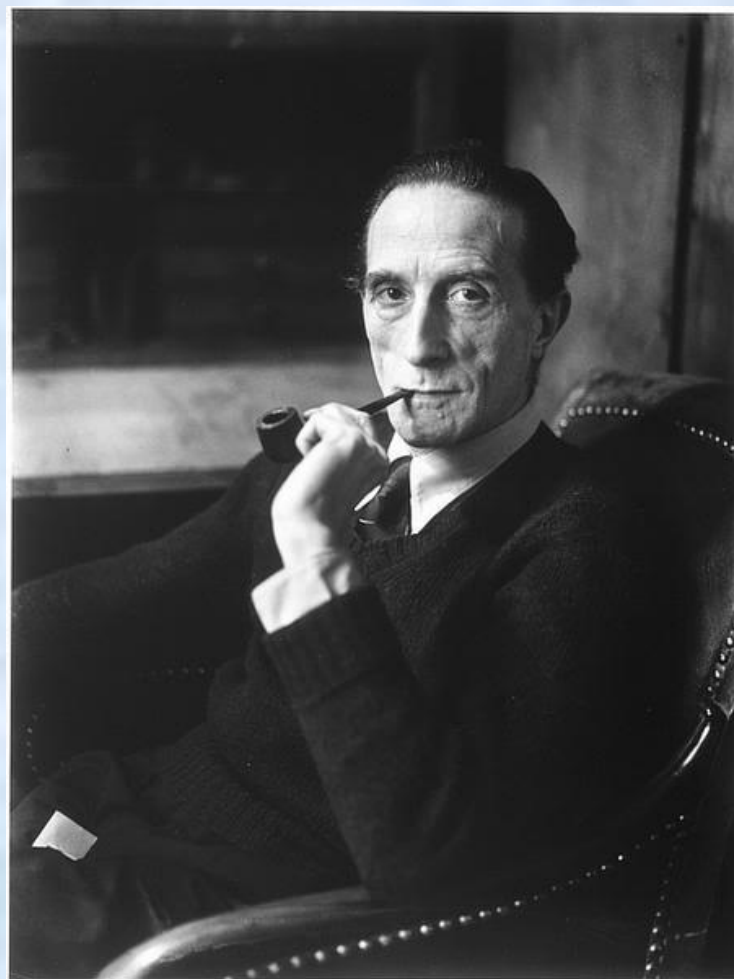
Основными принципами были:

- 1) отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве,
- 2) иррациональность,
- 3) цинизм,
- 4) разочарованность и бессистемность;

Наиболее ярко дадаизм выразился в скандальных выходках — заборных каракулях (корни современного граффити), комбинациях случайных предметов, псевдочертежах, не имеющих никакого смысла.

Марсель Дюшан

1887-1968 гг.

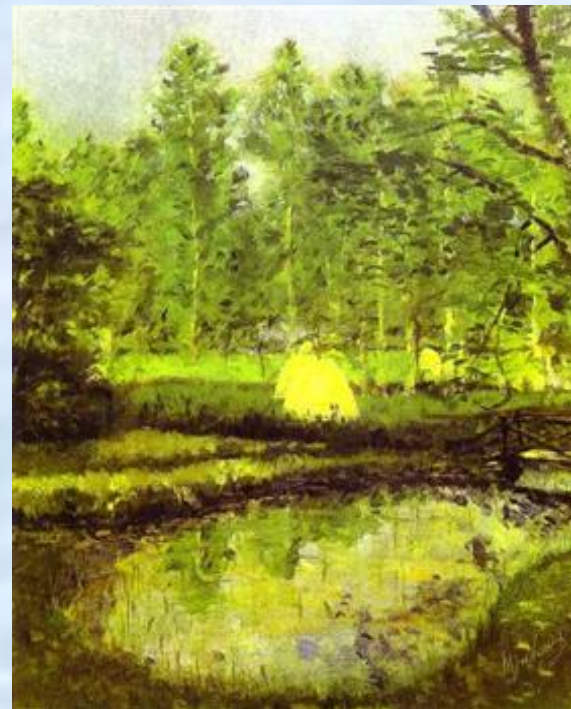
- Благодаря оригинальности своих идей Дюшан считается одной из самых влиятельных фигур в искусстве XX века. Его творчество оказало влияние на формирование таких направлений в искусстве второй половины XX века, как поп-арт, минимализм, концептуальное искусство, и др.

- Марсель Дюшан родился 27 июля 1887 году в небольшом поселке Бланвиль-Кревон, располагающемся в 20 км от Руана. Отец Марселя Дюшана был нотариусом. В возрасте 14 лет Марсель Дюшан начинает серьезно увлекаться рисованием. От этого времени сохранились его портреты сестры Сюзанны. Старясь подражать своему старшему брату Жаку Вионну, он создает несколько пейзажей в импрессионистическом духе.

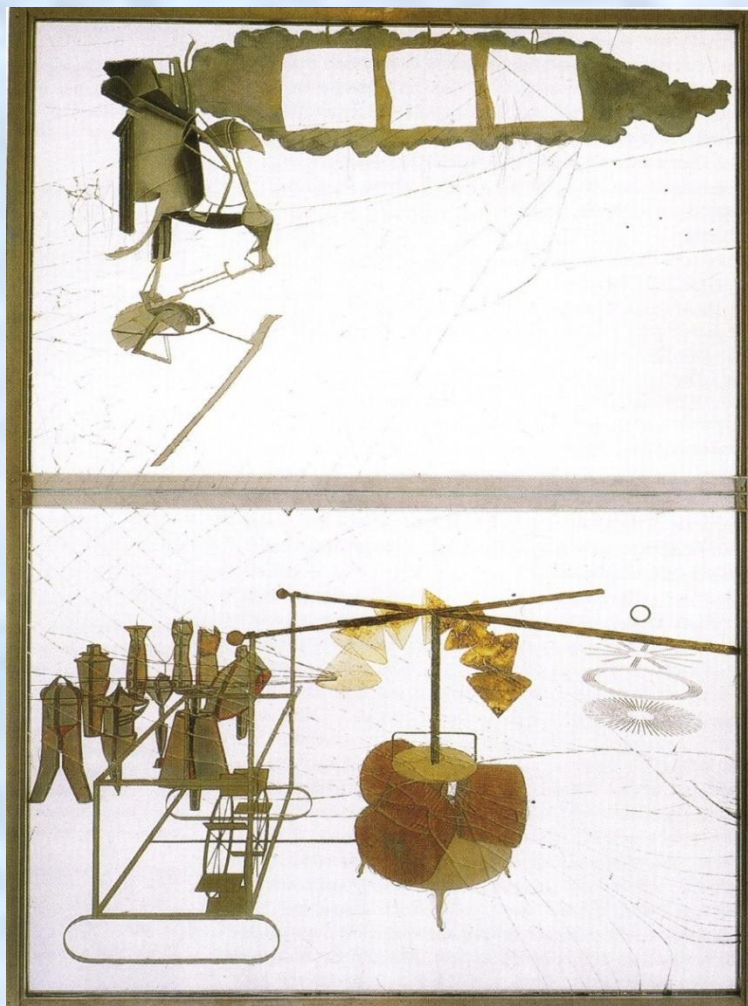

Сюзанна Дюшан. 1901

Пейзаж в Бленвиль. 1902

- В 1910—1920-х гг., Дюшан переходит к радикальному авангардистскому поиску («Обнаженная, спускающаяся по лестнице», 1912; «Невеста, раздетая своими холостяками, одна в двух лицах», 1915 - 1923), который сближает его с дадаизмом и сюрреализмом.

Невеста, раздетая своими холостяками, одна в двух лицах. 1915 - 1923

**Обнаженная, спускающаяся по лестнице.
1912. Художественный музей Филадельфии**

Грустный молодой человек в поезде.
1911. Музей Гуггенхайма, Бильбао.

- С 1913 г. стал выставлять на выставках в Нью-Йорке обычные предметы массового производства, давая им необычные названия и снабжая собственной подписью.
- Именовались такие произведения как реди-мейд (ready-made) что в переводе с английского означало «сделано из готового», «легко и быстро сделанный», «готовый продукт» - обозначения принятые в торговой рекламе.

- Термин "реди-мейд" (англ. - "готовое изделие). Но замыслу Марселя Дюшана «готовые вещи» (ready-made) делает художественным объектом лишь воля и подпись автора, контекст выставки или музея.

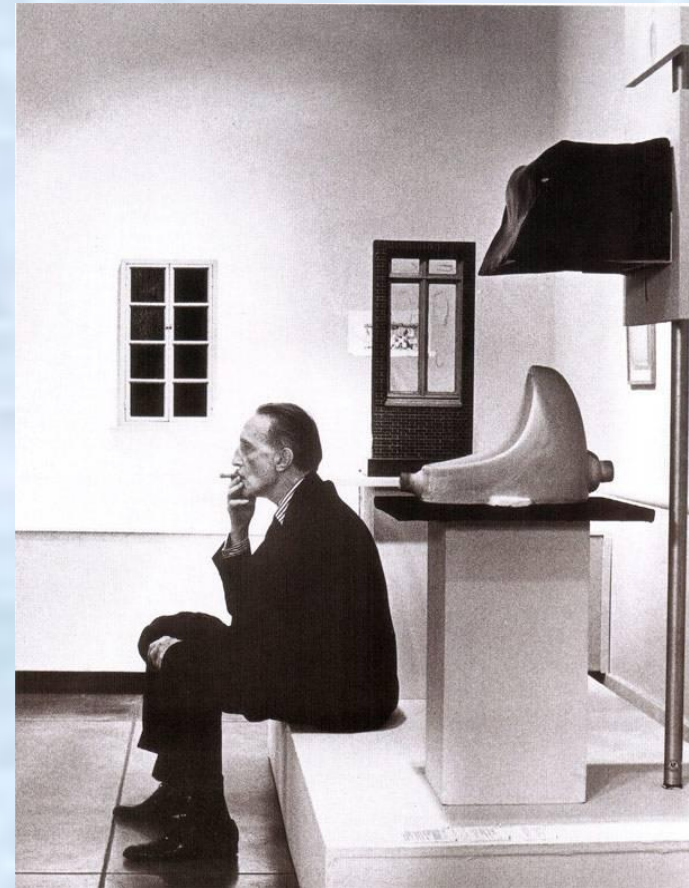

«In advance of the broken arm»
(Аванс за сломанную руку)

«With Hidden Noise»
(скрытый шум)

- На выставке 1916 года он явил миру объект, выразивший идею редимейда во всей полноте: фаянсовый писсуар, подписанный «R. Mutt» и названный «Фонтаном».

- М. Дюшан: «Взяв обычный предмет обихода, я позиционировал его так, что значение пользы исчезает под давлением другого названия и иного подхода».

Он стремился уйти от визуального восприятия, «восприятия сетчатки», как он это называл, к чисто интеллектуальному, или «церебральному», восприятию.

«Bicycle Wheel» (Велосипедное Колесо)

Музее современного искусства в Нью-Йорке.

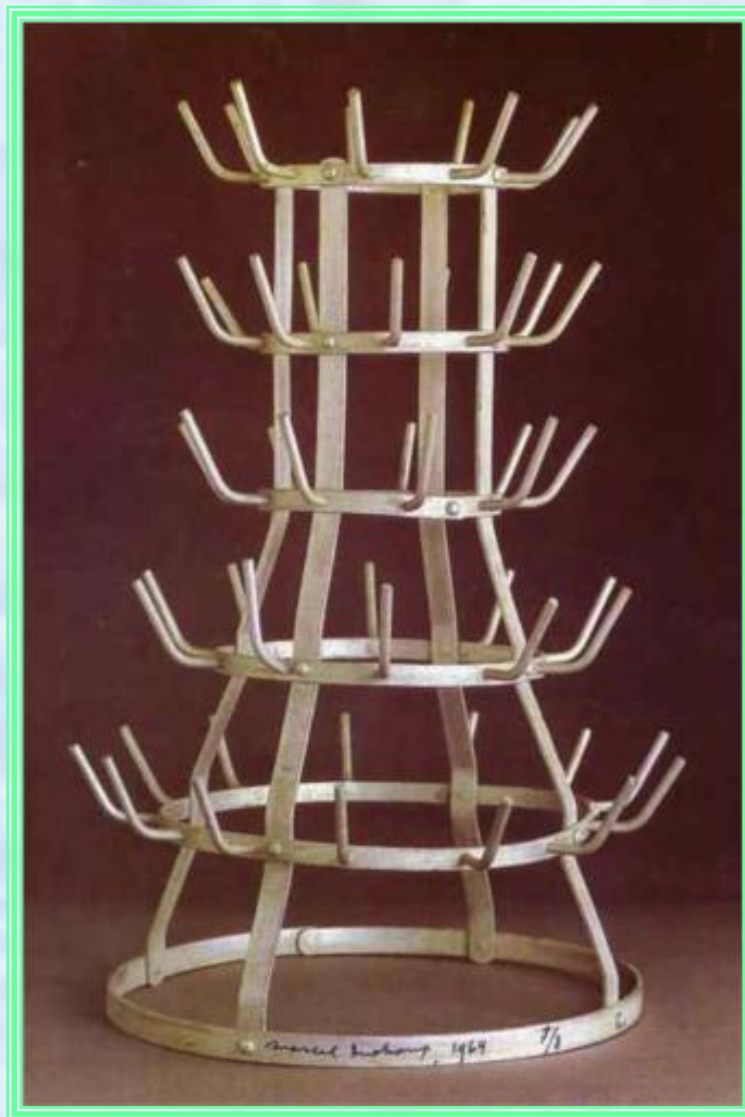
Вешалка для шляп. 1917г.

Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Сушилка для бутылок. 1914

Израильский музей

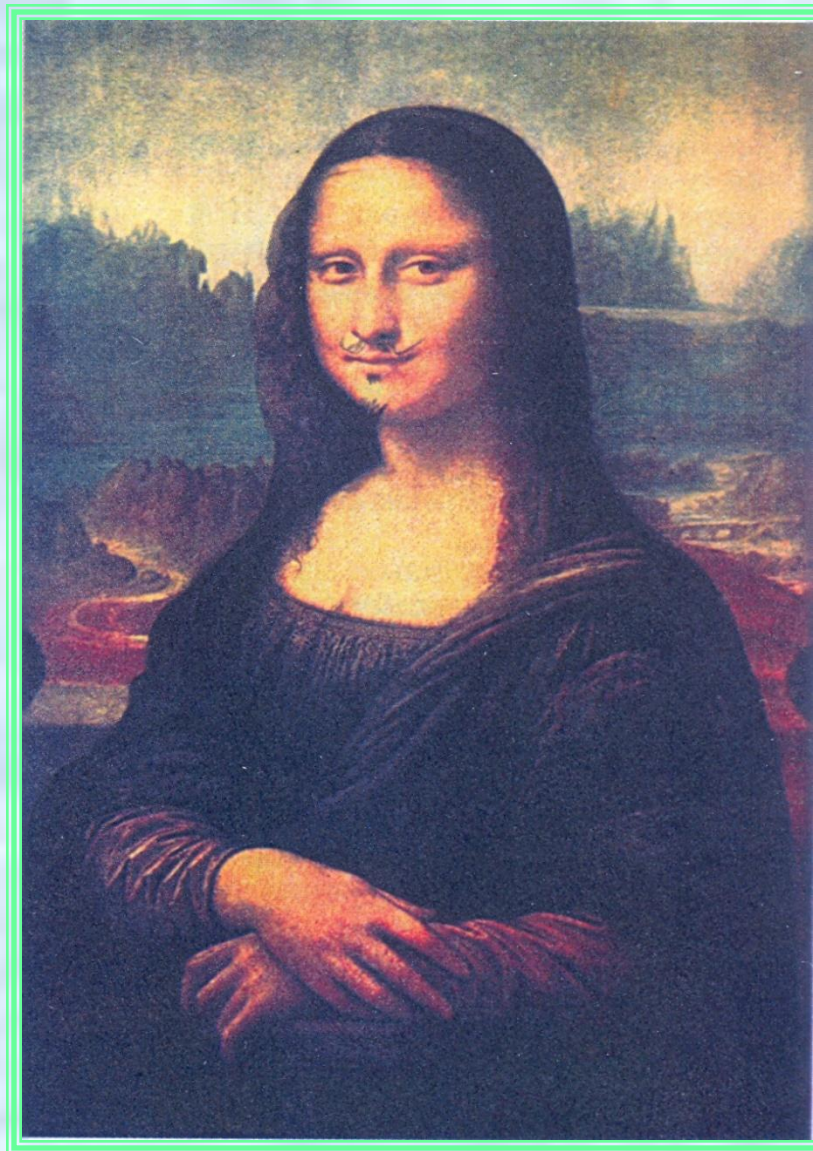
«Rotary demisphere» (роторная сфера).
1925. Нью-Йоркский музей современного
искусства (MoMA)

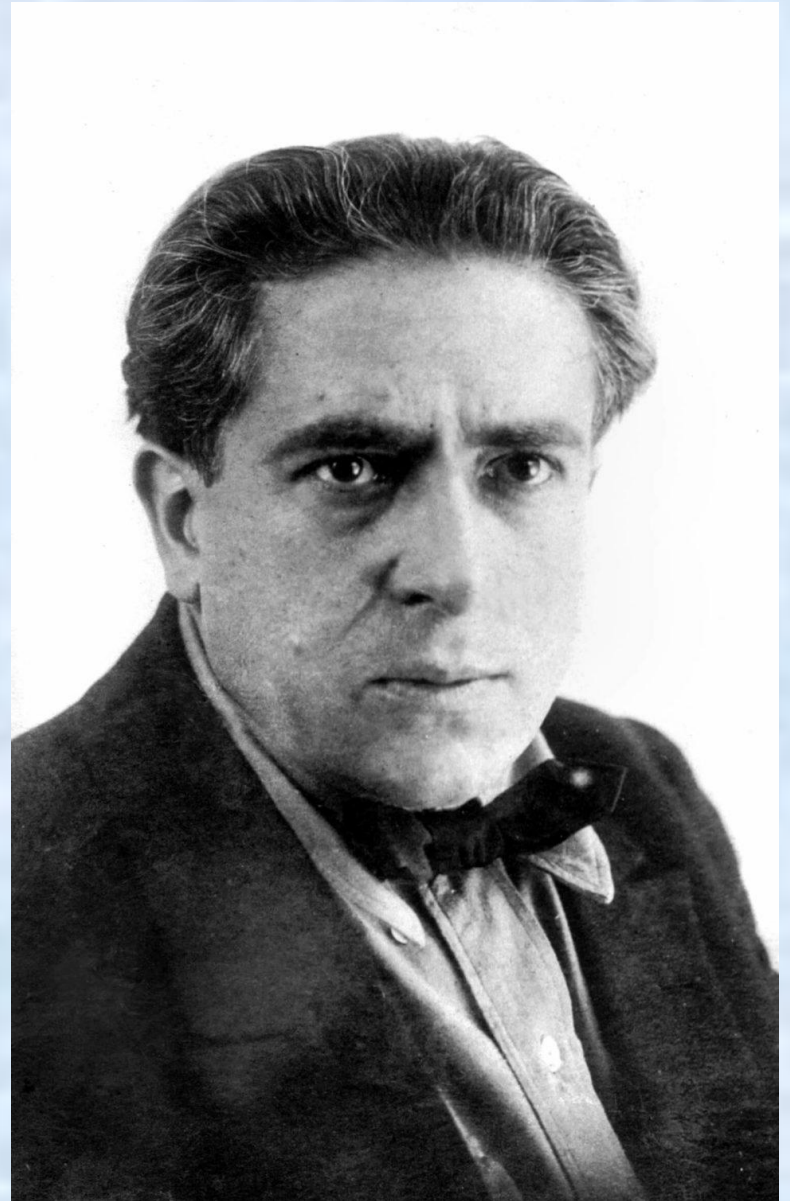
Мона Лиза с усами. 1919г.

Частная коллекция

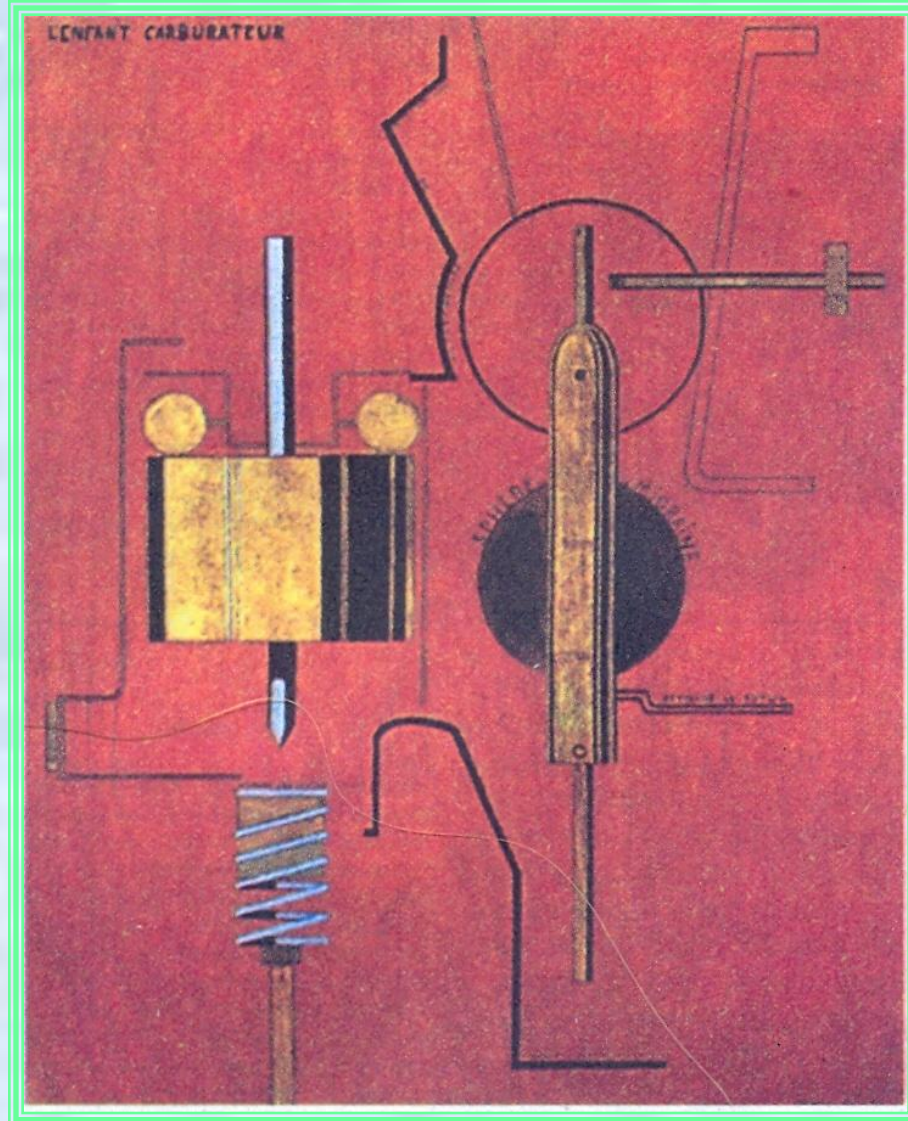

Френсис Пикабиа

1879-1953 гг.

Дитя карбюратор. 1919г. Собрание Пегги Гуггенхейм, Венеция.

Курт
Швиттерс

1887-1948 гг.

Мерц 25А. Созвездие. 1910-е гг.
**Художественное собрание земли Северный
Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф**

Сюрреализм

7. Сюрреализм (франц. Surrealism – «сверхреализм», возникло во Франции в 1920-х гг.) - направление опиралось на теорию Зигмунда Фрейда, считая, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, проявляя себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных озарений, а также автоматический действий (случайных блужданий карандаша по бумаге). Программа сюрреализма осуществлялась по двум направлениям:

1) Одни художники вводили бессознательное начало в процессе создания живописных произведений, в которых преобладали производные абстрактные формы (Марк Эрнст (1891-1976гг.), Андре Массон (1896-1987гг.)

Макс Эрнст (1891-1976 гг.) «Лес и черное
солнце» 1927 г. Частная коллекция

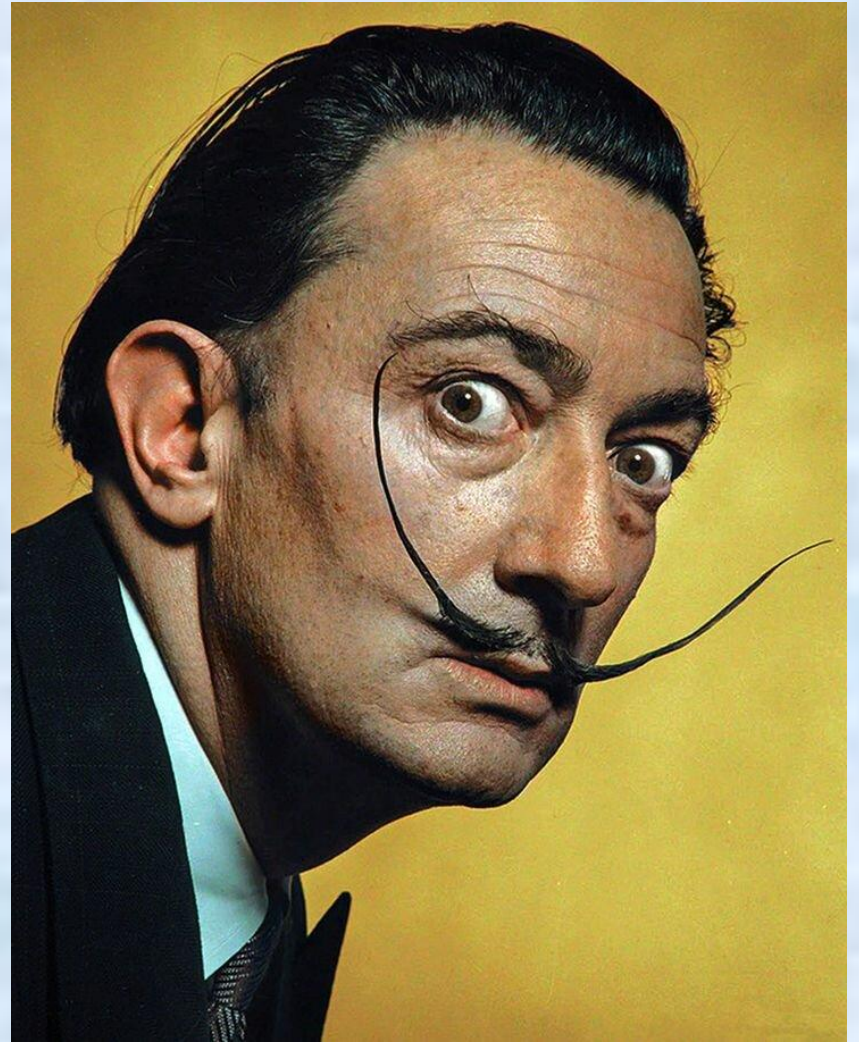

2) Другие основывались на иллюзорной точности воспроизведения ирреального образа, возникшего в подсознании.

Их картины отличались тщательной манерой письма, в них реально написанные предметы приобретают нереальные формы (твёрдые предметы растекаются, плотные приобретают прозрачность, невесомы объёмы скручиваются и выворачиваются, массивные объёмы приобретают невесомость):

Сальвадор Дали

1904-1989 гг.

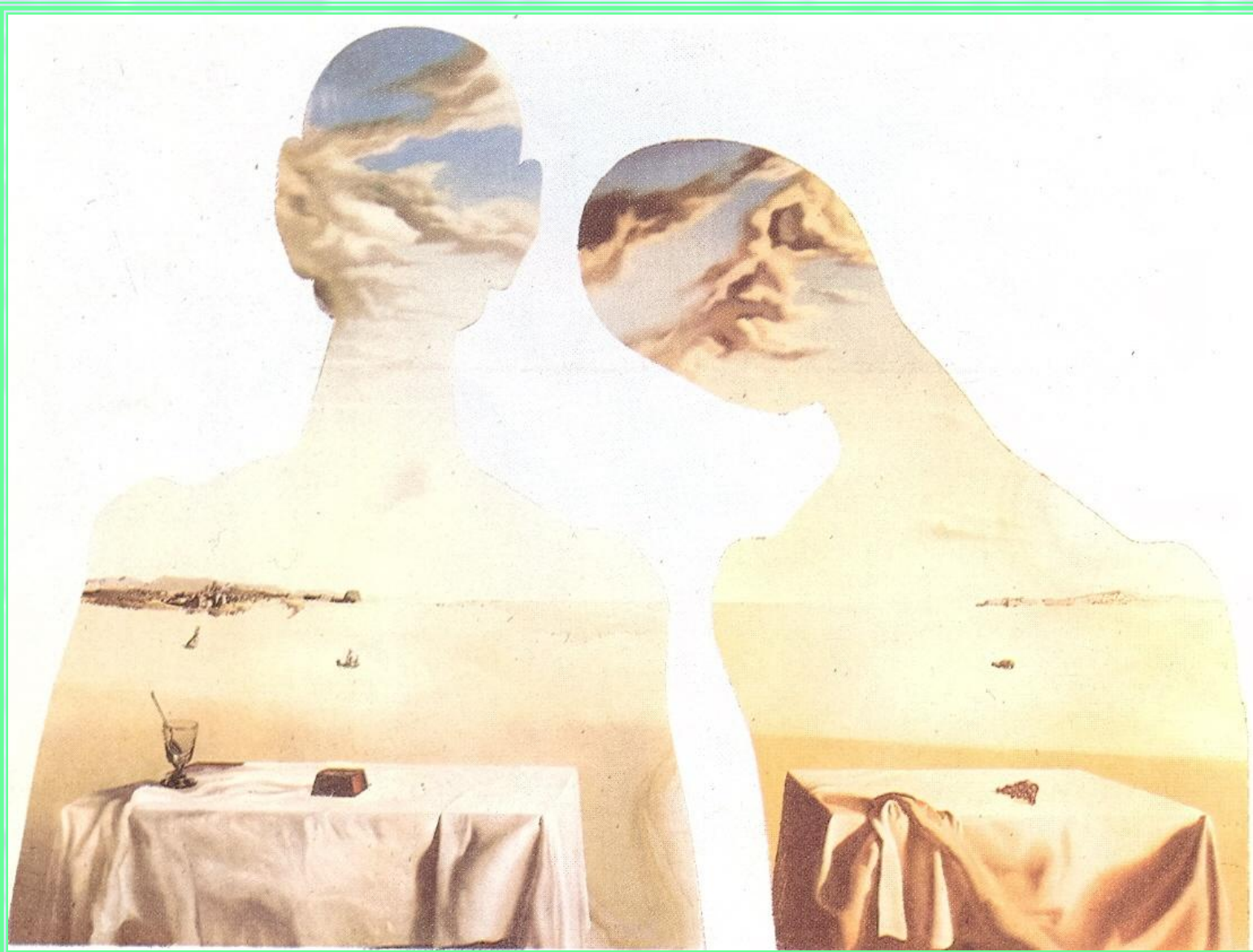
Основоположник второго направления сюрреализма. Общие особенности его искусства: фантастика образа, парадоксальные сочетания форм, зрительная неустойчивость, изменчивость образов.

Его картины очень выразительны, красивы по цвету, он великолепно владеет рисунком, линии в его работах изысканы и динамичны одновременно. Кроме того, в его работах всегда строгая архитектуроника, внутреннее равновесие частей.

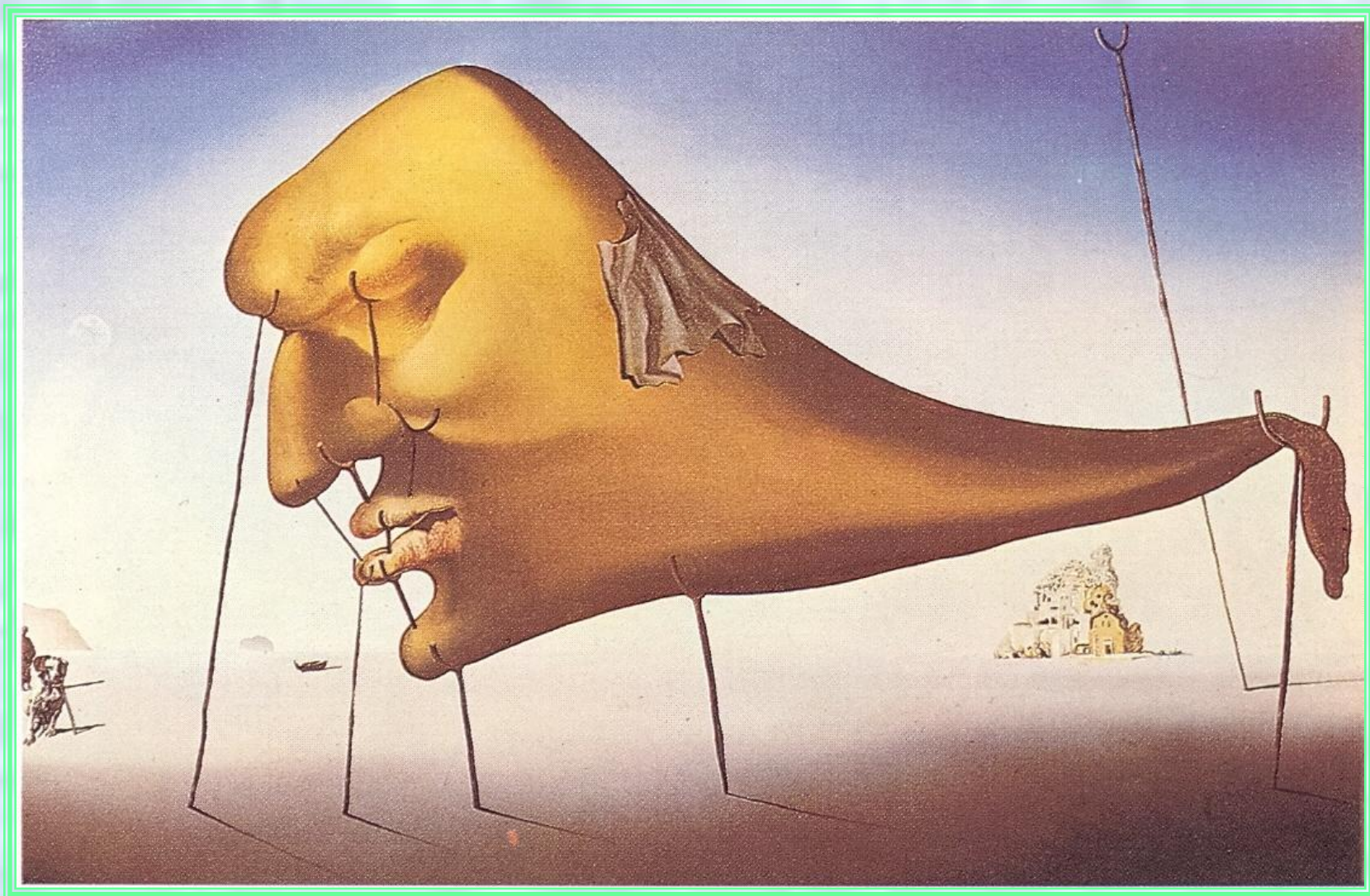
В творчестве С. Дали можно выделить три основных этапа:

- 1) 1904-1928гг. – время детских впечатлений, учёбы, знакомство с классическим искусством и важнейшими современными направлениями
- 2) 1928-1947гг. – период программного сюрреалистического творчества; в эти годы художник создаёт полотна, принёсшие ему мировую славу, большинство из которых посвящено теме эротических пристрастий и войны (Дали считал, что человечество погрязло в этих пороках)
- 3) 1948-1989гг. – возвращение в Испанию, обращение к классическому наследию, создание религиозных полотен, интенсивная работа в графике.

Пара с облаками в головах. 1936г. Музей в Роттердаме

Сон. 1937г. Частная коллекция

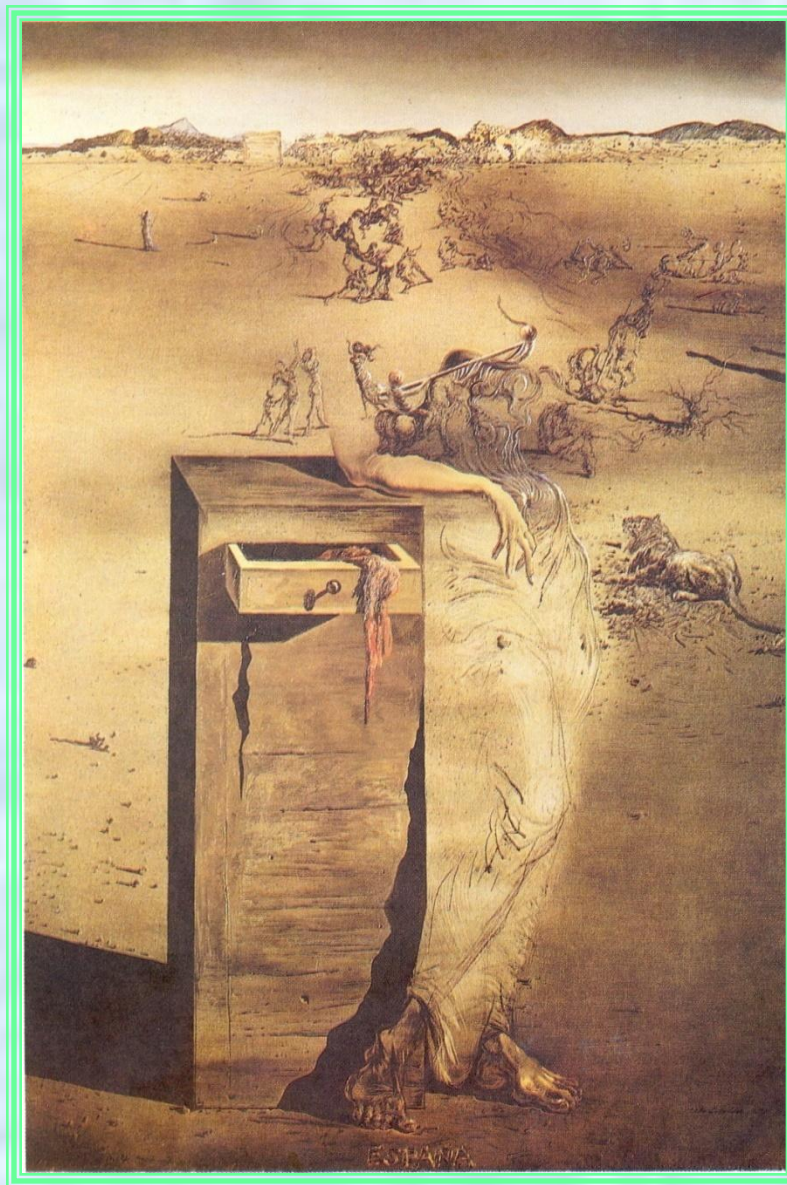

Осенний каннибализм. 1936-37гг.

Тейт Модерн, Лондон

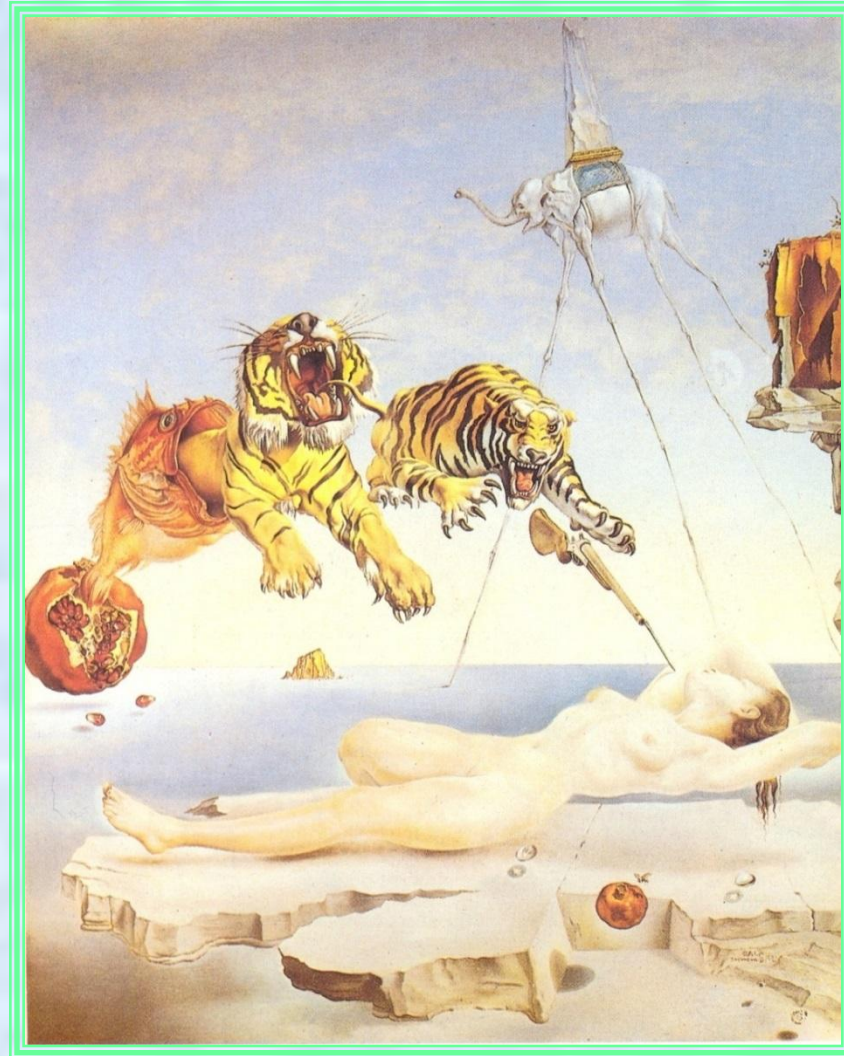

Испания. 1938г.Музей Бойманса ван Бёнингена, Роттердам

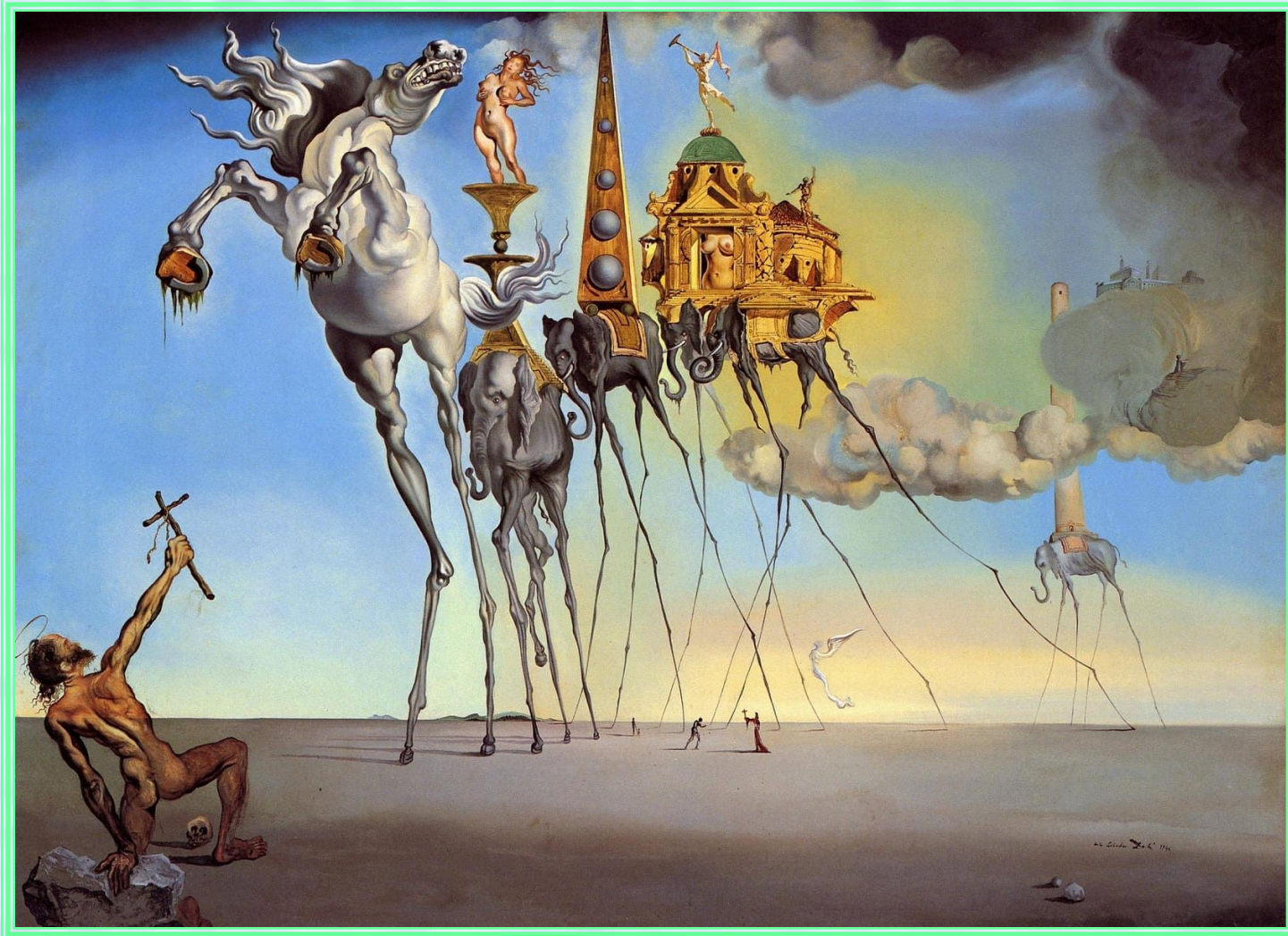

**Сон, вызванный полётом пчелы вокруг
граната за секунду до пробуждения. 1944г.
Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид**

Искушения святого Антония. 1946г. Брюссель, Королевский музей изящных искусств.

Тайная вечеря. 1955г.

Национальная галерея искусства, Вашингтон

Спасибо за внимание!