

Модернизм в живописи

ФОВИЗМ

ФОВИЗМ

- В самом начале XX столетия во Франции в моду входит одно из первых модернистских течений – **фовизм**.
- Это направление в искусстве ***характеризуется яркостью цветов и упрощением формы***.
- Впервые фовисты представили свои произведения на парижском Осеннем салоне в 1905 году, где их отдел был назван «клеткой диких» (в буквальном переводе с франц. fauve – «дикий»).
- Течение «диких» объединило творчество людей искусства с тягой к особой выразительности цвета. Своим учителем и кумиром они считали голландского живописца Винсента Ван Гога, последняя выставка которого поразила молодых художников чистыми красками.

ФОВИЗМ

- Сделав цвет основным изобразительным средством, **фовисты не стремились реально показать окружающую действительность.**
- Поэтому картины представителей этого направления полностью оправдывают прозвище «дикие»: **они пестрят яркими красками, темными широкими контурами, искаженными формами и полным отсутствием объемов.**
- Довольно часто на полотнах фовистов можно увидеть зеленое небо, желтое дерево или синее лицо.

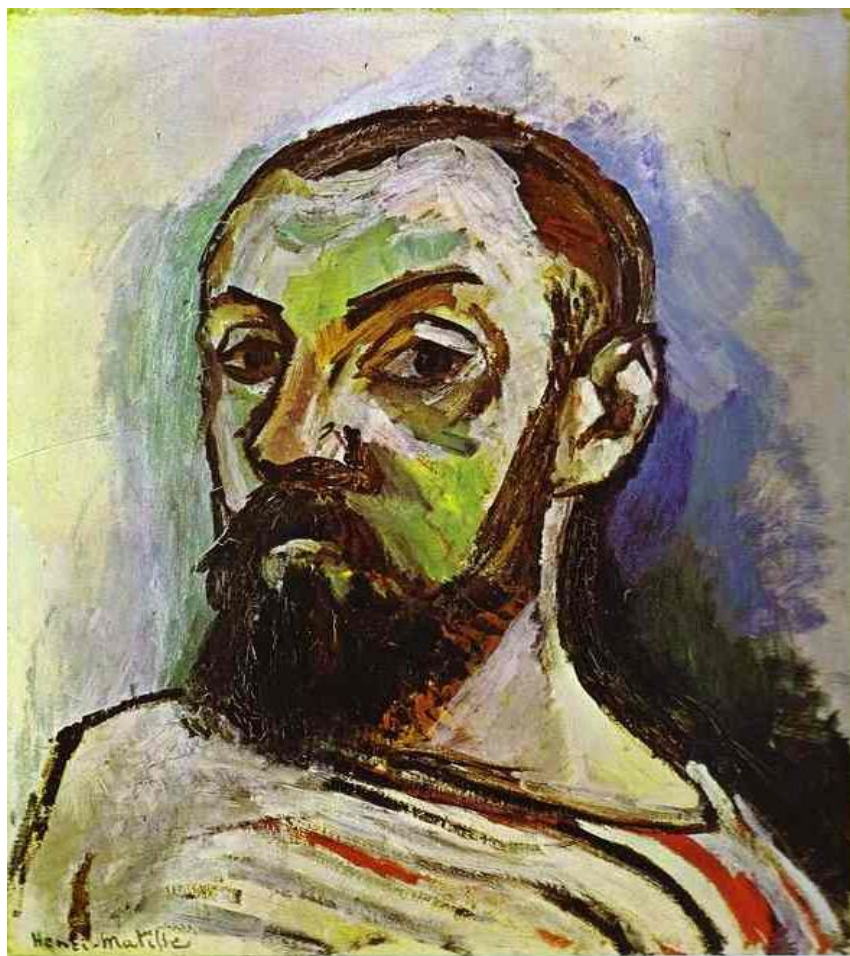

- ***А.Морер.
Фовистский
пейзаж***

- **Меродак-Жанно.**
«Жёлтая
танцовщица»
(1912)

Анри Матисс

- **Автопортрет в полосатой майке. 1906. Холст, масло. Государственный музей искусства, Копенгаген, Дания**

Биография

- Матисс Анри Эмиль Бенуа (1869-1954) – французский живописец, скульптор, декоратор, рисовальщик, один из лидеров фовизма.
- Анри Матисс родился на севере Франции в семье хлеботорговца. Получил юридическое образование, некоторое время работал адвокатом, но вскоре оставил нелюбимую работу и посвятил свою жизнь живописи.

Ранний Матисс

- В 1892 г. художник посещал вечерние курсы Школы декоративного искусства в Париже, а затем поступил в мастерскую Гюстава Моро в Школе изящных искусств.
- Мастер настаивал, чтобы его ученики чаще бывали в Лувре, и Матисс оттачивал своё искусство, копируя работы старых мастеров.

«Радость жизни»

- Первое крупное декоративное панно «Радость жизни» (1905—1906 гг.), созданное на тему поэмы Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна», — это изображение райской идиллии на фоне цветущей природы.
- ***Преобладание цвета над формой, плоскостность и стилизация – характерные черты творчества Матисса***

«Музыка»

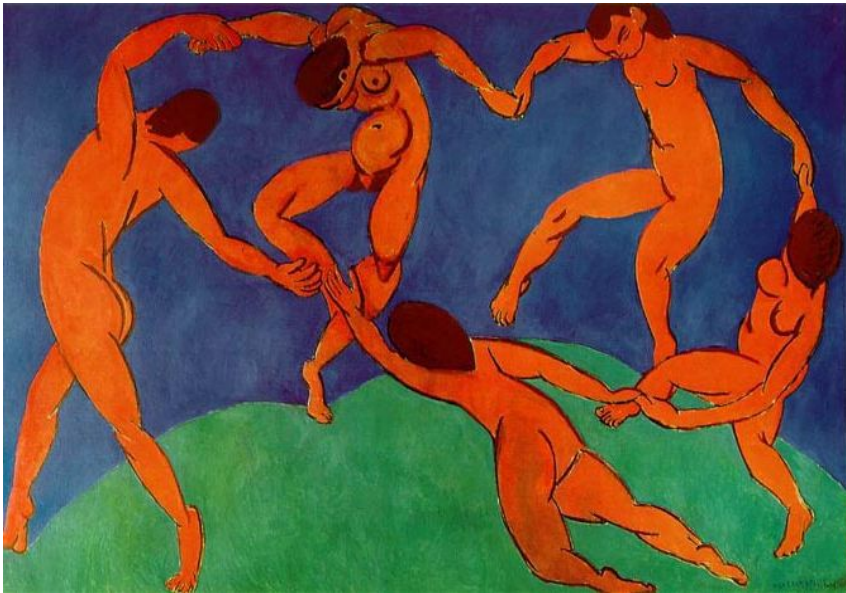
- В 1908—1910 гг. по заказу русского коллекционера С. И. Щукина Матисс выполнил два декоративных панно для его московского особняка — «Танец» и «Музыка».

«Танец»

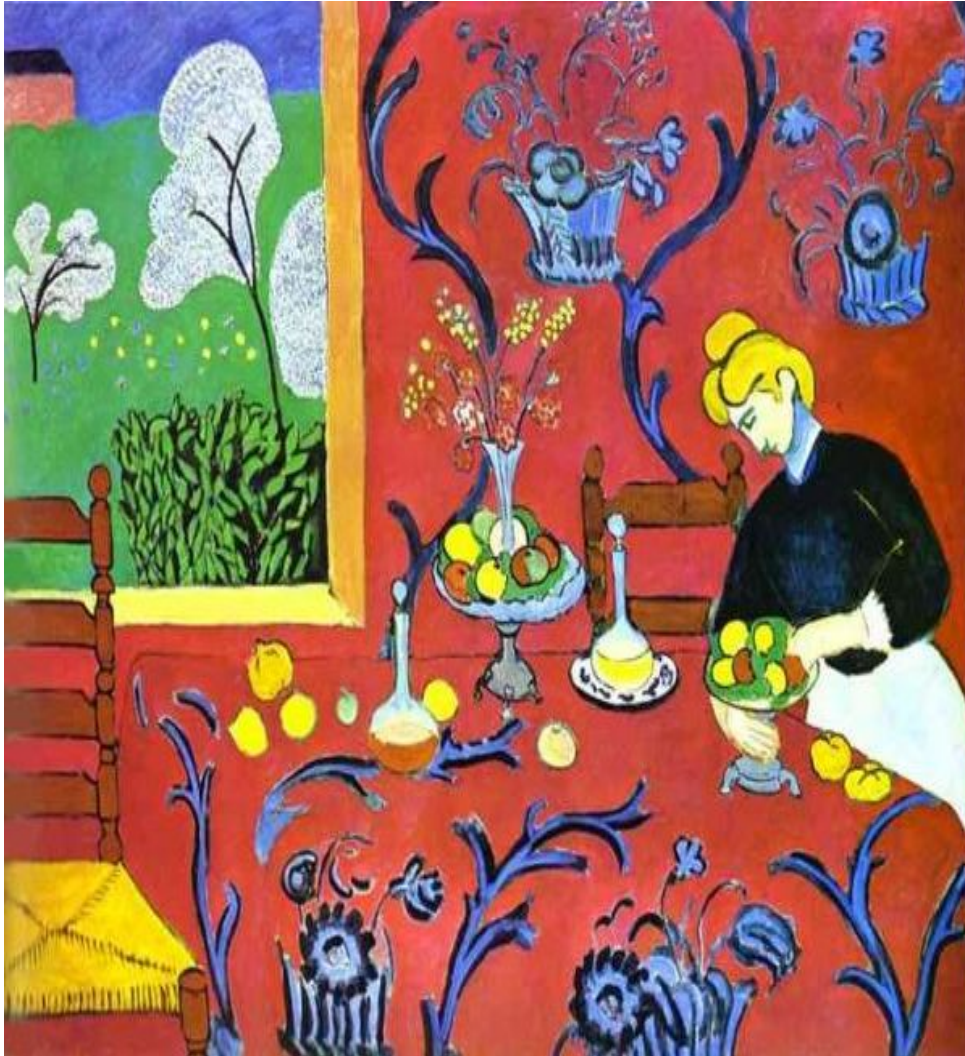

«Танец»

- Человек – частица мироздания.
- В древних культурах танец людей с соединенными руками обозначает союз Земли и Неба, мира реального и божественного.

Творчество Матисса

- Живописец окончательно **отказался от смешения цветов, светотени и мелких деталей** — ничто не должно было снижать звучность краски.
- Другим выразительным средством в его картинах стала **точно отработанная линия**.
- Кажущаяся лёгкость, детская простота изображения добывались упорным, напряжённым трудом.
- Работая с моделью или с натурой, мастер стремился создать на полотне **максимально обобщённый образ**, который передавал бы самую сущность формы, её «знак», будь то рука, глаз или цветок.

- Совершив поездки на север Африки, в Алжир и Марокко, художник красочную декоративность Востока, включая цветистые орнаменты арабских тканей и ковров, перенёс на свои полотна.

Капелла четок в Вансе

- В конце жизни Матиссу посчастливилось осуществить давнюю мечту о синтезе искусств: в 1951 г. была освящена Капелла чёток в городе Вансе (близ Ниццы), над которой он работал как архитектор, художник, витражист, мастер по металлу и керамист.

Характерные черты

- Преобладание цвета над формой .
- Плоскостность.
- Стилизация предметов.
- Естественные и чистые цвета.
- Отвержение светотени, мелких деталей.
- Точная и легкая линия.

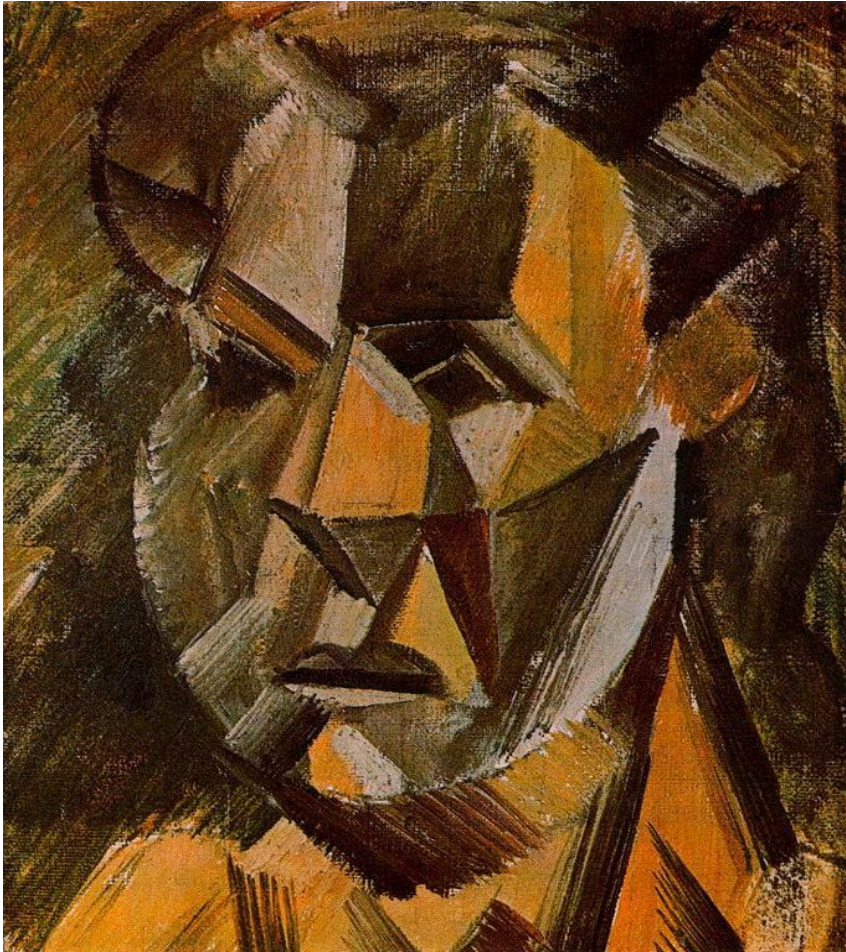
Кубизм

Кубизм – экспериментальные поиски в области формы.

- Кубизм возник в 1907 году в Европе. Основой его стала языческая культура.
- Новое течение получило название "кубизм" из-за схожести изобразительных приемов с геометрическими фигурами.
- Художники кубисты произвели революцию в искусстве, они отвергли все условности и каноны оптического реализма, отбросили перспективу, светотень. **Если фовисты создавали искусство, радующее глаз, то кубисты хотели «растревожить» чувства человека.**

Кубизм

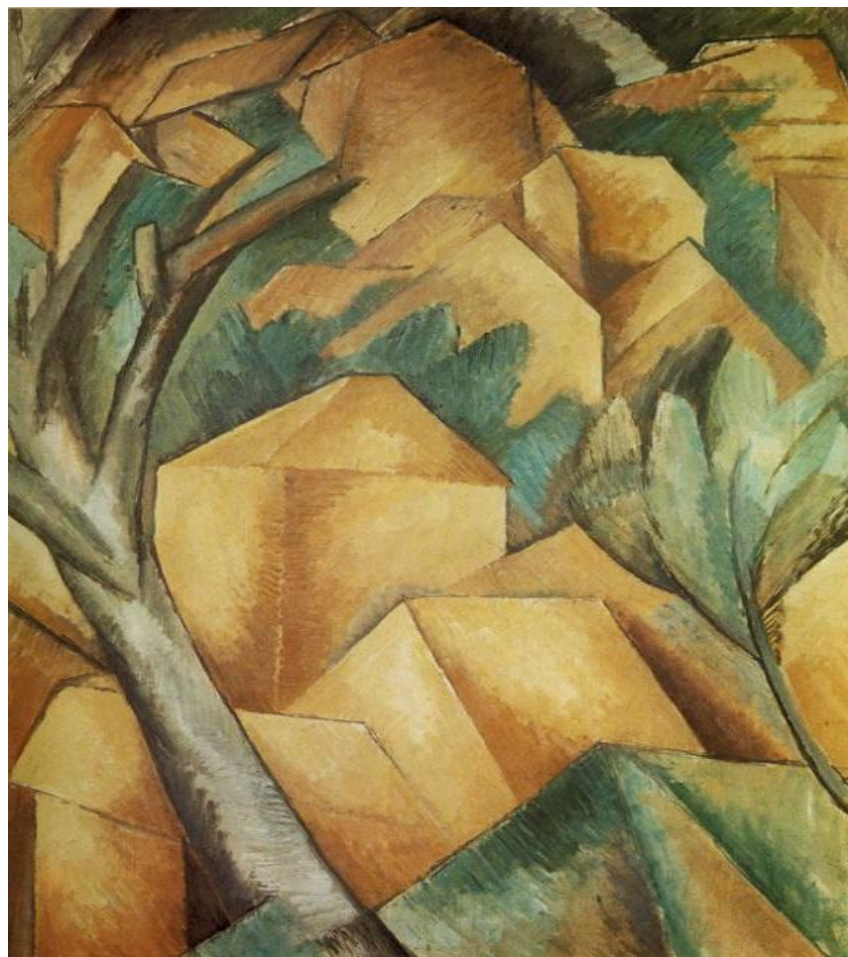

- На картинах изображены **резкие изломы форм**, которые как бы раскладываются на плоскости, создавая ощущение **рельефности** в изображении. **Геометризация форм** подчеркивала устойчивость и **предметность** окружающего мира. Цветовое решение **дробило** объем.

Аналитический кубизм

- В развитии кубизма выделяют **два периода: аналитический и синтетический.**
- ***Аналитический кубизм*** представлен сложными геометрическими композициями, когда одно изображение может накладываться на другое.
- Часто художник пытался показать предмет одновременно с разных точек зрения: сверху, сбоку, снизу.
- В центр композиции помещались крупные предметы, а мелкие «подтягивались» к ним.
- Плоскость дробилась, становилась мозаичной.
- Цвет и сюжет в кубизме играли второстепенную роль.
- Расшифровка авторского замысла представляла большую трудность.

Жорж Брак. «Скрипка и палитра» и «Дома в Эстаке»

Пабло Пикассо «Авиньонские девицы» 1907. Нью-Йорк

- Интерес Пикассо к **негритянской скульптуре**, в которой художника привлекали **экспрессия, примитивизм, языческие корни, геометрическая простота, первозданные основы бытия**, где добро и зло еще не отделены друг от друга.
- Лица напоминают **маски**, тела **обобщены**.
- Картина вызывает ощущение **дисгармонии**.
- **Цвет** не играет большой роли.
- **Нет** перспективы, светотени, центра композиции.
- **Это комбинация объемов**.

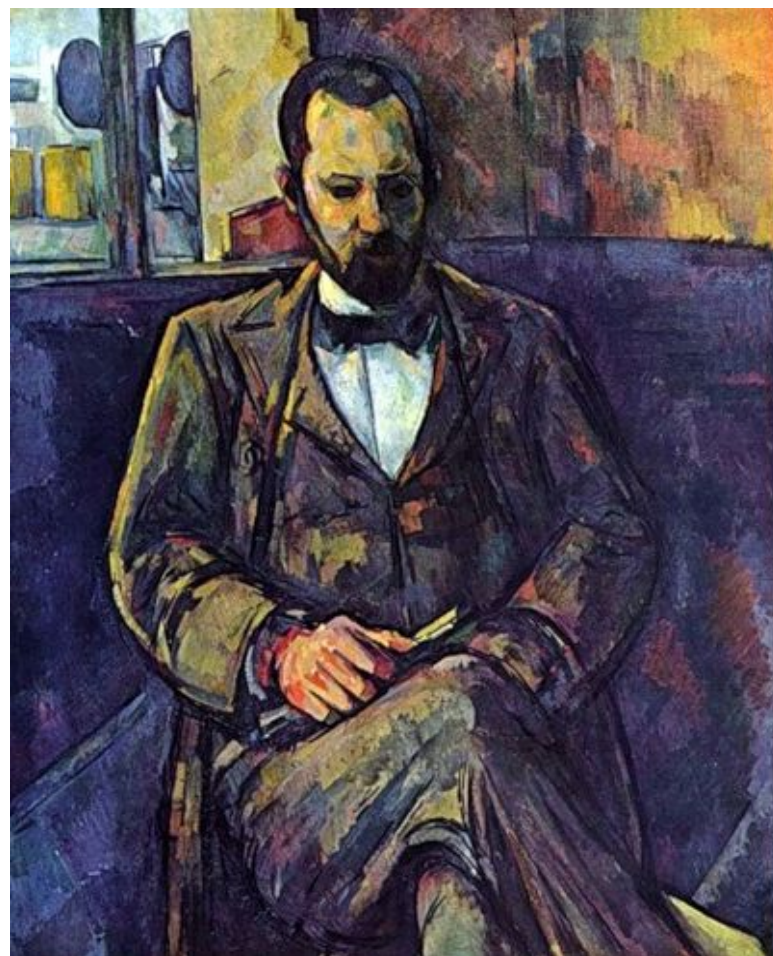
Синтетический кубизм

- В этот период (с 1912 по 1914 гг.) преобладает **декоративность**, картины становятся больше похожи на **панно**.
- В живописи **используются разные предметы реальной жизни**: гриф гитары, кайма скатерти, изгиб курительной трубки, колода карт, буквы и цифры, газетные обрывки, надписи витрин магазинов и кафе и многое другое.
- Появляются **иностраные для живописи материалы**: песок, гипс, стекло, обои...
- Начало искусства **коллажа** (наклеивание на основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре).

Пикассо. «Натюрморт с соломенным стулом»

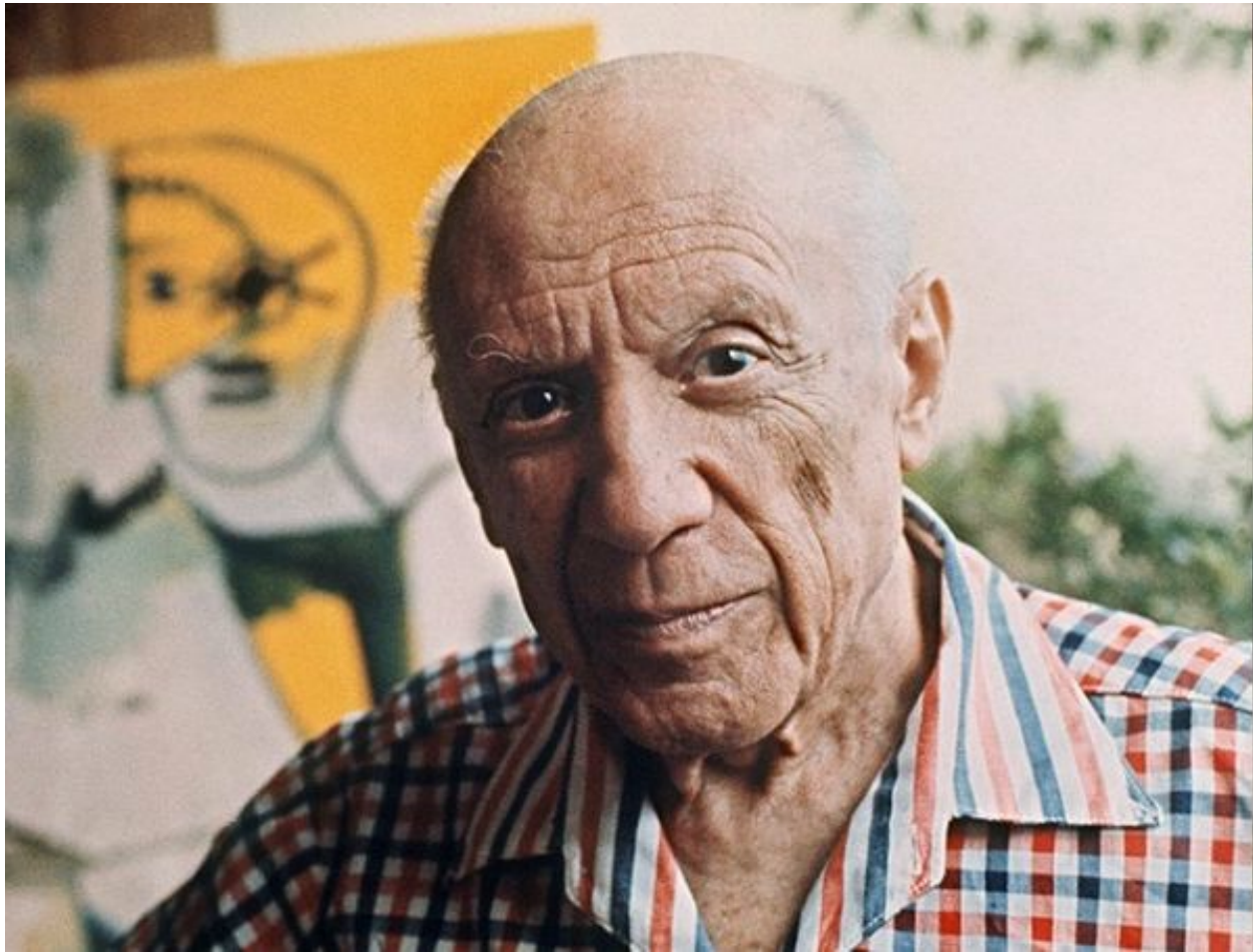
Жанр портрета. «Портрет Амбруаза Воллара»

Жанр портрета

- Фигура человека, представленная в геометрических формах, весьма отдаленно напоминала реальную модель.
- Составленная из прямоугольников, треугольников и множества других геометрических элементов, картина воспроизводила облик человека, узнаваемый с трудом.
- Однако иногда удавалось достичь удивительного «сходства».
- Так произошло с портретом известного коллекционера Амбруаза Воллара, которого сразу узнал четырехлетний сын его друзей.

Пабло Пикассо

Кубизм Пикассо

- Цель – растревожить человеческие души
- «Трактовка натуры посредством геометрических форм» (маленьких кубиков)
- Главное – рисунок, статичная конструкция и композиция
- Цвет и сюжет вторичны
- «Интеллектуальная игра» формами

Биография

- Пабло Пикассо (1881-1973) испанский художник, работающий во Франции.
- Отец Пикассо был художником.
- В возрасте 13 лет Пабло Пикассо с блеском поступил в Барселонскую Академию художеств.
- Коллекция ранних работ Пикассо находится [в Барселоне, в музее Пикассо](#)
- ***Автопортрет 1896г.***

"Голубой" период (1901-1904)

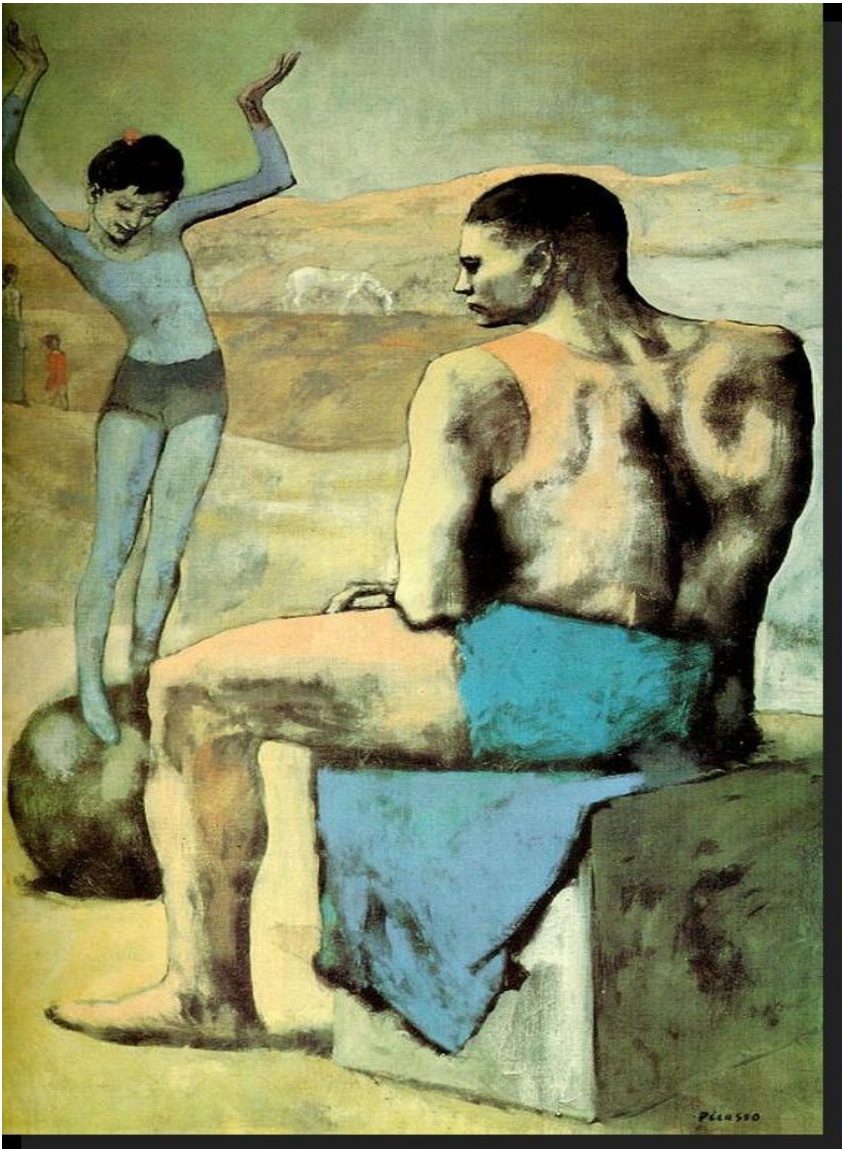
- К "голубому" периоду относят работы, созданные в промежутке между 1901 и 1904 гг.
- Серо-голубые и сине-зеленые глубокие холодные цвета, цвета печали и уныния, постоянно присутствуют в них.
- Пикассо называл голубой *"цветом всех цветов"*.
- Частые сюжеты этих картин - изможденные матери с детьми, бродяги, нищие, слепые.
- ***«Завтрак слепого»***

"Розовый" период (1904 - 1906)

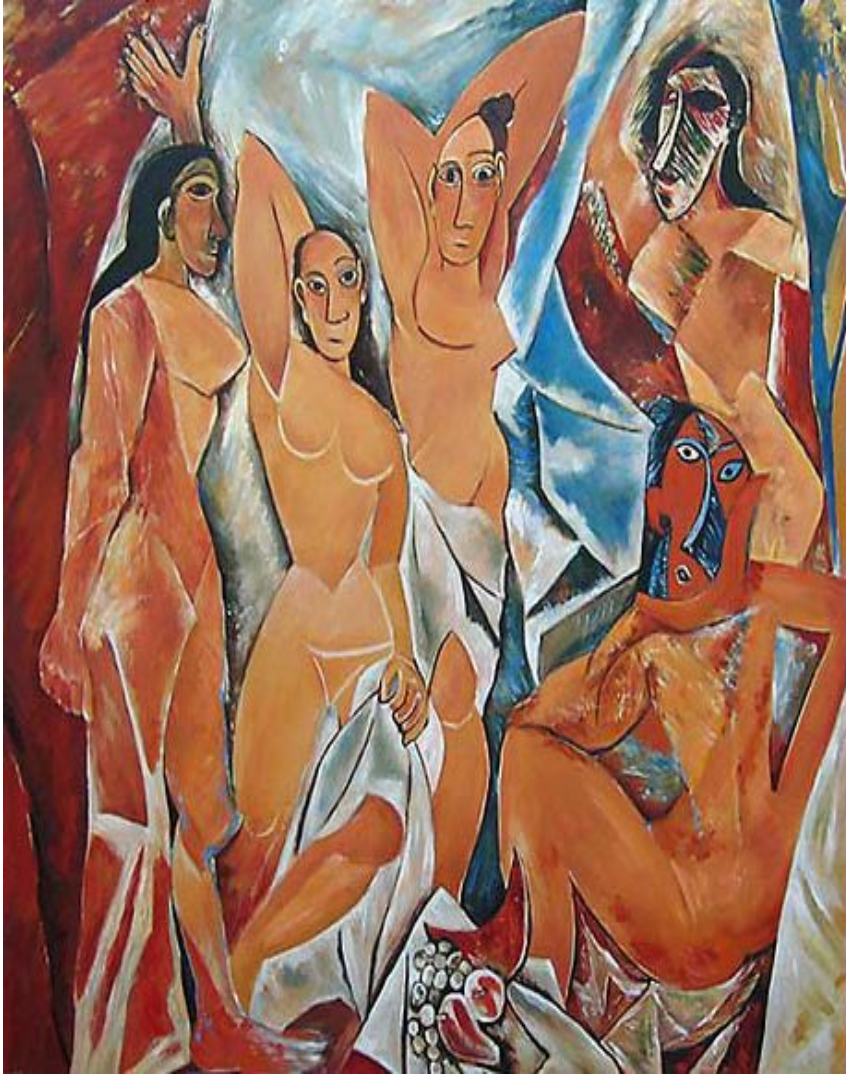
- "Розовый период" характеризуется более жизнерадостными тонами - охристыми и розовыми, а также устойчивыми темами изображений - арлекинами, бродячими актерами, акробатами

«Девочка на шаре»

- Знаменитую "Девочку на шаре" (1905) относят к переходным картинам между "голубым" и "розовым" периодами.
- Художник играет на **контрасте и балансе форм или линий**, тяжести и легкости, устойчивости - неустойчивости.
- Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Государственный музей изобразительных

Пикассо «Авиньонские девушки»

- В 1907 году появилось знаменитое полотно "Авиньонские девушки".
- Скандальная картина была первым шагом живописи на пути к кубизму, а многие искусствоведы считают ее отправной точкой современного искусства.

Кубизм (1909 - 1917)

Пикассо

"Сезанновский"

кубизм,
представленный в
работах "Бидон и
миски", представленный
в работах "Бидон и
миски" (1908), "Три
женщины",
представленный в
работах "Бидон и миски"
(1908), "Три женщины"
(1908), "Женщина с
веером" (1909) и других,
характеризуется
"сезанновскими" тонами
- охристыми,
зеленоватыми,
коричневыми, но более

«Портрет Фернанды Оливье»

- **"Аналитический"** кубизм: предмет дробится на мелкие части, которые чётко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте .

Скрипка и гитара. 1913. Холст, масло.

митаж.

- На этапе **"синтетического" кубизма** работы Пикассо принимают декоративный и контрастный характер.
- Картины изображают по большей части натюрморты с различными предметами: музыкальными инструментами, нотами, бутылками вина, курительными трубками, столовыми приборами, афишами...

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

- Начиная с 1930-х годов в творчестве Пикассо появляется **ключевой для него образ - Минотавр**.
- Миф о Минотавре Пикассо трактует по-своему. Для Пикассо **Минотавр - это разрушительные силы, война и смерть**.
- Апогеем развития этой темы стала знаменитая картина Пикассо **«Герника» (1937)**.
- **Герника** - это маленький городок басков на севере Испании, практически стертый с лица земли немецкой авиацией 1 мая 1937 года.
- Эта огромная (почти восемь метров в длину и три с половиной в высоту) монохромная (черный, белый, серый) картина была впервые выставлена в республиканском павильоне Испании на Всемирной выставке в Париже.
- Однажды гестапо устроило обыск в доме Пикассо. Нацистский офицер, увидев на столе фотографию "Герники", спросил: "Это вы сделали?". "Нет" - ответил художник - "это сделали вы".

«Герника» Музей королевы Софии. Мадрид.

Домашнее задание

- Стр 271 – 278
- Двойной лист бумаги.

Контрольная работа

- **1 вариант.**

1. Назовите характерные черты фовизма.
2. Как переводится слово «фовизм» на русский язык.
3. Назовите имя художника, который является самым ярким представителем этого направления в живописи.

- **2 вариант**

1. Назовите характерные черты кубизма.
2. На какие 2 периода принято делить кубизм.
3. Назовите имя художника, который является самым ярким представителем этого направления в живописи.

Назовите картину и ее автора

Назовите картину и ее автора.

