

Общая характеристика динамики развития искусства 20-
века в контексте времени

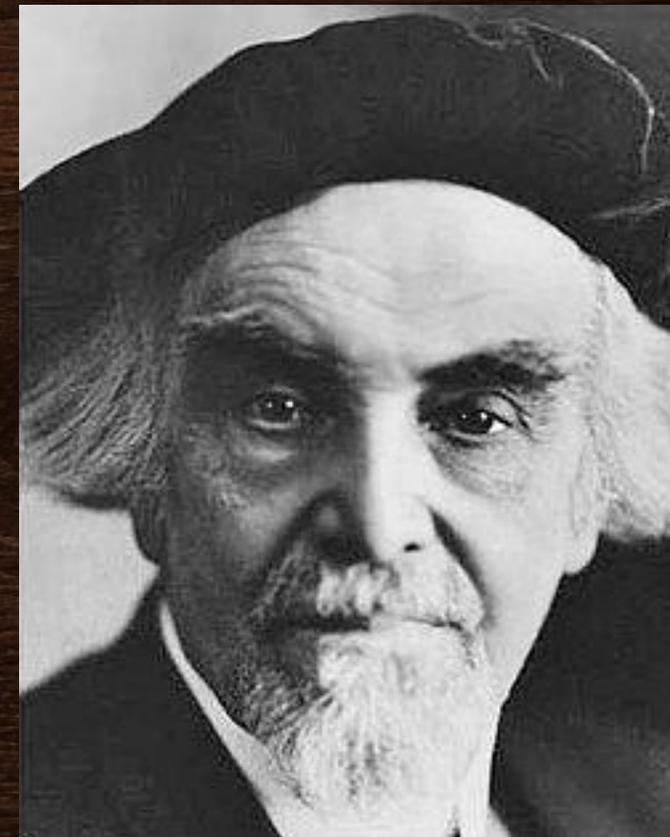
Хотя хронологические рамки отдельных столетий совсем необязательно совпадают с радикальными сдвигами в истории культуры, случилось так, что именно между XIX и XX веками, по крайней мере в Европе и Америке, обозначился определенный перелом в мироощущении людей и их отношении к действительности. Бурно развивались наука и техника, материальное производство, общественная жизнь, происходило ослабление религиозного сознания, менялись и другие стороны человеческого бытия, что, как в зеркале, конкретно и зримо отражалось в искусстве. Словно предвещая новый этап его развития, уже к концу прошлого века, в качестве реакции на критический реализм и натурализм предшествующей эпохи, творческая интеллигенция Европы переболела недолгой, но острой болезнью так называемого декадентства (от фр. *decadence* — упадок). Впервые появившись во Франции, декадентские настроения безнадежности, неприятия жизни, крайнего индивидуализма затронули значительную часть художников многих направлений и видов искусств, но прежде всего — поэтов. В разных странах подобное состояние духа проявлялось в разное время.

Рамон Касас «Юная декадентка» 1899

В России, например, оно с особой выразительностью дало о себе знать на рубеже двух веков, в канун первой мировой войны и февральской революции 1917 года. К тому времени европейское искусство в целом уже стало приобретать новые, не свойственные ему ранее черты, которые одним из первых попытался осмыслить и проанализировать Н.А. Бердяев. Он, в частности, писал: «Много кризисов искусство пережило за свою историю... Но то, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах. Окончательно померк старый идеал классически прекрасного искусства, и чувствуется, что нет возврата к его образам».

Как мы видим, это высказывание нашего выдающегося мыслителя и культуролога проводит резкую грань между «старым» (до конца прошлого столетия) искусством и его новыми, ранее неизвестными формами, которые одним (в частности, Л.Н. Толстому, Вл. Соловьеву, Ж. Маритену и многим другим) казались шагом назад в эстетическом развитии человечества, в то время как другим (например, Ортеге-и-Гассету) — прогрессом и шагом вперед. Так или иначе, в настоящее время в мировом искусствоведении считается общепризнанным, что, во-первых, «новое» искусство связано прежде всего с нашим XX в., а во-вторых, все его проявления можно объединить широким термином — модернизм.

Н.А. Бердяев.

Модернизм

Модернизм (итал. **modernismo** — «современное течение»; от лат. **modernus** — «современный, недавний») — направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля. Модернизм - достаточно условное обозначение периода культуры конца XIX - середины XX в., то есть от импрессионизма до нового романа и театра абсурда. Вообще понятие модернизма тесно связано не только с искусством, но и с наукой и философией. Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй половине века она была подвергнута развёрнутой критике. В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион и др.), поэтому необходимо различать эти два понятия, с тем, чтобы избежать путаницы.

Модернизм в изобразительном искусстве

Модернистские течения в живописи

Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве второй половины девятнадцатого — середины двадцатого столетия. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, модерн, экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм. А также более поздние течения — абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм. В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона. В широком смысле **модернизм** — «**другое искусство**», главной целью которого является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые выразительные средства изобразительного языка. Нижней хронологической границей модернизма является "реалистическая", или позитивистская, культура XX века, верхней - постмодернизм, то есть 1950 - 1960-е гг.

Абстракционизм (лат. *abstraction* — удаление, отвлечение) или нефигуративное искусство — 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. Выдающиеся деятели: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Пит Мондриан.

Первая абстрактная картина была написана Василием Кандинским в 1909 году.

«Гора»

Абстрактный экспрессионизм

Абстрактный экспрессионизм (англ. abstract expressionism) — школа (движение) художников, рисующих быстро и на больших полотнах, с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда капая красками на холст, для полнейшего выявления эмоций. Экспрессивный метод покраски здесь часто имеет такое же значение, как само рисование. Целью художника при таком творческом методе является спонтанное выражение внутреннего мира (подсознания) в хаотических формах, не организованных логическим мышлением.

Начальная фаза движения — абстрактный сюрреализм (abstract surrealism) появилась в 1940-е, под влиянием идей Андре Бретона, его основными приверженцами были американские художники Ганс Гофман, Аршиль Горки, Адольф Готлиб и др. Особый размах движение получило в 1950-е гг., когда во главе его встали Джексон Поллок, Марк Ротко и Виллем де Кунинг. Абстрактным экспрессионистом называла себя и минималистка Агнес Мартин. Одной из форм абстрактного экспрессионизма является ташизм, оба этих течения практически совпадают по идеологии и творческому методу, однако персональный состав художников, называвших себя ташистами или абстрактными экспрессионистами совпадает не полностью. Среди отечественных художников крупнейшим представителем абстрактного экспрессионизма считается Евгений Михнов-Войтенко, работавший в 1950—1980-х гг.

Абстрактный экспрессионизм. Джексон Поллок

Авангард

Авангард (фр. *avant-garde* – *передовой отряд*) – направление в изобразительном искусстве, в основе которого лежит отказ от классических канонов и традиций и эксперименты с новыми формами и образами. Авангард возник в начале XX века и был тесно связан с модерном и модернизмом, в рамках которых зародилось начало пересмотра классических традиций. Идеи авангардизма получили развитие практически во всех направлениях искусства отличающихся стремлением к новым решениям в реализации творческих идей: футуризме, сюрреализме, абстракционизме, экспрессионизме, кубизме, супрематизме, конструктивизме, фовизме и пр. Изначальное значение французского слова «авангард» на удивление мало имеет общего с искусством и уж тем более с изобразительным. «Передовой отряд», термин, скорее военный, нежели художественный, однако такое определение как нельзя лучше отражает настроения живописцев-экспериментаторов. Отказ от условностей классической живописи, создание новых форм и нахождение нестандартных решений – вот основной лейтмотив новаторских творений в духе авангардизма.

А. А. Осмёркин. Натюрморт. 1920.

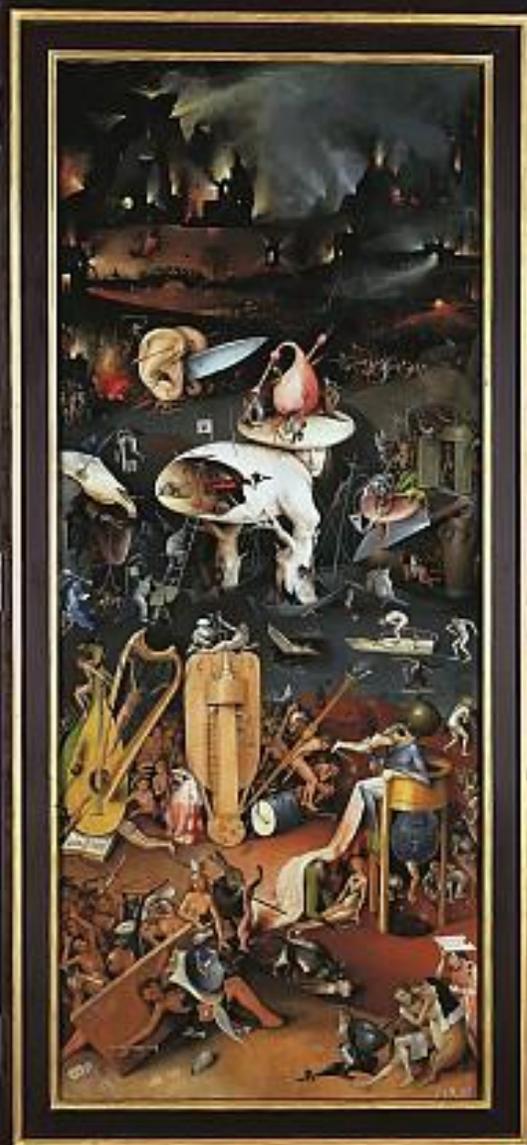
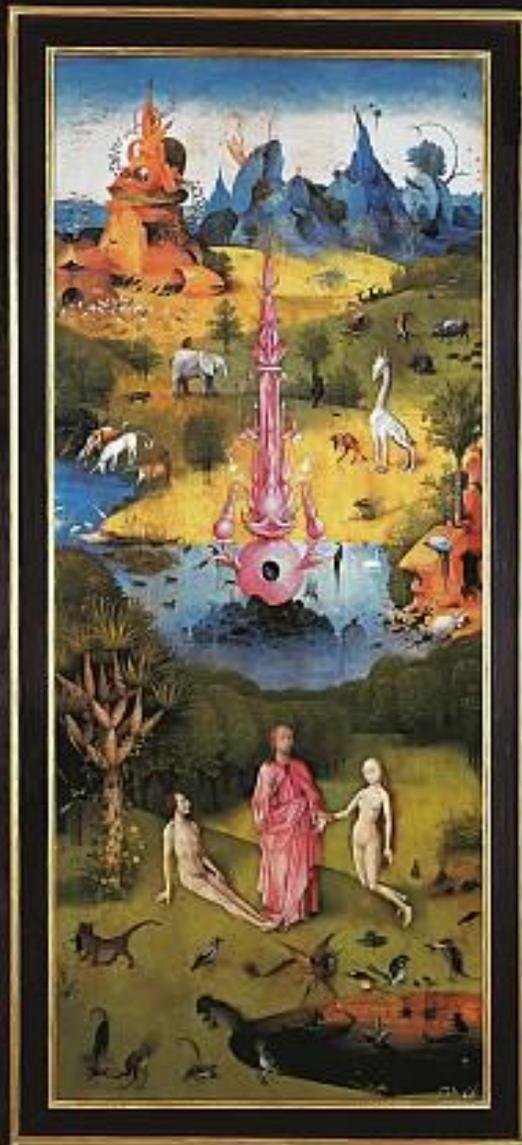
Сюрреализм

Сюрреализм (фр. *surrealisme*) — направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

Предшественниками сюрреализма можно считать Босха, впервые у него зритель видит реальность — незаметно, но основательно деформированную, можно сказать — сновидением наяву, в девятнадцатом веке - художника символиста Редона. В XX веке идеологом сюрреализма считается писатель и поэт Андре Бретон. Под заголовком «сюрреалистическая драма» обозначил в 1918 году одну из своих пьес Гийом Аполлинер. Одними из величайших представителей сюрреализма в живописи стали Сальвадор Дали, Макс Эрнст и Рене Магритт. Наиболее яркими представителями сюрреализма в кинематографе считаются Луис Бунюэль, Жан Кокто, Ян Шванкмайер, Алехандро Ходоровски и Дэвид Линч. Сюрреализм в фотографии получил признание благодаря пионерским работам Филиппа Халсмана.

Основное понятие сюрреализма, сюрреальность — совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов посредством коллажа и технологии «ready-made». Сюрреалисты были вдохновлены радикальной левой идеологией, однако революцию они предлагали начать со своего сознания. Искусство мыслилось ими основным инструментом освобождения.

Ероним Босх: Сад земных наслаждений

Искушение Святого Антония
Дали Сальвадор (Dali, Salvador) 1946 г.

ФОВИЗМ

Фовизм (от фр. *fauve* — дикий) — направление во французской живописи конца XIX — начала XX века.

Название закрепилось за группой художников, чьи полотна были представлены на осеннем салоне 1905 года. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти, и французский критик Луи Восель назвал этих живописцев дикими зверями (фр. *les fauves*). Это было реакцией современников на поразившую их экзальтацию цвета, «дикую» выразительность красок. Так случайное высказывание закрепилось как название всего течения. Сами же художники никогда не признавали над собой данного эпитета.

Лидерами направления можно назвать Анри Матисса и Андре Дерена. Также к числу сторонников этого направления можно причислить таких творцов как Альбер Марке, Шарль Камуан, Луи Вальта, Анри Эвенепул, Морис Марино (англ.), Жан Пюи (англ.), Морис де Вламинк, Анри Манген, Рауль Дюфи, Отон Фриез, Жорж Руо, Кеес ван Донген, Alice Bailly (англ.), Жорж Брак, Жоржетта Агутт и других.

К отличительным чертам фовистов принадлежит динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной силе. Силу художественного выражения создавал яркий колорит, чистота и резкость, контрастность цветов, интенсивно открытые локальные цвета, сопоставление контрастных хроматических плоскостей. Дополняет образ острота ритма. Для фовизма характерно резкое обобщение пространства, объема и всего рисунка, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Группа заявила о себе на парижских выставках 1905—1907 гг., однако вскоре объединение распалось, и творческие пути участников разошлись.

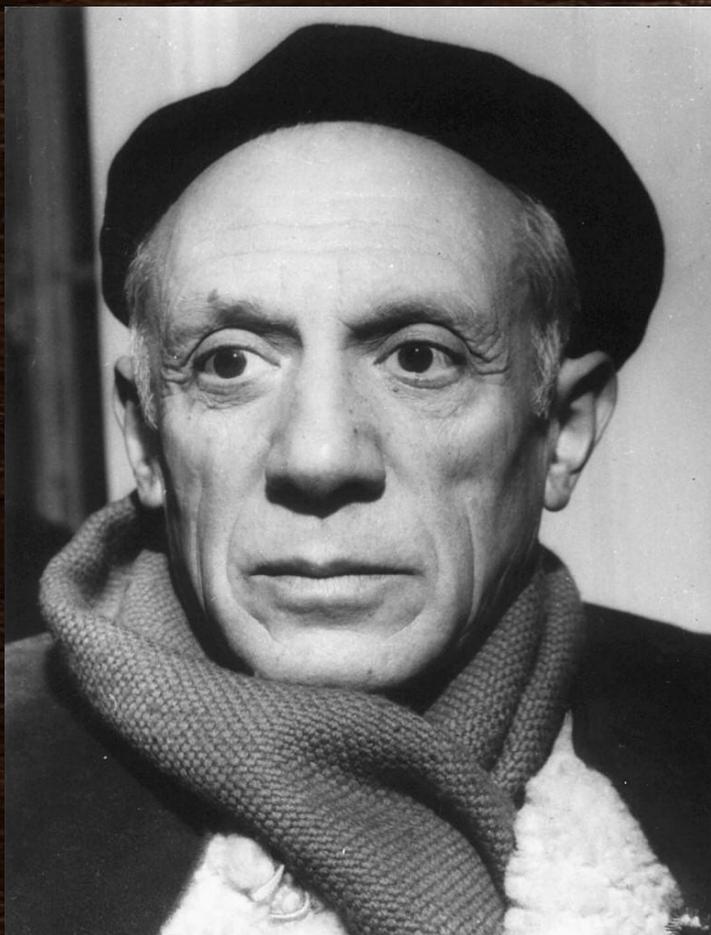
«Танец» Анри Матисс

КУБИЗМ

КУБИЗМ (фр. cubisme, cube – куб), направление во французском искусстве 1900–1910-х, начало которому положило совместное творчество Пабло Пикассо и Жоржа Брака в десятилетие, предшествовавшее Первой мировой войне. Наивысшего расцвета достиг в 1911–1918. Для произведений художников этого направления характерно преобладание прямых линий, острых граней и кубоподобных форм. Термин «кубизм» впервые применил критик Леон Восель в 1908, описывая работы Брака, отвергнутые Осенним салоном этого года.

Кубизм представляет собой сложное художественное явление, объединившее живописцев и скульпторов, музыкантов и поэтов. Простую формулировку основных целей и принципов кубизма дать довольно трудно; в живописи можно выделить три фазы этого направления, отражающие разные эстетические концепции, и рассмотреть каждую в отдельности: сезанновский (1907–1909), аналитический (1909–1912) и синтетический (1913–1914) кубизм.

Пабло Пикассо

Жорж Брак

Жорж Брак. Большой голый

П.Пикассо. Женщина с веером.

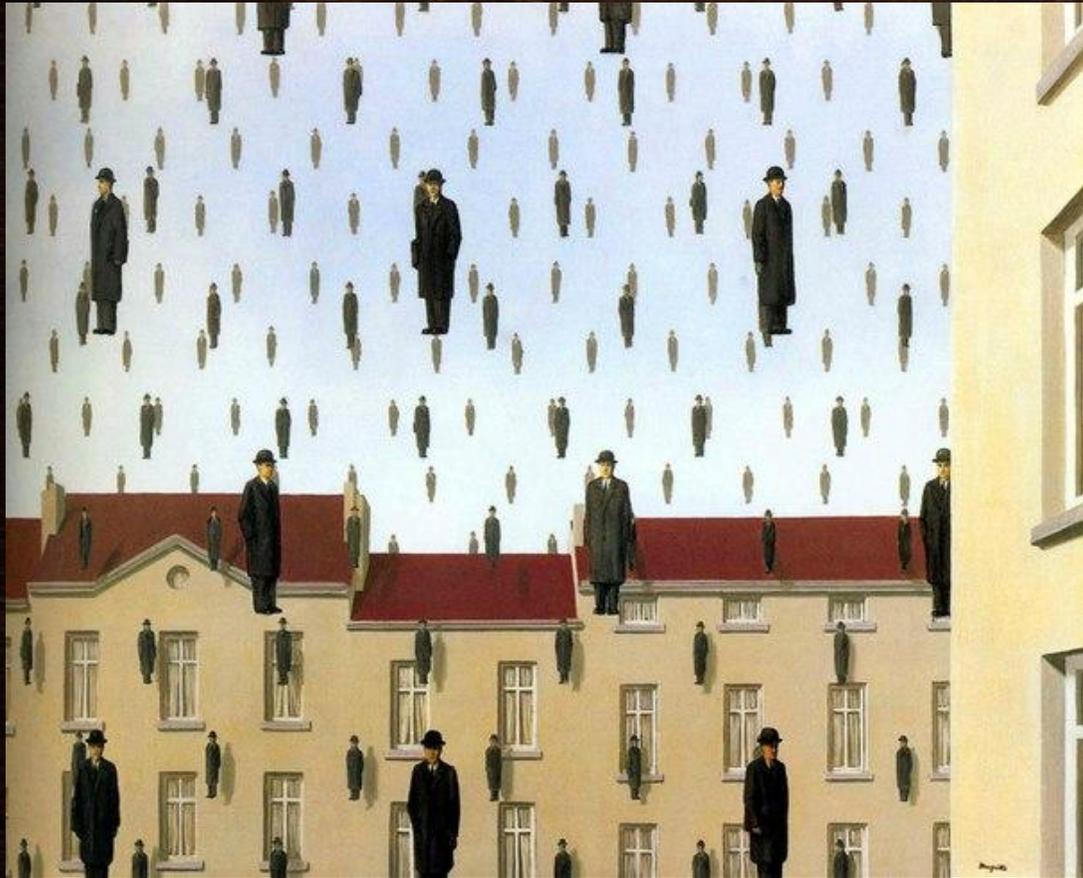

Концептуализм

Концептуализм от лат. «conceptus» – понятие, мысль, – направление в культуре XX века. Он сформировался в течении постмодернизма в 1960–1980-е годы.

Концептуализм направлен на создание композиций, целью которых является предъявление некоторой художественной идеи. Он объединил процесс творчества и его исследование. Это творчество занято анализом собственного языка. Его задача – переход от формирования художественных произведений к объявлению «художественных идей».

Как направление **концептуализм** сформировался в конце 60-70-х среди художников Великобритании, Франции, США, Нидерландов, Советского Союза и Италии. Как полагают апологеты этого течения, так как концепция произведения главнее, чем ее физическое выражение, цель творчества – передача идеи или свидетельство о ее содержащих событиях, что может быть осуществлено с помощью фотографии, различных текстов, магнитофонных и видеозаписей и так далее.

Спасибо за внимание!