

Новые направления европейского искусства

вторая половина XIX – начало XX вв.

Иллюстративный материал по дисциплине
«Культурология»

Общие тенденции в искусстве на рубеже XIX-XX вв.

- Экспериментальный характер работ
- Бурное развитие новых жанров, стилей и форм
- Отказ от классических канонов, изящности и эстетизации образов
- Поиск новых материалов и выразительных средств
- Установка на самовыражение, отражение не реального, а внутреннего мира человека и творца

Истоки новаторства в искусстве

- Появление новых технологий
- Появление новых видов искусства – фотография, кинематограф
- Влияние на искусство философии и новых научных теорий (например, психоанализа)
- Интернационализация культуры, переосмысление места человека в технологичном мире и поиск новых выразительных средств

Авангард в европейском искусстве на рубеже XIX-XX вв.

Авангард (пер. с фр. — «передовой отряд») — направление и общее название течений мирового и европейского искусства на рубеже XIX-XX веков (активно развивался в 1905-1930-е гг.). Авангард декларировал создание элитарного искусства.

Авангард развивался во всех видах искусства: литературе, театре, музыке, изобразительном искусстве и пр.

Характерные черты: экспериментирование с новыми концепциями, поиск новых выразительных средств, отказ от эстетики.

Авангард тесно связан с футуризмом, кубизмом, дадаизмом и другими течениями.

Представители: К. Малевич, С. Дали, В. Маяковский, Д. Хармс.

Основные течения и стили в искусстве на рубеже XIX-XX вв.

- Импрессионизм
- Модерн
- Экспрессионизм
- Символизм
- Сюрреализм
- Абстракционизм
- Кубизм

Импрессионизм

Импрессионизм (с фр. – впечатление) – это направление, зародившееся во Франции в 1860-70-е годы, последователи которого стремились передать настроение в картинах, отразить изменчивость реального мира.

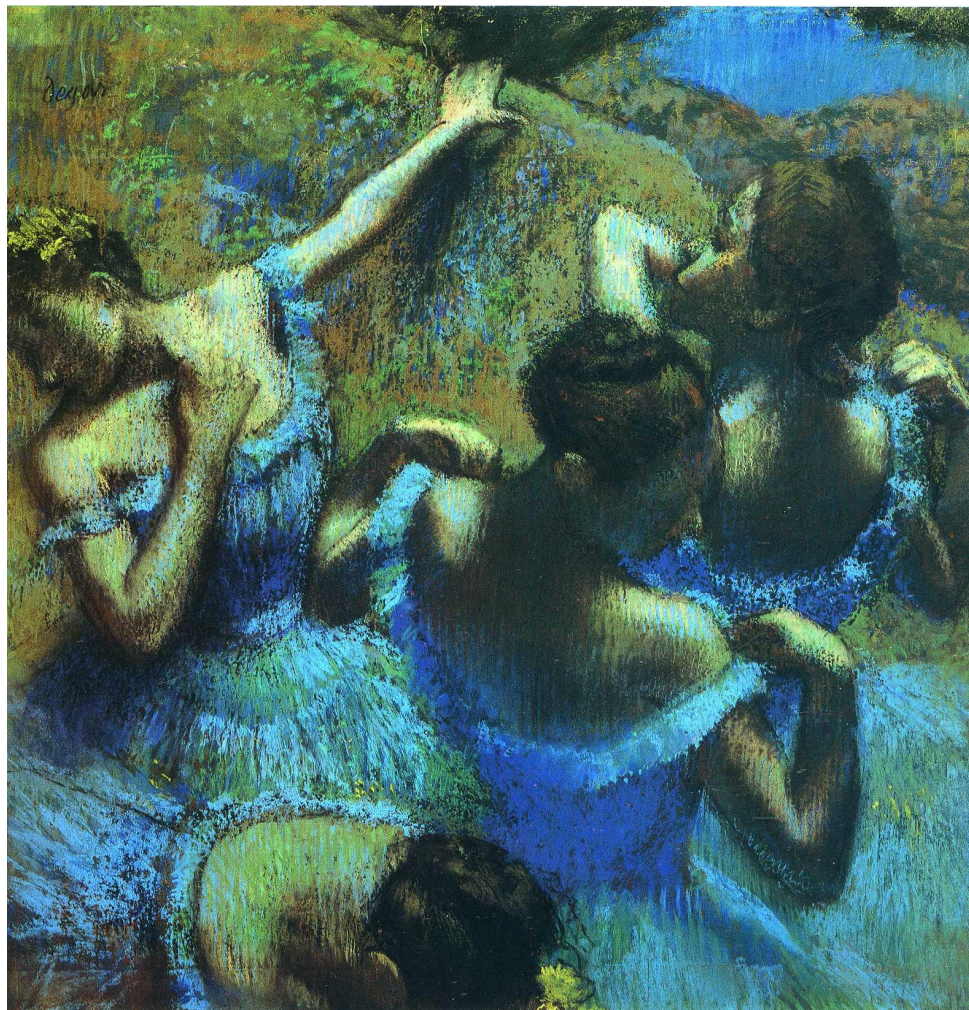
Задача художника: наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Представители: К. Моне, Э. Дега, А. Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар.

К. Моне «Дикие маки»

Э. Дега «Голубые танцовщицы»

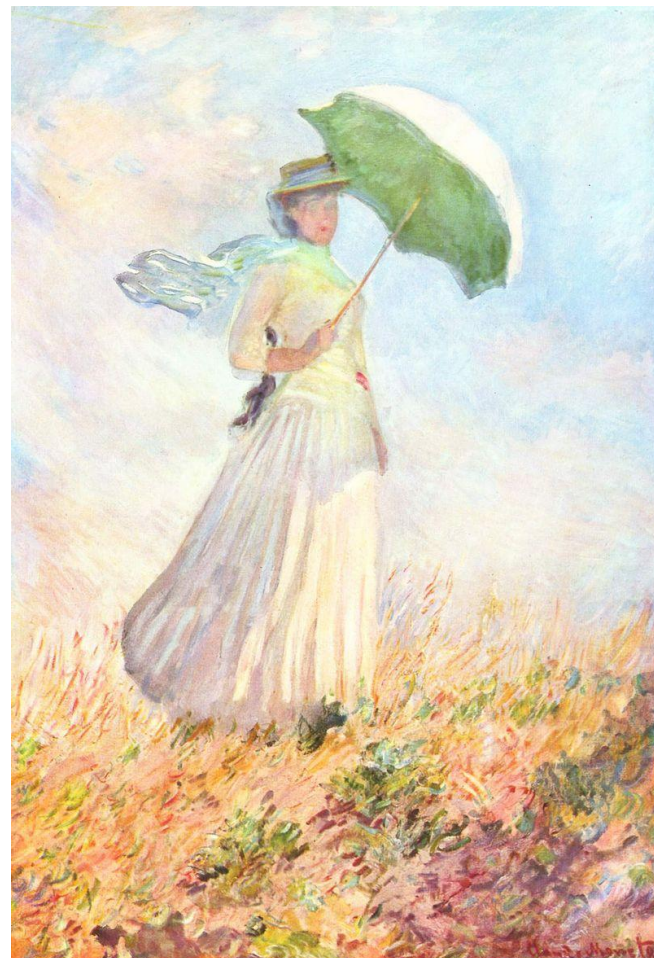
Импрессионизм

Основные выразительные средства: цвет и форма. Для импрессионизма не так важно, что изображено на полотне, но важно, как изображено.

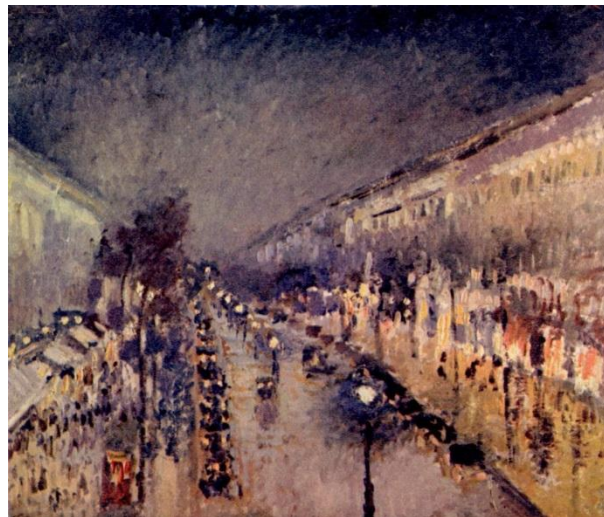
Импрессионисты отказались от мифологических, библейских, исторических сюжетов. В искусстве утвердилось виденье повседневной жизни, современности. Художники часто рисовали людей в движении, во время отдыха, представляли вид одного и того же места при разном освещении, природу. Брели сюжеты танцев, пребывания в кафе, прогулок. Импрессионисты одни из первых стали рисовать на воздухе, не дорабатывая свои работы в мастерской.

Импрессионисты утвердили новую технику изображения. Они отказались от контура, заменив его мелкими контрастными мазками, которые они накладывали в соответствии с теорией цвета.

«Я пытался сделать невозможное — нарисовать сам свет»
К. Моне

К. Писсарро, цикл работ «Бульвар Монмартр»

СИМВОЛИЗМ

Символизм – направление в искусстве, возникшее во Франции в 1860-70-е гг.

Символисты разделяли мир на мир вещей и мир идей, пытались выразить красоту через символы. Тайна – объективная реальность, ключ к ней – в искусстве, поскольку приблизиться к ней можно только через символы. Пытались выразить смутные переживания, наполнив их образами. Выражение недостижимых, мистических идей, образов Вечности и Красоты, с точки зрения символистов, является целью и содержанием своего искусства, а символ – основное художественное средство.

Представители: Р.М. Рильке, А. Блок, Г. Моро, А. Скрябин.

СИМВОЛИЗМ В ЖИВОПИСИ

Модерн

Модерн (с фр. – «современный») или **ар-нуво** (с фр. – «новое искусство») – направление искусства, развивавшееся в 1890-х-1914 гг.

Отличительные черты: развитие прикладного искусства, интерес к новым технологиям (например, использование в строительстве новых материалов – бетона и стекла), отказ от прямых линий в пользу природных форм, синтез разных стилей. Модерн наиболее ярко проявил себя в архитектуре и искусстве создавать интерьеры.

Утверждалось единство стилеобразующих принципов всего окружения человека - от архитектуры жилища до деталей костюма. Ведущую роль представители модерна (несмотря на программный отказ от иерархии видов и жанров искусства) отдавали архитектуре как основе искомого ими синтеза искусств.

Характерные черты: орнамент характерных криволинейных очертаний, в интерьерах изящные линейные плетения, подвижные растительные узоры, природные мотивы.

Представители: А. Гауди, А. Муха, О. Роден, П. Гоген, М. Врубель.

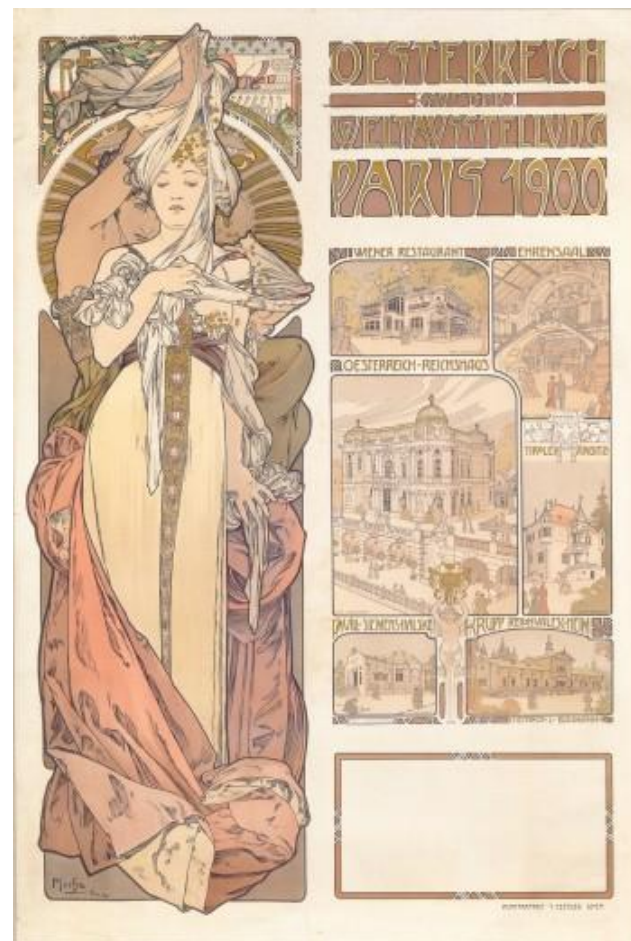
Модерн в архитектуре: Гауди

Интерьеры в стиле модерн

Модерн в графике и иллюстрации: Муха

Экспрессионизм

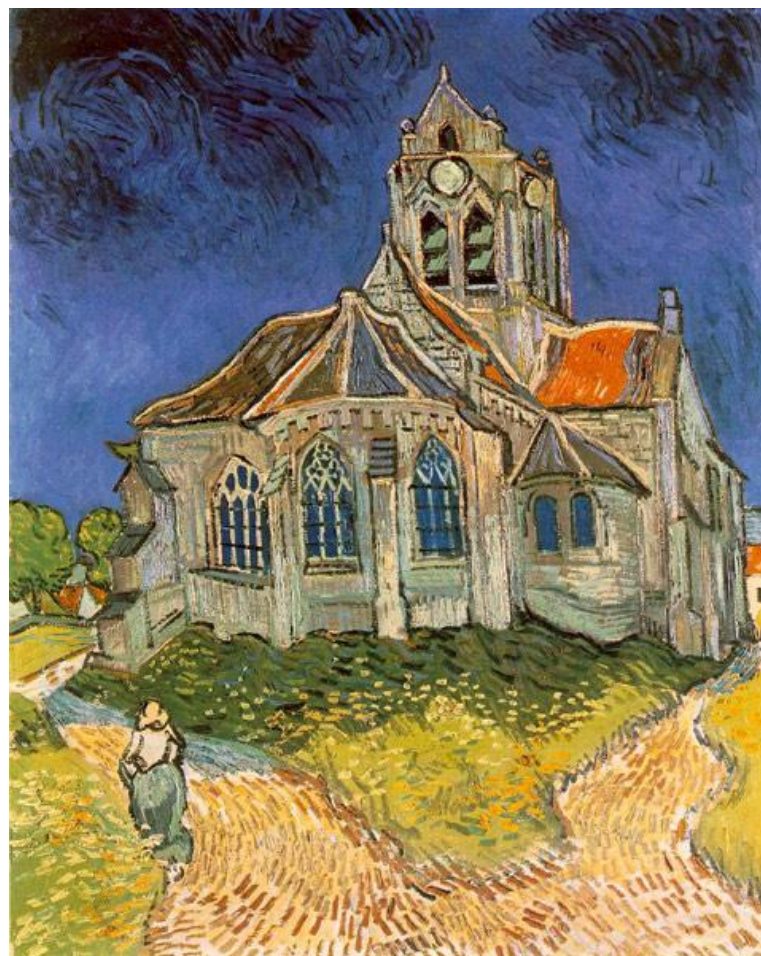
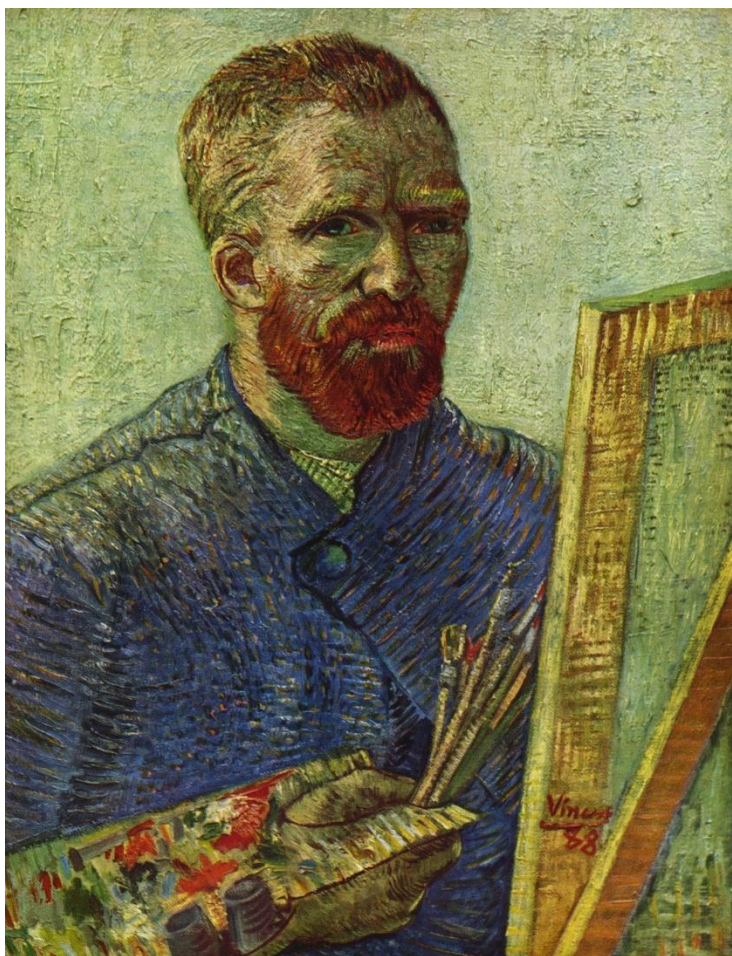
Экспрессионизм (пер. с лат. — «выражение») — течение в европейском искусстве, получившее развитие в конце XIX — начале XX века, провозгласившее единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его выражение — главной целью искусства. Отчасти это течение является реакцией на Первую мировую войну, революции.

Главная задача: эмоциональное воздействие на публику.

Черты: конфликт с миром, бунт и бессилие, беспросветность; сострадание к человеку, к человечеству и вместе с тем крайний эгоцентризм; безудержная эмоциональность; стремление к "экспрессии", обостренному самовыражению, напряженности эмоций, гротескной изломанности, иррациональности образов. Распространены мотивы боли и крика.

Представители: Винсент Ван Гог, Э. Мунк.

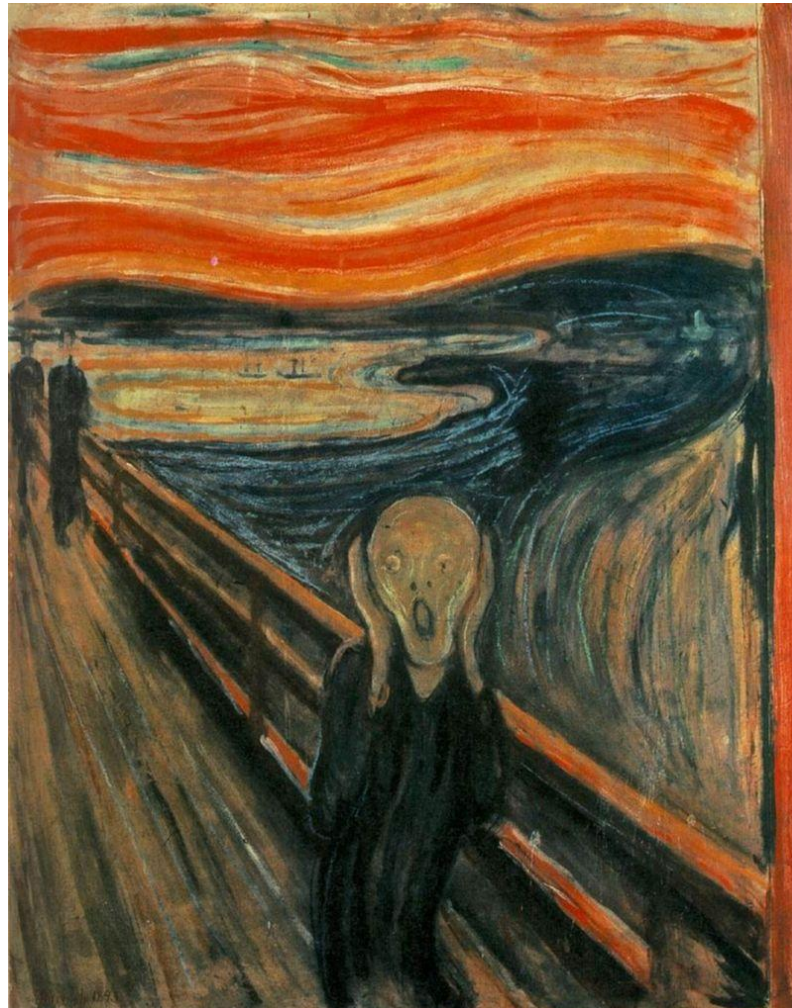
Работы Ван Гога

Работы Ван Гога

Э. Мунк «Крик»

Абстракционизм

Абстракционизм (пер. с лат. — удаление, отвлечение) — беспредметное искусство, направление искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

Представители: Василий Кандинский, Казимир Малевич

Василий Кандинский

Казимир Малевич

Сюрреализм

Сюрреализм – модернистское направление в литературе, изобразительном искусстве и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг.

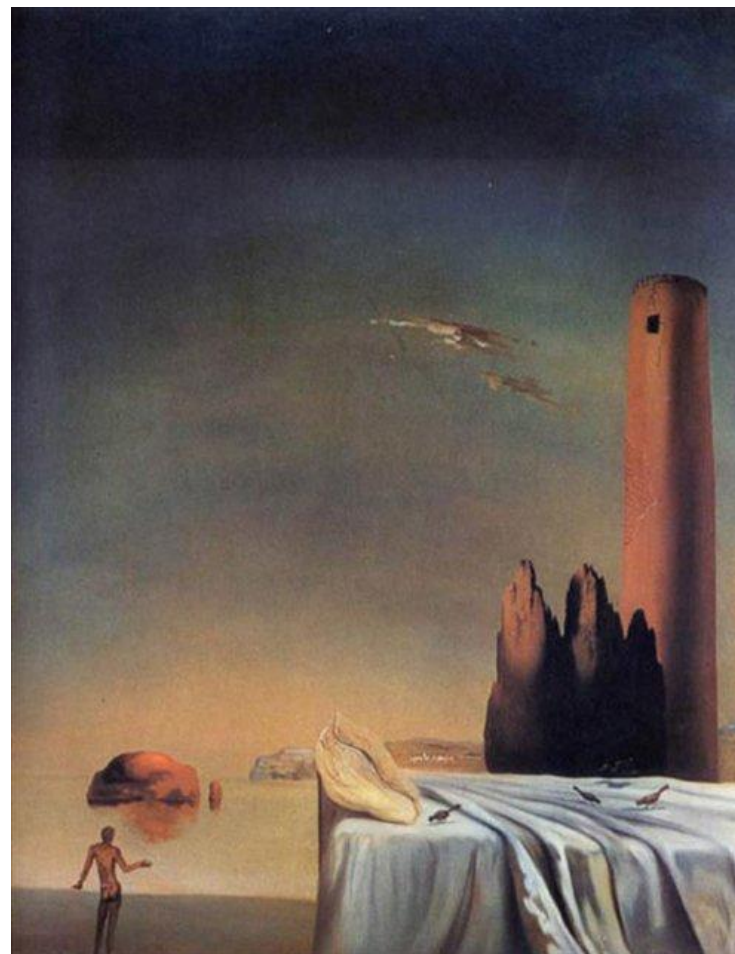
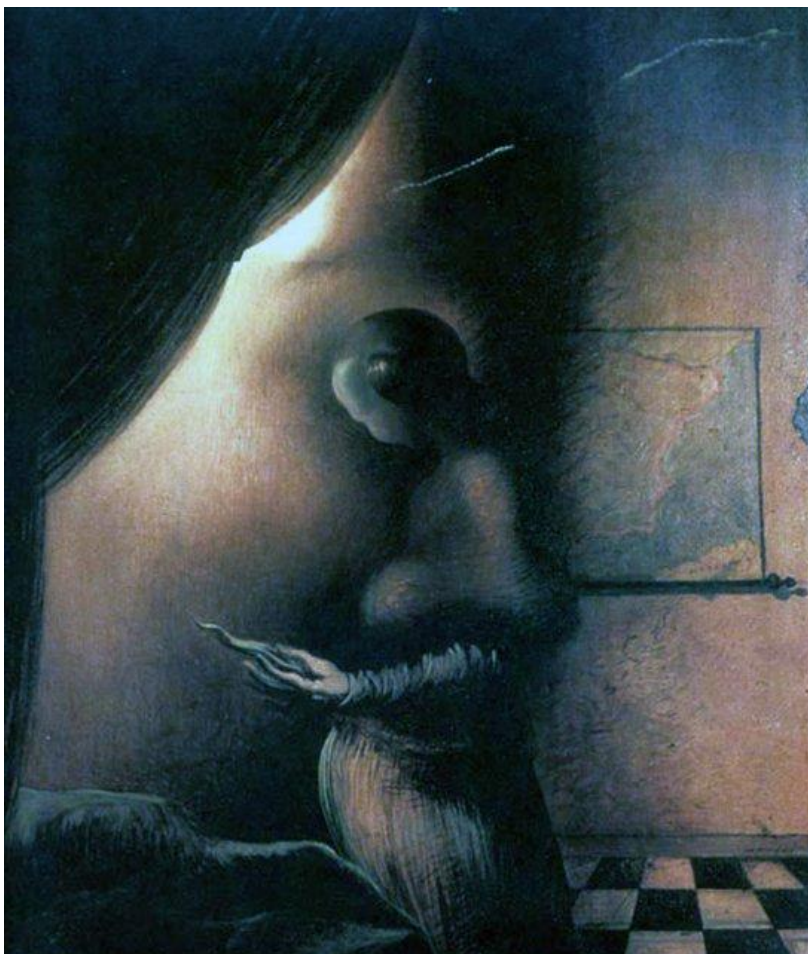
Возникло под влиянием психоанализа, основной идеей стало совмещение сна и реальности. Для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом. Сюрреалисты считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных озарений, автоматических действий (случайное блуждание карандаша по бумаге и др.). Многие представители данного направления увлекались психоанализом.

Представители: С. Дали, Р. Магритт

С. Дали «Дорога на Пуболь»

С. Дали «Исчезающие образы», «Сон приближается»

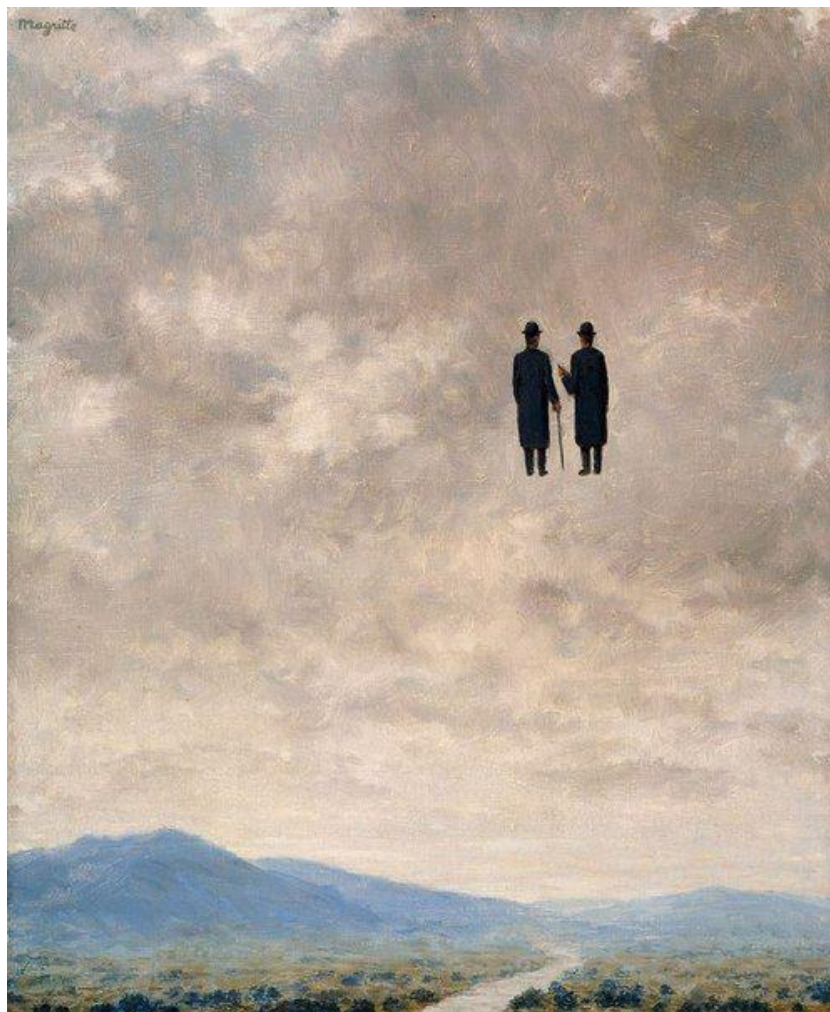
Р. Магритт «Возвращение»

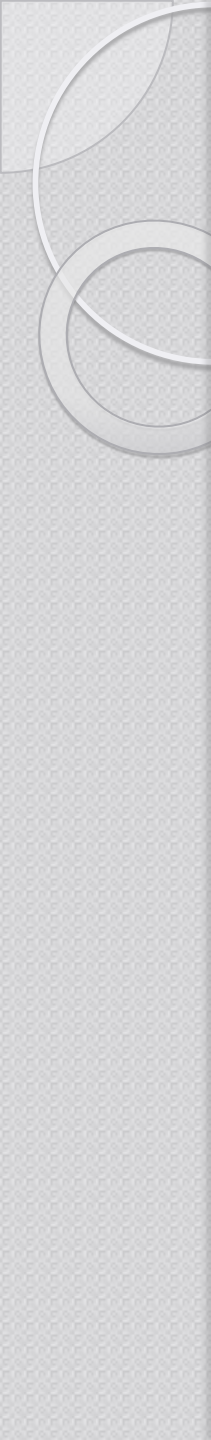

Р. Магритт «Влюбленные»

Р. Магритт «Искусство беседы»

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**