

Стили и течения в европейском искусстве последней четверти 19 – первой половине 20 веков.

Импрессионизм

(от фр. *impression* – впечатление)

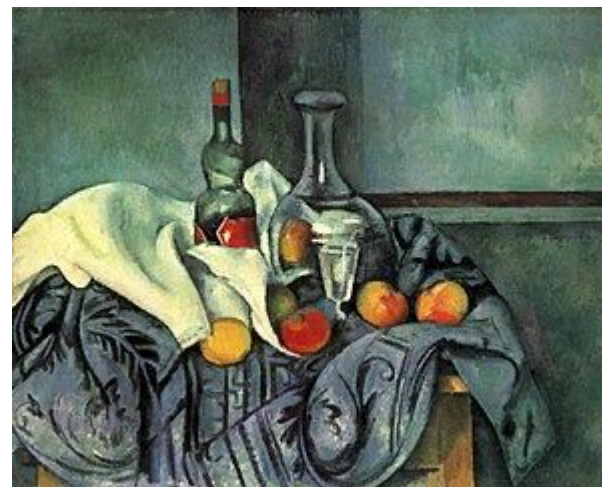
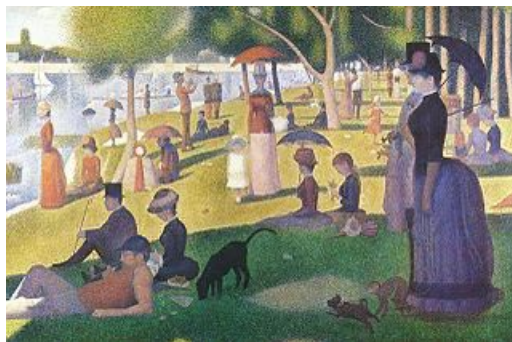
Направление в искусстве последней трети XIX – начала XX в., возникшее во Франции. Название было введено художественным критиком Л. Леруа, пренебрежительно отозвавшимся о выставке художников 1874 года, где среди прочих была представлена картина К. Моне «Восход солнца. Впечатление» (фр. *impressionnisme* ← *impression* «впечатление»). Импрессионисты стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. Молодые художники Клод Моне, Писсаро, Сислей, Ренуар, стремясь передать силу и свежесть первого впечатления, стали писать пейзажи, жанровые сценки прямо с натуры, на открытом воздухе (пленэр), передавая ощущение сверкающего солнечного света, вибрации воздуха. Для произведений импрессионистов, изображающих мгновенные, как бы случайные движения и ситуации, характерна кажущаяся неуравновешенность, фрагментарность композиции, неожиданные точки зрения, ракурсы, срезы фигур.

Постимпрессионизм

"Настоящие художники не рисуют вещи такими, как они есть... Они рисуют их, поскольку сами чувствуют себя ими". Винсент Ван Гог

общее название течений в живописи конца XIX – начала XX века, возникших во Франции. Наследуя живописные достижения импрессионистов – чистоту и звучность цвета, постимпрессионисты (Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сёра, Боннар и др.) стремятся выработать обобщающие методы, позволяющие отражать не мимолетные впечатления, а вечные начала бытия. В творчестве постимпрессионистов сильны декоративное начало, интерес к философским и символическим аспектам.

АБСТРАКЦИОНИЗМ

(от лат. abstractio — удаление, отвлечение) - направление в искусстве начала XX в., в рамках которого художники отказываются от изображения реальных предметов и явлений, их произведения представляют собой сочетание геометрических форм, цветовых пятен и линий.

В начале XX вв. привычный материальный мир стремительно менялся, и художники вызвали ощущение полноты, комфорта и достаточности у зрителя лишь с помощью цвета, геометрических форм и законов композиции.

Основоположник абстракционизма — русский художник Василий Кандинский (1866-1944).

Первая абстрактная картина (акварель), Василий Кандинский, 1910

<http://excoda.ru/abstractionism>

Супрематизм

Направление в авангардистском искусстве, основанное в 1910-х гг. Казимиром Малевичем.

Выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простых геометрических очертаний.

Сочетание разноцветных геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции.

Модерниз

От фр. *moderne* – новейший, современный) – название ряда течений в европейском искусстве конца XIX – первой половины XX в.

с новой системой художественных ценностей.

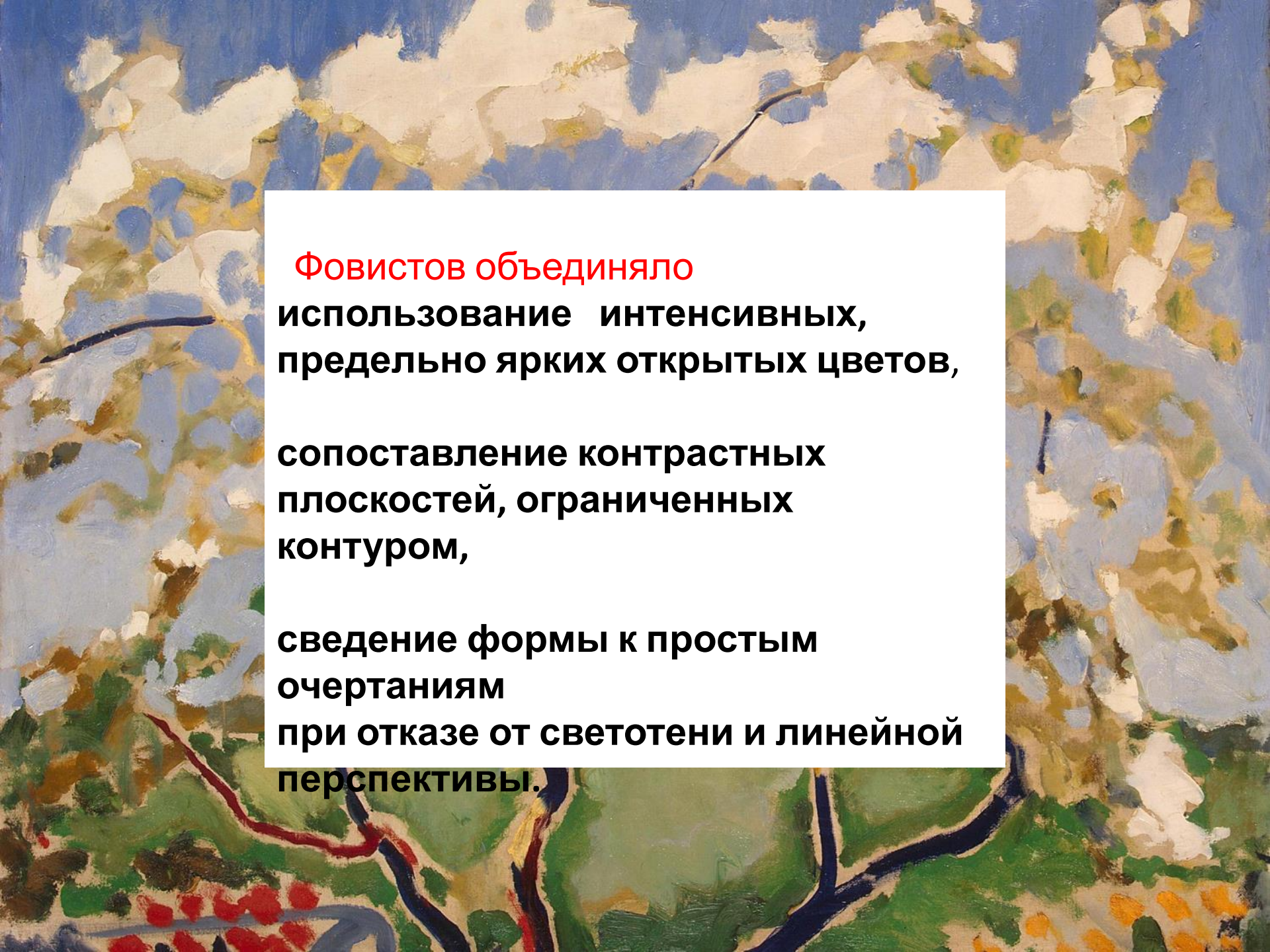
ФОВИЗ

М фр. *fauve* – дикий)
направление во французском
искусстве начала XX в.

После Осеннего салона 1905 г.,
Анри Матисс, Андре Дерен,
Морис де Вламинк, Кес ван
Донген, Альбер Марке и др.
получили насмешливое прозвище
«дикие звери».

Анри Матисс. Дама в
шляпе.
(Зелёная 1005). 1905.

The background is a Fauvist painting featuring a sky with thick, expressive brushstrokes in shades of blue, white, and yellow. Below the sky, there are green and brown patches representing a landscape. In the bottom left corner, there are clusters of red and orange dots, possibly representing flowers or foliage. The overall style is characterized by bold colors and visible, energetic brushwork.

Фовистов объединяло
использование интенсивных,
предельно ярких открытых цветов,

сопоставление контрастных
плоскостей, ограниченных
контуром,

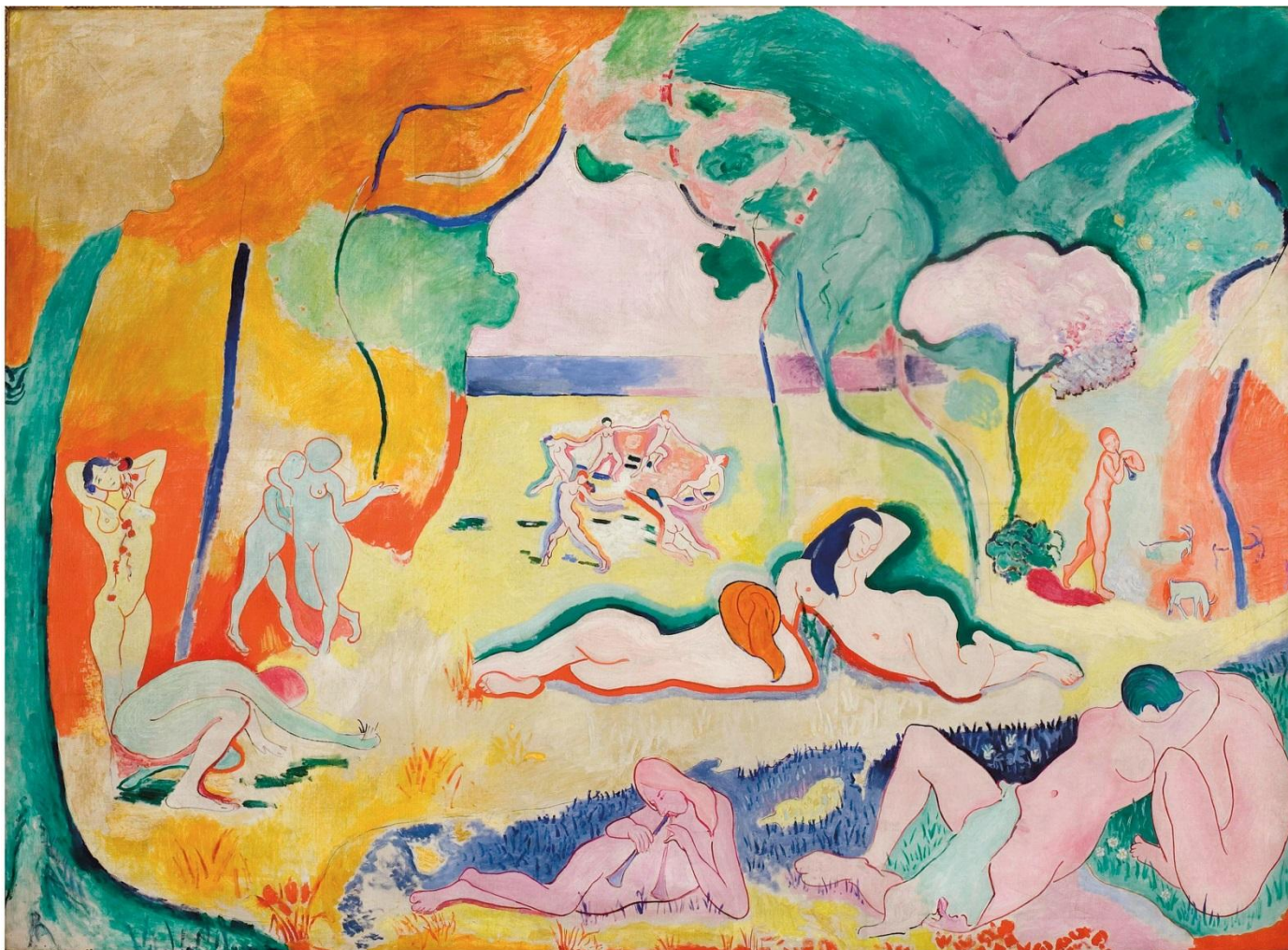
сведение формы к простым
очертаниям
при отказе от светотени и линейной
перспективы.

Андре Дерен. Дорога среди
гор.

Морис де Вламинк. Вид на Сену.
1906.

Анри Матисс.
Радость жизни.
1905 – 1906.

Лев Бакст.
Вацлав
Нижинский
в балете
«Послепол-
уденный
отдых
фавна».
1912.

«Исходный пункт фовизма – решительное возвращение к красивым синим, красивым красным, красивым жёлтым – первичным элементам, которые будоражат наши чувства до самых глубин».

Анри Матисс

Анри Матисс. Обеденный стол. 1897.

<https://www.youtube.com/watch?v=0i9x9jLKb6A>

thehermitagemuseum

о картине Матисса «Арабская кофейня»

Анри Матисс. Красная комната. 1908.
Холст, масло. 180,5x221 см

«Я объясняю без слов шаги хоровода,
Я объясняю сдутый ветром след босой
ноги,
Я объясняю без утайки мгновение этого
мира...»

Луи Арагон в стихотворении о Матиссе

**Панно «Танец» и
«Музыка»** были
выполнены Матиссом
в 1908 – 1910 гг. по
заказу русского
коллекционера Сергея
Щукина как единый
ансамбль.

**Пространство
предельно
упрощено,
в палитре
господствуют всего
лишь три цвета –**

«небесная лазурь»,

розовая свежесть

теп и зелень холма»

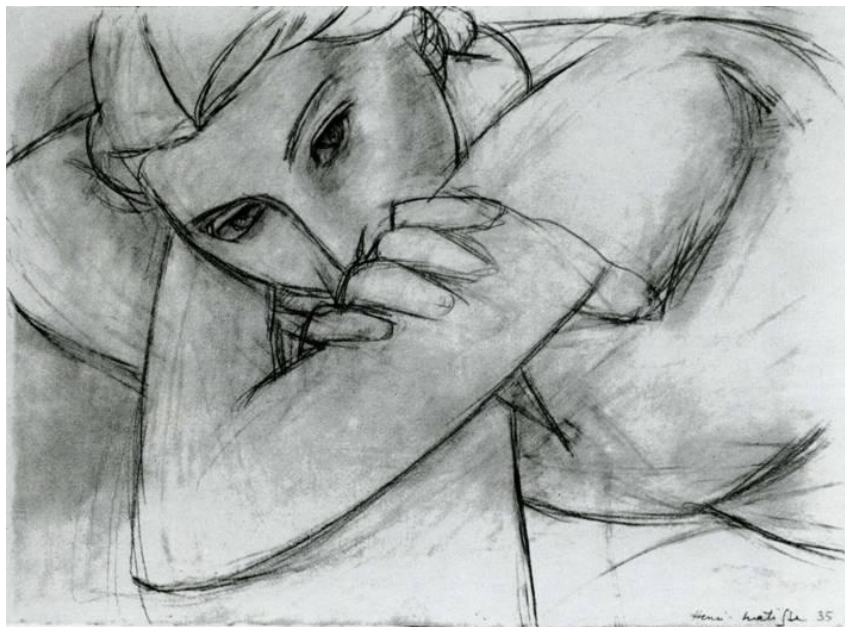
<http://www.youtube.com/watch?v=1KXUWYA>

3 мин. Видео ГЭ

<https://www.youtube.com/watch?v=1KXUWYA> Матисс. 6

МИН. CHILDRENScience

Анри Матисс. Женская полуфигура.
1935.

«Я не смогу уже больше ничего
ни прибавить к этой линии,
ни отнять от неё».

Анри Матисс

Анри Матисс. Женщина с
распущенными волосами. 1944.

Анри Матисс.
Мадам Матисс в красном платье. 1907.

Анри Матисс. Лист из серии
«Обнажённая синяя». 1952.

«..Рисовать ножницами, врезаться прямо в цвет..»

Анри Матисс.
Попугайчик и сирена.
1952. Цветная бумага.

Экспрессиони

(от лат. *expressio* – выражение, выразительность)

ЗМ

направление в искусстве первой четверти XX в.,
ярко проявившееся в Германии накануне Первой мировой войны.

Возникновение и развитие экспрессионизма связано с деятельностью художественного объединения «Мост», основанного в 1905 г. в Дрездене (Эрнст Людвиг Кирхнер, Карл Шмидт-Ротлуфф, Эмиль Нольде)

и группы «Синий всадник», возникшей в 1911 г. в Мюнхене по инициативе Василия Кандинского и Франца

Василий Кандинский. Обложка альманаха

«Синий всадник» 1912 г.

Э. Л. Кирхнер (1919 г.):

В нынешнее время точность изображения взяла на себя фотография.

*Освободившаяся от этого живопись вновь получает свою первоначальную свободу действий. **Инстинктивное усиление формы в чувственном переживании импульсивно переносится на плоскость. Технические вспомогательные средства перспективы становятся средствами композиции. В процессе безостановочного претворения переживания в работу возникает произведение искусства.***

Эрнст Людвиг Кирхнер. Потсдамская площадь в Берлине.

1914

Эмиль Нольде. Христос среди детей.
1920.

«Мой прекрасный, мой трагический мир»

Эмиль Нольде. Автопортрет.

1917.

«Я очень хочу, чтобы краски в моих картинах сами собой изливались через меня, художника, как будто сама природа творит свои картины, подобно тому, как самообразуются кристаллы и руда, как вырастают водоросли и мхи, как расцветают цветы под лучами солнца».

Эмиль Нольде

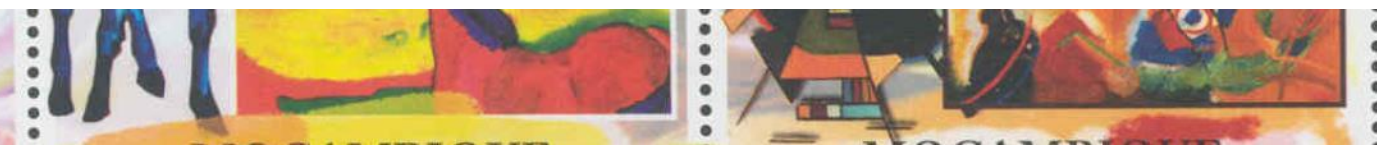

Франц Марк. Судьбы животных. 1913.

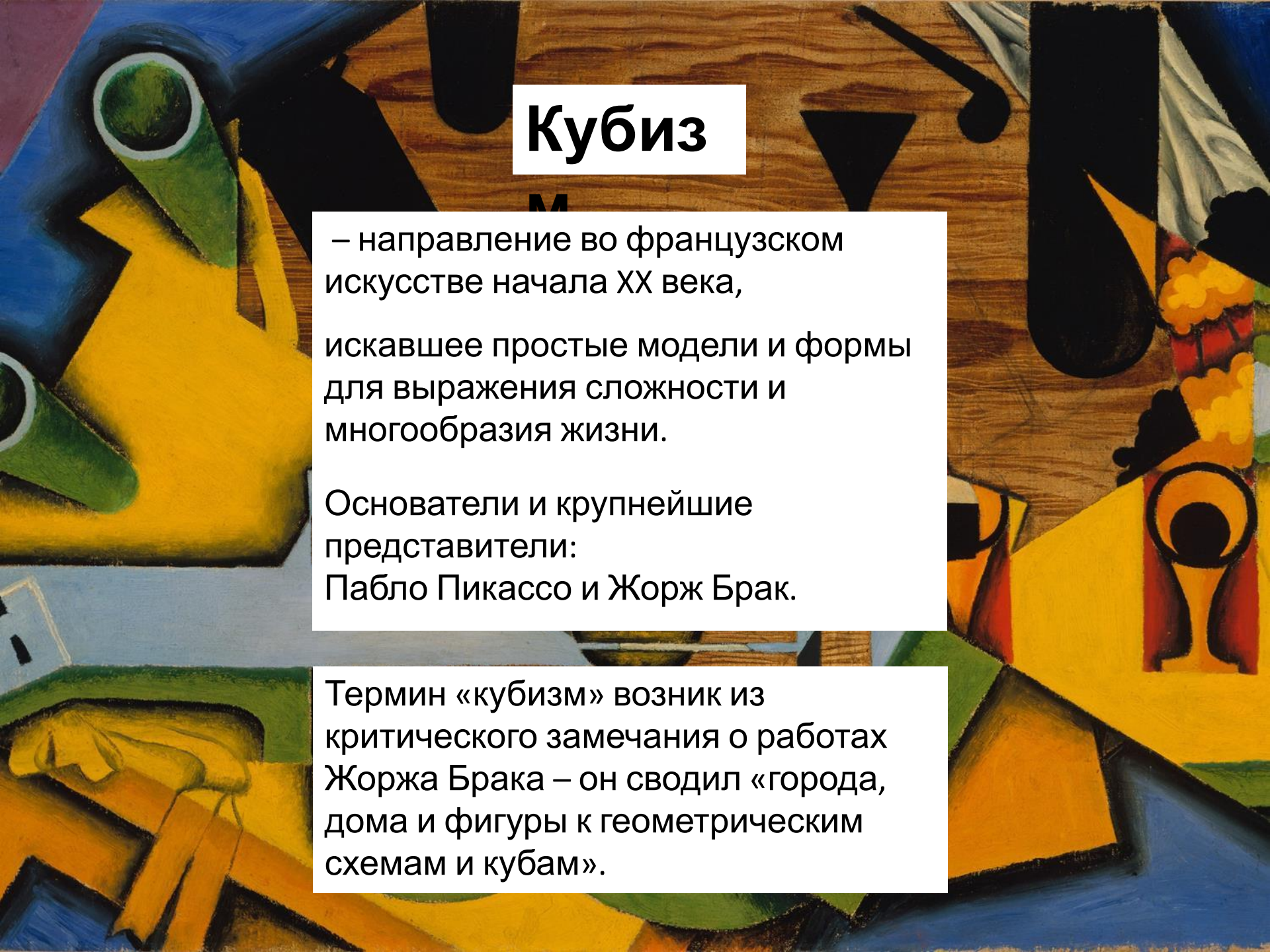
Экспрессионизм – это попытка показать внутренний мир человека в момент предельного духовного напряжения.

В целях достижения большей выразительности (экспрессии) **формы фигур и предметов в произведениях экспрессионистов искажены, заострены и преувеличены, цвета «кричат», краски положены тяжёлыми массами.**

**Зародившись в Германии,
экспрессионизм получил
распространение и в других
странах Европы.
Его последователем был, к
примеру, австрийский художник
Эгон Шиле.**

Кубизм

– направление во французском искусстве начала XX века, искавшее простые модели и формы для выражения сложности и многообразия жизни.

Основатели и крупнейшие представители:
Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Термин «кубизм» возник из критического замечания о работах Жоржа Брака – он сводил «города, дома и фигуры к геометрическим схемам и кубам».

Кубизм

в своём развитии прошёл три
периода:

1. Сезанновский кубизм (1907 – 1909): массивные, грубоватые формы, образованные пересечениями прямых и изломанных линий.

2. Аналитический кубизм (1909 – 1912): мелкая детализировка предмета изображения.

3. Синтетический кубизм (1913 – 1914): картины синтезировались из разнородных материалов и фрагментов (коллаж).

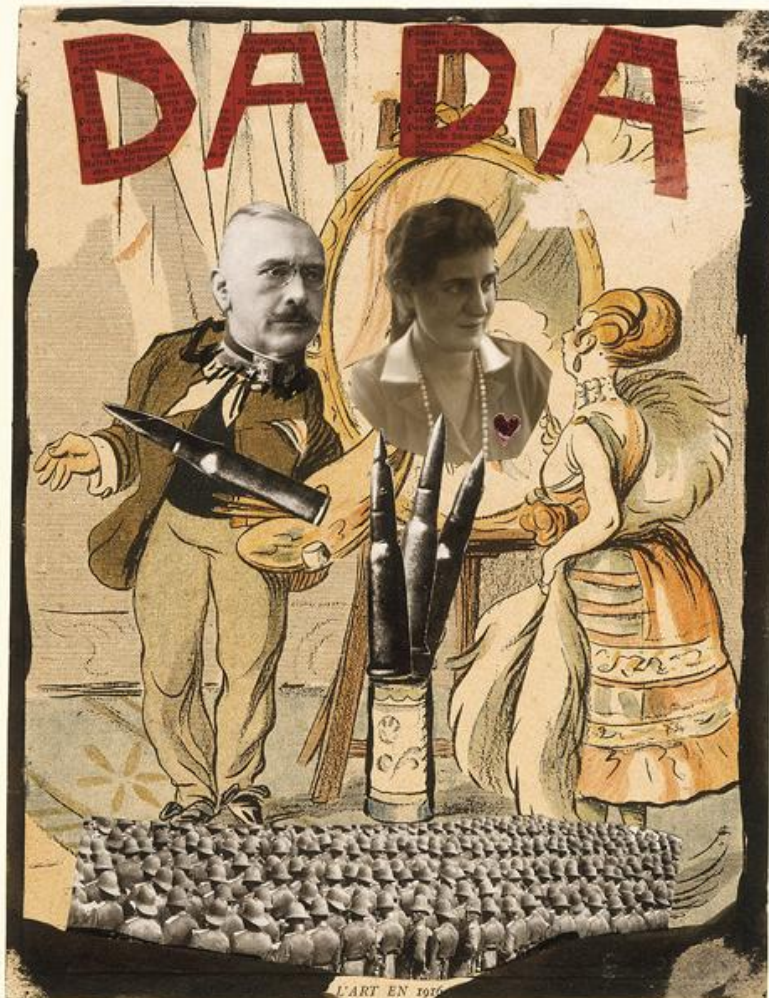

Хуан Грис. Рюмки
1913

(происхождение слова неясно: от франц. *dada* – *игрушечная лошадка*, или итал. *dada* – *мама*, в русск. и румын. – удвоенное утверждение, или детский лепет)

Дадаизм

Термин дадаизм придумал поэт **Тристан Тцара**, обнаруживший в словаре слово «дада». На языке негритянского племени Кру оно означает хвост священной коровы (!).

Дадаизм или дада — литературно-художественное движение, возникшее во время Первой мировой войны в Цюрихе. (Существовало с 1916 по 1922 годы.)

Дада-коллаж. Эрвин Блюменфельд.

1916.

<http://www.youtube.com/watch?v=tAqcZ6j3voA> видео, 4

«Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего.»

Из манифеста Дада (1918)

**Курт Швиттерс. Мерц 25А.
Созвездие.**

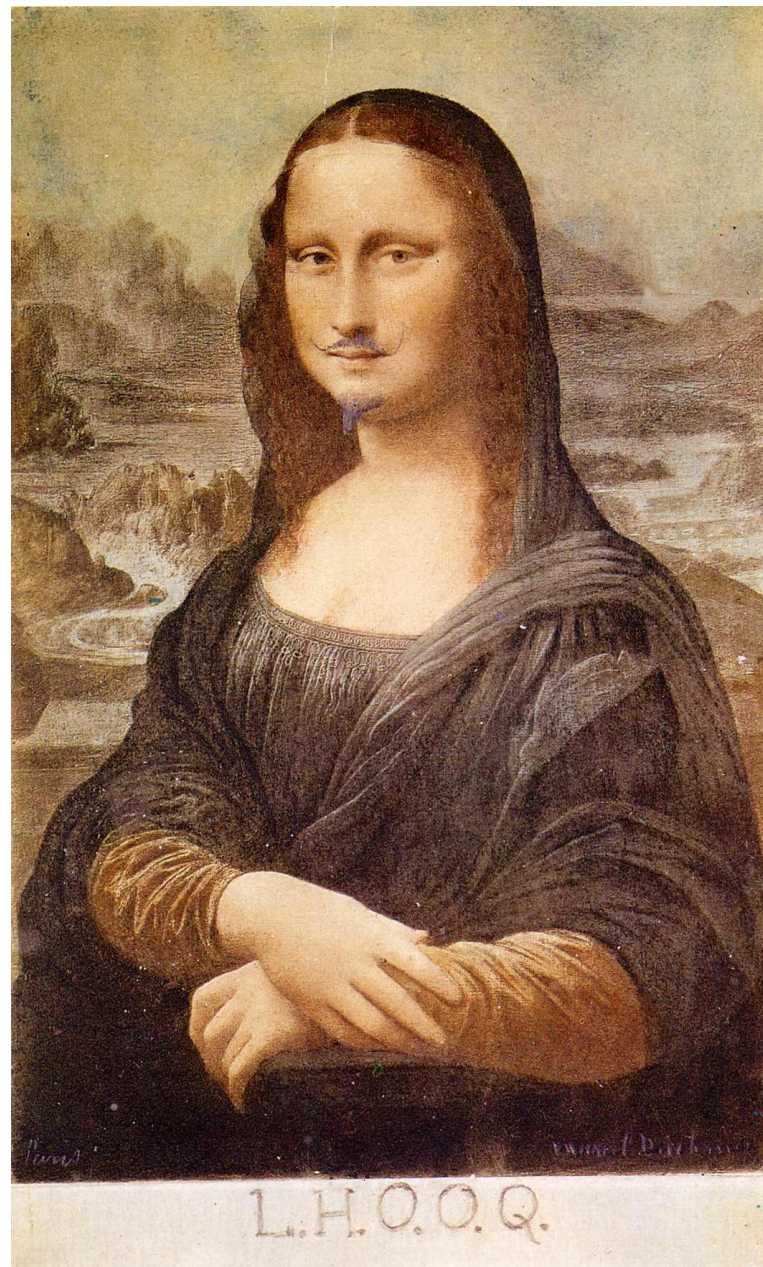
1920

Первая мировая война
опрокинула все представления о
порядке вещей и здравом смысле.
Мир разваливался на глазах
в самоубийственной войне,
однако политики продолжали
выступать
с высокопарными лозунгами.
И дадаисты презирали такой мир,
смеялись над ним, дразнили и
провоцировали его.
Знаменем всеотрицающего
дадаизма стала дюшановская
«Мона Лиза с усами».

**Марсель Дюшан. Мона Лиза с
усами. 1919.**

Репродукция «Джоконды».

19,5 x 12,4 см

**Марсель Дюшан.
Велосипедное колесо
на табуретке. 1913.**

Дадаизм был не столько направлением в искусстве, сколько интеллектуальным бунтом.

Дадаисты отвергали планомерное построение произведений искусства, канонизировали случайность, пародировали творчество.

Марсель Дюшан начал выставлять обычные предметы массового производства, давая им названия и снабжая автографом.

Такой объект называется **реди-мэйд** (ready-made) – «сделанный из готового», «готовый продукт».

Футуризм

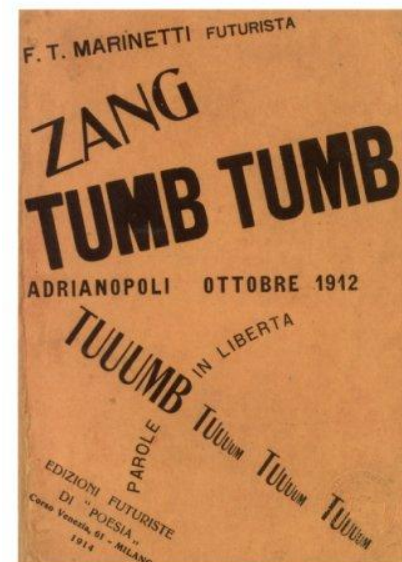
М

(от лат. *futurum* — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х годов, прежде всего в **Италии и России**.

Вождём и теоретиком футуризма считается поэт Филиппо Маринетти, в 1910 г. опубликовавший «Манифест футуризма».

Отвергая прошлое, футуристы смотрели в будущее, воспевая наступающую эпоху техники, высоких скоростей и ритмов жизни.

Главные художественные принципы Футуризма — скорость, движение, энергия. Для их живописи характерны энергичные композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый принцип симультанности.

Умберто Боччони. Динамизм велосипедиста.
1913.

Джакомо Балла. Динамизм собаки на поводке. 1912.

Умберто Боччони.
Уникальные формы
непрерывности
в пространстве.
1913. Бронза.
115x90x40 см.

Сюрреали

ЗМ

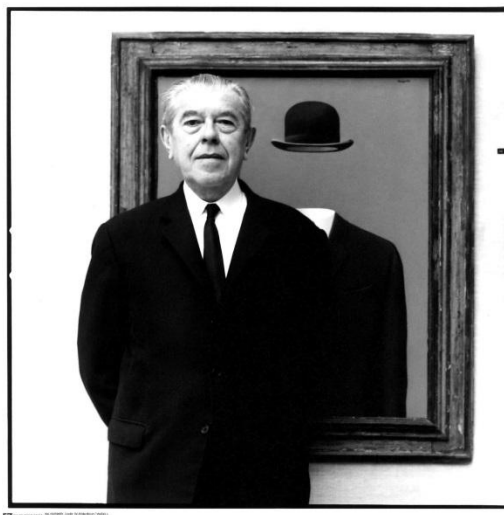
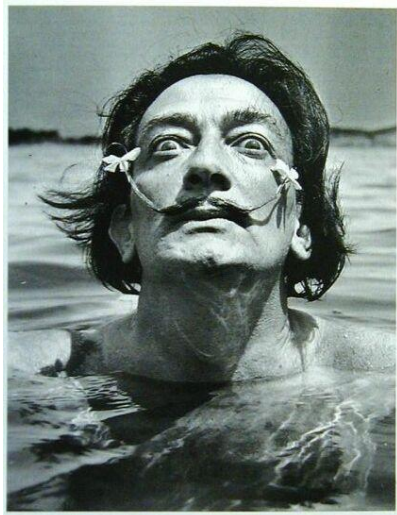
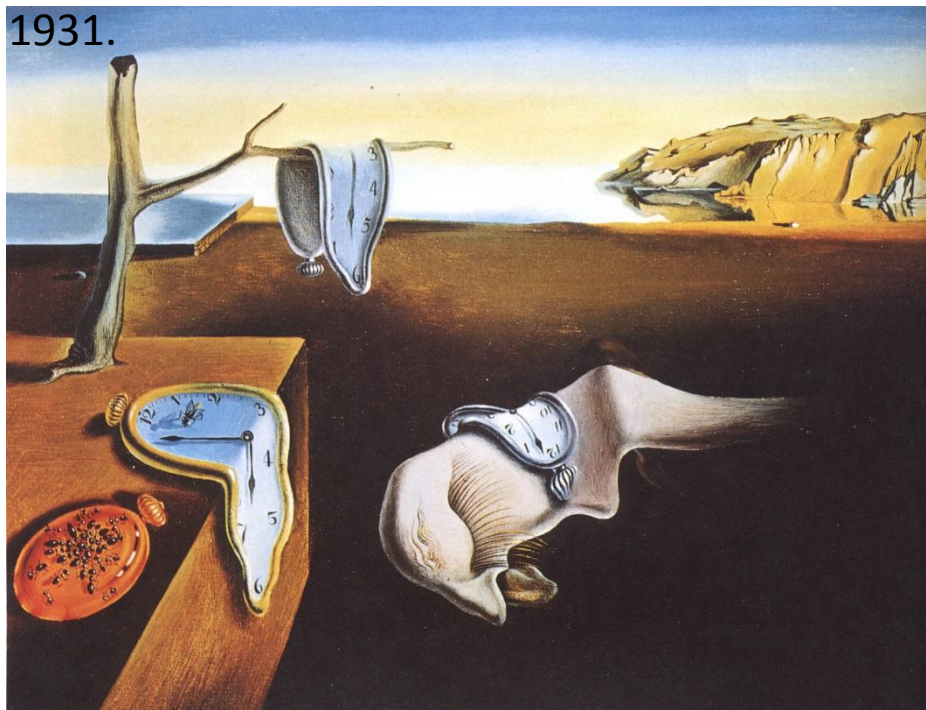
(фр. *сверхреализм*) — направление в искусстве первой половины XX века.

Писатель Андре Бретон сформулировал **основные принципы сюрреализма:**

мечта, чудесное, бессознательное, «безумная любовь», свобода, революция.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти.

1931.

**Рене Магритт.
Условия человеческого
существования.**

1935.

**Рене Магритт.
Вероломство образов.**

1928 – 29.

Х., м., 59х65 см.

Сальвадор Дали. Тайная вечеря. 1955.
Х., м. 166x267 см

The background of the slide is a painting of a landscape, likely by Salvador Dalí, showing a vast, flat, greenish-yellow field under a pale blue sky. The painting is displayed on a yellow easel. The text is overlaid on the upper portion of the painting.

Сюрреалисты провозгласили
источником искусства сферу
подсознательного, проявляющую
себя в сновидениях,
галлюцинациях, автоматических
инстинктах, неожиданных
озарениях.

**Фантастика абсурда,
парадоксальные сочетания
форм и изменчивость образов –
общие черты искусства
сюрреализма.**

**Известнейшие сюрреалисты:
Сальвадор Дали и Рене Магритт.**

Беспредметное

ИСКУССТВО

= то же, что и **абстрактное искусство**

(от лат. *abstractus* – *отвлечённый*)

– одно из главных направлений в искусстве XX века (с 1910-х гг.), художники которого **не изображали предметный мир.**

Структура абстрактного произведения основывается на формальных элементах – линиях, цветовых пятнах..

Основоположник абстракционизма – Василий Кандинский.

2-я пол. XX века – Марк Ротко,

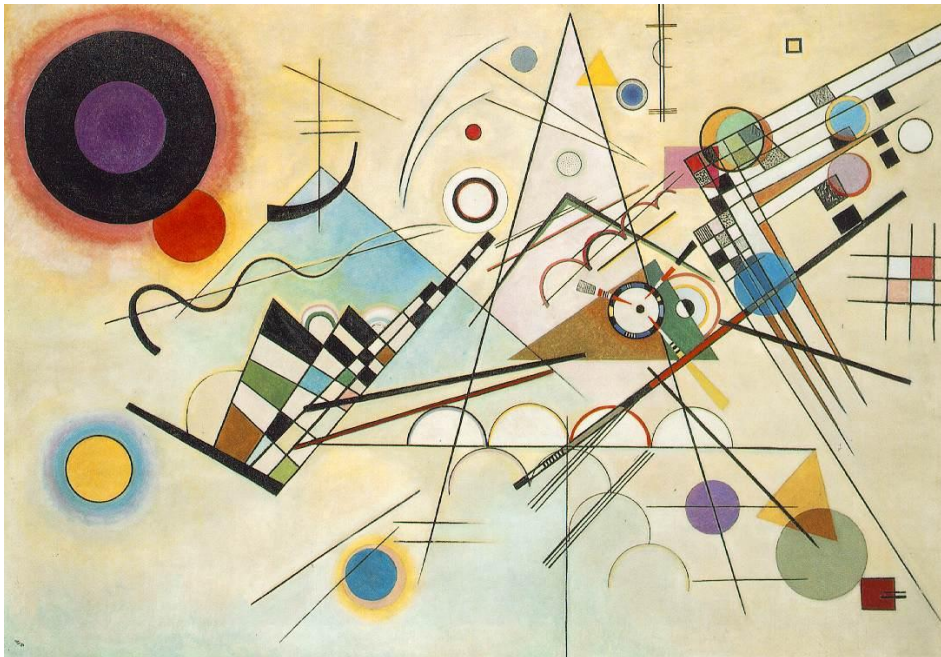
Джордж Опенгейм

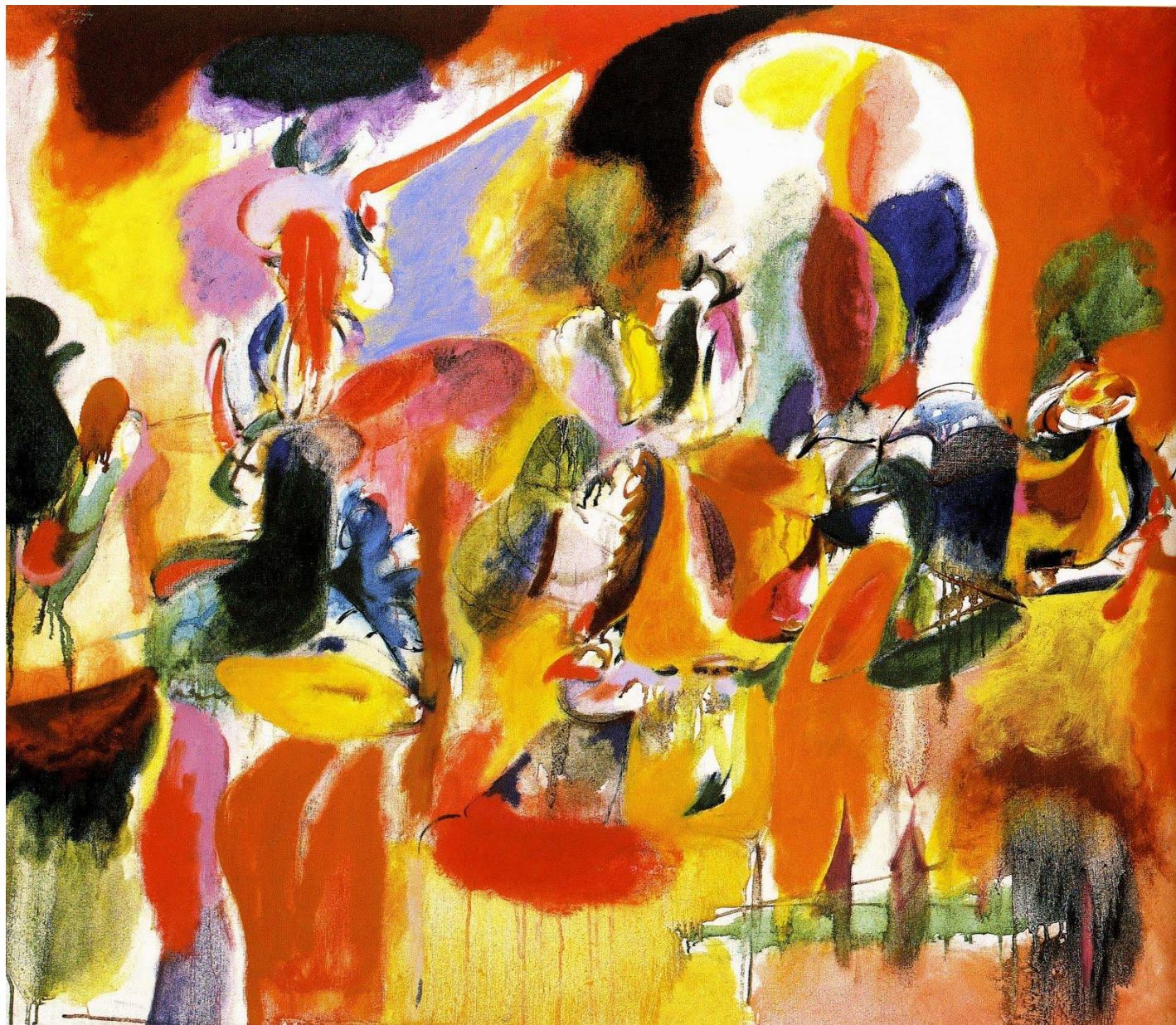
Василий Кандинский.
Композиция № VII.

1913.

http://www.youtube.com/watch?v=3_E_hdKlPkA

Василий Кандинский.
Композиция VIII. 1923.

Аршил Горки.

Джексон Поллок. Номер
8.

<https://www.youtube.com/watch?v=Jpo7Sa3qXDQ>

Поллок. 12 м.

Марк Ротко. Синий и
серый.

Поп- арт

(от англ. *popular art* –
популярное)

Направление 1950-х –
60-х годов, художники
которого
использовали
объекты и образы
рекламной продукции
и массовой культуры.

Художники-
представители:
Энди Уорхолл
Рой Лихтенштейн
Клаус
Ольденбург

<https://www.youtube.com/watch?v=rWScmSpm06A>

Рой Лихтенштейн. «Руанский собор».
Серия V.

1969.

<https://www.youtube.com/watch?v=OHSWTt-tw3Y>

KhanAcademyRussian 3 МИН.

Рой Лихтенштейн.
Мазки кисти. 1967.
Шелкография, бумага.

Гиперреализм/фотореал

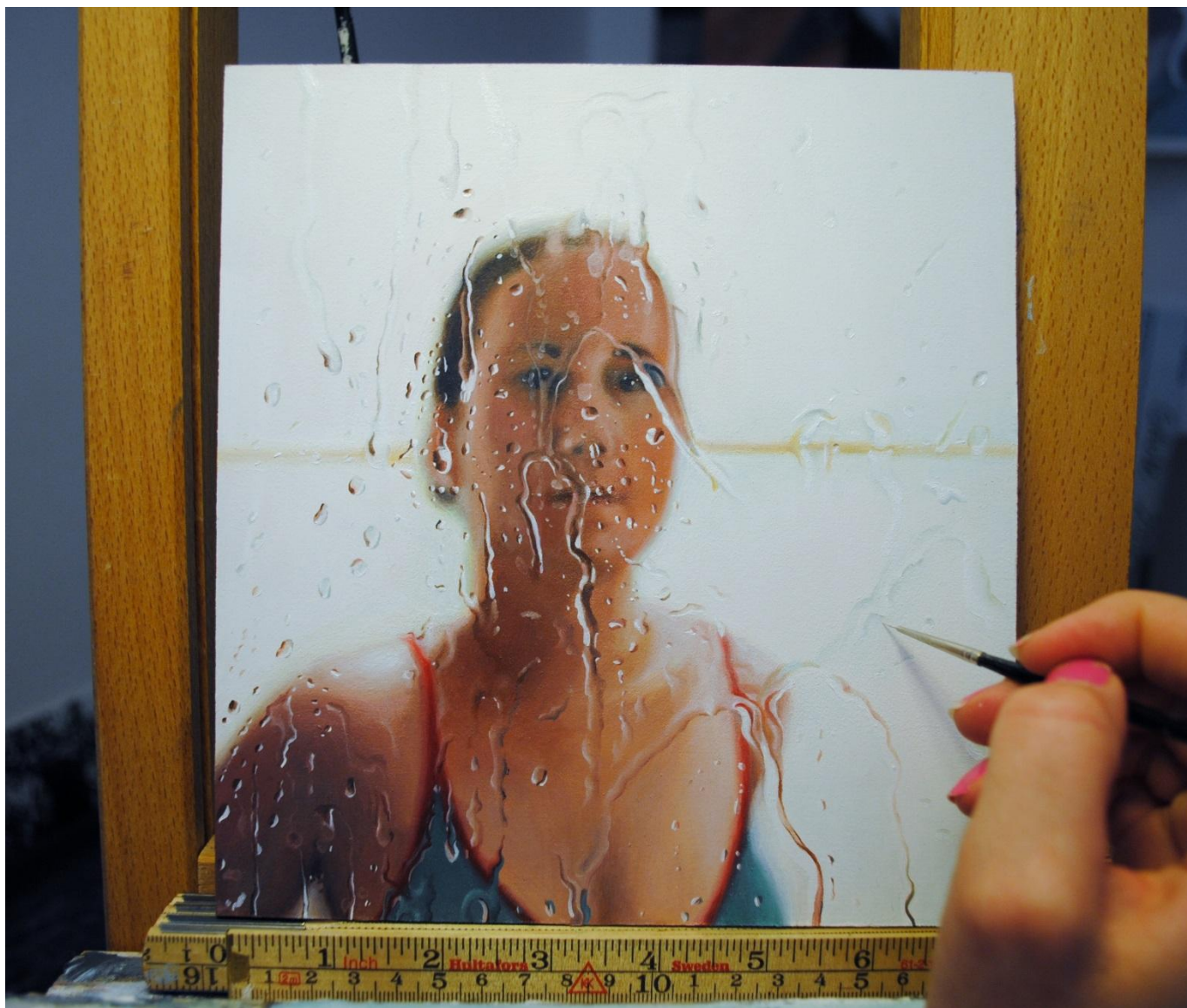

Герхард Рихтер. Бетти.
1988.

Х., м., 97х66 см

Художник нарушает общепринятые представления о художественном образе, создавая фотоподобную живопись, портрет, который буквально поворачивается спиной ко всем артистическим нормам.

Фотореалист Рихтер сумел передать в картине ощущение чистоты и красоты портретируемой (несмотря на отсутствие лица модели), её светлых волос, выписанных с фотографической точностью.

Линнеа Стрид (Швеция) за работой.

Постмодернизм

(фр. *postmodernisme* — после модернизма) —

термин, обозначающий **явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века**, черты которых определяются как:

разочарование в идеалах и ценностях
Возрождения и Просвещения,
диффузия больших стилей, смешение
художественных языков,
ироничное цитирование, игра.

Концептуали

(от лат. **con**ceptus – **мысль**,
представление) –
направление **постмодернизма**,
оформившееся в конце 1960-х – начале
1970-х гг. в американской и европейской
культуре

Объектом концептуального искусства может стать любой предмет и явление, поскольку композиции концептуалистов представляют собой чистый **художественный жест**.

Джозеф Кошут. Один и три стула.
1965.

<https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104261959561141611&ext=шемякин%20перформанс%20со%20стулом&path=wizard&parent-reqid=1589121827649352-1751106316051278470200191-production-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1589127031.1>

Михаил Шемякин. Перформанс со стулом.

Используемые источники:

- Газета (журнал) «Искусство» (издательского дома «Первое сентября»).
- Малая история искусств. Искусство XX века. 1901-1945. / В.М. Полевой. – М.: Искусство, 1991.
- Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 2002.
- Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков / Глав. Ред. М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 1999.
- Якимович А.К. Восстановление модернизма. Живопись 1940-х – 1960-х годов на Западе и в России: Альбом. – М.: ГАЛАРТ, ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
- Янсон Х.В., Янсон Энтони Ф. Основы истории искусств. – Санкт-Петербург: АОЗТ «ИКАР», 1996.
- <http://www.googleartproject.com/ru/> - Виртуальная галерея произведений искусства в высоком разрешении.
- https://www.youtube.com/watch?v=m80qBz3xras&list=PLhnCeI31lj_S5pl1F_-a2-u9EAedqMUQK&index=66https://www.youtube.com/watch?v=m80qBz3xras&list=PLhnCeI31lj_S5pl1F_-a2-u9EAedqMUQK&index=66 и https://www.youtube.com/watch?v=l4ujWWoAM0c&list=PLhnCeI31lj_S5pl1F_-a2-u9EAedqMUQK&index=67 - Лекции факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ «Введение в историю

Спасибо,
на этом завершим.

<http://arzamas.academy/likbez/russian-art-x>

[x](#) Тест: знаете ли вы русское искусство XX века?

<http://arzamas.academy/mag/381-art-fragm>

[ents](#) Узнайте художника по мазку.

<http://arzamas.academy/materials/445>

Знаете ли вы живопись XIX века?

<http://arzamas.academy/materials/1355>

Азартная игра шедеврами.

https://www.youtube.com/watch?v=SFI EA_sAPhc

Всё о современном искусстве за полтора часа.
Лекция Дмитрия Гутова