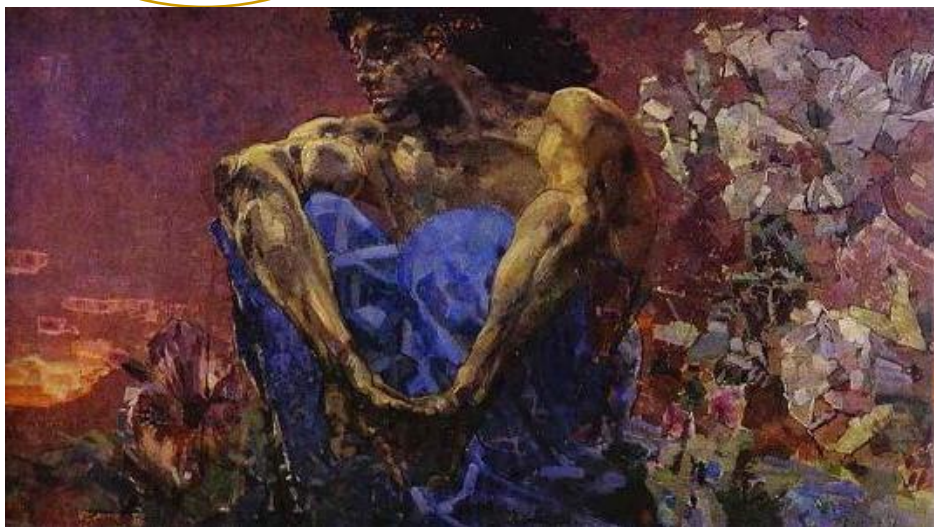

ИСКУССТВО XX ВЕКА. ЖИВОПИСЬ

ОТ МОДЕРНА ДО
ФУТУРИЗМА

ИЗЫСКАННЫЙ МОДЕРН

- Модерн (фр. *moderne* - современный) - художественный стиль в европейском и американском искусстве конца XIX - начала XX вв.

Альфонс Муха. Цветок. 1897

Характерные черты стиля модерн

стремление к комплексному решению архитектурно-планировочных и декоративных задач, вычурность, изломанность “текучих” форм и линий, как бы воспроизводящих ритмы живой природы; преобладание стилизованно-растительных орнаментов, декора (лилии, ирисы, орхидеи); блеклая цветовая гамма фасадов и интерьеров. Отказ от старых стилевых форм, поиск и использование новых материалов: железа, стекла, железобетона.

Лозунг модерна: "назад к природе"

- **Сложная система линейного орнамента:
основа мотивов - сильно стилизованные
цветы и растения, лебеди.**

**"Как я счастлив, что
владею ремеслом,
которое дает мне
возможность
познавать природу -
олицетворение силы и
свежести, источник
очарования и
вдохновения - через мою
любовь к ней..."**

Огюстен Роден

Названия стиля "модерн"

- «Арт нуво» (Art Nouveau) во Франции, Бельгии,
- «Югендстиль» (Jugendstil) в Германии,
- «Сецессион» (Sezession) в Австрии,
- «Либерти» (Liberty) в Италии,
- «Модерн» (moderne) в России и Англии

Альфонс Муха. Рекламный календарь фирмы "Masson". Весна. 1897

ХУДОЖНИКИ МОДЕРНА

Густав Климт

14.07.1862 — 06.02.1918
— австрийский художник,
основоположник модерна
в австрийской живописи.

Фриз Бетховена.1902

Густав Климт

Поцелуй, 1907-1908

Густав Климт

Портрет Эмили
Флоге, 1902

Художники модерна

Бёрдсли О. (Англия) Тулуз-Лотрек А. (Франция)

Павлинья юбка. 1894

Певица Иветт Гильбер. 1894

Художники русского модерна

Михаил Врубель

Царевна-Лебедь. 1900

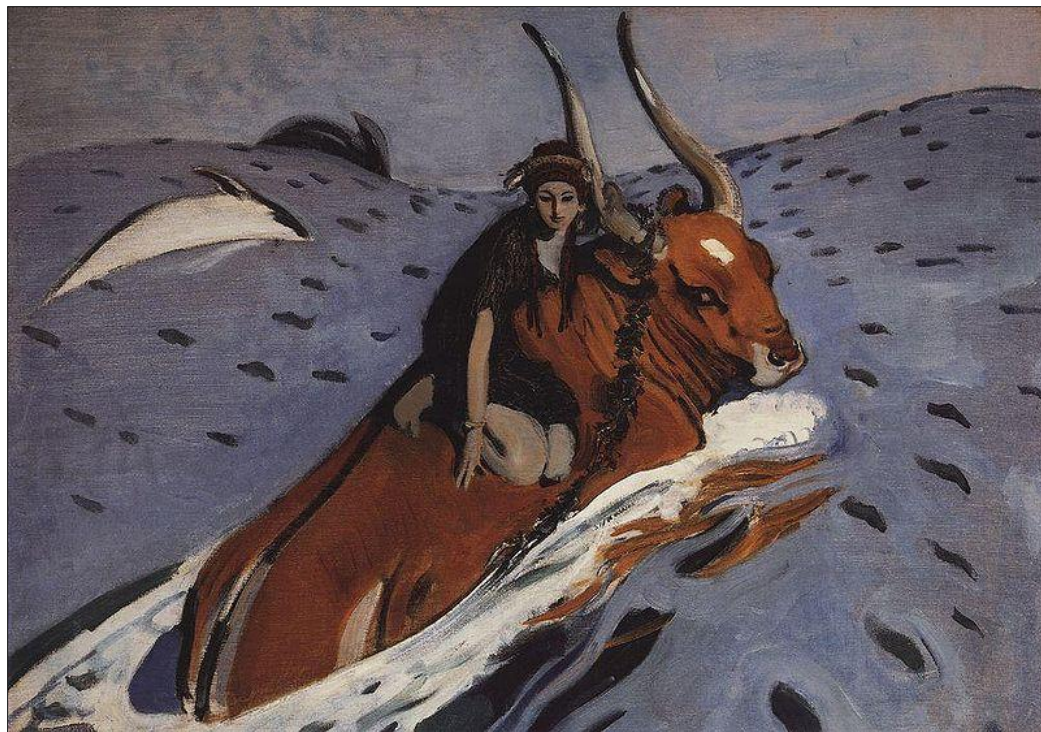
Александр Бенуа

Прогулка короля. 1906

Художники русского модерна

Валентин Серов

Похищение Европы. 1910

Виктор Васнецов

Иван-Царевич на Сером Волке, 1889

[АВАНГАРДИЗМ]

Аванга́рд (фр. *Avant-garde*, «передовой отряд») — обобщающее название течений в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков, выраженное в полемически-боевой форме. Его временными рамками принято считать период с 1870 по 1938 год.

Авангардизм - художественное движение, для которого характерны экспериментальный подход к художественному творчеству, разрыв с предшествующей традицией реалистического художественного образа, поиски новых средств выражения и формальной структуры произведений, подчёркнутый символизм.

АВАНГАРДИЗМ

в первой половине XX века

- ФОВИЗМ
- Кубизм
- Футуризм
- Экспрессионизм
- Абстракционизм
- Сюрреализм (между двумя мировыми войнами)

АВАНГАРДИЗМ: «И Я ТАК МОГУ!»

Подходы к оценке авангардистских произведений:

- Оценка качества «идей», предлагаемых для реализации
- Возможность выявить масштаб творческой деятельности определенного мастера

МОДЕРНИЗМ

Модернизм (итал. *modernismo* — «современное течение»; от лат. *modernus* — «современный, недавний»).

— собирательное обозначение всех новейших течений, направлений, школ и деятельности отдельных мастеров искусства конца XIX – XX века, порывающих с традицией, реализмом и считающих эксперимент основой творческого метода.

ВНИМАНИЕ!

СЛОЖНЫЙ ТЕРМИН

Термин «модернизм» присущ только отечественной искусствоведческой школе, в западных (англоязычных) источниках — это термин «modern». 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, дабы избежать путаницы.

ВНИМАНИЕ!

СЛОЖНЫЙ ТЕРМИН

- В узком смысле *модернизм* рассматривается как ранняя ступень *авангардизма*, начало пересмотра классических традиций.
- 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.

[ФОВИЗМ]

Фовизм (от фр. *fauve* — дикий) — направление во французской живописи и музыке конца XIX — начала XX века. На парижской выставке 1905 года были продемонстрированы полотна художников, оставлявшие у зрителя ощущение исходящих от картин энергии и страсти, один из французских критиков назвал этих живописцев дикими зверями (*les fauves*).

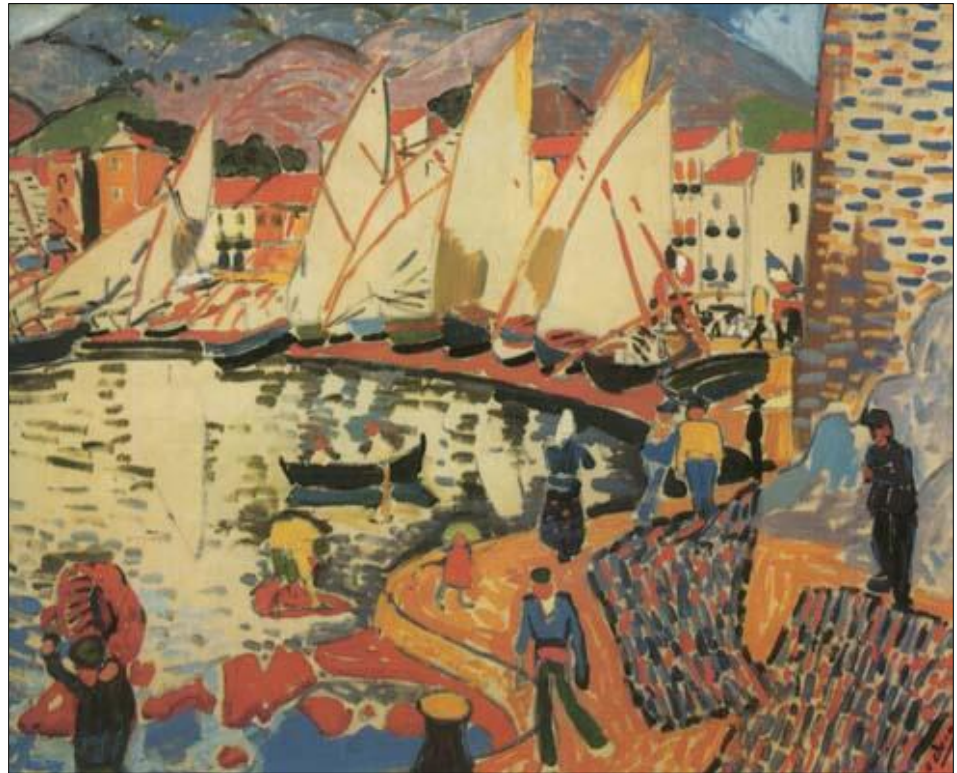
Фовизм в живописи характеризуется яркостью цветов и упрощением формы. Как направление просуществовало недолго — примерно с 1898 по 1908 год.

[ФОВИЗМ]

Художественной манере фовистов были свойственны стихийная динамичность мазка, стремление к эмоциональной силе художественного выражения, яркий колорит, пронзительная чистота и резкие контрасты цвета, интенсивность открытого локального цвета, острота ритма. Фовизм выразился в резком обобщении пространства, рисунка, объема. Характеризуется предельно интенсивным звучанием открытых цветов, сопоставлением контрастных хроматических плоскостей, сведением формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

[ХУДОЖНИКИ - ФОВИСТЫ]

- Анри Матисс
- Андре Дерен
- Морис Вламинк
- Альбер Марке
- Анри-Шарль Манген
- Рауль Дюфи
- Анри Фриез
- Жюль Фландрен
- Кеес ван Донген

Андре Дерен. Просушка парусов.
1905

[Анри Матисс]

31.12.1869 — 3.11.1954

— французский художник и скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму.

[Анри Матисс. Танец. 1910]

[Анри Матисс. Музыка. 1910]

[Анри Матисс]

Клоун. 1947. Из книги «Джаз»

Обнаженная синяя. II

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Экспрессионизм (от лат. *expressio*, «выражение») — авангардистское течение в европейском искусстве, получившее развитие в конце XIX — начале XX века, характеризующееся тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образа(ов) (обычно человека или группы людей) или эмоционального состояния самого художника. Экспрессионизм представлен во множестве художественных форм, включая живопись, литературу, театр, кинематограф, архитектуру и музыку.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Мировоззренческой основой экспрессионизма стал индивидуалистический протест против уродливого мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура. Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм. Художественные приемы, характерные для экспрессионизма: отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, деформация предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм. Художники воспринимали творчество как способ выражения эмоций.

ХУДОЖНИКИ-ЭКСПРЕССИОНИСТЫ

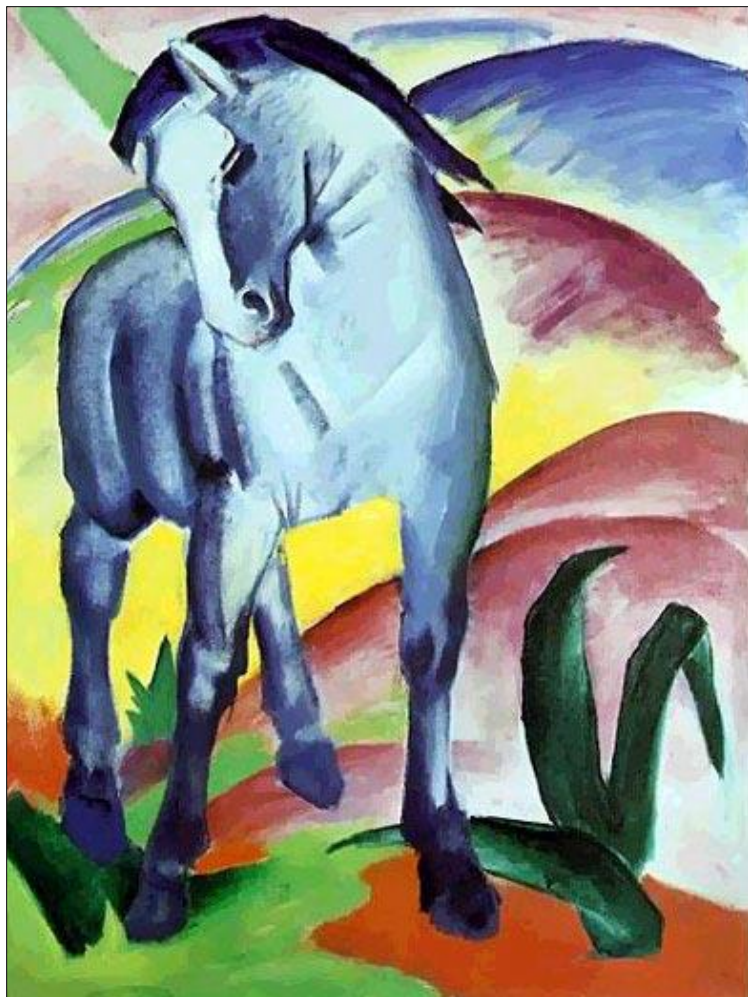
1 период: до Первой мировой войны

- Пауль Клее, Альфред Кубин, Оскар Кокошка, Франц Марк, Август Макке
- объединения “Мост” и “Синий всадник”.

2 период: после Первой мировой войны

- Макс Бекман, Карл Хофер и Отто Дикс

ХУДОЖНИКИ-ЭКСПРЕССИОНИСТЫ

Франц Марк. Синий конь. 1911

Оскар Кокошка. Автопортрет. 1918–1919

[ЭДВАРД МУНК]

12.12.1863 — 23.01.1944

— норвежский
живописец и
график, тяготевший
к символизму и
экспрессионизму.

[ЭДВАРД МУНК]

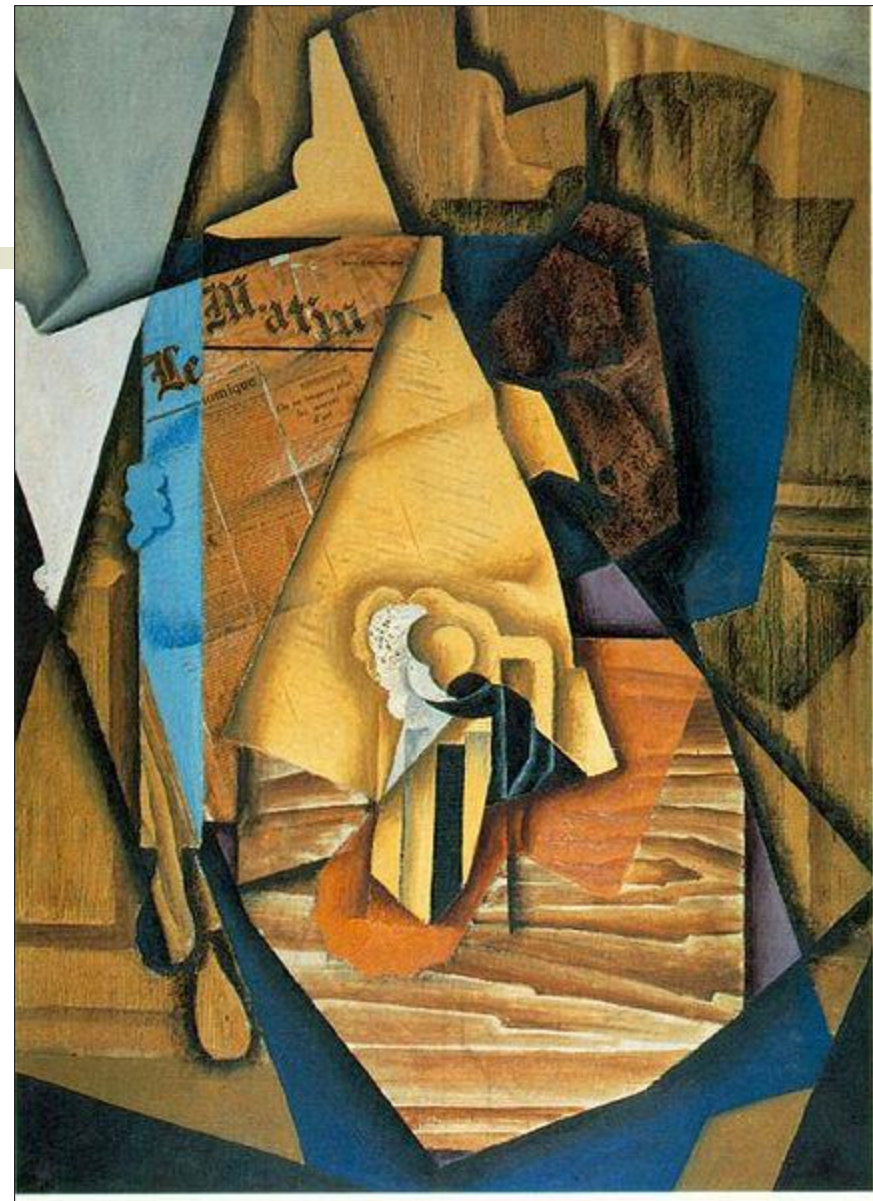
КРИК. 1893

Танец жизни. 1899-1900

[КУБИЗМ

Кубизм (фр. *Cubisme*) — авангардистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века и характеризующееся использованием подчеркнута геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.

Хуан Грис. Мужчина в кафе. 1914

ХУДОЖНИКИ-КУБИСТЫ

- Пабло Пикассо
- Жорж Брак
- Хуан Грис
- Фернан Леже
- Марсель Дюшан

Жорж Брак. Женщина с Гитарой. 1913

ПАБЛО ПИКАССО

25.10.1881— 08.04.1973

— испанский художник,
скульптор, график,
керамист и дизайнер.

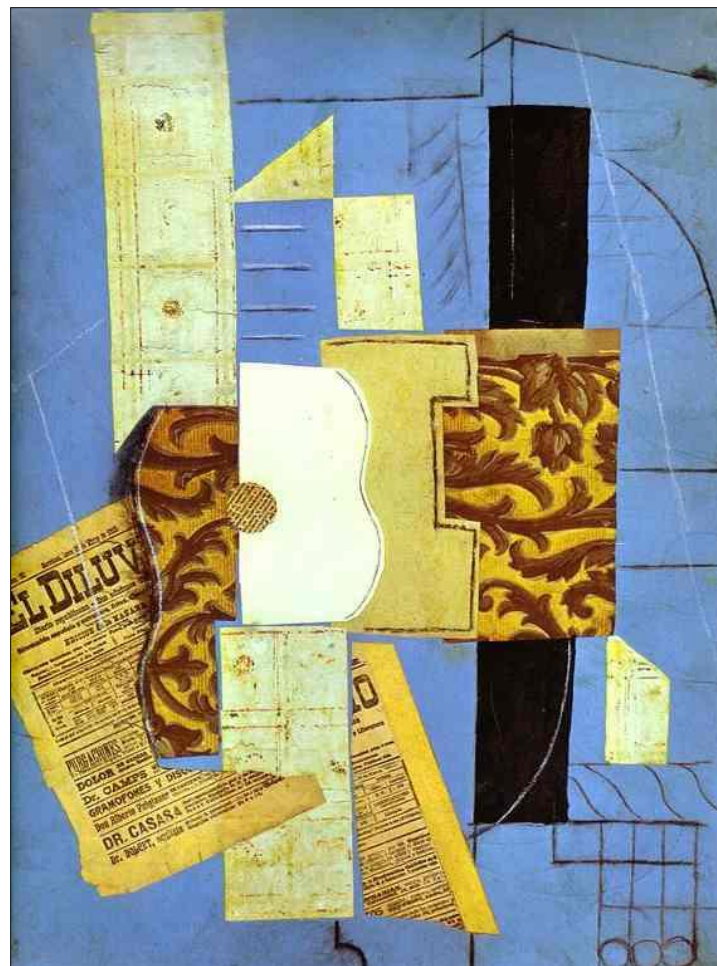
Основоположник кубизма
(совместно с Жоржем
Браком).

Кубистический период:
1907 – 1914. Приемы
использовал до 1921 г.

[ПАБЛО ПИКАССО]

Авиньонские девицы. 1907

Гитара. 1913

[ПАБЛО ПИКАССО]

Герника. 1937

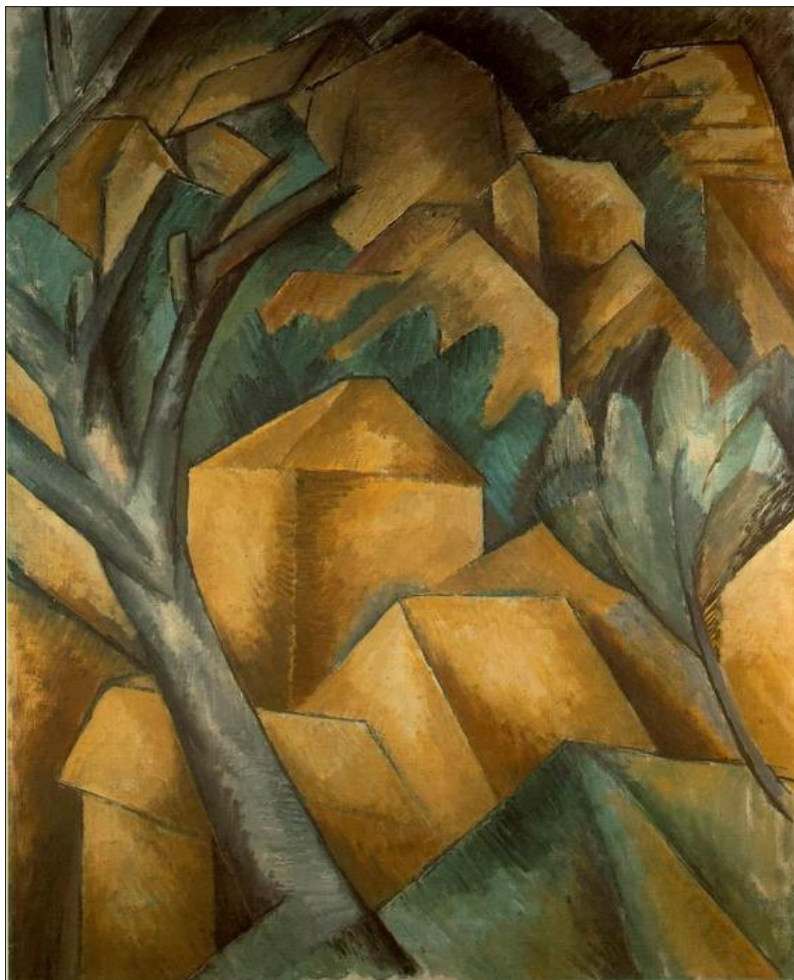
[ЖОРЖ БРАК]

13.05.1882 — 31.08.1963

— французский
художник, график,
сценограф, скульптор
и декоратор.

ЖОРЖ БРАК

Дома в Эстаке. 1908

Португалец. 1912

[ФУТУРИЗМ]

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

Умберто Боччони. Улица входит в дом. 1911

[ФУТУРИЗМ]

- Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт Филиппо Маринетти. Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим.
- Цитата из статьи Маринетти «Манифест футуризма» (1909): «Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою задачу, пока не придёт новое поколение и не выбросит нас в корзину для мусора...»

[ХУДОЖНИКИ-ФУТУРИСТЫ]

- Джакомо Балла
- Умберто Боччони
- Луиджи Руссоло
- Карло Карра
- Джино Северини

Умбérто Боччóни.
Голова + Свет + Окружение

[ДЖАКОМО БАЛЛА]

Полет ласточек. 1912 - 1913

Динамизм собаки на поводке. 1912

[РУССКИЙ ФУТУРИЗМ]

Родоначальниками русского футуризма считаются «будетляне», члены Санкт-Петербургской группы «Гилея» (Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк), в декабре 1912 года выпустившие манифест «Пощёчина общественному вкусу». Манифест призывал «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности».

Существовали также *эго-футуристы* во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), «*Центрифуга*» (Москва), группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку. Члены «Гилеи» придерживались доктрины *кубофутуризма*; в его рамках появилась *заумная поэзия*, изобретённая Хлебниковым и Кручёных.

4 права поэтов

Из манифеста «Пощёчина общественному вкусу»

1. На увеличение словаря поэта в его объёме произвольными и производными словами (Слово — новшество).
2. Непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Венок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

[РУССКИЙ ФУТУРИЗМ]

А. Богомазов. Трамвай. 1914

Давид Бурлюк. Карусель. 1921