

Искусство XX века

Культура XX века - культура переломная, а не просто новый период ее истории.

Старое и новое не располагаются в истории культуры в элементарной последовательности, а действуют во взаимном пересечении. Видоизменения, которые претерпевает культура XX века от этапа к этапу своего развития, концентрируются в стилевых, идейно-художественных явлениях и процессах. Невозможно определить некий общий единый стиль искусства в XX в.

Искусство XX века. Течения

Модерн

Абстракционизм

Авангард

Абстрактный экспрессионизм

Баухауз

Конструктивизм

Кубизм

Дадаизм

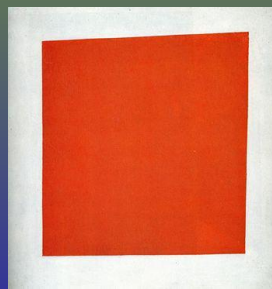
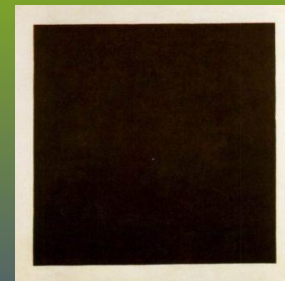
Экспрессионизм

Футуризм

Примитивизм

Поп-арт

Оп-арт

Одно из стилевых движений,
возникнув на рубеже веков,
вошло большим мотивом в
глубь XX в; оно общеизвестно
под названиями **"ар нуво"** в
Бельгии и Франции,
"Югендштиль" в Германии, в
русском языке его обозначили
как **"модерн"**, что значит
современный.

Модерн

Для стиля модерн характерно стремление к внешней декоративности. Как украшения, использовались растительные мотивы, однако в столь преобразованном виде, что в них трудно узнать реальное растение. Главная роль отводилась красивым плавным линиям, которые поодиночке или целыми пучками покрывали поверхность, поникшие лепестки, извивающиеся водоросли, ирис и всевозможные экзотические тропические цветы, которые изображались словно бы увядающими. Иногда среди растительных мотивов помещались грациозные женские фигуры.

В архитектуре стиль "модерн" расцвел особенно бурно и пышно. Он в значительной мере окрасил собой целый период в истории архитектуры конца XIX - начала XX вв. Однако нигде он не стал государственным стилем: для зданий не прижились его романтические вольности. Его главными центрами стали Вена и Брюссель.

- Одним из самых сложных, самых спорных направлений в модернизме был и остается до сих пор **абстракционизм**. Название это расплывчато и не выражает действительной сущности данного явления. Поэтому нередко употребляют название "беспредметное искусство".

Кандинский *Импровизация №31*, 1913

- **Абстракционізм** (лат. "abstractio" – удаление, отвлечение) — направление нефигуративного 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.

Василий Васильевич Кандинский

- (16 декабря 1866, Москва — 13 декабря 1944, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма.

Кандинский *Дамы в кринолинах*

В. Кандинский *Дамы в кринолинах*

В. Кандинский
Импровизация №31, 1913

В. Кандинский *Синий всадник*

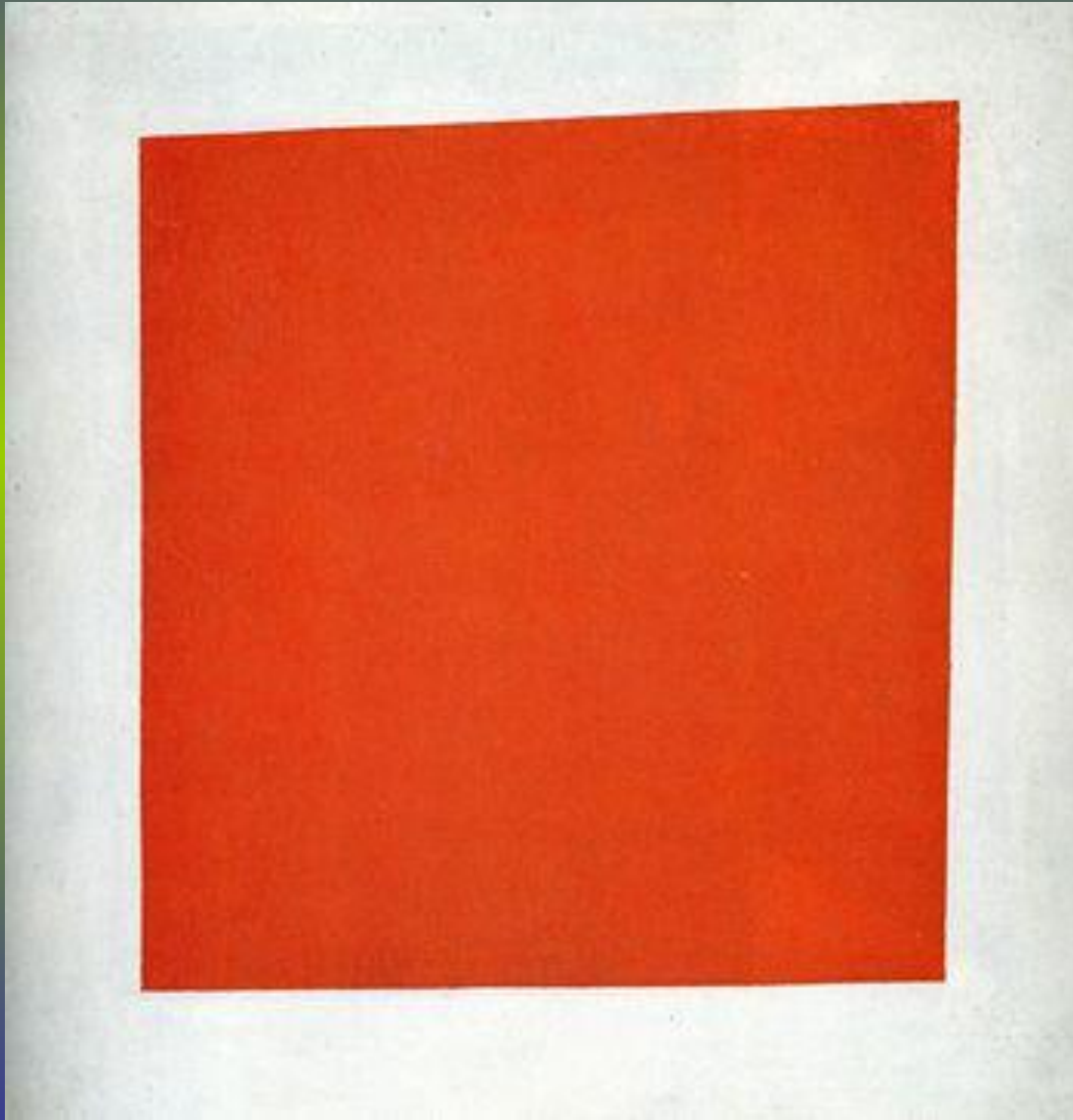

Казимир Малевич

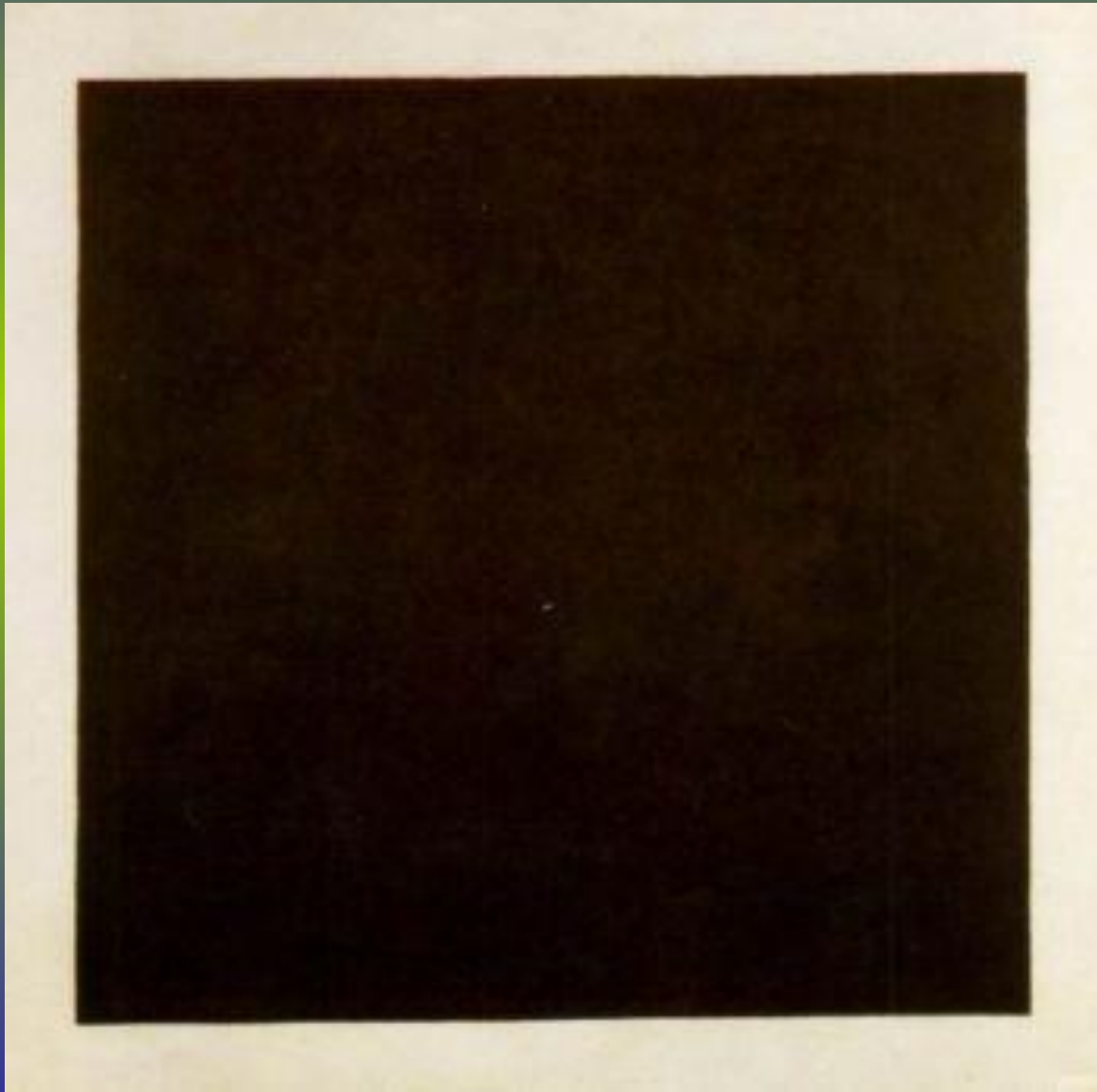

- «Красный квадрат» — картина Казимира Малевича, написанная в 1915 году. Назван на обороте «Женщина в двух измерениях». Представляет собой красный четырёхугольник на белом фоне, несколько отличающийся по форме от квадрата.
- Экспонировался на выставке 1915 года. В каталоге выставки 1915 года он получил второе название — «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях».
- Отмечено, что «Красный квадрат», как и «Чёрный квадрат», обладает тем свойством, что площадь белого фона равна площади закрашенного квадрата.

К. Малевич. *Красный квадрат*

К. Малевич. *Черный квадрат*

К. Малевич. *Черный квадрат*

- Картина представляет собой полотно размером 79,5 на 79,5 сантиметров. На нём изображён чёрный *квадрат* на белом фоне.
- Картина была написана Малевичем летом и осенью 1915 года. По утверждению художника, он рисовал её несколько месяцев.
- Картина была выставлена на последней футуристической выставке «0.10», открывшейся в Петербурге 19 декабря 1915 года. Среди тридцати девяти картин, выставленных Малевичем на самом видном месте, в так называемом «красном углу», где обычно вешают иконы, висел «Черный квадрат».

Кузьма Петров-Водкин. *Купание красного коня*

- В 1912 году Петров-Водкин жил на юге России, в имении близ Камышина. Именно тогда им были сделаны первые наброски для картины. А также написан 1-й, несохранившийся вариант полотна, известный по черно-белой фотографии. Картина представляла собой произведение скорее бытовое, чем символическое, как это произошло со вторым вариантом, на ней были изображены просто несколько мальчиков с конями. Этот первый вариант был уничтожен автором, вероятно, вскоре после его возвращения в Петербург.
- Коня Петров-Водкин писал с реального жеребца по имени Мальчик, обитавшего в имении. Для создания образа подростка, сидящего на нем верхом, художник использовал черты своего племянника Шуры.

Футуризм

Футуризм — направление в литературе и изобразительном искусстве, появившееся в начале XX века. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего.

футуризм подарил поэзии трех гениев
Маяковского, Хлебникова, Пастернака.

- **Футуризм** (от латин. futurum - будущее) как и кубизм относится к тем художественным направлениям внутри модернизма, которые встали на путь последовательного отказа от реалистических основ искусства. Футуризм не случайно зародился в Италии. Группа художников, которым надоело бесконечное преклонение в их стране перед искусством прошлого, попытались создать новое искусство, искусство будущего, как они говорили. Они изложили свои взгляды в футуристических манифестах, призывавших отвергнуть достижения прошлого и возвеличивающих технику и промышленный дух нового времени. Их восхищали железные дороги, опутывающие земной шар, стальные мосты, огромные мосты, огромные города, кишмящие автомобилями.

Антонио Сант Элиа Урбанистический рисунок

- **Поп-áрт** (англ. *pop art*, сокращение от *popular art* — популярное, общедоступное искусство; второе значение слова связано со звукоподражательным *pop* — отрывистый удар, хлопок, шлепок, то есть производящее шокирующий эффект) — направление в изобразительном авангардистском искусстве 1950—1960-х годов, возникает как оппозиция беспредметному абстракционизму и знаменует переход к концепции нового авангардизма, «раскрывает эстетические ценности» образцов массовой продукции: потребительские товары (банка супа), персонажи новостей (Мао Цзэдун) или кино (Мэрилин Монро). Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст:

- изменяются масштаб и материал;
- обнажается приём или технический метод;
- выявляются информационные помехи и др.
- Поп-арт приходит на смену абстракционизму, ориентируясь на новую образность, создаваемую средствами массовой информации. Поп-арт характеризует яркий и контрастный колор.

