

**Изобразительное
искусство
XX века**

Эпо́ха моде́рна, (от англ. *modern* — современный)

— понятие, означающее общество, изменённое в результате утверждения капитализма, индустриализации, урбанизации, развития институтов государства и гражданского общества.

В философских спорах понятие «модерн» закрепилось как обозначение исторической эпохи нового и новейшего времени.

Модернизм в изобразительном искусстве — это художественные работы выполненные в период с 1860х по 1970е годы, и обозначает стиль и философию изобразительного искусства того периода.

Наиболее значительные модернистские направления:

импрессионизм, экспрессионизм, 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». 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, часто сопровождающиеся эпатажем и определенным вызовом устоявшимся канонам.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ (фр. expressionisme, от лат. expressio – выражение, выразительность) – направление в искусстве и литературе первых десятилетий XX в., особенно ярко проявившееся в Германии и Австрии; а также тенденция, периодически возникающая в изобразительном искусстве, литературе и кино, характеризующаяся стремлением к **деформации** или стилизации форм, динамизму, экзальтации и **гротеску** ради создания мощной выразительности художественного образа и отражения мировоззрения автора.

В изобразительном искусстве экспрессионизм отличается необычной силой, мощью и энергией в работе с различными материалами и техникой, а также яркими, резко контрастирующими друг с другом цветами, использованием грубой, шероховатой поверхности, искажением естественных форм и пропорций предметов и человеческих фигур.

Экспрессионизм возник как острейшая, болезненная реакция на уродства цивилизации, первую мировую войну и революционные движения.

Поколение, травмированное бойней мировой войны, воспринимало действительность крайне субъективно, через призму таких эмоций, как разочарование, тревога, страх.

Очень распространены мотивы **боли и крика**. С помощью кисти художники совмещали свой протест с выражением мистического ужаса перед хаосом бытия.

Отсюда и тяготение к иррациональности, обостренной эмоциональности и фантастическому гротеску, характерным для

Эдвард Мунк , Крик, 1893

Своими предшественниками немецкие экспрессионисты считали постимпрессионистов, которые открывая новые возможности цвета и линии, перешли от воспроизведения действительности к выражению собственных субъективных состояний. Драматические полотна Винсента ван Гога, Эдварда Мунка и Джеймса Энсора пронизаны зашкаливающими эмоциями восторга, негодования, ужаса.

Эгон Шиле, Агони, 1912

Оскар Кокоска, The Annunciation, 1911

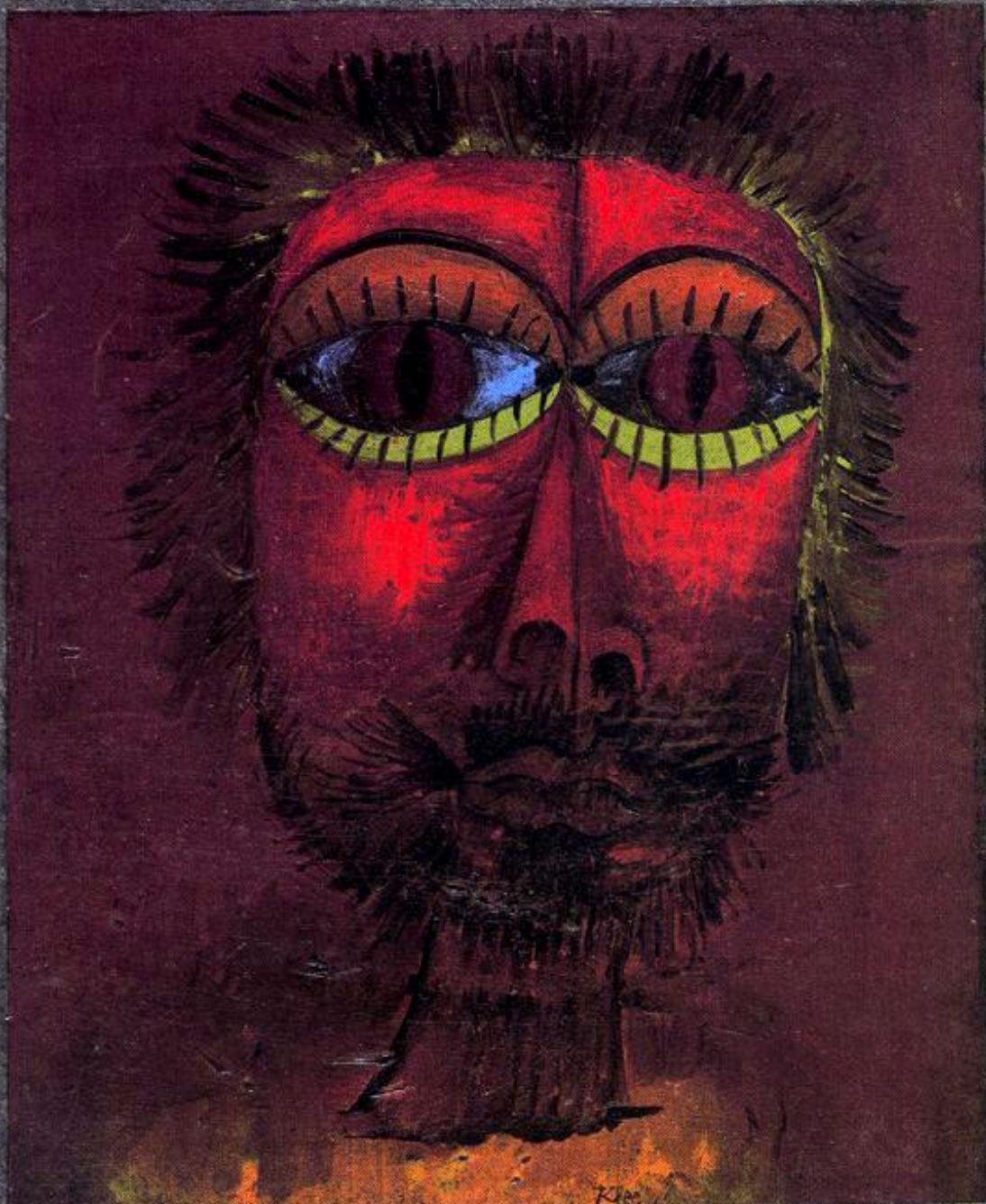
Среди распространенных приемов — различные смещения, **преувеличения**, упрощения, использование пронзительных, воспаленных красок и напряженных, острых контуров.

Эрнст Людвиг Кирхнер «Художник»

Эгон Шиле «Смерть и девушка»

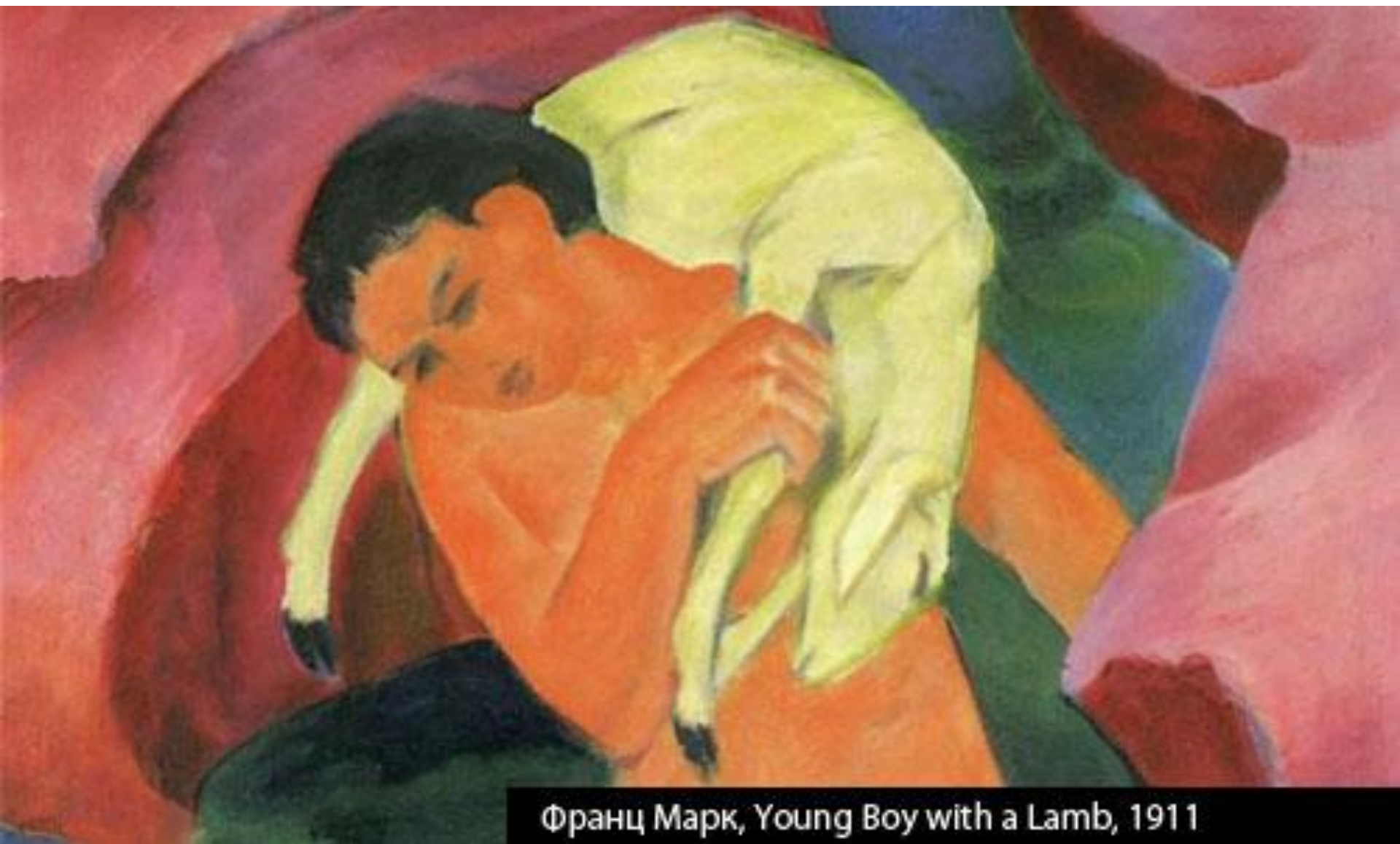

Пауль (Поль) Клее «Голова»

Макс Бекман, Family Picture, 1920

В 1905 году немецкий экспрессионизм оформился в группу «**Мост**» стремясь вернуть немецкому искусству утраченные духовное измерение и разнообразие смыслов. Банальность, уродливость и противоречия современной жизни порождали у экспрессионистов чувства раздражения, отвращения, тревоги. Искусство экспрессионизма по определению дисгармонично.

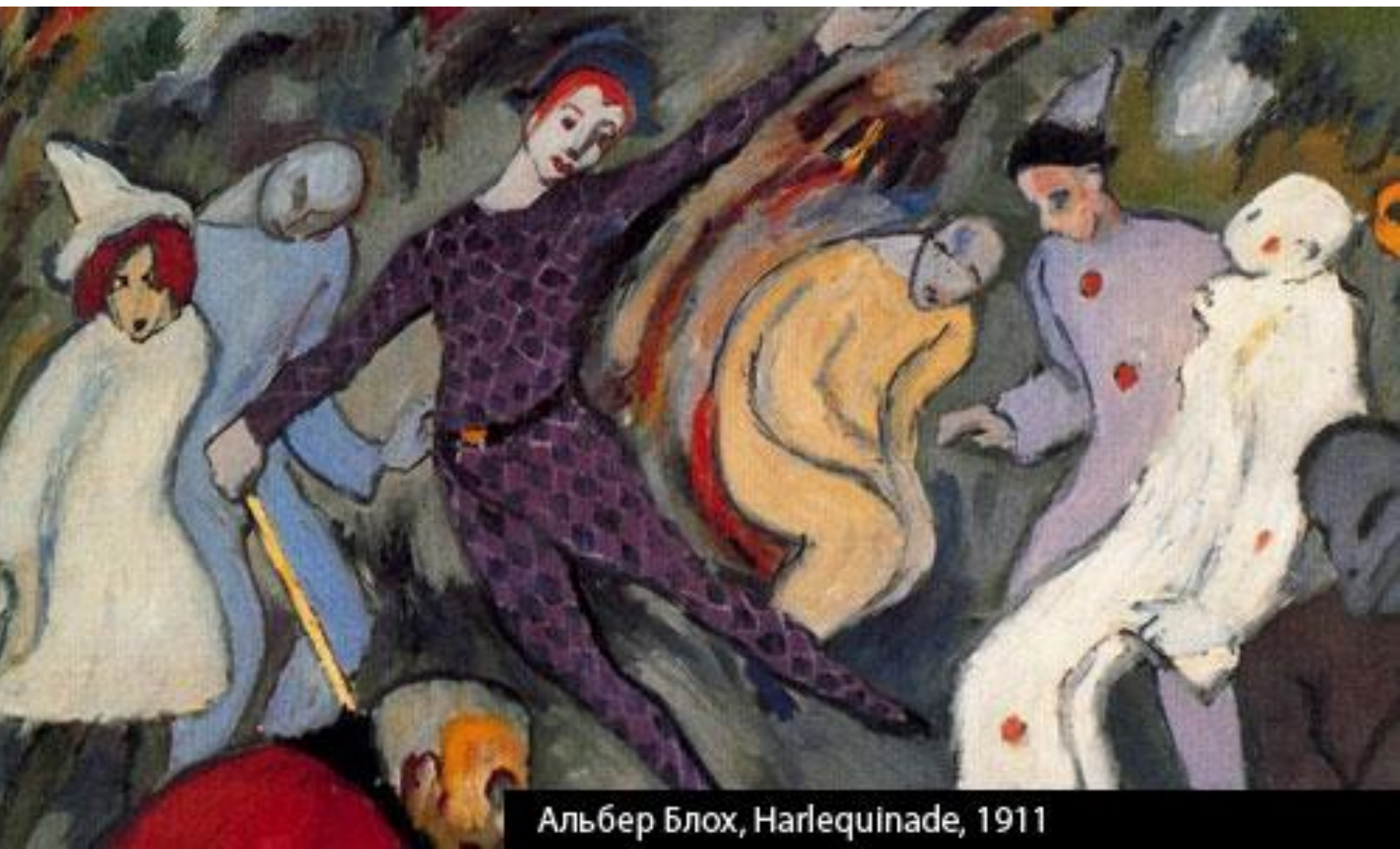
Франц Марк, Young Boy with a Lamb, 1911

Позднее, в 1911–1914, в Мюнхене существовала группа «**Синий всадник**» («Blauer Reiter»).

Члены группы – **Василий Кандинский, Франц Марк, Пауль Клее, Лионель Файнингер** (1871–1956) и др. – оказали значительное влияние на развитие **абстрактного экспрессионизма**.

Программные позиции членов объединения были основаны на мистических установках: внутренние закономерности и трансцендентные сущности природы художники пытались выразить с помощью отвлеченной красочной гармонии и структурных принципов формообразования.

Когда в Германии после 1924 года установилась относительная стабильность, невнятность идеалов экспрессионистов, их усложнённый язык, индивидуализм художественных манер, неспособность к конструктивной социальной критике привели к закату этого течения. С приходом к власти Гитлера в 1933 году экспрессионизм был объявлен «дегенеративным искусством», а его представители потеряли возможность выставлять свои работы или публиковаться.

Альбер Блох, Harlequinade, 1911

отдельные художники продолжали работать в рамках экспрессионизма на протяжении многих десятилетий. Резкие, нервные мазки и дисгармоничные, изломанные линии отличают работы крупнейших экспрессионистов Австрии — Оскара Кокошки и Эдмона Шиле.

В поисках эмоциональной выразительности французские художники Жорж Руо и Хаим Сутин резко деформируют фигуры изображаемых. Макс Бекман преподносит сцены богемной жизни в сатирическом ключе с налётом цинизма.

Рихард Герстль, Double Portrait, 1908

к основным представителям экспрессионизма можно отнести следующих художников — Эдвард Мунк, Эрнст Людвиг Кирхнер, Франц Марк, Рихард Герстль, Зинаида Серебрякова, Франк Ауэрбах, Альберт Блох, Пауль Клее, Макс Курцвайль, Ян Слейтерс, Николае Тоница, Мильтон Эвери.

Гротескные искажения пространства, стилизованные декорации, психологизация событий, акцент на жестах и мимике — отличительные черты экспрессионистского кинематографа, который расцвел на студиях Берлина с 1920 по 1925 годы. После прихода власти нацистов в 1933 году многие кинематографисты экспрессионистского направления, перебрались в Голливуд, где внесли весомый вклад в формирование американских жанров фильма ужасов и **фильма-нуар**.

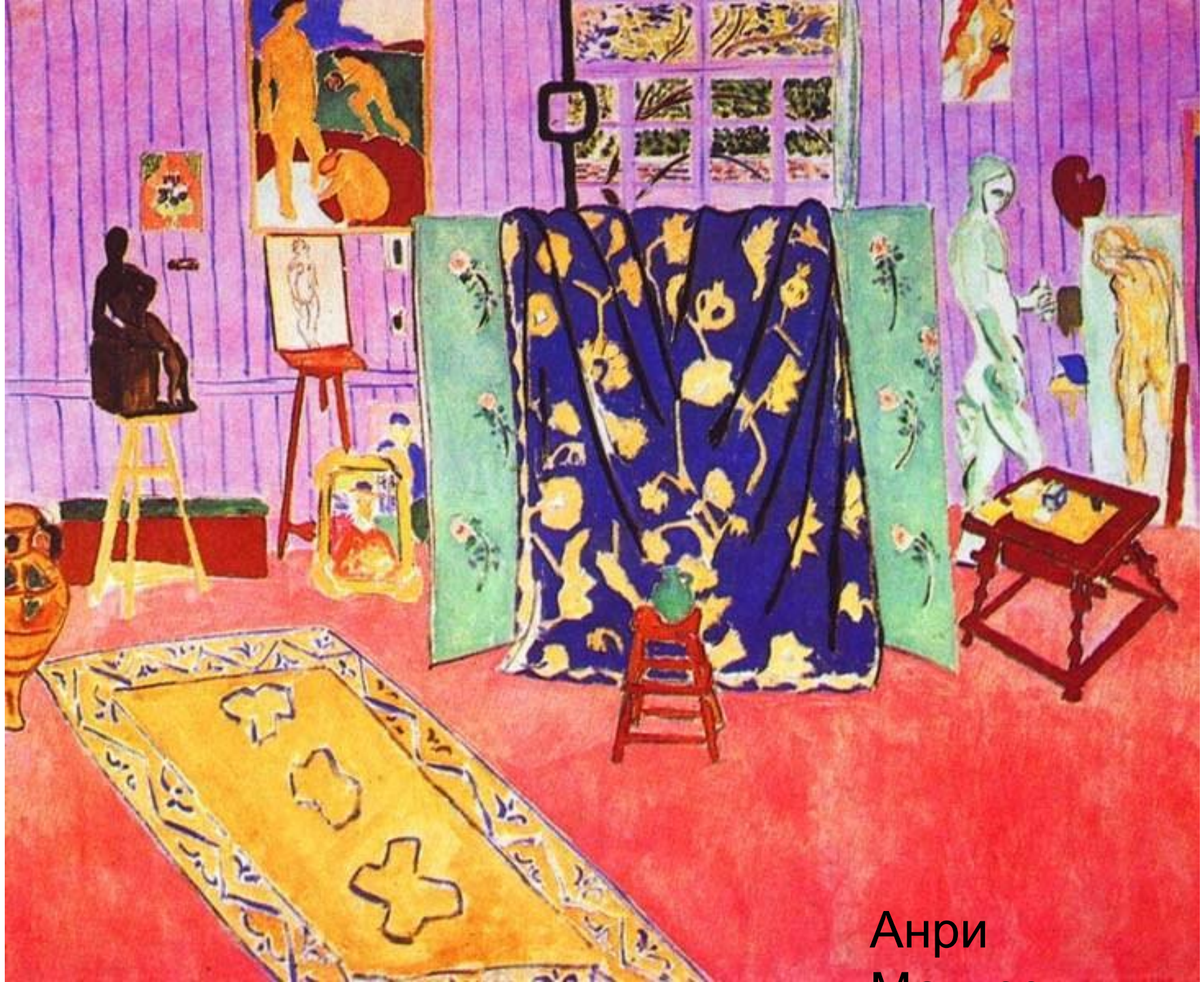
<https://www.youtube.com/watch?v=Efjn2cMhP4I>

фильм-нуар - кинематографический термин, применяемый к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерная для американского общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.

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

Название закрепилось за группой художников, чьи полотна были представлены на осеннем салоне 1906 года. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти, и французский критик Луи Восель назвал этих живописцев дикими зверями.

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.

Анри

Матисс

Лидерами направления можно назвать Анри Матисса и Андре Дерена.

К числу сторонников этого направления можно причислить таких художников как Альбер Марке,

Шарль Камуан, Луи Вальта, Анри Эвенепул, Морис Марино, Жан Пюи, Морис де Вламинк, Анри Манген, Рауль Дюфи, Отон Фриез, Жорж Руо, Кеес ван Донген, Alice Bailly, Жорж Брак, Жоржетта Агутт и других.

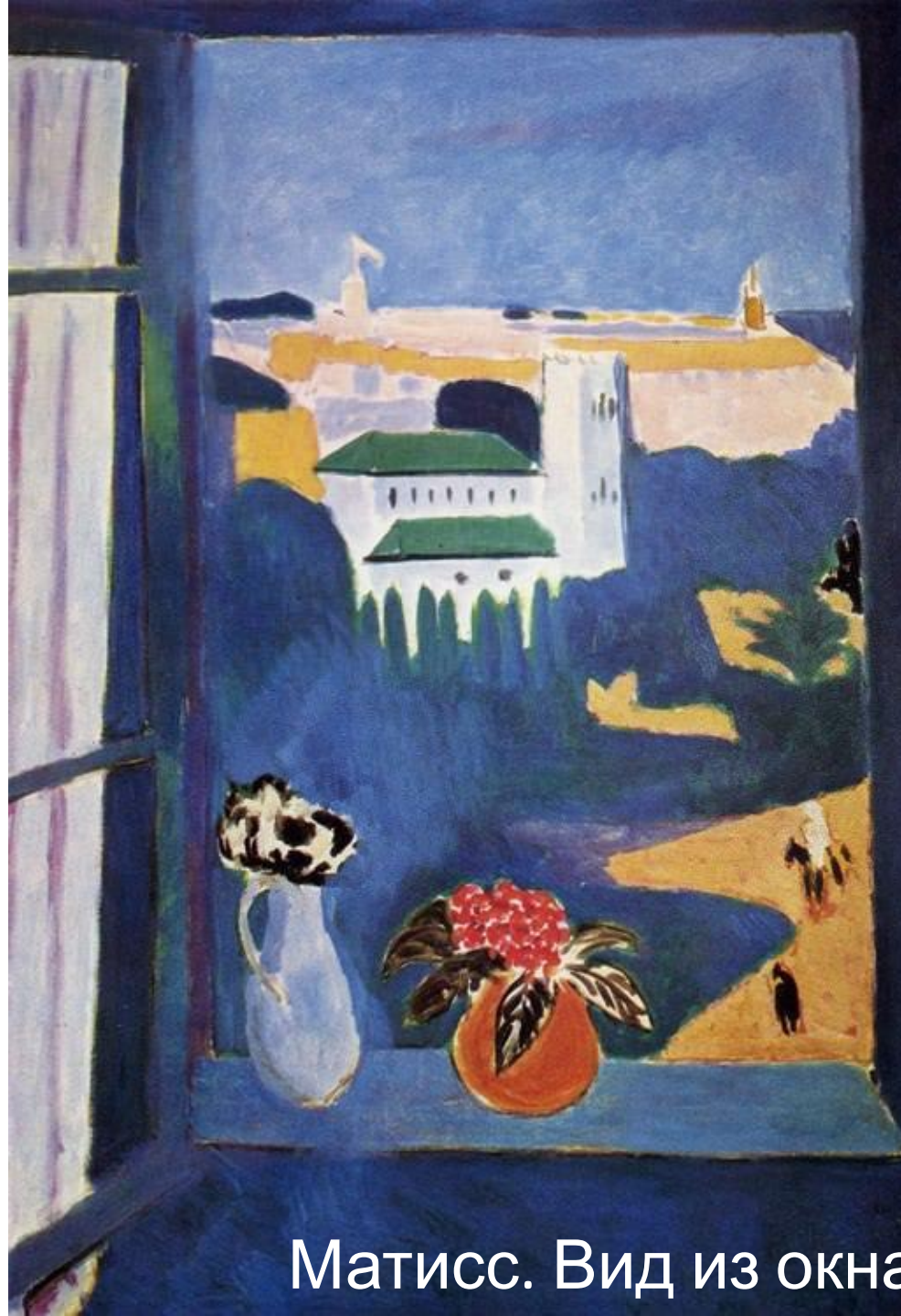
Анри Матисс. Музыка.

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.

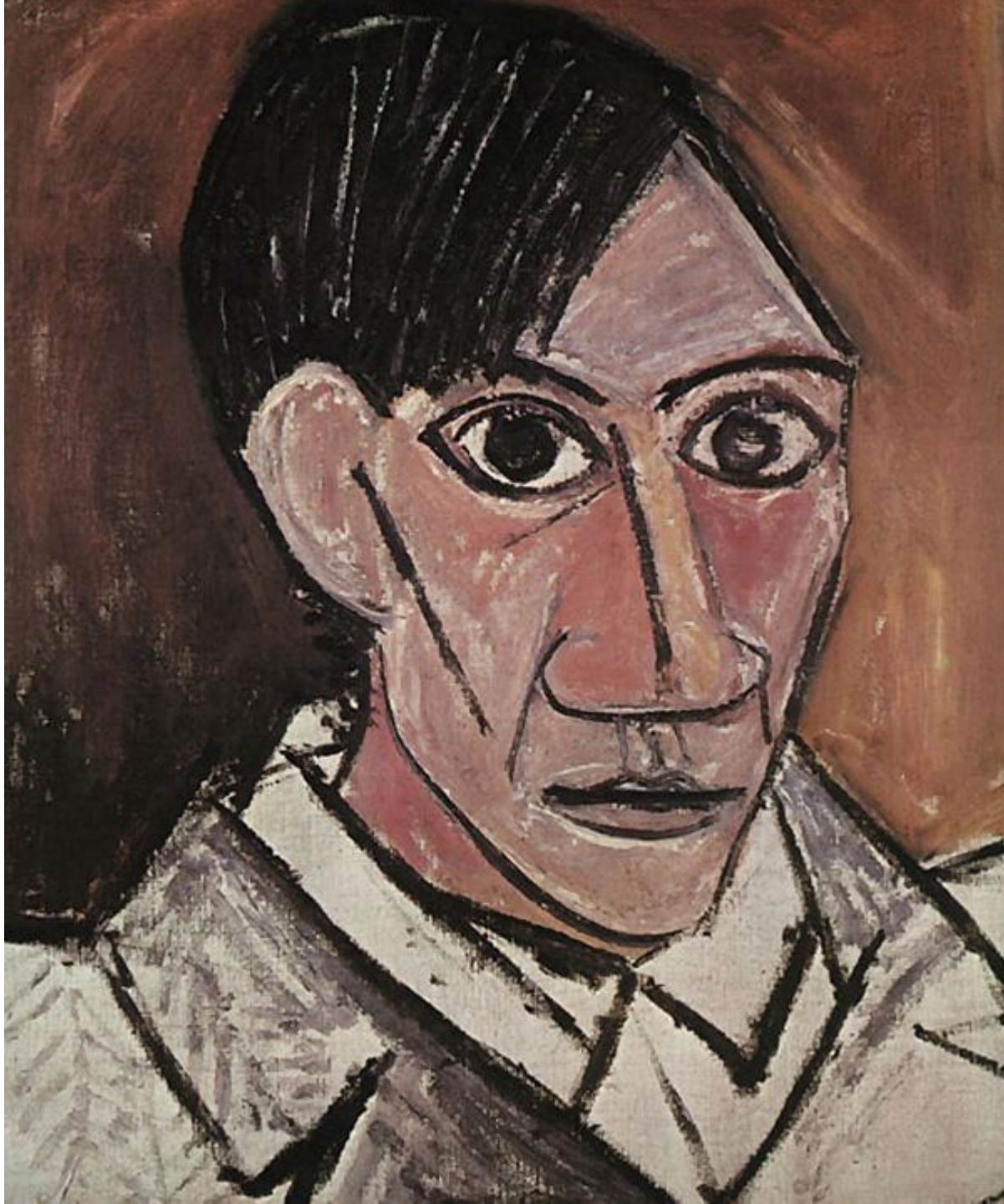
Анри Матисс. Танец.

Вдохновителями фовистов послужили постимпрессионисты Ван Гог и Гоген, предпочитавшие субъективный интенсивный цвет цвету мягкому и натуральному, свойственному импрессионистам. Главой этой школы считается Матисс, который свершил полный разрыв с оптическим цветом. На его картине женский нос вполне мог быть зеленого цвета, если это придавало ей выразительности и композиции. Матисс утверждал: «Я рисую не женщин; я рисую картины».

Матисс. Вид из окна

Кубизм (фр. Cubisme) — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века во Франции и характеризующееся использованием подчёркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы. Возникновение кубизма традиционно датируют 1905—1907 годами и связывают с творчеством **Пабло Пикассо** и **Ж. Брака**. Термин «кубизм» появился в 1908 году, после того как Анри Матисс увидев пейзажи Дома в Эстаке, написанные Ж. Браком в 1908 воскликнул "Что за кубики" (фр. bizarreries cubiques).

Пабло
Пикасс
о

Пикассо

Пикасс

Пикассо

[https://www.youtube.com/
watch?v=eayyReJo5ew](https://www.youtube.com/watch?v=eayyReJo5ew)

Абстракционізм (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 художники:

Василий Кандинский, Казимир

Малевич, Наталья Гончарова и Михаил

Ларионов, Пит Мондриан.

Василий Кандинский «Первая абстрактная акварель»,
1910

Эстетические концепции первых абстракционистов предполагали, что художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности.

Эти закономерности, интуитивно постигаемые художником, выражались через соотношение абстрактных форм (цветовых пятен, линий, объёмов, геометрических фигур) в абстракционистском произведении.

Василий Кандинский «Композиция IV»,
1911

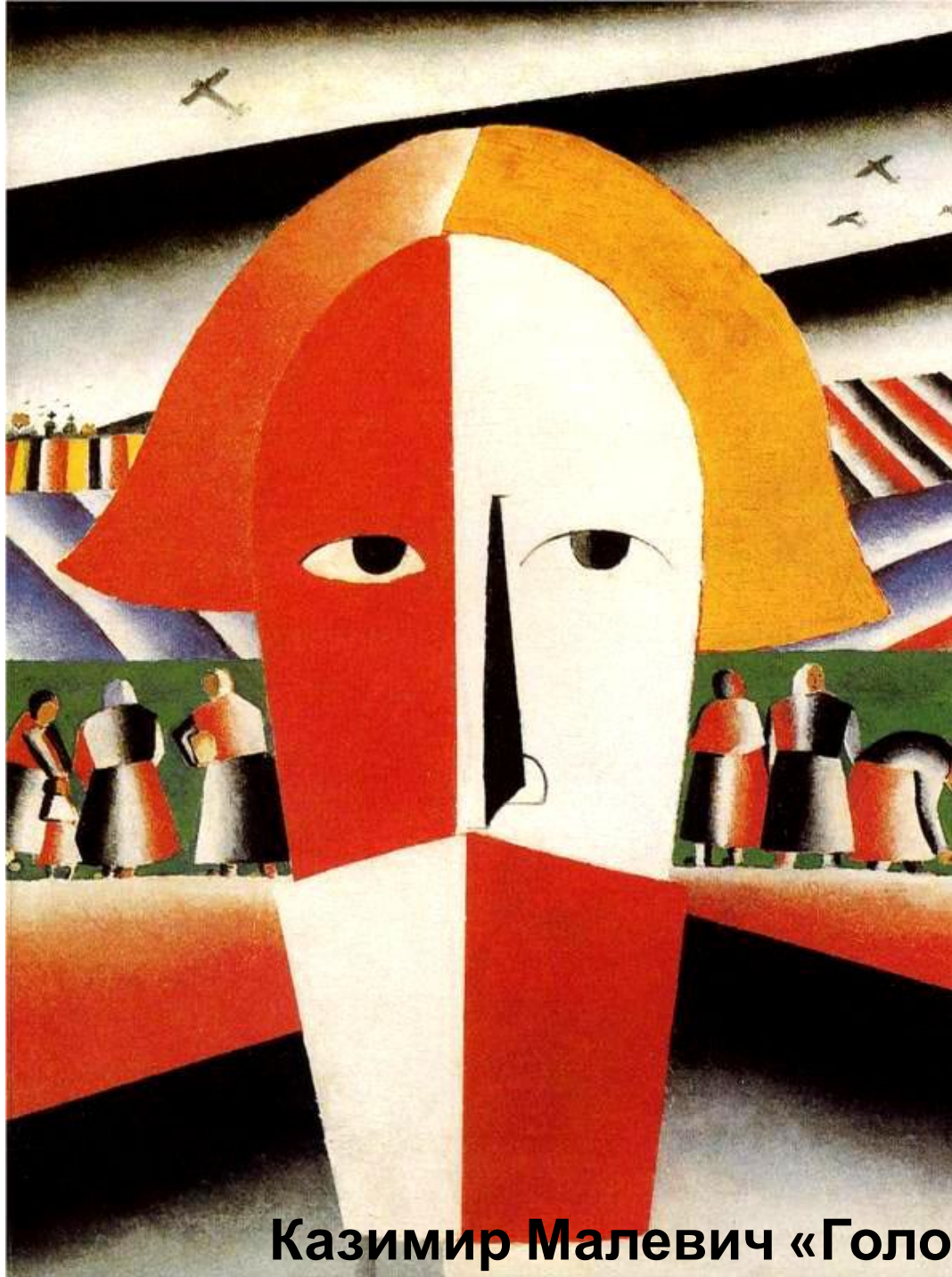

Василий Кандинский «На белом II»,
1923

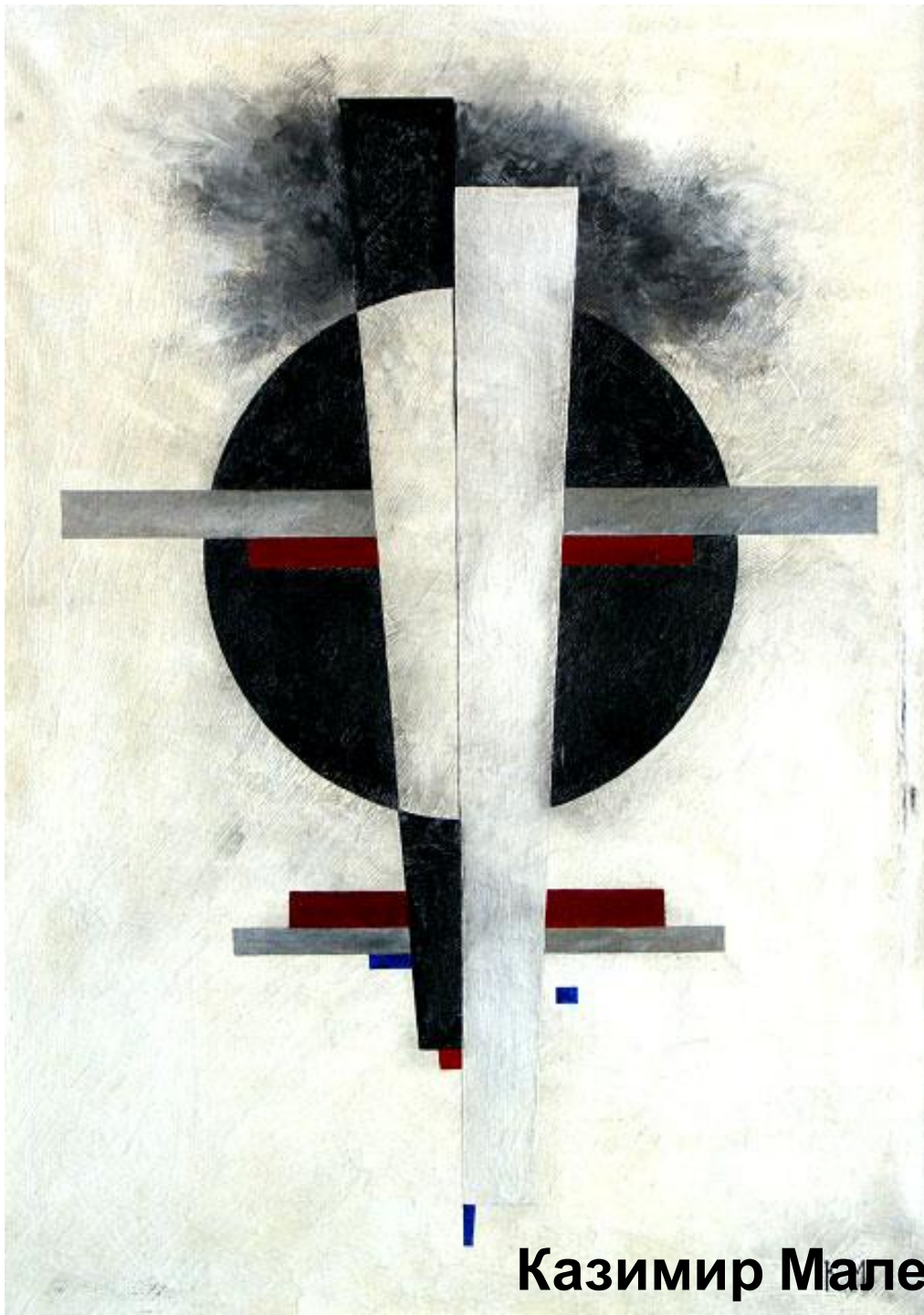
Позднее, в абстракционизме обозначились два основных направления развития
: **геометрическая абстракция**, тяготеющая к правильным геометрическим формам и устойчивым, «субстанциональным» состояниям (Мондриан, Малевич), и предпочитающая более свободные формы, динамические процессы **лирическая абстракция** (Кандинский, Купка).

Казимир Малевич «Пейзаж с белым домом»

Казимир Малевич «Голова»

Казимир Малевич «Супрематизм»

Казимир
Малевич
«Супрематизм.
Живописные
объемы в
движении»

Для эстетических программ абстракционистов был характерен универсализм; абстрактное искусство представлялось в них как универсальная модель миропорядка, включающая и устройство окружающей среды, и устройство общества. Работая с первичными элементами живописного языка, абстракционисты обращались к общим композиционным принципам, законам формообразования.

<https://www.youtube.com/watch?v=2zFN8ACXViQ&t=29s>

Абстракционисты находили применение неизобразительным формам в промышленном искусстве, художественном конструировании, архитектуре (деятельность группы **«Стиль»** в Нидерландах и школы **Баухауз** в Германии; работа Кандинского во **ВХУТЕМАСе**; архитектоны и дизайнерские проекты Малевича; «мобили» Александра Колдера; конструкции Владимира Татлина, работы Наума Габо и Антуана Певзнера). Деятельность абстракционистов способствовала становлению современной архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна.

В конце 1940-х годов в США получил развитие **абстрактный экспрессионизм**, сформировавшийся на основе лирического абстракционизма. Представители абстрактного экспрессионизма (Поллок, Марк Тоби, Виллем де Кунинг, Марк Ротко, Аршиль Горки, Франц Клайн) провозгласили своим методом «бессознательность» и автоматизм творчества, непредвиденность эффектов («живопись действия»). В их эстетических концепциях уже не было идеалистической метафизики, а **беспредметная композиция** порой становилась самодостаточным объектом, исключавшим ассоциации с действительностью.

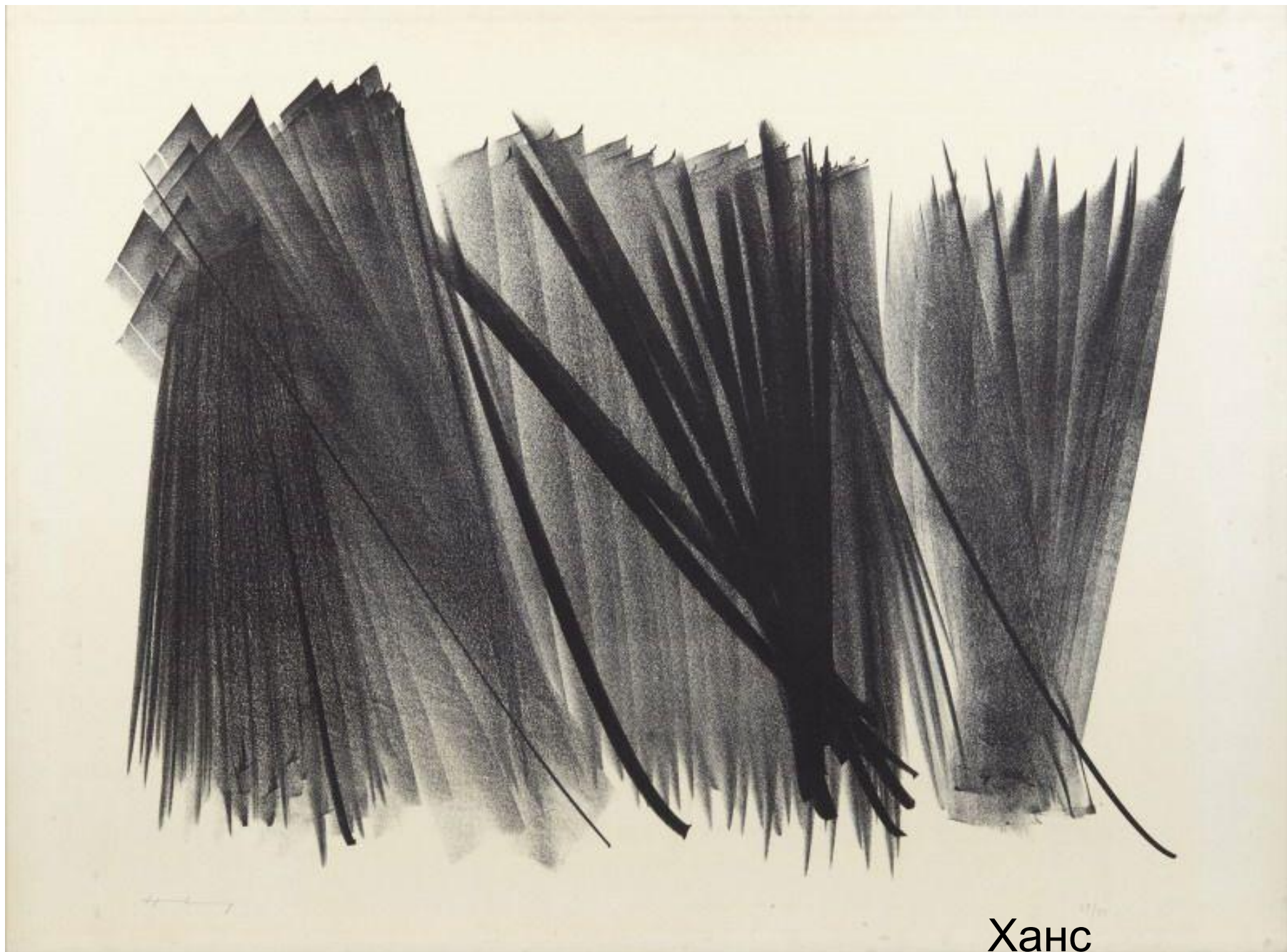

Европейским аналогом абстрактного экспрессионизма стал **ташизм**, яркими представителями которого были Ханс Хартунг, Пьер Сулаж, Вольса, Жорж Матьё. Художники стремились использовать неожиданные, нестандартные сочетания цвета и фактур, скульпторы (Эдуардо Чильида, Сеймур Липтон и другие) создавали причудливые композиции и применяли необычные способы обработки материалов.

Ханс
Хартунг

Ханс
Хартунг

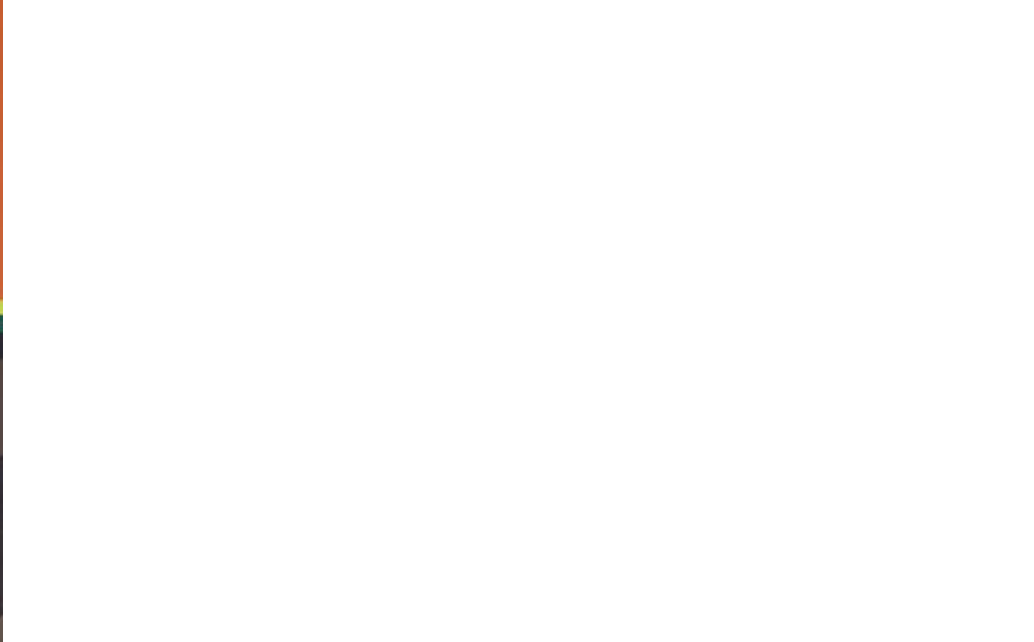

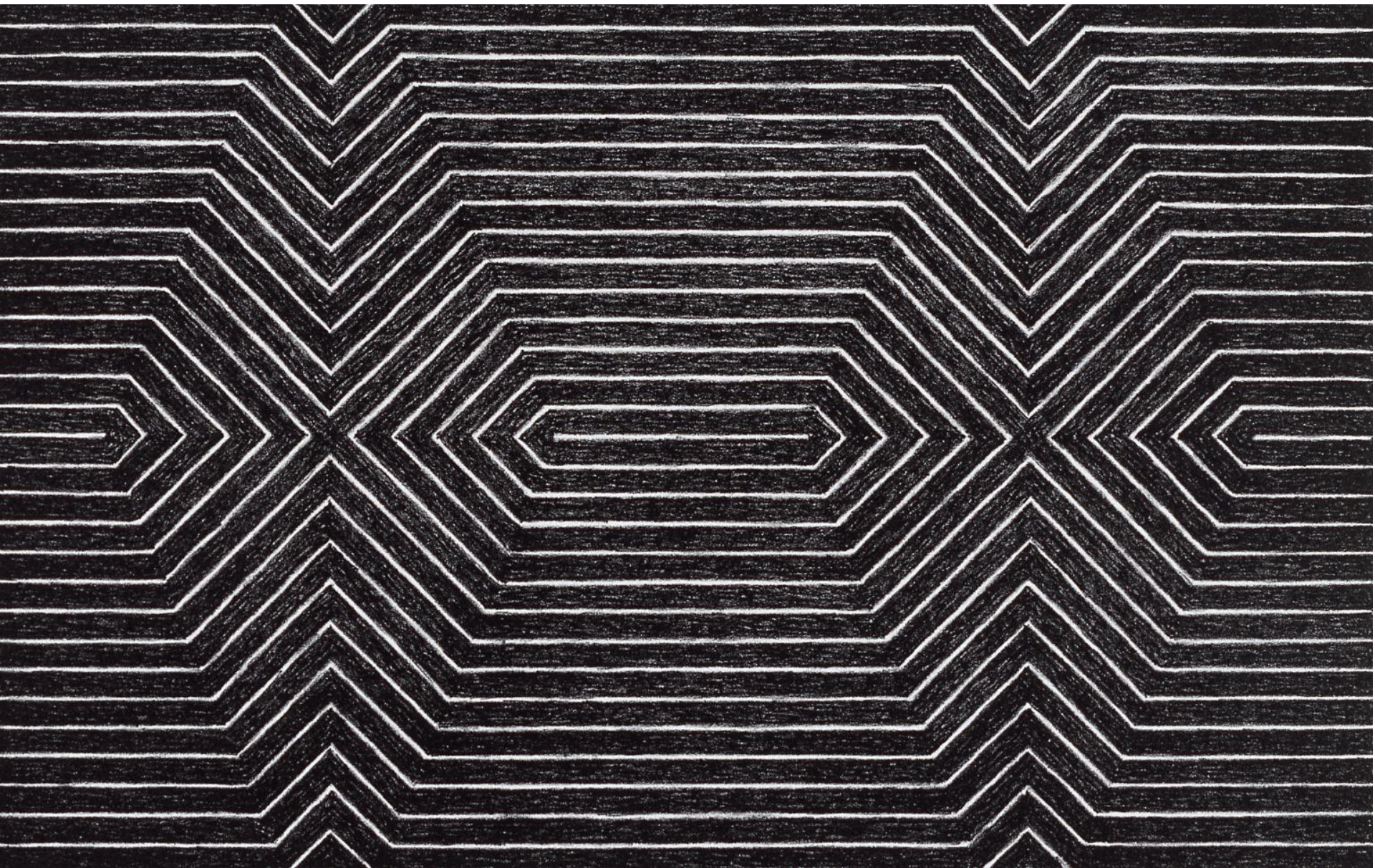
Ханс
Хартунг

Параллельно в США

возникла **постживописная абстракция**, принципами которой стало сокращение и предельное упрощение живописных форм; унаследовав правильные геометрические формы от геометрической абстракции, постживописная абстракция скругляет, «смягчает» их.

Заметные представители этого направления — Фрэнк Стелла, Эльсуорт Келли, Кеннет Ноланд. Предельным выражением геометрической абстракции в скульптуре стал **минимализм**, сформировавшийся в 1960-е — 1970-е годы.

Фрэнк

О...

**Фрэнк Стелла. "Переход
через Делавэр". 1961**

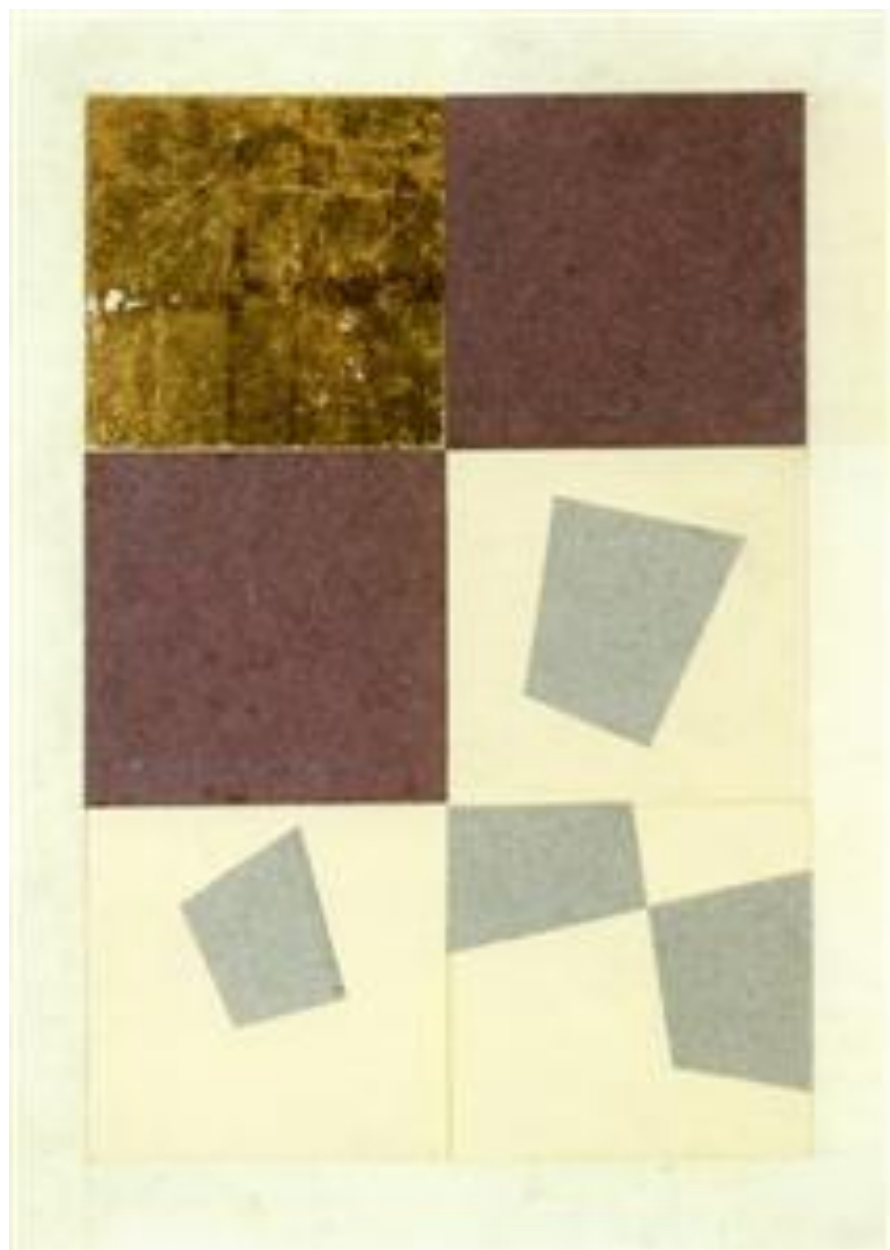
Дадаизм возник как реакция на последствия Первой мировой войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, подчеркнула бессмысленность существования.

Рационализм и **логика** объявлялись одними из главных виновников опустошающих войн и конфликтов.

Главной идеей дадаизма было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики.

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

Основатель течения поэт Тристан Тцара обнаружил в словаре слово «дада». «На языке негритянского племени Кру, — писал Тцара в манифесте 1918 года, — оно означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения».

Основные принципы **дада**: иррациональность, отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизм, разочарованность и бессистемность.

Считается, что дадаизм явился предшественником сюрреализма, во многом определившим его идеологию и методы художников Ханса Арпа, Макса Эрнста и Марселя Янко, встретившихся в Швейцарии. По словам Хюльзенбека, «все они были выброшены за границы своей родины войной и все они в одинаковой мере были пропитаны бешеной ненавистью к правительствам своих стран».

GOVERNMENT
DADA

MOBIL-CLUB VON DEUTSCHLAND
EINLASSKARTE
zum Automobil-Rennen im Grunewald
K. 21

PREISE
Taxikasse 14,60 M.
Eintritt
Steuer
Vorverkauf
Eintritt
Steuer

Tattersall-
ZUGANG
Stadtbahnhof Grunewald
Eingang 5

BERLIN. GENEVE. M.
PARIS

Der Malik-Verlag
„Jedermann sein eigener Fussball“ illustr.
Halbmonatsschrift. Jede No. Mk. —,30
vierteljährl. Mk. 2,—
Neue Jugend (Verbot aufgehoben)
alle 8 Nummern (1916-17) Mk. 7,50
Kleine Grosz-Mappe 20 Orig.-Lith.

CONSUL

MINISTRATI
VERS RAAT 7
IDEN

ANNA BLUM

Dada siegt
BLEU
CASELLA POSTALE 23
MANTOVA

NOUS
POUR
ALBUM
VOTRE
DESIRONS
NOTRE
BLEU-DADA
PORTRAIT
MERCI !

P

Neuer Postfach

P. Cuba

Reinhold Dornigues

R. S. A.

patzkar te
für die d
München Hbf
Wagen Nr.
Reise-Nr.
5. ETZ
7995

REDAC-
MINISTRATIE
DESTIJL
ANTWERPEN PARIS
& THEO VAN DOES

В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой творчества дадаистов был **коллаж** — технический приём создания произведения из определённым образом скомпонованных и наклеенных на плоскую основу (холст, картон, бумагу) кусочков разнообразных материалов: бумаги, ткани и т. д.

Коллаж берлинских дадаистов многосоставен, визуально насыщен и зачастую носит ярко выраженный политический, протестный заряд. Художник Георг Гросс утверждал, что коллаж дает возможность выразить в зрительной форме то, что было бы запрещено цензурой, будь оно сказано словами. В берлинском коллаже активно используются фрагменты фотографий, и художники настаивают на термине «фотомонтаж»,

dada

Leben Sie ihr Geld an dada an!

Komm

Die anti anti dada

dada

He, he, Sie junger Mann
Dada ist keine Kunstrichtung

Die große
Weiße
dada

Friede dada sei.

DADA

Steen

HH

Сюрреализм (от фр. *surréalisme*, буквально «сверх-реализм», «над-реализм») — направление в литературе и искусстве двадцатого века, сложившееся в 1920-х годах. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Выдающимися мастерами сюрреализма в живописи стали Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоан Миро, Макс Эрнст.

Сальвадор Дали

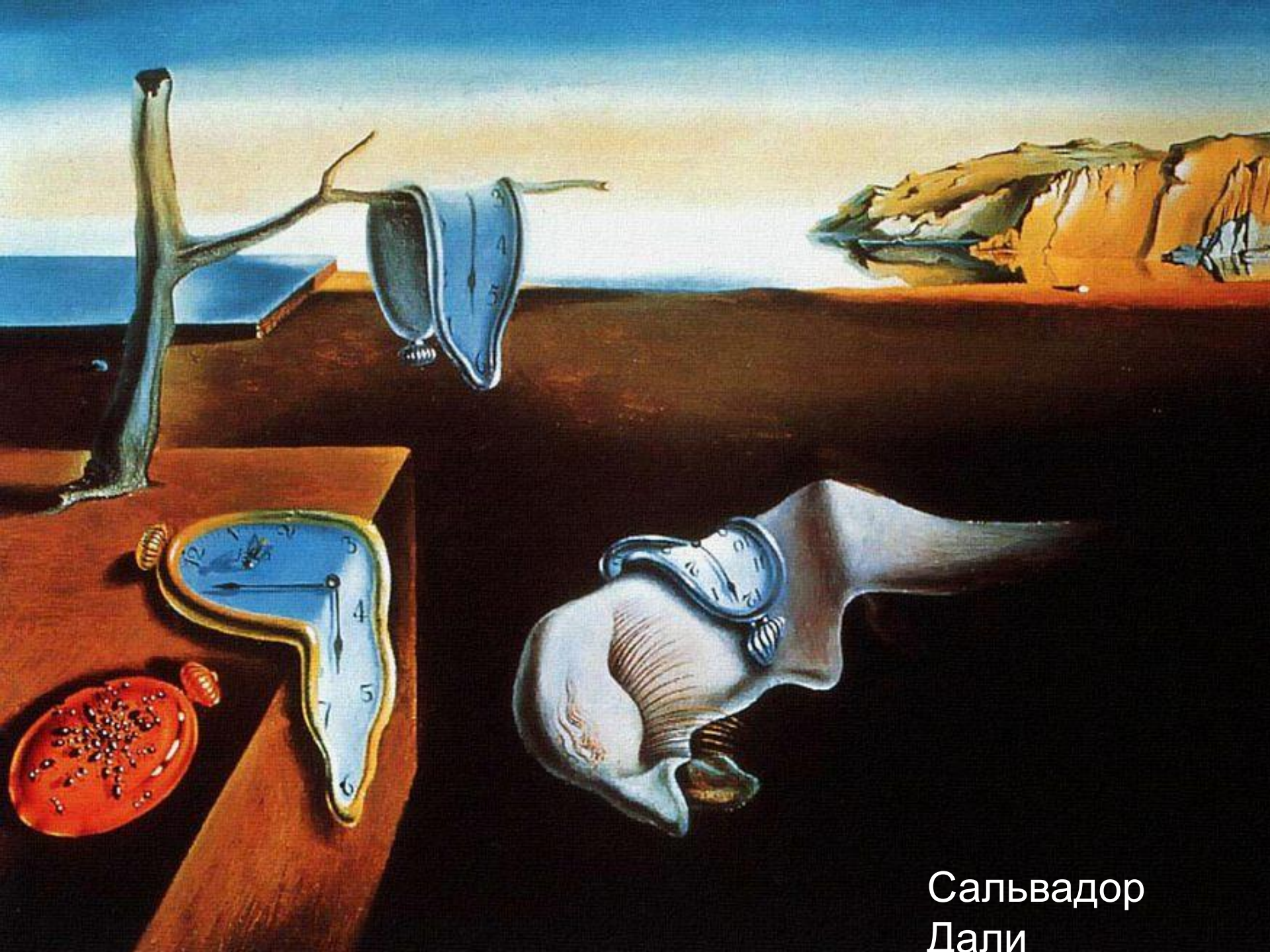
Основное понятие сюрреализма, *сюрреальность* — совмещение сна и реальности.

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.

Это направление сложилось под большим влиянием теории психоанализа Фрейда.

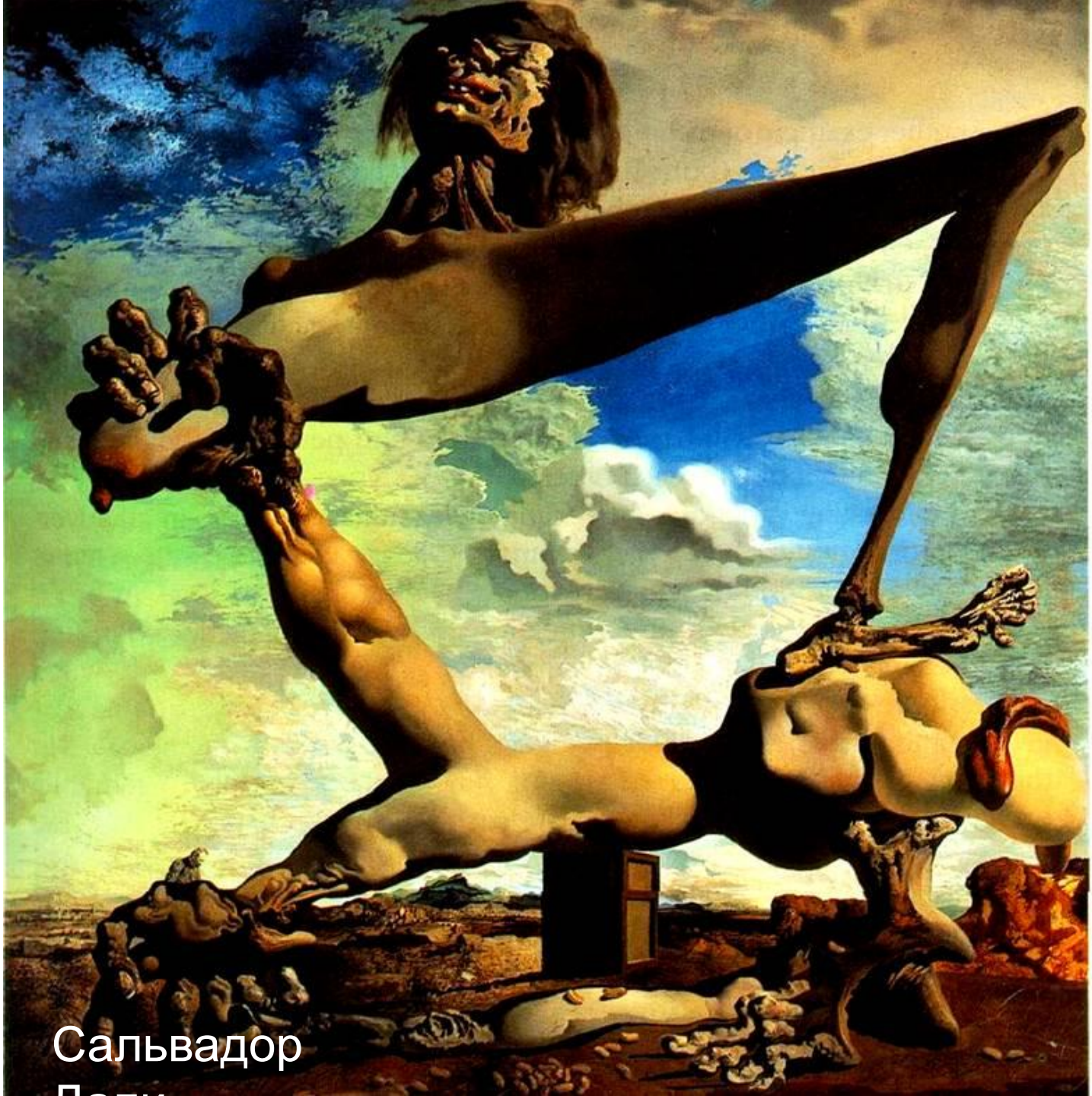
Одними из важнейших ценностей являлись свобода, а также иррациональность.

Сальвадор
Дали

Сальвадор
Дали

Сальвадор

Дали

Они работали с такими тематиками, как эротика, ирония, магия и подсознание. Нередко сюрреалисты выполняли свои работы под воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков или голода ради того, чтобы достичь глубин своего подсознания. Одна из техник сюрреализма была изобретена Вольфгангом Пааленом ([фьюмаж](#)).

Однако хаотичность образов порой уступала место их большей продуманности, и *сюрреальность* становилась не просто самоцелью, но обдуманым методом высказывания идей, стремящихся разорвать обыденные представления (Рене Магритт).

Рене Магритт.

В каждой своей картине Магритт готовит парадокс. Каждая картина - это комбинация образа, способа его изображения и названия картины. Названиям картин Магритт уделял особое значение - они как бы "направляют" зрителя в размышления, вводят в "ребус". Они настраивают зрителя на поиск разгадки, но найденные ответы будут парадоксом для логики.

Эта ситуация заставляет зрителя погружаться в мыслительные процессы, выводы из которых могут удивить самого зрителя. Зритель невольно становится философом.

Этого и добивается художник. За подобный

Загадки

Поп-áрт (англ. *pop art*, сокращение от *popular art* — популярное или естественное искусство) — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм.

В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал **образы продуктов потребления**.

Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст:

- изменяются масштаб и материал;
- обнажается приём или технический метод;
- выявляются информационные помехи и др.

POP

ART

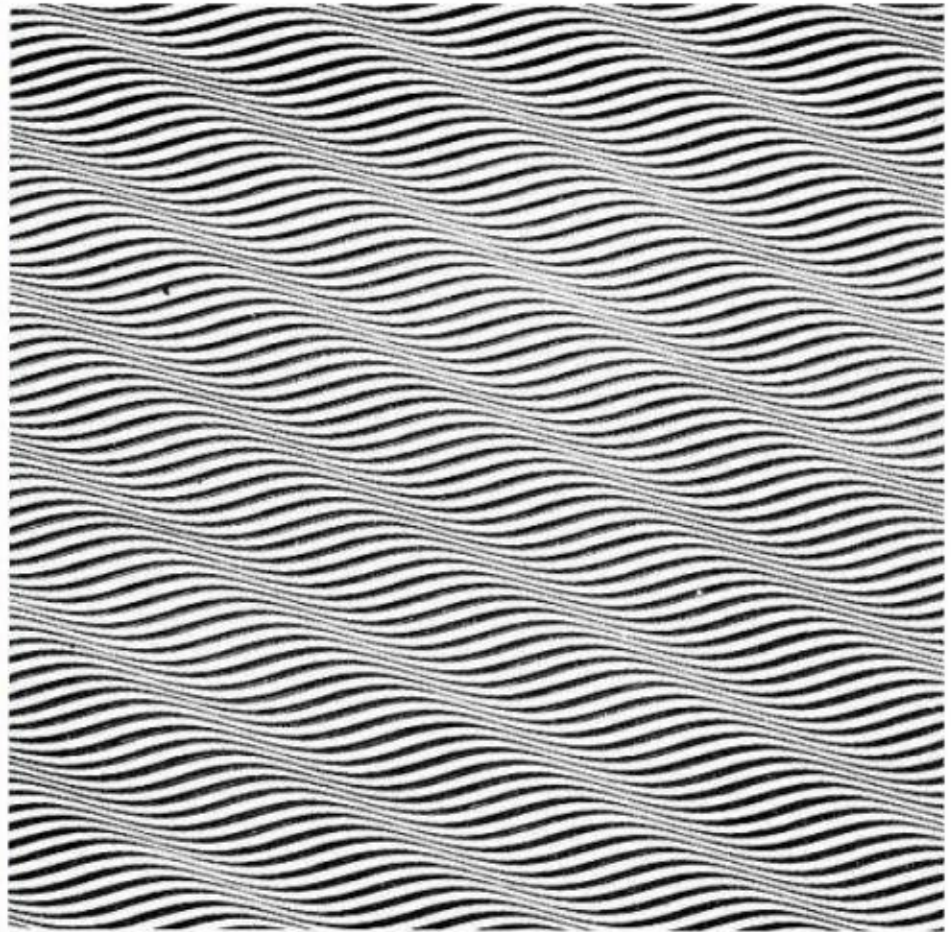
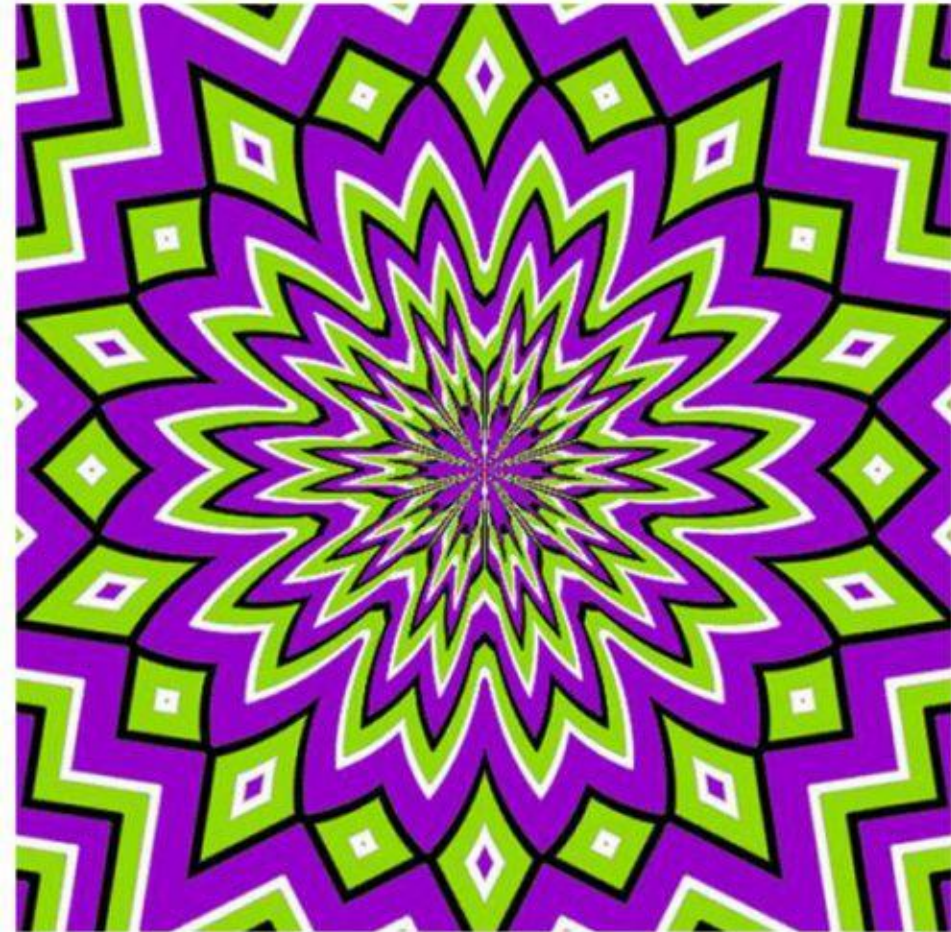

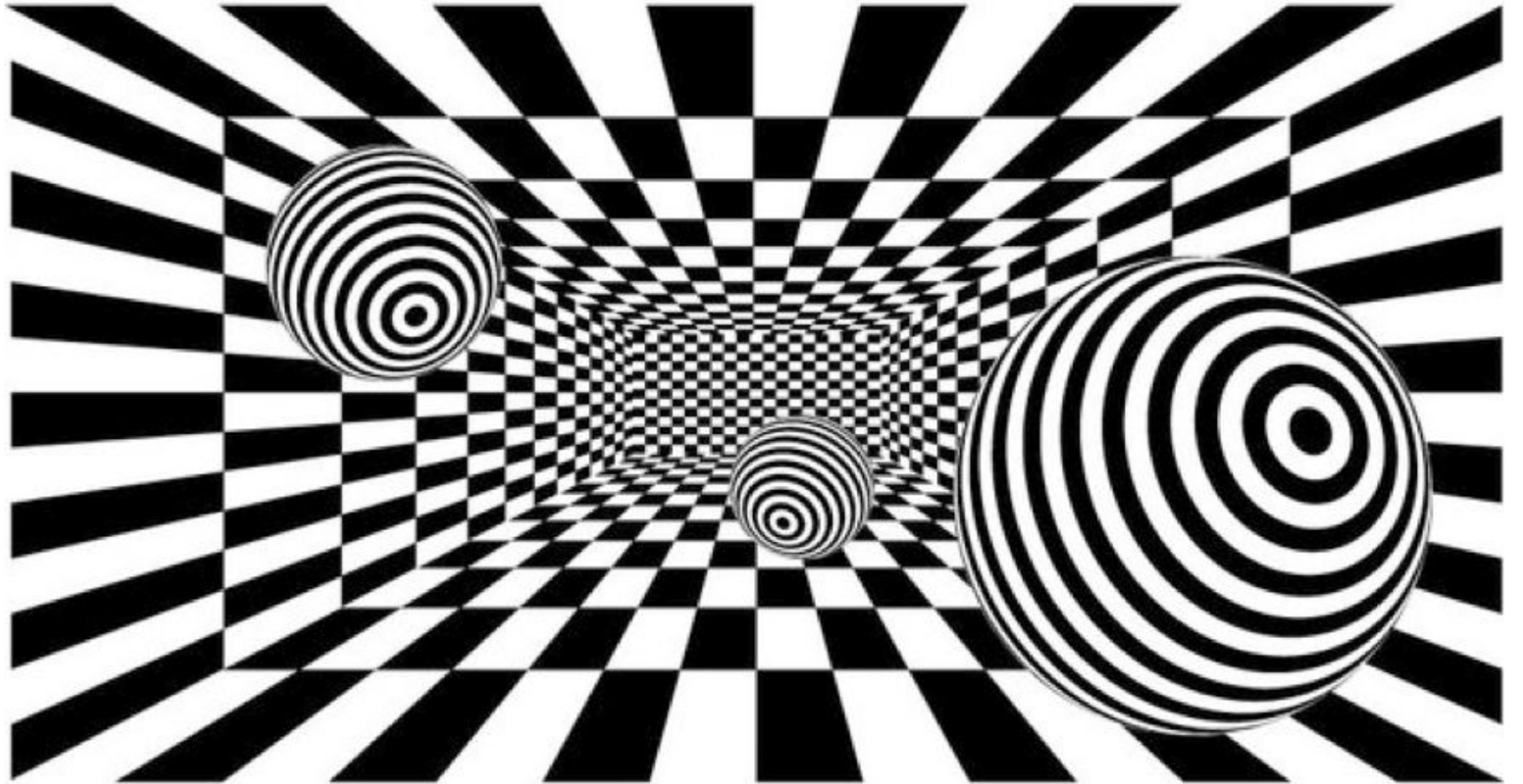
Andy Warhol THE WARHOL COLLECTION

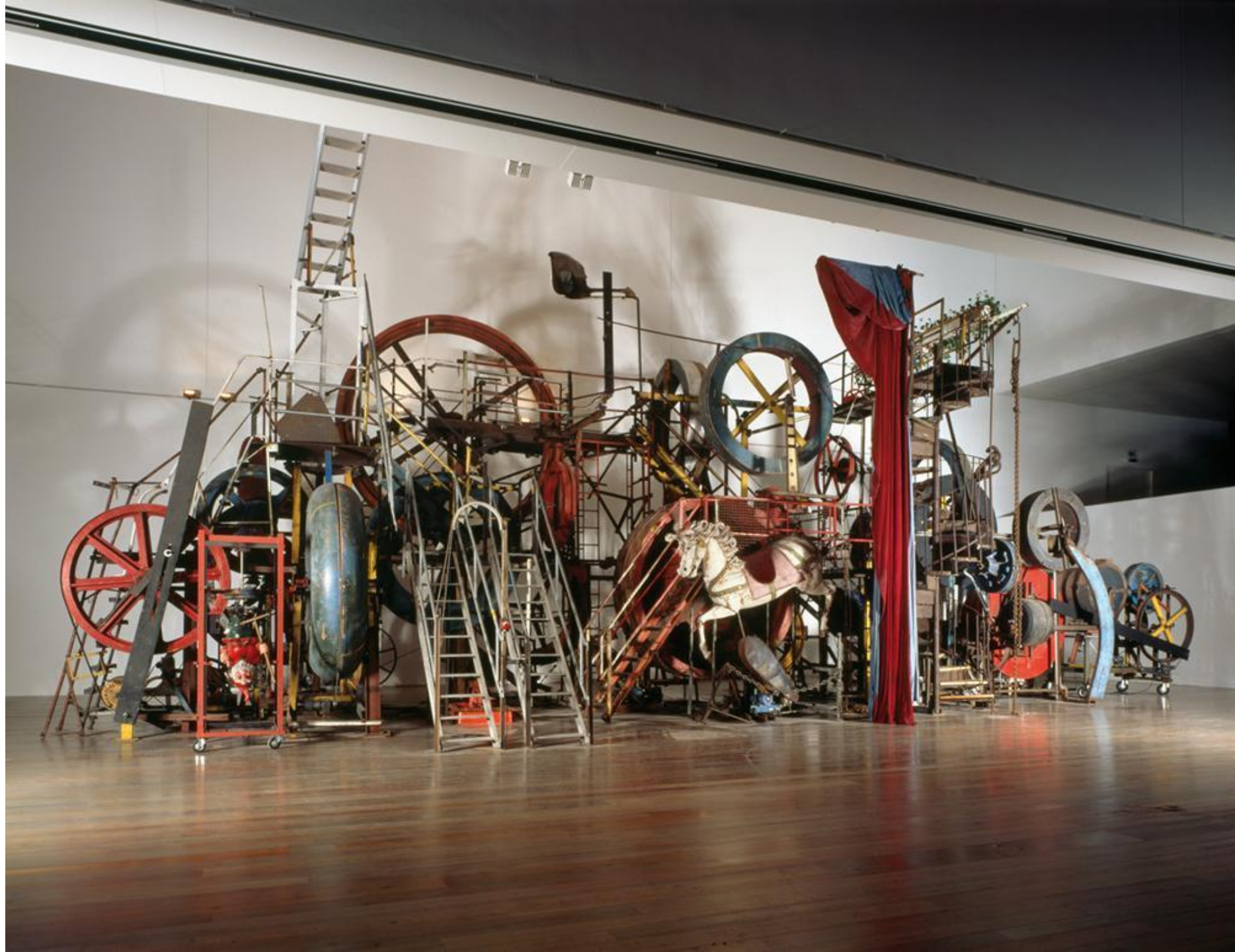
В 1960-е годы, с упадком абстрактного экспрессионизма, заметным течением в абстракционизме становится развивавший принципы геометрической абстракции **оп-арт**, использующий оптические иллюзии восприятия плоских и пространственных объектов.

Другим направлением развития геометрической абстракции стало **кинетическое искусство**, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих (Александр Колдер, Жан Тэнгли, Николас Шёффер, Хесус Сото, Таксис).

Слово «**фотореализм**» было придумано Луи Мейзелем в 1968 году.

1. Фотореалист использует камеру и фотографию для сбора информации
2. Фотореалист использует механические и электромеханические средства для переноса информации на холст
3. Фотореалист должен иметь техническую возможность сделать финальный результат выглядящим фотографически

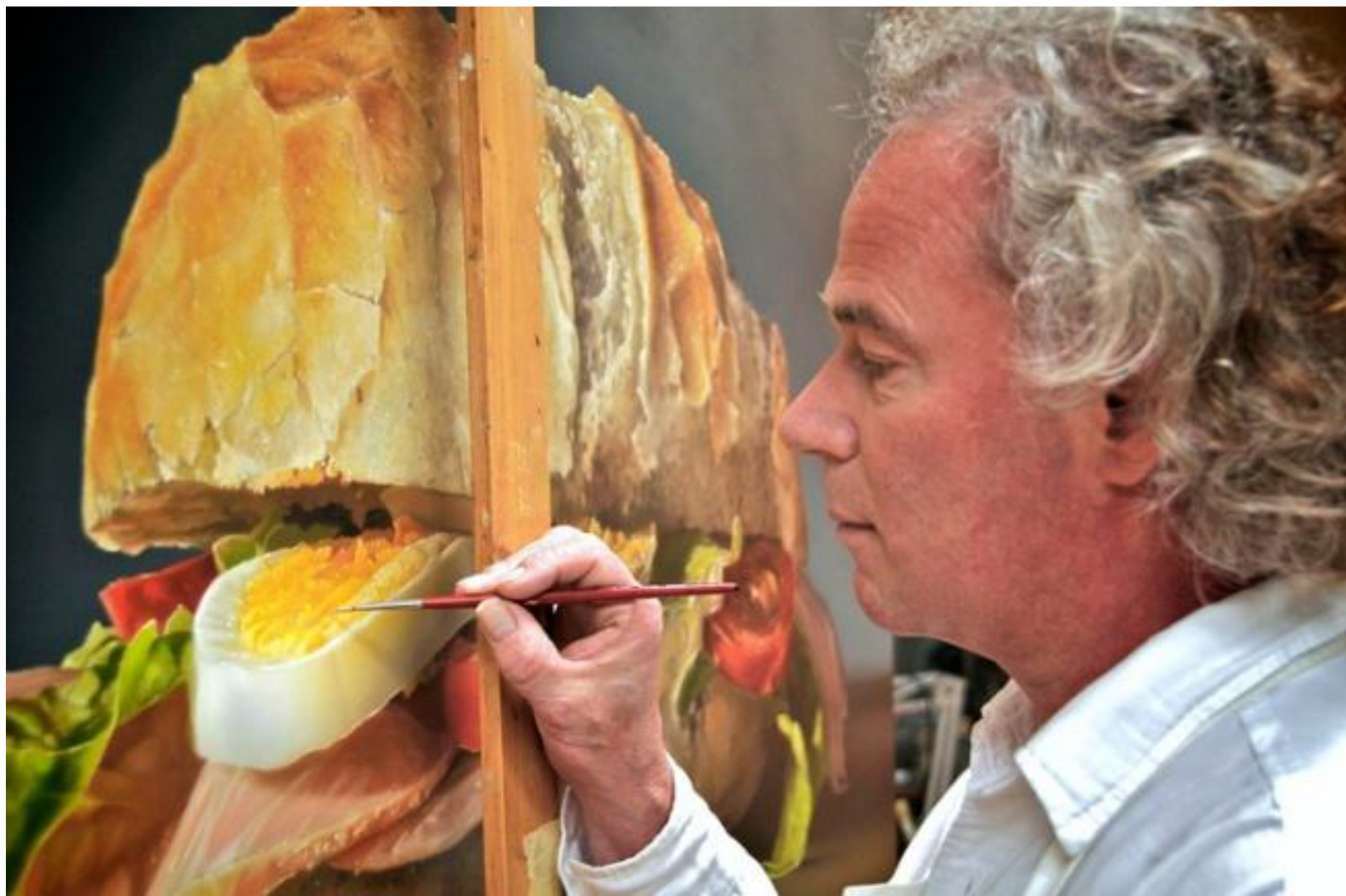

В фотореализме изменение и движение должно быть заморожено во времени, которое скрупулёзно должно было быть представлено художником. Фотореалисты собирали свои образы и информацию при помощи камеры и фотографий. Обычно снимки делались на слайд, а затем переносились на холст. Это делалось при помощи проецирования слайда или с использованием сетки. Результат был копией фотографии, но обычно гораздо больше оригинала.

Алиса Монкс (Alyssa)

Гиперреализм (др.-греч. ὑπέρ — над, сверх; лат. *realis* — вещественный) — термин, который используется для обозначения течения в современном искусстве (живописи, скульптуре и кинематографии) второй половины XX — XXI века. Современный гиперреализм основывается на эстетических принципах фотореализма, но в отличие от последнего, не стремится буквально копировать повседневную реальность. Объекты и сцены в гиперреалистичной живописи детализированы, чтобы создать иллюзию реальности.

Джереми Геддес (Jeremy Geddes)

FINISH