

Искусство 20 века

- XX столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности (прежде всего технические), но и заставило их отказаться от привычного взгляда на мир.
- Достижения прошлого казались бесполезными, и человечество осталось наедине с грозным и таинственным миром, словно в первобытные времена (не случайно огромную популярность в XX в. приобрело доисторическое и примитивное искусство).
- При этом одни наперекор всему искали выход в продолжении культурной традиции прошлого, другие — в обретении утраченных связей с природой, третьи — в научно-технической революции, четвёртые — в нигилистическом самоутверждении... Всё это по-своему реализовалось в

Монмант
р

- Разнообразие направлений — характерная черта искусства XX столетия. В первые его десятилетия многие мастера порвали со сложившимися художественными традициями.
- Модернизм - художественно-эстетическая система, сложившаяся в 20-х гг. XX века, как своеобразное отражение духовного кризиса буржуазного общества, противоречий буржуазного массового и индивидуалистического сознания. Модернизм объединяет множество относительно самостоятельных идейно-художественных направлений и течений, различных по социальному масштабу и культурно-историческому значению

366 PARIS. — La Gare Montparnasse. — LL.

Монпарнас

КУБИЗМ

- К началу XX столетия — времени рождения кубизма — мастера предыдущего поколения уже сильно пошатнули ранее незыблемые основы европейской живописи. В те же годы в Европе стала очень популярной традиционная африканская скульптура. Она давала пример свободного обращения с формой: так, голова статуи могла быть больше тела, и при этом фигура выглядела очень выразительно.

Африканские
статуэтки

- Непосредственным толчком к появлению кубизма послужили две большие выставки Поля Сезанна — в 1904 и 1906 гг. Его слова «трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса...» можно считать своего рода эпитафией ко всем последующим творческим исканиям нового направления.

«Натюрморт с драпировкой, кувшином и вазой для фруктов»

Па́бло Пика́ссо, 1881-1973

- Пикассо начал рисовать с самого детства, первые уроки художественного мастерства он получил у своего отца — учителя рисования Хосе Раиса Бласко, и вскоре сильно в этом преуспел. В 8 лет он написал свою первую серьёзную картину маслом, «Пикадор», с которой он не расставался в течение всей жизни.

Пабло Пикассо — "Пикадор", 1889
год

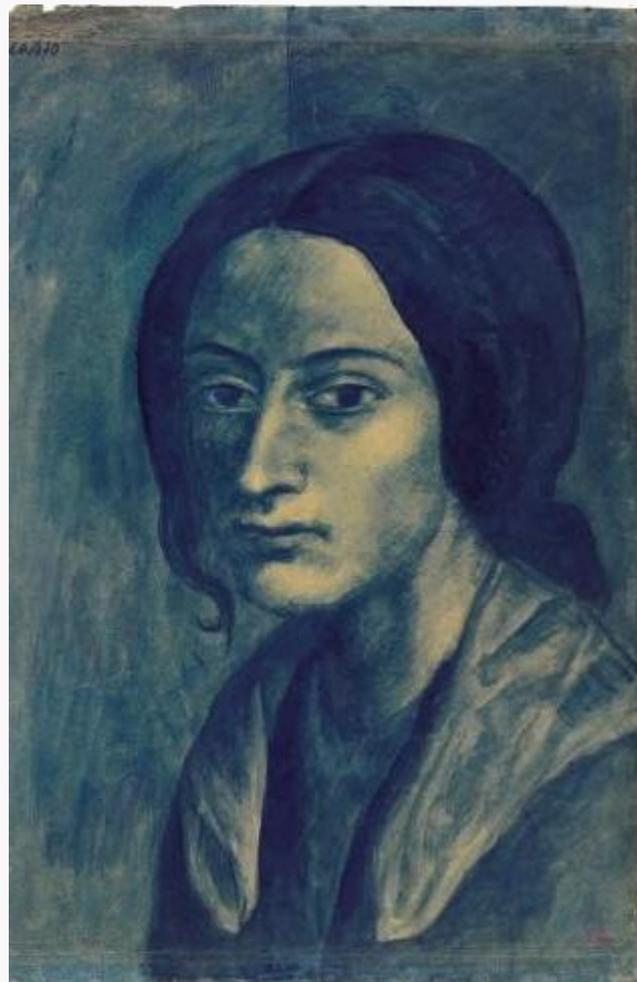

- Впоследствии семья переехала в Барселону, и в 1895 году Пикассо поступил в школу изящных искусств Ла-Лонха. Пабло исполнилось только четырнадцать, поэтому он был слишком молод для поступления в Ла-Лонху. Тем не менее, по настоянию отца он был допущен к сдаче вступительных экзаменов на конкурсной основе. Пикассо с блеском сдал все экзамены и поступил в Ла-Лонху.
- В начале октября 1897 года Пикассо уехал в Мадрид, где поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо.

Аавтопортрет,
1896

«Голубой» и «розовый» периоды

- В 1900 году Пикассо со своим другом, художником Касахемасом, уехал в Париж, где посетил Всемирную выставку. Именно там Пабло Пикассо познакомился с творчеством импрессионистов. Его жизнь в это время была сопряжена со многими трудностями, а самоубийство Карлоса Касахемаса глубоко подействовало на молодого Пикассо.
- В этих обстоятельствах в начале 1902 года Пикассо стал писать в стиле, по которому впоследствии период творчества художника в Барселоне в 1903—1904 годах был назван «голубым». В работах этого времени ярко выражены темы старости и смерти, характерны образы нищеты, меланхолии и печали

**Женщина с пучком
волос. 1903**

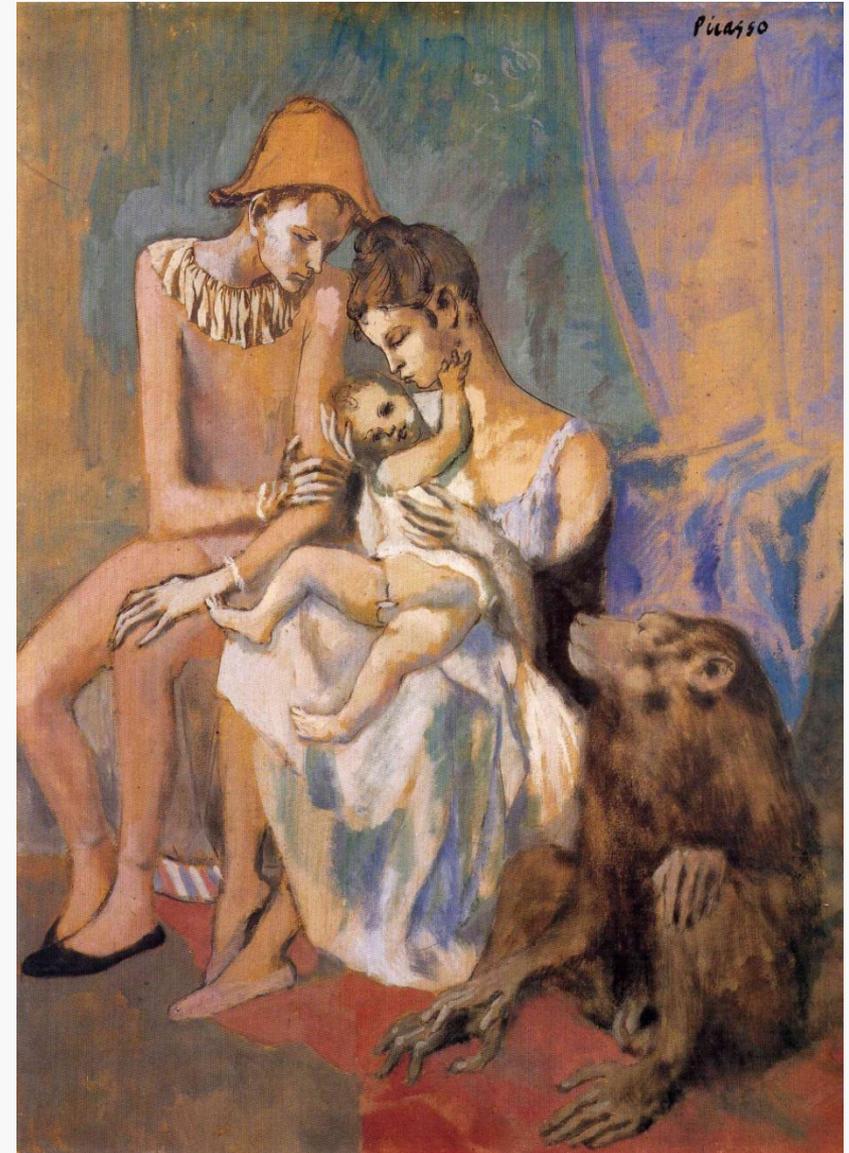

- Произведение переходного периода — от «голубого» к «розовому» — «Девочка на шаре» (1905).
- На картине изображена бродячая группа акробатов. Почти весь холст занимают двое: хрупкая гимнастка репетирует цирковой номер, балансируя на шаре, и мощный атлет сидит рядом, отдыхая. Картина наполнена внутренним драматизмом, который положен в основу композиции картины, и построена на сопоставлении контрастов. Пейзаж, изображённый на картине, представляет собой унылую, выжженную солнцем холмистую равнину, по ней протянулась просёлочная дорога, где и остановилась кибитка бродячего цирка. На заднем плане картины изображена случайная прохожая с ребёнком, собака и пасущаяся белая лошадь. Унылый фон контрастирует с весёлым ремеслом артистов, работающих среди шумной весёлой толпы зрителей. Шар и куб, стоящие на земле, — цирковой реквизит — также представляют собой противоположности. Обыгрывается контраст движения и неподвижности. Девочка грациозно покачивается, удерживая равновесие, атлет сидит застывший, словно монолит. Он практически слился в одно целое со своим постаментом, олицетворяя неподвижность и постоянство.

«Девочка на шаре»
(1905).

- В 1904 году Пикассо поселяется в Париже, где находит пристанище в знаменитом монмартрском общежитии для бедных художников Бато-Лавуар: начинается так называемый «розовый период», в котором печаль и нищета «голубого периода» сменилась образами из более живого мира театра и цирка.

«Семья акробата с обезьяной»,
1905

- От экспериментов с цветом и передачи настроения Пикассо обратился к анализу формы

Работа Пикассо и иберийской скульптуры

- Сезанновский кубизм
- В 1907 г. молодой испанский художник Пабло Пикассо, обосновавшийся в Париже, показал друзьям своё незаконченное полотно «Авиньонские девицы». Он отверг иллюзорную трёхмерность, перспективу, светотень. Поверхность большой картины — и фон, и тела пяти обнажённых женщин — была рассечена на геометрические сегменты. Выглядели «девицы» как грубо вытесанные древние идолы.

Сезанн,
Купальщицы. 1900

«Авиньонские девицы»,
1907

- На полотне изображено пять обнажённых женщин, написанных в разной манере. Две правые фигуры с лицами, напоминающими африканские маски, знаменуют собой рождение нового течения в живописи, кубизма. Женщины написаны в розово-охристых тонах, фон в голубых тонах, что напоминает о «розовом» и «голубом» периодах творчества Пикассо

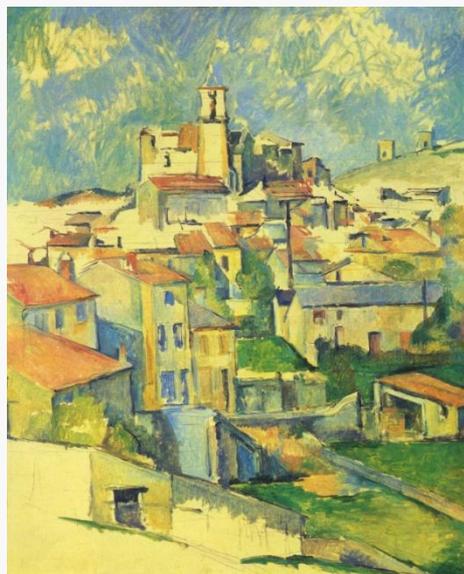
- Даже самые чуткие знатоки современного искусства — поэт Гийом Аполлинер (будущий теоретик кубизма) и русский коллекционер Сергей Иванович Щукин — были не в состоянии тотчас же оценить революционное значение живописной причуды Пикассо. А некоторые художники сочли картину насмешкой над их серьёзными экспериментами.

Авиньонские
девицы,
эскиз

Жорж Брак (1882—1963)

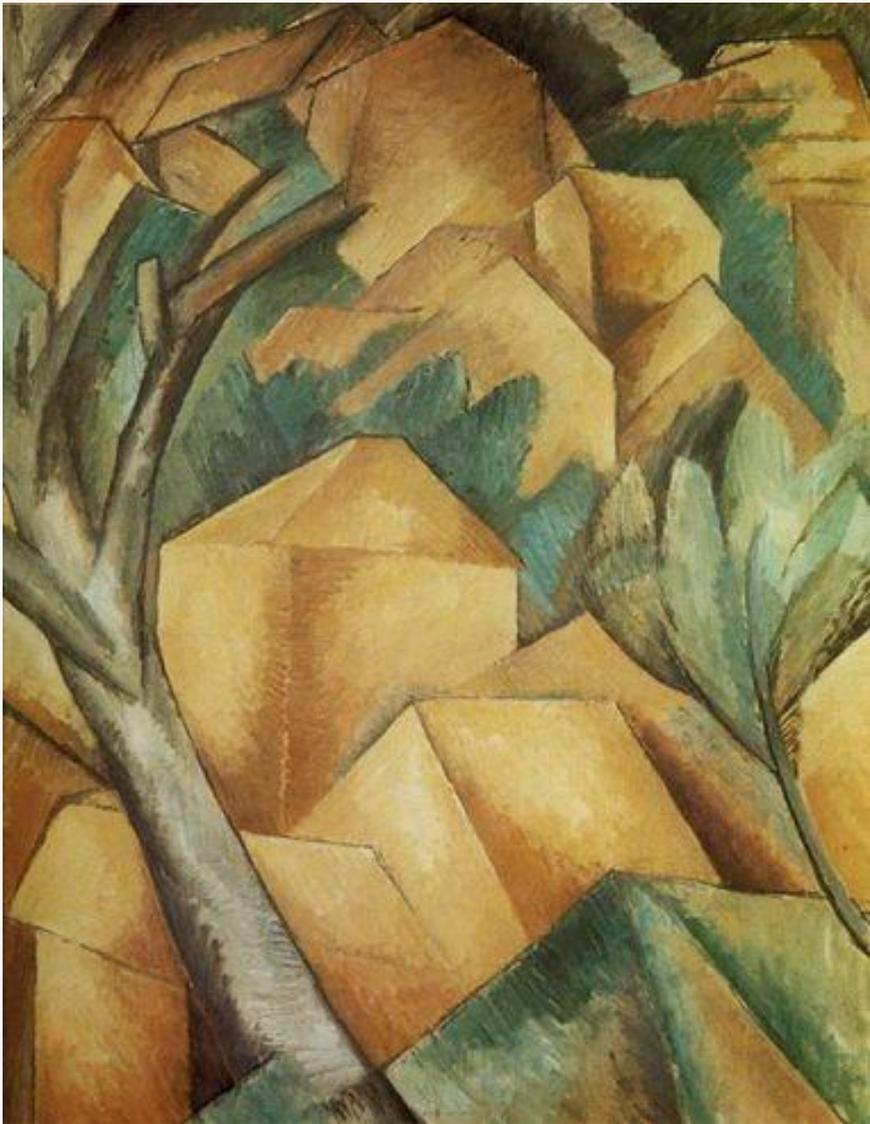
- Брак хотел вернуть в современную живопись то, что она утратила после импрессионизма, — ощущение плотности тел, наполненности объёма. Художники решили заново утвердить на полотне прочность и стабильность материи.

Поль
Сезан
н

Дом в Эстаке, 1908 - Жорж
Брак

Жорж Брак. Дома в Эстаке.
1906 г.

- Предельно упрощённое изображение не предполагает в пейзаже таких «подробностей», как, например, окна домов. Поэтому дома здесь смотрятся россыпью кристаллов. Диагональные линии (дерево на первом плане, крыши), асимметричные контуры приносят в картину движение, но не выстраивают перспективы. Панорама пейзажа передана высокой линией горизонта.

- Аналитический кубизм
- Спустя два года кубистические объекты Пикассо и Брака уже нельзя было назвать стабильными. Контуры в их картинах стали прерывистыми, Грани же представляли не в положенных по законам перспективы ракурсах, а разворачивались в сторону зрителя.

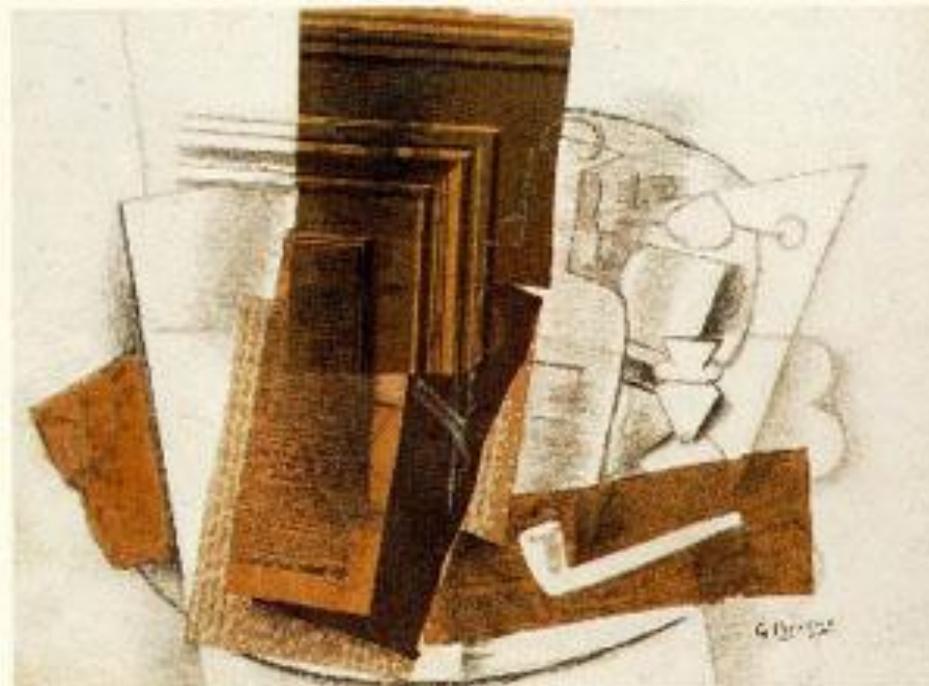
Пикассо «Портрете А. Воллара» (около 1910 г.)

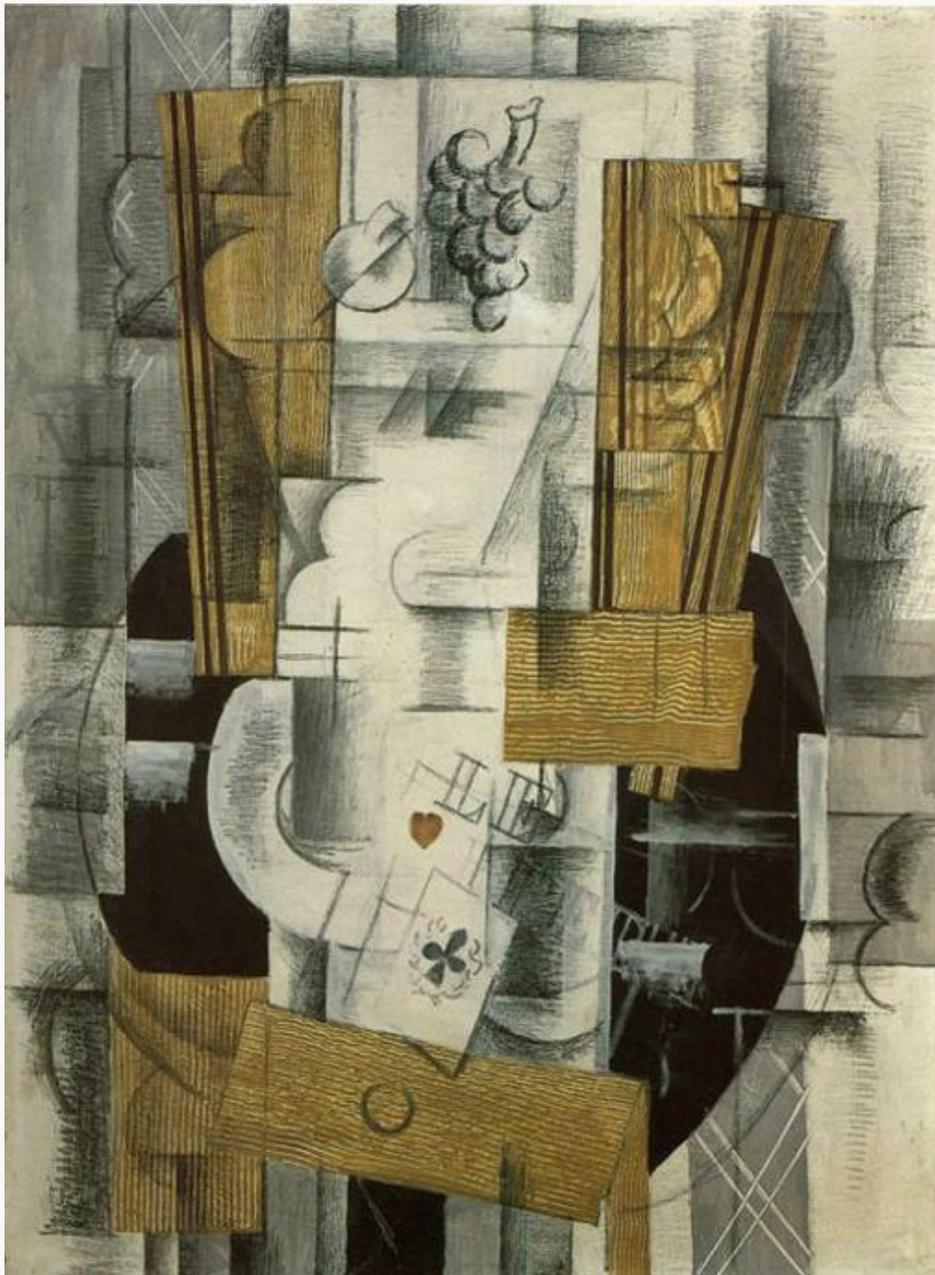
Брак. Натюрморте со скрипкой и кувшином» (1910 г.)

- Подчас в дробном ритме сечений уже едва можно было различить саму форму, и тогда художники стали делать узнаваемыми некоторые детали, способные намекнуть на изображаемый предмет, например колки скрипки или горлышко бутылки.

- Синтетический кубизм
- Затем они начали вводить в живописные полотна реальные предметы (коробочки, детали музыкальных инструментов и т. д.) и материалы разной фактуры (бумагу, дерево, ткань). Например, в картине Брака «Бутылка, стакан и трубка» (1913 г.) сами эти предметы изображены сухо и схематично, словно нарисованы карандашом. А главный акцент художник делает на газетных вклейках и рельефе дверной панели, которые помещены на первом плане.

Брак.
«Бутылка, стакан и
трубка» (1913 г.)

- Здесь образ уже не разлагается, а собирается, синтезируется из отдельных атрибутов, характерных деталей.

Брак «Композиция с
трефовым тузом», 1913 г.

- Если в сезанновский период кубизма дома, деревья, горы, человеческое тело, посуда как бы состояли из одной универсальной материи, а художника занимала только форма, объём, то теперь важно было почувствовать именно разный качественный состав предметов. Сочетания различных поверхностей на холсте были очень декоративны. Эта черта кубистической живописи ещё ярче проявилась в овальных композициях. Их даже стали именовать рокайльным кубизмом — по названию самого причудливого и склонного к украшениям стиля

Пикассо «Музыкальные инструменты», 1912 г.

ОРФИЗМ

Робер Делоне. Эйфелева башня.
1911 г.

- Прорыв из кубизма в область абстракции произошёл через орфизм. Так поэт Гийом Аполлинер назвал творческую манеру Робера (1885-1941), и Сони Делоне (1885—1979), считая, что их произведения, подобно музыке древнегреческого героя Орфея, завораживают и очаровывают людей, наполняя их сердца радостью.

- Сам Робер Делоне не очень доверял этому определению и именовал своё искусство чистой живописью, движением цвета в свете, симультанной (от франц. *simultane* — «одновременный»), а иногда, играя словами, синхромной (от греч. «син» — «вместе» и «хрома» — «цвет») живописью. Смысл её заключается в том, что при взгляде на предмет художник прежде всего, помня о законах физики, извлекает разло

Робер Делоне. Круглые формы. Солнце, Луна. 1912—1913 гг.

- Большинство художественных течений, возникших в начале XX столетия, остались лишь краткими эпизодами в бурной биографии века. Кубизму же была суждена долгая жизнь. И в сегодняшнем искусстве часто можно наблюдать результаты его пластических экспериментов.

Соня Делоне. Электрические призмы и фото костюма 1914 г.