

Основные стили и
направления в искусстве
XIX – XX в.в.



Содержание

1. Стили и направления
2. Реализм
3. Импрессионизм
4. Кубизм
5. Фовизм
6. Футуризм
7. Абстракционизм
8. Сюрреализм
15. Термины



Реализм

Середина XIX в.

- Критическое отношение к буржуазной действительности.
- Акцент на **противоречиях жизни.**
- Утверждение **трезвого взгляда** на вещи.

- В архитектуре – **рационализм**, конструктивизм.
- В литературе – критика нравов, натурализм.
- В живописи – пленэрная живопись, создаваемая на природе, пейзаж.



На первой выставке передвижников Саврасов представил произведение, сразу принесшее ему известность, - «Грачи прилетели». Необычайно светлая по колориту, маленькая картина удивила зрителей простотой сюжета.



Грачи прилетели. 1871



Импрессионизм

посл. треть XIX в.

- Стремление наиболее **естественно** и **непредвзято запечатлеть** реальный мир в его неподвижности и изменчивости, передача своих мимолётных впечатлений, тонких настроений.
- *Создание ощущения сверкающего солнечного света.*
- Разложение сложных тонов на чистые цвета.
- Кажущаяся неуравновешенность композиций, неожиданные ракурсы.



Ренуар впервые добился успеха в Салоне, выставив там «Портрет мадам Шарпантье» с детьми». Красиво выстроенная композиция, излучающая тепло и свет, лишенная излишней экстравагантности, вполне удовлетворяла вкусам парижской публики.



Портрет мадам Шарпантье с детьми. 1878г.



Кубизм

1 четв. XX в.

- *Модернистское течение.*
- Искусство призвано отражать не реальность, а наше восприятие её.
- Деформация образов реального мира.
- Конструирование объёмной формы на плоскости, разложение сложных форм на простые геометрические фигуры.



В 1913-1914 гг. Малевич создал ряд работ, в которых стремился выразить яркие черты кубизма.

Полотно «Дама на остановке трамвая» на первый взгляд кажется произвольным сочетанием квадратов, треугольников и др. фигур. Они словно наплывают друг на друга, сходятся и расходятся, и из их таинственного движения возникают вполне узнаваемые образы.



Дама на остановке трамвая. 1913



На полотне «Проселок» Саврасов изобразил раскисшую мокрую дорогу, уходящую вдаль под облачным небом, с лохматыми ветлами на повороте и островками травы на обочине.

Поздние маленькие этюды художника написаны лёгкими свободными мазками, свежестью красок, чистотой восприятия.



Проселок. 1873



ФОВИЗМ

Начало XX в.

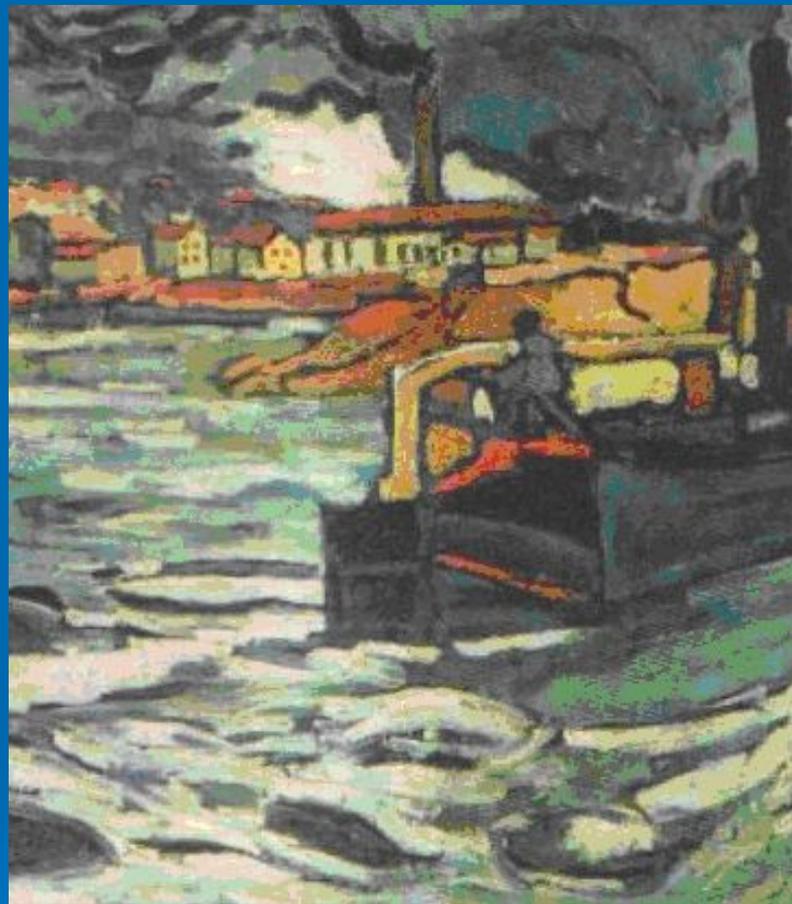
- ▣ *Модернистское течение.*
- ▣ Стремление к эмоциональной силе художественного выражения.
- ▣ Эксперименты с цветом.
- ▣ Резкое обобщение объемов, пространства, рисунка, стихийная динамика письма.



Пейзажи Мориса де Вламinka

динамичны по форме и ярки по колориту.

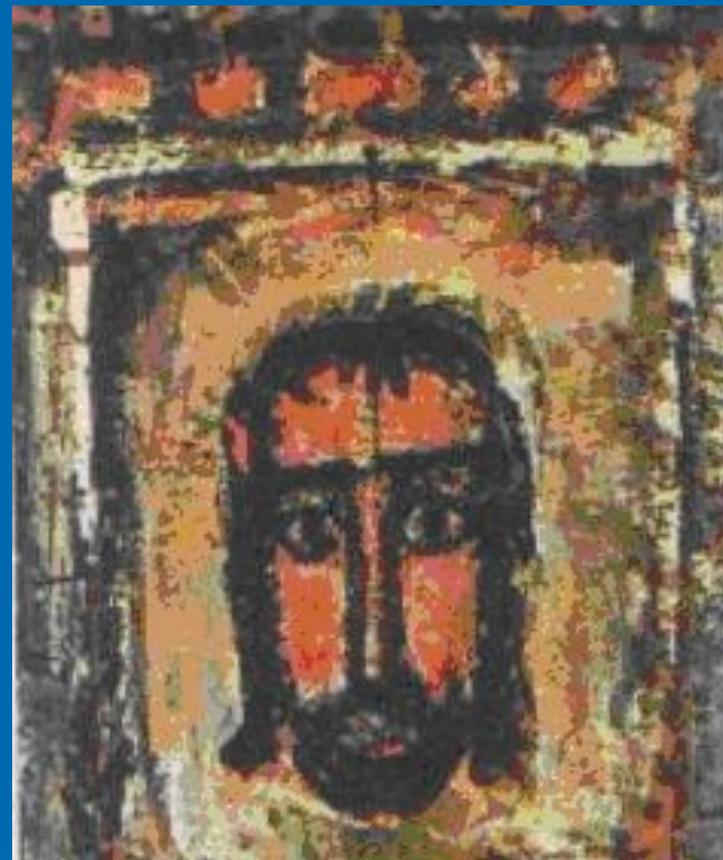
Работая в **фовистской** манере, он действительно почти не смешивал красок, писал то геометрически правильными, широкими раздельными мазками, то **ванг-гоговскими** крутыми завитками.



Баржи на сене. 1906г.



На фоне общего праздничного настроения живописи **фовистов** полотна **Жоржа Руо** поражают **трагизмом**. Персонажи художника – *клоуны, уличные девицы, гротескно-уродливые жители городских предместий*. Картины на евангельские темы, обычно воспевающие величие духа, у Руо пронизаны щемящим чувством слабости и беззащитности человека.



Святой лик. 1933г.



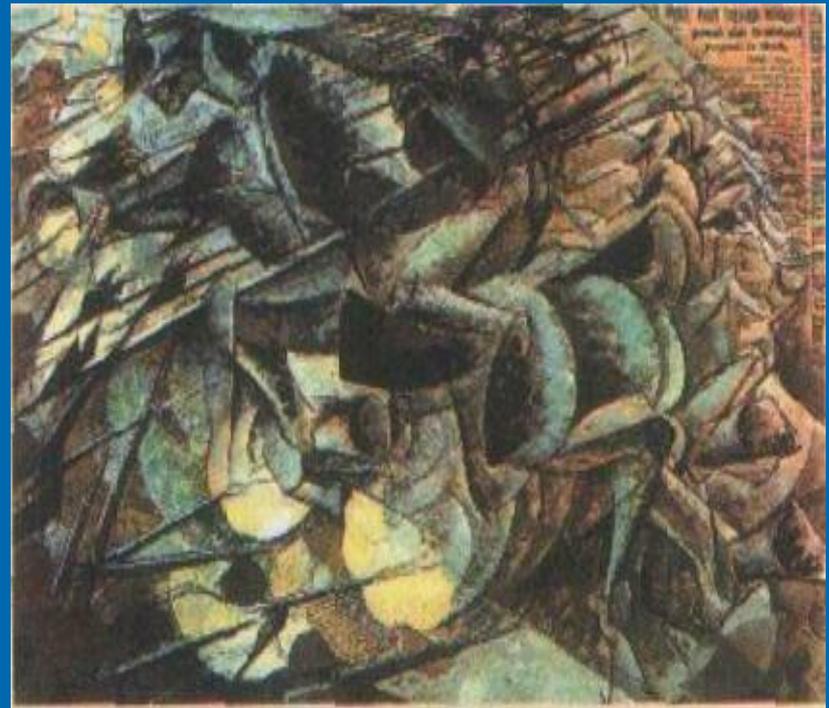
Футуризм

Первая четв. XX в.

- **Отрицание традиционной культуры**, эстетика машинной индустрии и большого города.
- Переплетение документальности и фантастики.
- В литературе – эксперименты со словами.
- В живописи – пересечения, сдвиги, повторение мотивов – для передачи движения.



Фигура скачущей лошади в этой и других работах Боччони могла бы послужить иллюстрацией к следующему тезису одного из футуристических манифестов.



Атака улан. 1915



Абстракционизм

первая четверть XX в. - первая половина XX

- Отказ от изображения реальных предметов.
- **Художественное творчество** – свободные ассоциации, не несущие определённого содержания.
- Стихийность бессознательного творчества.
- Беспредметные пластические, цветовые, ритмические композиции.



Здесь *крупные пятна* и *удары кистью*, *тонкие комбинации коротких линий* и *широкие полосы сочных оттенков* мягко перетекают друг в друга или, наоборот, резко сталкиваются.



Композиция VI. 1913 Василий Кандинский

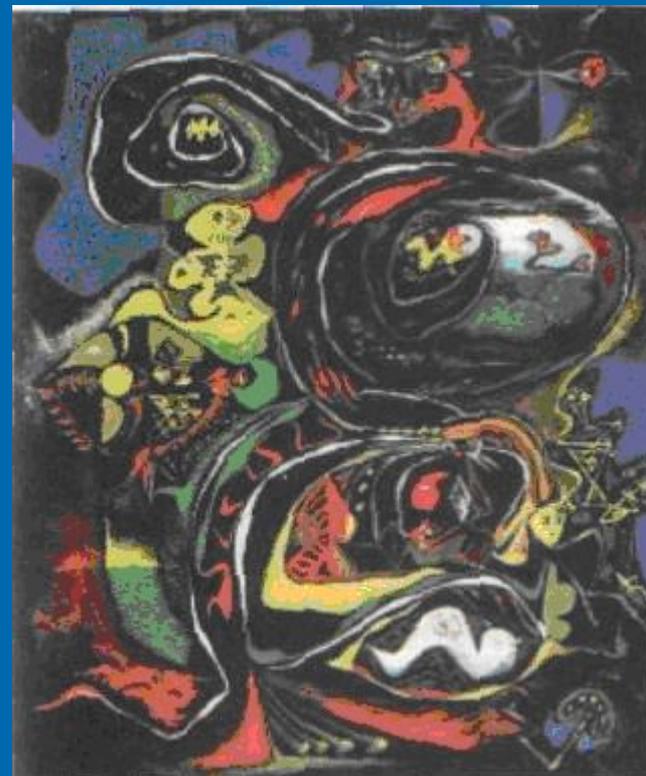


Сюрреализм

- Источник искусства – *сфера подсознания* (инстинкты, сновидения, галлюцинации).
- Разрыв логических связей, заменённых субъективными ассоциациями.
- Пугающая противоестественность сочетания предметов и явлений, которым придаётся видима достоверность.



Методом графического автоматизма начал свою деятельность, включившись в сюрреалистическое движение, художник **Андре Массон**. Индийской тушью он водил по бумаге. Случайно возникающие линии и пятна напоминали некие образы, которые при последующем движении руки изменялись.



Медитация на дубовом листе. 1942



Термины

Синтез – метод исследования какого-нибудь явления в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в единое целое данных, добытых анализом.

Рационализм – философское идеалистическое направление, отрывающее мышление от чувственного опыта и считающее разум единственной основой научного познания закономерностей природы и общества.

Пафосность – страстное воодушевление, подъем, энтузиазм.



Термины

Иерархия – порядок подчинения низших ВЫСШИМ.

Декор – внешнее, показное приличие.

Модернизм – формалистическое направление в изобразительном и прикладном искусстве конца XIX – начала XX в., противопоставлявшие себя искусству прошлого. То, что современно и модно.

Тленный – подверженное тлению, разрушению, не вечный.



Термины

Абстракционизм – общее название ряда течений в изобразительном искусстве XXв., отказавшихся от понимания искусства как подражания природе, воспроизведение форм действительности.

Импрессионизм – направление в живописи второй половины XIX века – начала XX века, зародившееся во Франции, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть окружающий мир и повседневную жизнь в их подвижности, передать свои мимолетные впечатления.



Термины

ФОВИЗМ – течение во французской живописи начала XXв., для которого характерно предельно интенсивное звучание открытых цветов, сопоставление контрастных окрашенных плоскостей, заключенных в обобщенный контур, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.