

# -ИЗМЫ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В ИСКУССТВЕ **20**-ГО ВЕКА

ЧАСТЬ **1**

Перед вами первый из ряда текстовых блоков, призванных помочь разобраться в хитросплетениях эволюции искусства 20-го века. Здесь вы увидите краткую выжимку, тезисно изложенную информацию о стилях, движениях и направлениях, словом, об «-измах» в современном искусстве. Используйте эту информацию как отправную точку для дальнейших поисков!

Материал подготовлен на базе книг:

*М. Герман. Модернизм*

*У. Гомперц. Непонятное искусство*

*С. Филлипс. Измы. Как понимать современное искусство*

## **ФОВИЗМ**

Первое из авангардных направлений 20 века, распространенное в живописных практиках. Это невероятной яркости краски, ломанные контуры, свободная техника и композиция. Фовизм родился в Париже. В определенном смысле это направление стало продолжением творчества таких художников как Ван Гог, Сезанн и Гоген. Фовисты отказывались от объективности и тщательной детализации, как у импрессионистов, их искусство стремилось к открытию эмоциональности и экспрессии.

**Основные художники:** Жорж Брак (1882-1963), Морис де Вламинк (1876-1958), Андре Дерен (1880 - 1954), Кеес Ван Донген (1877-1968), Рауль Дюфи (1877-1953), Анри Матисс (1869 - 1954), Альбер Марке (1875-1947), Жорж Руо (1871-1958), Отон Фриз (1879 -1949).

## **Дикие звери**

Название «фовисты» родилось из насмешки критика Луи Векселя, который на парижском «Осеннем салоне» в 1905 году, где были выставлены и классические скульптуры, громко заявил: «Донателло среди диких зверей!». «Donatello au milieu des fauves!».

Фовисты пренебрегали точностью формы, а палитру и технику выбирали на основе своих ощущений. Они отказались от традиционного изображения световых эффектов, перспективы, объема и текстуры, утрируя плоскостность изображения. Источником вдохновения для фовистов была первобытная стилизация, африканская скульптура, которую коллекционировали Вламинк, Дерен, Матисс и другие.

Яркие цвета выражают чувства.



Женщина в шляпе, 1905.  
АНРИ МАТИСС

## Экспрессионизм (1890-1934)

Экспрессионизм – это настроение, чувства и мысли художника, которые он передает посредством ярких, живых, порой неприятных, искаженных образов.

Произведение искусства экспрессионистов отражают личность авторов, и обычно заряжены сильными психологическими переживаниями. Экспрессионисты работали с цветом как с условностью, а композиции их картин порой раздражают дисгармонией. Художники этого направления тесно связаны с фовистами, однако в основном работают в Германии.

**Основные художники:** Василий Кандинский (1866-1944), Людвиг Кирхнер (1880-1938), Пауль Клее (1879-1940), Оскар Кокошка (1886-1980), Август Макке (1887-1914), Франц Марк (1880-1916), Эмиль Нольде (1867-1956), Макс Пехштейн (1881-1955), Эгон Шиле (1890-1918), Алексей Явленский (1864-1941).

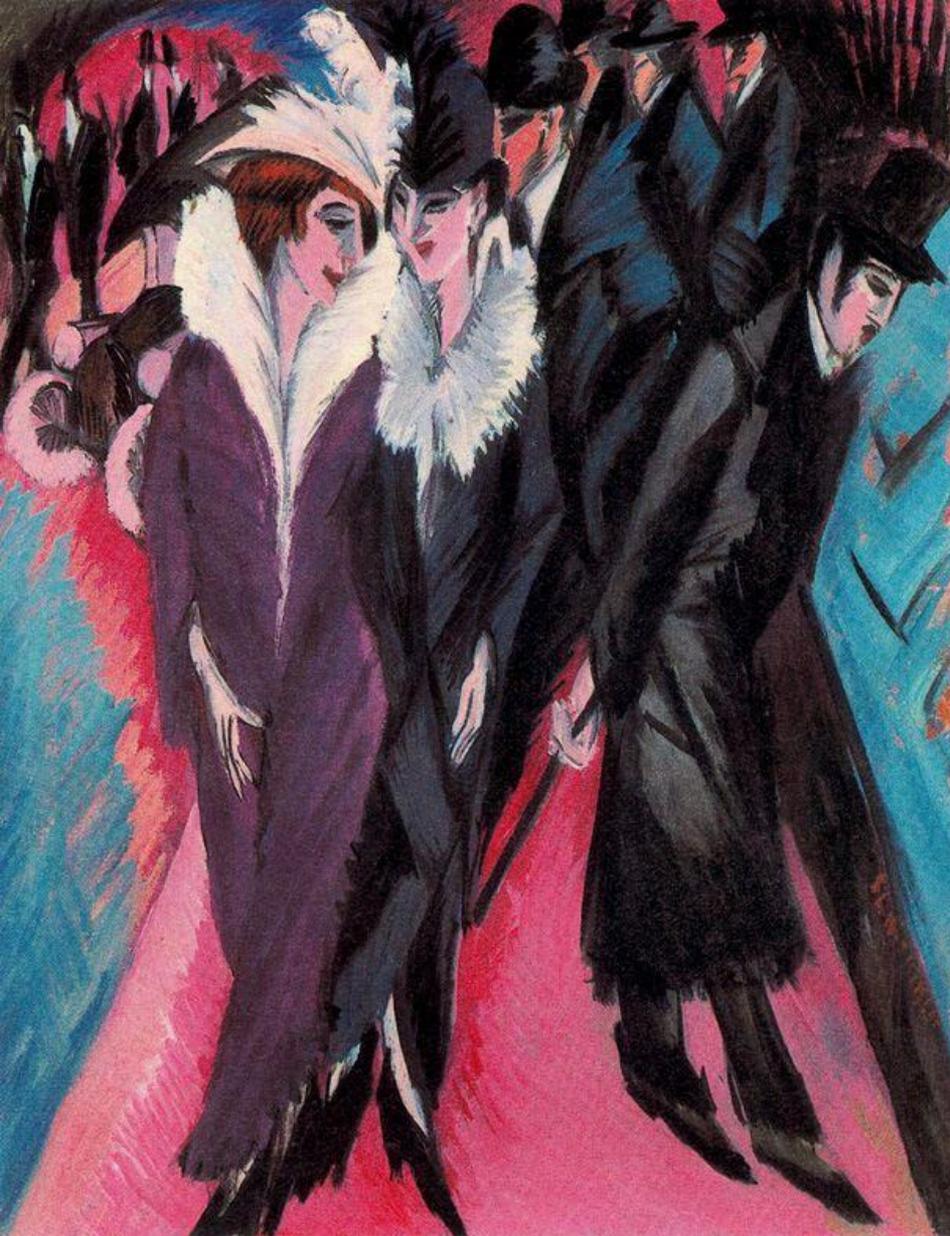
### Die Brucke

Существовало несколько объединений экспрессионистов. В 1905 году в Дрездене была создана группа «Мост» во главе с Эрнстом Людвигом Кирхнером (1880-1938). Они работали намерено в упрощенной и грубоватой манере, искажая форму предметов. Частой темой их произведений становится город, в котором они видели нарастающую агрессию пугающего мира.

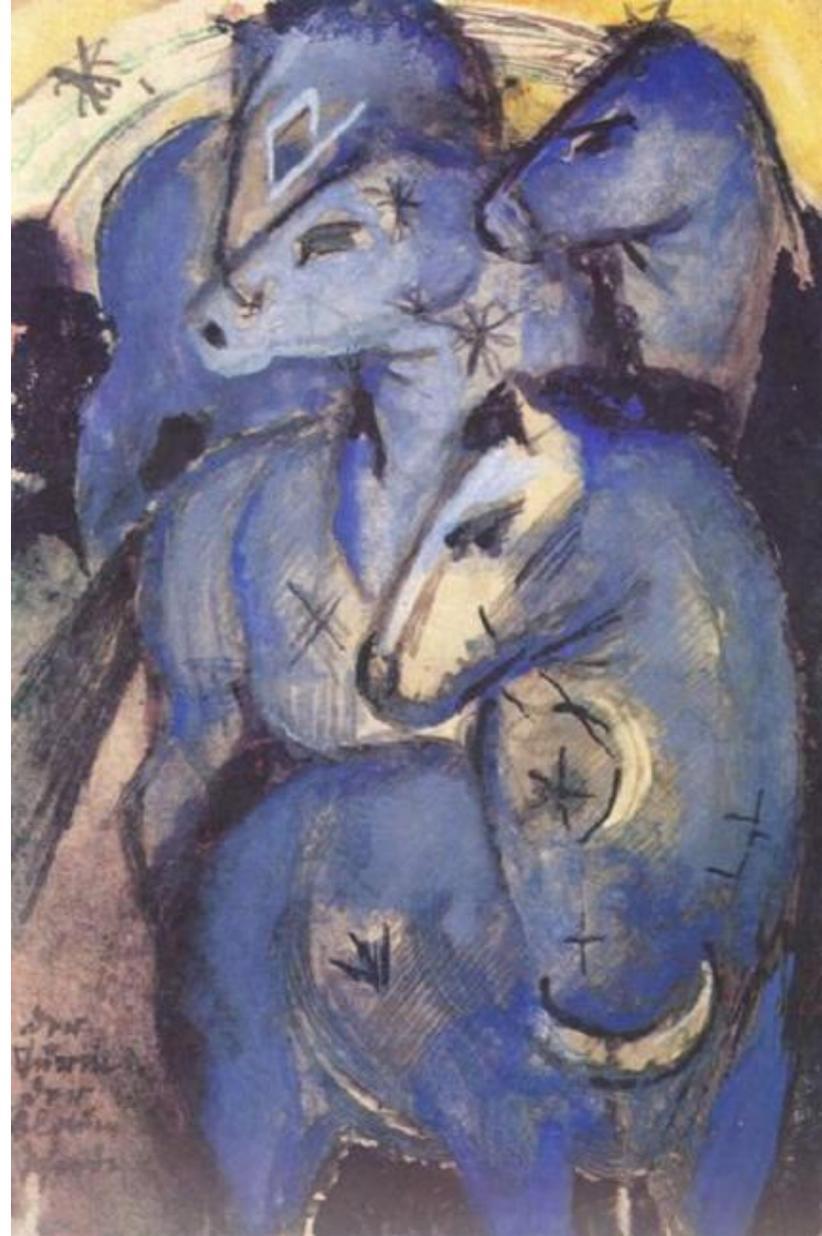
### Der Blaue Reiter

В 1911 году в Мюнхене появилось другое художественное объединение «Синий всадник», со-основателем которого является Василий Кандинский. Они мечтали возродить в обществе духовные ценности. Они верили, что их творчество может вернуть глубинный смысл человеческому существованию. Кандинский говорил, что он стремится создать «новые отношения с природой».

Искусство экспрессионистов выражает внутренние волнения.



Улица. Берлин. 1913.  
ЭРНСТ ЛЮДВИГ КИРХНЕР



Башня синих коней.  
1913. ФРАНЦ МАРК

## Кубизм (1907-1914)

Создателями одного из самых ярких художественных стилей стали два французских художника, Пабло Пикассо и Жорж Брак. Все началось с создания картины «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо в 1907 году. В этом полотне заметно влияние примитивного искусства Африки и испанской Иберийской скульптуры. Кроме этого, Пикассо продолжает поиски новой живописной логики, используя новаторские идеи Сезанна.

**Основные художники:** Александр Архипенко (1887-1964), Константин Бранкузи (1876-1957), Жорж Брак (1882-1963), Альбер Глез (1881-1953), Хуан Грис (1887-1927), Фернан Леже (1881-1955), Жан Метценже (1883-1956), Пабло Пикассо (1881-1973), Осип Цадкин (1890-1967).

### **Влияние Сезанна и примитивного искусства**

Сезанн, изображая объекты в разных ракурсах одновременно, исследовал их структуру, стремился проанализировать объем предметов на плоском холсте.

В примитивном искусстве формы упрощались и поэтому зачастую искажались.

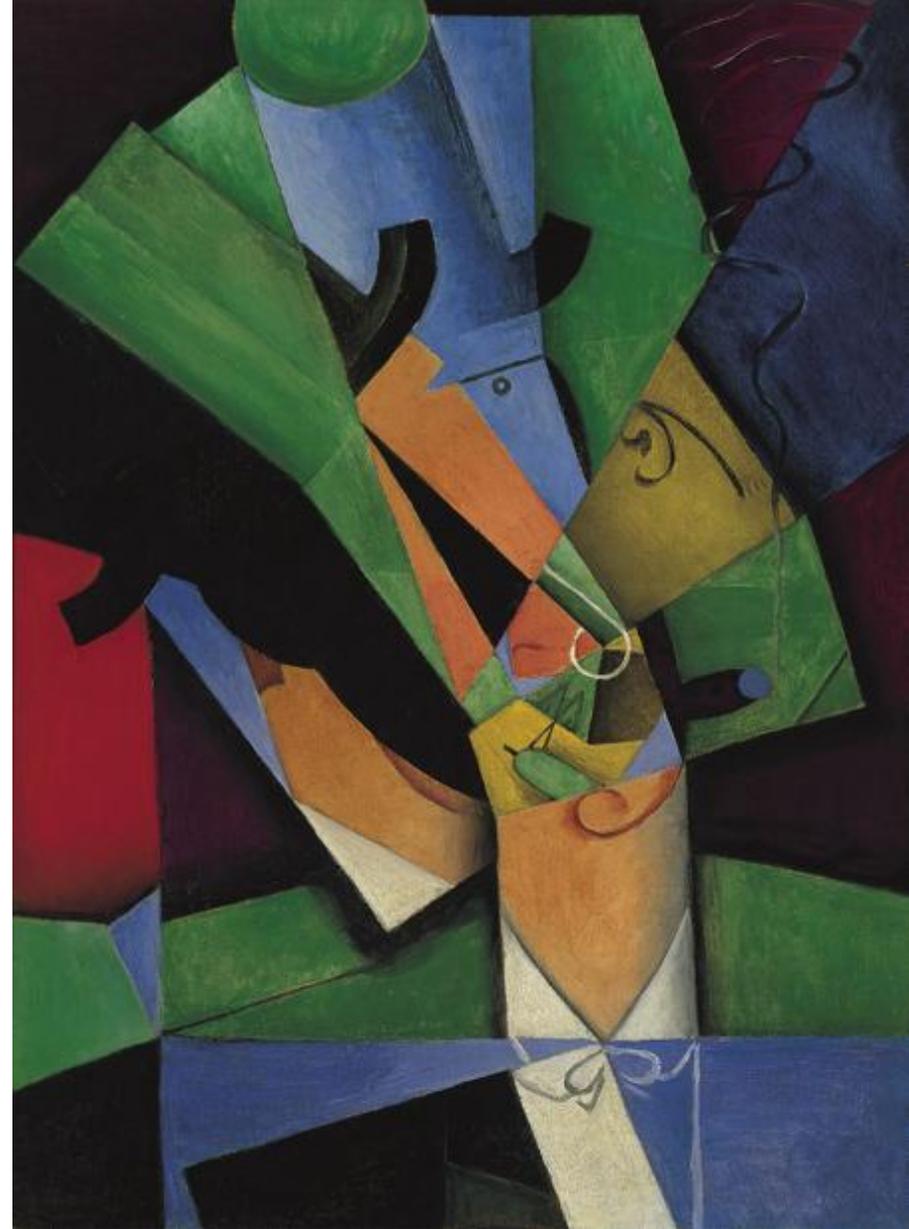
Пикассо объединяет эти две концепции и изображает фигуры под разными углами, демонстрируя не реальность, а внутреннюю аналитическую логику живописного пространства.

Живопись кубистов постепенно становится все более абстрактной, палитра Пикассо и Брака редуцируется. Художники используют нейтральные тона, чтобы подчеркнуть линии и контуры фигур. В позднем кубизме эксперименты художников превращают живопись в рельефы, за счет включения новых материалов в полотно. Например, обрывки газет или нотные тетради обогащали текстуру живописи и подчеркивали ее двухмерность.

Объект изображается в различных ракурсах на одном полотне.



Скрипка и виноград. 1912.  
ПАБЛО ПИКАССО.



Курильщик (Франк Хавиланд). 1913.  
ХУАН ГРИС

## **Футуризм**

Футуризм развивался в Италии группой художников, которые пытались создать принципиально новое искусство. Это искусство стремилось разрушить все старые каноны и обратиться в будущее, в новый прекрасный мир современных технологий.

**Основные художники:** Джакомо Балла (1871-1958), Антон Джулио Брагалья (1890-1960), Умберто Боччони (1882-1916), Карло Карра (1881-1966), Луиджи Руссоло (1885-1947), Джино Северини (1883-1966), Марио Сирони (1885-1961).

## **Динамизм**

Филиппо Томмазо Маринетти (1876-1944) написал главный манифест футуризма, восхваляющий юность, машины, движение и скорость. Художественный манифест становится главным оружием пропаганды нового искусства у футуристов. Они воспевают городской высокотехнологичный образ жизни, восхищаются новыми видами транспортных средств. На их полотнах отражается любовь к прогрессу, а в манифестах они отвергают прошлое и убогость настоящего. Они призывают своих последователей разрушить и сжечь академии и музеи, и предвкушают разрушение старого мира в огне войны.

Ради того, чтобы изобразить движение и скорость, в своих произведениях футуристы использовали волнистые прерывистые мазки, диагональные линии – все это создавало эффект движения и света. Сильное влияние итальянского футуризма отобразилось и на русском кубофутуризме, конструктивизме, дадаизме и сюрреализме.

Это искусство является отражением динамизма, энергии и воинственности индустриальной эпохи.



Динамизм собаки на поводке. 1912. ДЖАКОМО БАЛЛА

Динамизм велосипедиста. 1913. УМБЕРТО БОЧЧОНИ.



## Дада

Дада невозможно назвать всего лишь художественным направлением, это, скорее, художественная реакция творческого сознания на ужасы Первой мировой войны. Дадаисты настаивали на «антиэстетичности» своих взглядов, и противопоставляли ужасу войны и безумию мира свое творчество. Дада возник в нейтральной Швейцарии в 1916 году в «Кабаре Вольтер» (Цюрих).

**Основные художники:** Ханс Арп (1886-1966), Хуго Балл (1886-1927), Георг Гросс (1893-1959), Марсель Дюшан (1887-1968), Франсис Пикабия (1879-1953), Ман Рэй (1890-1976), Тристан Тцара (1896-1963), Рауль Хаусманн (1886-1971), Ханна Хёх (1889-1978), Рихард Хюльзенбек (1892-1974), Курт Швиттерс (1887-1948).

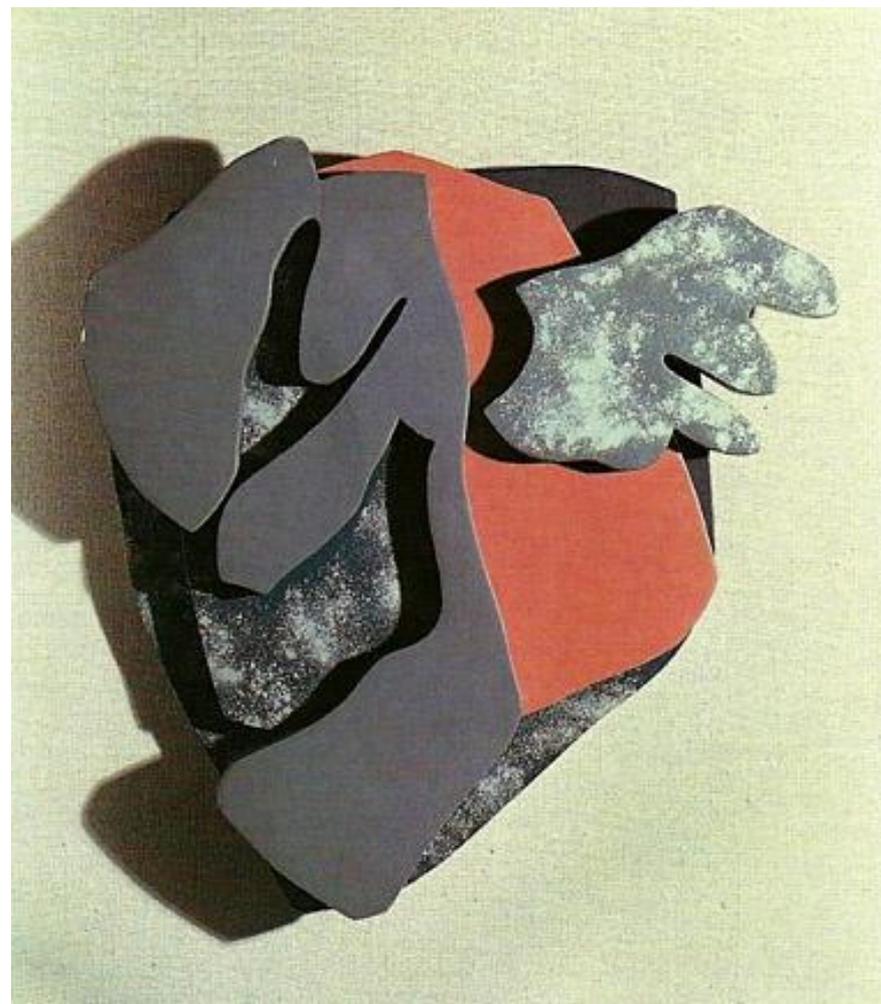
## Противостояние военному насилию

Дадаисты сознательно шли на провокацию, стремились вызвать взрыв эмоций в зрителе и протест против хаоса войны. В попытках разрушить устоявшиеся художественные ценности, они создавали иррациональные произведения, основанные на случайности. Основа дада – абсурд, протестующий против буржуазных ценностей и капитализма. Дюшан придумал «реди-мейд», Швиттерс делал «мерц» – от нем. слова «торговля, коммерция»- ассамбляжи из мусора, который он собирал на улице, Хуго Балль известен неподражаемыми перформансами в «Кабаре Вольтер».

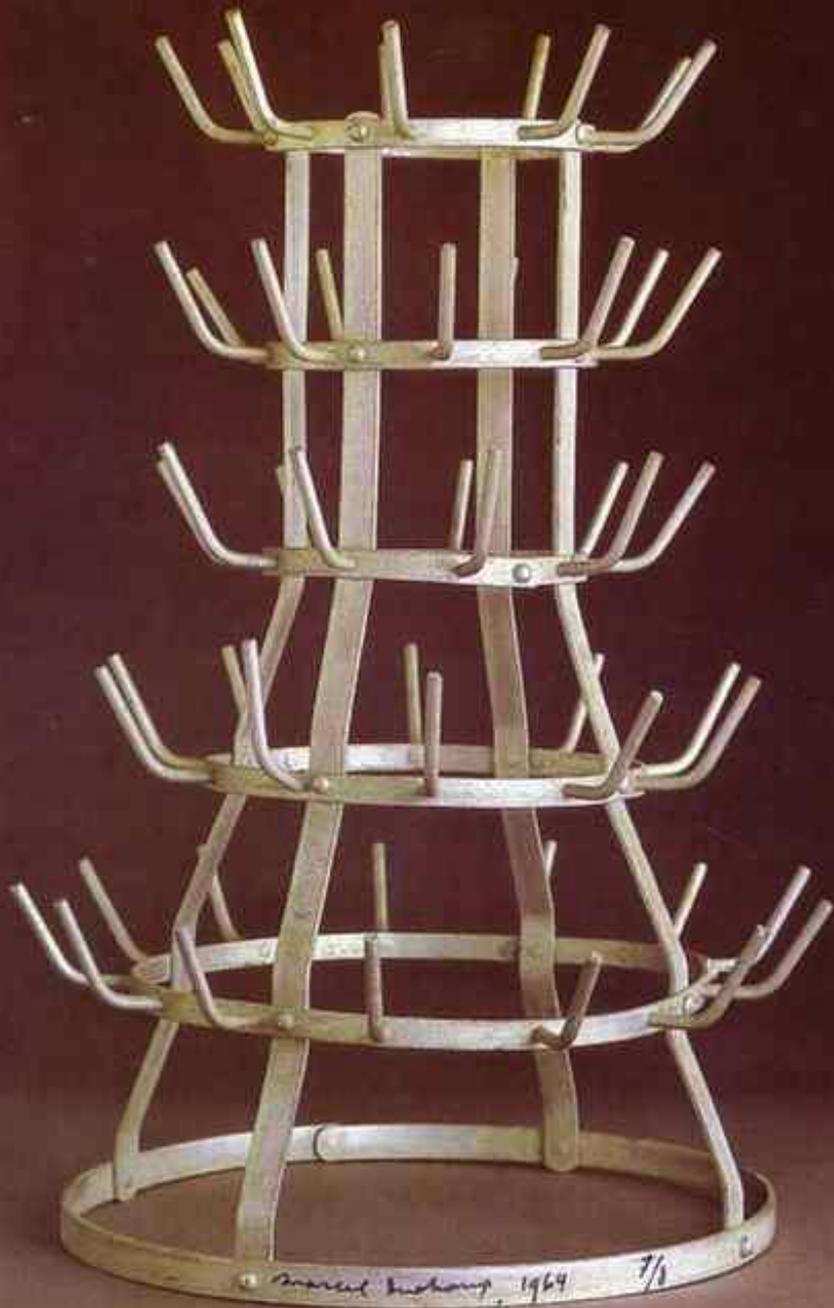
Дада это отказ от традиций искусства и общества, которые приводят к ужасам войны. Создание новой эстетики в результате отрицания всего предыдущего исторического художественного опыта.



Мерц номер 31. 1920.  
КУРТ ШВИТТЕРС



Портрет Тристана Тцара.1916.  
ХАНС АРП



Сушилка для бутылок.  
1914.  
МАРСЕЛЬ ДЮШАН

## Сюрреализм и метафизическое искусство

**Основные художники:** Джорджо Де Кирико (1888-1978), Джорджо Моранди (1890-1964), Сальвадор Дали (1904—1989), Рене Магритт (1898—1967), Хоан Миро (1893—1983), Ив Танги (1900—1955), Поль Элюар (1895—1952), Макс Эрнст (1891—1976).

### **Искусство раскрылось навстречу бессознательному.**

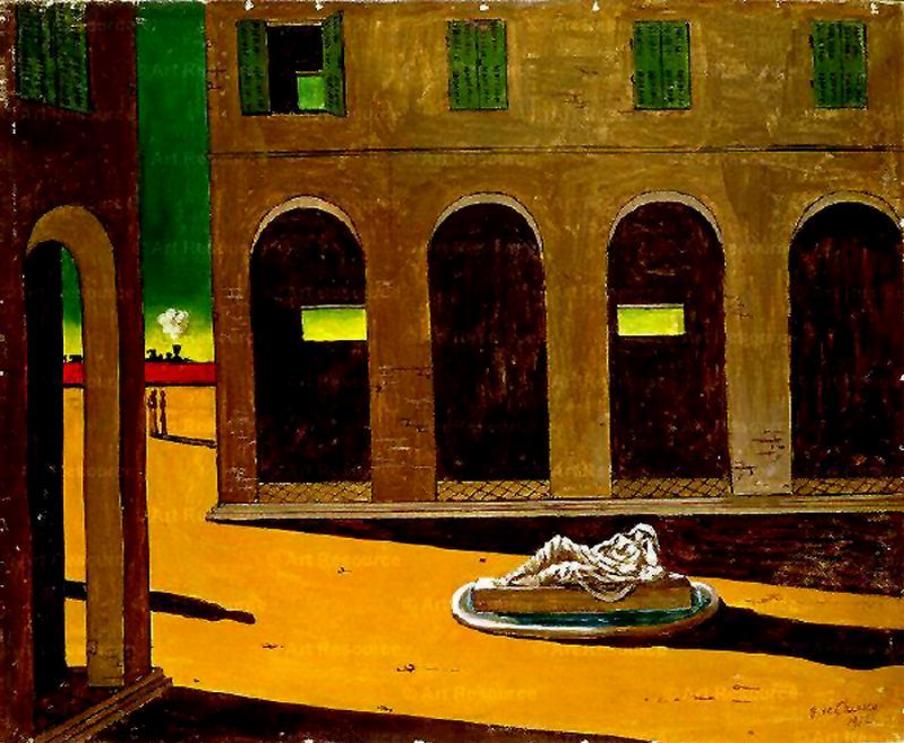
Художники-метафизики в Италии используют классическую живописную манеру для передачи метафизического видения мира. Искусство для них становится духовным исканием.

Сюрреализм возникает во Франции, сперва в литературе как субъективный идеализм творчества, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни одним из источников артистического вдохновения. Для автора больше нет табуированных тем, он бьет не в бровь, а в глаз ханжей из буржуазного общества. Провозглашается принцип спонтанности и автоматизма в работе художника.

Искусство и бессознательное, освобождение творческого импульса от гнета логики, рассудка и культурной традиции. Это направление испытывает влияние философии интуитивизма Анри Бергсона и теории Зигмунда Фрейда (хотя тот отказался признать сюрреалистов своими наследниками).

Многие художники пережили этап увлечения сюрреализмом, среди них был и Пабло Пикассо, но за «каноном» этого движения и чистотой рядов строго следил идеолог Андре Бретон. Во многом из-за его неуступчивости движение вскоре потеряло монолитность.

В различных версиях и рекомбинациях сюрреализм существует до сих пор.



Итальянская площадь.  
1923.  
ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО

Попытки невозможного,  
1928.  
РЕНЕ МАГРИТТ

