

Мир реальности и мир «новой реальности»

(традиционные и нетрадиционные
направления в искусстве
конца XIX - начала XX века)

Учитель МХК: Беленко Наталья Григорьевна

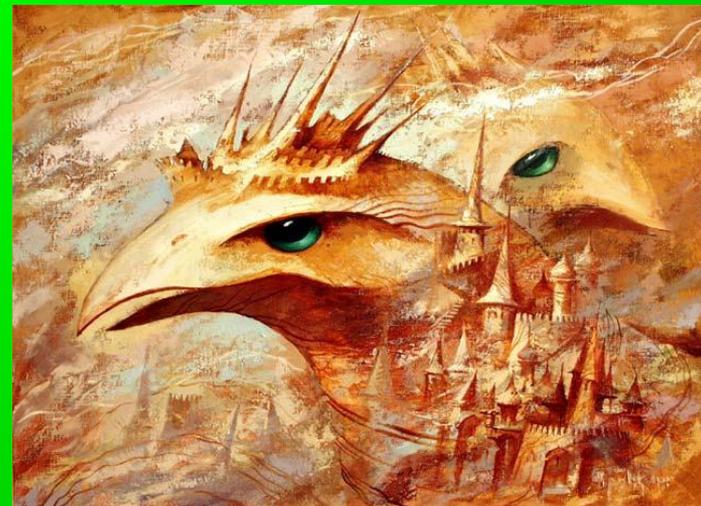
Двадцатое столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности, но и заставило отказаться от привычного взгляда на мир. Уже в начале века наука пересмотрела большую часть «бесспорных» истин. Достижения прошлого казались бесполезными, и человечество осталось наедине с грозным и таинственным миром, словно в первобытные времена. Не случайно огромную популярность в XX в. приобрело примитивное и доисторическое искусство.

Появляется новое течение модернизм. Модернизм включает в себя следующие направления: модерн, импрессионизм, экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, фовизм, кубизм, сюрреализм...

Модерн – художественное направление в искусстве конца 19 – начала 20 века.

Модернизмом называли авангардные течения, отрицавшие реализм как ограничение творчества определенными рамками и утверждавшие принципиально иные ценности, устремленные в будущее.

Модерн проявился в рекламах, афишах, фотографиях, цветном стекле витражей, книжных иллюстрациях, предметах быта (мебель, посуда, ткани).

Фовизм Анри Матисса

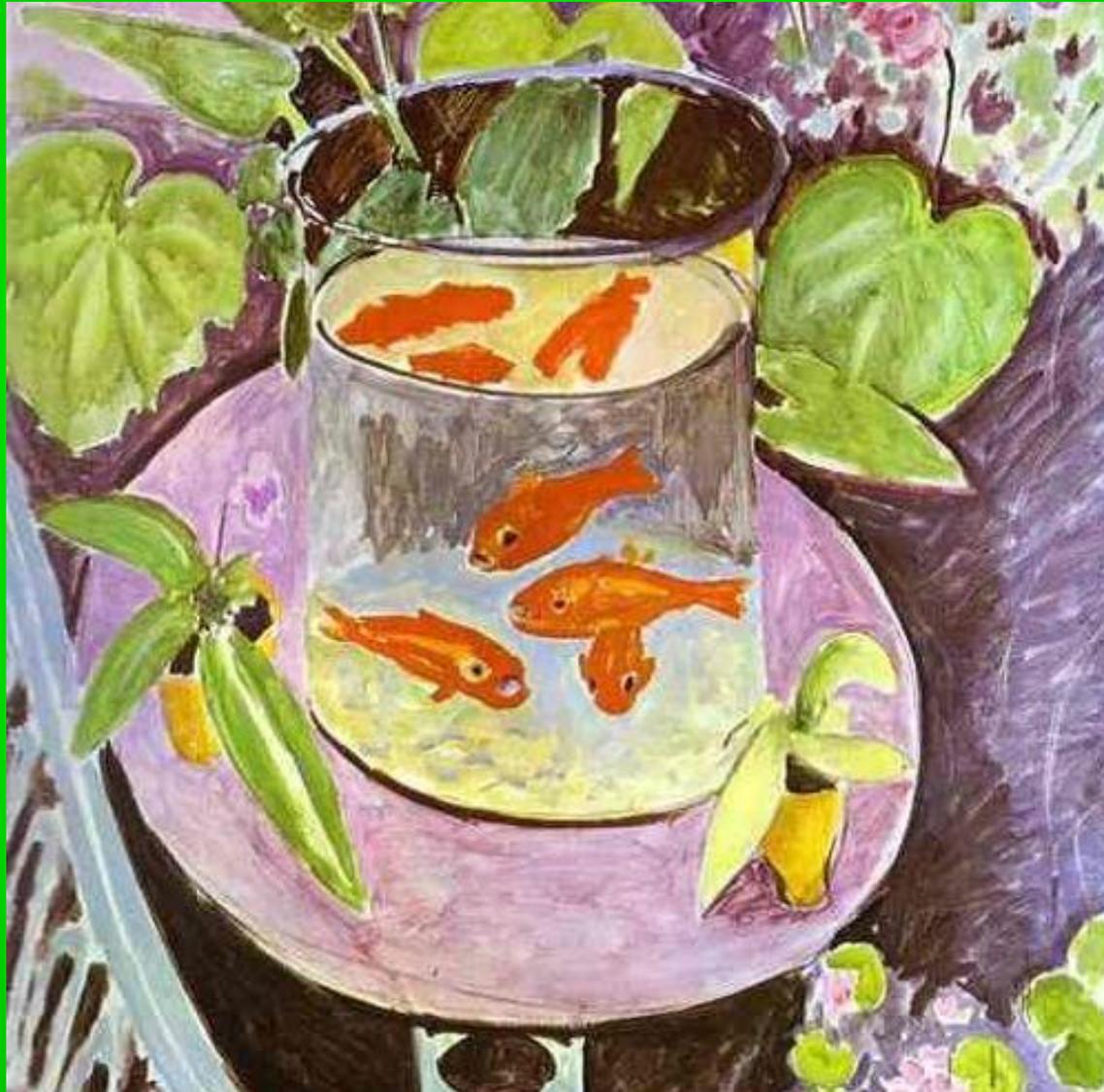
Анри Матисс - признанный классик искусства двадцатого столетия, родоначальник фовизма. На протяжении всей своей жизни он создавал произведения, поражающие всех своей яркостью и щедрой красочностью. Красоту окружающего мира художник раскрывал при помощи чистых красочных пятен, контрастных, но гармонично уравновешенных, наполненных солнечным светом.

ФОВИЗМ (от фр. *fauve* — дикий) — направление во французской живописи конца XIX — начала XX века.

Название закрепилось за группой художников, чьи полотна были представлены на осеннем салоне 1905 года. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти, и французский критик Луи Восель назвал этих живописцев дикими зверями (фр. *les fauves*). 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.

А. Матисс «Красные рыбки». В центре картины красные рыбки.
Цвета: красный, зелёный, фиолетовый.

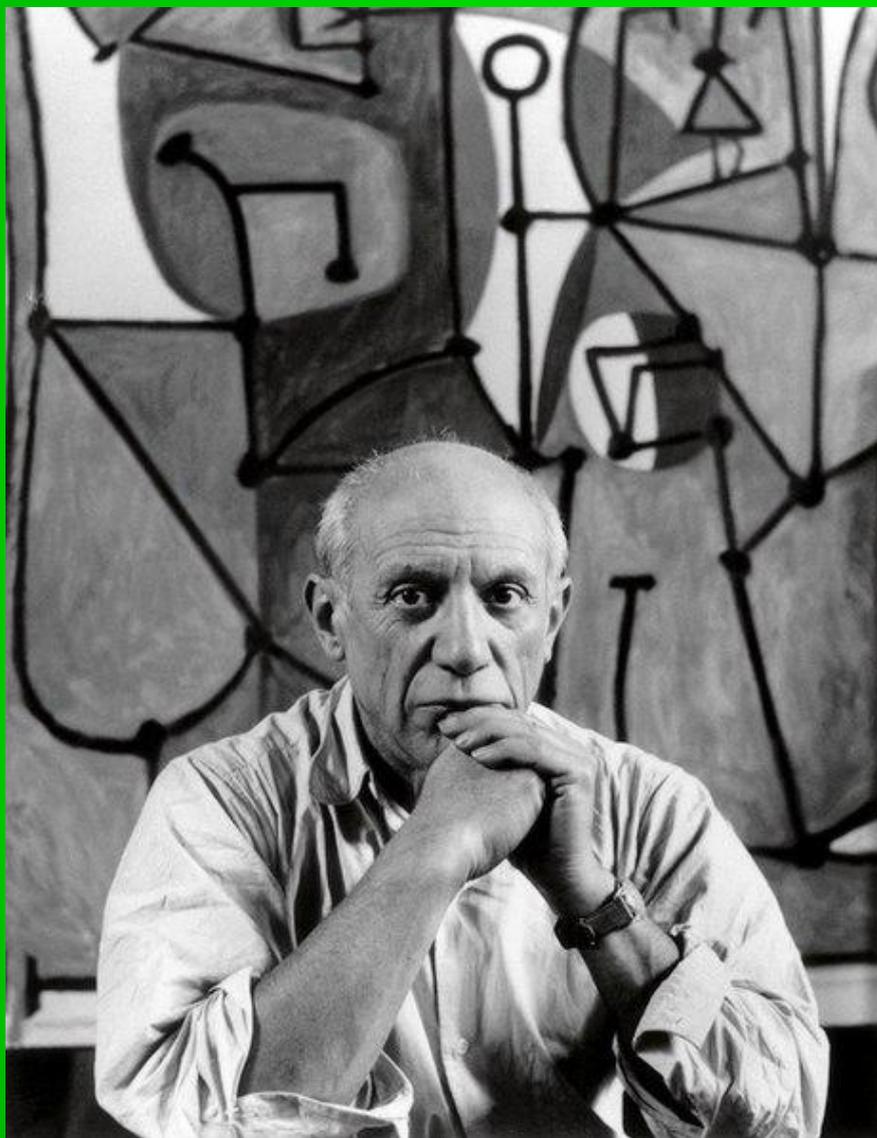
«Танец» - движение людей, динамичность, пластика.

«Музыка» - статичность (нет движений).

Кубизм Пикассо

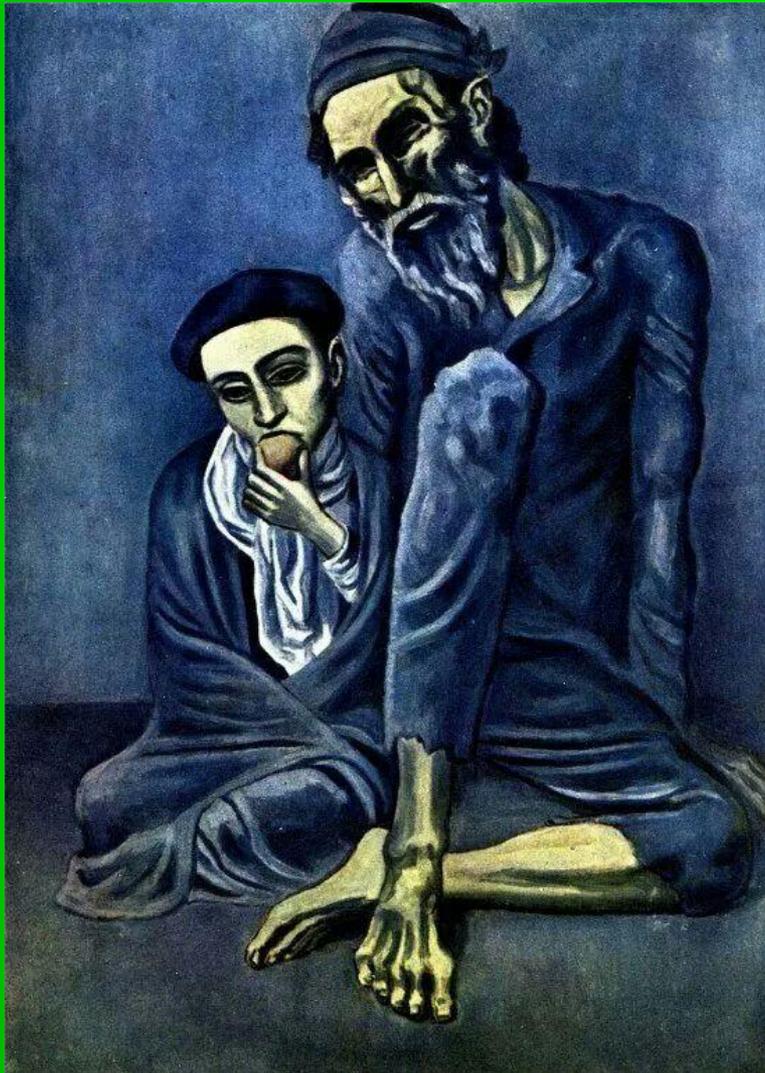

Пабло Пикассо - испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.

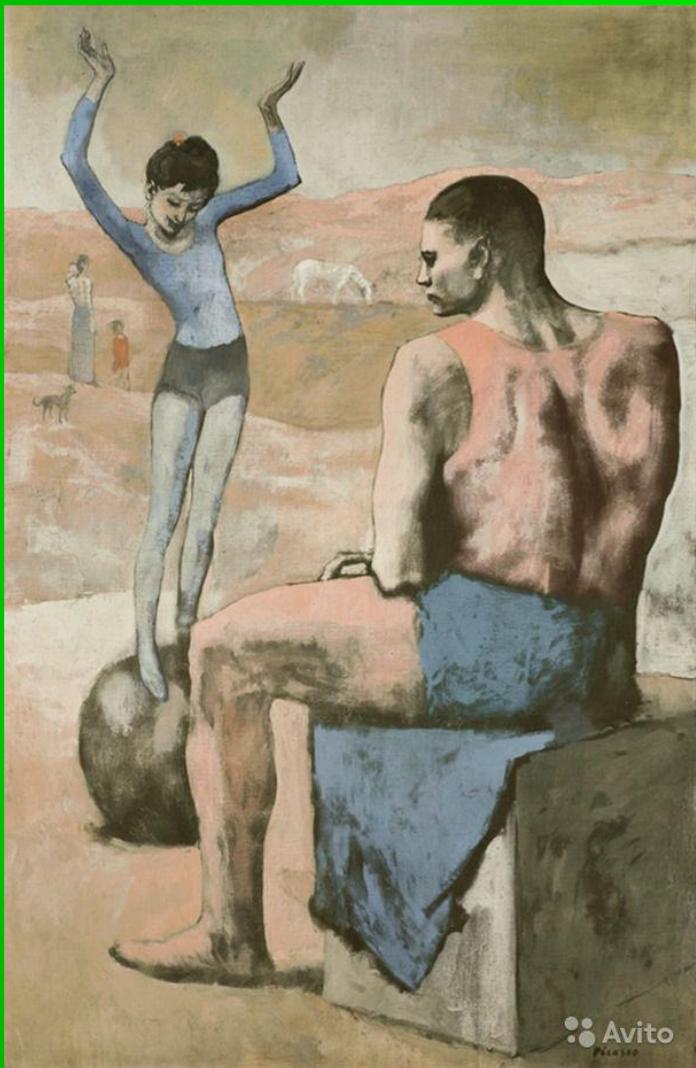
Основатель кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей.

Периоды в творчестве

Голубой период – мрачные картины (потеря, горечь).
«Старый еврей с мальчиком», «Трапеза слепого»

Розовый период (использует тёплые тона, тема цирка).
Серия картин, посвящённых комедиантам «*Девочка на шаре*» - атлет и девочка; контраст хрупкого и крупного.

Кубизм.

От экспериментов с цветом и передачи настроения Пикассо обратился к анализу формы: сознательная деформация и деструкция натуры («Авиньонские девицы», 1907), односторонняя интерпретация системы Сезанна и увлечение африканской скульптурой приводят его к абсолютно новому жанру. Вместе с Жоржем Браком, которого встретил в 1907 году, Пикассо становится родоначальником кубизма — художественного направления, отвергавшего традиции натурализма и изобразительно-познавательную функцию искусства.

«Герника» — картина, написанная в мае 1937 г. по заказу правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. Тема картины, исполненной в манере кубизма и в чёрно-белой гамме, — бомбардировка Герники, произошедшая незадолго до этого, а также ужас испанской революции (1931-1939 годов) и Гражданской войны в Испании. Автор использует геометрические сегменты (искажённые лица, страдающие угловатые формы, миндалевидные глаза. Образ лошади, корриды – символ Испании).

Сюрреализм Дали

Сальвадор Дали - испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма. Сюрреализм - направление в искусстве XX века. Дословно переводится как «сверхреальность», направление сформировалось в начале 20 века. «Сюрреализм – это я» - говорил он.

Сюрреализм — направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием парадоксальных сочетаний форм. Основателем и идеологом сюрреализма считается писатель и поэт Андре Бретон. Основное понятие сюрреализма, *сюрреальность* — совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов. Сюрреалисты были вдохновлены радикальной левой идеологией, однако революцию они предлагали начать со своего сознания. Искусство мыслилось ими основным инструментом освобождения. Нередко сюрреалисты выполняли свои работы под воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков или голода, ради того, чтобы достичь глубин своего подсознания.

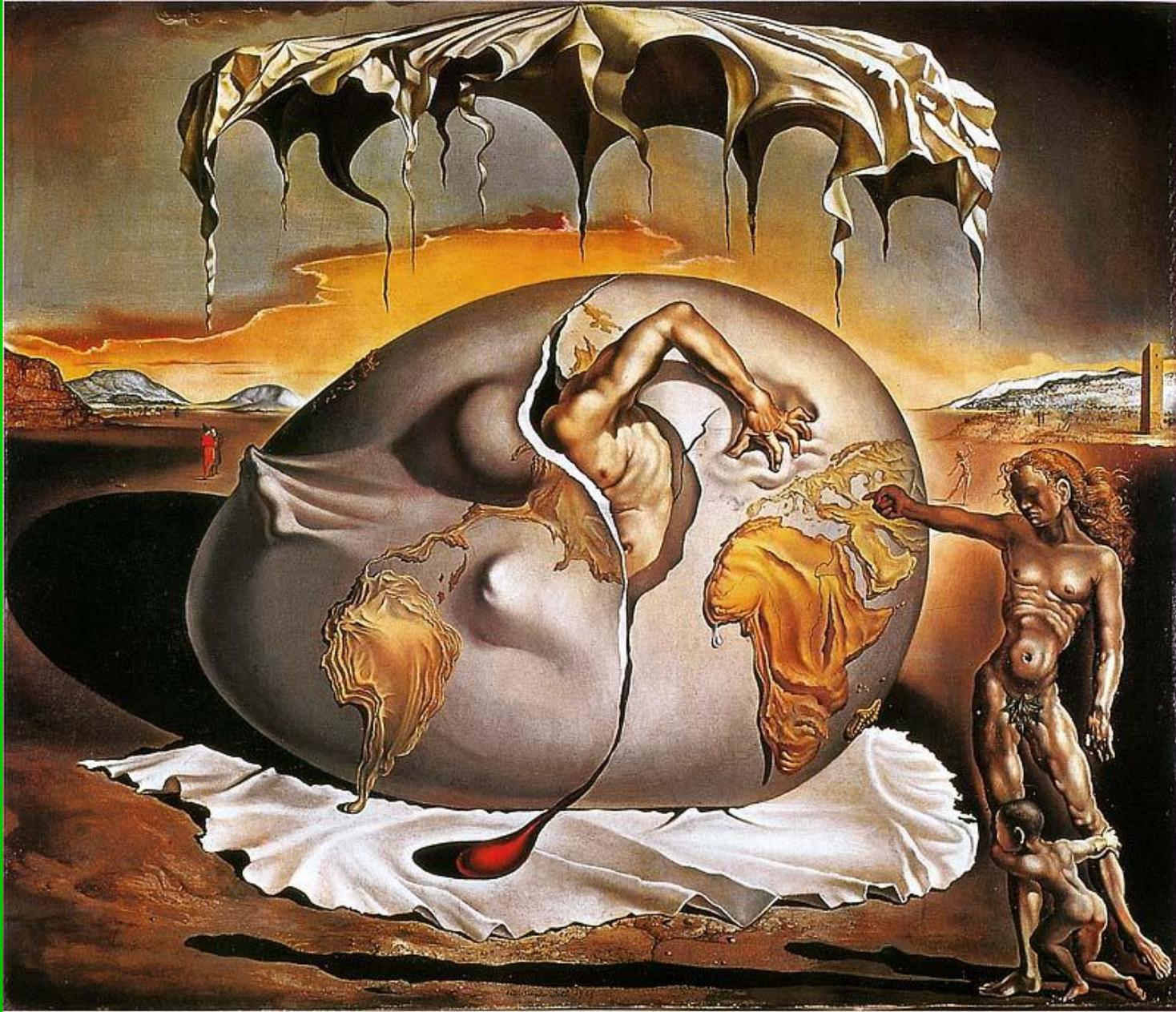
Дали возлагал большие надежды на силу сна, поэтому принимался за холст сразу же после пробуждения, когда мозг ещё полностью не освободился от образов бессознательного. Иногда он вставал среди ночи, чтобы работать.

Дали прикасался буквально ко всему, что было существенно для человека его времени. Его картины не обошли таких тем, как гражданские войны, атомная бомба и нацизм, католическая вера и наука. И почти обо всем он высказывал что-то немыслимое, что-то шокирующее практически всех здравомыслящих людей. И этот вызов был не только его личным делом, это было целью сюрреализма. Дали действительно был сюрреалистом до «мозга костей». В сюрреалистические образы превращалось все, что он делал или говорил.

Картина Сальвадор Дали Сон
Год создания 1937
Холст, масло

Геополитический младенец, наблюдающий рождение нового человека — Сальвадор Дали

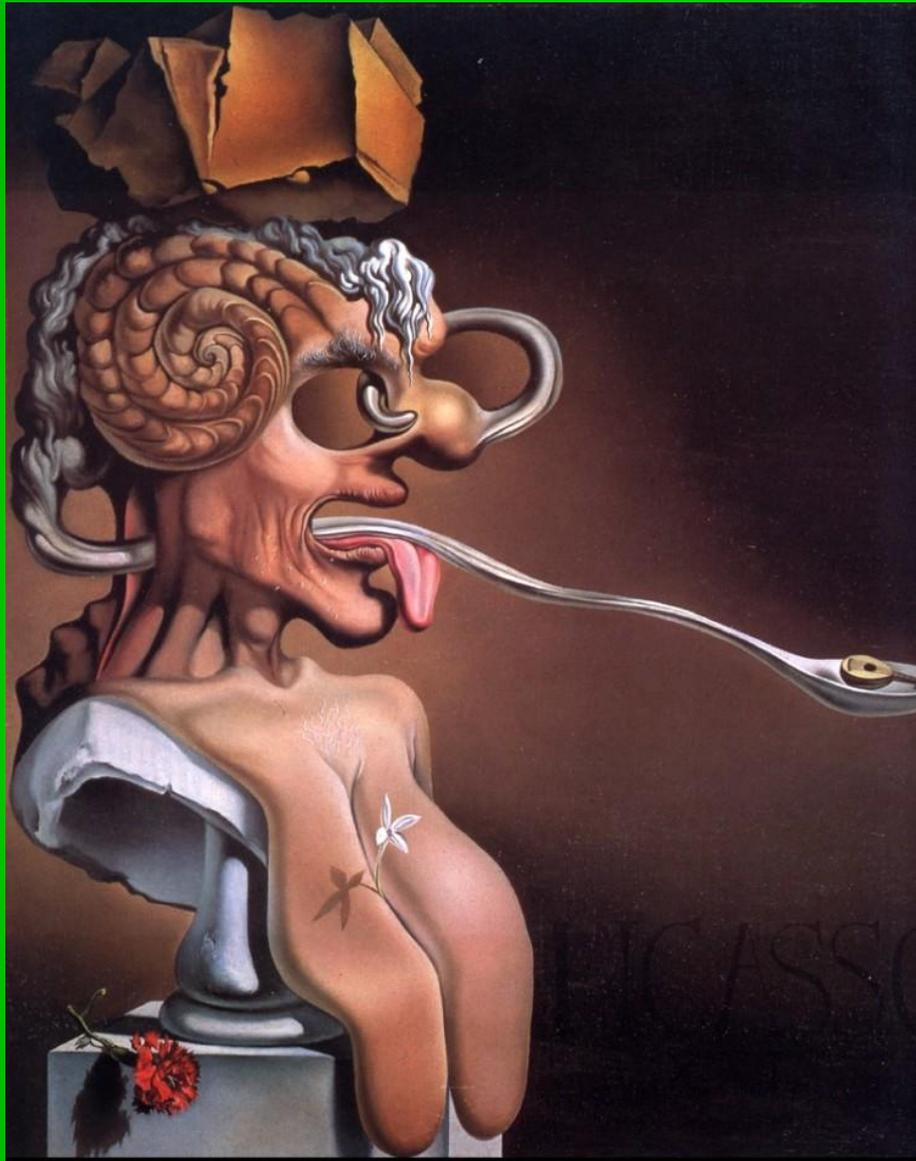

Загадка Гитлера — Сальвадор Дали

Лебеди отражающиеся в слонах — Сальвадор Дали

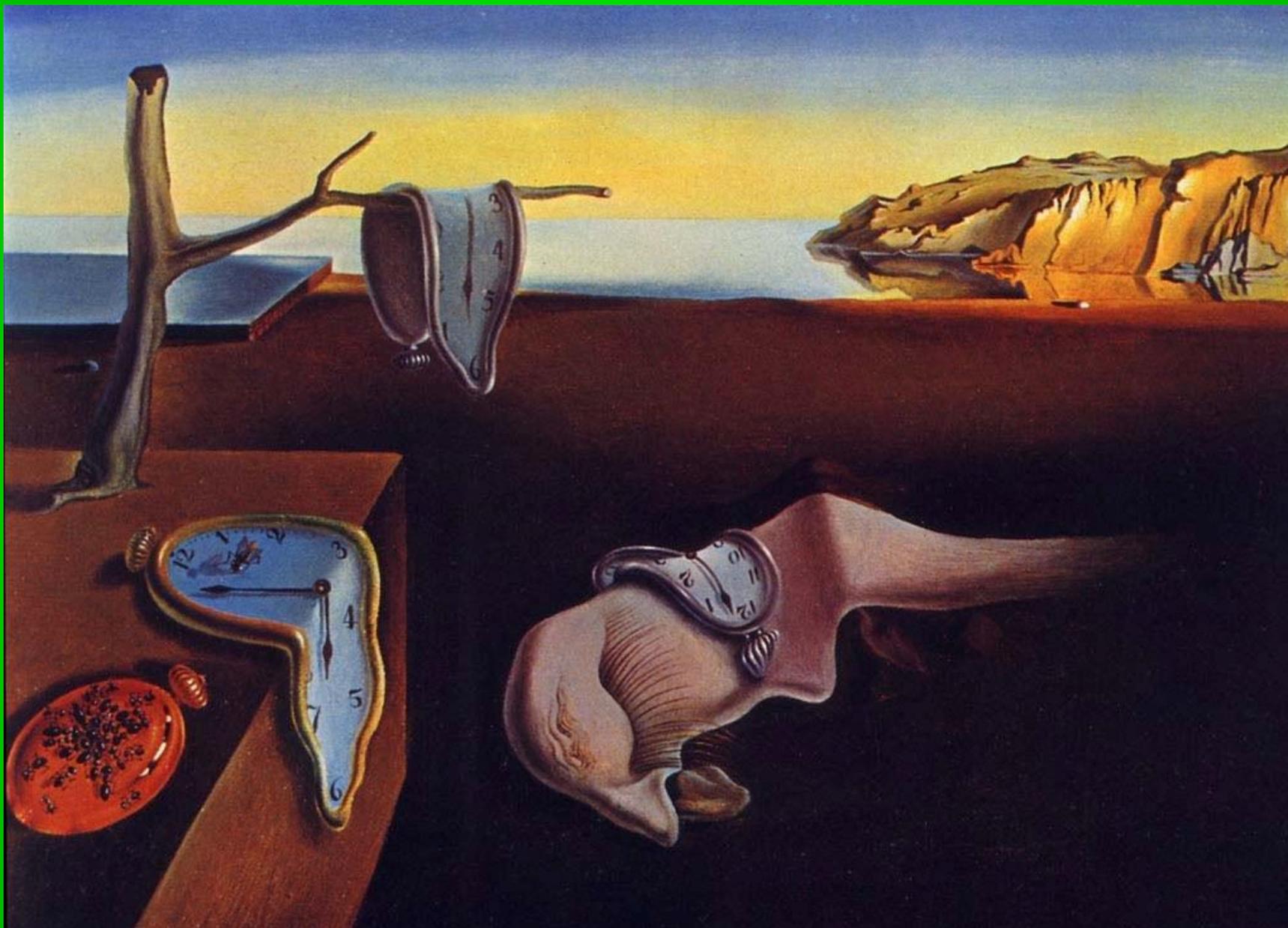

Портрет Пикассо, 1947. Холст, масло.

Поэзия Америки

Постоянство памяти — Сальвадор Дали

Отличие модернизма от искусства прошлых эпох.

- Отказ от норм классического изображения
- Деформация формы
- Экспрессия (яркое проявление чувств, настроений, мыслей)
- Это искусство рассчитано на диалог художника со зрителем.