

Стили и направления XX века

В XX веке искусство столкнулось с усложнившейся действительностью, с нарастанием катастрофичности общественного развития, обострением социальных противоречий, с конфликтами, порожденными научно-технической революцией, с глобальными проблемами, затрагивающими интересы всего человечества.

Гуманистические ценности Возрождения и Просвещения больше не служили поддержкой человеку.

В первые десятилетия XX века многие мастера порвали со сложившимися художественными традициями: появились различные направления авангарда (с фр. “передний край”).

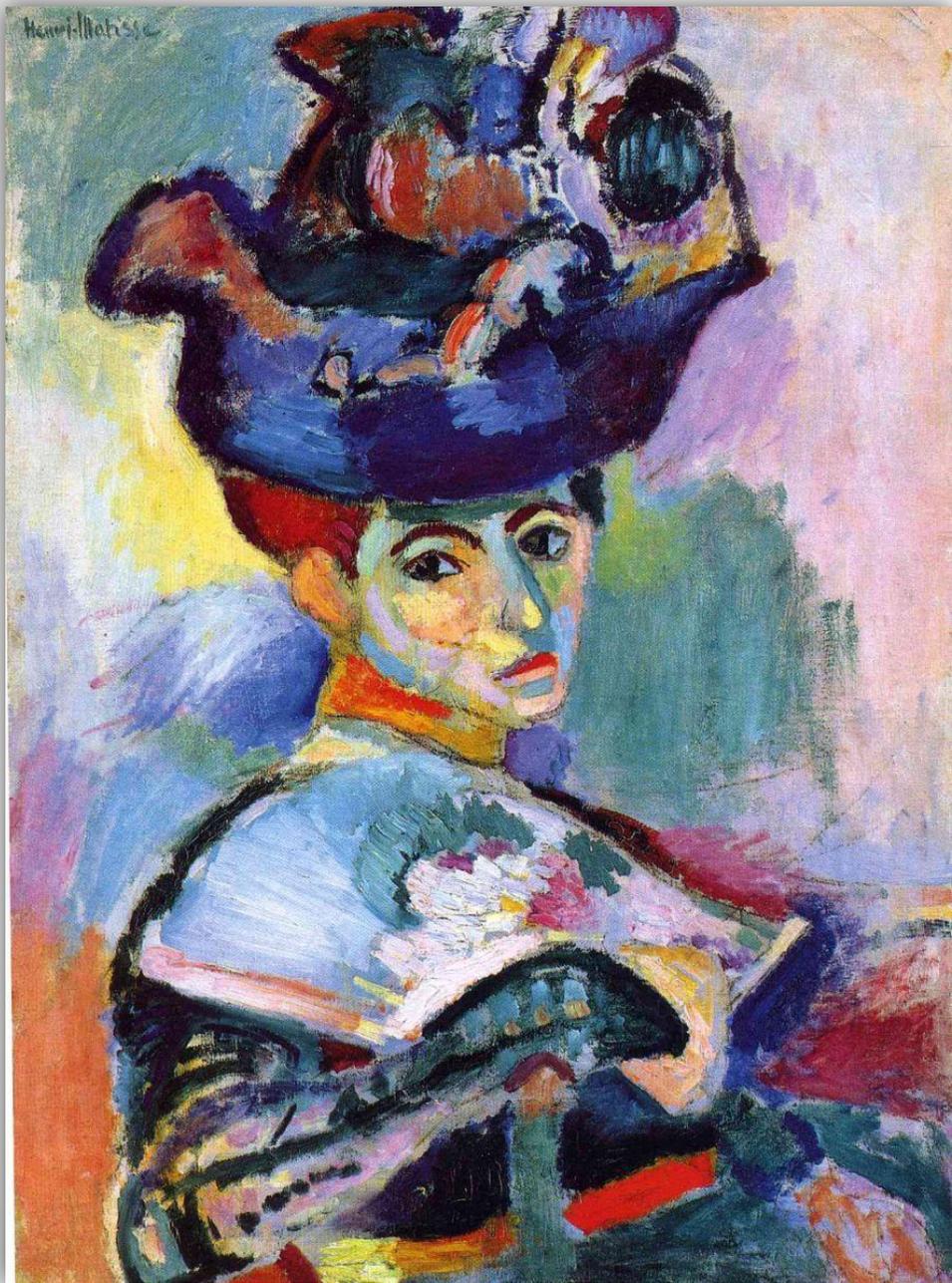
ФОВИЗМ

(с франц. Fauve – «дикий») — одно из первых авангардных течений искусства 20-го века.

Основным элементом живописи фовисты считали цветные соотношения. Причем на их полотнах преобладали «чистые» (несмешанные) и контрастные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Считали, что в битве между интеллектом и подсознанием всегда побеждают инстинкты. Своим учителем и кумиром признавали Винсента Ван Гога.

Яркие представители фовизма:

1. Анри Эмиль Бенуа Матисс;
2. Андре Дерре;
3. Альбер Марке.

Анри Матисс. Женщина в шляпе
*Музей современного искусства, г.
Сан-Франциско. 1905 г.*

Андре Дерен.
Порт в Гавре.
Эрмитаж, СПб.
1905 – 1906 гг.

Альбер Марке. Пляж
в Фекаме.
*Нац. музей
современного
искусства, г. Париж.
1906 г.*

Кубизм

- это художественное направление изображавшее предметы действительности деформированными либо разложенными на простые геометрические формы.

Основной идеей кубизма было отрицание трехмерной реальности.

В своем развитии кубизм прошел 3 фазы:

- А. Сезанновский кубизм – 1907 - 1909 гг.;
- В. Аналитический кубизм–1907 - 1912 гг.;
- С. Синтетический кубизм–1912 - 1914 гг.

Яркие представители:

1. Пабло Пикассо;
2. Жорж Брак;
3. Хуан Грис;

**Пабло Пикассо. Три
женщины.**
Эрмитаж, СПб. 1908 г.

Хуан Грис. Гитара на стуле.
Частная коллекция. 1913

Жорж Брак. Скрипка и кувшин.
Базельский художественный музей, г.
Базель. 1910 г.

Орфизм

- одно из первых проявлений беспредметного искусства. Яркие цвета и геометрические формы напоминают звезды и музыку космоса.

Художники-орфисты стремились выразить динамику движения и музыкальность ритмов с помощью «закономерностей» взаимопроникновения основных цветов спектра и взаимопересечения криволинейных поверхностей.

Яркие представители:

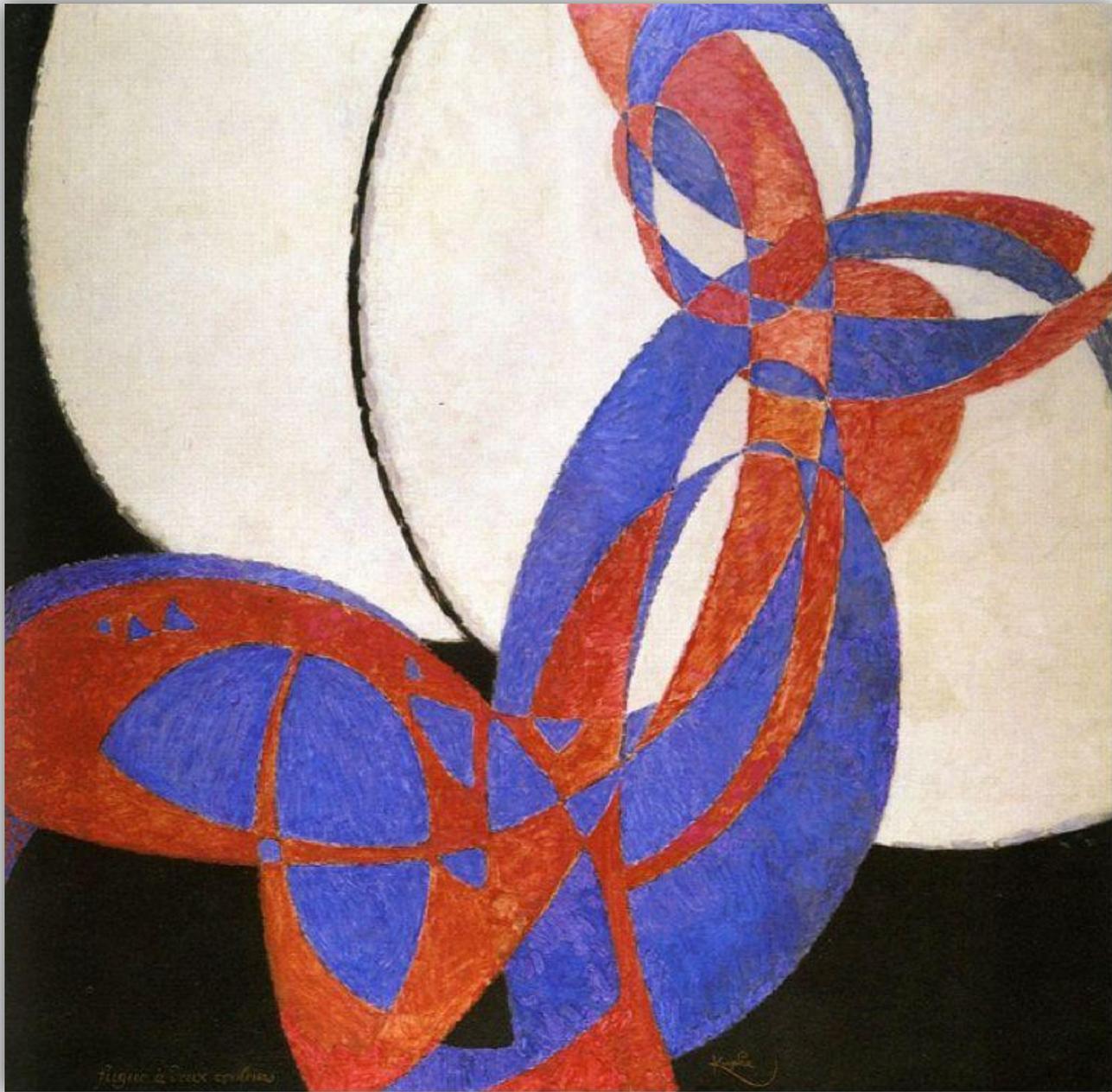
1. Робер Делоне;
2. Соня Делоне;
3. Франтишек Купка.

Робер Делоне. Диски.
*Нью-Йоркский музей
современного искусства
(МоМА), г. Нью-Йорк. 1933*

Соня Делоне. Танцевальный зал Бюлье.
Музей современного искусства, г. Париж. 1913 г.

**Франтишек Купка.
Амфора. Фуга в двух
цветах.**

*Нью-Йоркский музей
современного искусства
(МоМА), г. Нью-Йорк. 1912*

Футуризм

(от лат. «футурум» — «будущее») — искусство будущего, решительный отказ от традиций.

В искусстве преобладают динамичные абстрактные формы. В графическом дизайне — отказ от традиционных правил размещения текста. Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия. Основные темы — технический прогресс.

Яркие представители:

1. Джакомо Балла;
2. Карло Карра;
3. Умберто Боччони.

Джакомо Балла
Динамизм собаки
поводке.
Художественная
галерея Олбрайт-
Нокса, г. Буффало
1912 г.

Карло Карра.
Похороны
анархиста Галли
Музей современного
искусства, г. Нью
Йорк. 1910 – 1911

Умберто Боччони. Город встаёт.

Пинакотека Брера, г. Милан. 1910 – 1911 гг.

Экспрессионизм

- (с лат. *expressio* – «выражение») – направление, провозгласившее единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его выражение – главной целью искусства.

В своих картинах художник-экспрессионист пытается выразить не столько внешние качества, сколько внутренние переживания за счёт внешних образов. Экспрессионизм был противоречив и неоднороден. Художник, так или иначе с ним связанный, редко говорил «Мы», предпочитая «Я».

Яркие представители экспрессионизма:

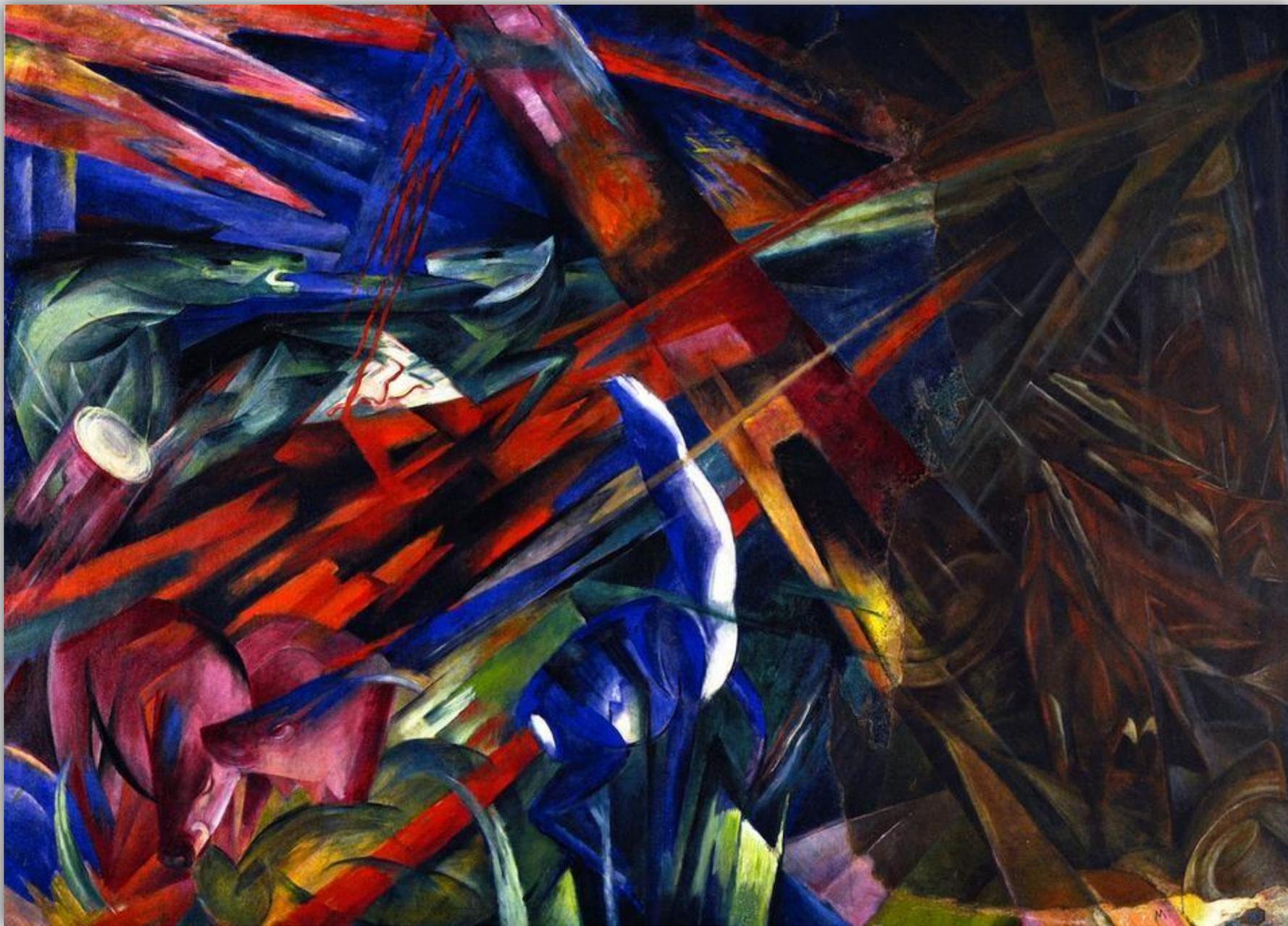
1. Эдвард Мунк;
2. Эгон Шилле;
3. Франц Марк.

Эдвард Мунк. Крик.
*Коммунальный музей искусств, г.
Осло. 1893 г.*

**Эгон Шиле. Портрет
Валли.**
*Музей Леопольда, г.
Вена. 1912 г.*

Франц Марк
Судьбы
животных
Базельский
художественный
музей, г.
Базель. 1913

Абстракционизм

- (лат. *abstractio* «удаление, отвлечение») - направление искусства, отказавшееся от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре.

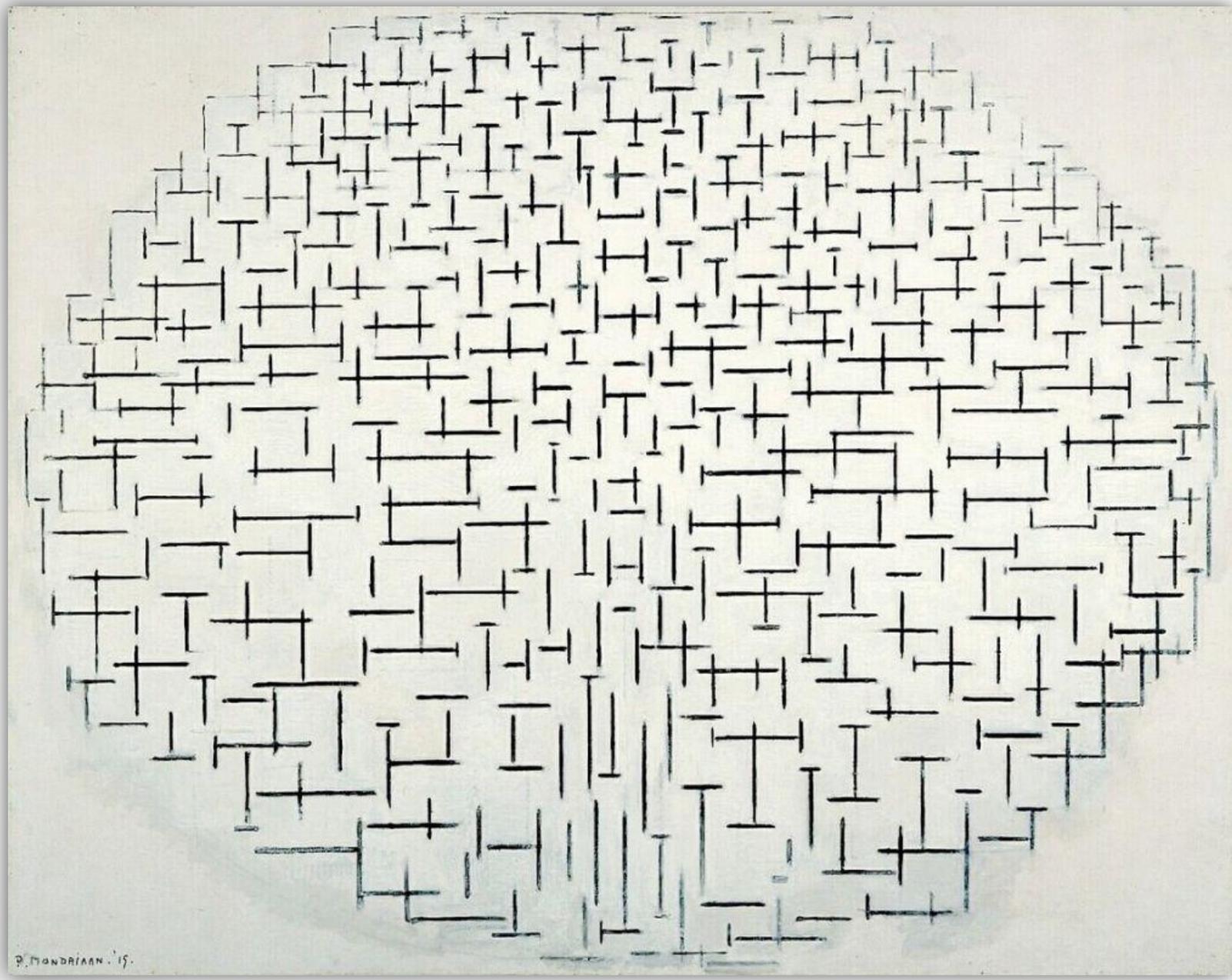
Одна из целей абстракционизма – достижение «гармонизации», с помощью изображения определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, вызывая у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции.

Направления:

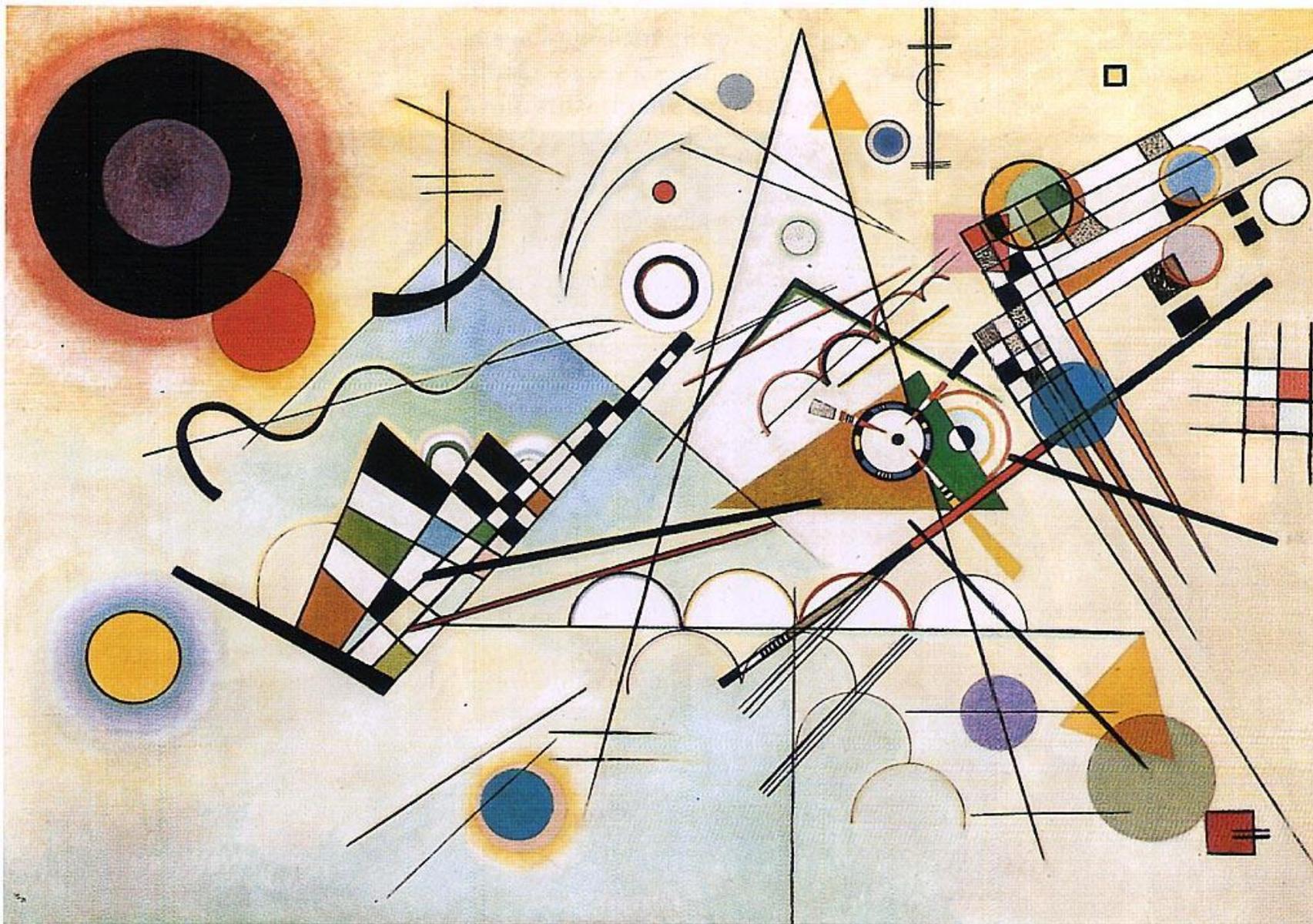
1. Геометрическая абстракция (Казимир Малевич, Пит Мондриан);
2. Лирическая абстракция (Василий Кандинский).

Казимир Малевич. Корова и скрипка.
ГРМ, г. СПб. 1913 г.

Пит Мондриан.
Композиция №10
Пирс и океан.
*Музей Крёллер-
Мюллер, г. Оттерло.*
1915 г.

**Василий
Кандинский
Композиция
VII.**
*Музей Соломона
Гуггенхайма,
Нью-Йорк. 1923*

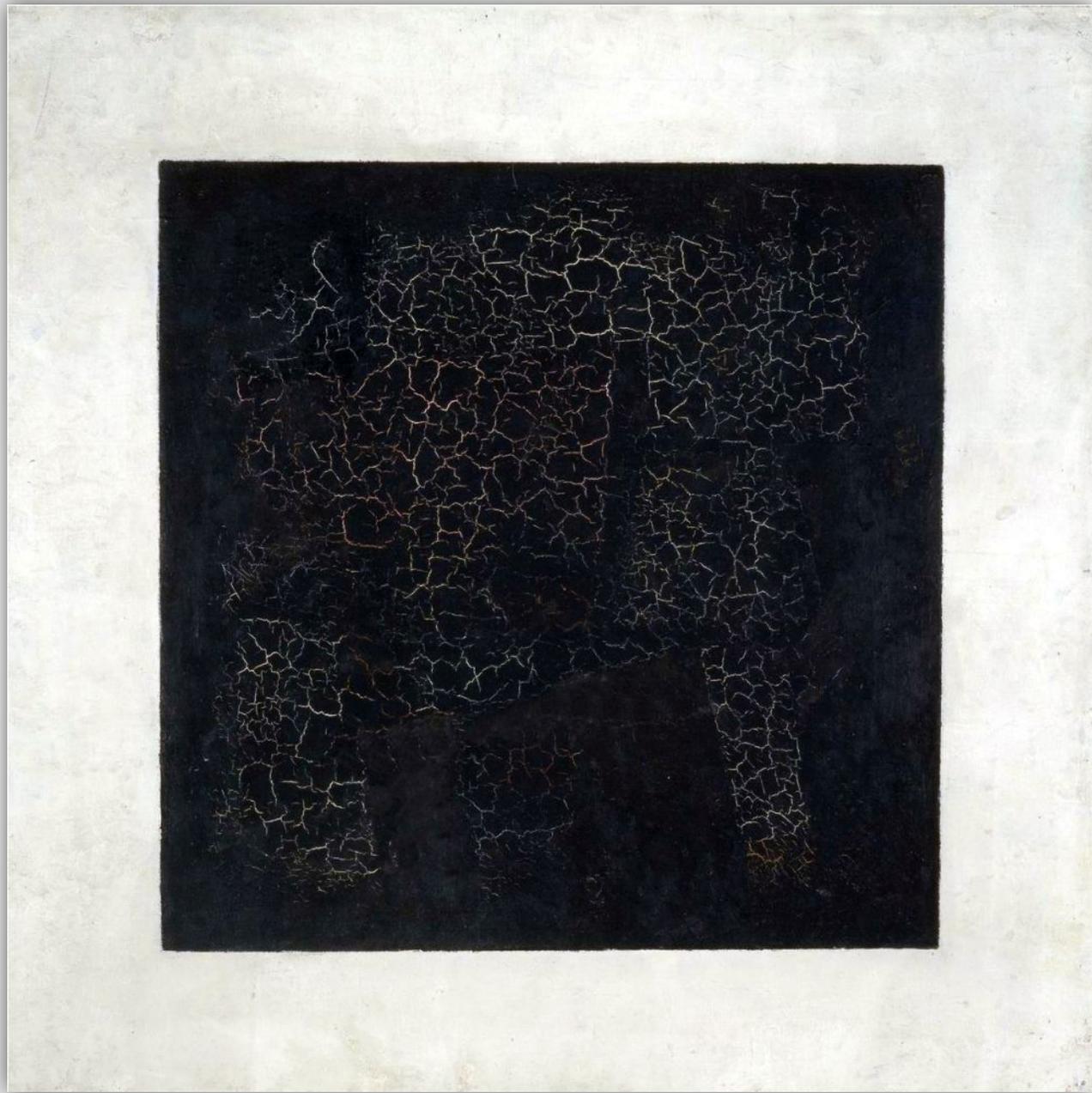
Супрематизм

- (*от лат. *supremus* — наивысший*) — или же «геометрический конструктивизм», как способ «выражения высшей действительности», отсюда и это название.

Эта живописная техника построена на последовательном исполнении правил и приемов. Структура мироздания в супрематизме выражается в простых формах: прямой линии, прямоугольнике, круге, квадрате на светлом фоне, знаменующем бесконечность пространства.

Супрематическая идея основывается на:

1. Форма;
2. Фон;
3. Цвет.

**Казимир Малевич. Чёрный
супрематический квадрат**
Третьяковская галерея, 1915

2.

Дадаизм

- это авангардное направление искусства, отрицающее всякие законы сочетания цветов и исключающее четкие линии и геометрические фигуры.

Суть дадаизма – это насмешка над буржуазным творчеством и обесславливание мещанских нравов. Главной была анархическая инициатива отдельного человека, который ничем не связан в повседневной жизни и в искусстве. В изобразительном искусстве наиболее распространенной формой творчества дадаистов был коллаж.

Яркие представители дадаизма:

1. Марсель Дюшан;
2. Франсис Пикабиа;
3. Курт Швиттерс;

Марсель Дюшан. Моно Лиза с
усами.
1913 г.

Франсис Пикабиа. Вот, это Стиглиц.
Метрополитен-музей, г. Нью-Йорк. 1915

2.

Курт Швиттер
Новая мерц
картина.
Галереи Дома
искусств, г.
Амстердам. 1931

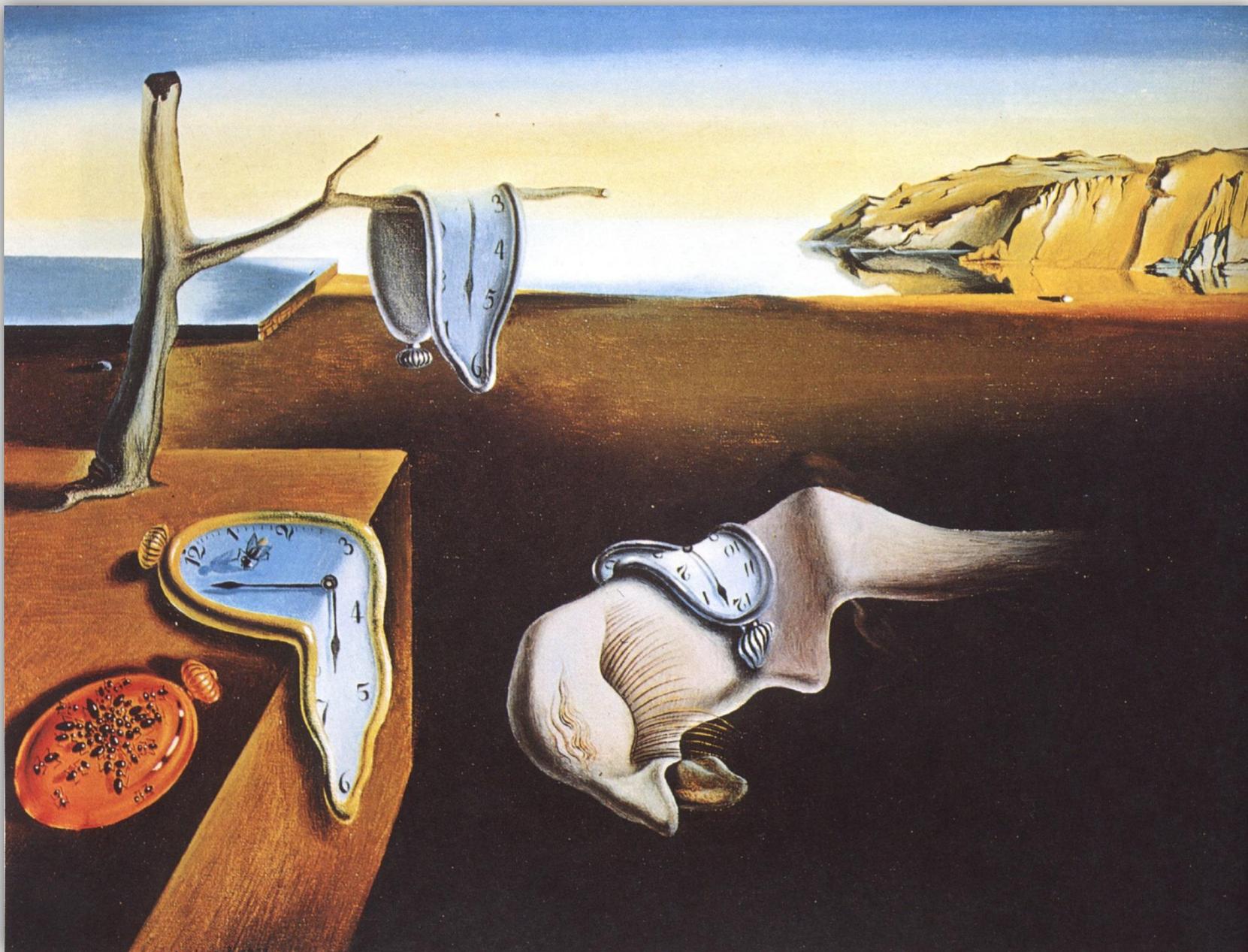
Сюрреализм

- (*от франц. Surrealisme - сверхреальность*) — течение в авангардном искусстве первой половины двадцатого века, характеризуемое слиянием реальности с чем-то другим, но не оппозиционным.

Сюрреализм исследует подсознание человеческого разума и утверждает, что познать правду мира можно именно через подсознание, а не через логическое восприятие действительности. Для стиля характерны аллюзии и парадоксальное сочетание форм, визуальный обман. На полотнах сюрреалистов часто твердые предметы, камни растекаются, а вода наоборот — каменеет.

Яркие представители сюрреализма:

1. Сальвадор Дали;
2. Рене Магритт;
3. Хоан Миро.

**Сальвадор Дали
Постоянство
памяти.**

*Нью-Йоркский
музей современно
искусства (МоМ
г. Нью-Йорк. 193*

Рене Магритт
Влюбленные
Нью-Йоркский
музей современн
искусства (МоМ
г. Нью-Йорк. 1928 г.

**Хоан Миро. Собака
лающая на луну**
*Музей искусств, г.
Филадельфия. 1926 г.*

Ташизм

- (*от фр. tache — пятно*) — одно из названий направления в абстракционизме 50-х годов.

Представляет собой живопись пятнами, которые не воссоздают образов реальности, а выражают бессознательную активность художника. Мазки, линии и пятна в ташизме наносятся на холст быстрыми движениями руки без заранее обдуманного плана. Сами представители этого движения называли его “лирическая абстракция” или “живопись действия”.

Яркие представители ташизма:

1. Жорж Матье;
2. Ханс Хартнунг;
3. Вольс.

Жорж Матье. Смерть епископа Нормана Дарема.
Частное собрание. 1957 г.

Ханс Хартнунг. Т 1956 – 9.
Частное собрание. 1956 г.

Вольс. Это всё – город.
1947 г.

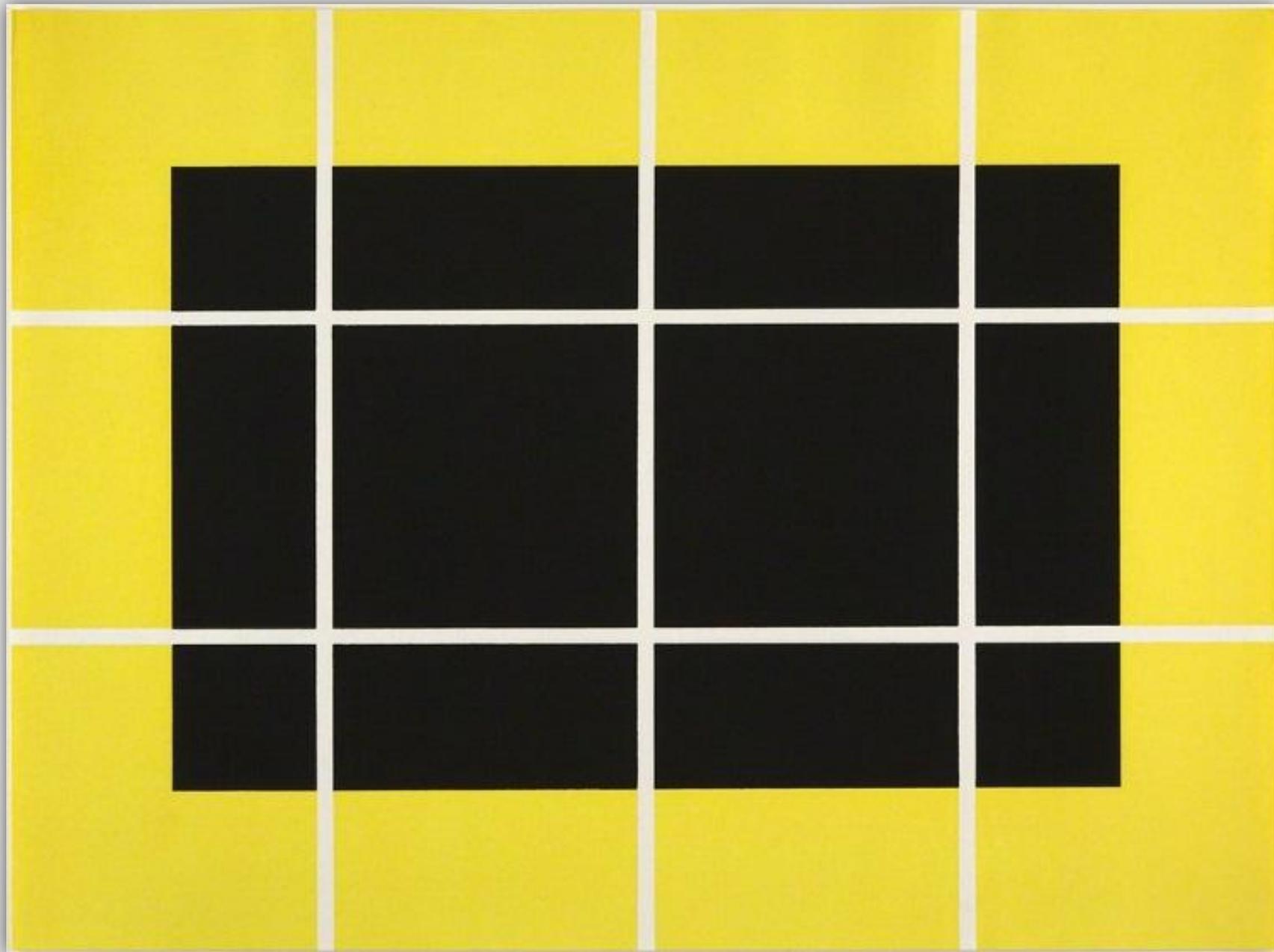
Минимализм

- (англ. *minimalism* от лат. *minimus* — *наименьший*) движение в искусстве, характеризующиеся крайней простотой формы и буквальным, объективным подходом. Возникло в конце 60-х гг.

Важным условием минимализма является сохранение смысла картины, её основной сути и посылы зрителю. Добиться максимальной выразительности, простоты восприятия, а также обнажения истинного смысла и глубины картины позволяет нарочитая простота изображения и лаконичность форм.

Яркие представители минимализма:

1. Дональд Джадд;
2. Карл Андре;
3. Дэн Флавин.

Дональд
Джадд. Без
названия.
1992 – 1993 г.

Карл Андре. Квадрат «Steel-Magnesium Plate». 1963 г.

**Дэн Флавин. Монументы В
Татлину.**
1964 г.

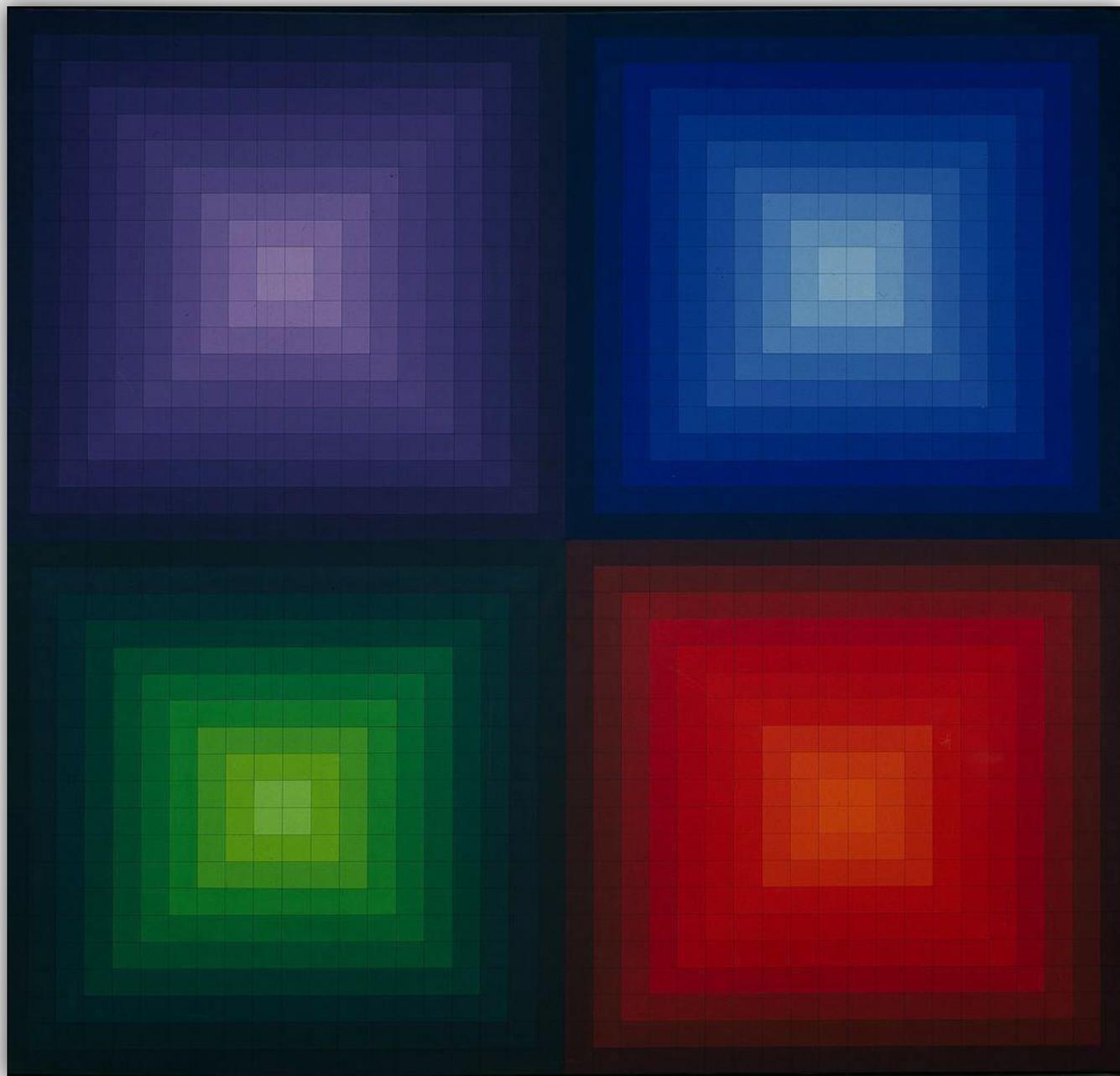
Оп-арт

- (*англ. optical-art – оптическое искусство*) – художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Оп-арт стремится к достижению оптической иллюзии движения неподвижного художественного объекта путем психофизиологического воздействия на зрителей, их активизации.

Яркие представители оп-арта:

1. Виктор Вазарели;
2. Бриджит Райли;
3. Хесус Рафаэль Сото.

Виктор Вазарелли.
Арктур II.
Смитсоновский
институт, г. Вашингтон.
1966 г.

Artists Proof

In Christopher Raeburn - '64
Bridget Riley.

Бриджет Райли. Пламя.
1964 г.

**Хесус Рафаэл
Сото. Сфера
Парижа.
2000 г.**

Поп-арт

- (*от англ. popular art – общедоступное, популярное искусство*)
направление в изобразительном конце 1950 - 1960-х годов, возникшее
как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм.

Художники этого направления используют в своем творчестве образы продуктов массового потребления. Они сочетают в работах бытовые предметы, фотографии, репродукции, отрывки печатных изданий. Вдохновителями являются гляцевые журналы, телевидение, реклама, фотография.

Яркие представители поп-арта:

1. Энди Уорхол;
2. Рой Лихтенштейн;
3. Роберт Раушенберг.

Энди Уорхолл.
Бирюзовая Мэрилин
Монро.
Частное собрание. 1964

**Рой Лихтенштейн. М-
может быть.**
*Музей Людвига, г. Кёльн.
1965 г.*

**Роберт Раушенберг. Стерты
рисунок де Кунинга.**
*Музей современного искусства
г. Сан-Франциско. 1953 г.*

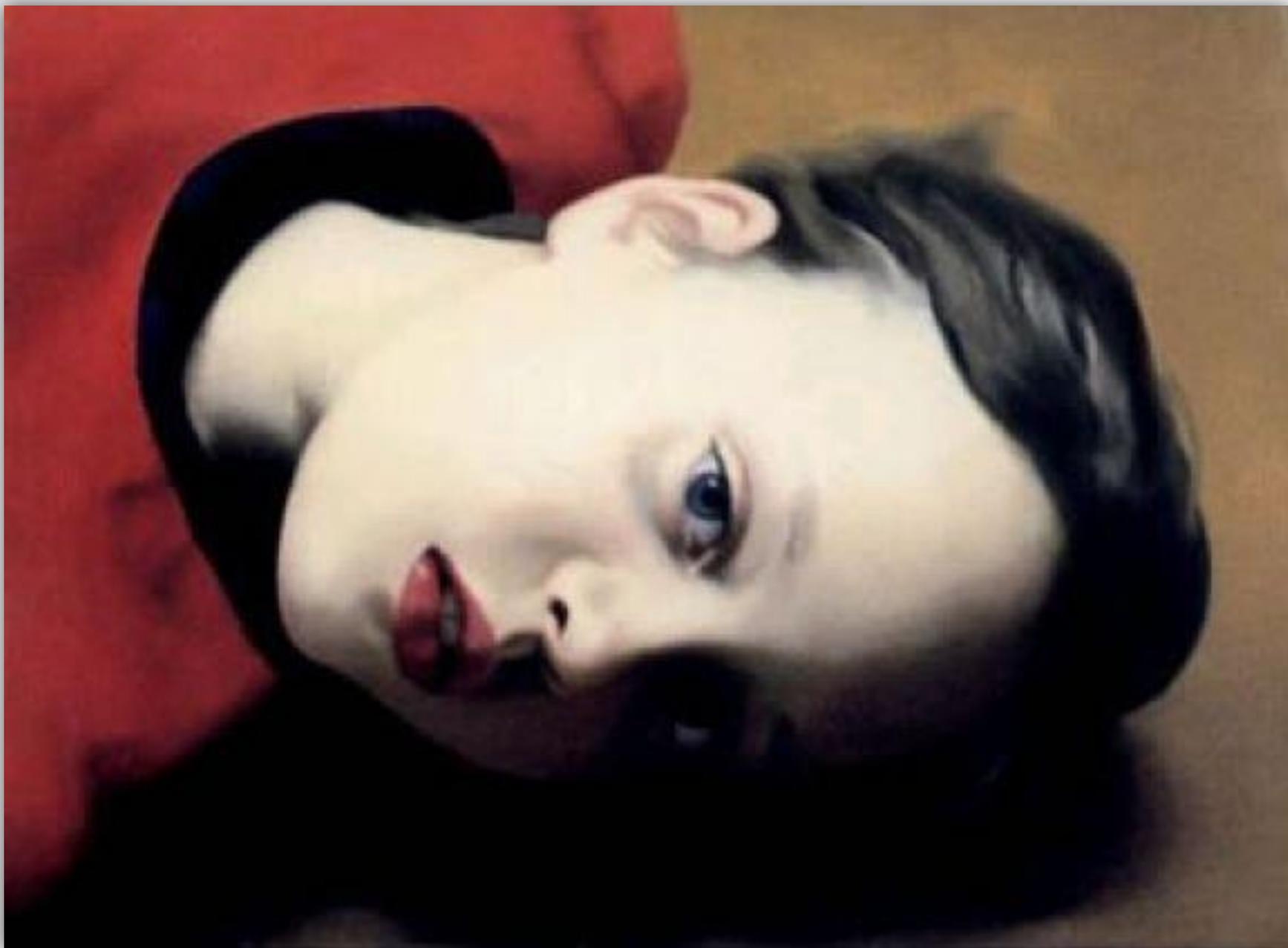
Гиперреализм

- (гр. Гипер – сверх) художественное течение, возникшее на рубеже 60 – 70-х гг., представители которого работали с фотографической точностью.

Объекты и сцены в гиперреалистичной живописи детализированы, чтобы создать иллюзию реальности, но это не сюрреализм, так как изображенное вполне могло произойти. Особенностью этого направления является имитация фотографии и присущего ей принципа автоматизма фиксации, а также документализм и несколько механический характер изображений.

Яркие представители сюрреализма:

1. Герард Рихтер;
2. Ричард Эстес;
3. Чак Клоуз.

Герард
Рихтер. Бетти
Музей
Людвига, г.
Кёльн. 1977

Ричард Эстес. Телефонные кабины.
Собрание Тиссен-Борнемиса, г. Лугано. 1967 г.

Чак Кроуз. Линда.
Художественный музей, г. Акрон.
1975 – 1976 гг.

Концептуализм

- (от лат. Conseptus – мысль, представление) художественное течение, возникшее в 60-х гг., направленное на создание композиций, целью которых является предъявление некоторой художественной идеи.

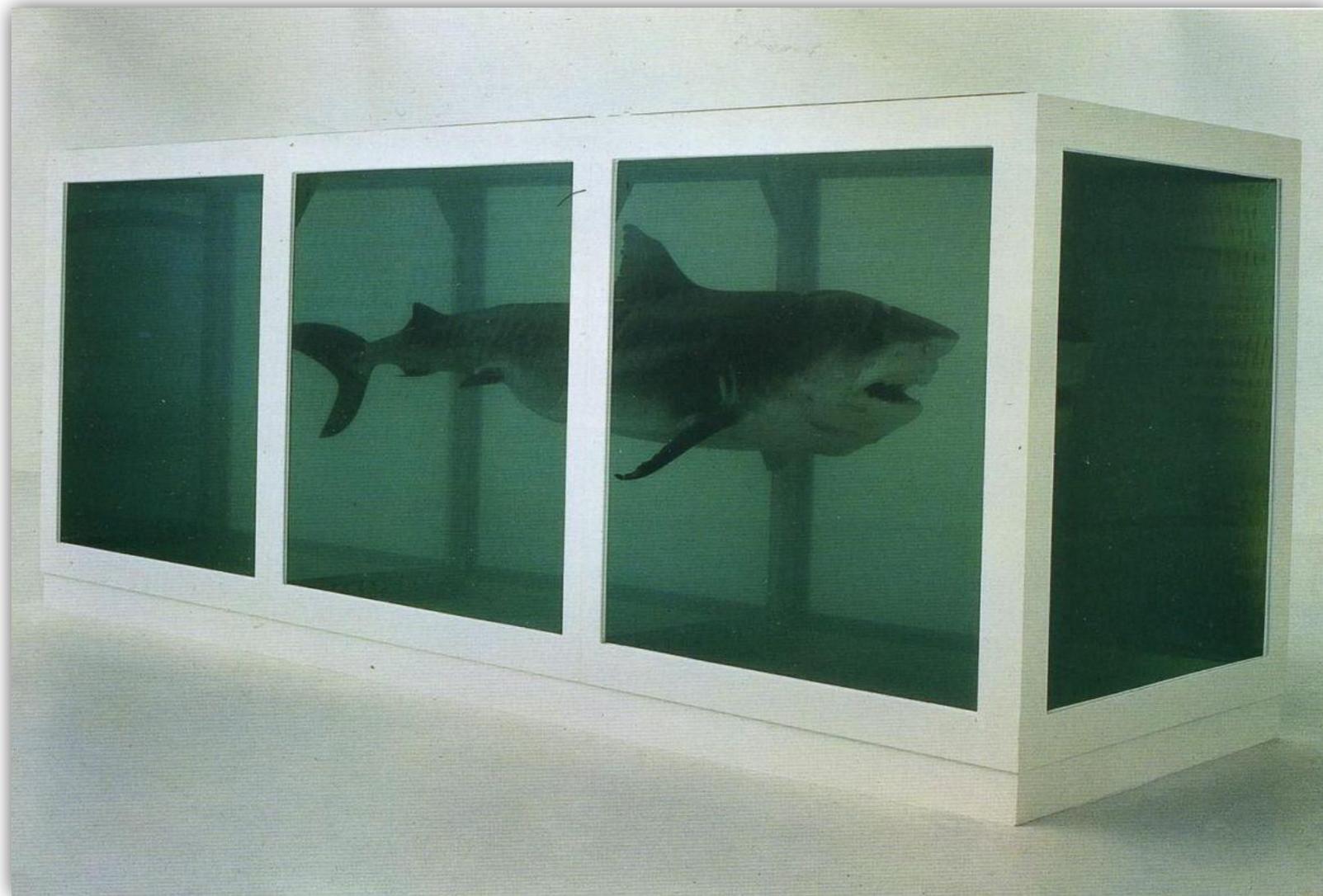
В концептуализме концепция произведения важнее его физического выражения, цель искусства — в передаче идеи. Концептуальные объекты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видеоматериалов. Объектом искусства может стать любой предмет, явление, процесс, поскольку концептуальное искусство представляет собой чистый художественный жест.

Яркие представители концептуализма:

1. Джозеф Кошут;
2. Дэмиен Хёрст;
3. Сол Ле Витт.

Джозеф Кошут. Один и три стула.
Музей современного искусства, г. Нью-Йорк. 1965 г.

Дэмыен Хёрст. Физическая невозможность смерти в сознании живущего. Частное собрание. 1991 г.

Сол Ле Витт. Serial Project No. 1 (ABCD).

1966 г.