

Искусство XX века

XX век - век острых противоречий, глубоких социальных конфликтов и разочарований и вместе с тем надежд человечества, век настойчивых исканий новых, более совершенных путей развития общества. Он принес с собой глубокие изменения во всех сферах деятельности человека, в том числе культуре, искусстве.

Поиски новых путей, экспериментирование и революционное преобразование, многоликость, разнообразие и контрастность творческих исканий – отличительные особенности искусства XX века.

Авангардизм – совокупность новаторских, бунтарских движений и направлений в художественной культуре XX века.

На разных исторических этапах роль авангарда играли сменявшие друг друга течения:

1900-1910 гг. – время появления **фовизма, кубизма, футуризма, экспрессионизма, дадаизма, абстрактного искусства;**

в 1920-1930-х гг. на первый план выходит **сюрреализм**, в послевоенный период возникают **новые течения абстракционизма – абстрактный экспрессионизм, ташизм, информальное искусство** и др.;

1960-1970-е гг. – переходная эпоха от «классического» авангарда к неоавангарду – **акционизм, поп-арт, концептуализм** и др.

Изобразительное искусство начала 20 века все настойчивее **отходит от принципа жизнеподобия формы.**

Первыми в этом направлении пошли **кубисты**, деформировавшие натуру, разложив ее на простые геометрические формы.

Кубизм — авангардистское направление в изобразительном искусстве, зародившееся в начале XX века, которое использовало **подчеркнуто геометрические условные формы.**

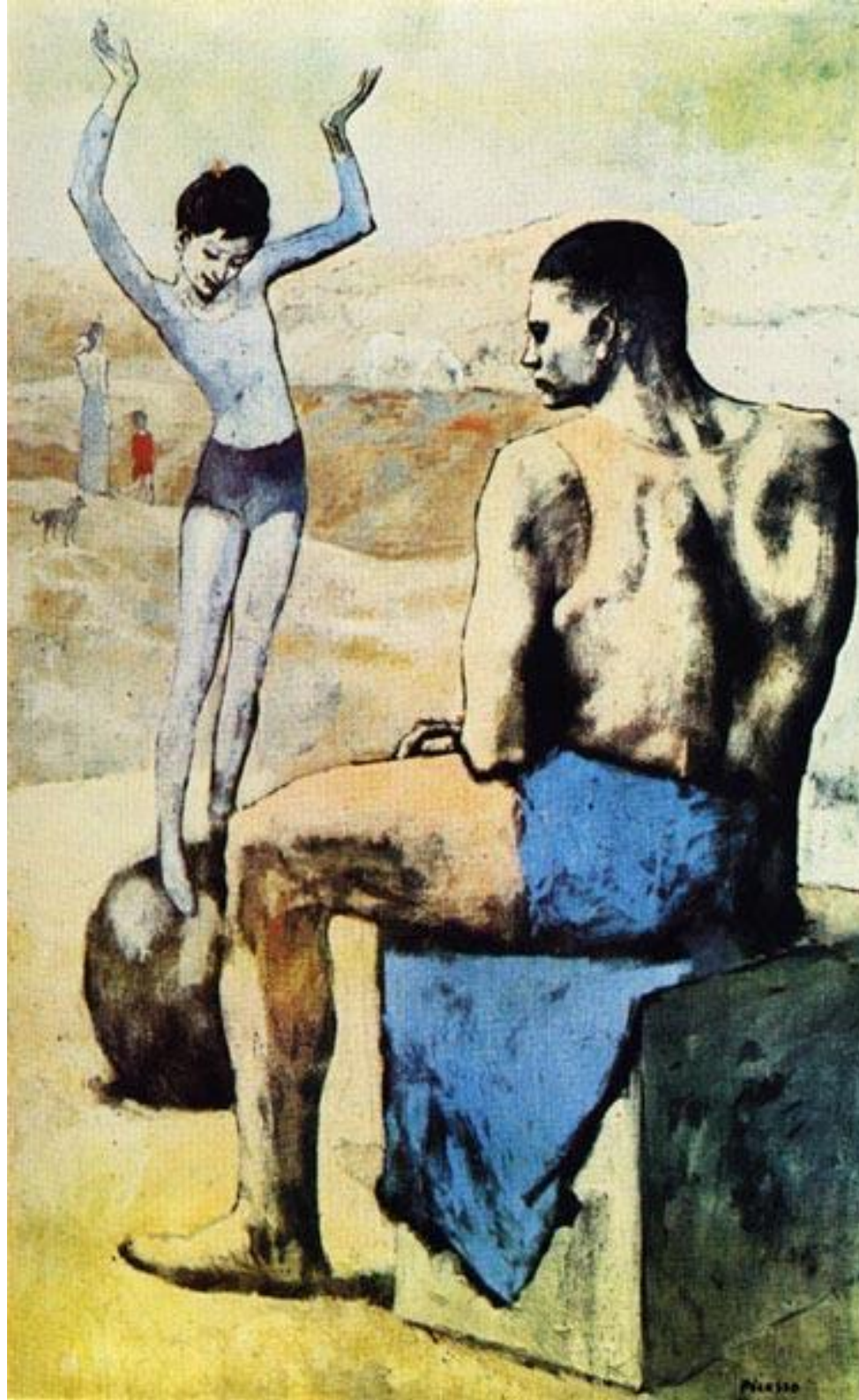
Основателями и крупнейшими представителями были **Пабло Пикассо** и **Жорж Брак**. Термин «кубизм» возник из критического замечания по поводу работ Ж.Брака о том, что он сводит «города, дома и фигуры к геометрическим схемам и кубам».

Пабло Руис Пикассо (1881-1973) - испанский художник и скульптор. Один из наиболее плодовитых художников в истории, создал более чем 20 тысяч работ.

"Герника"

"Девочка на
шаре"

"Женщины, бегущие по берегу"

"Портрет Амбруаза
Валлора"

"Поль в костюме Арлекина"

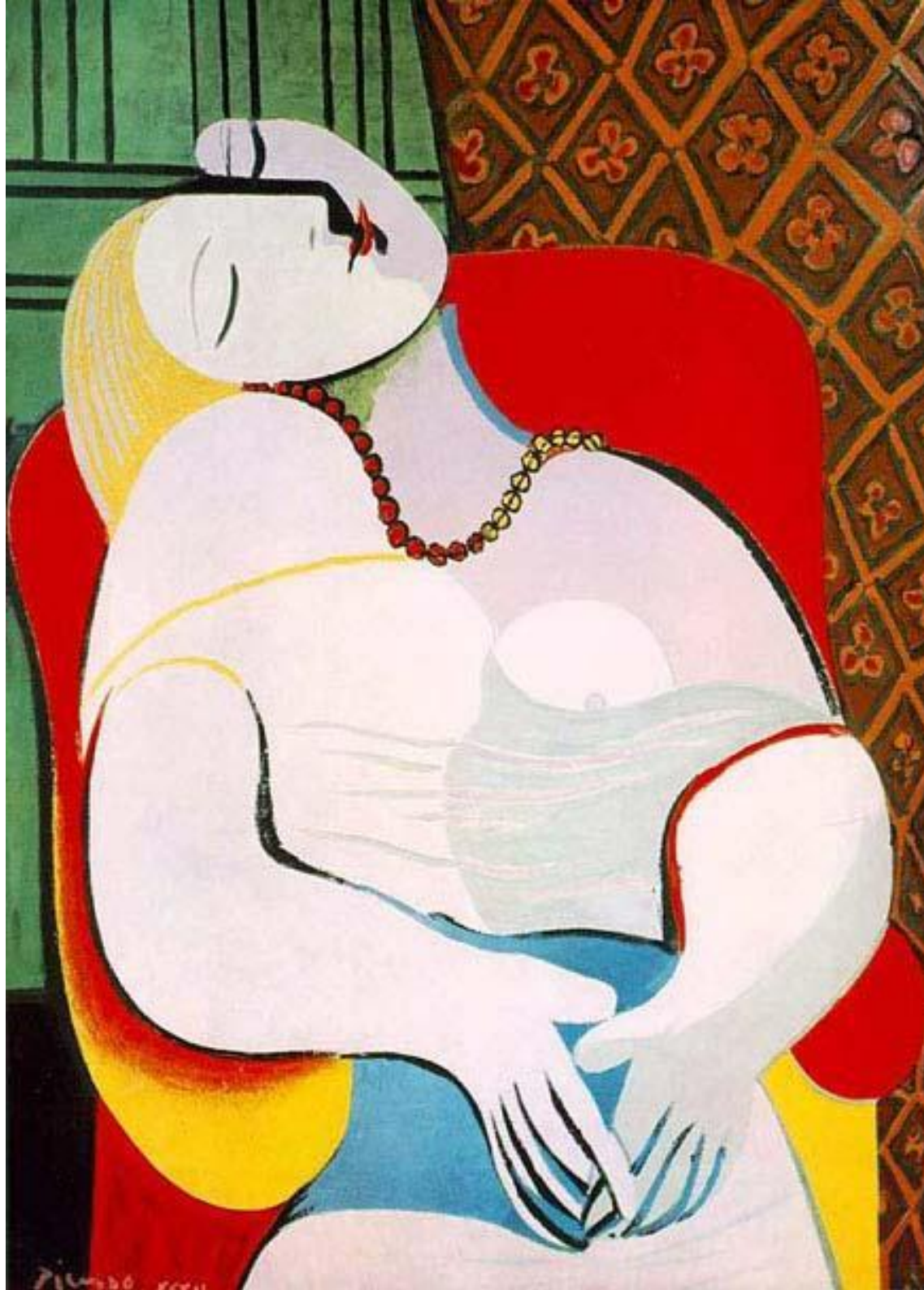

"Художник и модель"

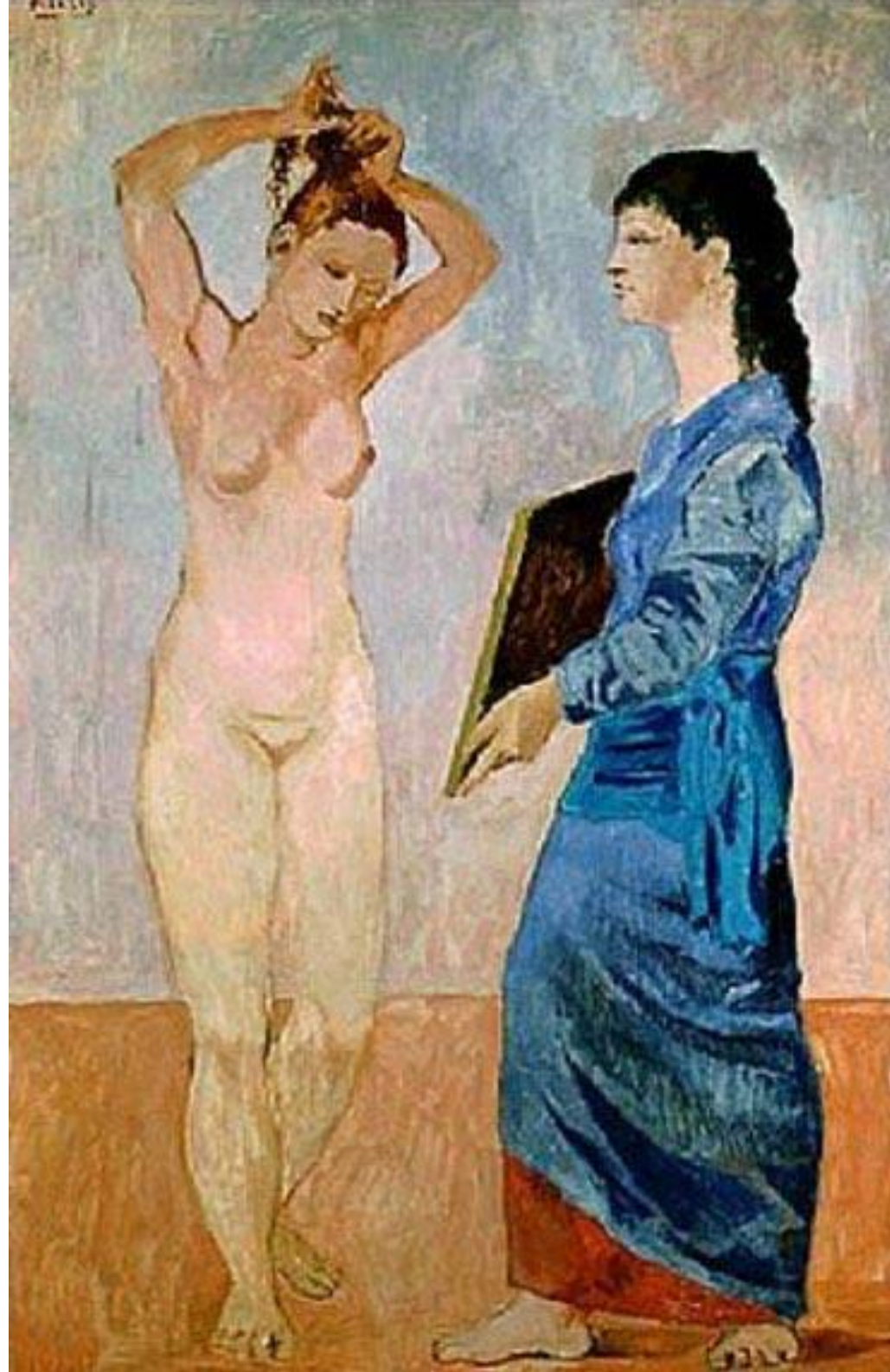
"Танец с вуалью"

"Coh"

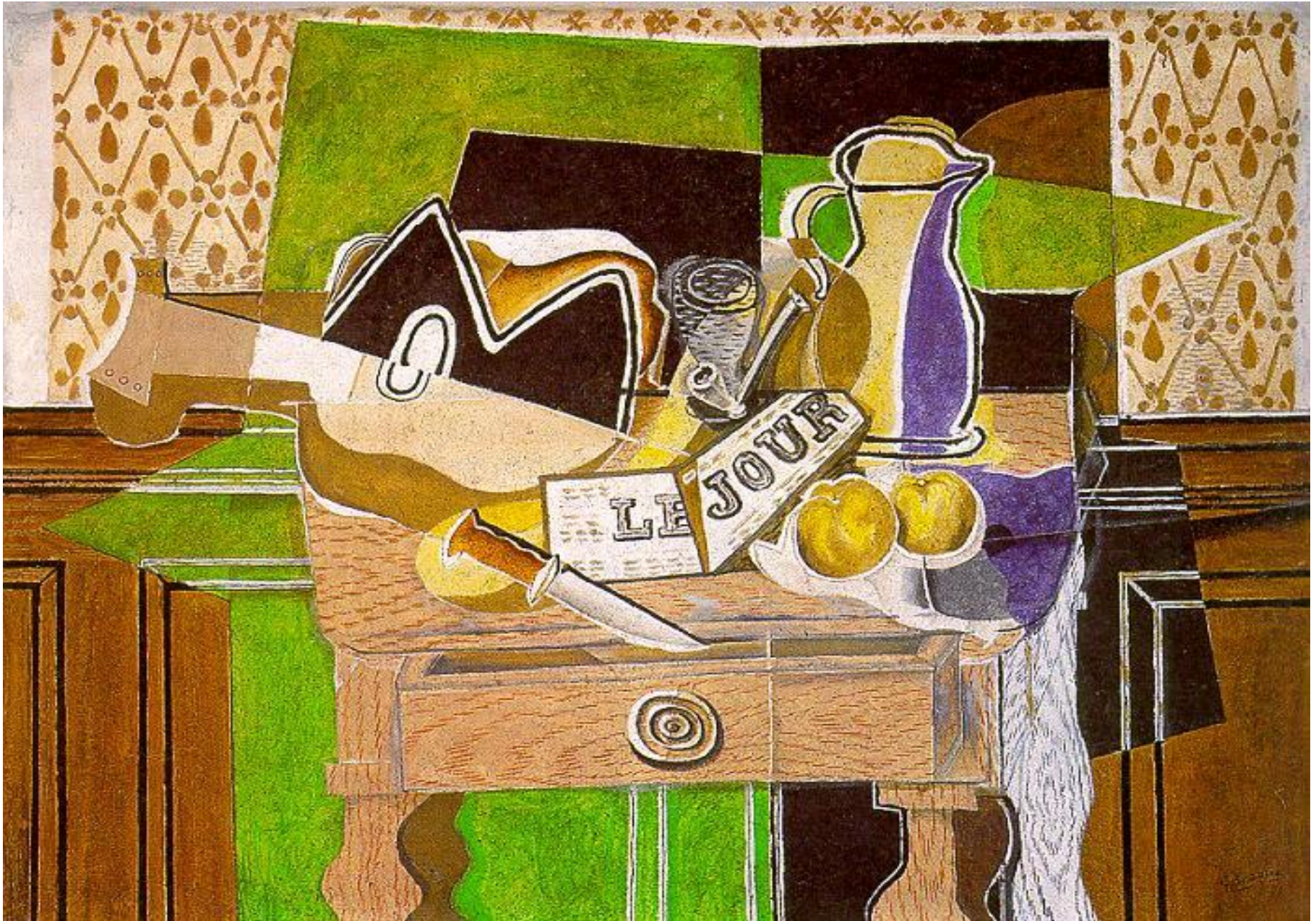

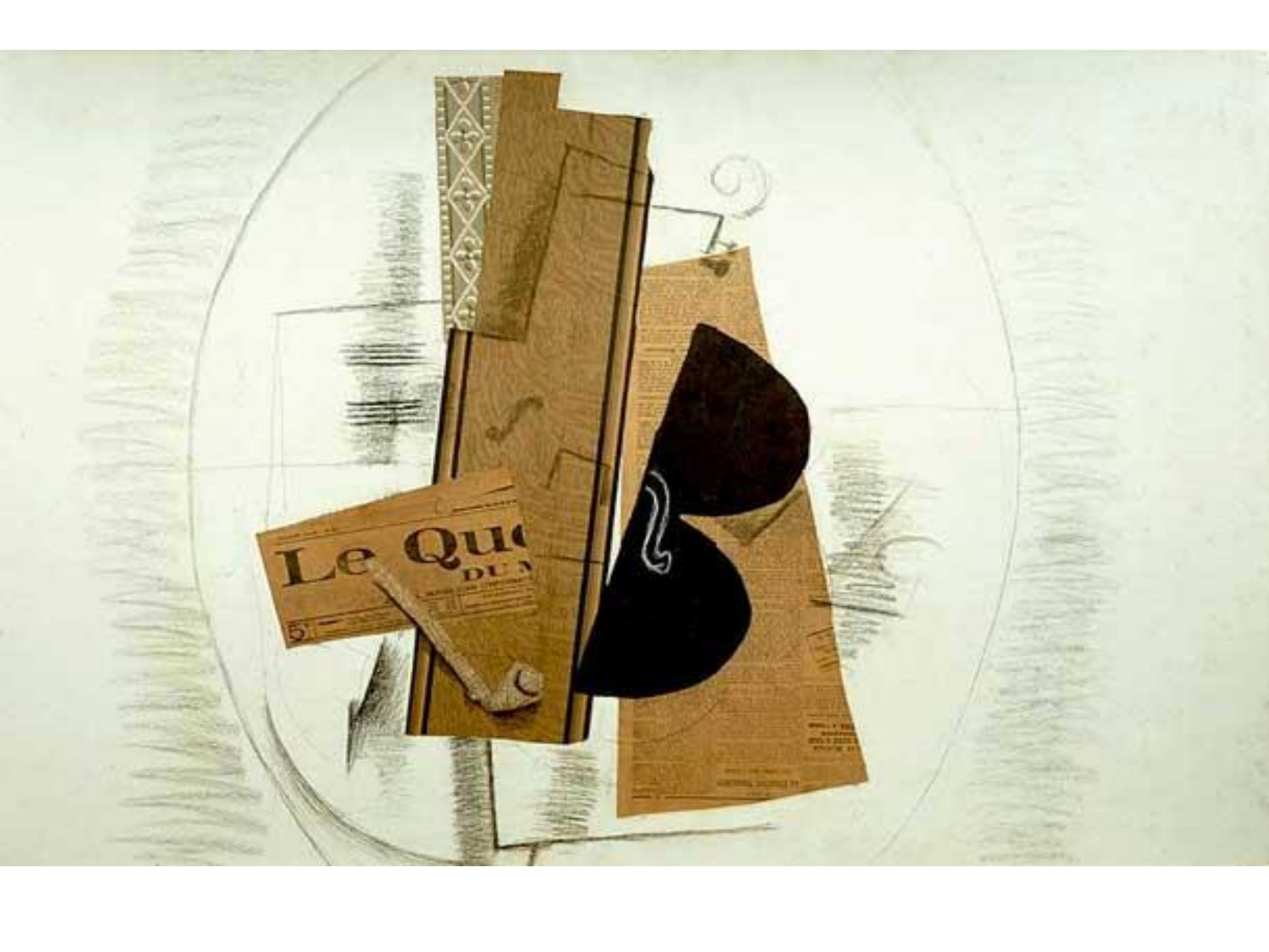
"Женщина с
цветком"

Жорж Брак (1882-1963), французский художник, график, скульптор и декоратор

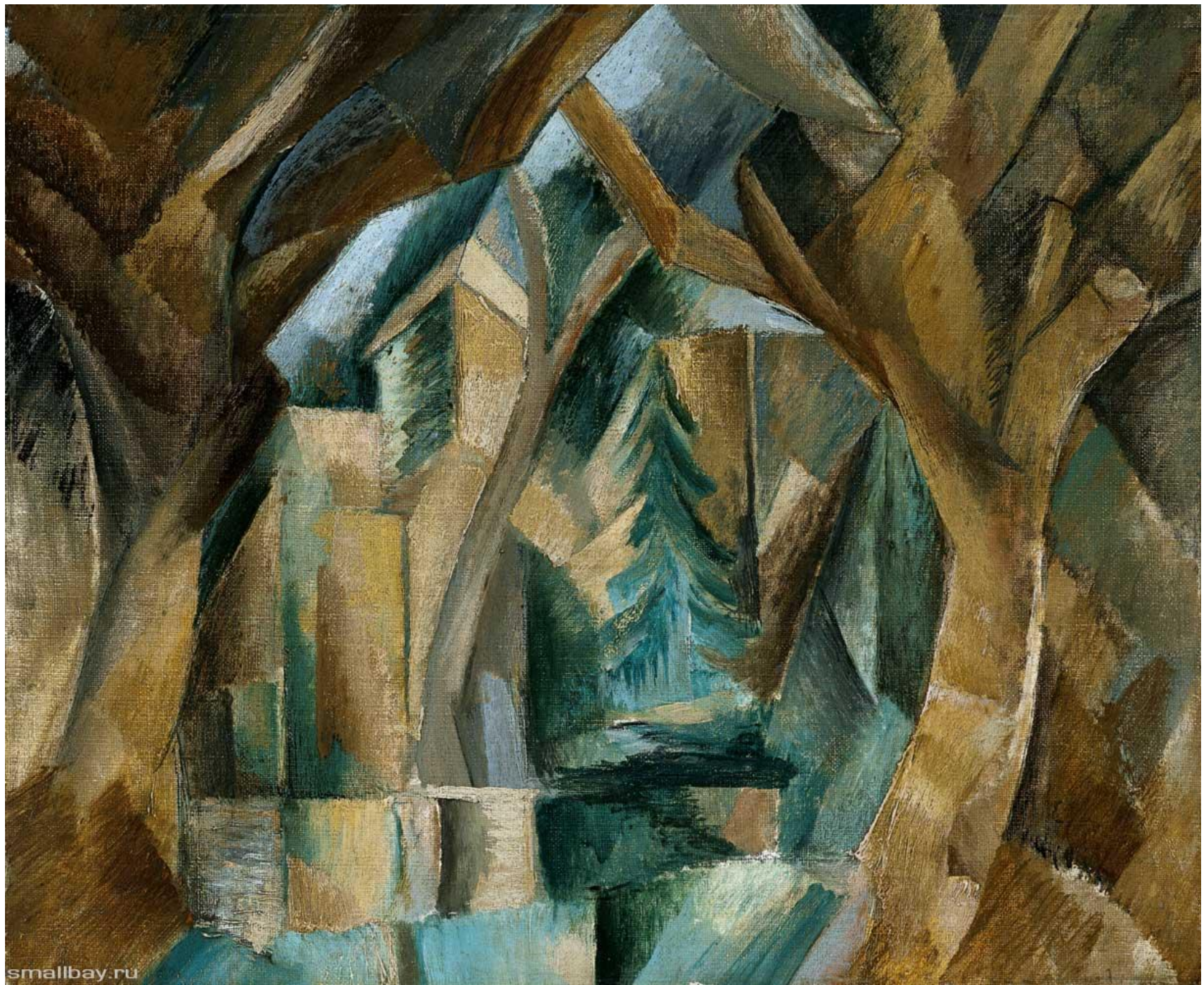

Женщина с мандолиной

Парк Сен-Дени

Розовая скатерть

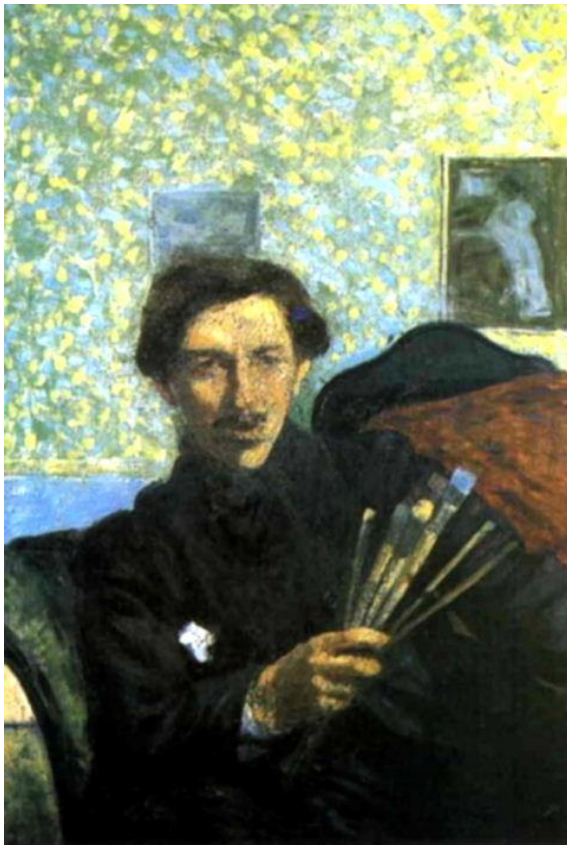
Футури́зм — направление в изобразительном искусстве и литературе, появившееся в начале XX века.

Главные художественные принципы:
скорость, движение, энергия.

Для живописи характерны:

- **энергичные композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами,**
- **где преобладают зигзаги, спирали, скошенные конусы,**
- **движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение**

Умберто Боччони (1882-1916),
итальянский художник и скульптор,
футурист.

Голова + Свет + Окружение

Уникальные формы
непрерывности в
пространстве

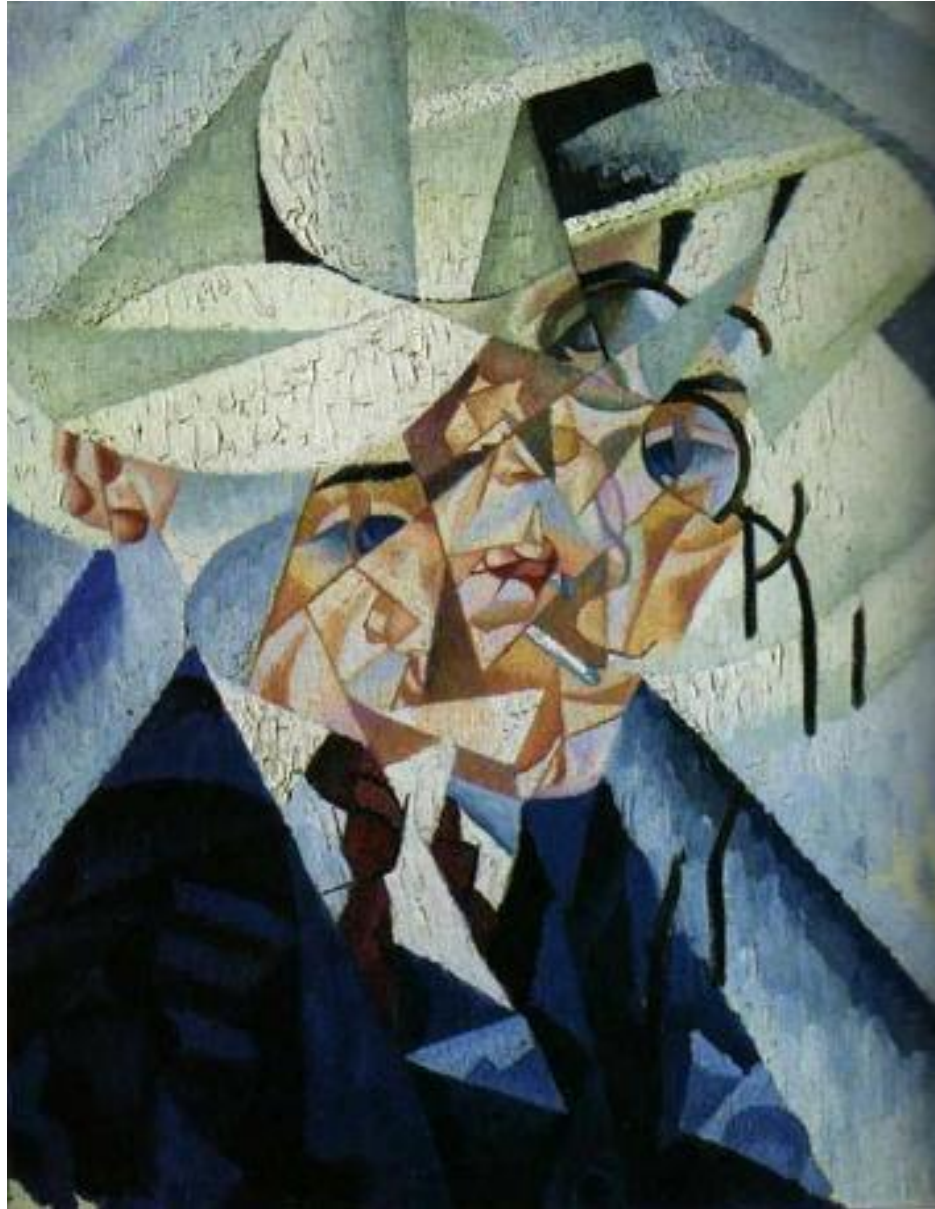
Улица входит в дом

Джино Северини (1883 – 1966), итальянский художник и теоретик искусства, один из лидеров итальянского футуризма.

„Автопортрет“

Танцовщица

METRO

SORTIE

DIRECTION
SUAZARE

1 CLASSE

P. GALLIE

VRE

© Savarini

Brutt-Luminis
AVANCEE AVANCE AVANCE
cours de développement
Lumière
cours de développement
Lumière

anémissement
courbe graduelle vers la terre

ABBBOUMM

53 hectomètres
CHARGENT
SYSTEMATIQUEMENT

FREISSERENTS
FRACHWEIN

EVENTREMENT
SOULEVEMENT
DE LA TERRE
PROFONDEUR ANNIETE SILENCE
DE LA TERRE
IMMENSITE

PRECISION
D'UNE DE

Albon les gars
EU!

Emission de gaz puissants
Pénétration désagréable
Puanteur Acide
oh là là! ça sent mauvais!

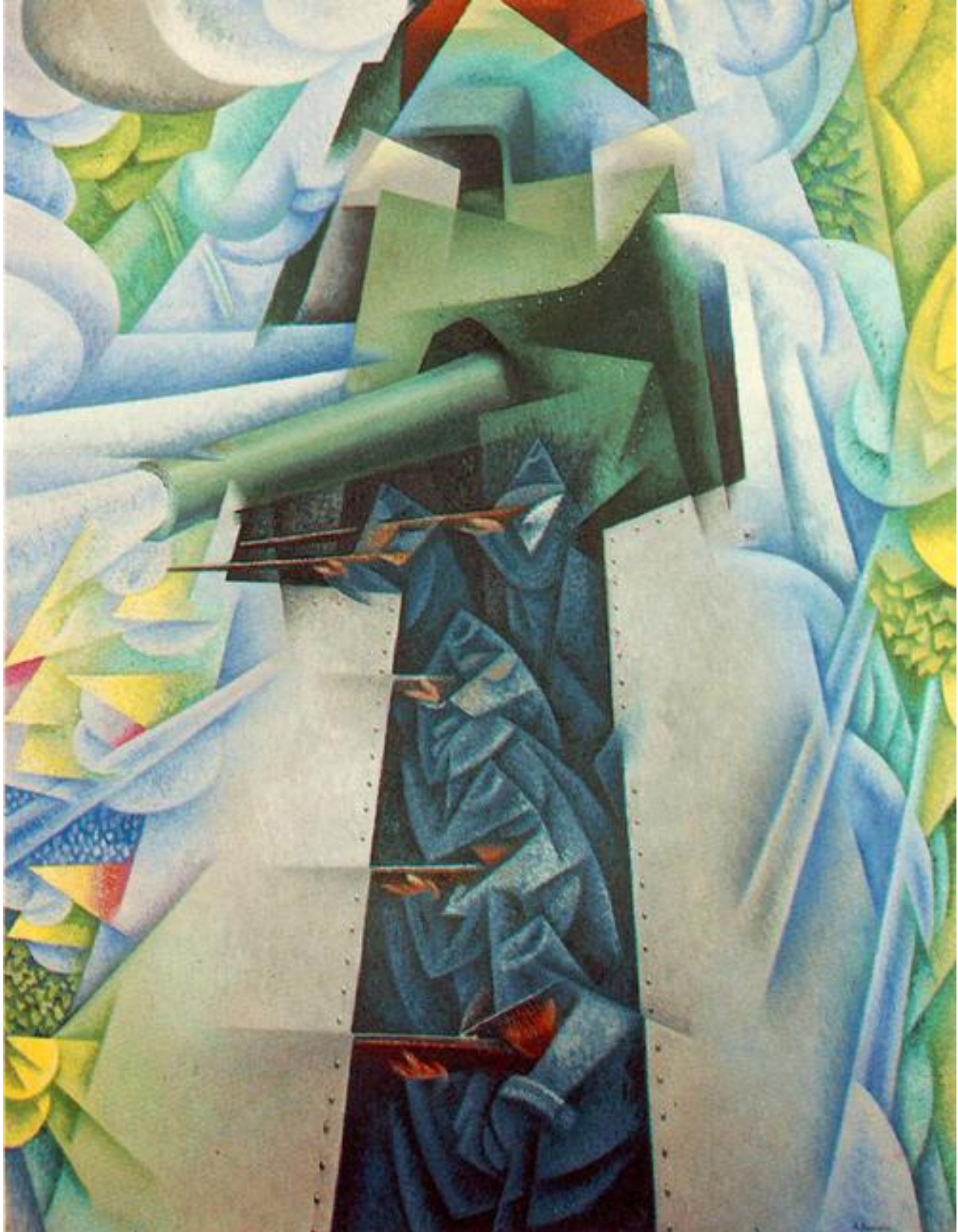
Perfection
Arithmétique
Rythme
Géométrique
PUISSANCE

LA TERRE MONTE
EN RAGRO
VERS LE CANON
LE CANON S'ENFONCE
DANS LA TERRE

FRANCE

Vibrations de force vers la terre

Поезд из раненых

Фовизм - художественное течение XX века (от франц. «fauves» - звери хищной породы).

Фовисты не имели общей эстетической программы, их объединяли **декоративный характер живописных исканий, утверждение права художника на субъективное видение мира, уход от решения общественных проблем.**

Протест художников выразился в нарочитой **остроте композиционных решений, в примитивизме форм, их пластической деформации, в отрицании линейной перспективы, в цветовой экспрессии.**

МОРИС ДЕ ВЛАМИНК (1876-1958), французский живописец

„Автопортрет“

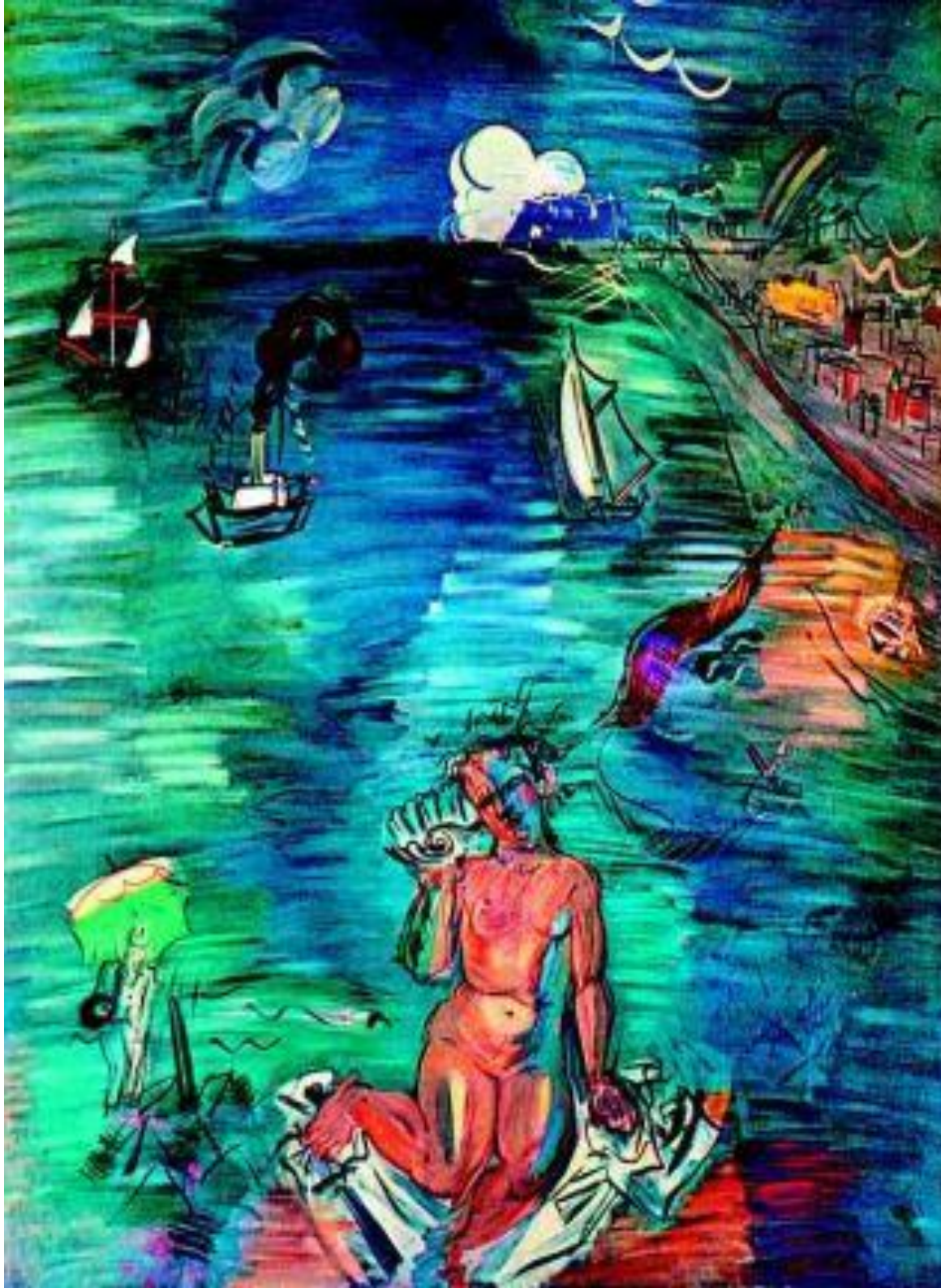
W. H. R. 1912

РАУЛЬ ДЮФИ (1877-1953), французский художник, график, декоратор и керамист; известность ему принесли изображения курортов, пляжей, скачек и регат.

Raoul DUFY - 1903 .

Les MARTIGUES

Replique par Jean AUVERT-GUENOUTY - juillet 2005

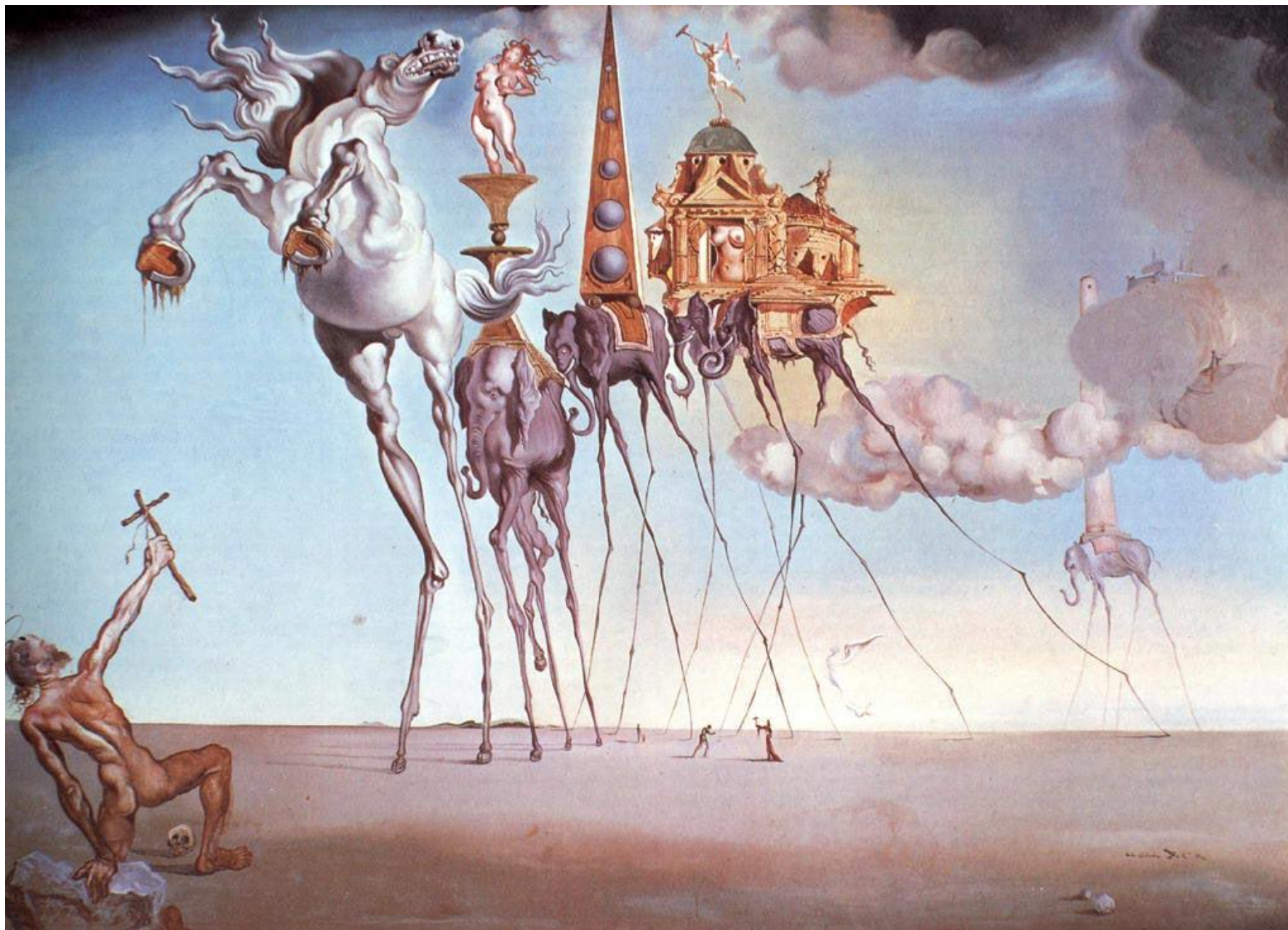

Сюрреализм (франц. surrealisme - сверхреализм) - направление в литературе и искусстве 20 века, сложившееся в 1920-х годах.

Сюрреалисты считали, что **творческая энергия исходит из сферы подсознания**, которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, **внезапных озарений**.

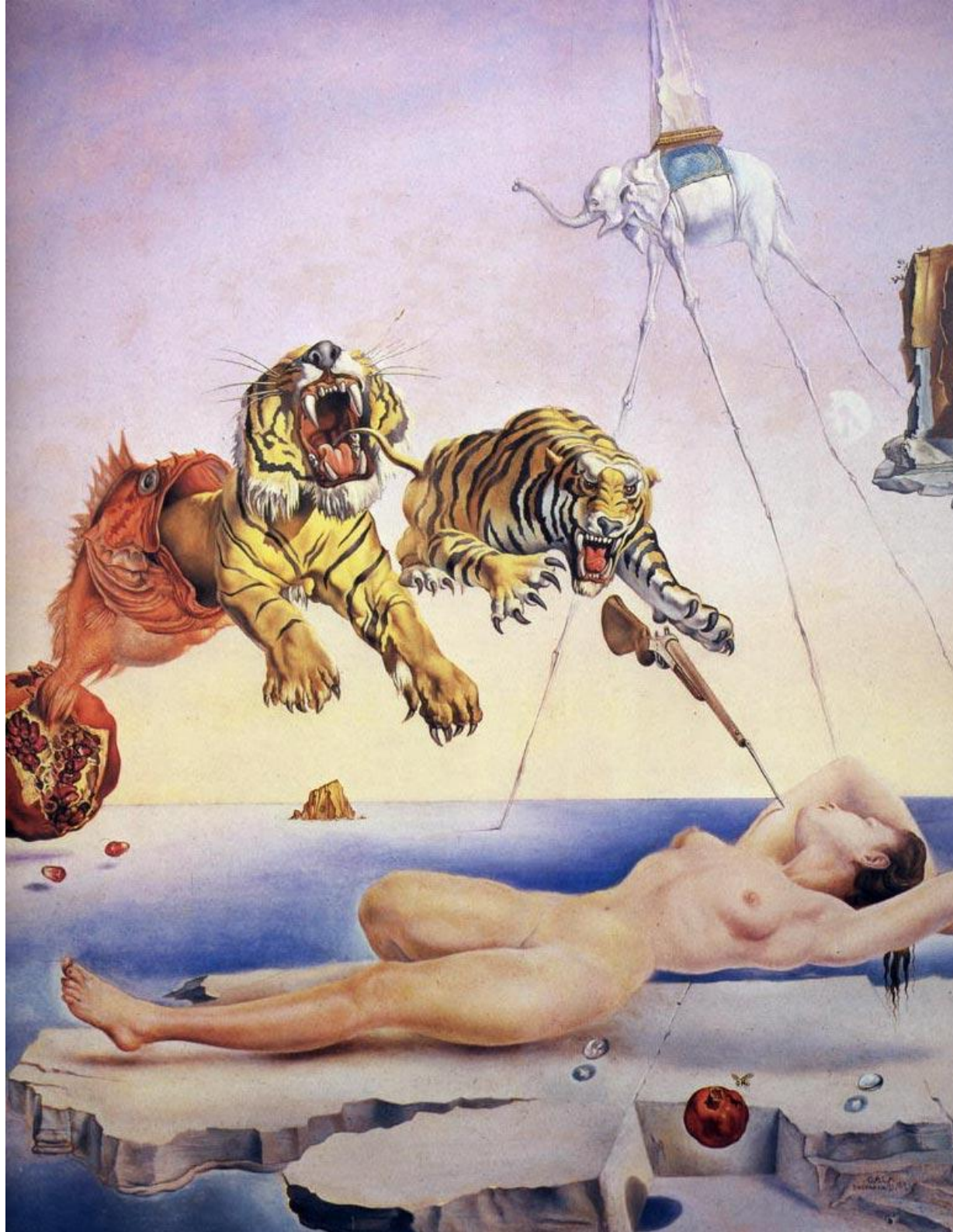
Сюрреализм в живописи развивался по двум направлениям. Одни художники вводили бессознательное начало в процесс создания живописных полотен, в которых преобладали свободно текущие образы, произвольные формы, переходящие в абстракцию (Макс Эрнст, А. Массон, Миро, Арп). Другое направление, которое возглавлял Сальвадор Дали, основывалось на воспроизведении образа, возникающего в подсознании.

Сальвадор Дали (1904-1989), испанский художник

"Искушение св. Антония"

"Сон,
навеянный
полетом пчелы"

"Автопортрет"

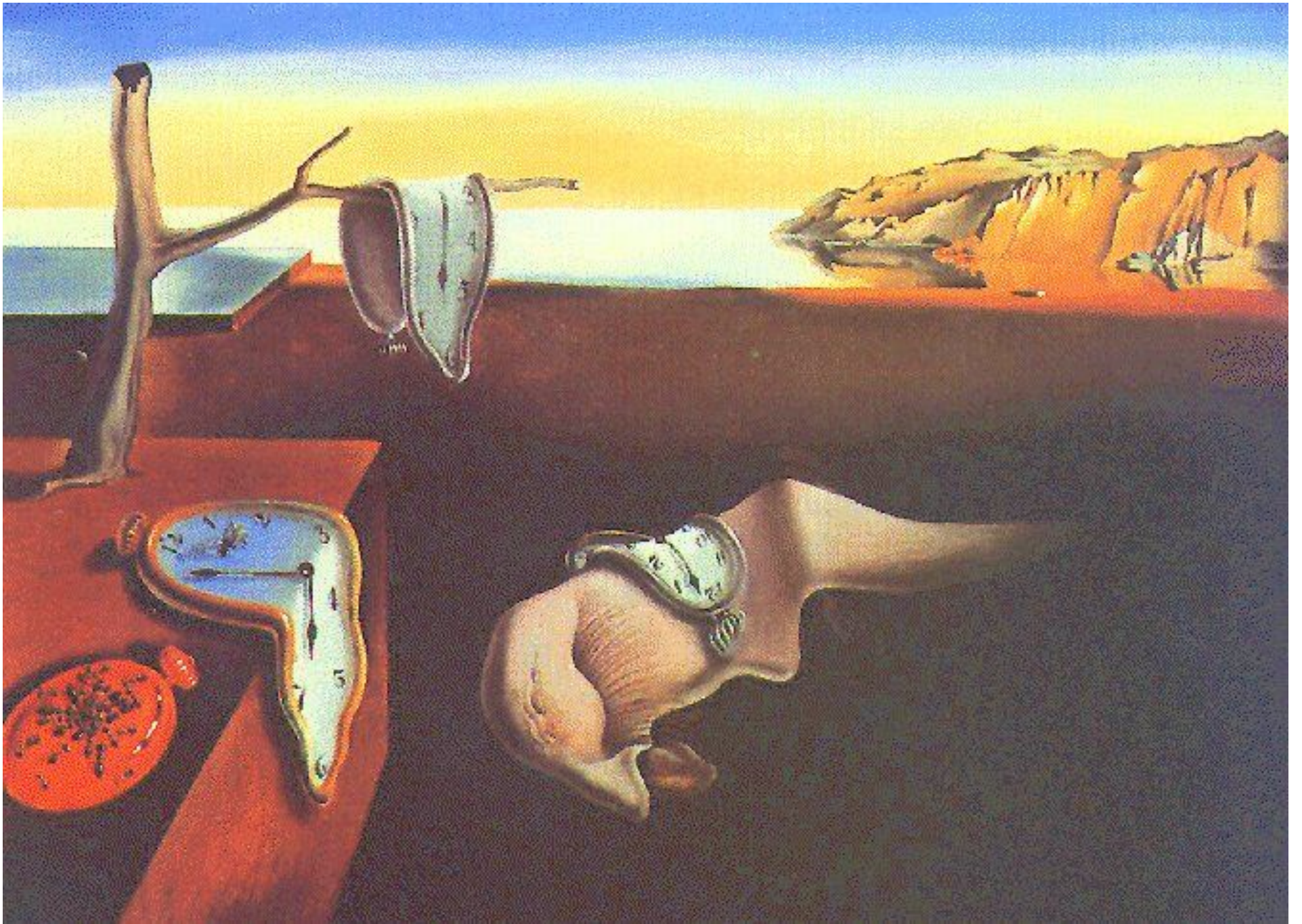

"Портрет Гала с двумя ребрышками ягненка"

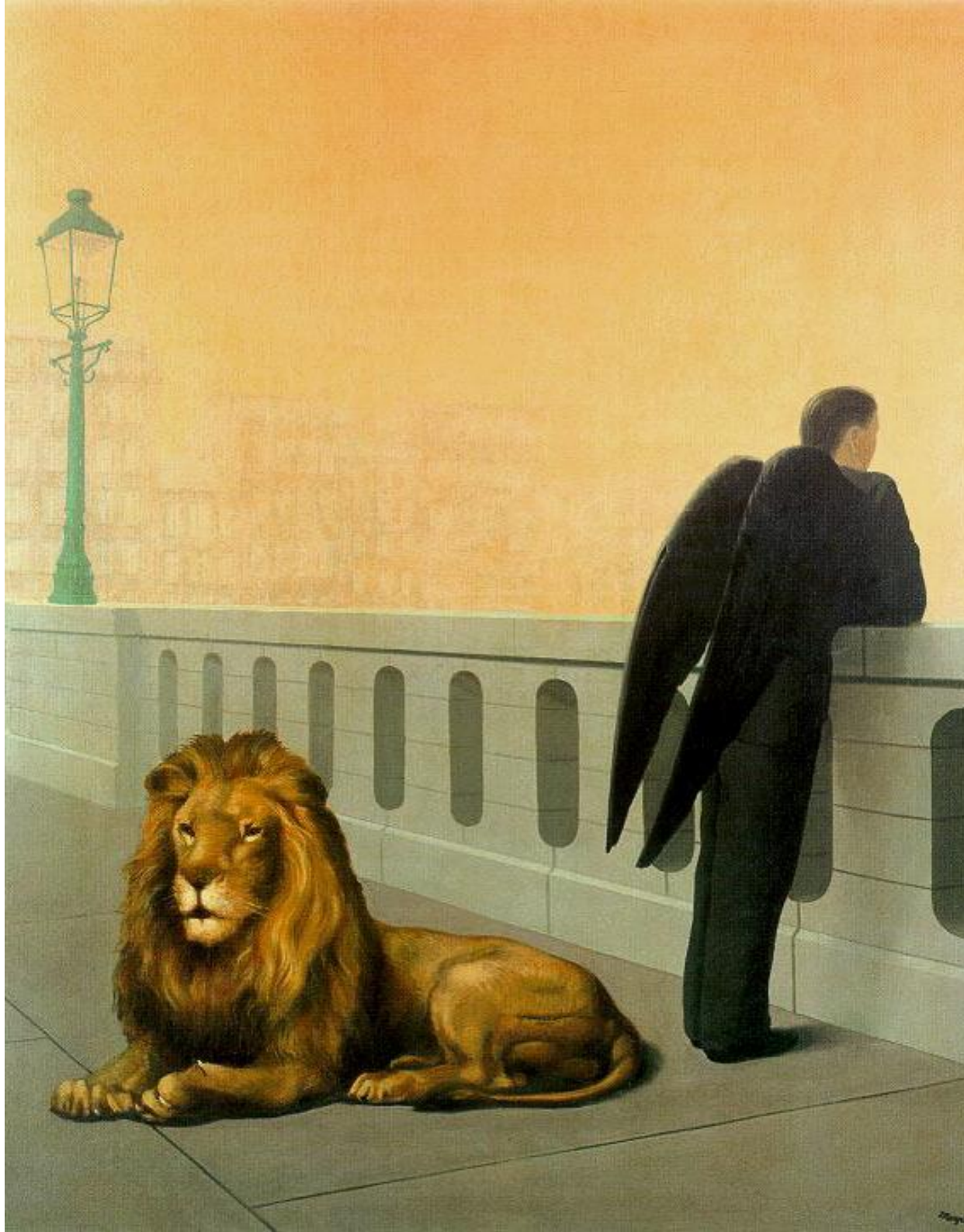

Рене Магритт (1898-1967), бельгийский художник-сюрреалист.

Проницательность

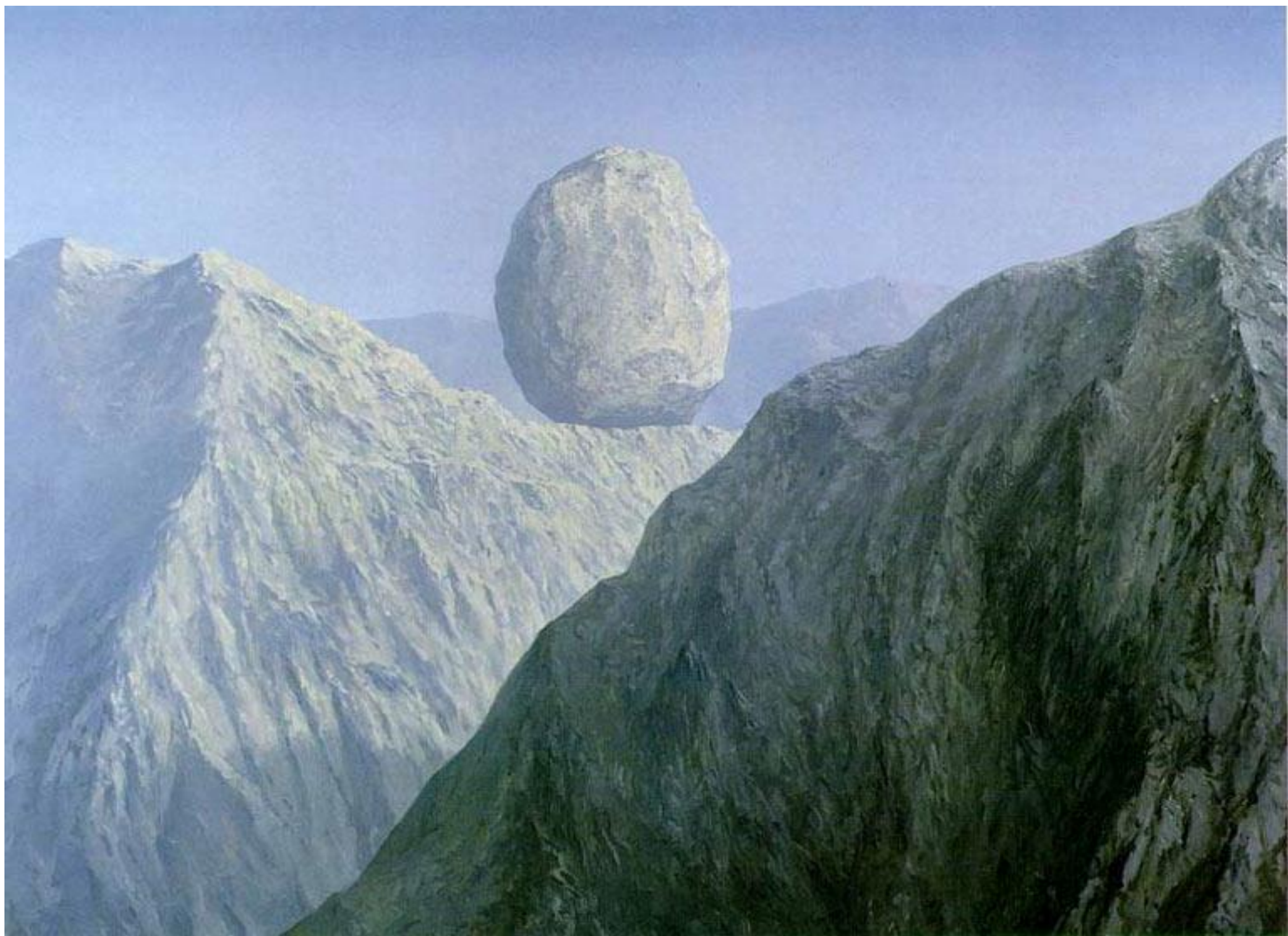

Ностальгия

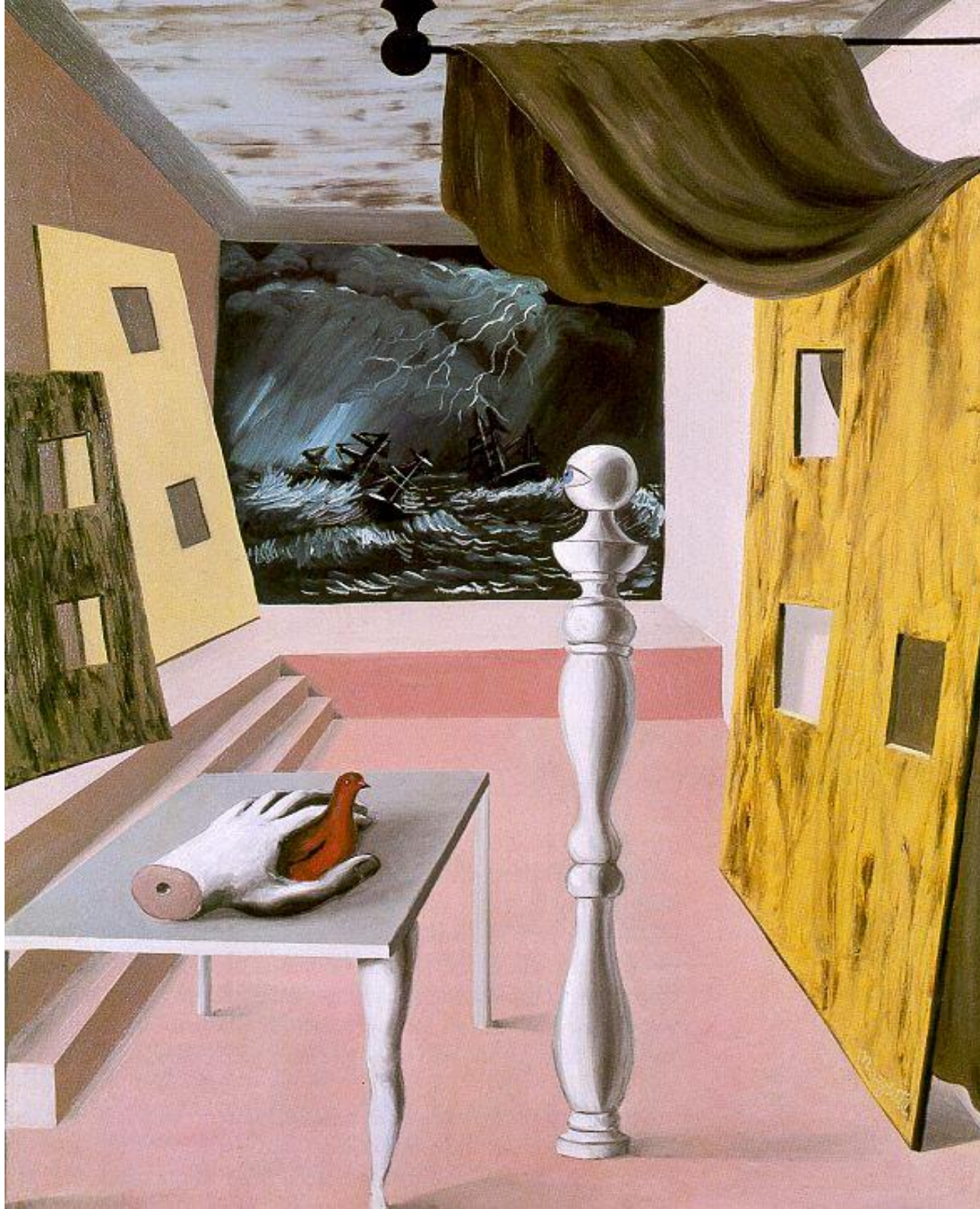

Фальшивое зеркало

Стеклянный ключ

Трудный переход

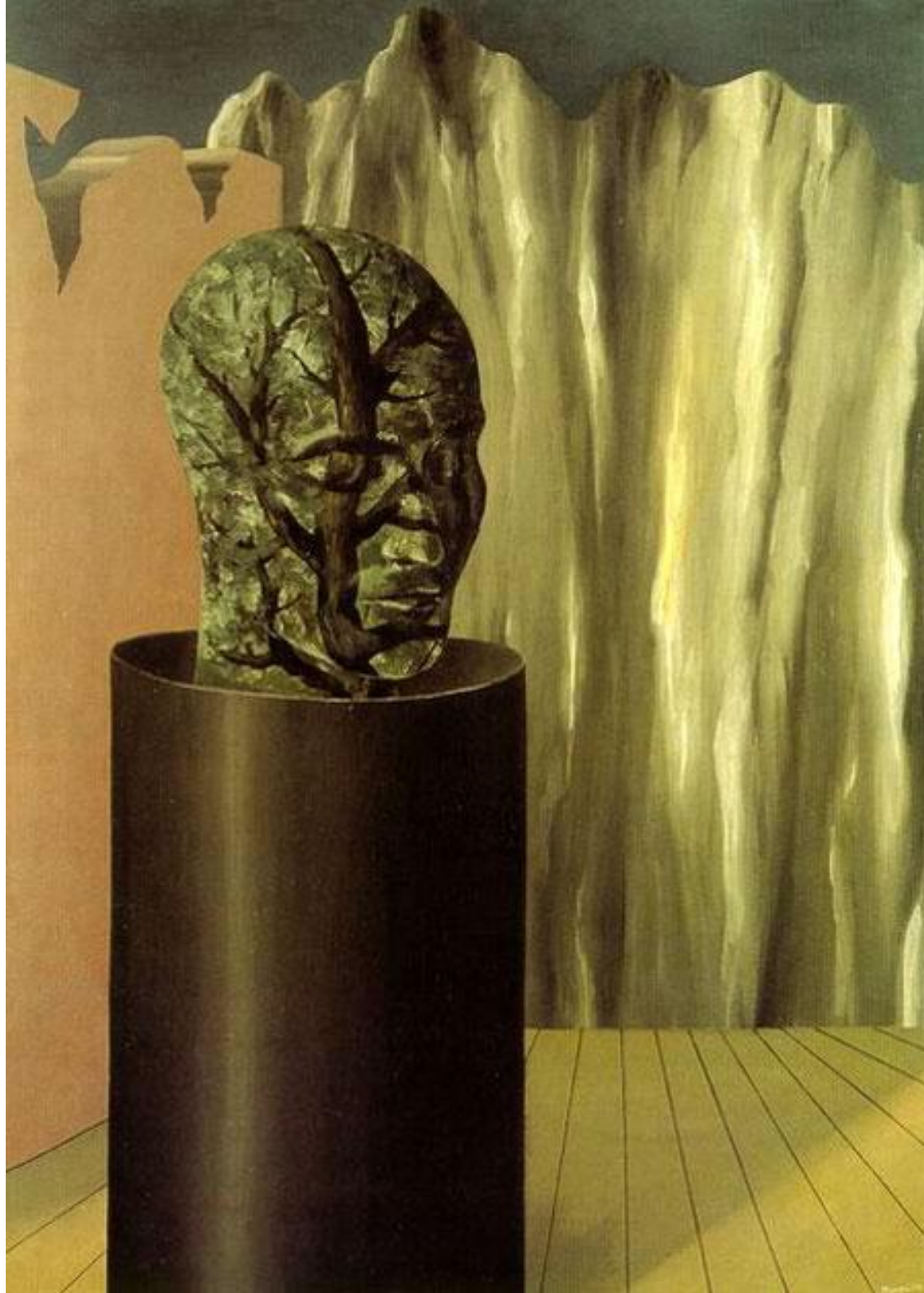
Влюбленные

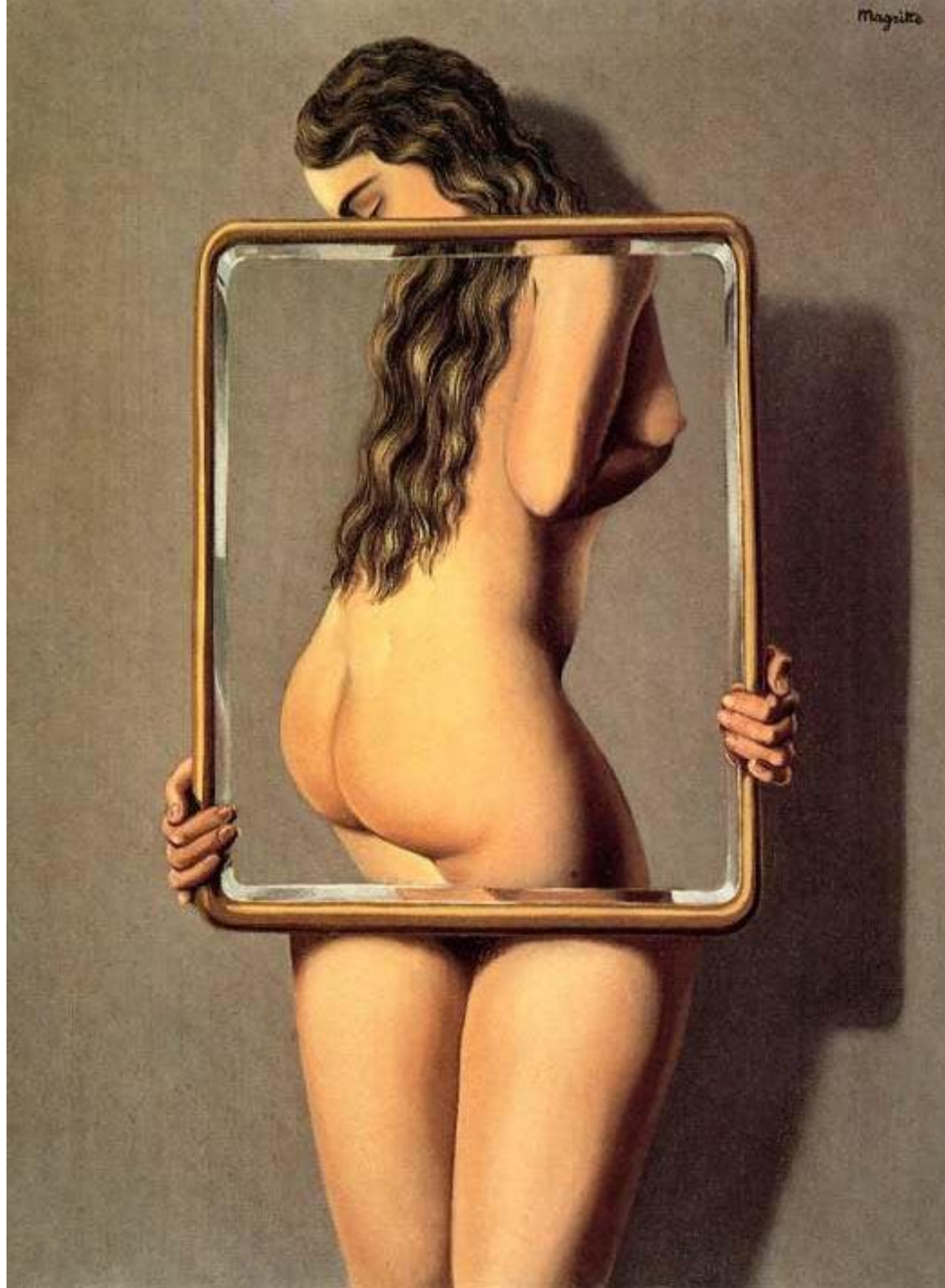
Песня любви

Препятствие
пустоты

Лес

Опасные связи

Человеческий
удел

ПОП-АРТ (англ. pop art, сокращение от popular art) – популярное, общедоступное искусство;

второе значение слова связано со звукоподражательным англ. pop – отрывистый удар, хлопок, шлепок, т.е.

производящее шокирующий эффект)

– направление в искусстве конца 1950-х – начала 1970-х; знаменует переход к концепции нового авангардизма.

Представители поп-арта провозгласили своей целью **«возвращение к реальности»**, но реальности, уже опосредованной масс-медиа.

Представители — Энди Уорхол, Клаас Олденбург, Рой Лихтенштейн, Том Весселман, Ричард Гамильтон и др.