

Культура 20-21 века

Живопись 20-21 веков.

Что есть красота?

Этим вопросом задавались многие и многие. Красоту искали... И красоту находили. Её воспевали и её запечатлевали. Красота вокруг человека. Восторг и трепет вызывает она в наших душах..Как её удержать?Как выразить? Как запечатлеть? На помощь человеку приходит искусство.

Одним из самых сильных видов искусства является живопись, отражающая действительность на плоскости с помощью красок.

Краткая история современной живописи.

Как и современное искусство, современная живопись в нынешнем своём виде сформировалась в 60-70-е гг XX века . Шли поиски альтернатив модернизму, часто вводились и противоположные ему принципы. Французские философы ввели термин “постмодернизм”, и к этому течению присоединились многие художники.

Самыми заметными явлениями искусства 60-70х стали концептуальное искусство и минимализм. В 70-х произошло усиление социальной направленности художественного процесса.

Это проявилось в содержании тем, которые поднимали художники; в составе: самое заметное явление этого времени- веминизм, а также активность этнических меньшинств и социальных групп. В 70е и 80е люди словно устали от концептуального искусства и понемногу вернулись к изобразительности, цвету и фигуративности. В середине 80х происходит подъём движений, использующих образы массовой культуры – кэмпизм, искусство ист-виллиджа, а также нео-поп. Расцветает фотография – всё больше художников начинают обращаться к ней как к средству художественного выражения.

Работы из собрания Виктора Бондаренко.

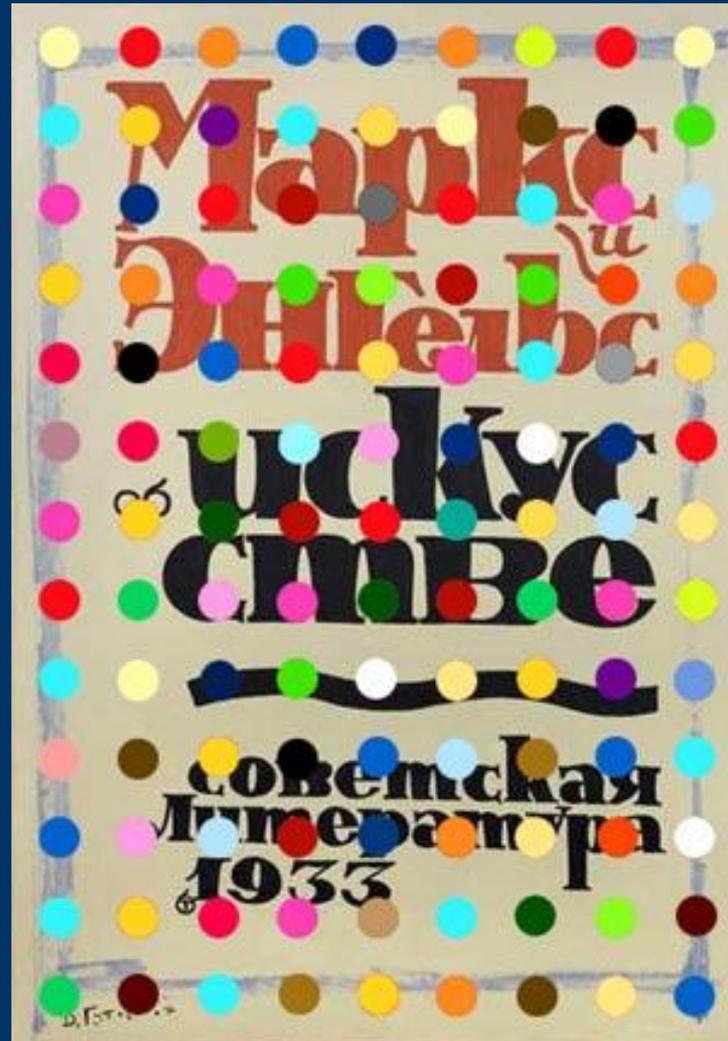
Актуальное искусство

В России 90-х существовал термин “актуальное искусство”. Под ним подразумевалось новаторство в современном искусстве в идеях и технических средствах. Оно быстро устарело, и вопрос вхождения его в историю современного искусства 20-го или 21-го столетия открыт. Во многом актуальному искусству приписывались черты авангардизма. Некоторые виды современного искусства нередко были подвержены институциональной критике. В России этот вид деятельности практически отсутствует.

Авдей Тер-Оганьян “Маркс и
Энгельс об искусстве”(пример
институциональной критики).

Работы из собрания Виктора Бондаренко.

Работы из собрания Виктора Бондаренко.

Метафизическая живопись.

Родоначальником метафизической живописи является Джорджо де Кирико, который ещё в период своего пребывания в Париже в 1913-1914 годах создавал пестынные городские пейзажи; его серия “Площади Италии” придавала фантастическое измерение условной итальянской классической архитектуре, воссозданной им на картинах. В городских пейзажах передавал ощущение тревожной застылости мира, его отчужденности от человека.

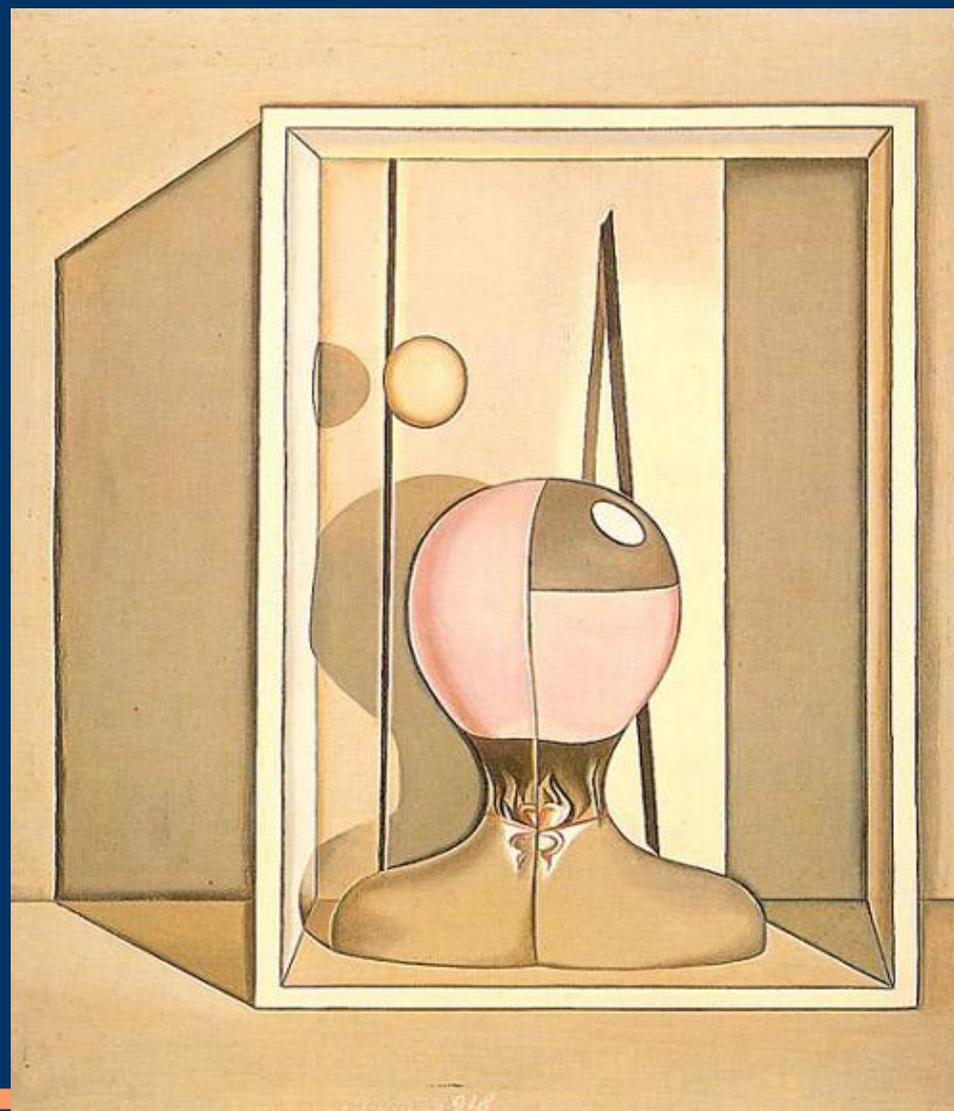

Дж.де Кирико “Меланхолия улицы” (1914)

“Меланхолия улицы”
указывают на
стремление автора
наполнить самые
обыденные ситуации
ощущением
опасности и
ирреальности.

Моранди. Натюрморт с манекеном. 1918

Абстракционизм.

Направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма – достижение “гармонизации”, создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

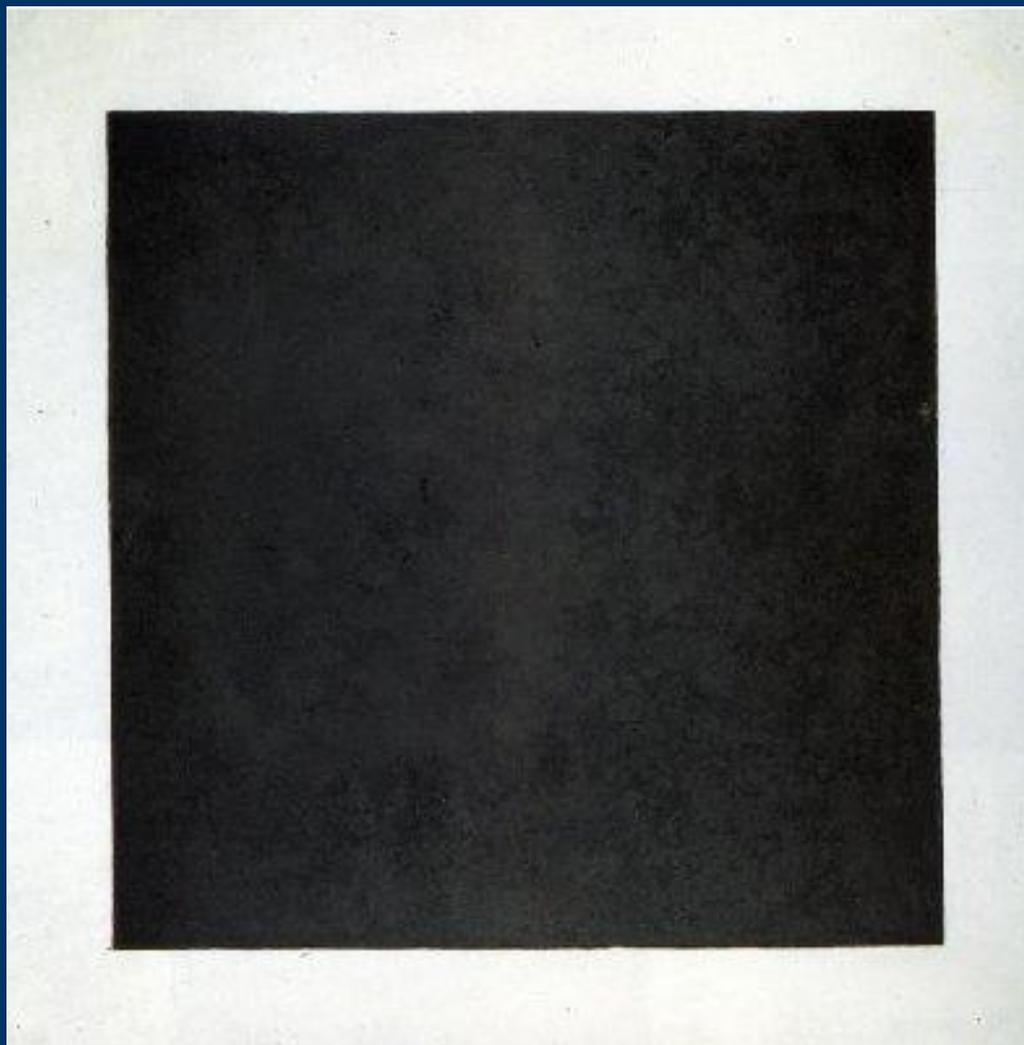

Кандийский. Казаки(Деталь Композиции IV).1910

Художник говорил, что она основана на впечатлениях от въезда казаков в Москву во время революционных событий 1905-1906 годов. Эта работы относится к полуабстрактным. В левом верхнем углу – двое казаков с саблями. Справа – двое с пиками и один с саблей на фоне синего холма, на котором стоит дом. Радуга – это мост.

Малевич. Черный квадрат. 1915

Малевич. Черный квадрат.

Малевич стал автором самой знаменитой, самой загадочной, самой пугающей картины на свете – “Черного квадрата”. Несложным движением кисти он раз и навсегда провёл непроходимую черту, обозначил пропасть между старым искусством и новым, между человеком и его тенью, между розой и гробом, между жизнью и смертью. По его собственным словам, он “свёл всё в нуль”. Нуль почему-то оказался квадратным, и это простое открытие – одно из самых страшных событий в искусстве за всю историю его существования.

Кубизм.

Авангардистское направление в живописи 20 века, характеризующееся использованием подчёркнуто геометризованных условных форм, стремлением “раздробить” реальные объекты на стереометрические примитивы.

Возникновение кубизма традиционно датируют 1906-1907 г. И связывают с творчеством Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Термин “кубизм” появился в 1908 г., после того как художественный критик Луи Восель назвал новые картины Брака “кубическими причудами”.

Пабло Пикассо. Авиньонские девицы. 1907

Хуан Грис. Завтрак.

А. Архипенко. Гондольер.

Сюрреализм.

Новое направление в живописи, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

Основное понятие сюрреализма, сюрреальность — совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречие сочетания натуралистических образов посредством коллажа и технологий «ready-made». Сюрреалисты были вдохновлены радикальной левой идеологией. Искусство мыслилось ими основным инструментом освобождения.

Сальваторе Дали. Сон, навеянный полетом пчелы.

Макс Эрнст. Ангел очага или триумф сюрреализма 1937

Рене Магритт. Сын человеческий 1964

Рене Магритт. Сын человеческий 1964

Магритт писал эту картину как автопортрет. На ней изображен мужчина в пальто и шляпке-котелке, стоящий около стены, за которой видно море и облачное небо. Лицо человека практически полностью закрыто парящим перед ним зелёным яблоком. Своим названием картина, как полагают, обязана образу современного бизнесмена, оставшегося сыном Адама, и яблоку, символизирующему искушения, которые продолжают преследовать человека и в современном мире.

Модерн (Модернизм)

Художественное направление в искусстве, больше популярное во второй половине XIX — начале XX века.. Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека.

Для живописи модерна характерны сочетание "ковровых" орнаментальных фонов и натуралистической осязаемости фигур и деталей, силуэтность, использование больших цветовых плоскостей или тонко нюансированной монохромии. Динамикой и текучестью форм отличается скульптура модерна, виртуозной игрой хрупких линий и силуэтов — графика.

М. А. Врубель Жемчужина 1904

М. А. Врубель Жемчужина 1904

В этой работе Врубель ищет природу. Природу, далекую от жизни людей, где и сами людские фигуры тоже делаются волшебными и неблизкими нам. Нет теплоты близости в дальнем сиянии, но много заманчивости, много новых путей - того, что тоже нам нужно. Этой заманчивости полна и «Жемчужина». Более чем когда-либо в ней подошел Врубель к природе в тончайшей передаче ее и все-таки не удалился от своего обычного волшебства.

А. Муха. Танец

А. Муха. Танец

А.Муха. Принцесса Гиацинт

Оптическое искусство

Художественное течение второй половины 20 века, использующее различные зрительные иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Течение продолжает рационалистическую линию техницизма (модернизм). Оп-арт одна из разновидностей кинетического искусства; Оп-арт. стремится к достижению оптической иллюзии движения неподвижного художественного объекта путем психофизиологического воздействия на зрителей, их активизации.

Оптическая иллюзия

