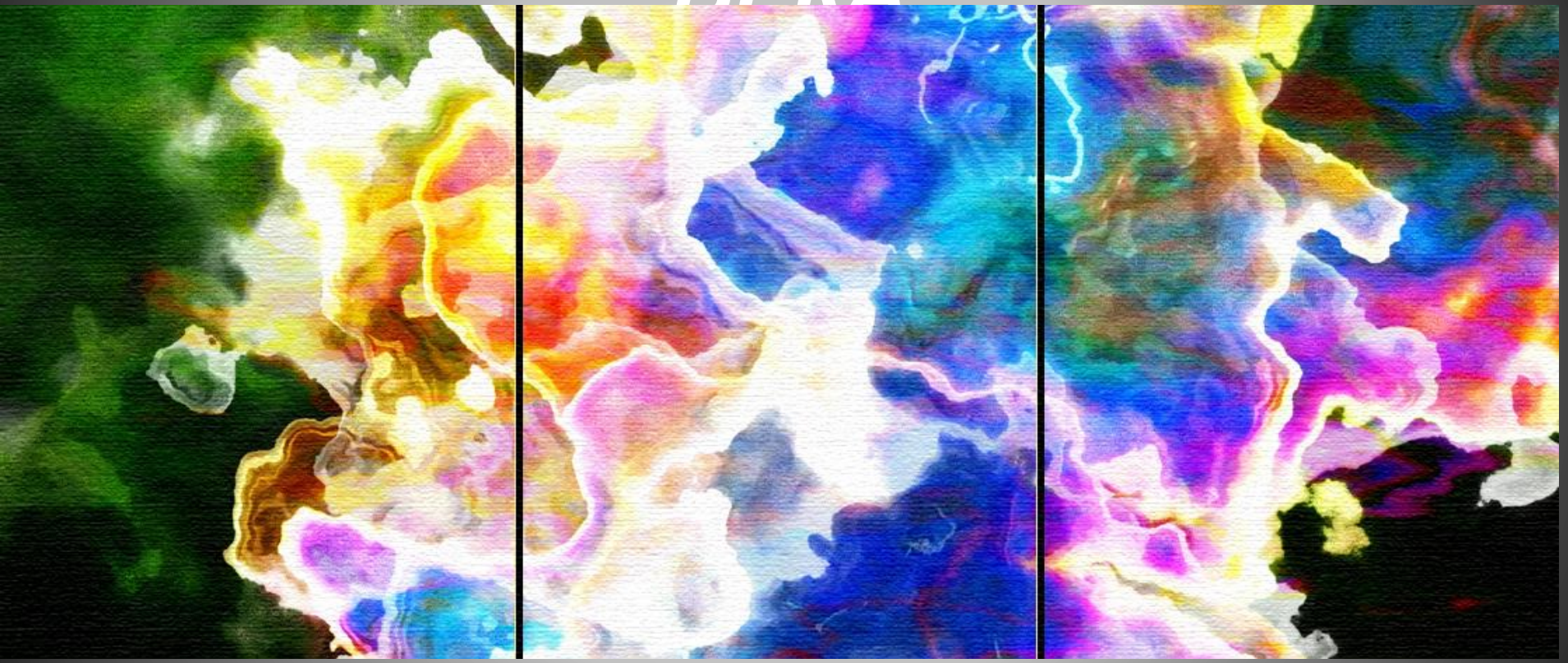
ОСНОВНЫЕ НАПАВЛЕНИЯ ИСКУССТВА КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВЕКА



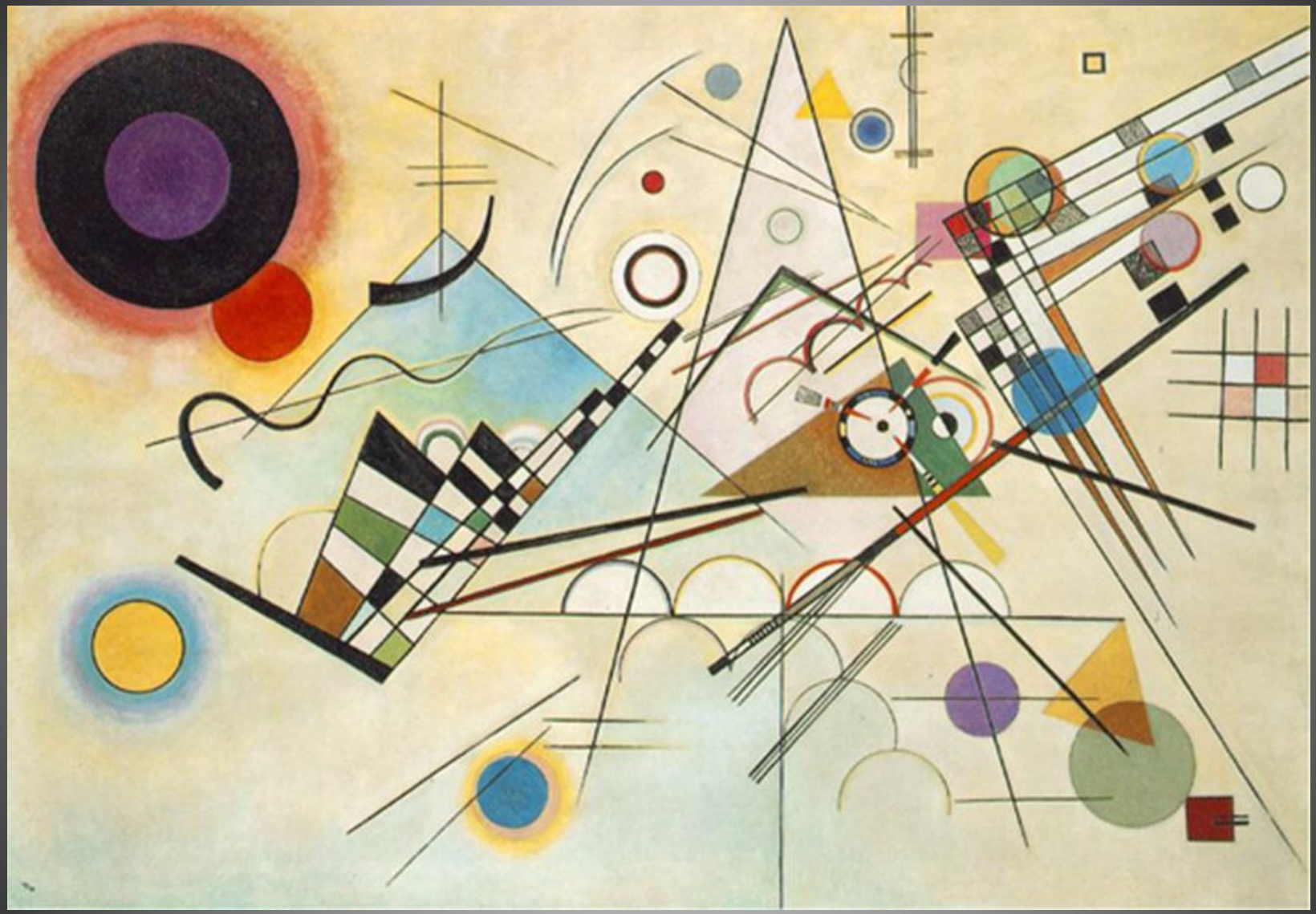
Учитель МХК МКОУ СОШ №1 с. Дивное
Склярова Г.Л.

2017 год.

Модернизм

(от франц. moderne современный)

- Искусство второй половины 19 века, представленное в виде новых форм творчества, где возобладал свободный взгляд мастера, вольного изменять видимый мир по своему усмотрению, следуя личному впечатлению или внутренней идее.
- Наиболее значительными его направлениями были импрессионизм, символизм и модерн.
- В советской критике понятие «модернизма» анти исторично применялось ко всем течениям искусства 20 века, которые не соответствовали канонам социалистического реализма.



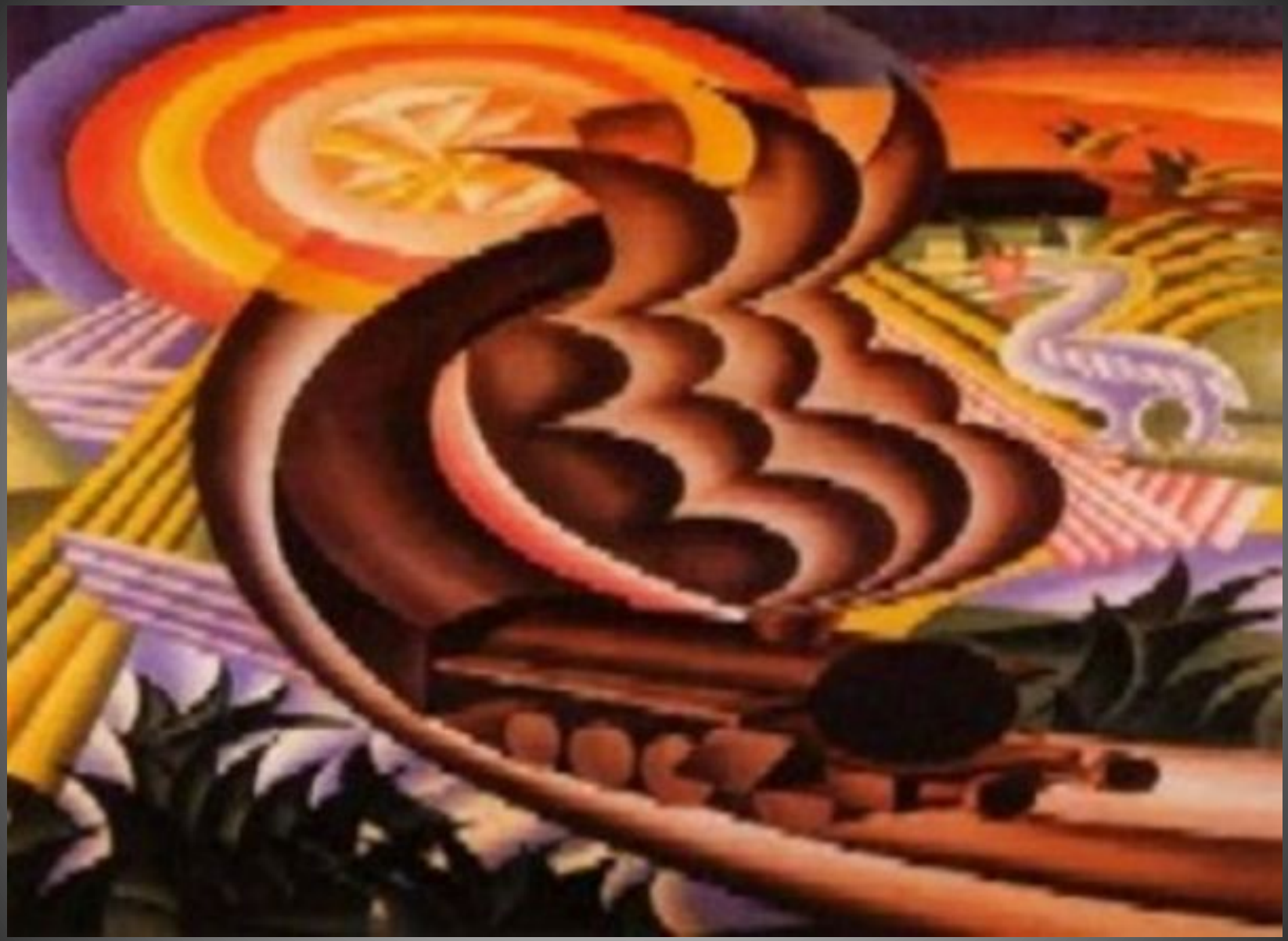
Абстракционизм

(беспредметное искусство)

- Художественное направление, сформировавшееся в искусстве первой половины 20 века, полностью отказавшееся от воспроизведения форм реального видимого мира.
- Основоположниками абстракционизма принято считать **В. Кандинского, П. Мондриана и К. Малевича**.
- В. Кандинский создал собственный тип абстрактной живописи, освобождаясь от всяких признаков предметности.
- Пит Мондриан пришел к своей беспредметности через геометрическую стилизацию природы, начатую Сезанном и кубистами.
- Модернистские течения 20 века, ориентированные на абстракционизм, полностью отходят от традиционных принципов, отрицая реализм, но при этом остаются в рамках искусства. История искусства с появлением абстракционизма пережила революцию. Платон в своем позднем произведении «Филеб» писал о красоте самих по себе линий, поверхности и пространственных форм, независимых от всякого подражания видимым предметам.
- Такого рода геометрическая красота в отличие от красоты природных «неправильных» форм, по мнению Платона, имеет

Футуризм

- Литературно - художественное течение в искусстве 1910-х годов.
- Футуризм выдвигал идею разрушения культурных стереотипов.
- Важной художественной идеей футуризма стал поиск пластического выражения стремительности движения как основного признака темпа современной жизни.
- Русская версия футуризма носила название кубофутуризм и была основана на соединении пластических принципов французского кубизма и европейских общеэстетических установок футуризма.
- Используя пересечения, сдвиги, наезды и наплывы форм художники пытались выразить дробящуюся множественость впечатлений современного им человека, городского жителя.



КУБИЗМ – (франц. cubisme, от cube — куб)

«самая полная и радикальная художественная революция со времен Ренессанса» (Дж. Голдинг).

- Художники: **Пикассо, Брак, Леже, Делоне, Грис, Метценже**.
- Кубизм — направление в искусстве первой четверти XX века.
- Пластический язык кубизма основывался на деформации и разложении предметов на геометрические плоскости, пластическом сдвиге формы.
- Многие русские художники прошли через увлечение кубизмом, часто соединяя его принципы с приемами других современных художественных направлений — футуризма и примитивизма.

Сюрреализм —

космополитичное течение в литературе, живописи и кинематографе, возникшее в 1924 году во Франции.

- Сюрреализм официально завершил свое существование в 1969 году.
- Идейный вдохновитель течения, **Луи Арагон** — один из основателей сюрреализма.
- **Сальвадор Дали** — художник, теоретик, поэт, сценарист, определивший суть течения словами: «Сюрреализм — это я!»,
- В высшей степени сюрреалистический художник **Хуан Миро** — «самое красивое перо на шляпе сюрреализма», как называл его Бретон, и многие другие художники всего мира.

Фовизм

(от фр. les fauves — дикие (звери)) Локальное направление в живописи нач. XX в.

- **Художники – фовисты: А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Э.О. Фриез, Ж. Брак, А.Ш. Манген.**
- Направление не имело четко сформулированной программы, манифеста или своей теории и просуществовало недолго, оставив, однако, заметный след в истории искусства.
- Его участников объединяло в те годы стремление к созданию художественных образов исключительно с помощью предельно яркого открытого цвета.
- Фовисты стремились к максимальному использованию колористических возможностей живописи.

Экспрессионизм

(от фр. expression — выразительность)

- Модернистское течение в западноевропейском искусстве, первой трети 20 века, сложившееся в преддверие первой мировой войны.
- Мировоззренческой основой экспрессионизма стал протест против уродливого мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, покоилась европейская культура.
- Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм.
- Художественные приемы, характерные для экспрессионизма: отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, деформация предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм. Художники воспринимали творчество как способ выражения эмоций.

ArtNow.ru

Супрематизм

(от лат. supremus — высший, высочайший)

- Направление авангардного искусства первой трети XX в., создателем, главным представителем и теоретиком которого был русский художник **Казимир Малевич**.
- Фактически, в понимании Малевича, супрематизм — высшая ступень развития искусства на пути освобождения от всего вне художественного, на пути предельного выявления беспредметного, как сущности любого искусства.
- Впервые он применил этот термин к большой группе своих картин с изображением геометрических абстракций ,включая знаменитый «Черный квадрат» на белом фоне, «Черный крест» и др., выставленных на петроградской футуристической выставке «ноль-десять» в 1915 г.

ГИПЕРРЕАЛИЗМ

или фотореализм (photorealism — англ.) — художественное течение в живописи и скульптуре, основанное на фотографии, воспроизведении действительности.

- И в своей практике, и в эстетических ориентациях на натурализм и прагматизм гиперреализм близок к поп-арту.

Импрессионизм

передача мимолётного впечатления
от изменчивого мира.

- **Характерные особенности:**
- Работа на пленэре;
- Главный источник цвета – солнце;
- Тень имеет свой цвет;
- Пренебрежительное отношение к рисунку и контуру;
- Работа яркими и чистыми красками (не смешивая их на палитре);
- Чёрного цвета в природе не существует;
- ГЛАВНОЕ не обязательно помещать в центр картины.

Claude Monet

Инсталляция

installation — установка, размещение, монтаж

- Пространственная композиция, созданная из различных готовых материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и визуальной информации) и являющую собой художественное целое.
- Вступая в различные неординарные комбинации, вещь освобождается от своей практической функции, приобретая функцию символическую.
- Смена контекстов создаёт смысловые модификации, игру значений.
- Габарит инсталляций варьируется от предельно малого, куда можно только заглянуть одним глазком, до нескольких залов в крупных музеях.
- Инсталляция, в отличие от плоских росписей и единичных объектов, делает акцент на создание интерьерного пространства.
- Основоположниками инсталляции считаются Марсель Дюшан и сюрреалисты.

Коллаж

(от фр. *coller* — приклеивание)

- Технический приём в искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.
- Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в этой технике.
- Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения.
- Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — тушью, акварелью и т. д.
- В искусство коллаж был введён, как формальный эксперимент кубистами и футуристами. На том этапе в изобразительных целях применялись обрывки газет, фотографий, обоев. Наклеивались на холст куски ткани, щепки и т. п.
- Считается, что первыми в искусстве технику коллажа применили Жорж Брак и Пабло Пикассо в 1910-1912 годах. Первым художником, работающим исключительно в технике коллажа, был Курт Швитерс.

Боди – арт

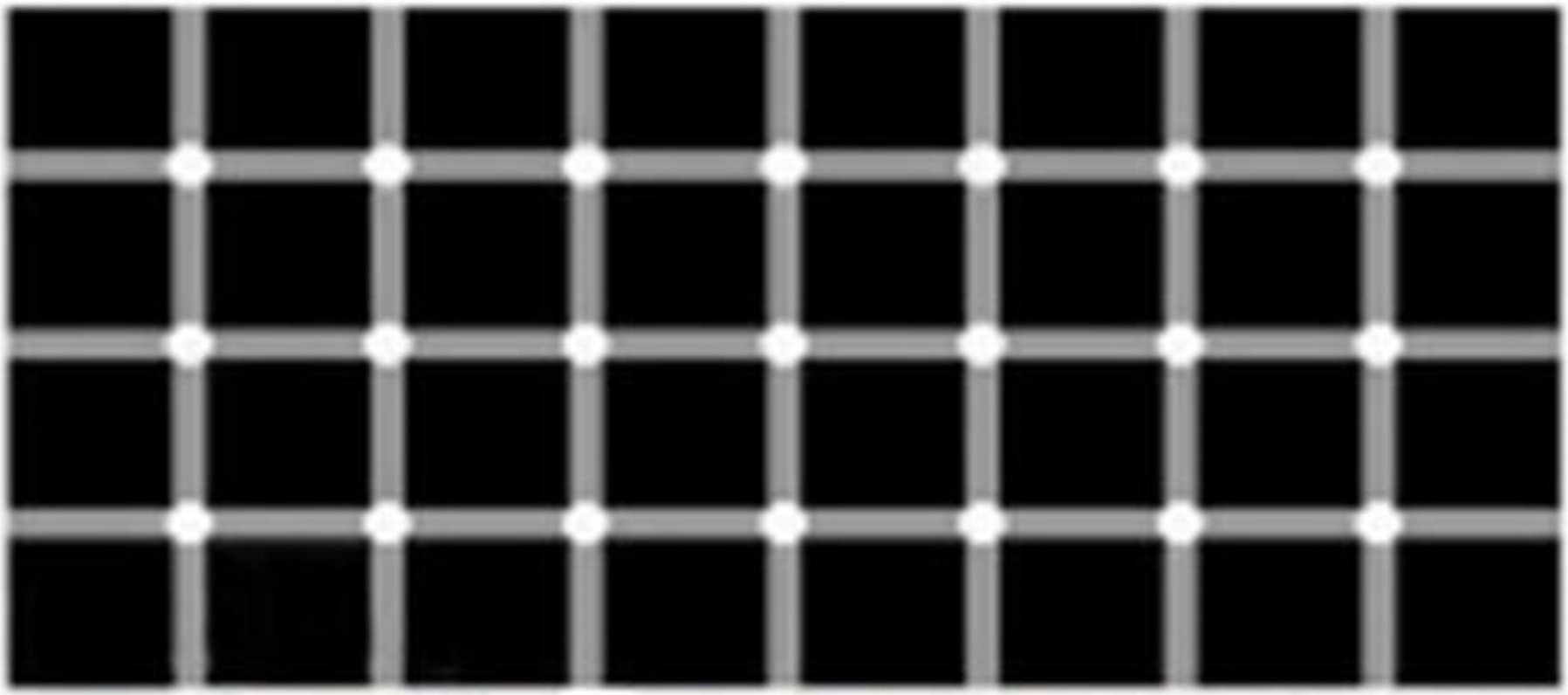
(англ. *body art* — «искусство тела»)

- Одна из форм авангардного искусства, где главным объектом творчества становится тело человека, а содержание раскрывается с помощью невербального языка: поз, жестов, мимики, нанесения на тело знаков, «украшений».
- Объектом Боди-арта также могут выступать рисунки, фото, видео и муляжи тела.
- Тело рассматривается как вещь для манипулирования, повышенный интерес художники проявляют к пограничным экзистенциальным ситуациям.
- Композиции боди-арта разыгрываются прямо перед зрителем или записываются для последующей демонстрации в выставочных залах.
- Направление возникло на ранней стадии авангарда, но получил особое распространение в период постмодернизма, который прибегает к нему как к элементу инсталляции и перфоманса.

Оп – арт

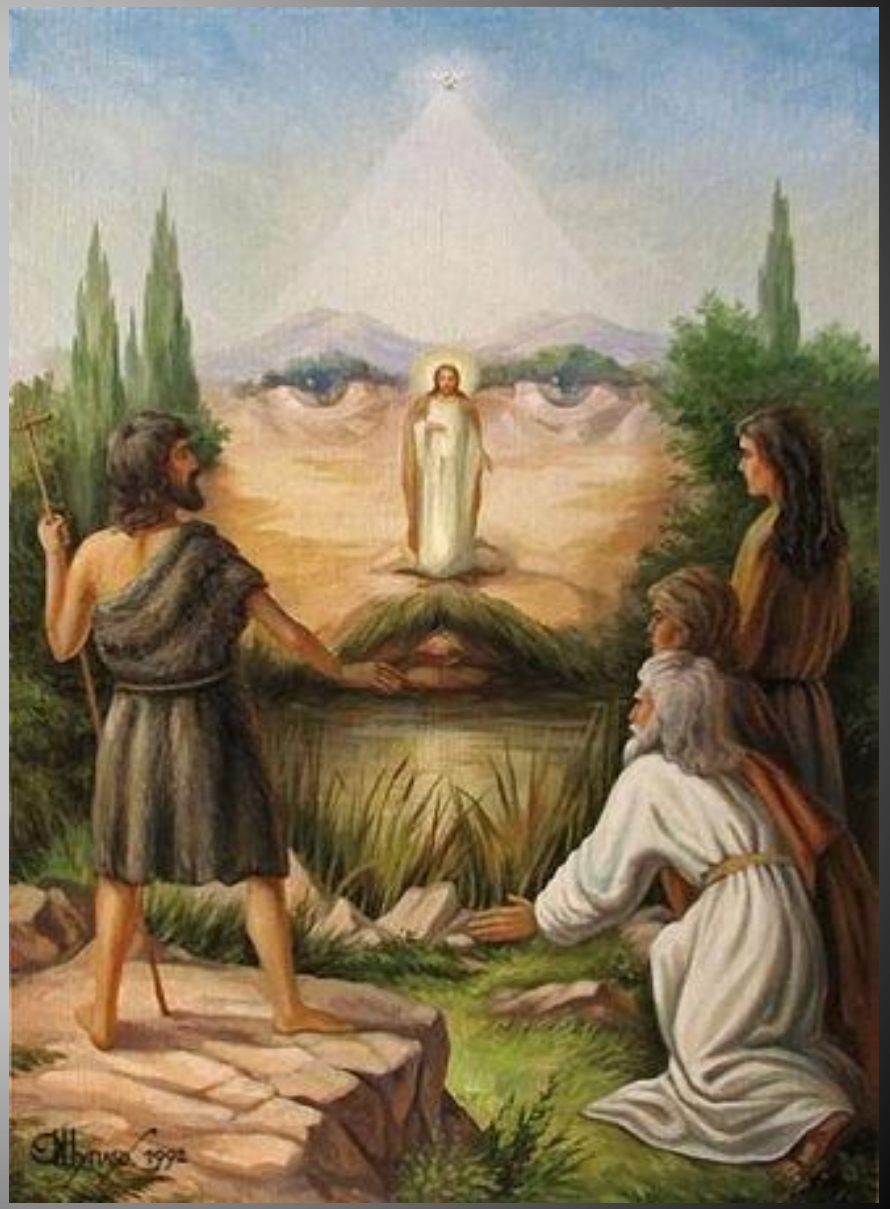
(англ. Op-art — сокращенный вариант optical art — оптическое искусство)

- Художественное течение второй половины 20 века, использующее различные зрительные иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.
- Течение продолжает рационалистическую линию техницизма (модернизм). Восходит к так называемому «геометрическому» абстракционизму представителем которого был **В. Вазарели** — основоположник оп-арта.
- Возможности Оп-арта нашли некоторое применение в промышленной графике, плакате, оформительском искусстве.
- Направление оп-арта (оптического искусства) зародилось в 50-е годы внутри абстракционизма, хотя на сей раз иной его разновидности — геометрической абстракции. Его распространение как течения относится к 60-м гг. XX в.
-



посчитай черные точки

Камуфляжная живопись



Поп – арт

(популярное искусство 50-х годов 20 века в Америке)

- Поп-искусство, как вид искусства основанного на коммерческом применении обязательно использует стереотипы и символы.
- **Поп искусство** (поп-арт) воплотило в себе творческие искания новых американцев, которые опирались на творческие принципы Дюшана.
- Это: **Дж. Джонс, К. Олденбург, Э. Уорхолл**, и другие.
- Объектами поп искусства стали:

- **Объявления**
- **Предметы массового потребления**
- **Образы знаменитостей**
- **Фотографии**
- **Комиксы**

M-MAYBE HE BECAME ILL AND COULDN'T LEAVE THE STUDIO!