

Изобразительное искусство начала XX века.

Выполнила:
Медведева Анастасия
11 «А» класс.

Содержание:

- Развитие изобразительного искусства XX века.
- Что такое «Модернизм».
- Абстракционизм. Наиболее яркие представители.
- Футуризм. Наиболее яркие представители.
- Русский импрессионизм. Наиболее яркие представители.
- Авангард. Наиболее яркие представители.
- Кубофутуризм. Казимир Малевич.

Развитие изобразительного искусства XX века.

20 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 и искусстве.

Наука пересмотрела большую часть «непреходящих истин» Нового времени, а также изменила отношение к гуманистическим ценностям эпох Возрождения и Просвещения. Каждый стал искать свой выход: одни в продолжении культурной традиции прошлого, другие– в обретении утраченных связей с природой, в научно-технической революции, в нигилистическом самоутверждении.

Поиски новых путей, экспериментирование и революционное преобразование, многоликость, разнообразие и контрастность творческих исканий – отличительные особенности искусства 20-21 веков.

Совокупность художественных направлений в конце XIX- начале XX века принято называть **модернизмом**.

Модернизм- в искусстве совокупное наименование художественных тенденций, где возобладало уже не столько следование духу природы и традиции, сколько свободный взгляд мастера, вольного изменять видимый мир по своему усмотрению, следуя личному впечатлению, внутренней идее или мистической грезе (веяния эти во многом продолжили линию романтизма). Наиболее значительными, часто активно взаимодействующими, его направлениями были импрессионизм, символизм и модерн. В советской критике понятие «модернизма» применялось ко всем течениям искусства 20 века, которые не соответствовали канонам социалистического реализма. Самыми основными из них были, пожалуй, абстракционизм, футуризм, кубизм, экспрессионизм, супрематизм, авангард и кубофутуризм.

Абстракционизм

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.**

Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

Первая абстрактная картина была написана Василием Кандинским в 1909 году. В настоящее время она находится в Национальном музее Грузии.

Василий Кандинский

«Москва»

«Казачи» (фрагмент
Композиции IV)

Наталия Гончарова

Наталия Сергеевна Гончарова (1881–1962) вошла в русское искусство как «амазонка авангарда», новатор живописи, блестящий декоратор, живописец, график, театральный художник. В цепи самостоятельных творческих экспериментов Гончарова развивала идеи примитивистской живописи (неопримитивизма), включала в свои работы преобразованные элементы иконописи и лубка.

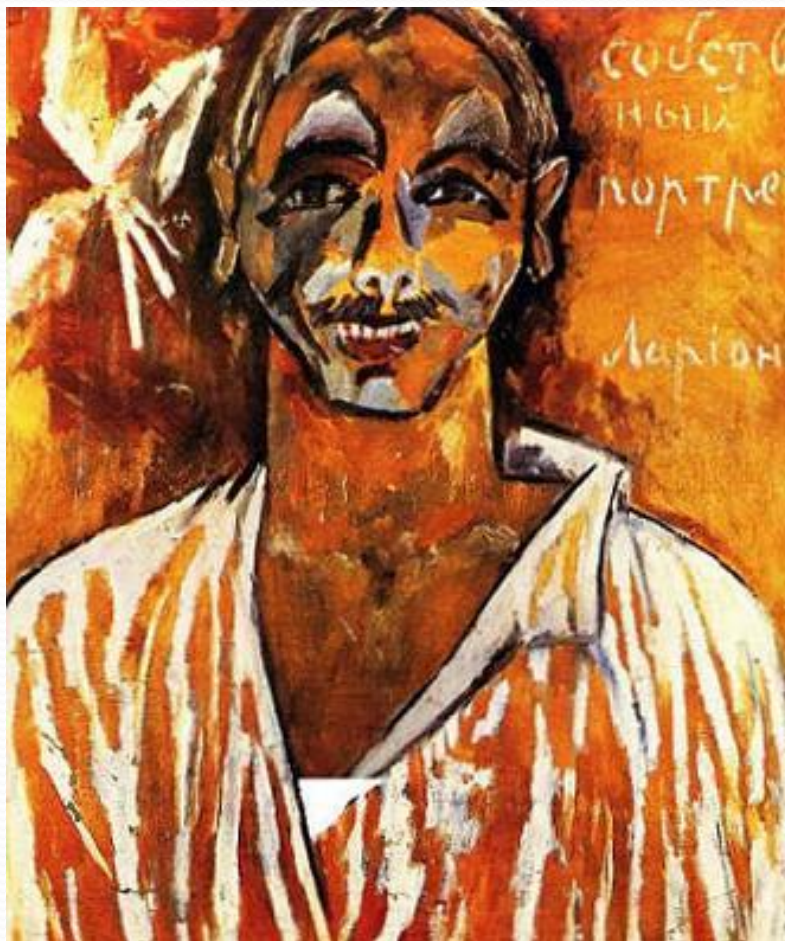

Автопортрет

Цветы

Михаил Ларионов

Автопортрет в тюрбане

Прачки

Футуризм

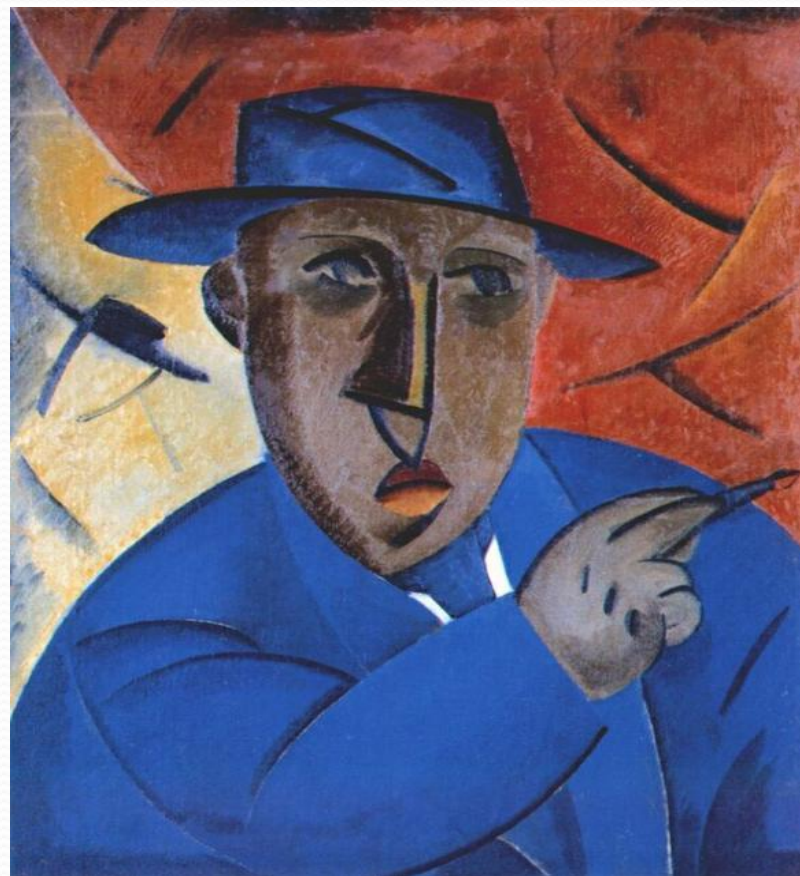
Главные художественные принципы футуризма — скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый *принцип симультанности*.

Русский футуризм весьма отличался от своего западного варианта, уноследовав лишь заглавный пафос строителей «искусства будущего», противопоставляющих его искусству и культуре прошлого. Существовал в рамках модернистского направления в русском искусстве. Футуристами называли себя члены петербургского «Союза молодежи» **В.Е. Татлин, П.Н. Филонов, М.З. Шагал** и другие.

Владимир Татлин

«Матрос» (Автопортрет)

«Портрет художника»

Марк Шагал

34 The Fiddler (1912-13)

«Скрипач»

«Автопортрет с семью пальцами»

Русский импрессионизм

— условное название произведений русских живописцев конца XIX — начала XX в., в которых сказалось воздействие творчества французских импрессионистов.

Импрессионизм русской школы имеет ярко выраженную национальную специфику и во многом не совпадает с хрестоматийными представлениями об импрессионизме классическом, рожденном во Франции XIX века. В живописи «русских импрессионистов» доминируют предметность, материальность.

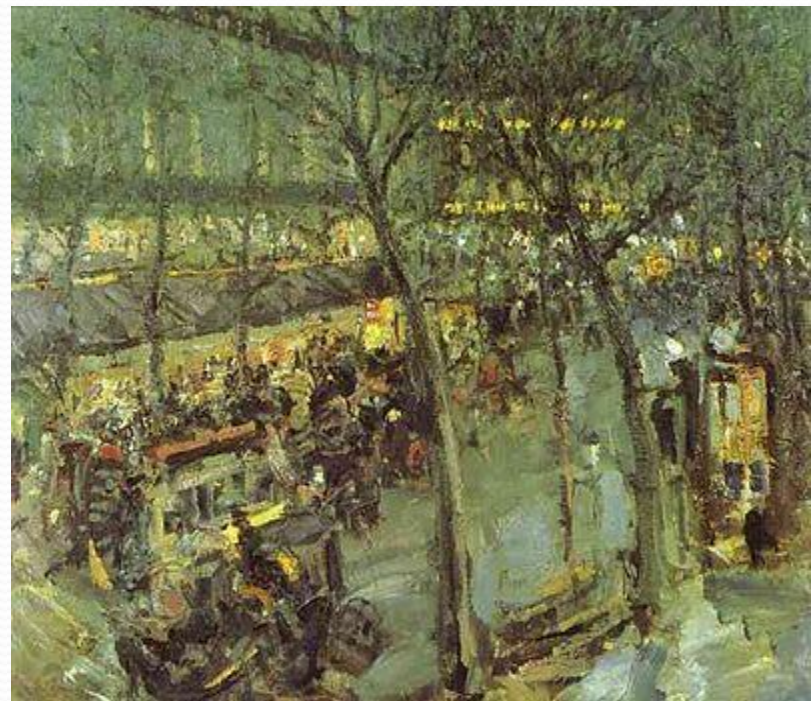
Характерные черты: «этюдность» и некоторая незавершенность, которые обеспечивают тот «трепет жизни», который был столь значим для русских художников, отсутствие динамизации, которая была характерна для Франции, большая нагруженность смыслом, тяготение к смыслу и значению художественного образа, большая материальность и предметность живописи.

Константин Коровин

Ярчайший представитель русского импрессионизма. Его картины появились тогда, когда понятие *красоты* в русской живописи было наглухо и безоговорочно забыто. Именно поэтому многим творчество Коровина казалось тогда чересчур буйным и несерьезным, но истинные знатоки живописи понимали, что являются свидетелем рождения большого мастера, большого колориста и поэта в живописи.

«Базар» Картина после реставрации.

«Кафе де ла Пэ»

Игорь Грабарь

«Февральская лазурь»

«Мартовский снег»

Авангард

Русский **авангард** 1910-х годов представляет довольно сложную картину. Он характерен стремительной сменой стилей и направлений, изобилием групп и объединений художников, каждое из которых провозглашало свою концепцию творчества.

Ситуация, которая сложилась в русской живописи во многом была обусловлена предреволюционной атмосферой в стране. Она усугубила многие из тех противоречий, которые были присущи всему европейскому искусству в целом, т. к. русские художники учились на европейских образцах, были хорошо знакомы с различными школами и живописными течениями. Своеобразный русский «взрыв» в художественной жизни сыграл таким образом историческую роль. К 1913 году именно русское искусство вышло к новым рубежам и горизонтам. Появилось совершенно новое явление беспредметности — черта, за которую не решились перейти французские кубисты. Один за другим переходят эту черту: **Кандинский В.В., Ларионов М.Ф., Малевич К.С., Филонов П.Н.** Свои силы испытали: **Альтман Н.И., Глебова Т., Кончаловский П.П., Куприн А., Лентулов А.В., Машков И.И., Пуни И.А., Родченко А.М., Розанова О.В., Фальк Р.Р., Экстер А.А.**

Павел Филонов

«Ударники»

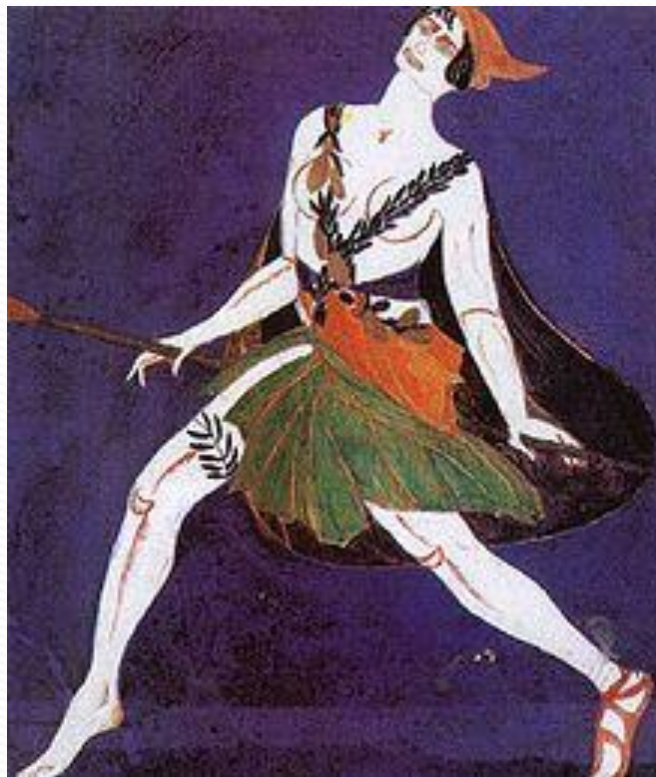
- русский, советский художник (художник-исследователь, как он официально именовал себя сам), один из лидеров русского авангарда; основатель, теоретик, практик и учитель **аналитического искусства** — уникального реформирующего направления живописи и графики первой половины XX века, оказавшего заметное влияние на творческие умонастроения многих художников и литераторов новейшего времени.

Александра Экстер

«Конструктивный натюрморт»

русско-французская художница-авангардистка, график, художница театра и кино, дизайнер. Представительница русского авангарда. Была одним из основоположников стиля «арт-деко».

Эскиз
костюма к
драме И. Ф.
Анненского
«Фамира
Кифаред»

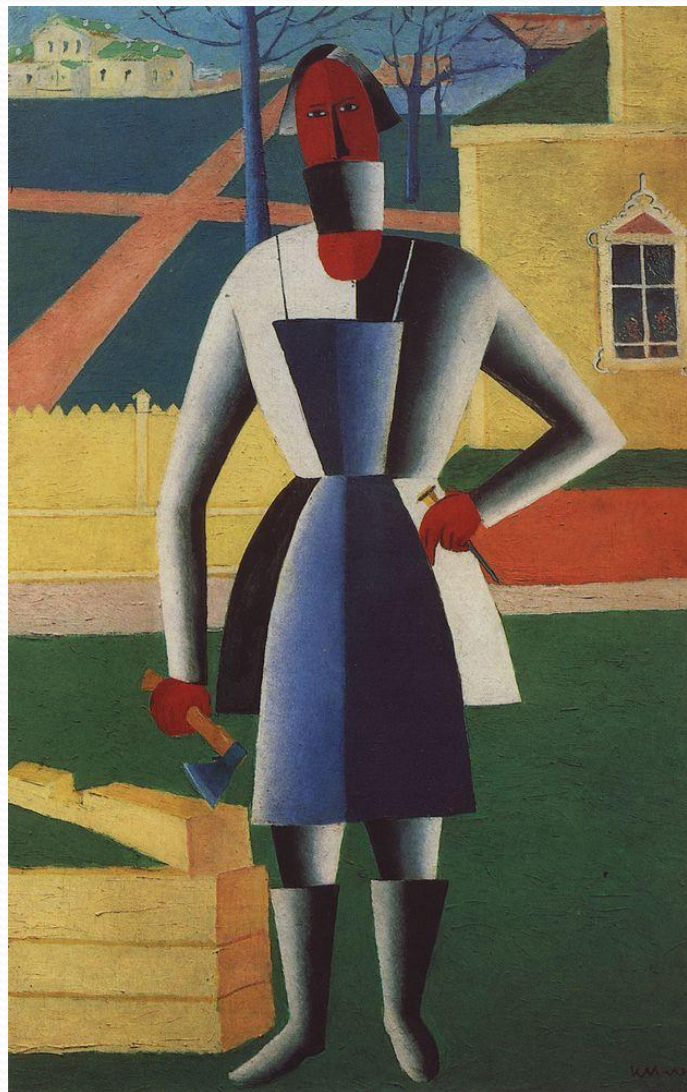
Кубофутуризм

Локальное направление в русском авангарде (в живописи и в поэзии) начала XX в. В изобразительном искусстве кубофутуризм возник на основе переосмысления живописных находок, кубизма, футуризма, русского неопримитивизма. Основные работы были созданы в период 1911-1915гг. Наиболее характерные картины кубофутуризма вышли из-под кисти **К. Малевича**.

Первые кубофутуристические работы Малевича экспонировались на знаменитой выставке 1913г. «Мишень».

Уже в первых подобных работах Малевича заметна тенденция к переходу от природного ритма к чисто механическим ритмам машинного мира («Плотник», 1912, «Точильщик», 1912, «Портрет Ключа», 1913)

Казимир Малевич

«Плотник»

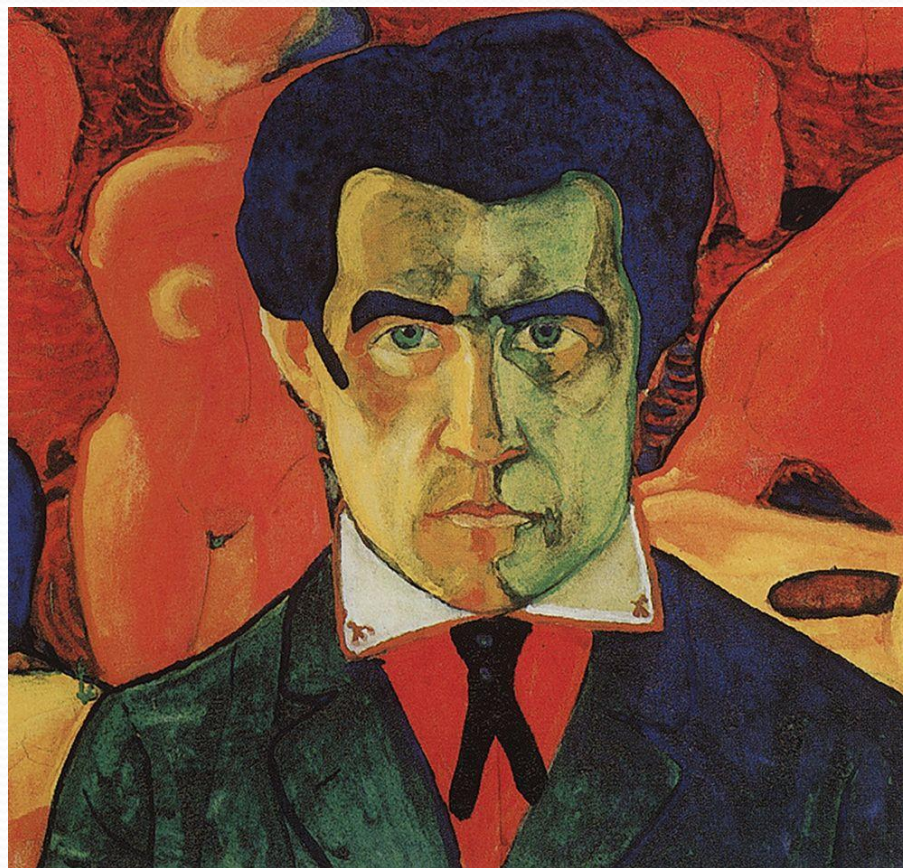

«Точильщик»

Казимир Малевич

«Девушка с гребнем в волосах»

«Автопортрет»

ИСТОЧНИКИ:

- <http://20century-art.ru/modernizm/>
- <http://20century-art.ru/modernizm/abstrakcionizm.html>
- <https://ru.wikipedia.org/wiki>
- <http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/64017-samyie-dorogie-kartiny-russkih-hudozhnikov>
- <http://skillsup.ru/blog/review/osnovnyie-napravleniya-izobrazitelnogo-i-skusstva-xx-veka.html>
- <http://www.izostili.ru/>
- <http://kkorovin.ru/>