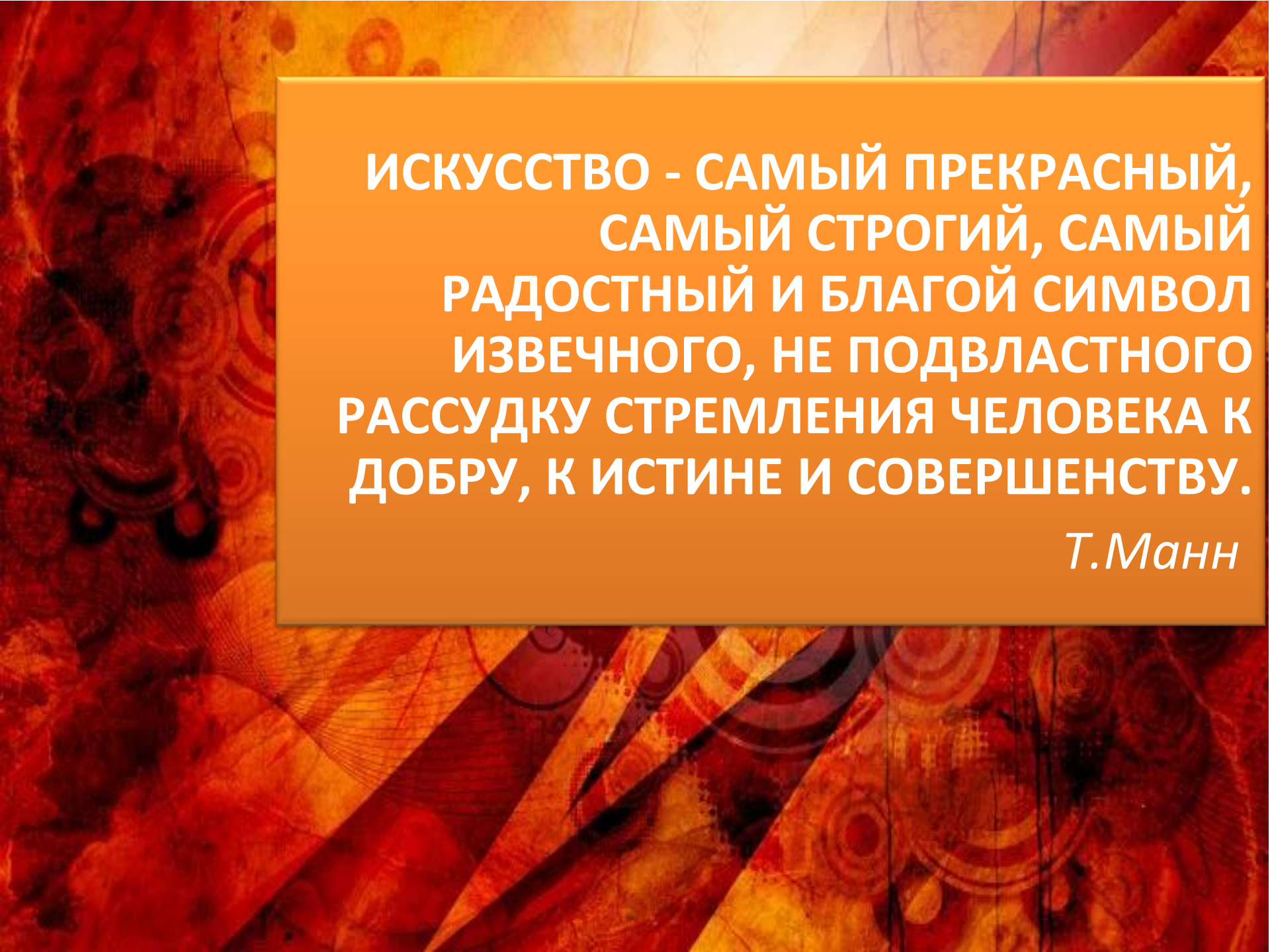

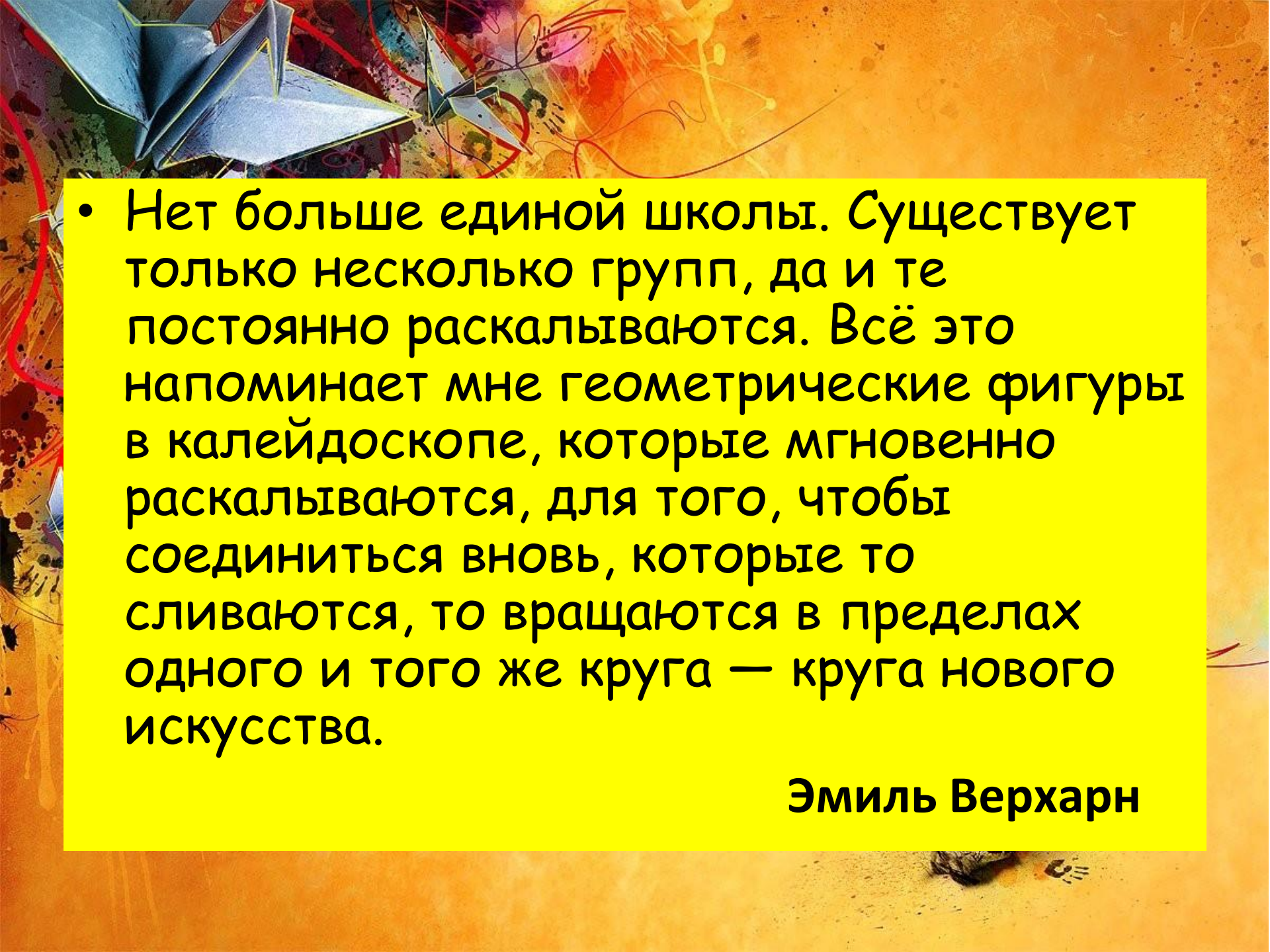
Стили и
направления
в искусстве
конца XIX - XX веков

11 класс

The background of the slide is an abstract composition of warm, earthy tones. It features a complex interplay of concentric circles, radial lines, and diagonal bands in shades of red, orange, and yellow. The overall effect is reminiscent of a textured, possibly metallic or stone, surface with organic, flowing patterns.

ИСКУССТВО - САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ,
САМЫЙ СТРОГИЙ, САМЫЙ
РАДОСТНЫЙ И БЛАГОЙ СИМВОЛ
ИЗВЕЧНОГО, НЕ ПОДВЛАСТНОГО
РАССУДКУ СТРЕМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К
ДОБРУ, К ИСТИНЕ И СОВЕРШЕНСТВУ.

Т.Манн

-
- The background is an abstract composition. In the top left corner, there are several blue and white geometric shapes, resembling folded paper or origami, set against a dark, textured background. The rest of the background is a warm, orange-brown color with visible brushstrokes and splatters of red and white paint. A large, bright yellow rectangular box is centered on the page, containing a single bullet point.
- Нет больше единой школы. Существует только несколько групп, да и те постоянно раскалываются. Всё это напоминает мне геометрические фигуры в калейдоскопе, которые мгновенно раскалываются, для того, чтобы соединиться вновь, которые то сливаются, то вращаются в пределах одного и того же круга — круга нового искусства.

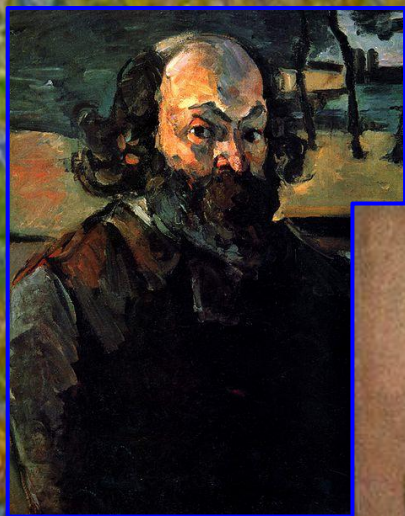
Эмиль Верхарн

Импрессионизм

(от impression – впечатление)

Направление в живописи,
зародившееся во Франции в 1860-х гг.
и во многом определившее развитие
искусства 19 века.

Центральными фигурами этого направления были
Сезанн, Дега, Мане, Моне, Писсарро, Ренуар и Сислей,
и вклад каждого из них в его развитие уникален.

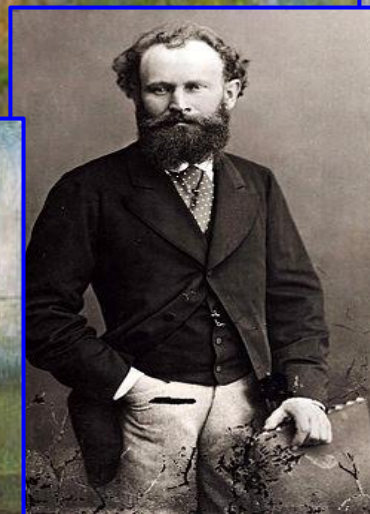
Поль Сезанн

Эдгар Дега

Клод Моне

Эдуард Мане

Пьер Огюст Ренуар

Камиль Писсарро

Альфред Сислей

*Моне "Впечатление.
Восходящее солнце"*

**Название
"Импрессионизм"
возникло после
выставки 1874 г. в
Париже, на которой
экспонировалась
картина Моне
"Впечатление.
Восходящее солнце"
(1872 г.).
В 1985 г. украдена из
музея Мармоттан в
Париже и сегодня
числится в списках
Интерпола)**

Клод Моне

"Пейзаж. Парк Монсю. Париж".

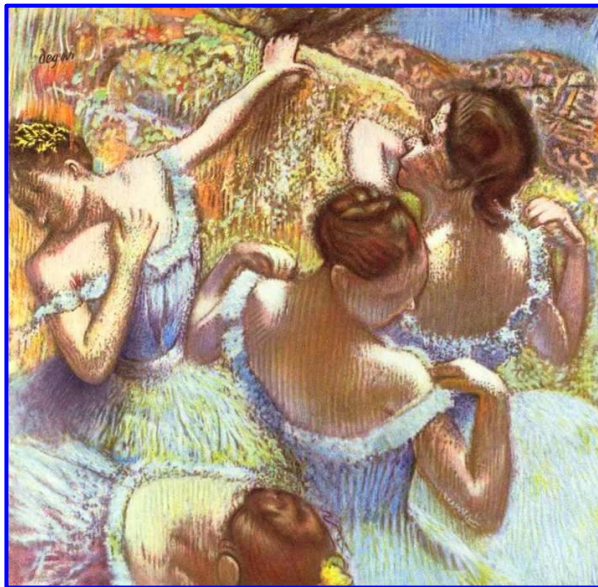

"Завтрак".

"Белые кувшинки".

Эдгар Дега

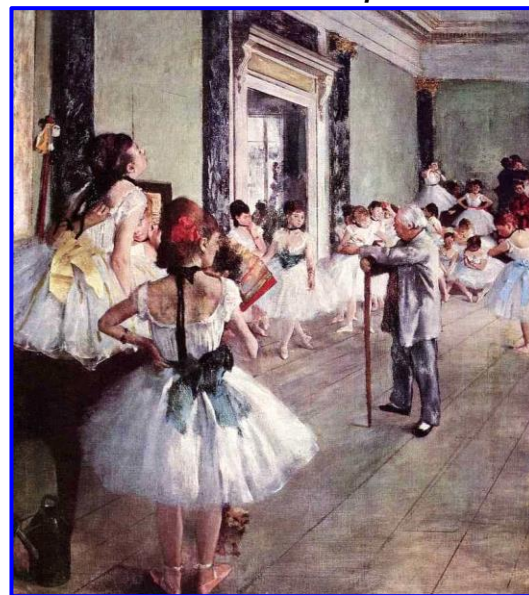
Голубые танцовщицы

Красные танцовщицы

Балетная школа

Урок танца

Огюст Ренуар.

Девочка с лейкой

Танцы в Буживале

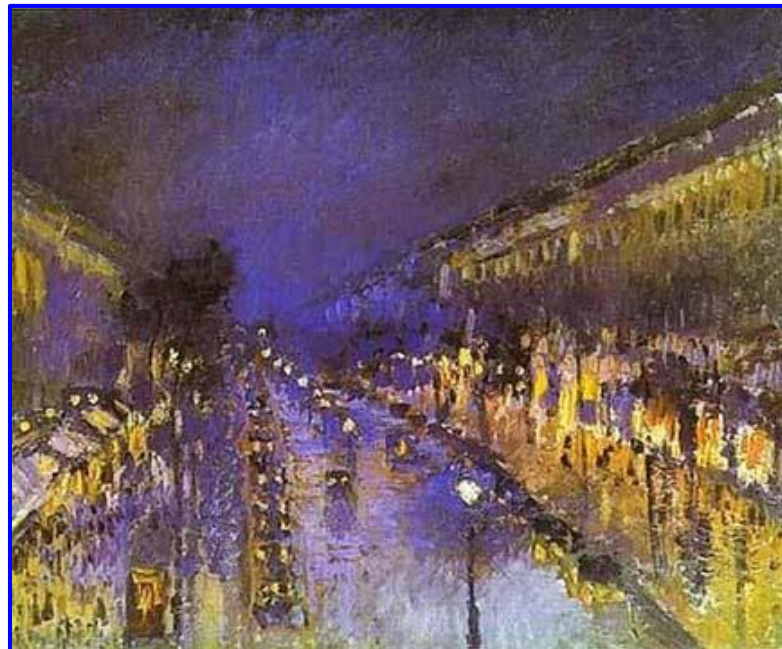

На качелях

Камиль Писсарро

«Бульвар Монмартр.
После полудня, солнечно»

«Бульвар Монмартр ночью»

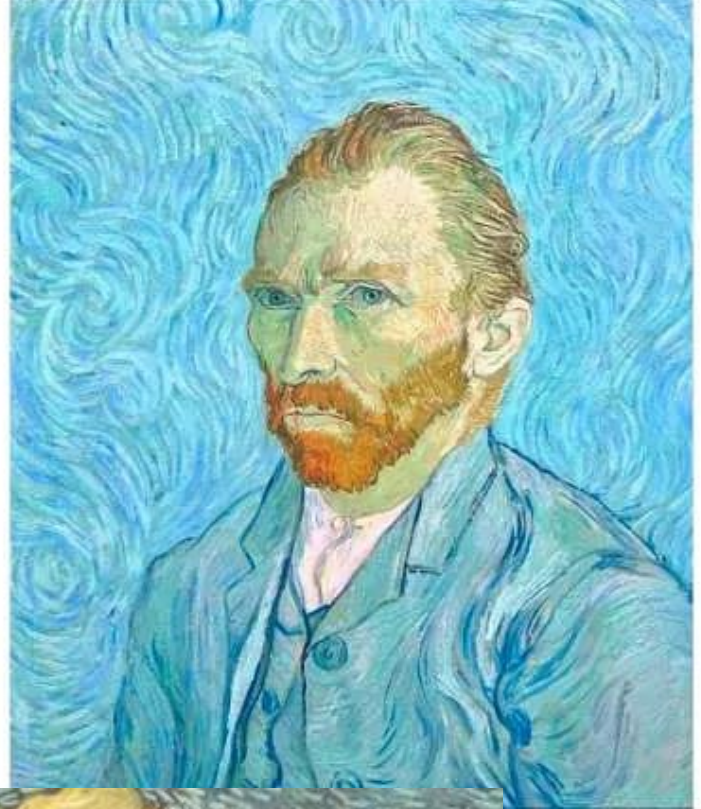

Каштаны в Овсни

Постимпрессионизм

Представитель постимпрессионизма увлекался не внешним, а внутренним. Художники задумываются о том, как вернуть в живопись содержание, которому не придавали значения импрессионисты. Сам термин «постимпрессионизм» появился благодаря критику из Англии Роджеру Фрайю. Он дал такое название направлению в 1910 году после посещения выставки в Лондоне, где познакомился с работами Ван Гога, Сезанна, Сера и других живописцев.

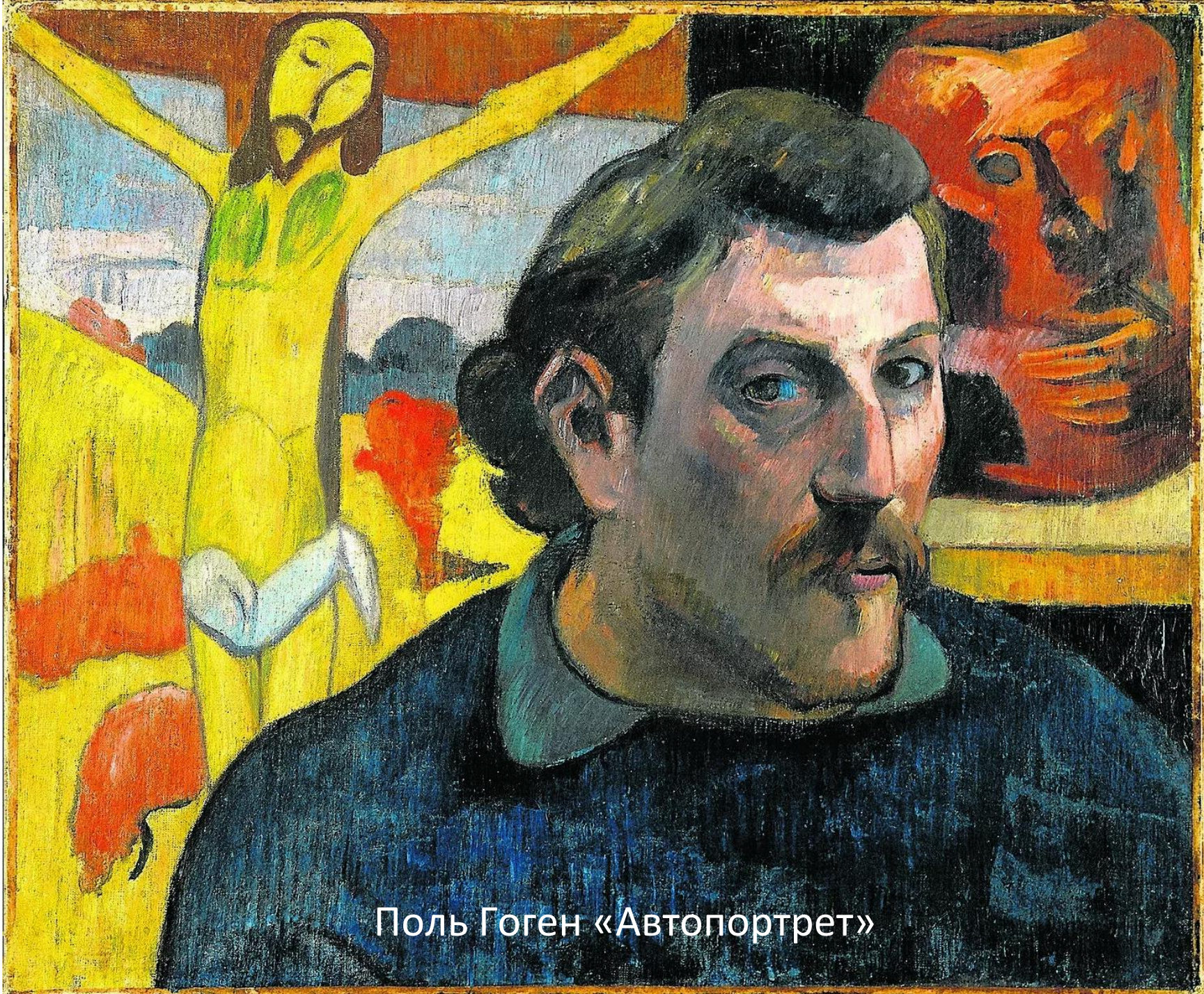

«Ночное кафе в Арле», Ван Гог

Ван Гог. Звёздная ночь.

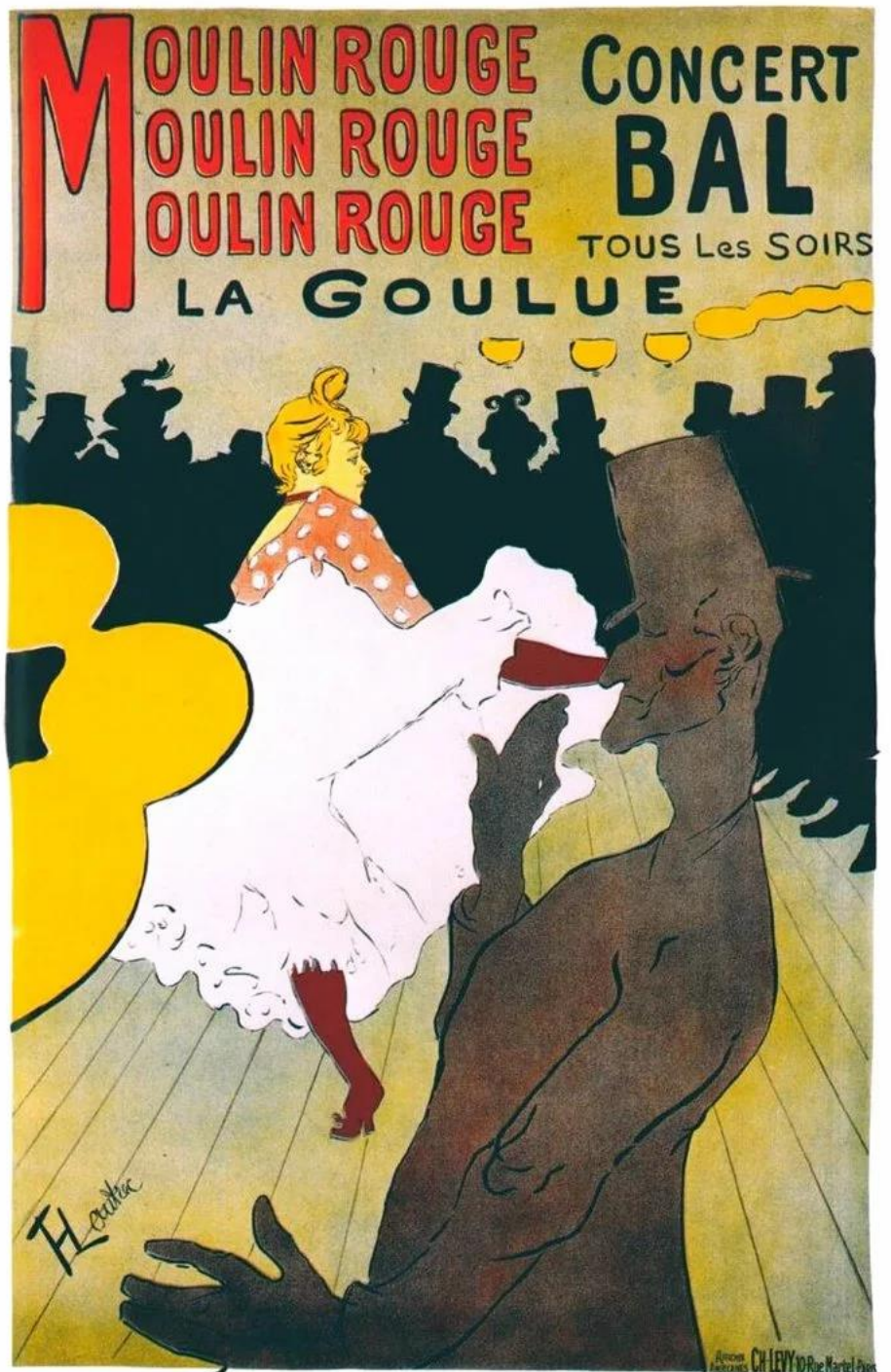

Поль Гоген «Автопортрет»

Поль Гоген «Таитянские женщины на побережье»

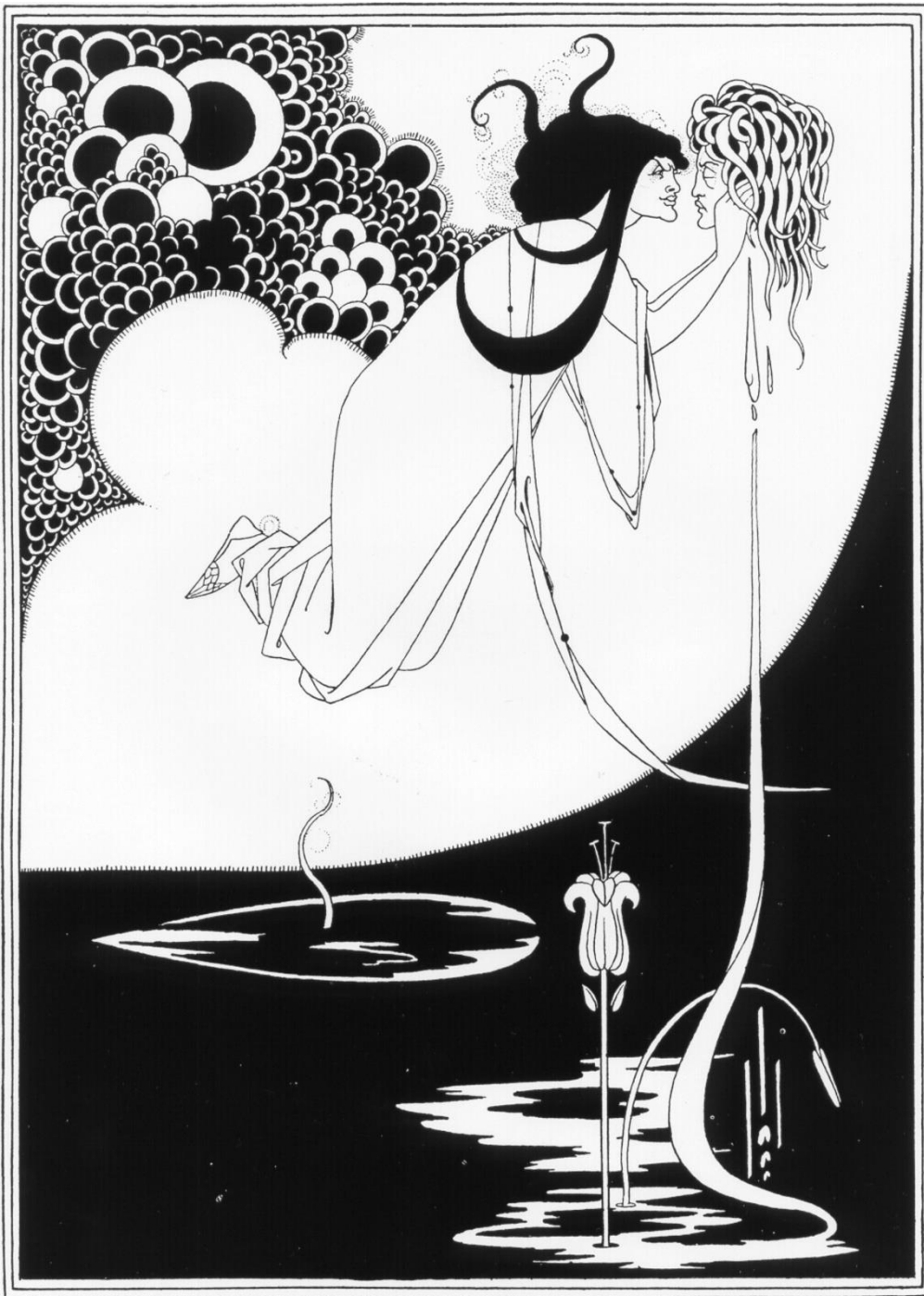

Анри Тулуз-Лотрек. Танец в "Мулен Руж" - 1889—1890

Модерн

Модерн (фр. modern — новый) — художественный стиль в искусстве, который возник на излете XIX века и царил вплоть до начала Первой Мировой войны. Его характерные черты — декоративность, плавность линий и округлость форм, их гибкость и текучесть. Также в модерне вы найдете обилие орнаментов и украшений, внимание к растительным, природным мотивам, а фигуры будут плоскими, как на плакатах и витражах.

О. Бердслея 1894 г. из цикла
«Саломея» (по пьесе О. Уальда)

Густав Климт Поцелуй

Смерть и Жизнь - Климт Густав

Альфонс Муха

Альфонс Муха

Основные направления изобразительного искусства XX века

Модернизм

- Абстракционизм
- Футуризм
- Кубизм
- Пуризм
- Сюрреализм
- Фовизм
- Экспрессионизм
- Супрематизм
- Авангард
- Кубофутуризм
- Неопластицизм
- Орфизм

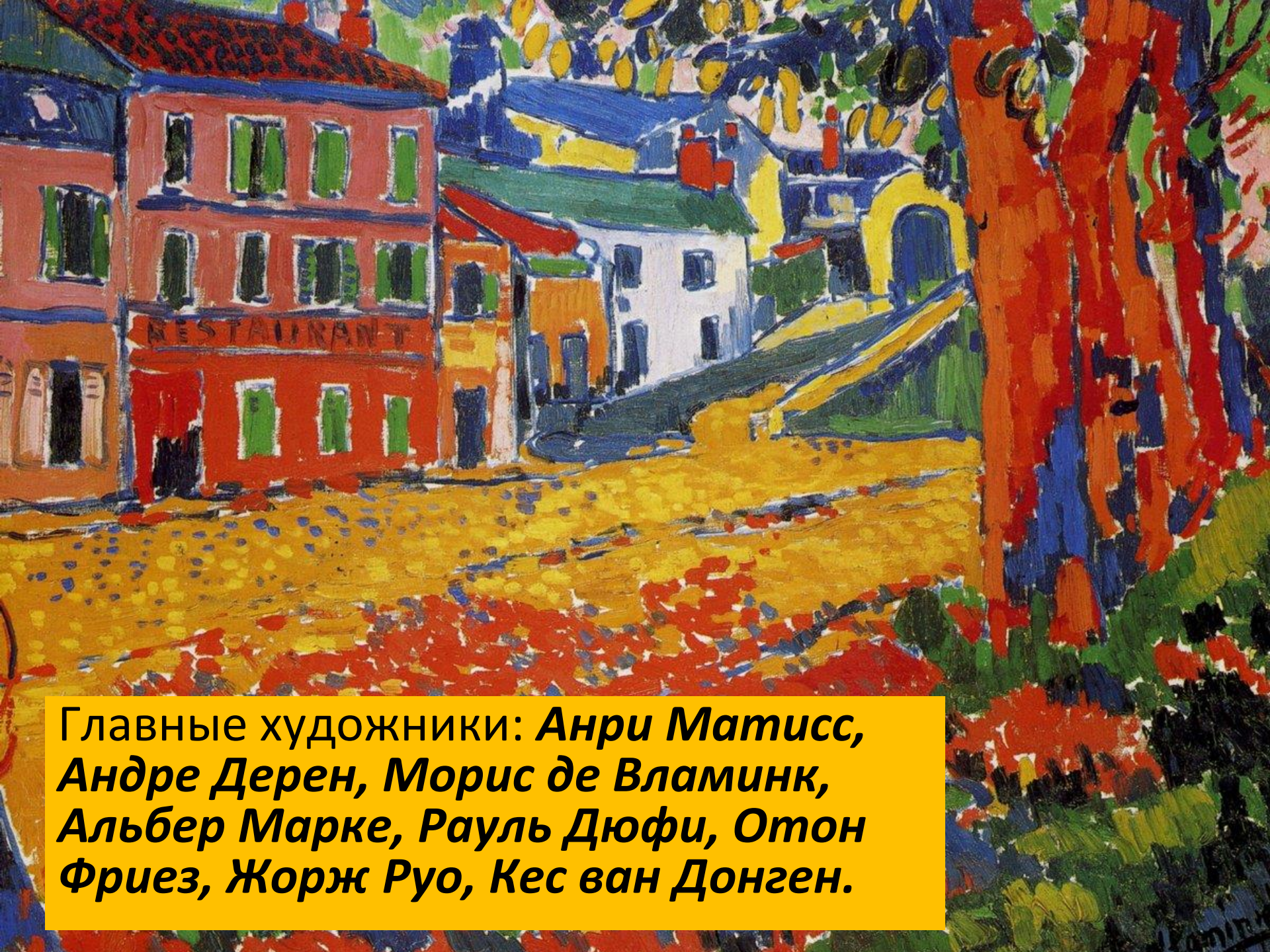
Постмодернизм

- Абстрактный экспрессионизм
- Реди-Мейд
- ПопАрт
- Примитивизм
- Нет-Арт
- Оптическое
- Граффити
- Гиперреализм
- Ленд-Арт
- Минимализм

ФОВИЗМ

• **Фовизм** (fauvisme) — название, образованное от слова fauve, что в переводе с французского означает **«дикий»**. И это неслучайно: выставка фовистов в 1905 году в парижском Осеннем Салоне вызвала бурную реакцию зрителей и критиков, поражённых экспрессивным буйством красок. Критик Луи Воксель (Louis Vauxcelles) назвал фовистов **«дикими зверями»**, а из творения — **«оргией цветов»**.

Художники-фовисты брали яркие, контрастные краски, часто выбирали непривычные и неестественные цвета, а вместо переливов оттенков использовали много четких контуров и пятен. В своих произведениях они отказывались от выстраивания объема и пространства, делая их условными, обобщенными. Все это, вместе с динамичными мазками, работало на главную цель — яркую, экзальтированную эмоцию.

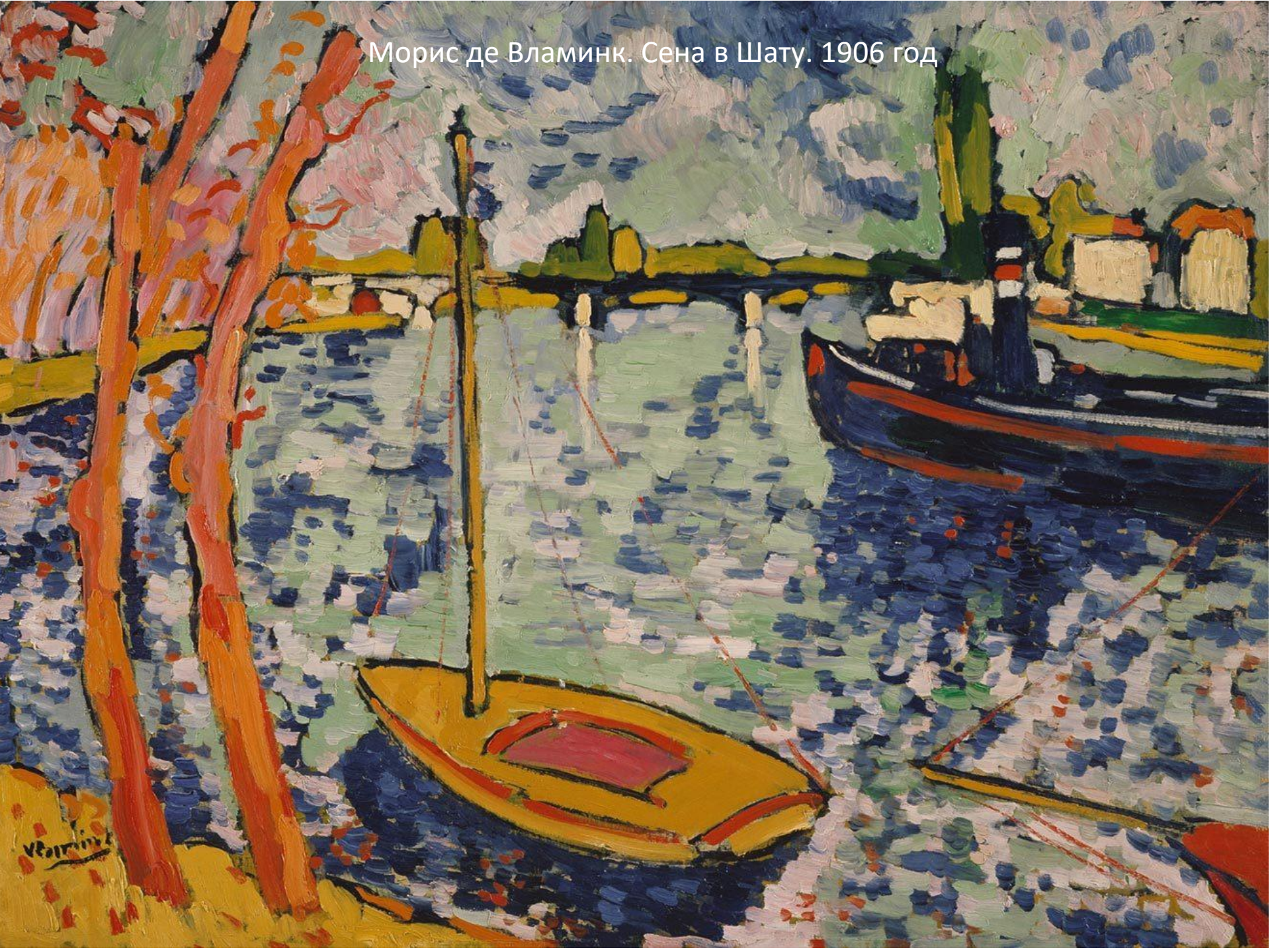

Главные художники: *Анри Матисс, Андре Дерен, Морис де Вламинк, Альбер Марке, Рауль Дюфи, Отон Фриез, Жорж Руо, Кес ван Донген.*

Андре Дерен. Мост Чаринг-Кросс. 1906 год

Морис де Вламинк. Сена в Шату. 1906 год

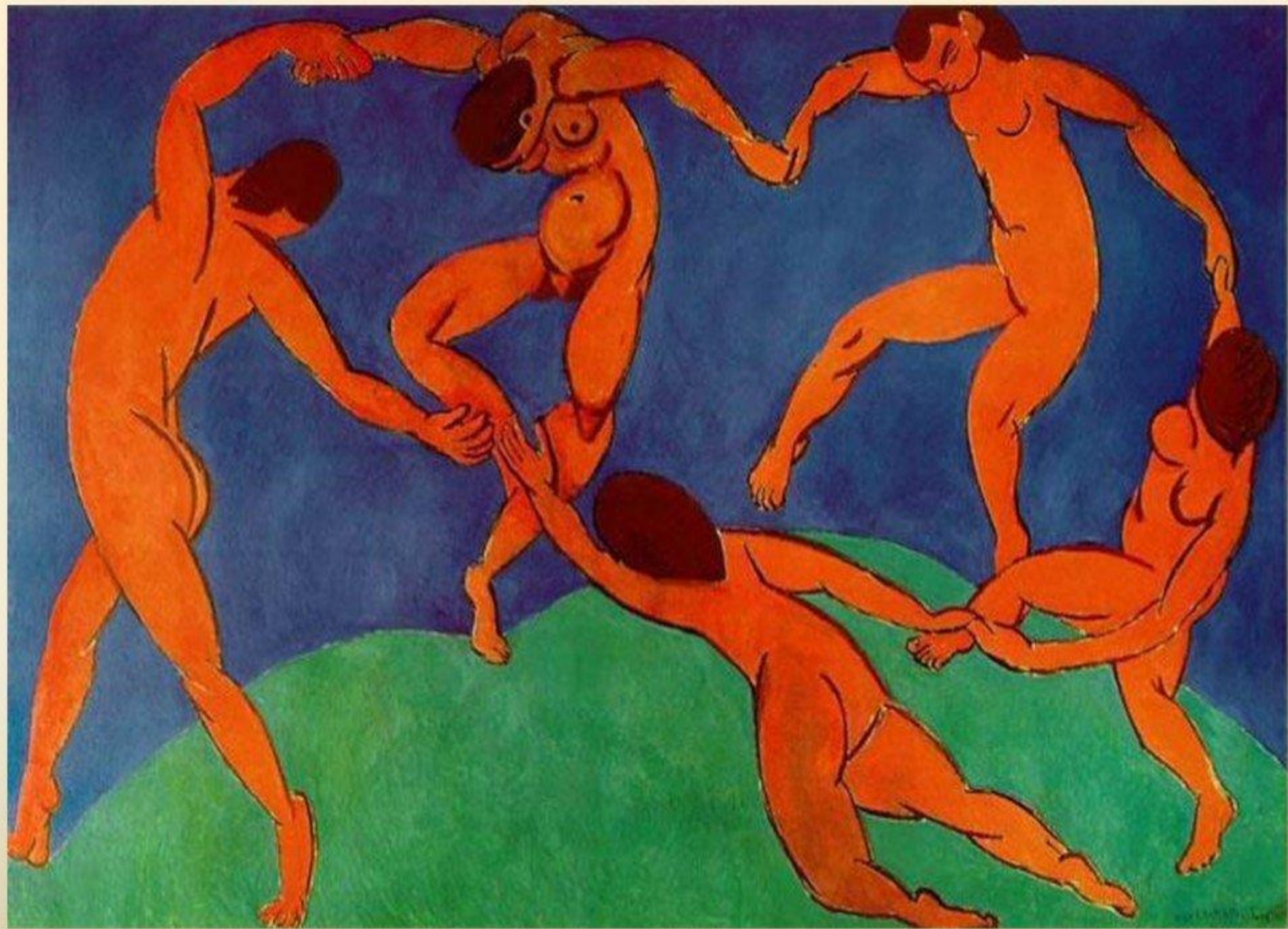

Красная комната, Анри Матисс, 1908

Портрет Лидии Делекторской,
1947 Анри Матисс

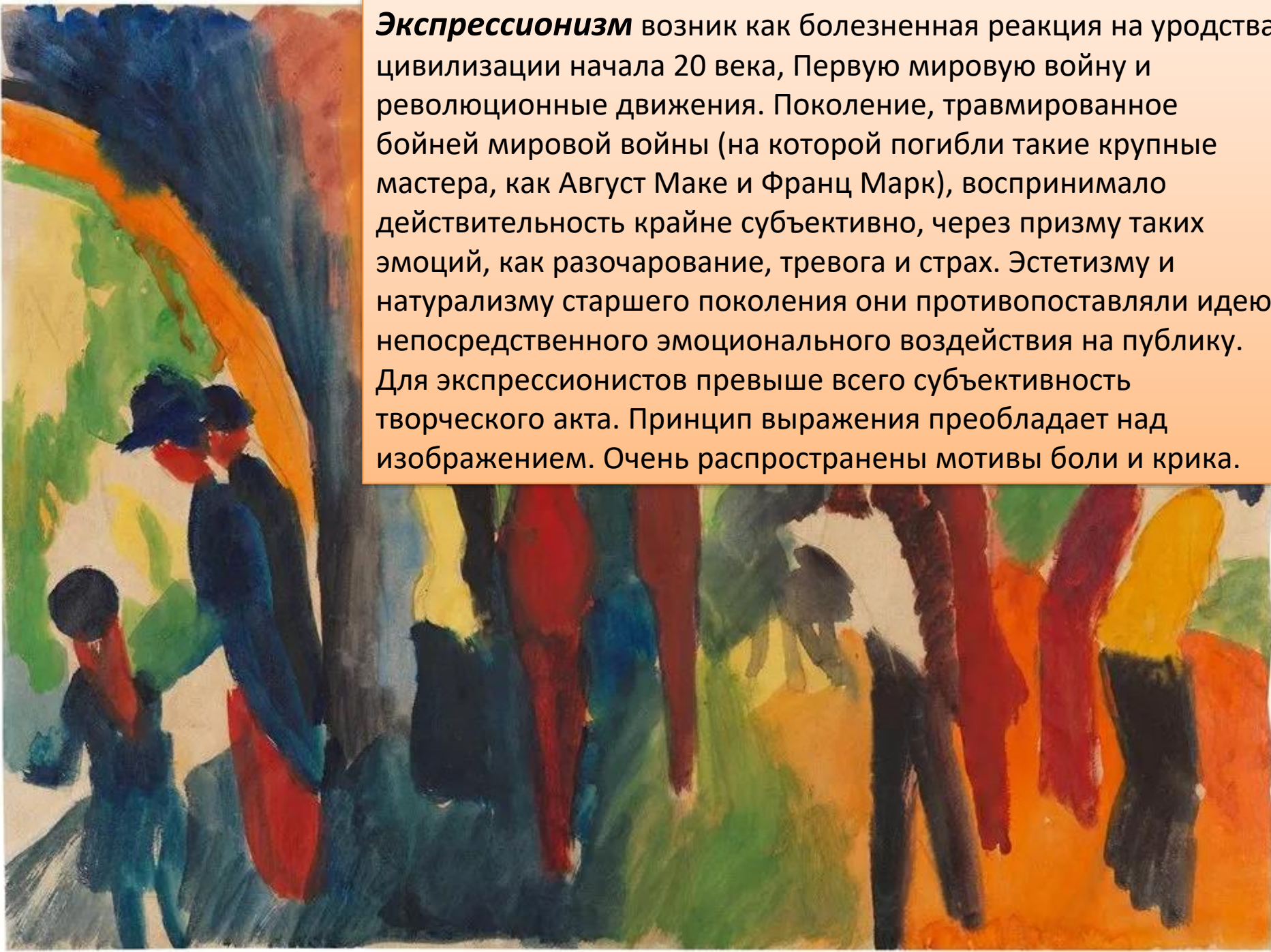

Экспрессионизм

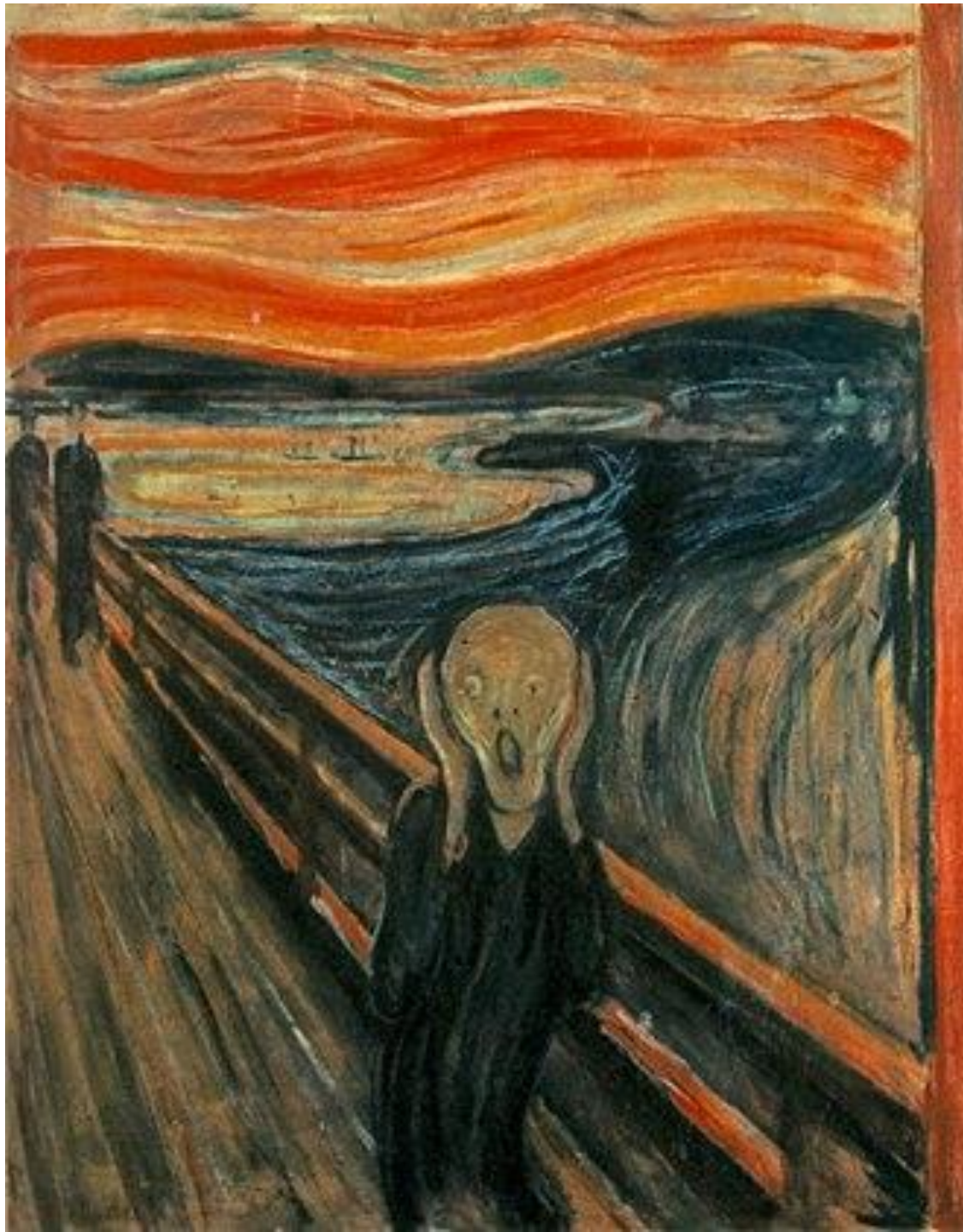
An abstract expressionist painting featuring bold, thick brushstrokes and a vibrant color palette. The composition is dominated by large, irregular shapes in yellow, blue, red, and white, with dark outlines. The texture is visible, suggesting the use of heavy paint. The overall effect is one of intense emotional expression and dynamic movement.

Экспрессионизм (от лат. expressio, «выражение») — течение в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в первые десятилетия XX века, преимущественно в Германии и Австрии. Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора.

Экспрессионизм возник как болезненная реакция на уродства цивилизации начала 20 века, Первую мировую войну и революционные движения. Поколение, травмированное бойней мировой войны (на которой погибли такие крупные мастера, как Август Маке и Франц Марк), воспринимало действительность крайне субъективно, через призму таких эмоций, как разочарование, тревога и страх. Эстетизму и натурализму старшего поколения они противопоставляли идею непосредственного эмоционального воздействия на публику. Для экспрессионистов превыше всего субъективность творческого акта. Принцип выражения преобладает над изображением. Очень распространены мотивы боли и крика.

«Крик» норвежского художника
Эдварда Мунка (1893) —
своеобразная витрина искусства
экспрессионизма

Абстрактный экспрессионизм

A black and white portrait of Jackson Pollock, an older man with a receding hairline, looking upwards and to the right with a slight smile. He is wearing a dark shirt. The background is a vibrant, abstract painting in the style of Pollock's 'drip' technique, featuring a dense network of black lines and splatters of yellow, blue, red, and white paint.

Джексон Поллок -американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, оказавший значительное влияние на искусство второй половины XX века. Он был широко известен своей техникой наливания или разбрызгивания жидкой бытовой краски на горизонтальную поверхность, которая позволяла ему просматривать и рисовать свои полотна со всех сторон.

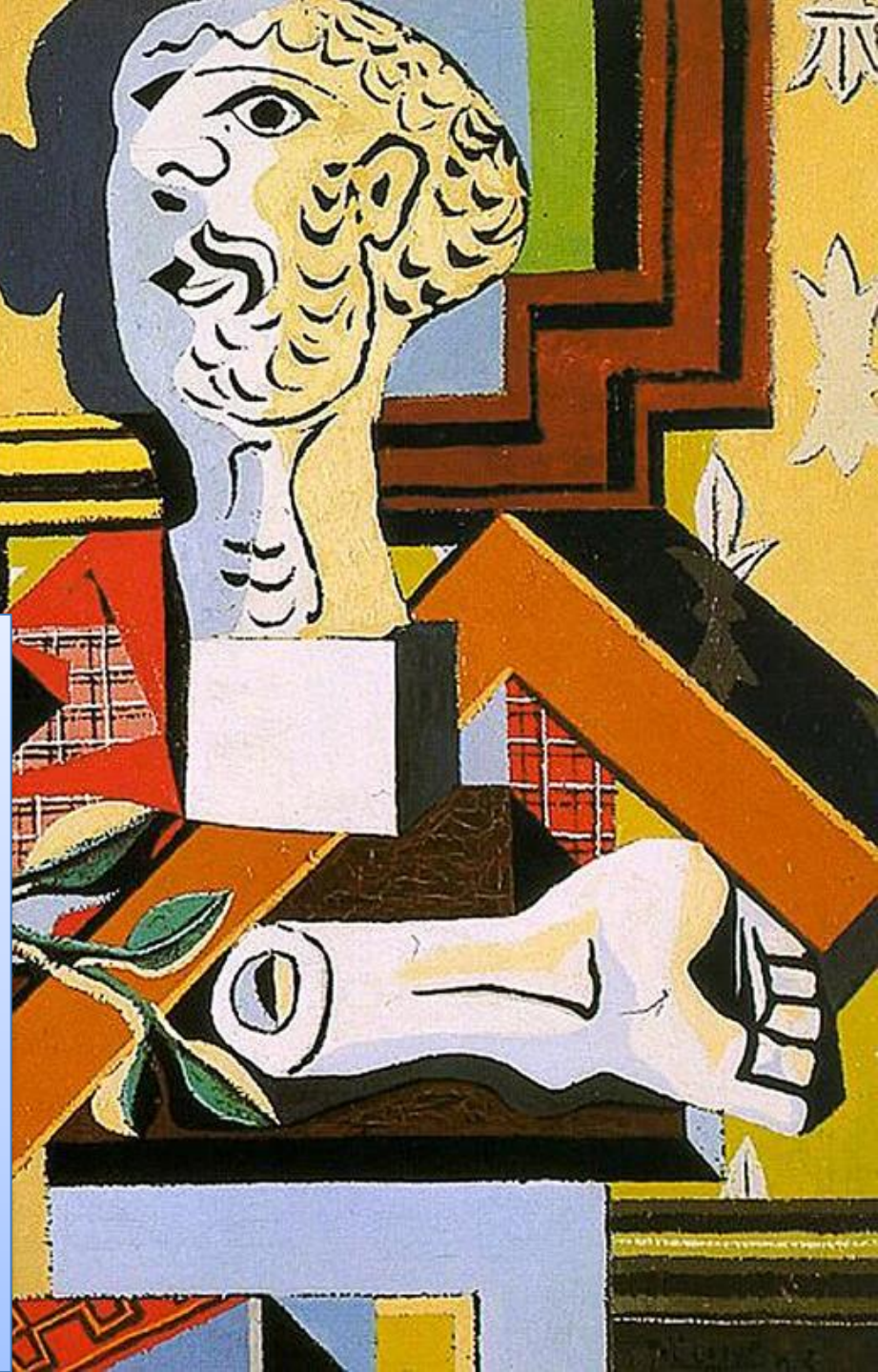
Джексон Поллок, Стенографический образ

Кубизм

Кубизм — последний подступ фигуративной (то есть изображающей реальные предметы) живописи к беспредметности, абстракции. Он попытался по-новому передать на двухмерной плоскости трехмерность изображенных объектов: для этого те разбирались на простейшие геометрические фигуры и как бы собирались на холсте заново. Кубисты требовали доискиваться до сути вещей — а не рабски отражать их на картине, как зеркало; освобождая живопись от бремени жизнеподобия, они боролись с ее иллюзорностью.

Пабло Пикассо.
Авиньонские девицы.
1907 год

Пабло Пикассо Женщина,
сидящая в саду

«Портрет Воллара»

«Три музыканта»

Портрет Пикассо. Хуан Грiss

Мужчина в кафе, Грис

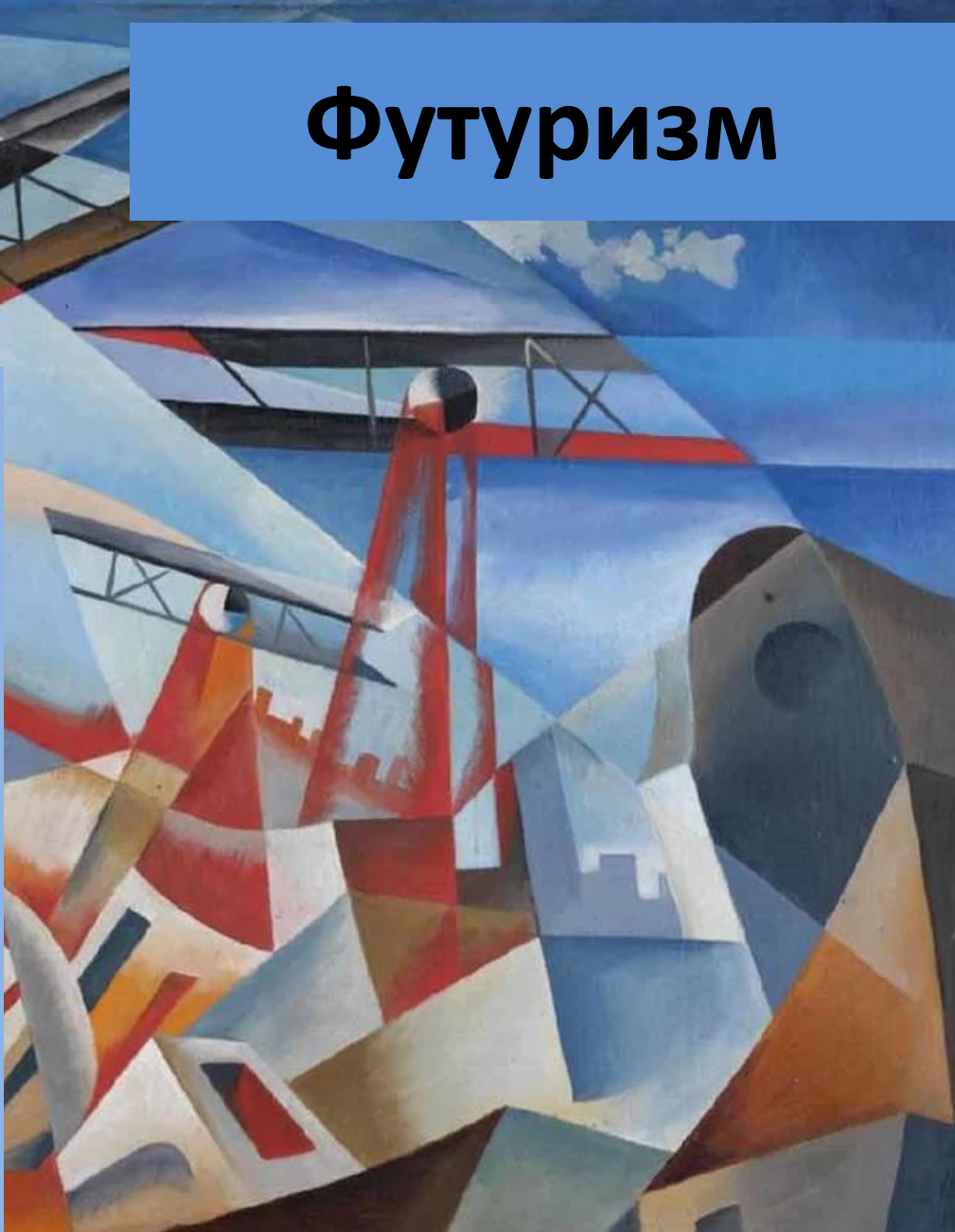

Жорж Брак. Бутылка и рыбы. Около 1910–
1912 годов

Футуризм

Итальянское направление, участники которого хотели выразить современность через скорость, отразить сознание городского человека. Футуристы реагировали на последние технические завоевания и, в отличие от многих современных им направлений, не боялись прогресса, а восхищались им и ждали революцию, которая должна была встряхнуть одряхлевший мир. Футуристы хотели полностью избавиться от багажа культуры и обновить искусство с помощью технократических промышленных ценностей. Вместе с этим они вплотную подошли к абстракции.

Для их картин характерны зигзагообразные, скошенные, угловатые формы.

Умберто Боччони. Динамизм
велосипедиста. 1913 год

Джакомо Балла. Динамизм собаки на поводке. 1912 год

Джакомо Балла. Абстрактная скорость + звук. 1913–1914 годы

Неопримитивизм

Направление, вдохновленное народным искусством разных стран, примитивным искусством древних народов или современных архаичных обществ, наивной живописью. Его черты можно найти у многих художников: постимпрессионистов, фовистов, экспрессионистов, кубистов и так далее, — но самостоятельным течением он стал только в России на рубеже 1900–10-х годов. Примитивисты хотели преодолеть академизм и традицию, привнести силу и свежесть взгляда через обращение к архетипическому и мифологическому мышлению, а порой еще и снизить градус серьезности и связать «музейное» высокое искусство с низовым.

Неопримитивизм по преимуществу русское явление, он вдохновлялся русским лубком, иконой, живописью подносов и вывесок, провинциальной фотографией. Для многих русских художников 1910-х годов он стал составляющей стиля, соединяясь с кубизмом и фовизмом. Интерес к наивному языку также возникал в советской живописи 1920-х и в нонконформистской живописи 1970–80-х годов.

Анри Руссо

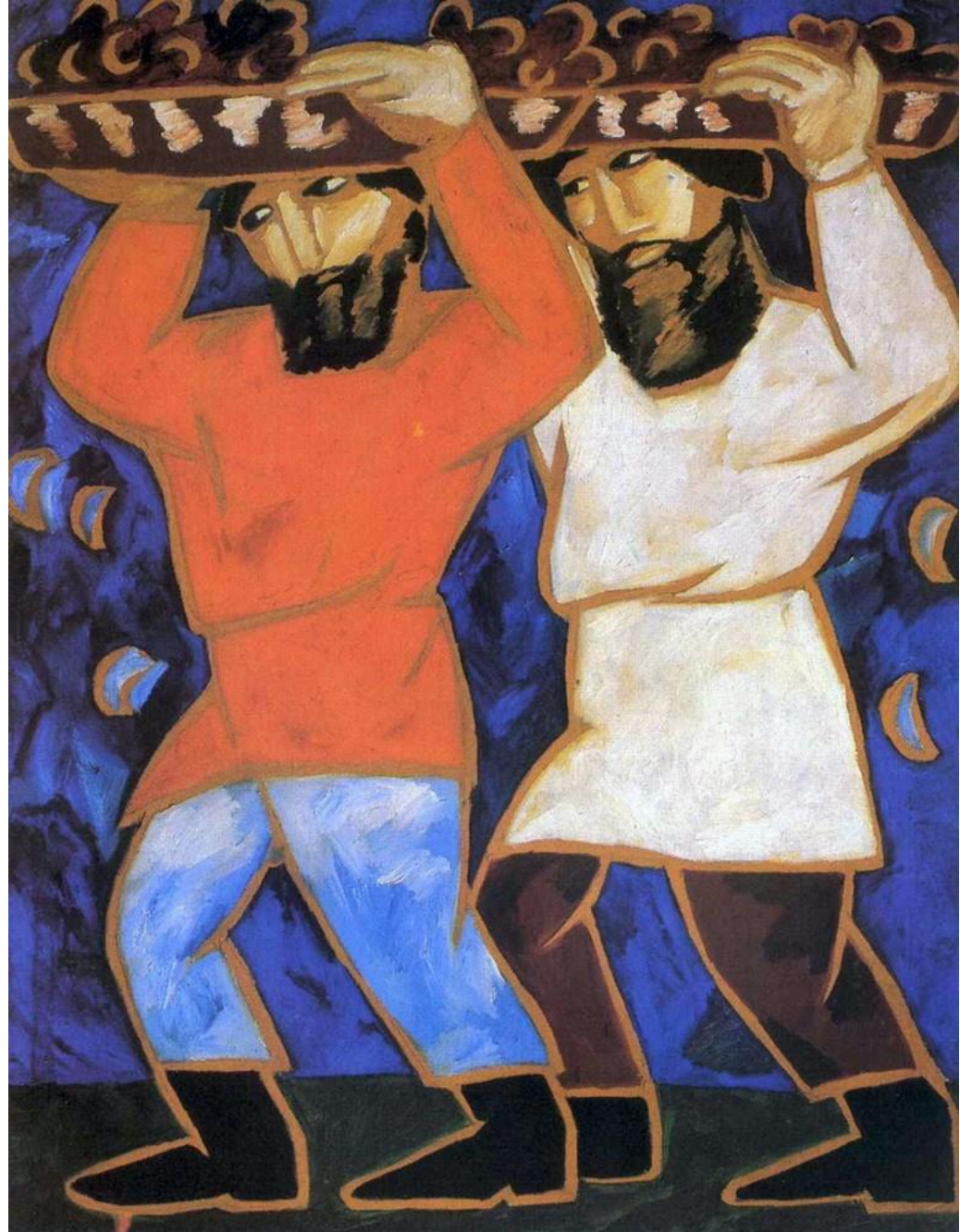
Александр Шевченко. Портрет поэта.
1913 год

Михаил Ларионов. Офицерский
парикмахер. 1909 год

Казимир Малевич. Аргентинская
полька. 1911 год

Наталья Гончарова. Крестьяне. 1911 год

Михаил Ларионов. Венера и Михаил. 1912 год

Абстракция

Абстракция — беспредметное, не изображающее никаких реалий внешнего мира искусство — стала одной из главных разновидностей авангардной живописи. Экспрессивная, или интуитивная, абстракция использовала живописные средства — цвет, пятно, линию — и либо стремилась выразить чувства и эмоции человека, явления его внутреннего мира и трансцендентные переживания, либо же становилась результатом психологического автоматизма, работы бессознательного.

Основатель — Василий Кандинский, который в своем труде «О духовном в искусстве» писал, что конкретные цвета и оттенки соответствуют конкретным чувствам и реакциям зрителя.

Василий Кандинский. Композиция VII. 1913 год

Дадаизм

Дада для дадаистов это своеобразный дзен: «Дада — это ничто». Лозунгом дадаизма был: «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего».

Дада — это освобождение и утверждение жизни, ведь он родился в Цюрихе, на маленьком островке мира посреди моря войны.

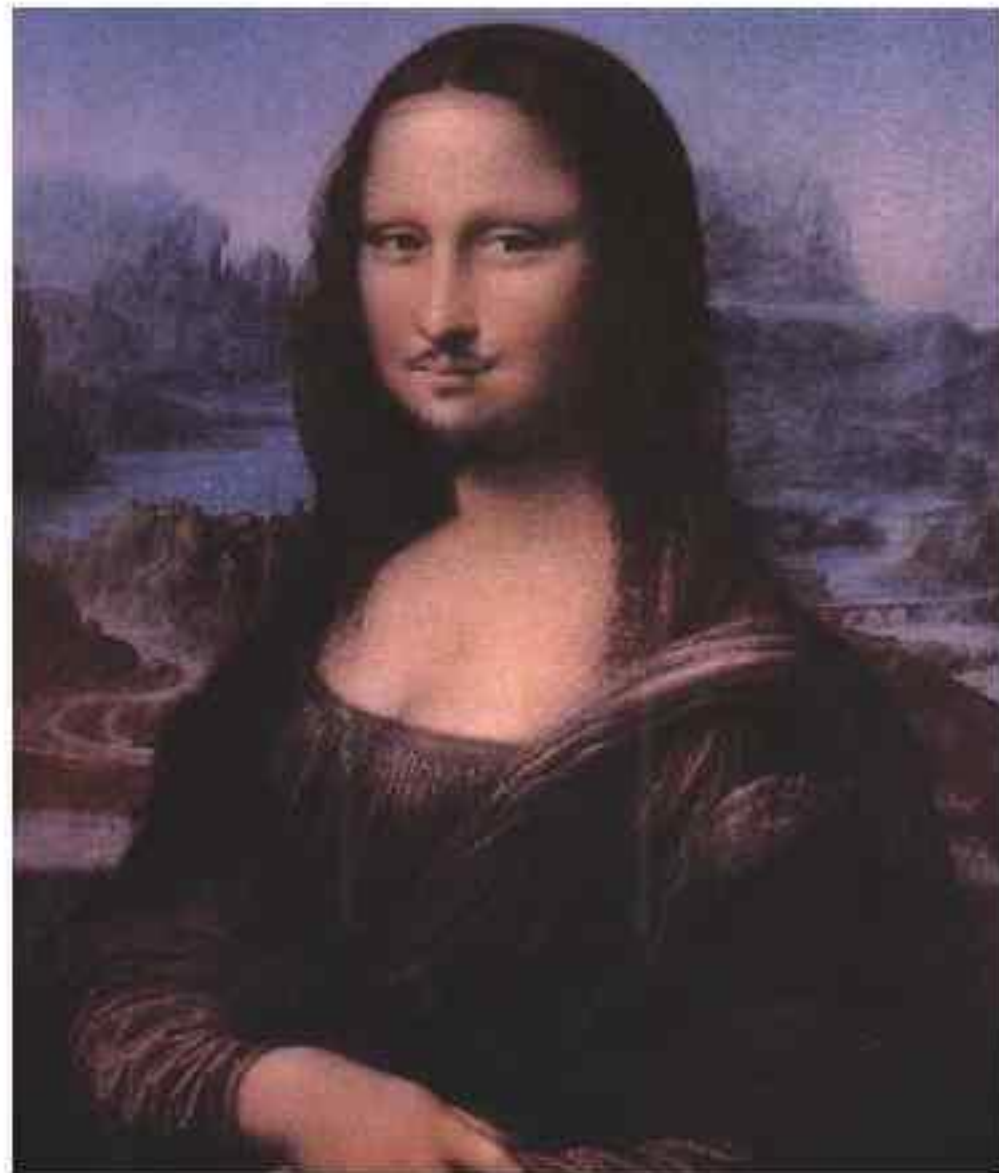
Рауль Хаусман, "Эластикум", 1920

R. Hausmann 1920

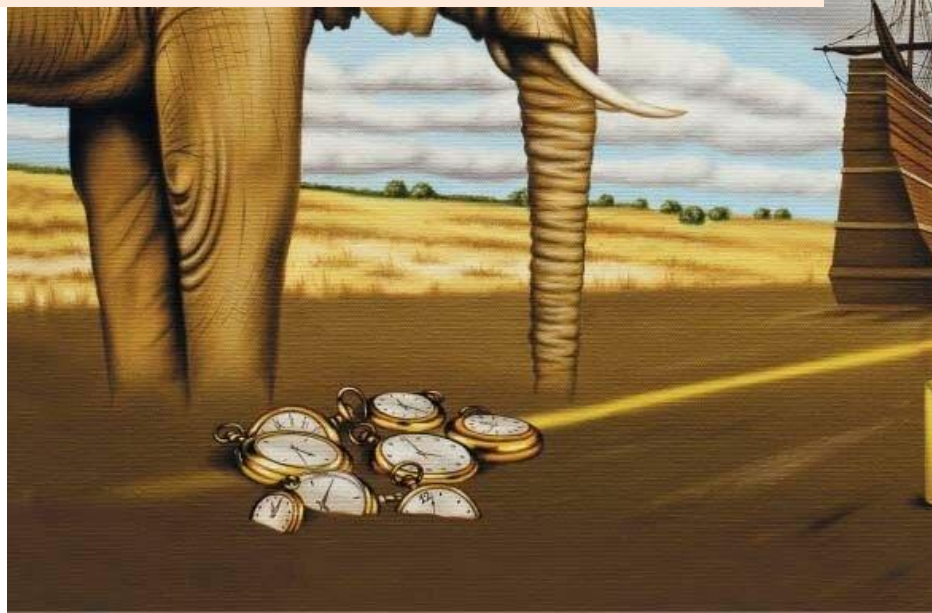

Марсель Дюшан.

ДЮШАН

Сюрреалисты ставили своей задачей соединить реальность и сон — формы и предметы внешнего мира с иррациональным внутренним миром человека. Главные их источники, помимо снов, — подсознание (на сюрреалистов повлиял фрейдизм), трансовые состояния, галлюцинации; главные приемы — разрушение логических связей, абсурд, парадокс, уничтожение привычного, сопоставление того, что никогда раньше не сопоставлялось.

Сюрреализм

В сюрреализме можно выделить две главные манеры. Первая — это абстракции (обычно органические, биоморфные, похожие на амёб или сгустки материи), иногда создававшиеся в технике автоматического письма. Второй тип (более известный благодаря Дали и Магритту) — это парадоксальные коллажные сочетания предметов и явлений, абсурдные сюжеты, фантастические (часто отталкивающие или пугающие) образы.

Жоан Миро. Картина. 1927 год

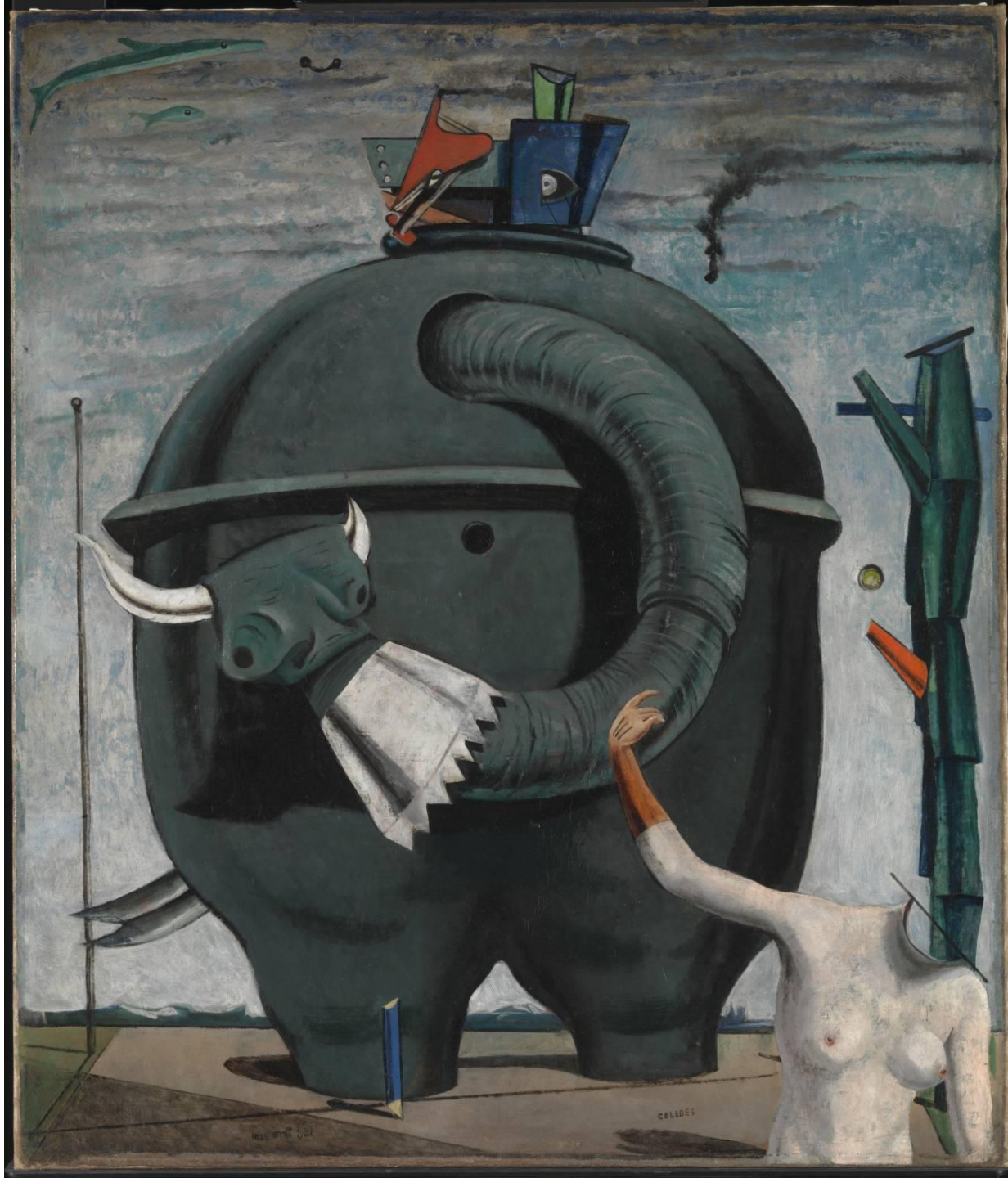

Жоан Миро. Карнавал Арлекина. 1924–1925 годы

«Вспаханное поле» (1923)

«Слон Целебеса», 1921,
Макс Эрнст.

Рене Магритт. Влюбленные (Любовники). 1928 год

«Сын человеческий» (1964)

Сальвадор Дали. Мягкая конструкция с вареными бобами (Предчувствие гражданской войны). 1936 год

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931 год

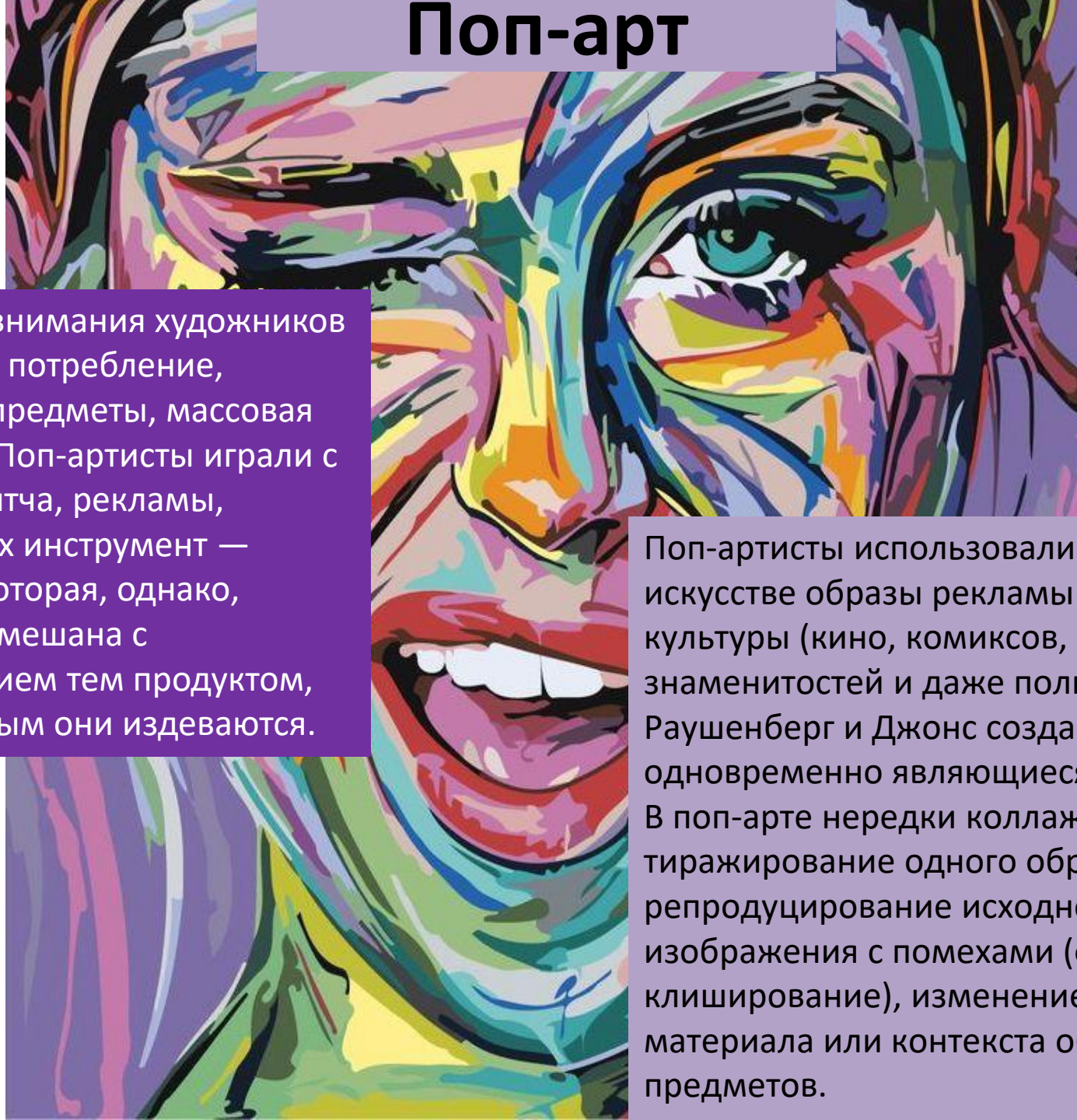

Сальвадор Дали, Искушение Святого Антония

Андре Массон. Битва рыб. 1926 год

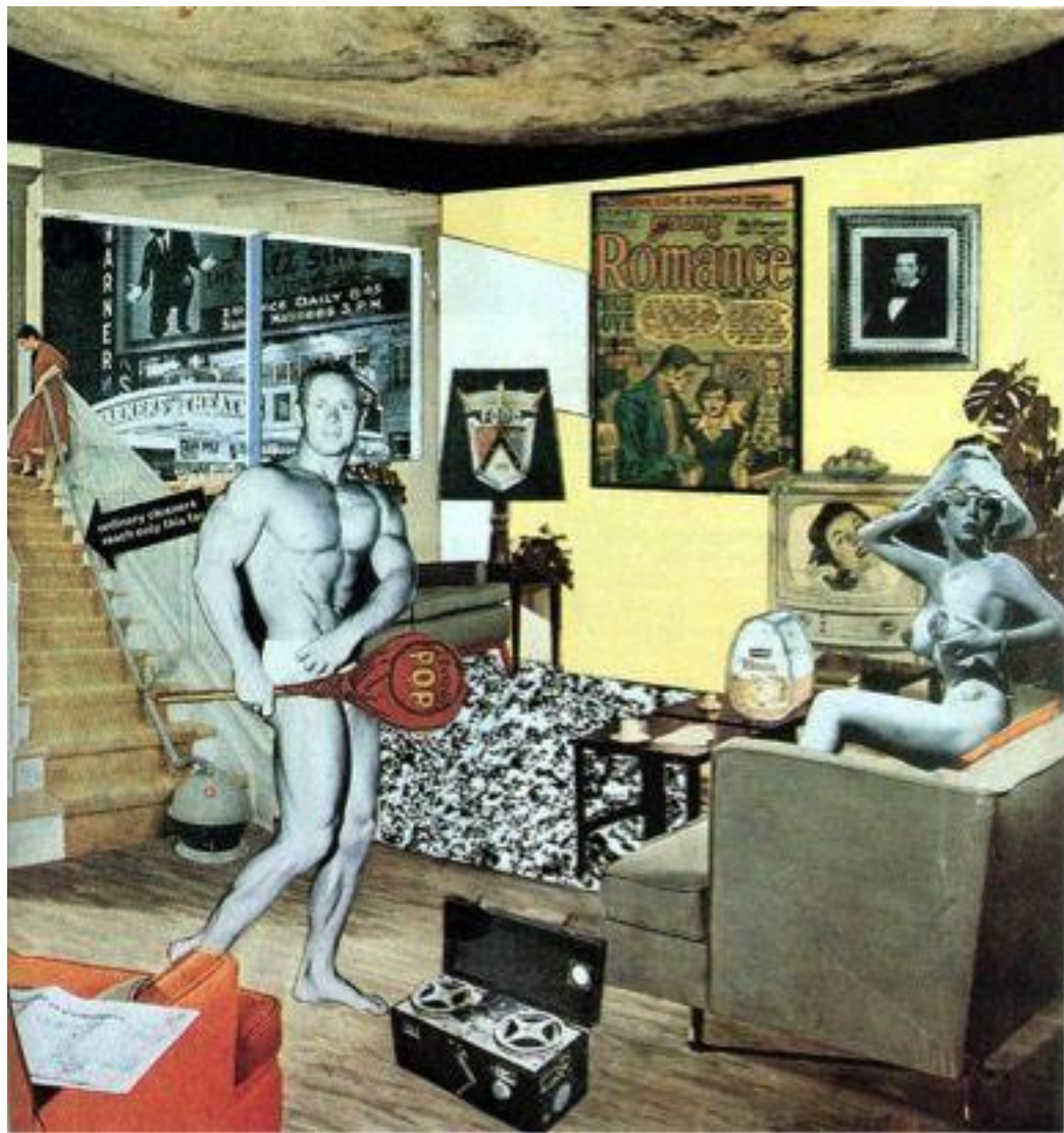
Поп-арт

В центре внимания художников оказались потребление, бытовые предметы, массовая культура. Поп-артисты играли с языком китча, рекламы, главный их инструмент — ирония, которая, однако, нередко смешана с восхищением тем продуктом, над которым они издеваются.

Поп-артисты использовали в своем искусстве образы рекламы и массовой культуры (кино, комиксов, фотографии знаменитостей и даже политиков). Раушенберг и Джонс создавали картины, одновременно являющиеся предметами. В поп-арте нередко коллажи, поточное тиражирование одного образа, репродуцирование исходного изображения с помехами (фото, клиширование), изменение масштаба, материала или контекста обычных предметов.

Ричард Гамильтон, «Что делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» (1956) — одна из самых первых работ поп-арта

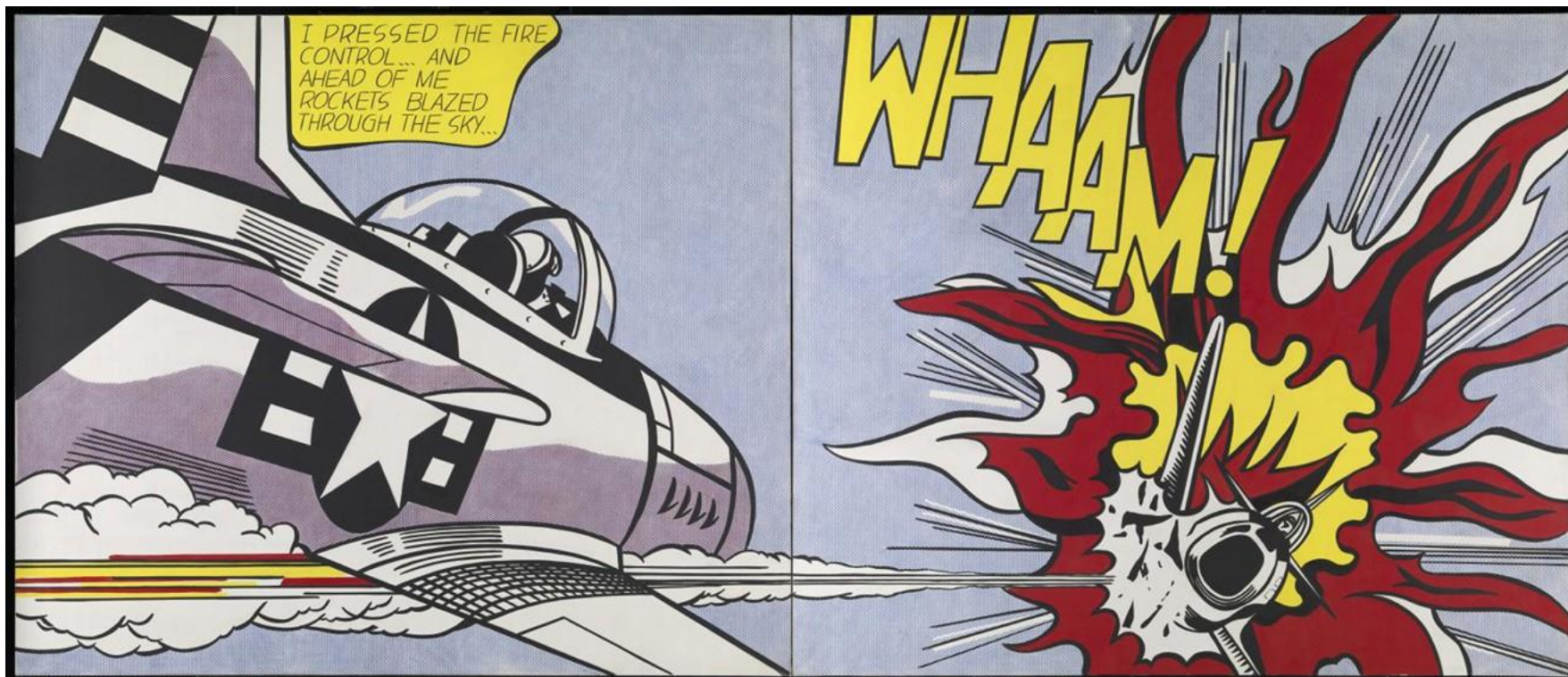
Энди Уорхол. Банки супа «Кэмпбелл». 1962 год

Энди Уорхол

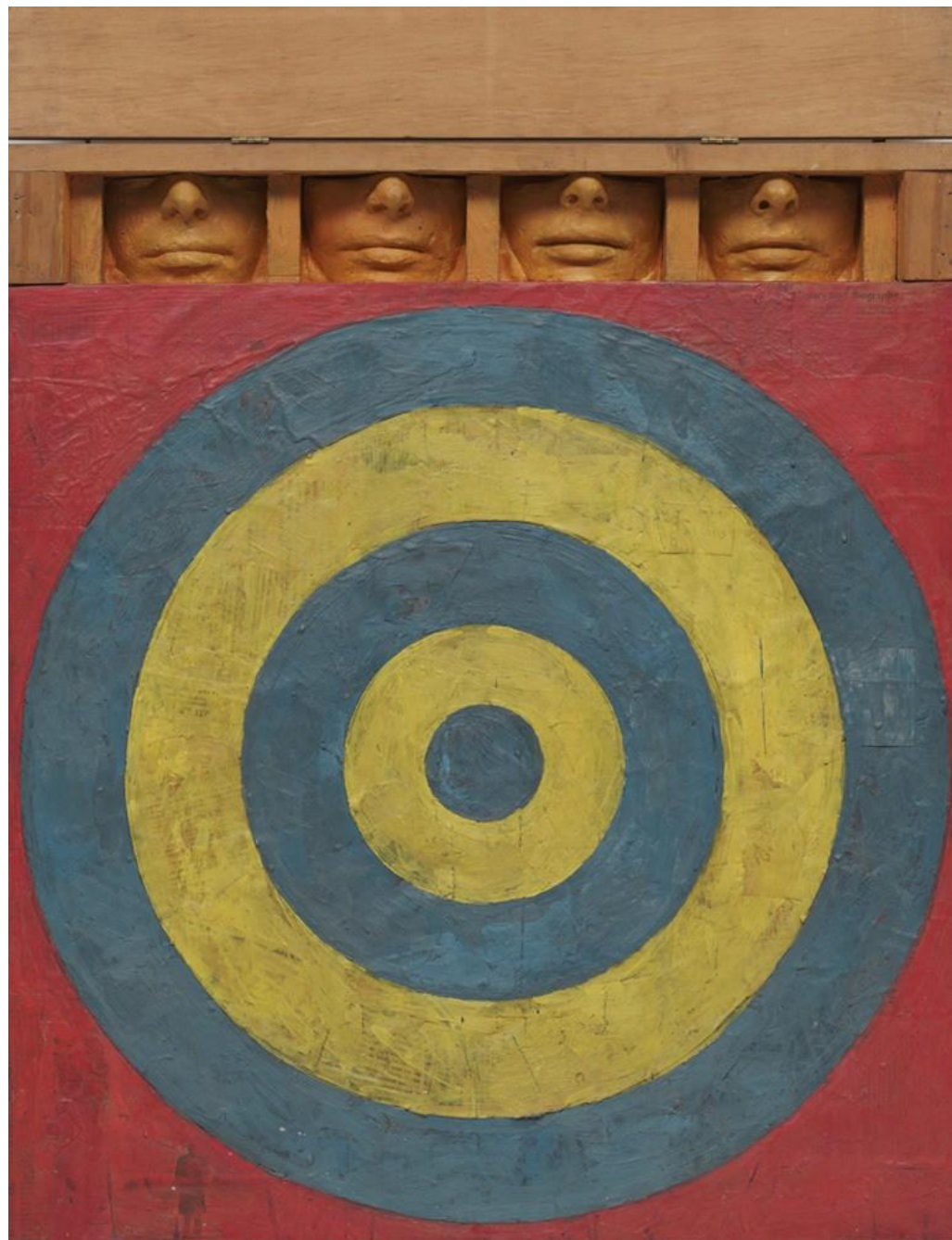

Рой Лихтенштейн.

Рой Лихтенштейн. Whaam! 1963 год

Джаспер Джонс. Мишень с
четырьмя лицами. 1955 год

Фотореализм (гиперреализм)

Художники этого направления имитируют фотографию, соединенную с холодным, безличным взглядом на урбанистическую реальность и человека. Их цель — уйти от авторского видения, от интерпретации, от всего эмоционального. Их живопись — как иллюзионистическая обманка, притворяющаяся нейтральным, объективным снимком реальности.

Картины большого размера, сильно напоминающие фотографии. Гиперреалисты убирают все следы индивидуального почерка; используются краскопульт, аэрограф, диапроекция, полировка картин. Они делают акцент на блестящих поверхностях, смешивании плоскостей и отражений. Люди на их картинах выглядят как вещи, иногда лица изображены отдельно и превращаются в почти абстрактные поверхности.

Ричард Эстес. Телефонные будки. 1967 год

Лучано Вентроне

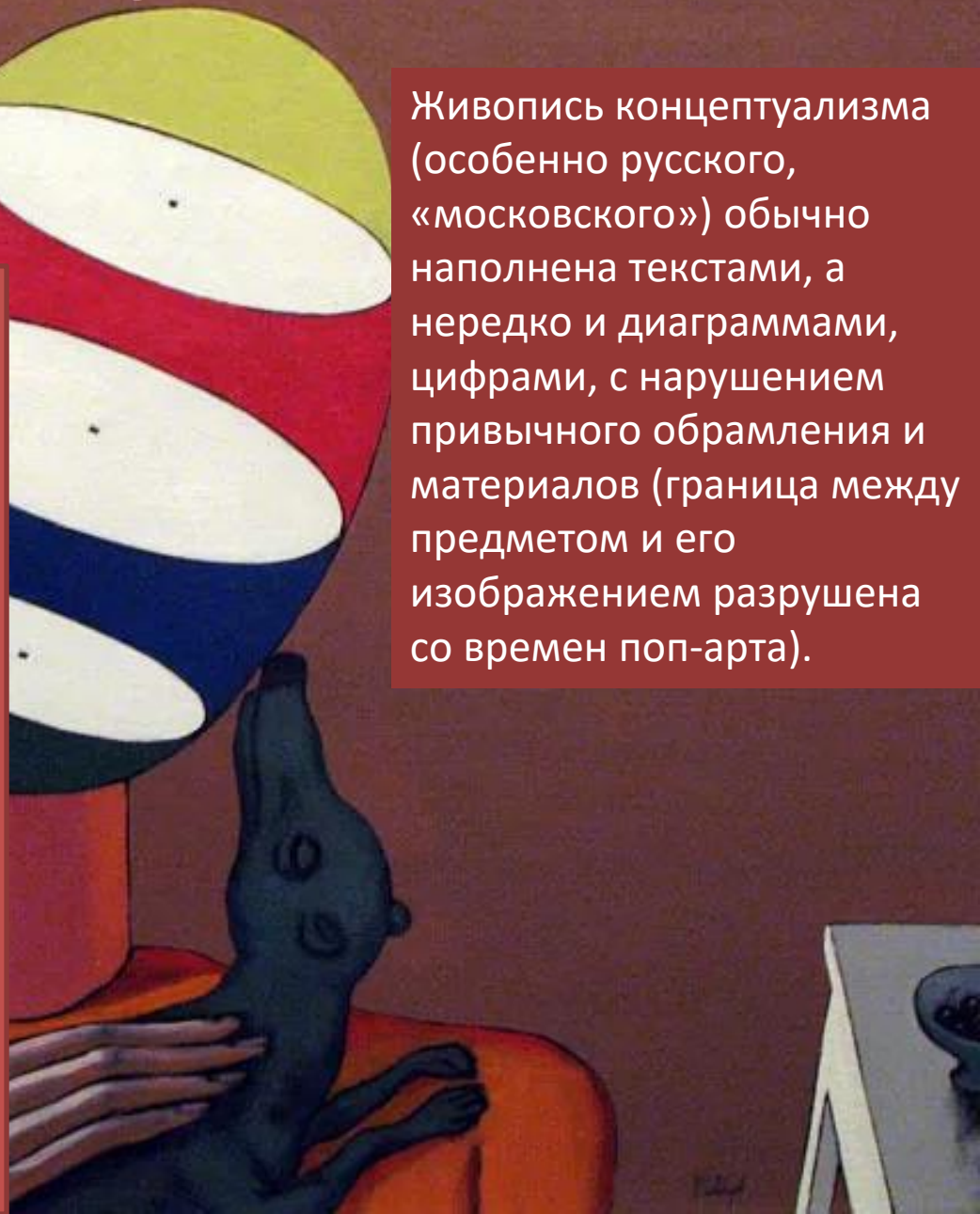
Чак Клоуз. Линда. 1975–1976 годы

Концептуализм

Концептуализм — это искусство про то, как устроено искусство. Для концептуализма главное — сила идеи, а не материала, поэтому в предельном случае может быть выставлен текст — описание несуществующего произведения или манифест. Концептуализм подвергает сомнению «я» художника, для него любое романтическое возвеличивание творца — это неуместная претензия на власть. Вместо этого концептуалисту надо разобраться, из каких «кубиков» состоит искусство (или общество, политика, быт и так далее), деконструировать текст и настроить коммуникацию со зрителем, который сможет достроить в своей голове любое произведение.

Живопись концептуализма (особенно русского, «московского») обычно наполнена текстами, а нередко и диаграммами, цифрами, с нарушением привычного обрамления и материалов (граница между предметом и его изображением разрушена со времен поп-арта).

Эрик Булатов. Вход — Входа
нет. 1994–1995 годы

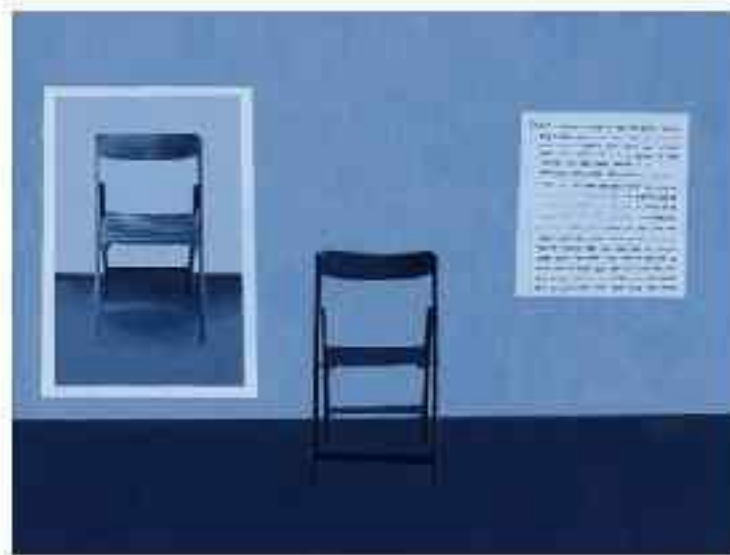
Виктор Пивоваров. Работа из
альбома «Лицо». 1975 год

Иван Чуйков. Окно XIV. 1980 год

Джозеф Кошут. Один и три стула

chair (chā), *n.* [OF. *chaise* (F. *chaire*). < L. *cathedra*: see *cathedra*.] A seat with a back, and often arms, usually for one person; a seat of office or authority, or the office itself; the person occupying the seat or office, esp. the chairman of a meeting; a sedan-chair; a chaise; a metal block or clutch to support and secure a rail in a railroad.

Илья Кабаков «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», 1986

Илья Кабаков

Жизнь коротка, а путь
искусства долг.

Гиппократ

*Только искусство позволяет нам
сказать даже то, чего мы не знаем.*

Габриэль Лауб

