

Художественные поиски свободы в искусстве
конца XIX - начала XX веков
ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К АВАНГАРДНОЙ ЖИВОПИСИ
АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО

Урок изобразительного искусства в 8 классе
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

учитель изобразительного искусства
Столяров Алексей Анатольевич
ГБОУ СОШ №307
Санкт-Петербург

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX - начала XX веков

ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К АВАНГАРДНОЙ ЖИВОПИСИ АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО

Авангардизм - тенденция отрицания традиций и экспериментальный поиск новых форм и путей творчества, проявляющихся в самых различных художественных течениях, понятие противоположное академизму.

АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО

Авангардизм - (от фр. *avant* - передовой, *garde* - отряд) - понятие, определяющее экспериментальные, модернистские начинания в искусстве. В каждую эпоху возникали новаторские явления в изобразительном искусстве, но термин «авангардизм» утвердился только в начале XX в.

Модернизм — совокупность художественных течений в искусстве второй половины XIX — середины XX столетия.

МОДЕРНИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСКУССТВЕ

АБСТРАКЦИОНИЗМ
АВАНГАРД
ДАДАИЗМ
КУБИЗМ
ИМПРЕССИОНИЗМ
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
ПРИМИТИВИЗМ
СИМВОЛИЗМ
СЮРРЕАЛИЗМ
ФОВИЗМ
ФУТУРИЗМ
ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Казимир Малевич.
Чёрный квадрат 1915.

Альбер Марке. Париж, набережная Лувра, 1906.

Пабло Пикассо.
Ваза, фрукты и бокал 1909 год.

Казимир Малевич. Спортсмены 1932.

ИМПРЕССИОНИЗМ

1874-1886 ФРАНЦИЯ. ЭТО ПЕРВОЕ ДВИЖЕНИЕ АВАНГАРДА.

Название было изобретено враждебной критикой, направленной против картины Клода Моне "Впечатление. Восходящее солнце".

Первая выставка импрессионистов 1874 года, проходила в Париже на бульваре Капуцинок в бывшей мастерской фотографа Надара. С этой выставкой связано возникновение, закрепление и распространение термина «импрессионизм» (фр. *impression* «впечатление»), появление которого было во многом вызвано критической статьёй журналиста Луи Леруа, который так в своей статье в журнале «Le Charivari» пренебрежительно отозвался о художниках, выставивших картины на этой экспозиции, и в частности о полотне Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Всего с 1874 по 1886 годы было проведено восемь выставок импрессионистов, последняя из которых совпала с распадом импрессионизма как единого и цельного течения.

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872.

Цель импрессионистов состояла в том, чтобы поймать уходящий момент яркого цвета, света и воздуха, для этого надо было работать на открытом воздухе (на пленэре). Импрессионисты выступали против условностей классицизма, романтизма и академизма, утверждали красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивались живой достоверности изображения, пытались уловить "впечатление" от того, что глаз видит в конкретный момент.

Ведущие представители импрессионизма:

Эдгар Дега, Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро, Пьер Огюст Ренуар, Альфред Сислей.

ИМПРЕССИОНИЗМ

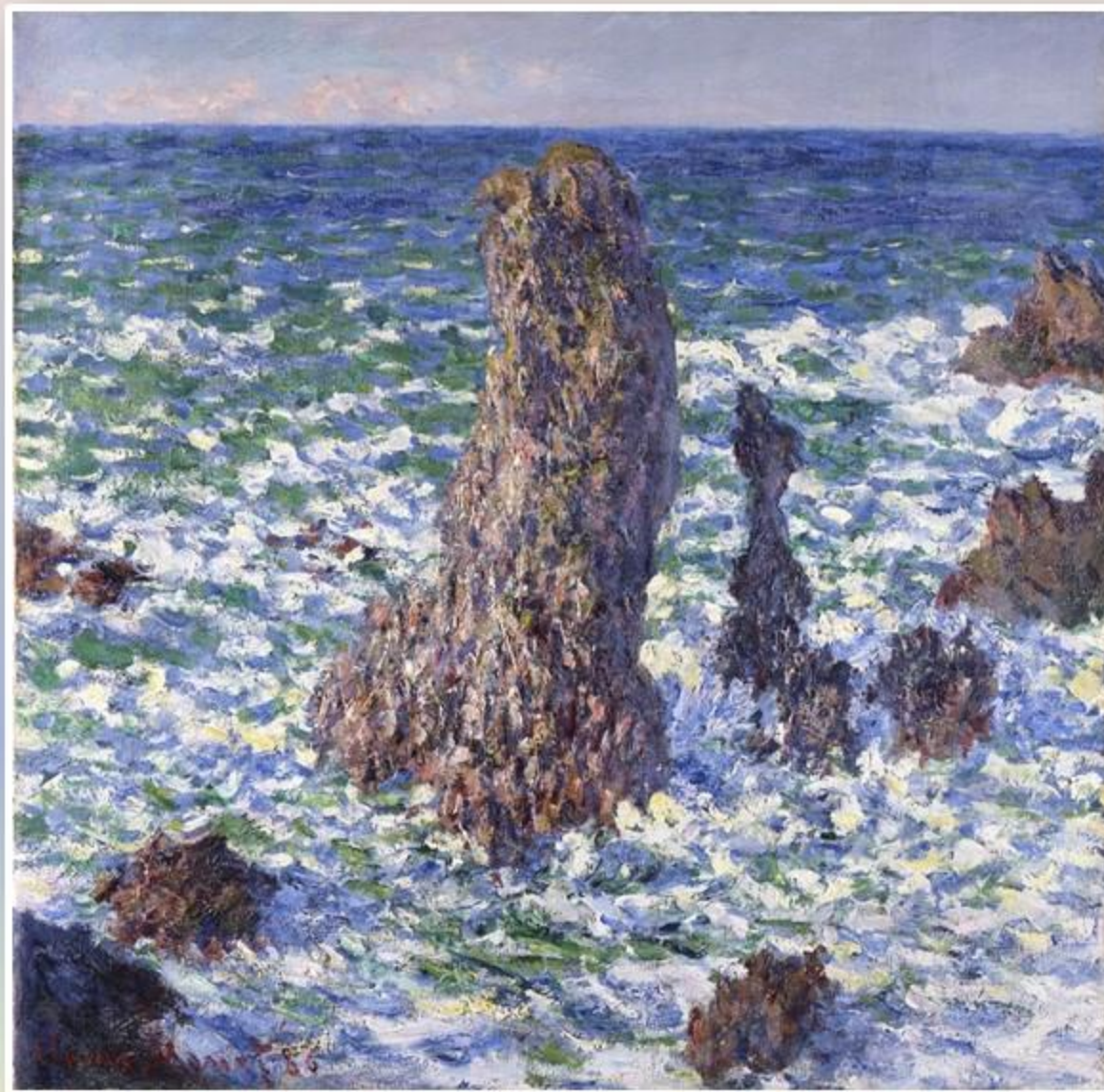
Пьер Огюст Ренуар. «Лягушатник». 1869. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Клод Моне. Рыбацкий домик в Варанжвиле. 1882. Музей изящных искусств, Бостон.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Клод Моне. «Скалы в Бель-Иль». ГМИИ имени А. С. Пушкина, Москва.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Пьер Огюст Ренуар. «Бал в Мулен де ла Галетт». 1876 Музей Орсе, Париж.

ИМПРЕССИОНИЗМ

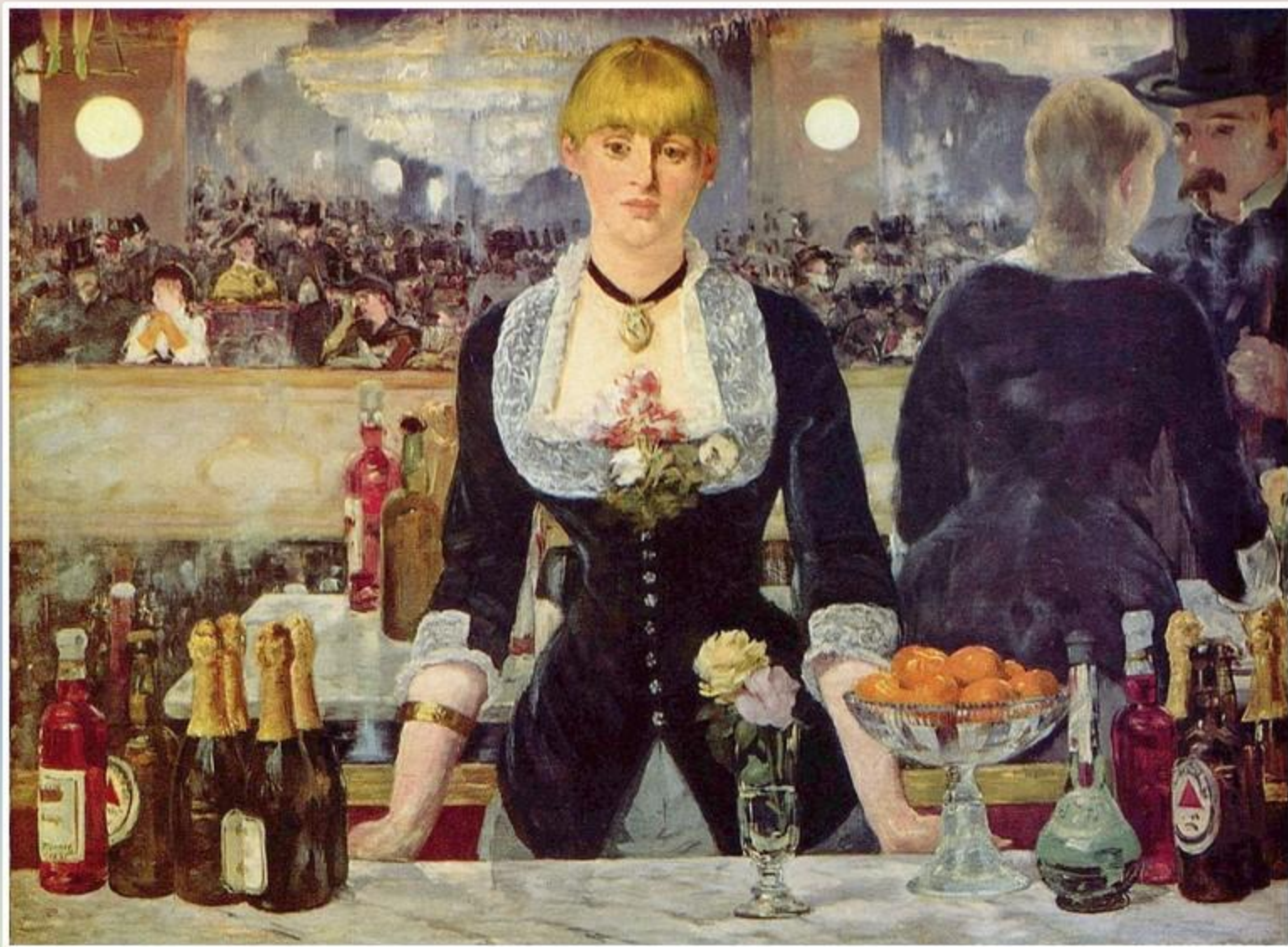

Пьер Огюст Ренуар
Портрет актрисы Жанны Самари. 1878.
Государственный Эрмитаж.

Пьер Огюст Ренуар
Портрет актрисы Жанны Самари. 1877.
Пушкинский музей, Москва.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Эдуард Мане. Бар в «Фоли-Бержер». 1882.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Камиль Писсарр. «Бульвар Монмартр в Париже» 1897.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Эдгар Дега. «Голубые танцовщицы». 1897. Бумага, пастель. 65 × 65 см.
Музей искусств им. А. С. Пушкина, Москва.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Альфред Сислей. Городок Вильнёв-ла-Гаренн. 1872. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

ИМПРЕССИОНИЗМ

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

Константин Коровин. Крым. Гурзуф. 1917.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Постимпрессионизм (фр. postimpressionisme, от лат. post — «после» и «импрессионизм») — общее название течений в живописи, художественное направление, условное собирательное обозначение неоднородной совокупности основных направлений в европейской живописи; термин, принятый в искусствоведении для обозначения магистральной линии развития французского искусства начиная со второй половины 1880-х годов до начала XX века.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ возникает, как реакция на импрессионизм с его интересом к случайному и мимолетному.

Восприняв от импрессионизма чистоту и звучность цвета, постимпрессионизм противопоставил ему поиски обобщающих, синтетических живописных методов, повысил интерес к философским и символическим аспектам.

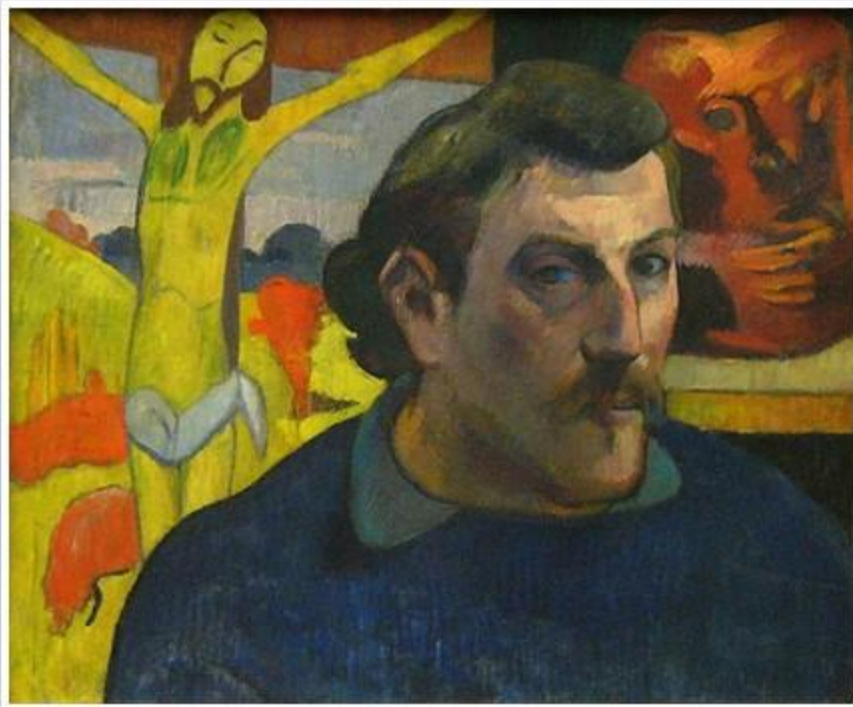
К выдающимся представителям постимпрессионизма в живописи относятся: Винсент Ван Гог, Поль Гоген и Поль Сезанн известный как «отец постимпрессионизма».

Винсент Виллем Ван Гог. Подсолнухи. 1888

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Художники этого направления отказывались изображать только зримую действительность (как натуралисты) или сиюминутное впечатление (как импрессионисты), а стремились изображать её основные, закономерные элементы, длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния жизни, при этом подчас прибегая к декоративной стилизации.

Эжэн Анри Поль Гогэн

«Автопортрет»

Винсэнт Виллем Ван Гог

«Звёздная ночь»

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Для постимпрессионизма характерны разные творческие системы и техники, объединённые по сути лишь тем, что они отталкивались от импрессионизма. Они сильно повлияли на последующее развитие изобразительного искусства, став основой направлений в современной живописи.

Крупные мастера своей проблематикой положили начало многим тенденциям изобразительного искусства XX в.: работы Ван Гога предвосхитили появление экспрессионизма, Гоген проложил путь к символизму и модерну. При этом многие мелкие направления (например, пуантилизм), существовали только в данный хронологический период.

Поль Сезанн

Автопортрет, 1890. Собрание фонда Эмиля Бюрле, Цюрих.

Поль Сезанн

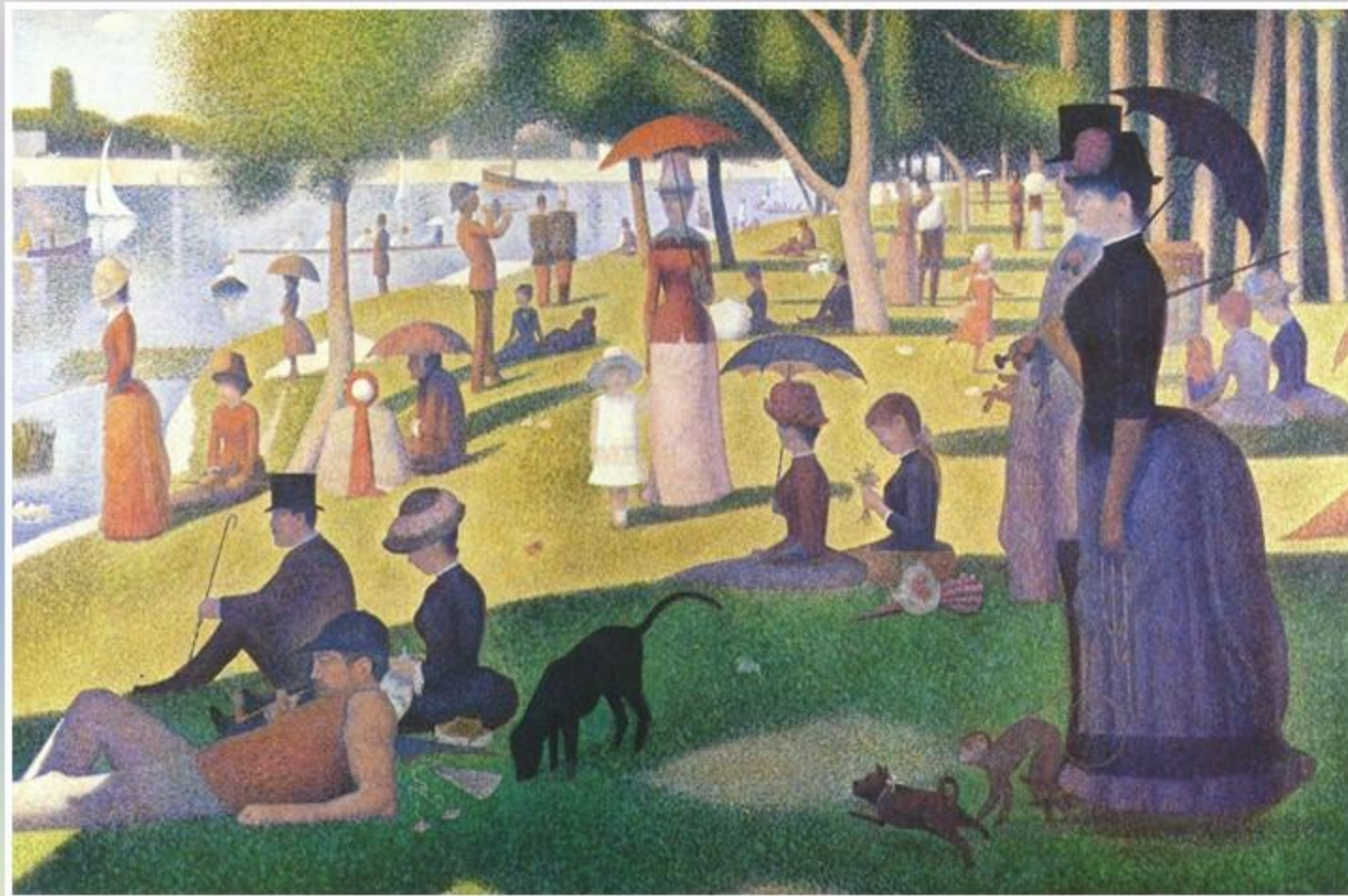
«Натюрморт с драпировкой», ок. 1895,
Эрмитаж, Санкт-Петербург.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

ПУАНТИЛИЗМ

ОПТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

Жорж-Пьер Сёра

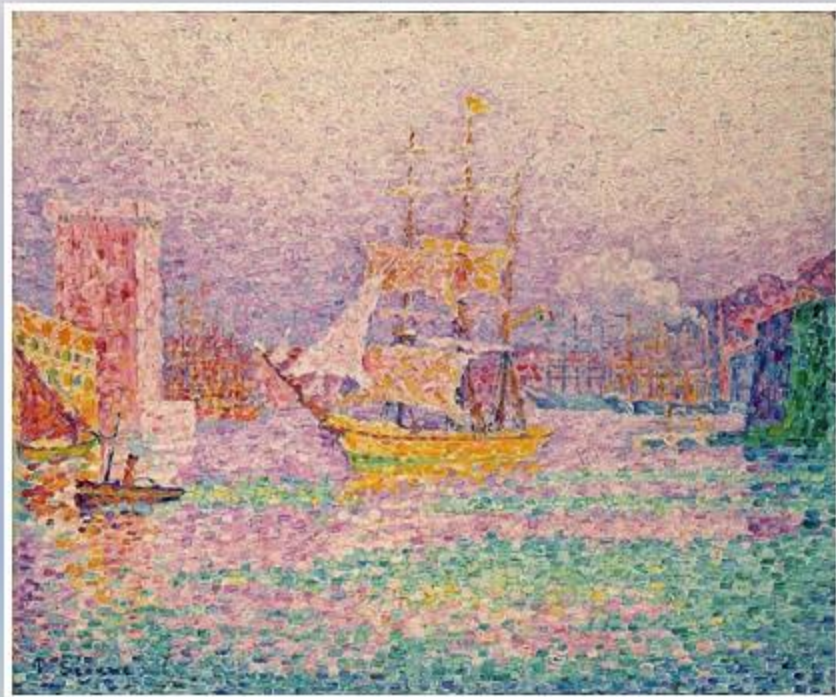
«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» 1884—1886.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

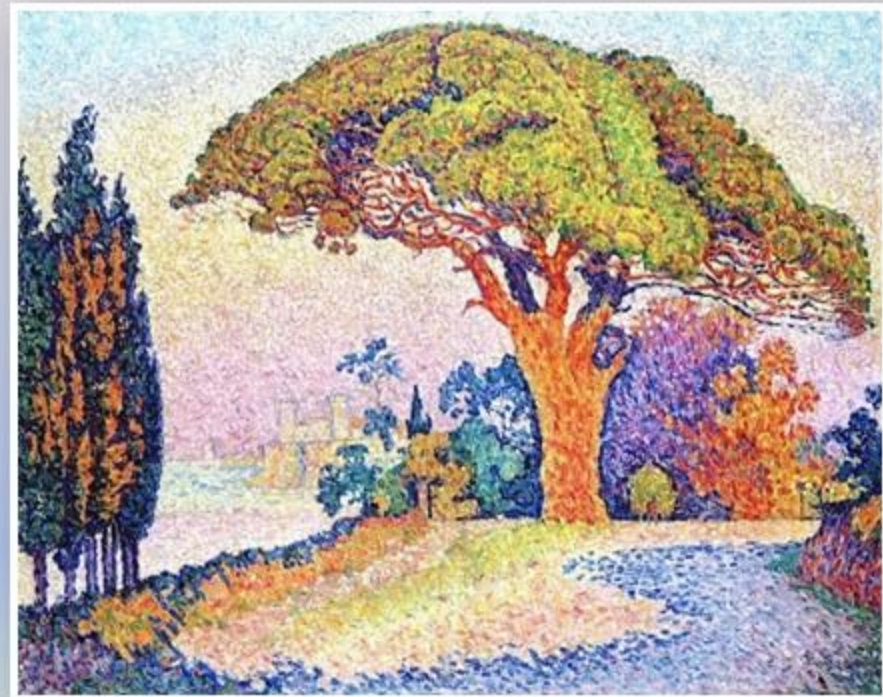
ПУАНТИЛИЗМ

ОПТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

Поль Синьяк

Гавань в Марселе, 1906,
Эрмитаж.

Сосна Берто. Сен-Тропе. 1909,
ГМИИ имени Пушкина.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

ПУАНТИЛИЗМ - ДИВИЗИОНИЗМ

ОПТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

● Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность», от фр. point — точка), или дивизионизм — стилистическое направление в живописи, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма отдельными (неизолированными) мазками правильной, точечной или прямоугольной, формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта подразумевается «смешение» на сетчатке глаза зрителя.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

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. Он представлен во множестве художественных форм, включая живопись, литературу, театр, архитектуру, музыку и танец. Это первое художественное течение, в полной мере проявившее себя в кинематографе.

Эмиль Нольде. "Подсолнух", 1930

Эмиль Нольде. «Вечерний пейзаж».

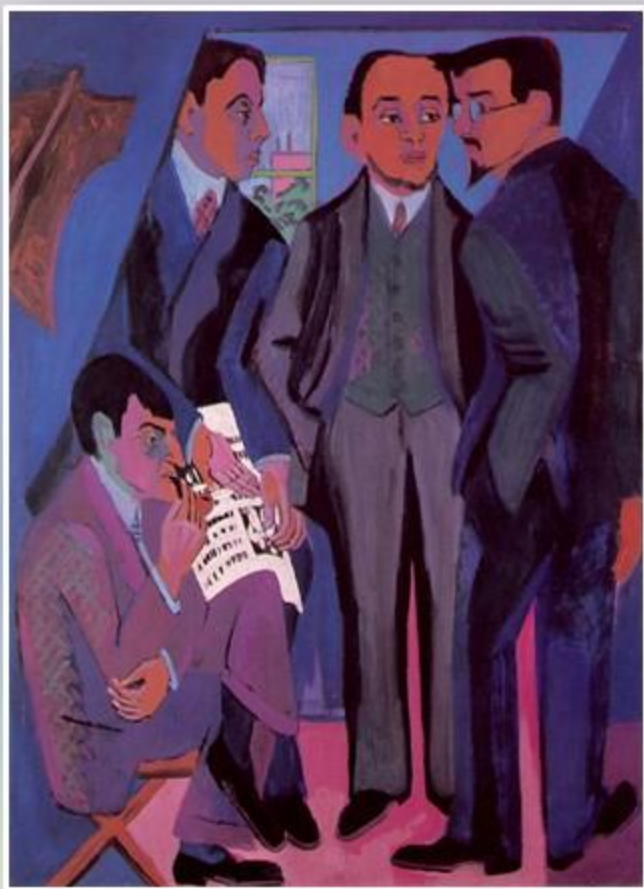
Эмиль Нольде.
«Молодая пара», 1935

Своими предшественниками экспрессионисты считали постимпрессионистов, которые в конце XIX века, открывая новые экспрессивные возможности цвета и линии, перешли от воспроизведения действительности к выражению собственных субъективных состояний.

Ведущие представители: Кубин, Оскар Кокошка, Василий Кандинский, Эдвард Мунк, Франц Марк, Эмиль Нольде.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

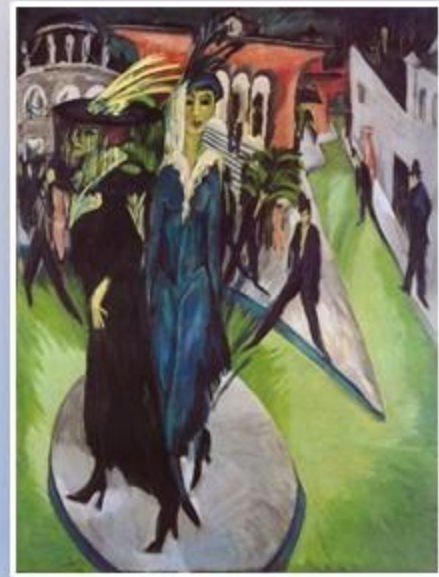
В 1905 году немецкий экспрессионизм оформился в группу «Мост», которая бунтовала против поверхностного правдоподобия импрессионистов, стремясь вернуть немецкому искусству утраченные духовное измерение и разнообразие смыслов. В программе «Моста» было много общего с французским фовизмом. Пытаясь разработать свой художественный язык, члены «Моста» обращались к творчеству Грюневальда и Альтдорфера, а также к искусству народов Африки.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Групповой портрет участников группы «Мост». 1926—1927

Эрнст Людвиг Кирхнер.
«На санях». 1923.

Эрнст Людвиг Кирхнер
«Потсдамская площадь в Берлине». 1914.

Мировоззренческой основой экспрессионизма стал индивидуалистический протест против мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

«Мост» (нем. Die Brücke) — группа художников в Германии в 1905—1913 годах, выступивших основоположниками немецкого экспрессионизма.

В это время в группу входят несколько новых талантливых художников: Эмиль Нольде, Макс Пехштейн (1906-1913), Отто Мюллер (1910-1913). Также целый ряд иностранных художников объявили себя принадлежащими к этой группе: среди них швейцарец Куно Амье (с 1906), финн Аксели Галлен-Каллела (1907), голландец Кees ван Донген (1908), чех Богумил Кубишта (1911). Всего же к моменту распада группы в ней официально насчитывалось 75 членов.

Кees Ван Донген.
«Женщина в чёрной шляпе» 1908.
Государственный Эрмитаж.

Макс Пехштейн.
«Женский портрет» 1922.

Особенностью художников «Моста» является их сознательно упрощённый художественный язык с краткими, сокращёнными до самого существенного формами; деформированными телами; светящимися насыщенными красками, нанесёнными широкой кистью плоскими мазками и часто обведёнными жёсткой линией контура.

Богумил Кубишта. Натюрморт. 1909.

Широко использовалась контрастность различных красок, чтобы увеличить их «свечение», усиливающее воздействие на зрителя. Как и фовисты, экспрессионисты из «Моста» хотели строить свои композиции на чистой краске и форме, отрицая стилизацию и всякий символизм.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Экспрессионизм возник как болезненная реакция на уродства цивилизации начала XX века, Первую мировую войну и революционные движения. Поколение, травмированное бойней мировой войны, 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.

Эдвард Мунк — норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма, самым узнаваемым образом которого стала картина «Крик» 1893. Его творчество охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жадной жизни.

Эдвард Мунк
Девушки на мосту. 1901

Эдвард Мунк.
«Меланхолия» (1894-96)

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.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

«Синий всадник» (нем. Der Blaue Reiter) — творческое объединение представителей экспрессионизма, в начале XX века в Германии.

Объединение «Синий всадник» было основано в декабре 1911 года в Мюнхене Василием Кандинским и Францем Марком. Основной целью было освобождение от окаменелых традиций академической живописи. Помимо них в группе также были Август Макке, Марианна Верёвкина, Алексей Явленский и Пауль Клее. В работе этой художественной группы участвовали также танцоры и композиторы. Их объединял интерес к средневековому и примитивному искусству и движениям того времени — фовизму и кубизму. От экспрессионизма «Синего всадника» уже рукой подать до абстракции.

Франц Марк.
Башня синих коней. 1913.

Август Макке. Променад. 1913.

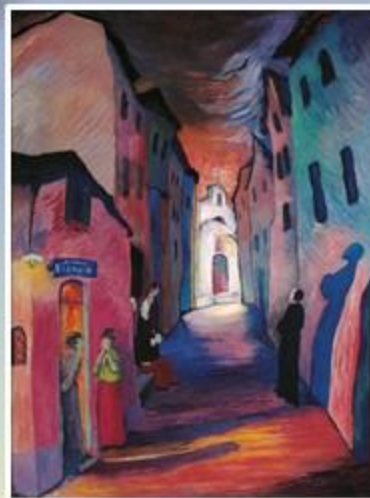

Василий Кандинский.
"Композиция II. Этюд». 1910.

В. Кандинский. Синий всадник. 1903 г.

Марианна Верёвкина.

"Аве Мария"

Автопортрет. 1910.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

В широком смысле экспрессионистическим можно назвать искусство вне зависимости от времени его создания, которое ставит перед собой задачу не столько воспроизведения действительности, сколько выражения порождаемых этой действительностью в авторе эмоциональных переживаний — при помощи различных смещений, преувеличений и упрощений.

В этом смысле можно говорить об экспрессионизме предельной эмоциональности, экзальтированности творчества таких «старых мастеров», как Грюневальд и Эль Греко.

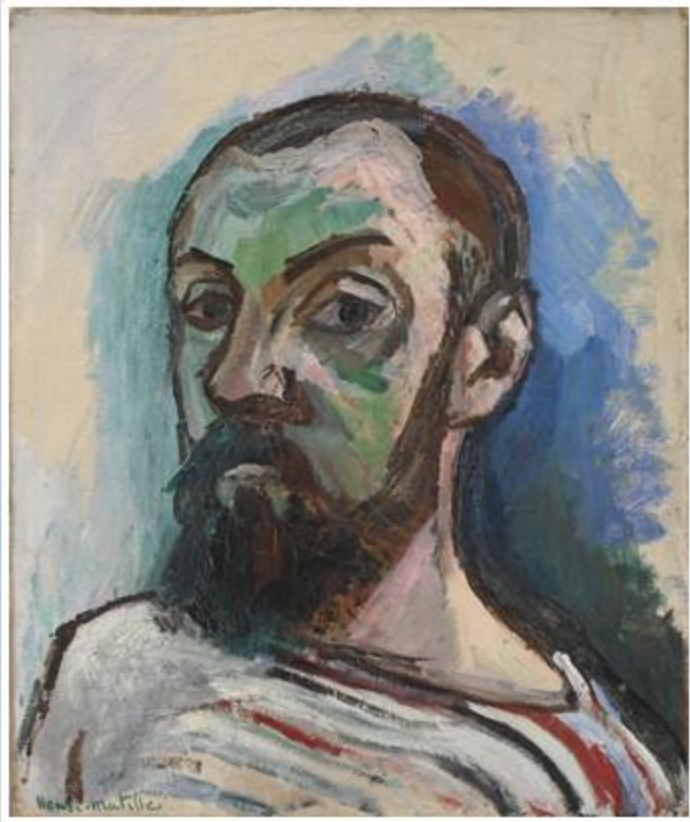
Эль Греко.
«Вид Толедо перед грозой» 1596—1600.

Карл Шмидт-Ротлуф.
«Дома ночью» 1912.

ФОВИЗМ

Фовизм (фр. Fauvisme, от фр. fauve — дикий) — модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX — начала XX века (официальное начало). Некоторые историки искусства относят фовизм к искусству авангарда. Классическим периодом фовизма принято считать время с 1904 по 1908 год. Наиболее важный этап приходится на 1905—1907 годы, после чего художники углубились каждый в свои творческие изыскания.

Анри Матисс. Автопортрет в полосатой майке. 1906.

Анри Матисс. Попугайные тюльпаны, 1905.

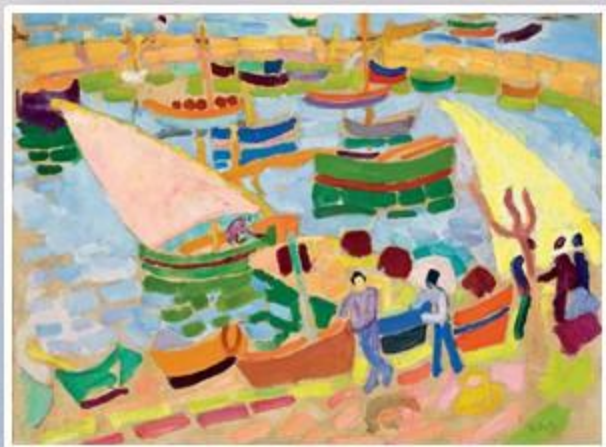
Морис де Вламинк. Натюрморт. 1908.

Непосредственными предшественниками фовистов можно считать постимпрессионистов и в смысле хронологического соответствия, и с точки зрения художественных методов. Постимпрессионисты, как и фовисты, отдавали предпочтение субъективному интенсивному цвету, в отличие от импрессионистов, которые использовали мягкие натуральные оттенки. Характерный приём фовизма — обобщение формы и пространства, объёма и рисунка, сведение формы к простым очертаниям, исчезновение светотени и линейной перспективы.

Ключевые представители: Анри Матисс, Морис де Вламинк, Андре Дерен, Рауль Дюфи.

ФОВИЗМ

Искусство фовистов заключало в себе эстетический протест против художественных традиций XIX в. Лепка объёма, воссоздание пространства, воздушная линейная перспектива оттесняются у фовистов непосредственной эмоциональной выразительностью интенсивного красочного пятна, звучными декоративными цветовыми построениями, служащими прежде всего для выражения ярких, эмоций художника.

Рауль Дюфи. Лодки в порту. 1907

Анри Матисс. Танец. 1909-1910. Государственный Эрмитаж.

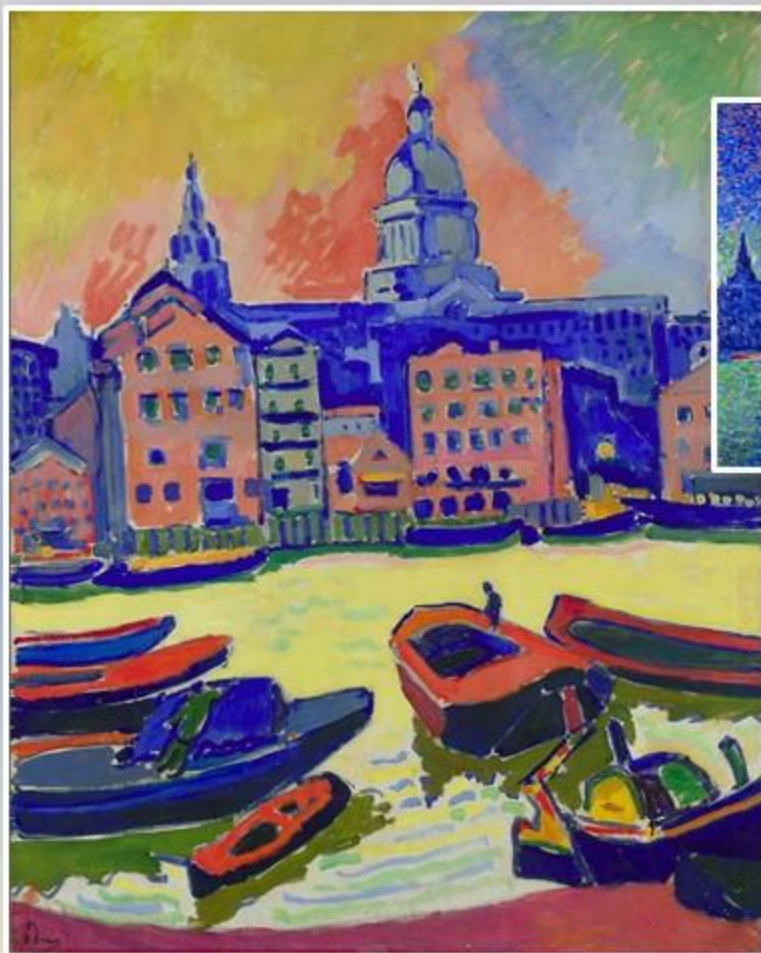

Василий Кандинский. Эскиз к картине "Дома на горе". 1909.

Художники-фовисты отказались от линейной перспективы и светотени. Они не видели смысла в классическом, академическом рисунке: как говорил Анри Матисс - нет пользы в копиях предметов. Во главу угла фовисты ставили самовыражение. Андре Дерен, также утверждал, что использует краски не для копирования природы, а для выражения своих эмоций.

ФОВИЗМ

Лондонская серия работ 1906 года Андре Дерена - расцвет движения фовизма. Идея серии, предложенная Амбруазом Волларом, заключалась в условном повторении лондонских видов, созданных художником-импрессионистом Клодом Моне. Серия Моне была написана в 1899—1904 годах, и Воллар предложил Дерену повторить её в новой манере, представленной на осеннем салоне 1905 года. К 1906 году работа Дерена была закончена и в настоящий момент считается одним из примеров классического фовизма.

Андре Дерен. Собор Святого Павла на Темзе. 1906.

Андре Дерен. Биг-Бен. 1906

Андре Дерен. Лондонский Мост. 1900.

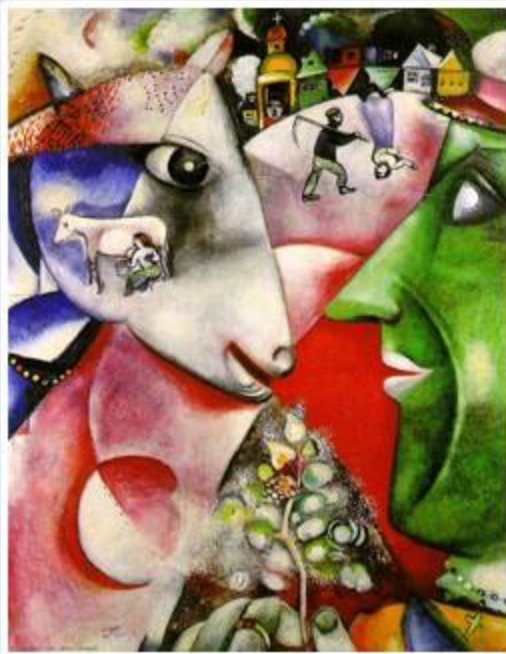

Андре Дерен. Темза у Лондонского моста, 1906.

ФУТУРИЗМ

Футури́зм (лат. futurum — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х годов, прежде всего в Италии и России.

Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт Филиппо Маринетти. Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим. 20 февраля 1909 года в газете «Фигаро» Маринетти опубликовал «Манифест футуризма». Футуристы отвергали прошлое традиционной культуры с ее нравственными и художественными ценностями. Ими был провозглашен культ машинной урбанизированной цивилизации, больших мегаполисов, высоких скоростей, движения, силы и энергии.

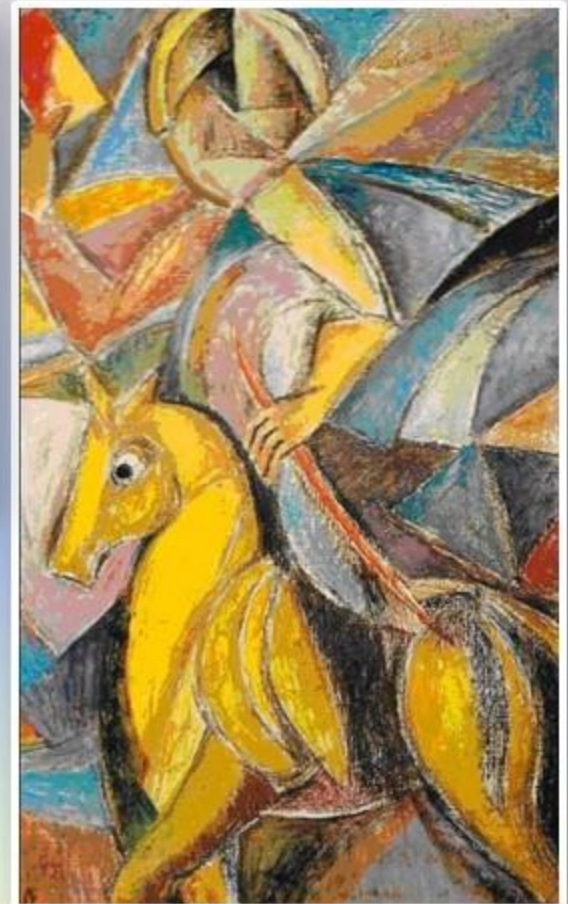
Марк Шагал. «Я и моя деревня» 1911.

Наталья Гончарова. Велосипедист. 1911.

Русская версия футуризма носила название кубофутуризм и была основана на соединении пластических принципов французского кубизма и европейских общеэстетических установок футуризма.

В изобразительном искусстве футуризм отталкивался от фовизма, заимствуя у него цветовые находки и исходную идею, от кубизма, у которого перенял художественные формы, однако отвергал кубический анализ, как выражение сущности явления и стремился к непосредственному эмоциональному выражению динамики современного мира. Футуризм имеет некоторые родственные черты с кубизмом и экспрессионизмом.

Давид Бурлюк. Ночной всадник. 1911.

ФУТУРИЗМ

Главные художественные принципы — 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.

ПРИНЦИП СИМУЛЬТАННОСТИ

Джакомо Балла в дальнейшем продолжил свои эксперименты в технике симультанности. Вот как он изобразил вид из окна и полёт ласточек.

Джакомо Балла "Динамизм собаки на поводке" 1912.

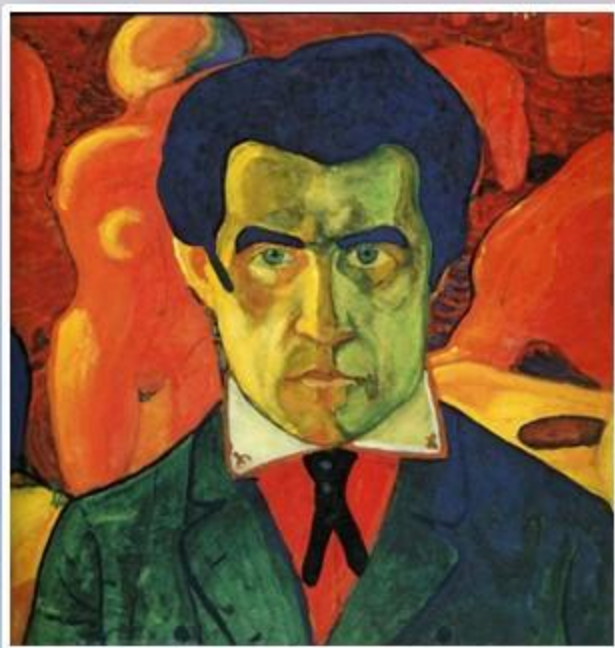
Это был первый опыт работы Джакомо Балла в технике симультанности (одновременности). Художник хотел с помощью красок передать последовательность фаз движения какого-либо объекта.

Джакомо Балла. Полёт ласточек. 1913.

СУПРЕМАТИЗМ

Супрематизм (от лат. *supremus* — наивысший) — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1915 году Казимиром Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний, в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника. Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции.

Казимир Малевич. Автопортрет. 1910 г.

Казимир Малевич, Супрематизм. 1915—1916.

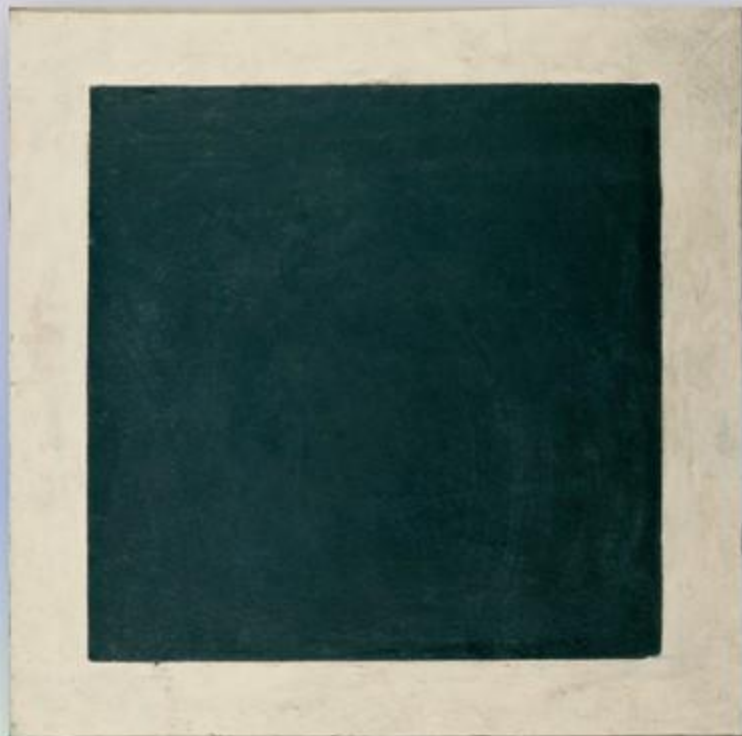
Основы супрематизма Малевич описал в брошюре «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». В ней он провозглашал переход «к новому живописному реализму, беспредметному творчеству» и подчеркивал господство цвета над остальными аспектами живописи. По мнению Малевича, мастер должен был не копировать натуру, а создавать собственные художественные миры. За основу Малевич брал три фигуры — квадрат, крест и круг. На этих первоформах он и строил все последующие супрематические картины.

СУПРЕМАТИЗМ

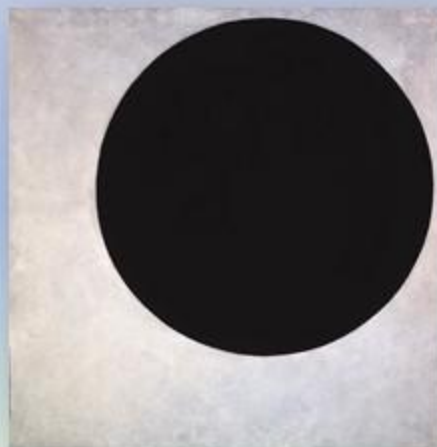
ЧЁРНЫЙ СУПРЕМАТИЧЕСКИЙ КВАДРАТ

Чёрный супрематический квадрат — работа Казимира Малевича, созданная в 1915 году, считается наиболее значительным произведением в концептуальном смысле. Это одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в мировом искусстве, входит в цикл супрематических работ Казимира Малевича, в которых художник исследовал базовые возможности цвета и композиции; является, по замыслу, частью триптиха, в составе которого также присутствуют «Чёрный круг» и «Чёрный крест».

Чёрный квадрат — самая известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 году.

Супрематические работы были написаны Малевичем для итоговой футуристической выставки «0,10», открывшейся в Петербурге 19 декабря 1915 года. Три основные супрематические формы — квадрат, круг и крест, были эталонными, стимулируя дальнейшее усложнение супрематической системы, рождая новые супрематические формы.

«Чёрный круг»

«Чёрный крест»

Чёрный квадрат словно вобрал в себя все формы и все краски мира, сведя их к формуле, где доминируют полюсность: черного (полное отсутствие цвета и света) и белого (одновременное присутствие всех цветов и света).

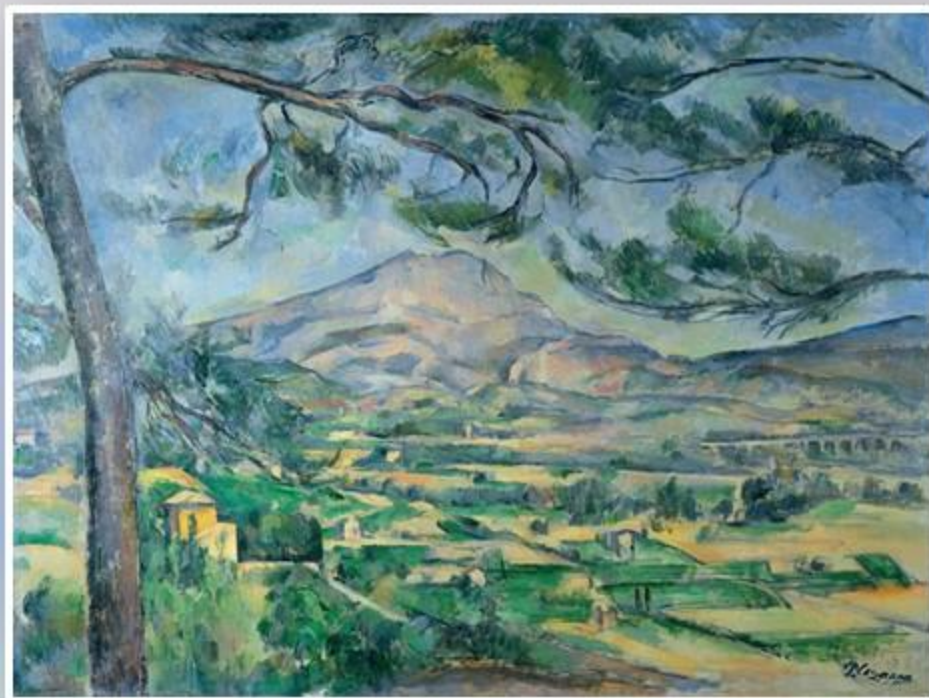
КУБИЗМ

Кубизм (фр. Cubisme) — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX столетия во Франции. В основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трёхмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двухмерном изображении. Таким образом, художнику удаётся изобразить объект одновременно с разных сторон и подчеркнуть свойства, невидимые при классическом изображении объекта с одной стороны.

«Дома в Эстраке», Жорж Брак 1908.

Взглянув на картину Жоржа Брака «Дома в Эстраке», Матисс воскликнул: «Что за кубики!»

Поль Сезанн. «Гора Сент-Виктуар»

Истоки кубизма искусствоведы усматривают в работах Поля Сезанна. Базовые принципы зарождающегося стиля критики отмечают в его полотнах «Горы в Провансе» и «Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю».

КУБИЗМ

Искусствоведы выделяют три фазы развития кубизма: сезанновский; аналитический, отличающийся слиянием формы и пространства, появлением пересекающихся плоскостей, использованием полупрозрачных структур; синтетический, и выделяющийся использованием выразительных фактур, аппликаций, узоров.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КУБИЗМ

Жорж Брак, "Скрипка и кувшин", 1910

Жорж Брак. Газета.

Пабло Пикассо,
"Натюрморт с мандолиной и гитарой", 1924

Хуан Грис.
Натюрморт с клетчатой скатертью. 1915.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КУБИЗМ

ОРФИЗМ

Орфизм (фр. *orphisme*, от фр. *Огрһее* — Орфей) — течение в живописи французского постимпрессионизма 1910-х годов, образованное Р. Делоне, Ф. Купкой, Ф. Пикабиа, М. Дюшаном. Генетически связан с кубизмом, футуризмом и экспрессионизмом. Название дано в 1912 французским поэтом Гийомом Аполлинером на открытии выставки Робера Делоне в Берлине в 1912 г.

Робер Делоне. Автопортрет, 1905—1906 годы.

Робер Делоне:
Марсово поле: Красная башня. 1911—1923.

Робер Делоне. Португалка 1916,
Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид.

Робер Делоне. Радуга. 1913.

Аполлинер уподоблял воздействие живописи художников-новаторов музыке древнегреческого героя Орфея, который звуками своей лиры мог передвигать камни, умирять волны, зачаровывать животных и растения.

ОРФИЗМ

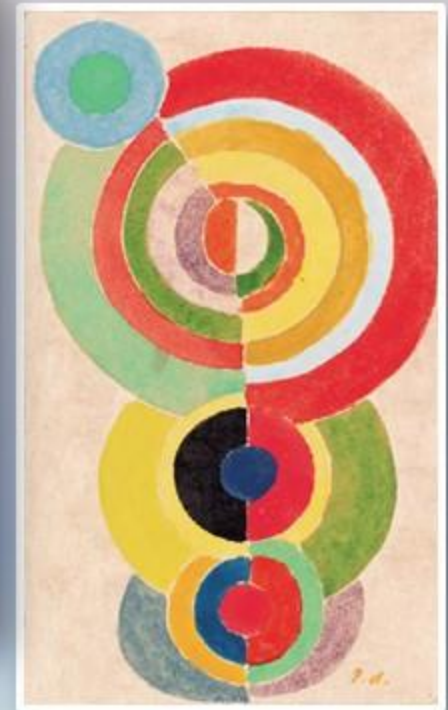
Яркий и почти абстрактный вид кубизма. Пересечение плоскостей чистых, ярких тонов отражало музыкальность ритма, а гармоничные цветосочетания напоминали музыкальные гармонии. Предложенным названием поэт Аполлинер хотел подчеркнуть особую музыкальность, интуитивность, иррациональность абстрактного искусства Делоне.

Орфизм в дизайне одежды.

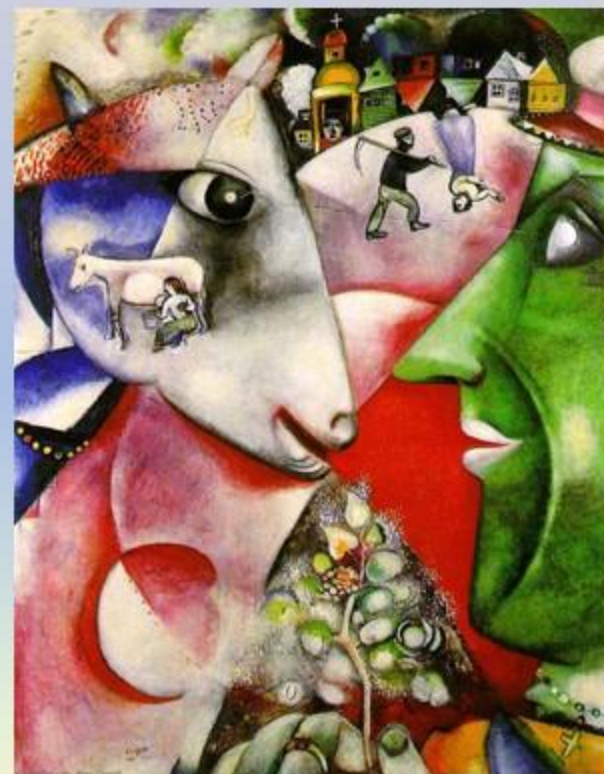
Робер Делоне.
Женщина с зонтиком.
(Парижанка)
1913

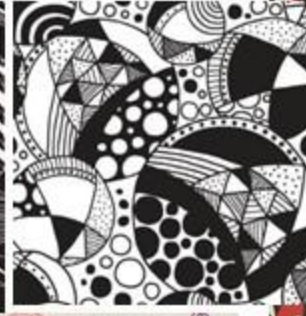
Робер Делоне. Ритм I. 1934.

Художники-орфисты стремились выразить динамику движения и музыкальность ритмов с помощью закономерностей, взаимопроникновения основных цветов спектра и пересечения криволинейных поверхностей.

Авангардные направления в изобразительном искусстве – это **коллекция неповторимых визуальных языков, выражающих философские, структурно-композиционные, пластические идеи средствами абстрактного искусства.**

ДИЗАЙН ТКАНИ

СТИЛИЗАЦИЯ

Стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения или усложнения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений, использование живописных или графических фактур.

СТИЛИЗАЦИЯ

ДИЗАЙН ТКАНИ

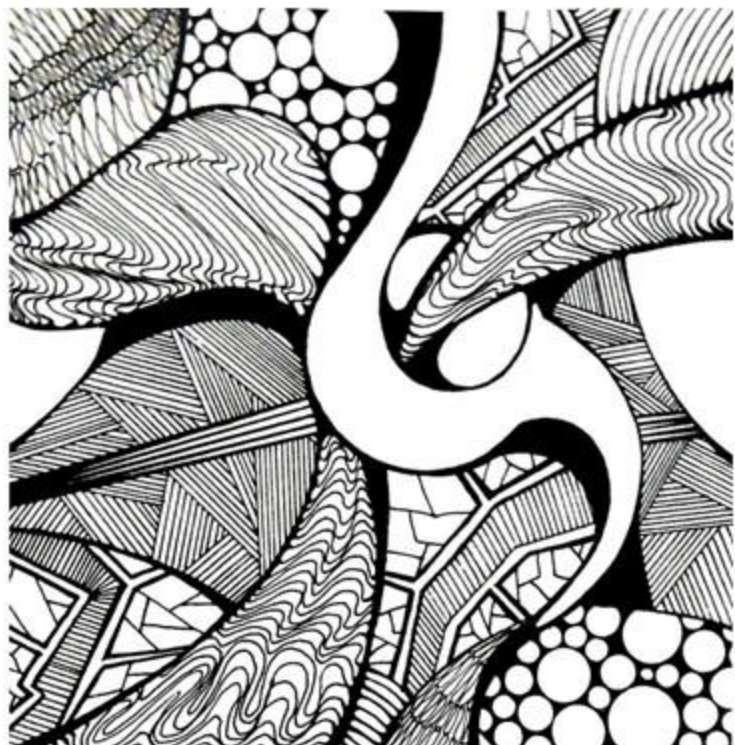

СТИЛИЗАЦИЯ

ДИЗАЙН ТКАНИ

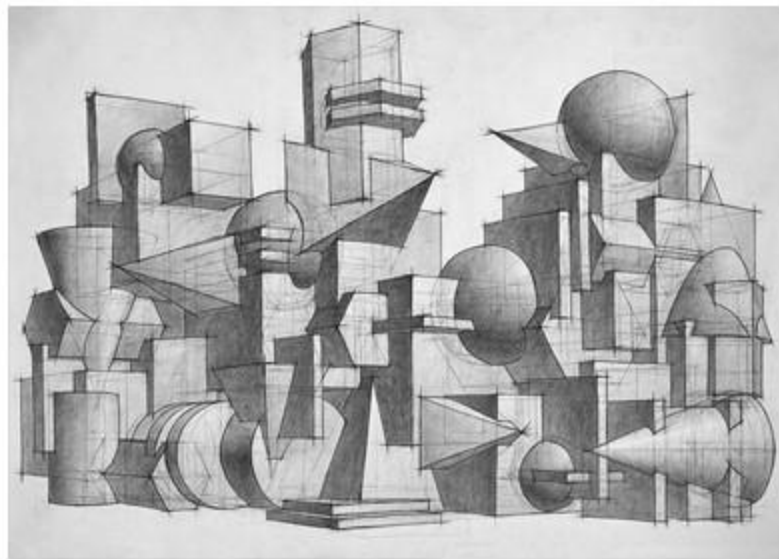
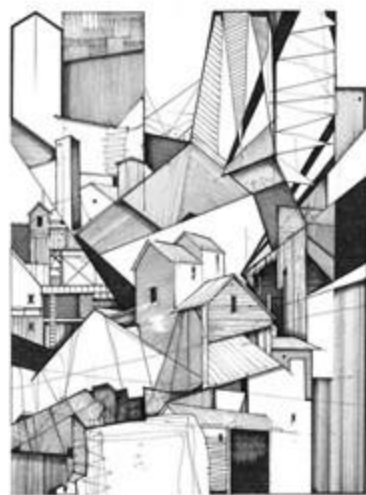
ДИЗАЙН ТКАНИ

ДИЗАЙН ТКАНИ

СТИЛИЗАЦИЯ

МОТИВ ГОРОДА

ДИЗАЙН ТКАНИ

СТИЛИЗАЦИЯ

АБСТРАКТНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ

Творческая работа

Материалы: карандаш, масляная пастель, акварель, маркеры по выбору обучающегося. Формат листа А3 или А4 по выбору.

ДИЗАЙН ТКАНИ

СТИЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ФОРМ

