

**Русское искусство и**  
**европейское**  
**искусство первой**  
**половины XX века**

---

Выполнила: Иванчикова  
Александра  
ученица 5«В» класса  
МБУ ДО ХШ имени Репина

Тольятти 2020 г.

# Введение

---

**Цель:** Раскрыть тему русского и европейского искусства первой половины XX века

**Задачи:** Рассказать подробнее о направлениях модернизма

# Оглавление

1. Искусство «модернизма»
2. Фовизм
3. Кубизм
4. Сюрреализм
5. Футуризм
6. \_\_\_\_\_
7. Абстракционизм
8. Экспрессионизм
9. Занятия



# Искусство «модернизма»

---

**Модернизм** характеризуется отказом от *реализма*. Провозглашалась абсолютная свобода художника в творчестве, которое не должно быть связано рамками реального мира. Главной ценностью считалось самовыражение, которое стало философией модернизма.

Модернизм — это совокупность множества направлений, получивших свое развитие в первой половине XX века, в их число входят:

---

- фовизм;
- кубизм;
- сюрреализм;
- футуризм;
- абстракционизм;
- экспрессионизм.

# ФОВИЗМ

Первым течением в модернистском искусстве в начале XX века стал фовизм. Термин был впервые употреблен французской критикой в отношении творчества группы молодых художников, куда входили:

---

- *Анри Матисс (Henri Matisse);*
- *Альбер Марке (Albert Marquet);*
- *Жорж Руо (Georges Rouault).*

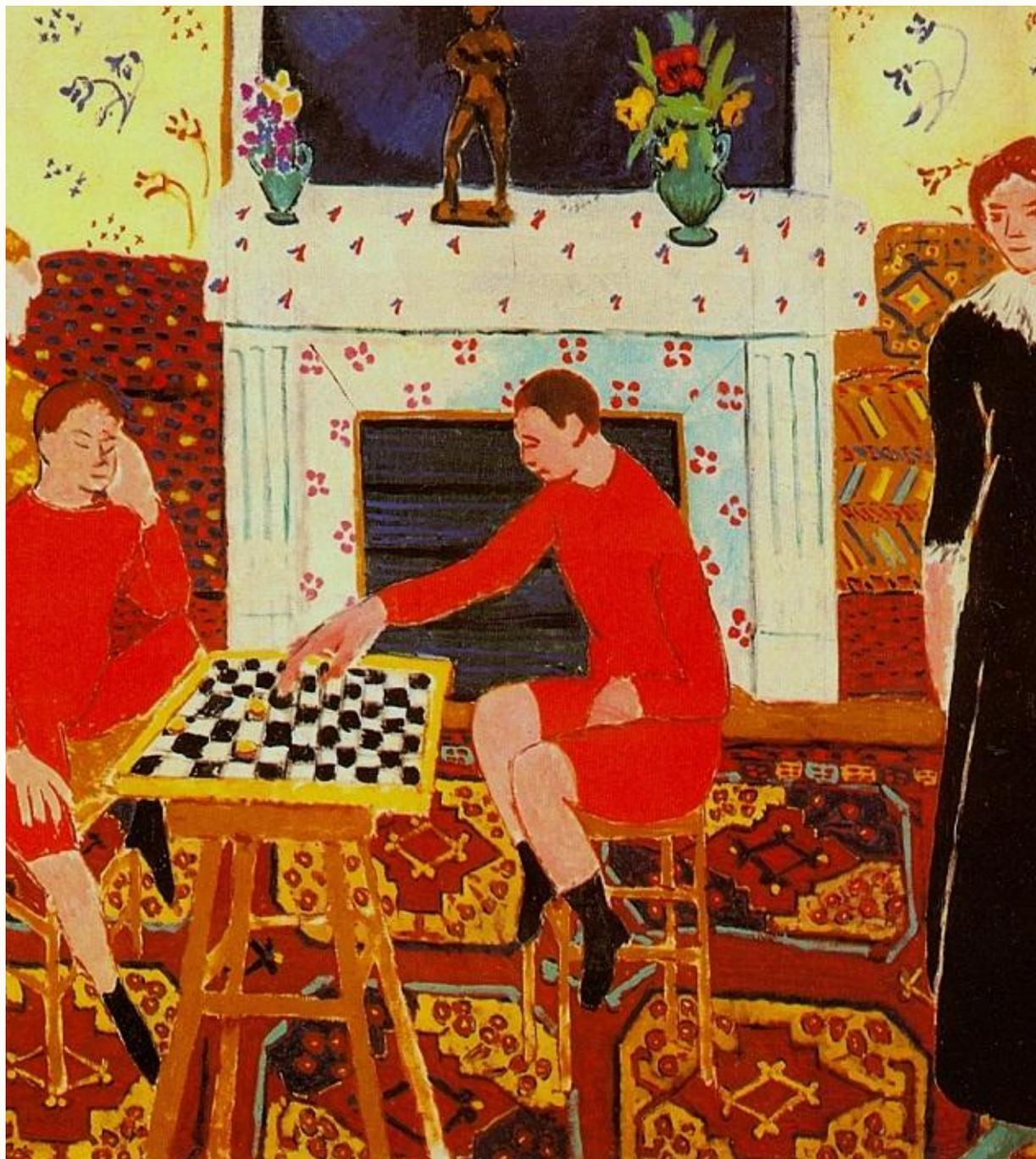
Живописцы не пропагандировали определенную эстетическую программу, но формально выступали против методов и приемов импрессионистов, что выразалось в примитивизме форм, остроте композиционных решений, стремлении к яркому цвету, пренебрежении линейной перспективой.

# Художники фовизма и их произведения

---

**Морис де  
Вламинк  
«Натюрморт»**





**Анри Матисс  
«Семейный  
портрет»**



**Анри Матисс «Танец»**



**Андре Дерен «Биг-Бен»**



**Анри Матисс  
«Женщина в  
шляпе»**

---

# Кубизм

**Кубизм** (фр. Cubisme) — стиль в живописи, являющийся одним из модернистских направлений. Кубизм зародился во Франции а начале XX века. Художники-кубисты раскладывали трёхмерные объекты на отдельные элементы и переносили их на двумерную плоскость. На первый взгляд кубизм — упрощение. Но в итоге кубистам удалось расширить возможности человеческого взгляда на изображаемые объекты. Предметы на картинах изображены так, будто на них одновременно смотришь с разных сторон. Получается, что сводя трёхмерный мир к двухмерности, художники-кубисты на самом деле словно открывали портал в четвёртое измерение!

# Художники кубизма



---

**Кубизм. «Портрет  
Амбуаза Воллара»,  
Пабло Пикассо**



---

**«Авиньонски  
е девицы»,  
1907 г., Пабло  
Пикассо**



«Строители», Фернан Леже.



---

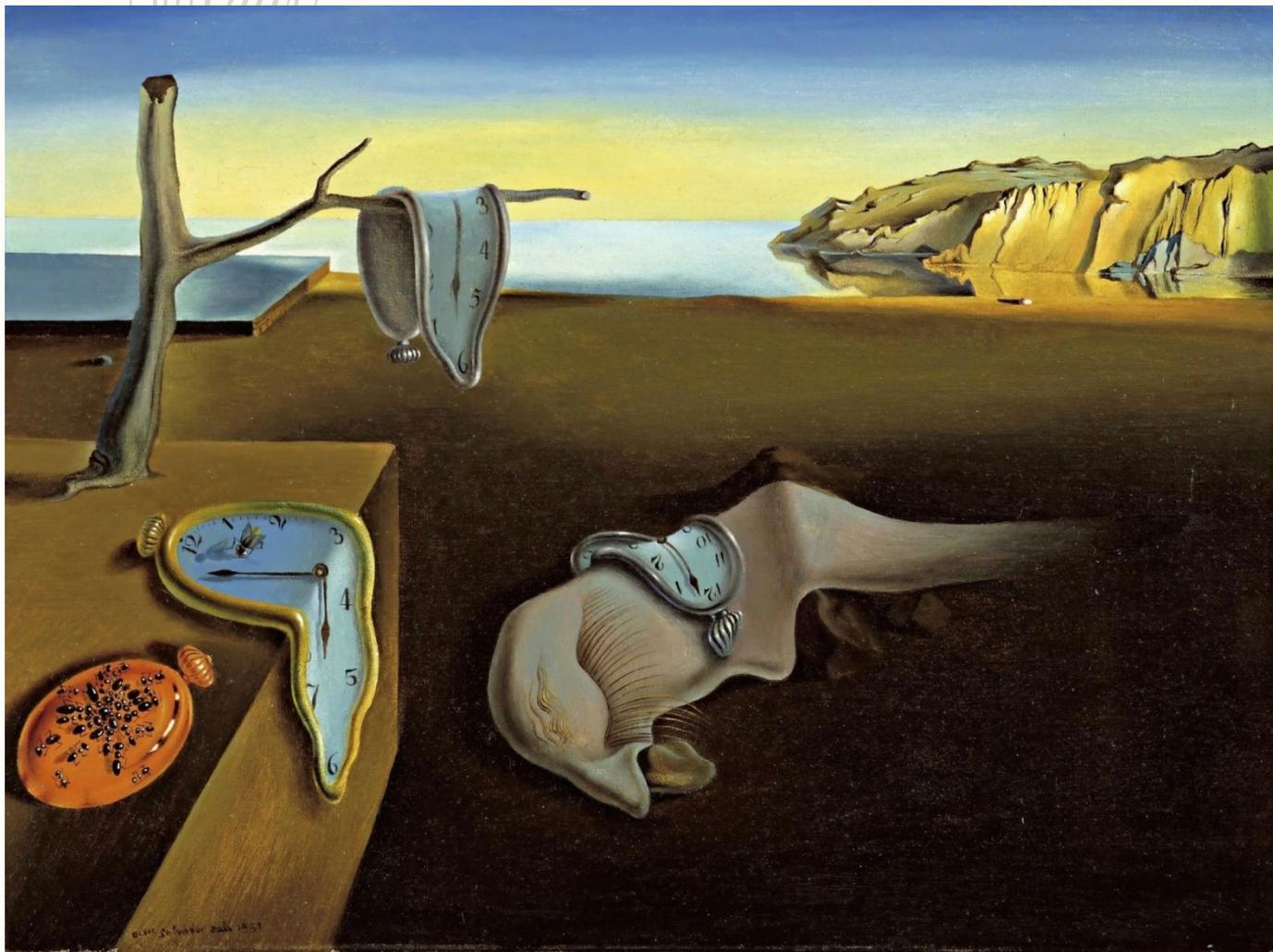
**Н. Альтман.  
«Портрет  
А. А. Ахматов  
ой», 1914 г.**

# Сюрреализм

---

**Сюрреализм** — (от франц. Surrealisme) — течение в авангардном искусстве первой половины двадцатого века, характеризующееся слиянием реальности с чем-то другим, но не оппозиционным. Сюрреализм — это сон — он не реальный, но и не ирреальный. Для стиля характерны аллюзии и парадоксальное сочетание форм, визуальный обман. На полотнах сюрреалистов часто твердые предметы, камни растекаются, а вода наоборот — каменеет.

# Художники сюрреализма



**«Постоянство  
памяти»,  
Сальвадор Дали  
1931 г.**



«Лебеди, отражающиеся в слонах»  
(1937)

Сальвадор Дали

# Футуризм

---

Название футуризма происходит от английского «future» — будущее. Это художественное течение зародилось в 1910—1920 годах и было наиболее развито в Италии и России. Произведения этого направления похожи не столько содержанием, сколько формой, которую и выставляют на первый план.

Футуризм заимствовал у фовизма выразительность цвета, а у кубизма — художественные формы с множеством

# Отличительные черты футуризма

---

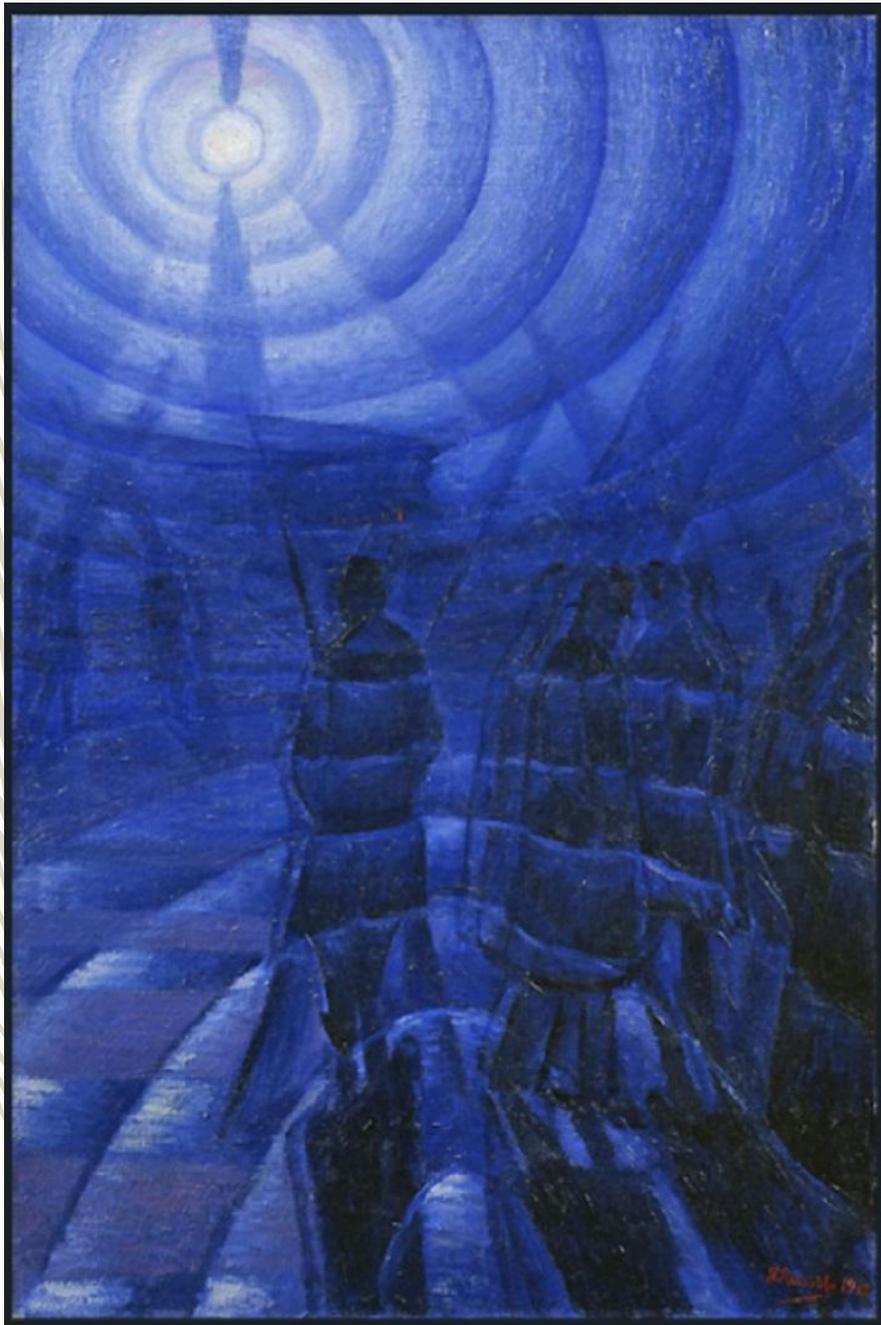
Картины футуристов легко узнаваемы по характерным особенностям:

- обилию ярких цветов и строгих форм;
- глубокому философскому подтексту сюжета;
- динамичности и геометричности изображений;
- акценте на тематиках войны и технического прогресса;
- стремлению автора изобразить предметы в движении.

# Художники-футуристы



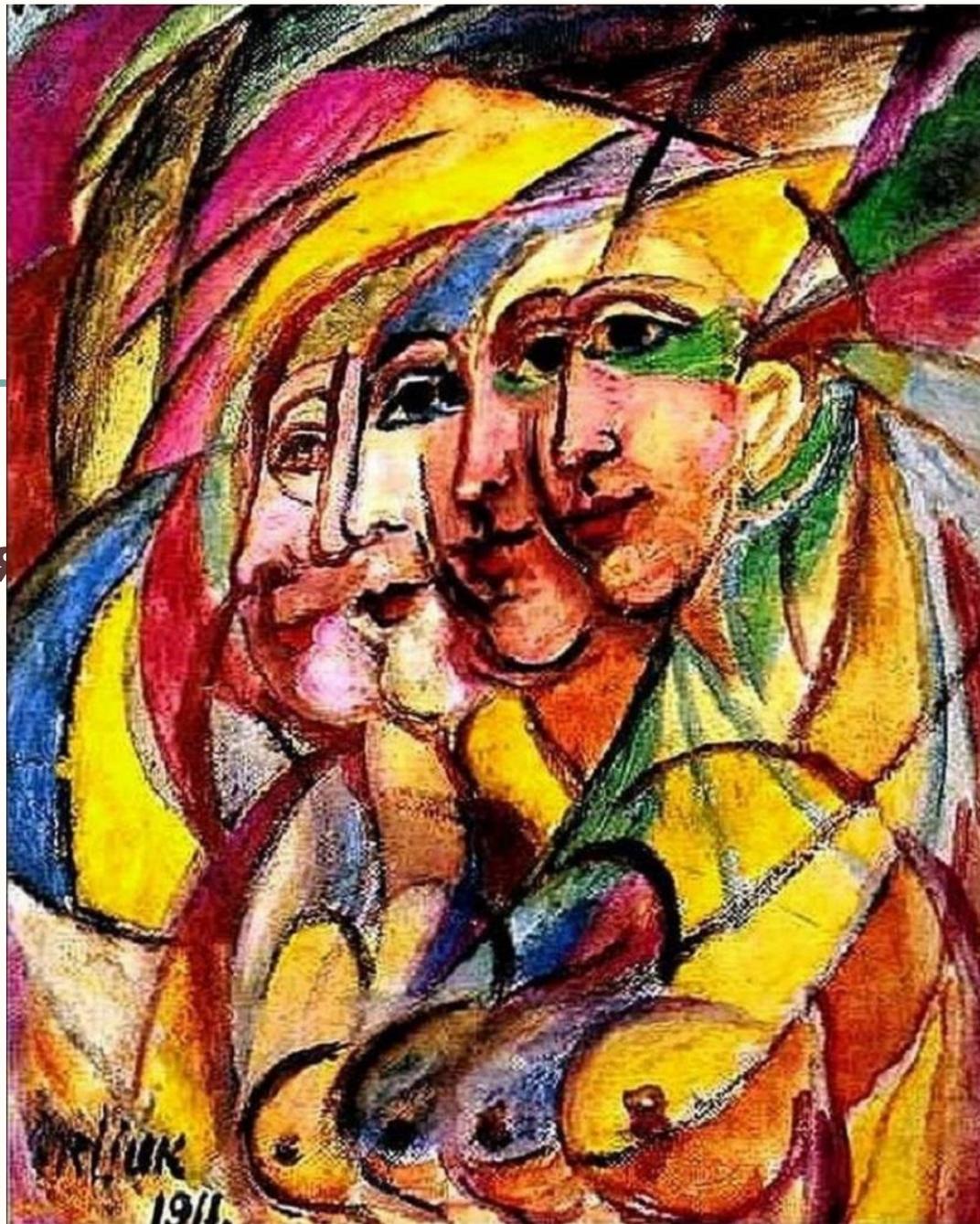
**Джакомо  
Балла.  
«Движение  
автомобиля  
»**

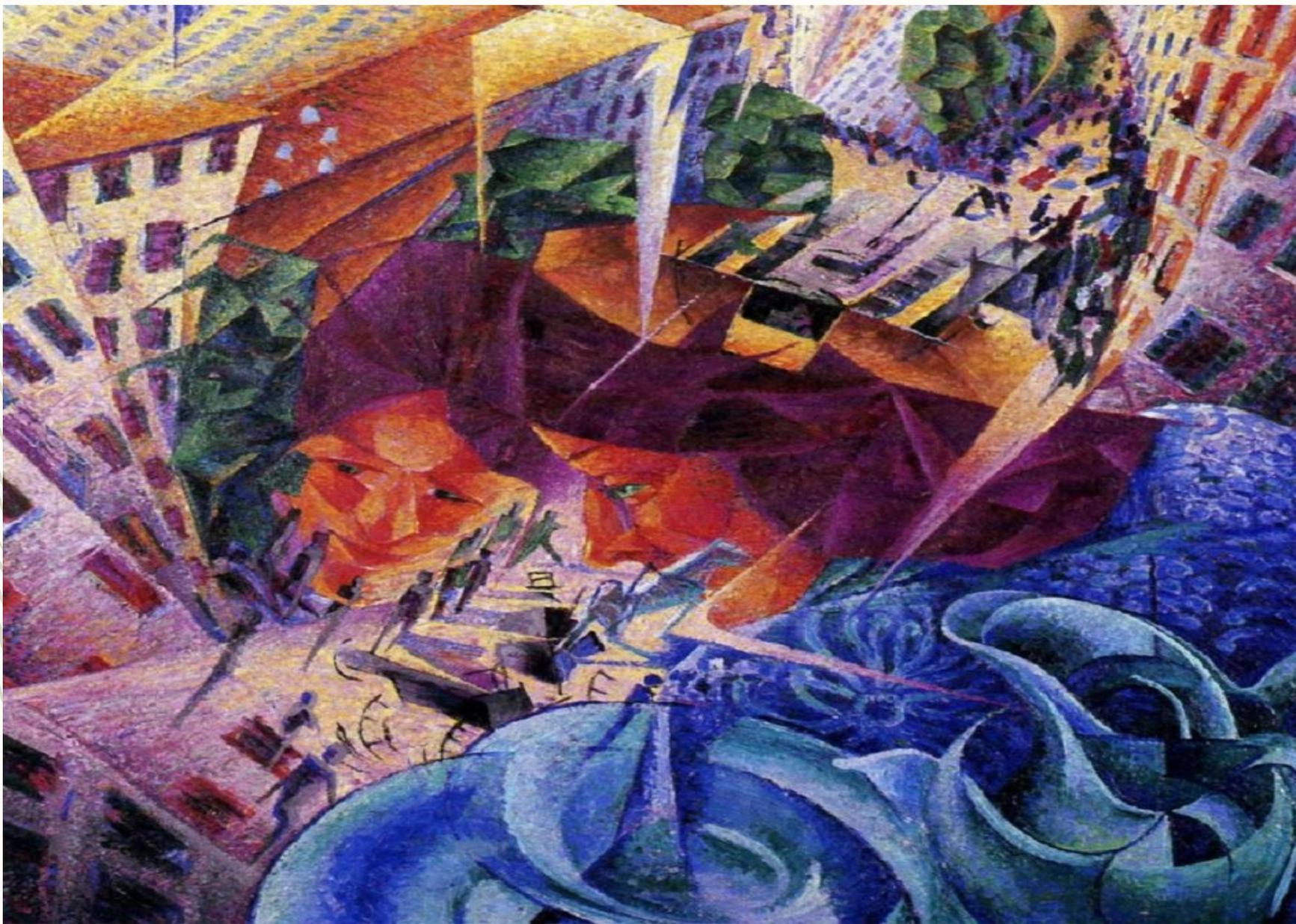


## Луиджи Руссоло. «Общественное достояние»

---

Давид Бурлюк.  
«Футуристическая  
женщина»

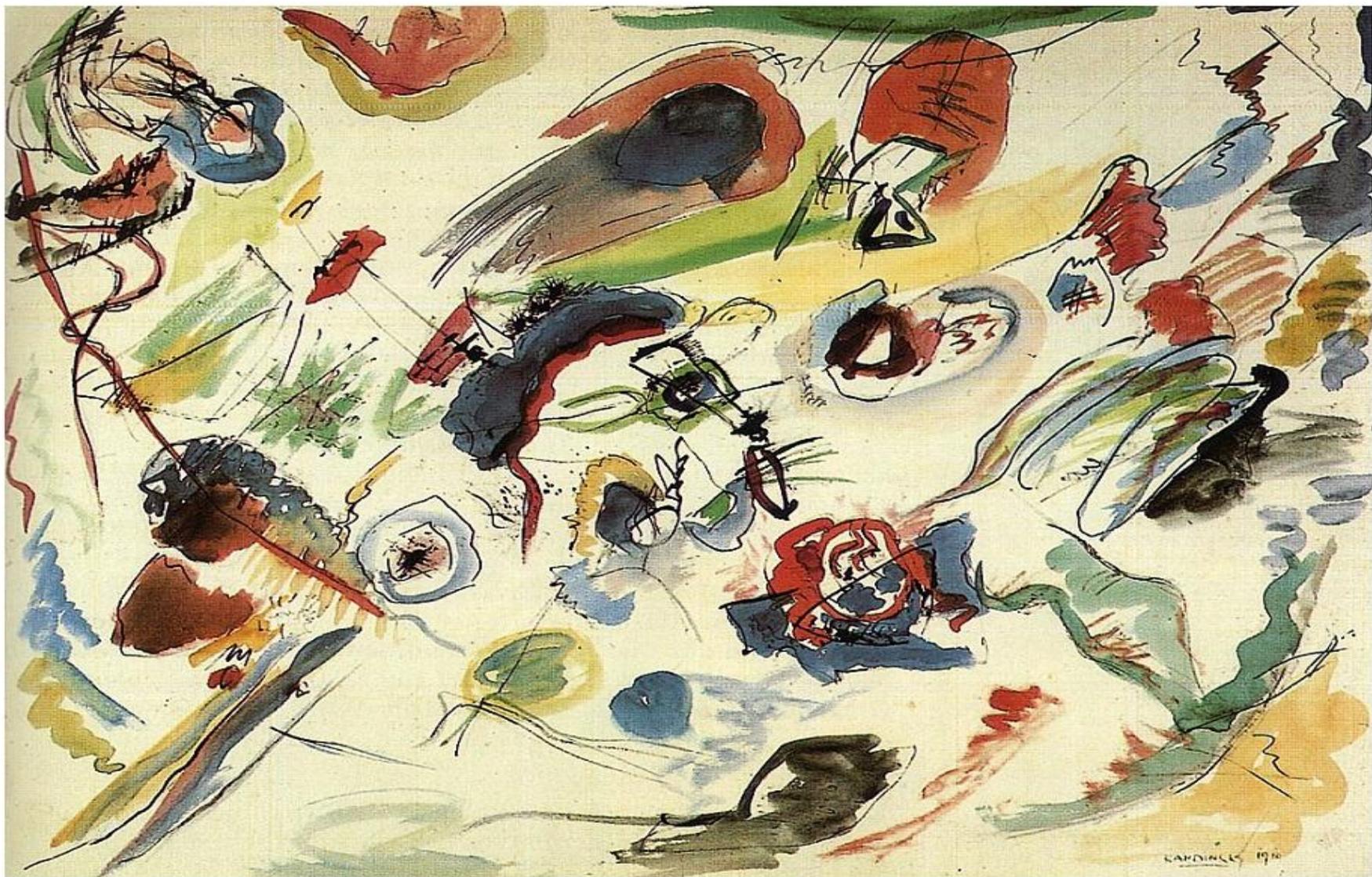




**Умберто Боччони. «Симультанные образы»**

# Абстракционизм

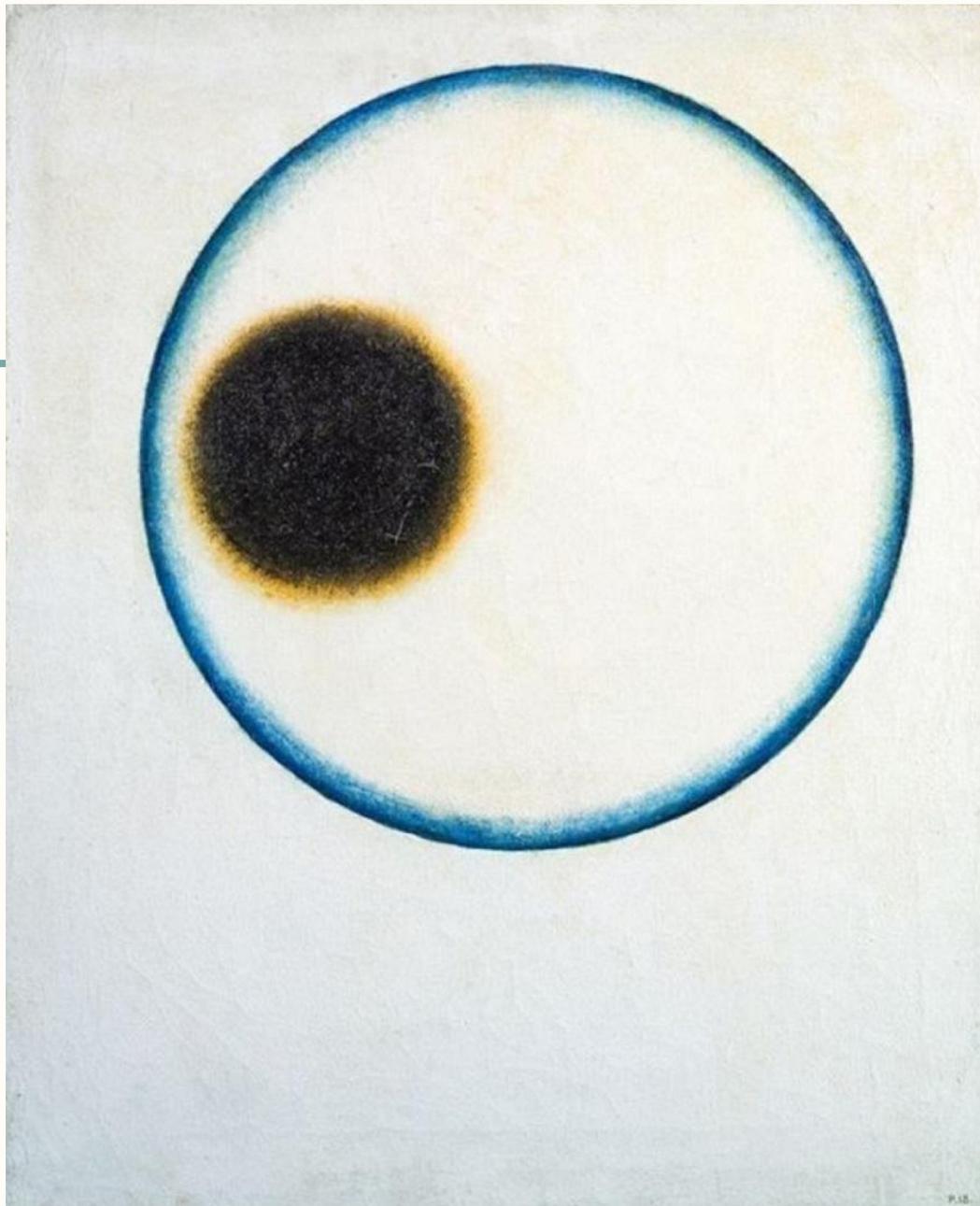
**Абстракционизм** — стиль живописи и искусстве в целом, отвергающий реалистичное воспроизведение окружающего мира. Его последователи изображают простые и сложные формы, играют с цветом, используют линии, плоскости и другие объекты, комбинируя их так, чтобы создать у зрителя определённые эмоции. Этим их подход отличается от того, что применяют мастера, придерживающиеся классицизма и многих других стилей. При первом взгляде на картину, написанную абстракционистом, может показаться, что на ней — хаотичное нагромождение линий, фигур и пятен. При более внимательном изучении становится ясно, что художник создал целостную композицию, призванную вызывать у зрителя определённые мысли или настроение.

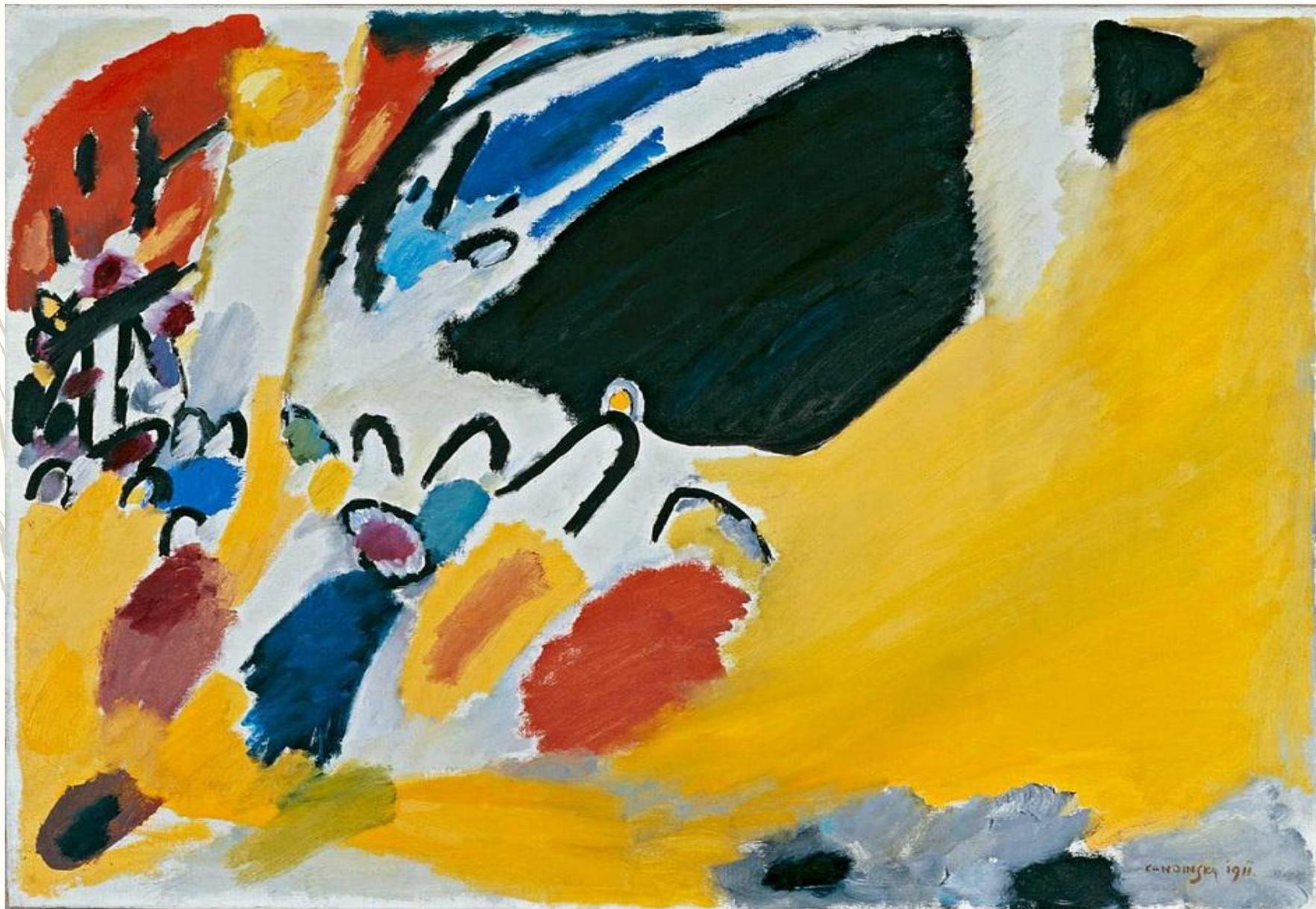


**Абстракционизм. Василий Кандинский.  
«Первая абстрактная акварель»**

**Александр  
Родченко.  
«Абстрактная  
композиция № 60»**

---





Василий Кандинский. «Импрессия III»  
 («Концерт»)

# Самые известные представители абстракционизма

Абстракционизм по мере развития расслоился на несколько направлений, в каждом из которых работали свои представители.

---

За время существования абстракционизма в разных странах мира получили известность многие художники, придерживающиеся этого стиля. В их числе:

- Василий Кандинский;
- Казимир Малевич;
- Пит Мондриан (Pieter Cornelis Mondriaan);
- Михаил Ларионов;
- Наталья Гончарова;
- Барнетт Ньюманн (Barnett Newman);
- Франтишек Купка (František Kupka);
- Александр Архипенко;
- Иван Марчук;
- Юрий Злотников;
- Робер Делоне (Robert Delaunay);



Абстрактные картины в музее

# Экспрессионизм

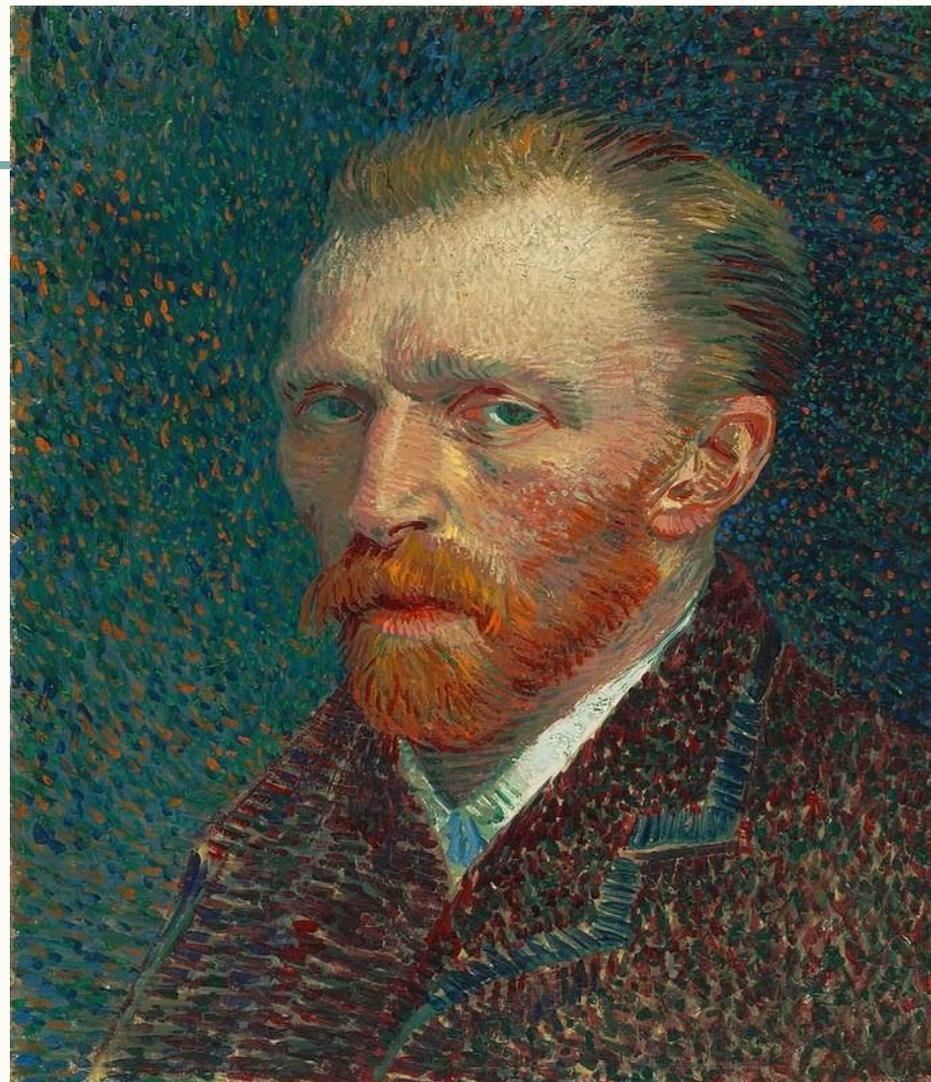
---

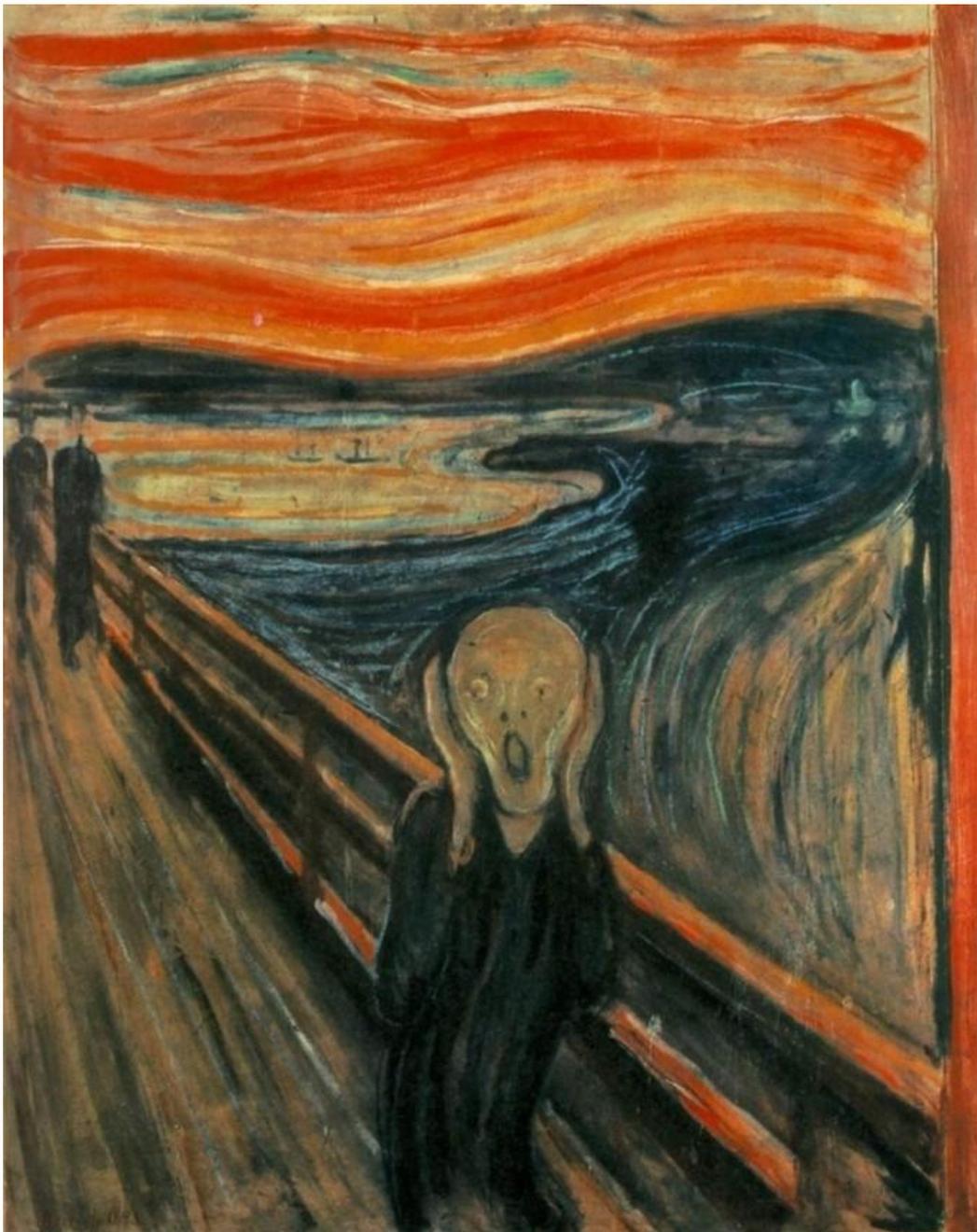
Экспрессионизм (от лат. *expressio* — выражение) — это художественный стиль, в котором автор стремится показать не объективную реальность, а своё субъективное видение (эмоции и реакции) того, что события и предметы в нём вызывают.

Автор использует при этом, *искажение, преувеличение, примитивизм, и фантазию, а также яркое, резкое и даже динамичное применение формальных элементов*

# Знаменитые экспрессионисты и их работы

**«Автопортрет»,  
Винсент ван Гог  
(1853–1890)**





## Крик" (художник Эдвард Мунк, 1893 г.)

---

считается одной из самых знаменитых картин стиля экспрессионизм. Она до сих пор потрясает мир, затрагивая любого.



**«Звёздная ночь», художник Винсент ван Гог, 1889 г.**



**"Рококо", художник Август Макке, 1912 г.**

# Заключение



---

## МОДЕРНИЗМ

- это общее обозначение всех авангардистских направлений в искусстве первой половины XX века
- Претендовал на роль единственно-истинного «искусства современности» или «искусства будущего»
- Является ранним этапом в развитии авангардного искусства



---

Спасибо

за

внимание!