

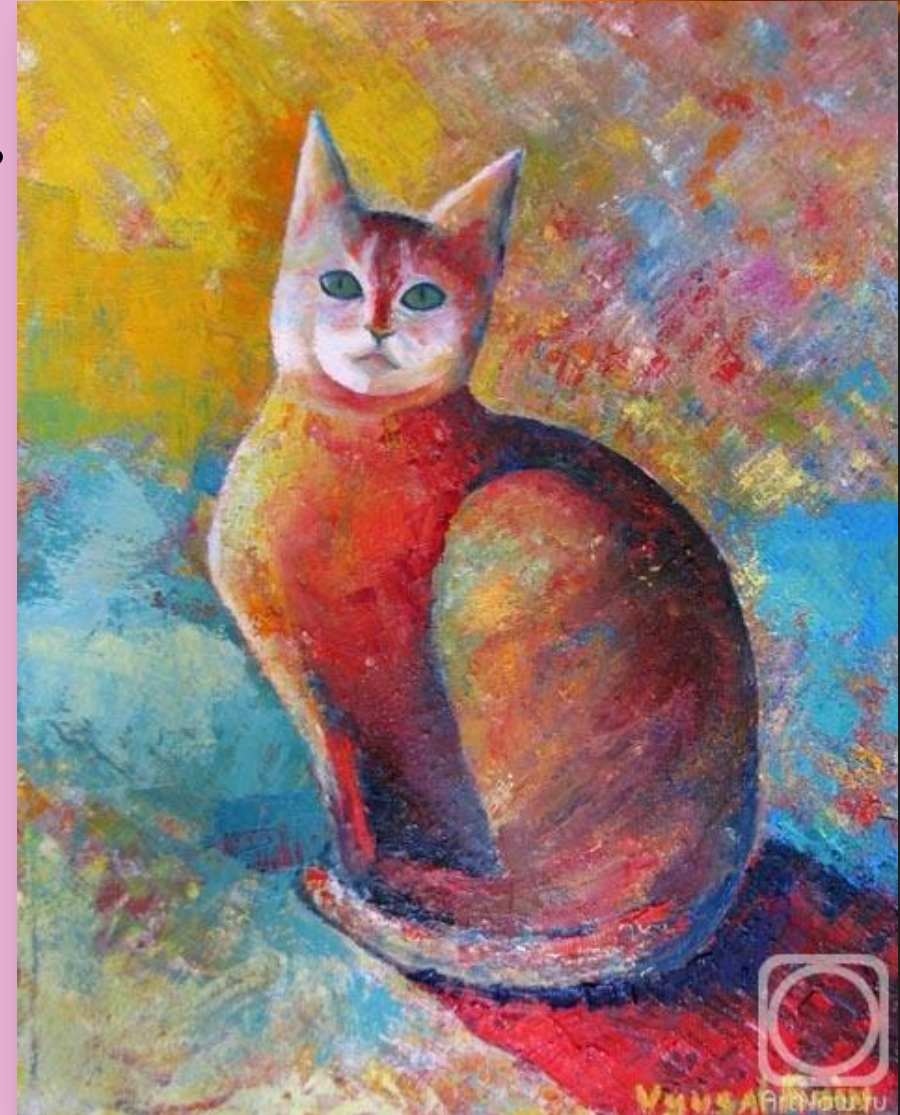

Авангардизм

Авангардизм (з франц. *avantgarde* – передовий загін)

Найбільш радикальна мистецька течія ХХ століття. Запозичений із військової лексики термін підкреслює роль авангардистів як першовідкривачів небаченого донедавна мистецтва, що стало співзвучним новому століттю та ідеї боротьби нового і сміливого з старим та традиційним .

Мистецтво авангардизму складне і суперечливе, воно містить у собі продуктивні пошуки нових художніх форм і бачення світу. Серед його експериментів є невдалі «одноднівки», данина швидкоплинній моді, але залишається й те, що визначило нові імпульси в культурі нашого часу.

В образотворчому мистецтві, авангардизм тісно переплітається з такими поняттями:

Абстрактний експресіонізм

Абстракціонізм

Баугауз

Дадаїзм

Конструктивізм

Кубізм

Лучизм

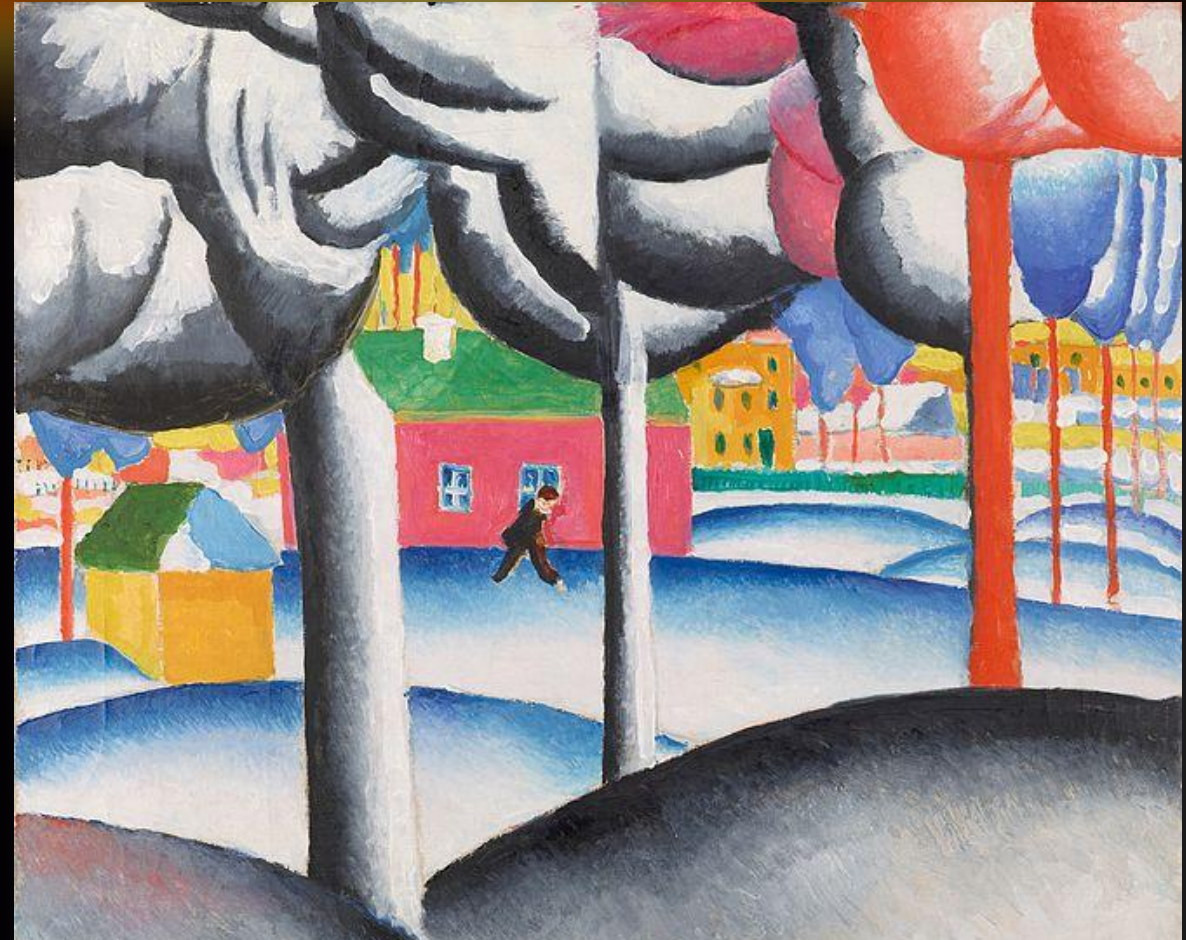
Фовізм

Примітивізм

Супрематизм

Футуризм

Систематизм

**«Зимовий пейзаж», кінець 1920-х років,
Казимир Малевич**

Фовізм (фр.*les Fauves* – “ дикі ”)

Стиль певної групи французьких художників початку ХХ століття, чії роботи були швидше зосереджені на мальовничості, декоративності та насиченості кольорів, аніж на зображувальних та реалістичних аспектах.

Альфред Морер. «Пейзаж у Провансі», 1912 р.

**Задокументований початок фовізму
— Осінній салон в Парижі 1905 року —
виставка групи «диких» (1905—07 рр)**

Витоки фовізму:

- **примітив (народне мистецтво),**
- **дитячий малюнок,**
- **мистецтво нецивілізованих народів**
- **символізм**

специфіка живописної техніки:

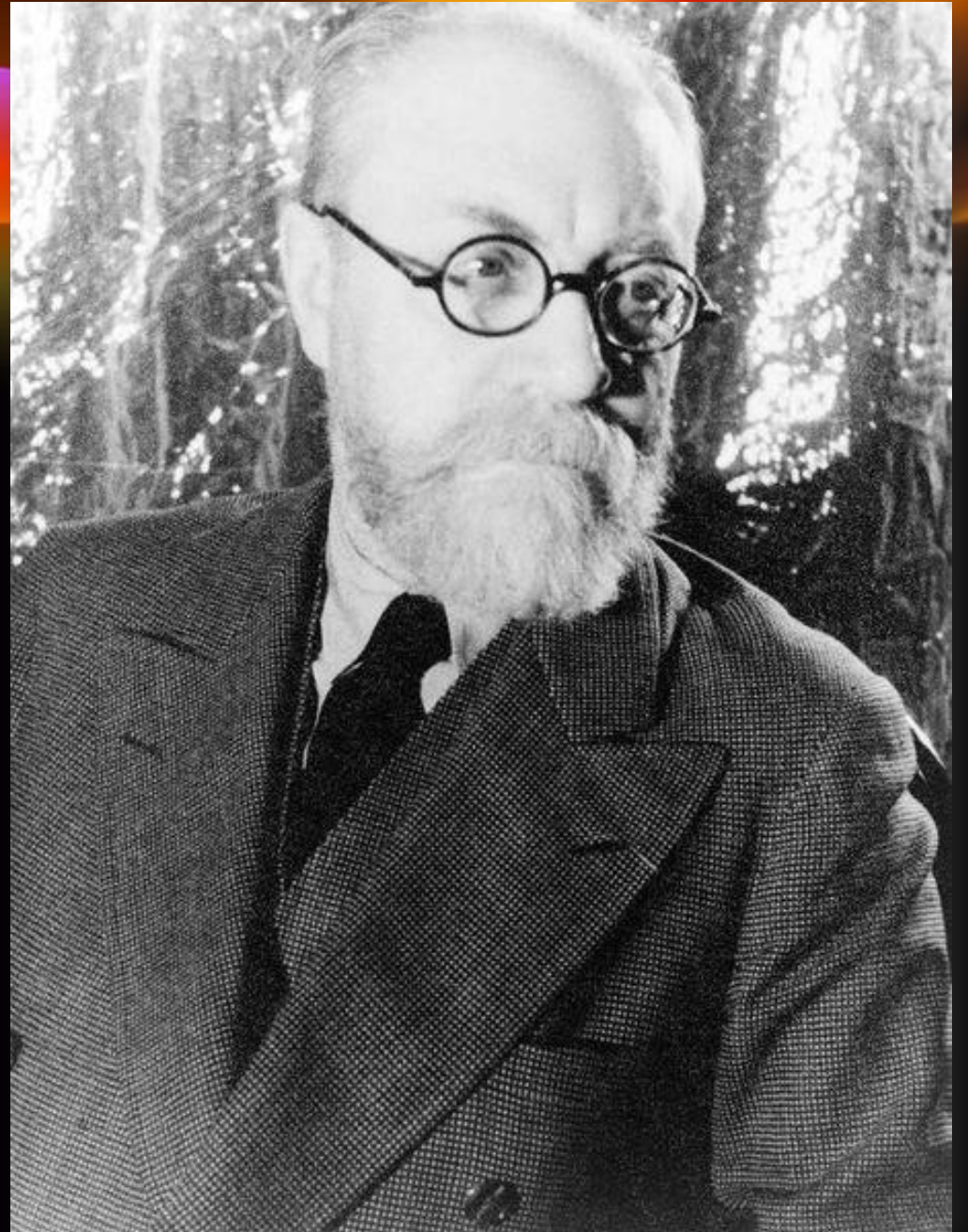
- **активація «агресивного», чистого,
«плаского» кольору (червоний,
жовтий -- метафора щастя, тепла,
пристрасті)**
- **роль динамічного, пастозного мазка,**
- **роль фактури (товстий шар фарби),**
- **роль контуру (як жесту)**

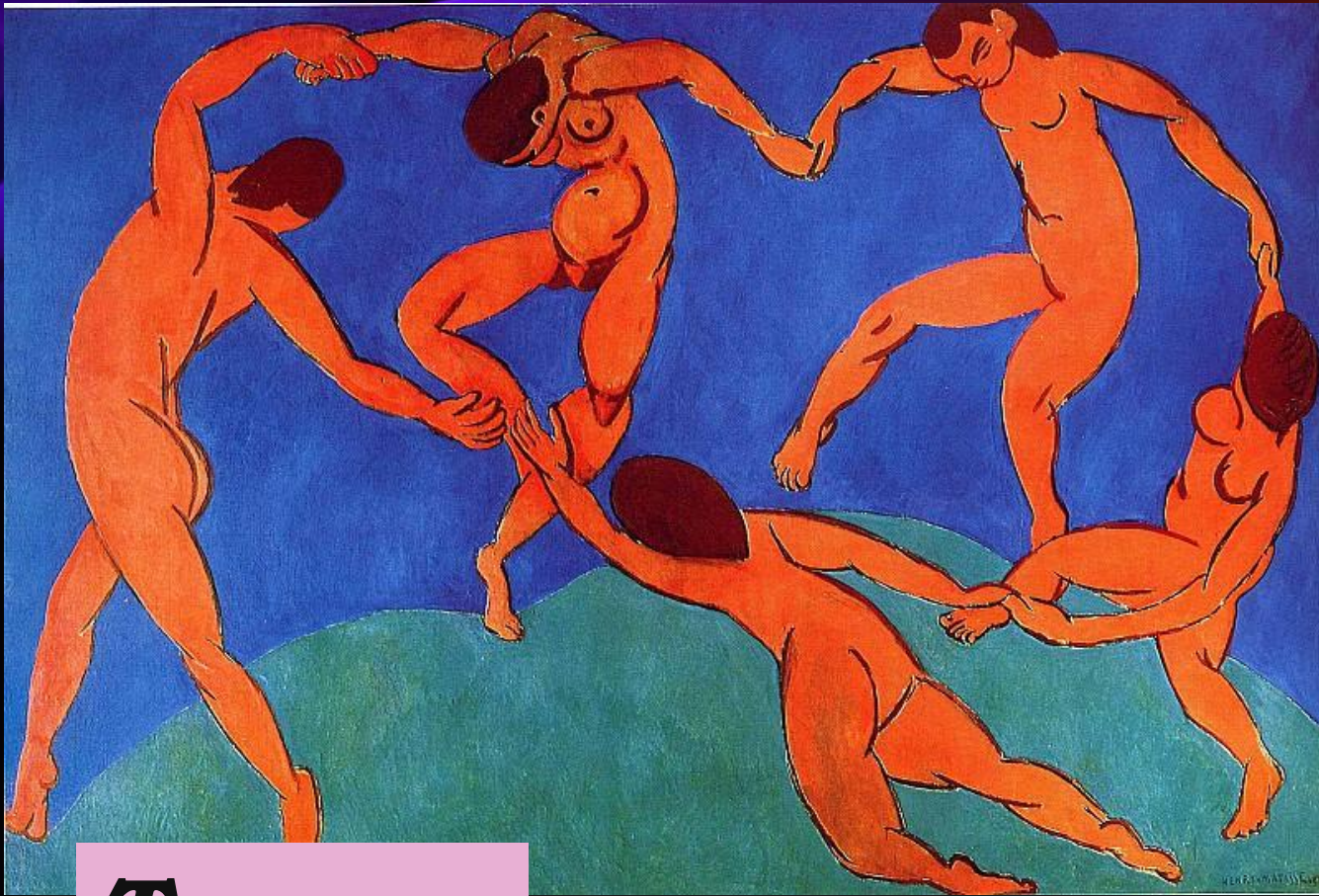
Анрі Матісс

**французький художник,
скульптор, графік,
майстер декоративного
мистецтва, один з
найоригінальніших
представників образотворчо
го мистецтва початку 20
століття.**

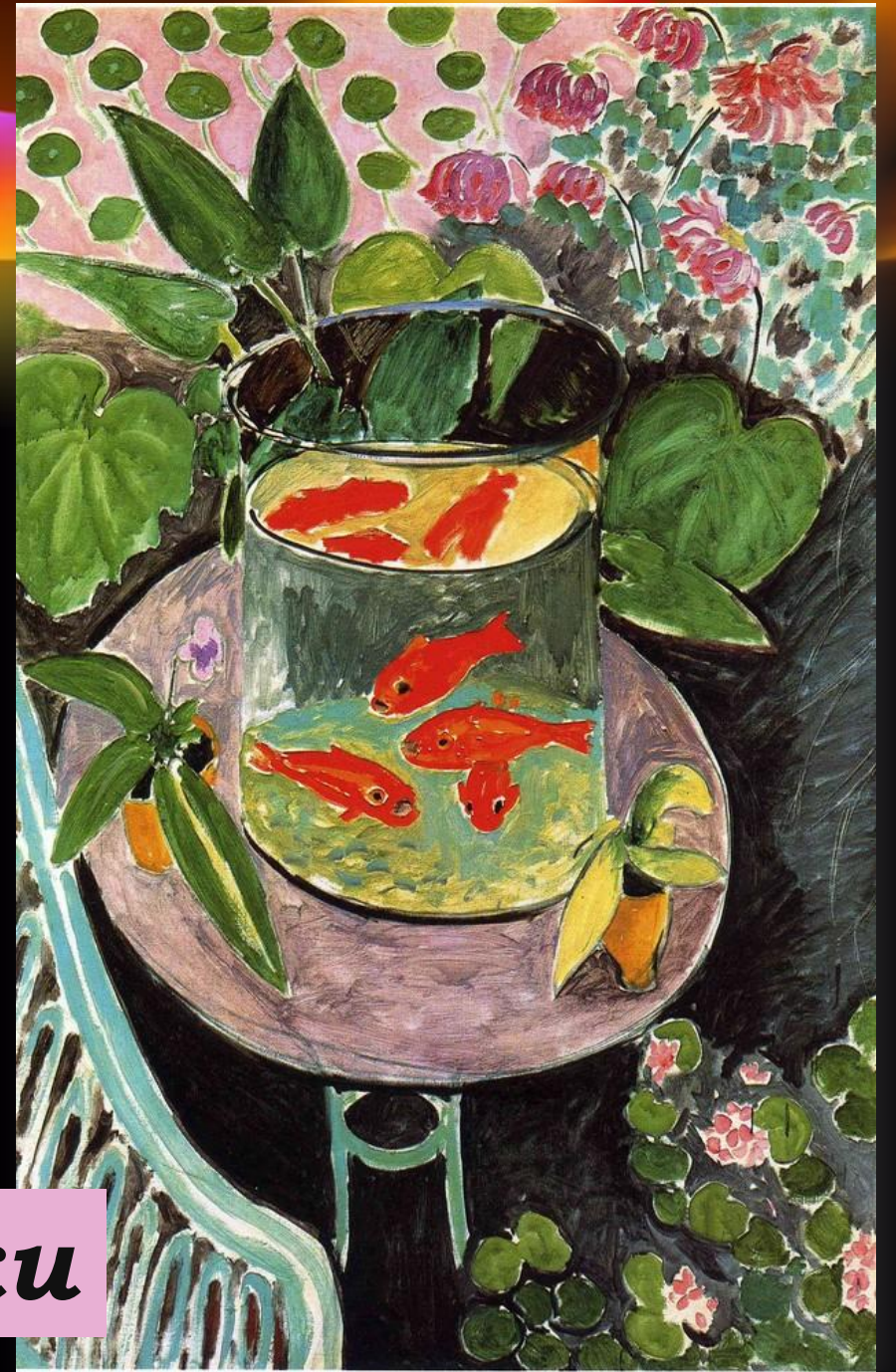
**Малював портрети,
жанрові картини, натюрмор
ти, картони для вітражів і
гобеленів.**

Танець

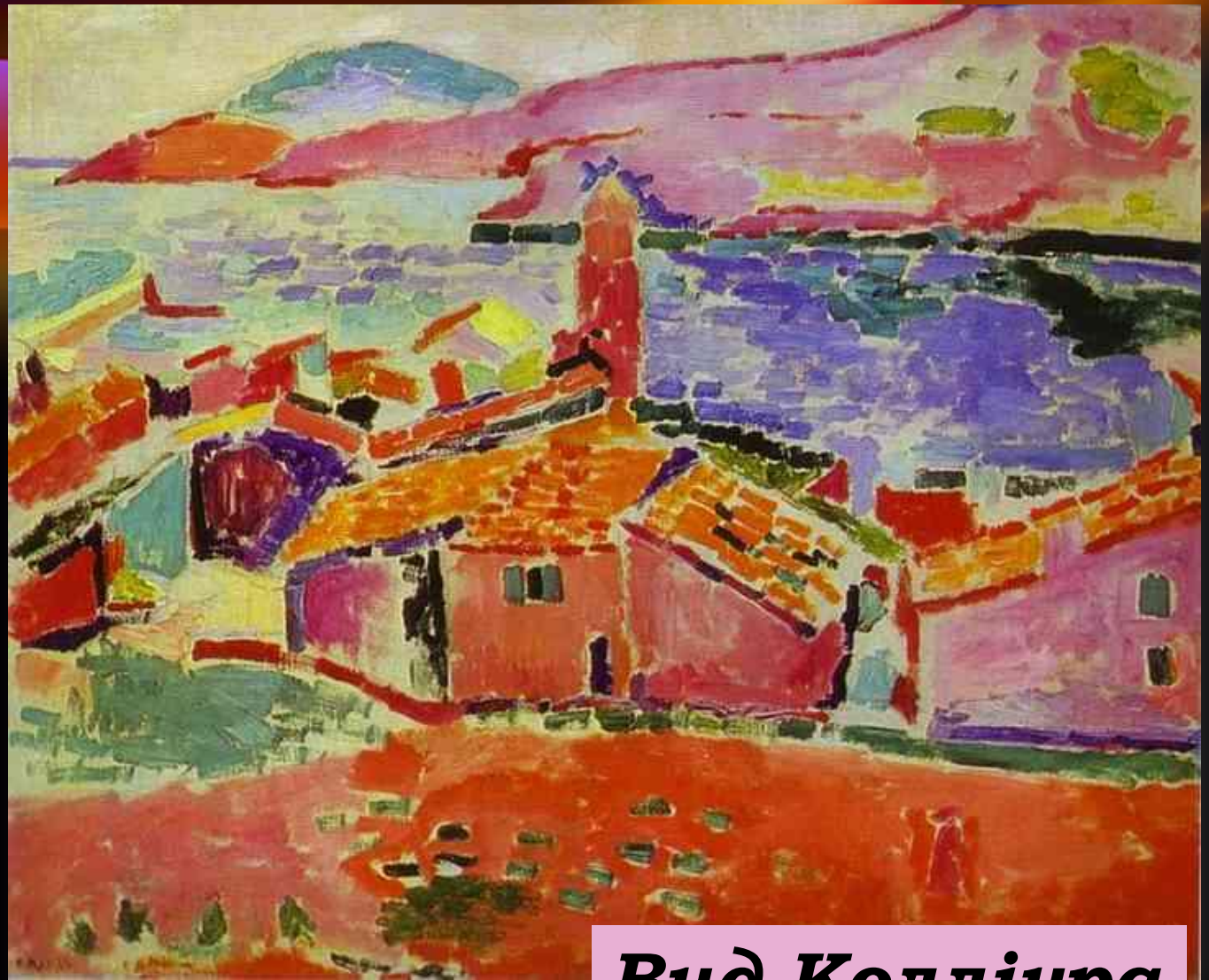

Червоні рибки

Жінка в капелюсі

Вид Колліура

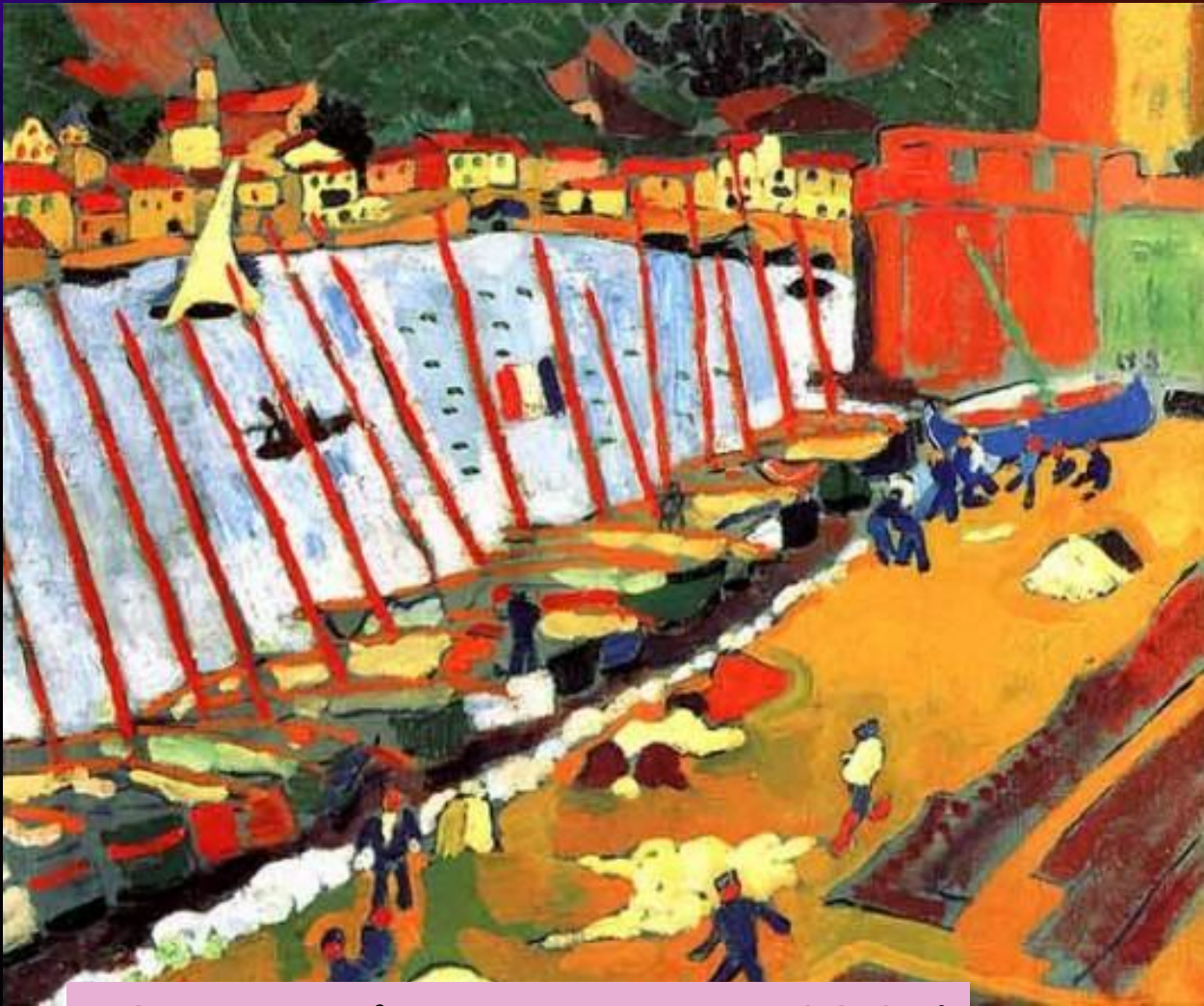

Андре Дерен

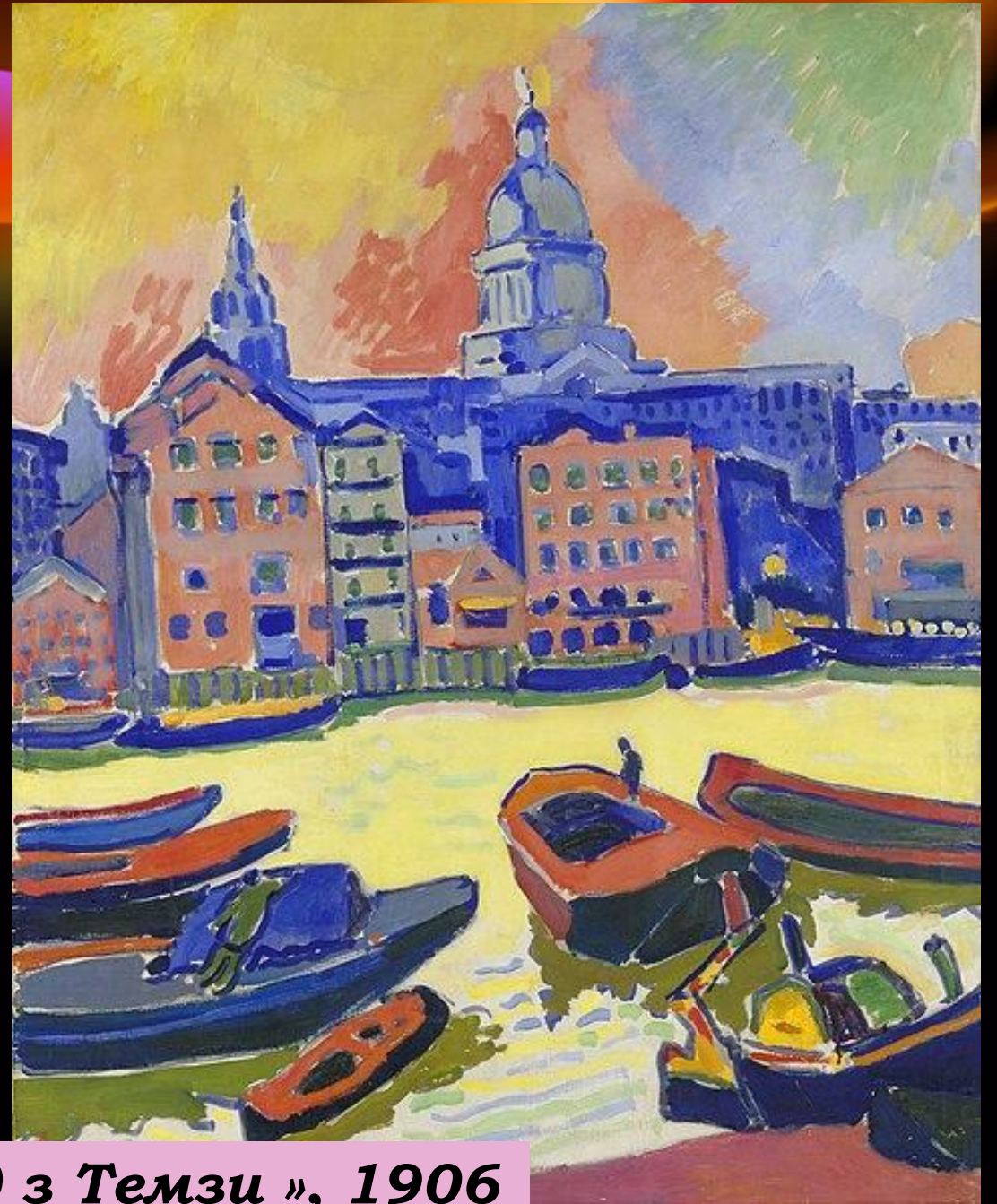
**французський живописець,
графік, театральний
декоратор, скульптор,
кераміст; яскравий
представник фовізму.**

«Околиці Коллюра», 1905

«Собор Св. Павла, вид з Темзи », 1906

Кубізм

- **Авангардна течія в образотворчому мистецтві початку ХХ століття, яка передувала абстрактному мистецтву. Кубізму притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення подрібнити об'єкти на стереометричні складові.**

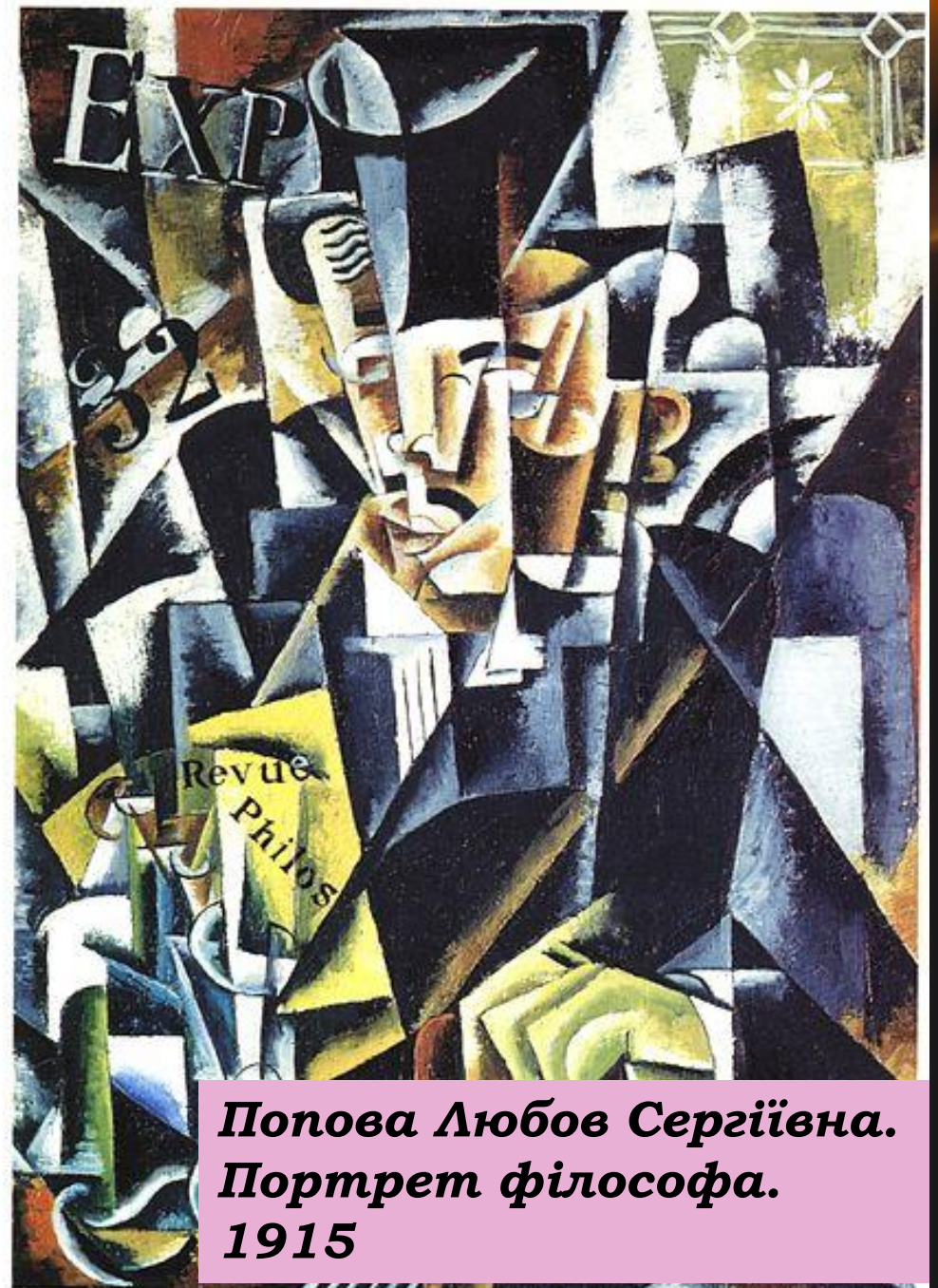
Картина Хуана Гріса Stilleben mit Fruchtschale und Mandoline

Кубісти оголосили, що МИСТЕЦТВО ІСНУЄ ЗАРАДИ САМОГО СЕБЕ, а не для відтворення дійсності.

Шляхом розкладання всіх предметів і форм на прості геометричні фігури та їх перекомбінування (відповідно до задуму митця) кубісти сподівалися прийти до створення інтелектуального й аналітичного живопису, здатного розкривати структуру речей, їхню внутрішню сутність;

Кубізм — НЕ «образотворчість», оскільки не слідує природі. В картинах кубістів — «пластичне відчуття», «пластичні якості», «пластична мова», «пластичний код».

**Попова Любов Сергіївна.
Портрет філософа.
1915**

Жорж Брак

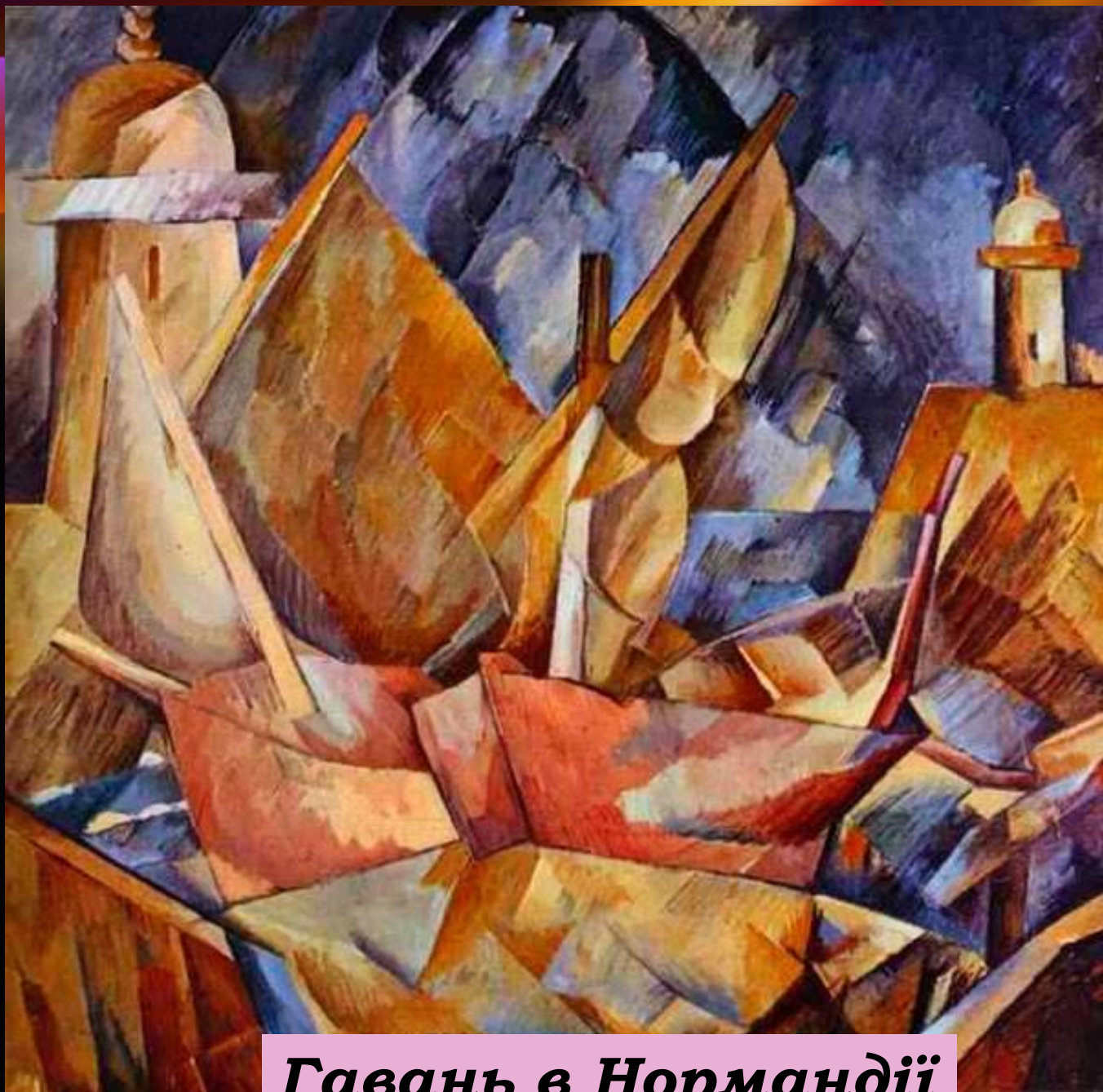
**французький художник,
графік, сценограф,
скульптор і декоратор;
разом із Пабло
Пікассо започаткував
кубізм у світовому
мистецтві.**

Португалець

Гавань в Нормандії

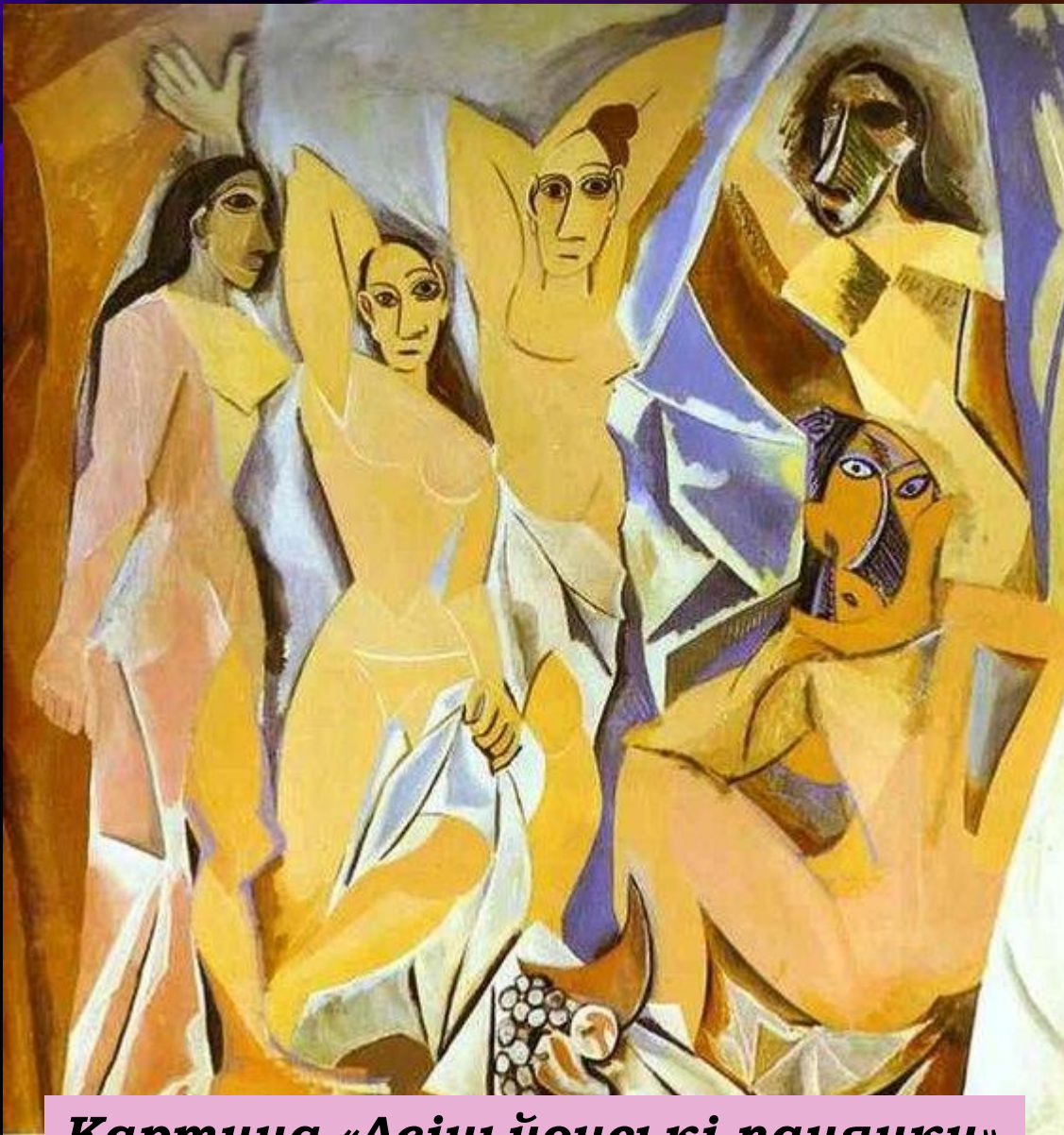
Пабло Пікассо

іспанський і французький художник, працював в основному у Франції, один із найвидатніших митців ХХ століття.

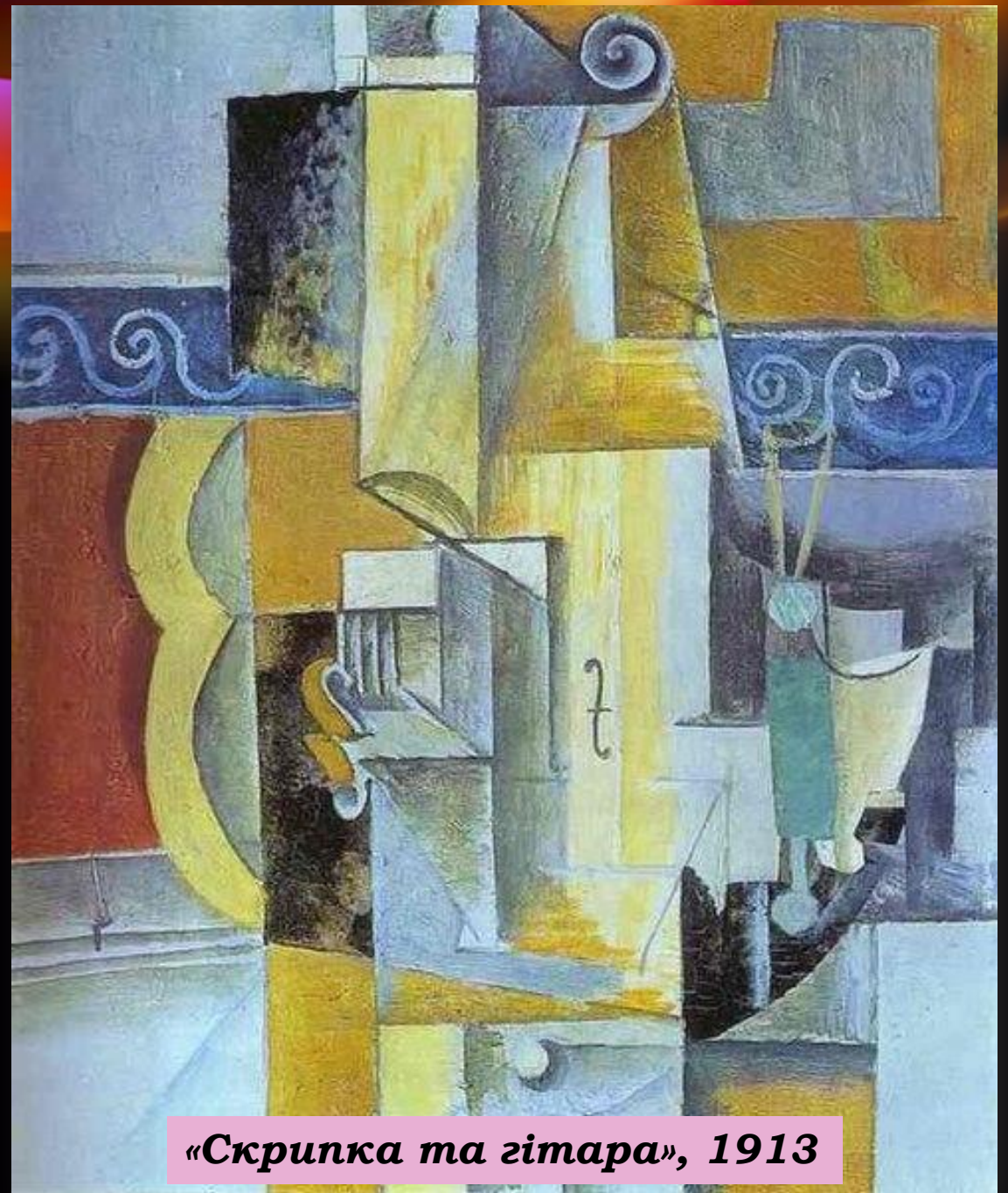

Експерти називають Пікассо «найдорожчим» художником у світі — 4 травня 2010 року картину митця «Оголена на тлі бюста і зеленого листя» було продано на аукціоні Christie's за 106.482 млн. доларів США, що стало рекордом, тобто найдорожчим шедевром мистецтва, будь-коли проданим у світі!

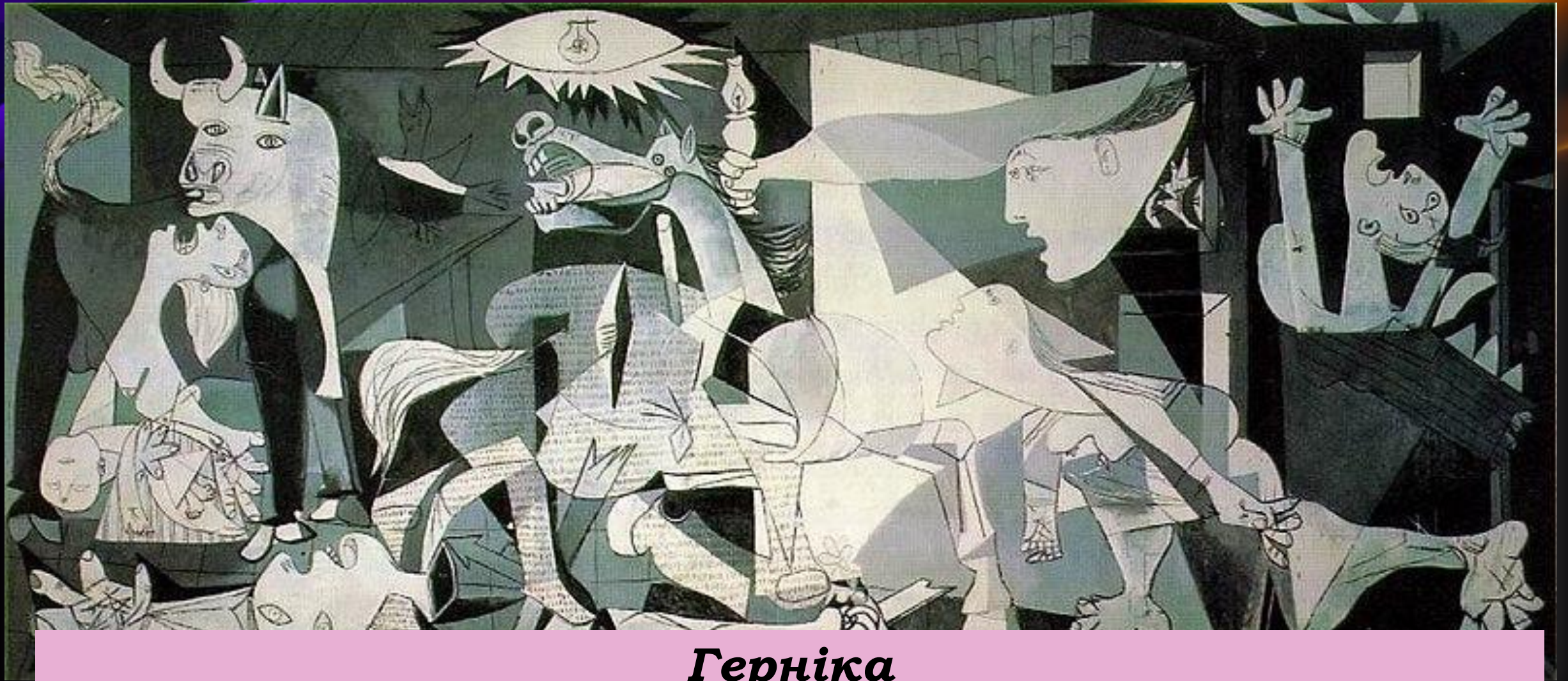

Картина «Авіньйонські паньанки»

«Скрипка та гітара», 1913

Герніка

картина Пабло Пікассо, написана в травні 1937 р. на замовлення уряду Іспанської Республіки для павільйону на Всесвітній виставці в Парижі. Тема картини, виконаної в манері кубізму й чорно-білій палітрі, — бомбардування баскійського міста Герніка, яке сталося в квітні 1937 р.

Футуризм (від італ.*futurismo* та лат.*futurum*-майбутнє)

- **Авангардний напрям у мистецтві, що розвинувся на початку ХХ століття здебільшого в Італії та Росії й відстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми.**

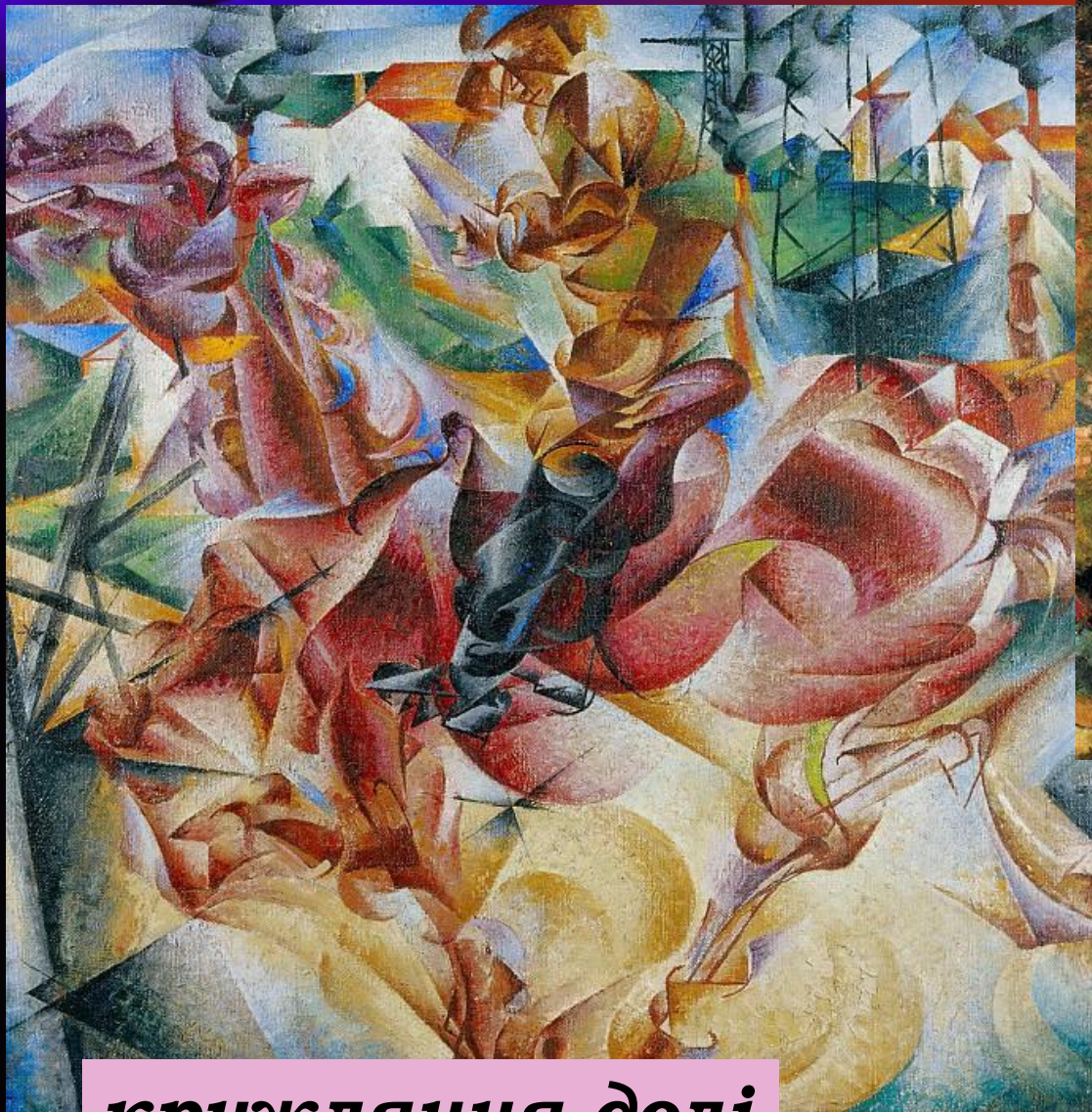
1908 — з'являється слово «футуризм» (Марінетті). За Марінетті Минуле= смерть (естетичний канон, статика). ТЕПЕРІШНЄ = ЖИТТЯ (естетична свобода, динамізм)

Футуризм — це мистецтво антигуманізму, яке має відбити настання часу техніки. Спрямування футуризму можна виразити трьома «М»: місто, машина, маса. Дві головні ознаки футуризму: по-перше, нове мистецтво зовсім не цікавиться людиною. По-друге, для цього мистецтва характерний винятковий динамізм, опоетизування руху, швидкості, зорові пошуки засобів зображення руху. Зупинка є злом.

Умберто Боччоні

#07671

кружляння долі

Джакомо Балла

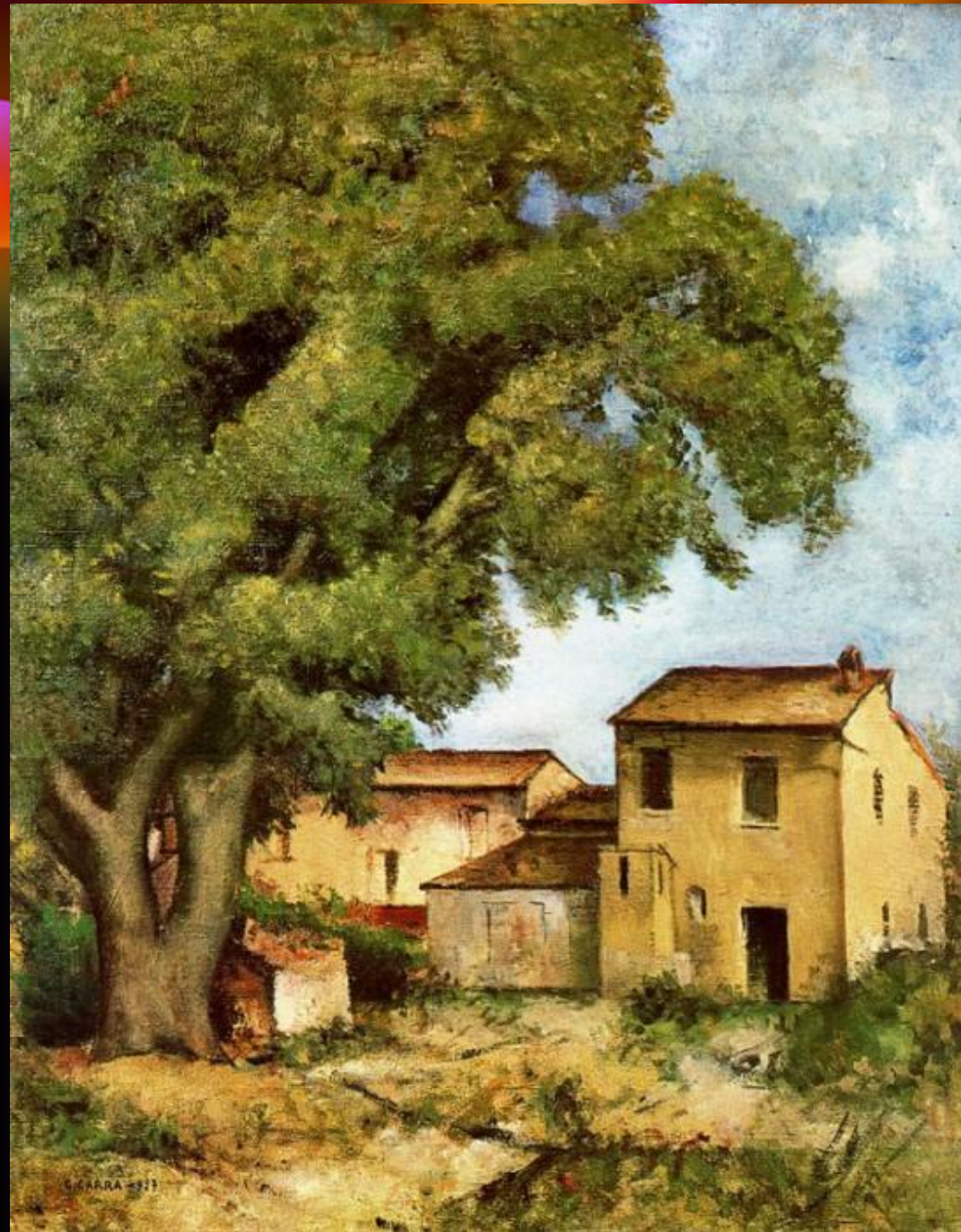
Швидкість автомобіля і світло. 1913

*«Лінії в русі + динамічні послідовності.
Політ ластівок », 1913 рік*

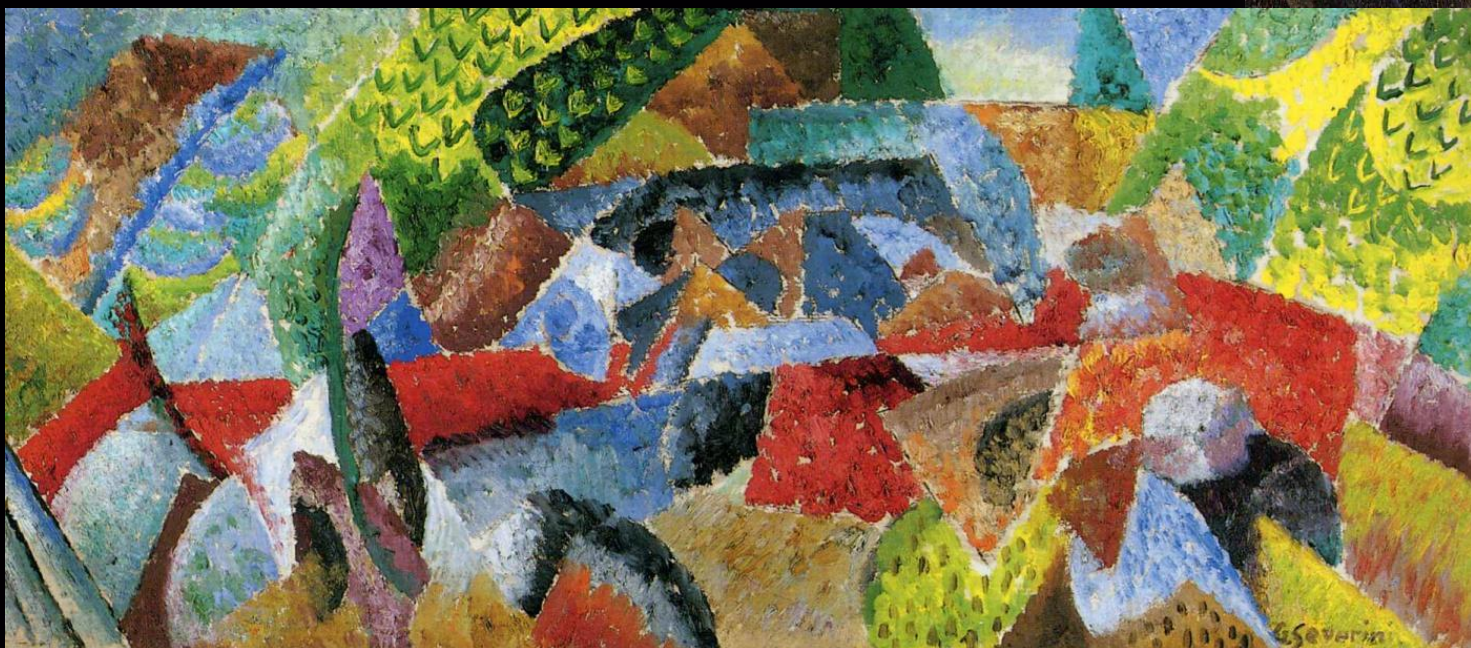

Карло Карра

Джино Северіні

Домашнє завдання

**Уявіть себе власником галереї.
Підберіть картини в стилі
кубізм, футуризм,
кубофутуризм
для проведення виставки
під назвою
«Незвичайний погляд на
звичайне»**

