Мировая художественная культура

Учитель ИЗО,МХК. МОУ Ильинская СОШ.
Лебедь С.Г

- **Модернизм. (Франц. modernisme) - общее название для целого ряда разнородных художественных явлений 20 века, опирающихся на принципиально новую систему художественных ценностей, по сравнению со старым, традиционным искусством.**
- В широком смысле охватывает **кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм** и т. п.

- Называются разные даты зарождения **Модернизма** в изобразительном искусстве, например 1863 г. - год открытия "Салона отверженных", куда принимались работы, забракованные жюри официального Салона. Однако для многих понятие "Модернизма" связано прежде всего с 20 веком. Представление о том, что живопись и скульптура должны правдиво отражать реальные предметы и явления, было основательно подорвано такими художниками, как Гоген и Мунк, а в начале 20 века окончательно низвергнуто такими течениями, как **фовизм, экспрессионизм и кубизм.** Последнее было наиболее радикальным и влиятельным, поскольку способствовало развитию других течений, в том числе абстракционизма. **Дадаизм**, возникший во время 1-ой мировой войны, поставил под сомнение саму сущность и значимость искусства. Именно такие сомнения привели к рождению концептуального искусства, которое ставило во главу угла идею, а не исполнение**.**
- **Несмотря на стремление Модернизма внести свой "порядок" в теорию искусства, традиционная живопись сохраняла свои позиции и человек по-прежнему оставался в центре её внимания.**

- Художники кубизма: Пикассо, Брак, Хуан Грис

Кубизм

- **Кубизм** (франц. cubisme, от cube — куб), модернистское течение в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) **1-й четверти 20 в**., которое выдвинуло на первый план **формальную задачу конструирования объёмной формы на плоскости, сведя к минимуму изобразительно-познавательные функции искусства**. Слово "кубисты" было употреблено в 1908 и 1909 французским критиком Л. Воселем как насмешливое прозвище группы художников, изображавших предметный мир в виде комбинации геометрических тел или фигур. Термин **"Кубизм "** вначале обозначал формальный эксперимент, предпринятый во Франции между 1907 и 1914 небольшими группами художников под влиянием живописи П. Сезанна.

- В целом **Кубизм**, родившийся в условиях общего глубокого кризиса буржуазной культуры эпохи империализма, **был разрывом с традицией реалистического искусства**, сложившейся в эпоху Возрождения, в том числе с созданием зрительной иллюзии мира на плоскости. Вместе с тем **творчество кубистов носило характер вызова стандартной красивости салонного искусства, туманным иносказаниям символизма, зыбкости поздней импрессионистской живописи.**

Пикассо Пабло (1881-1973 гг.)

- **Пикассо Пабло (Picasso, Pablo) (1881-1973 гг.)**, французский художник, испанец по происхождению. Скульптор, график, живописец, керамист и дизайнер, наиболее знаменитый, многогранный и плодовитый среди современников.

РАННИЕ РАБОТЫ

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

"Автопортрет". 1896 г.

www.pablo-ruiz-picasso.ru

- Пикассо всегда искал формы, которые могли бы передать его мысли и чувства. Эти формы порой резко менялись, но не раз он возвращался к тем формам, которые, казалось, оставил, почти всегда он работал одновременно в разных манерах.

"Портрет матери художника".
1896 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Знание и милосердие". 1897 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"ГОЛУБОЙ" ПЕРИОД

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

"Автопортрет в голубой период". 1901 г. Пикассо Пабло

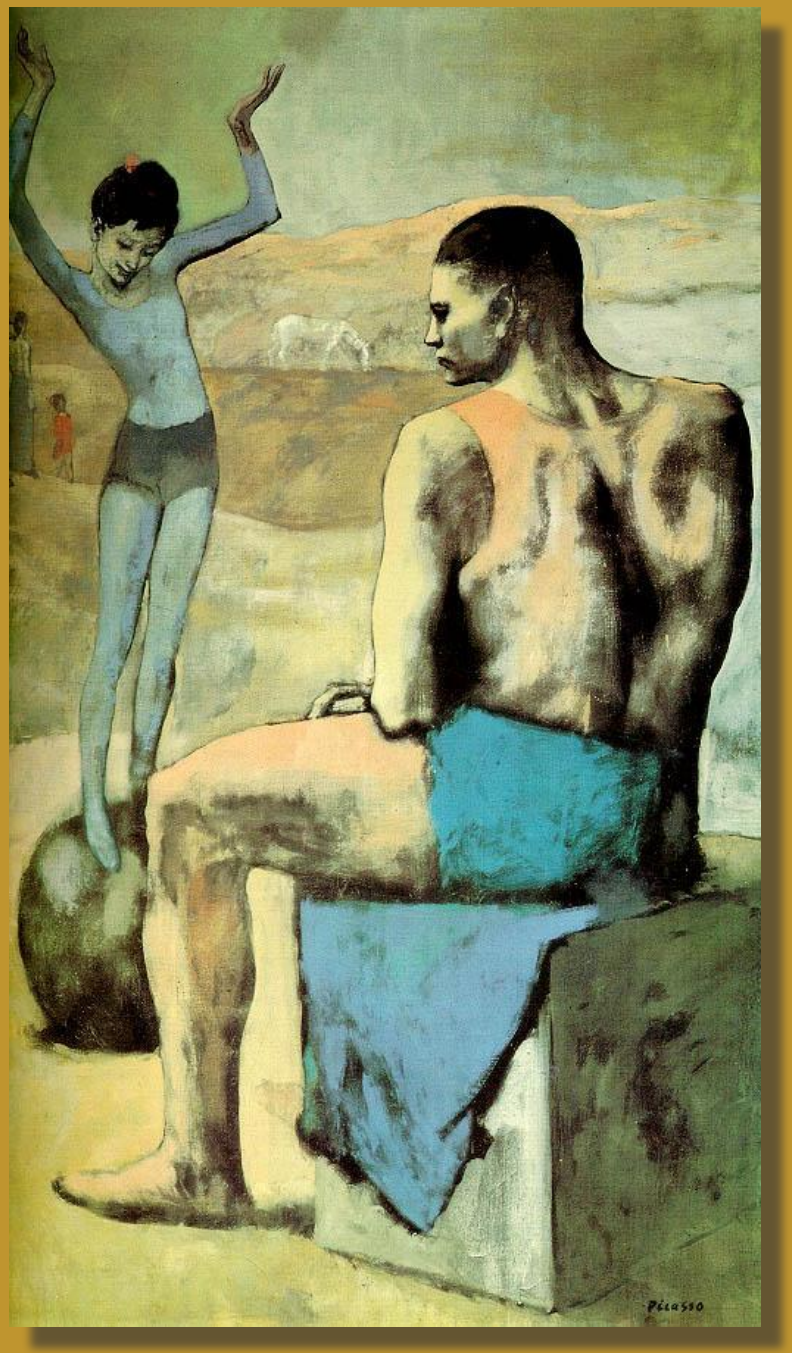
Ключевыми словами для этого периода творчества Пикассо действительно являются "одиночество", "боль", "страх", "вина", примером тому может служить "Автопортрет" мастера

"Смерть Касагемаса". 1901 г. Пикассо Пабло

"Завтрак слепого".
1903 г. Пикассо Пабло

"РОЗОВЫЙ" ПЕРИОД

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)



"Акробат на шаре".
1905 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Акробаты (Мать и сын)".
1905 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Семейство комедиантов". 1905 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

- История, кажется, не знала художника, творчество которого вызывало бы столько споров. О Пикассо никто не говорит спокойно; одни его поносят, другие превозносят. Ему посвящены сотни книг на различных языках. Многие художники, критики, журналисты вот уже полвека издеваются над ним. В различных городах мира — выставки его работ становятся событием, о котором говорят не только среди художников, но на улицах, в клубах, в кафе, в метро.

"КЛАССИЧЕСКИЙ" ПЕРИОД

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

"Женщины бегущие по берегу" 1922 г.

Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Мать и ребенок".
1922 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Мать и дитя, этюд с руками".

1904 г.

Пикассо Пабло

"Материнство".
1922 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Группа танцовщиц. Ольга Хохлова лежит на переднем плане". 1919 - 1920 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

- Республиканская Испания, желая показал любовь испанского народа к Пикассо, назначила его директором знаменитого Музея Прадо. Народная Польша наградила его высоким орденом, Гитлер приказал удалить его картины из музеев. Трумэн назвал его искусство “развращающим” и Черчилль, который на досуге занимается художественной самодеятельностью, пренебрежительно отозвался с живописи Пикассо. Дворец Гримальди в Анти превращен в музей Пикассо. В музеях почти всех столиц мира имеются залы, где собраны работы этого художника. Говорят, что его искусство понимают немногие. Имя его известно сотням миллионов людей. У него много друзей) него много и противников; одни его называют “буржуазным растлителем”, другие “формалистом”, третьи — “большевиком в искусстве”.

КУБИЗМ

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

- Стимулом к развитию нового языка искусства, пожалуй, стал вопрос: зачем рисовать? К началу XX в. основам "правильного" рисования можно было научить практически любого. Активно развивалась фотография, и стало понятно, что изображения фиксационного, технического плана станут ее вотчиной. Перед художниками встал вопрос: как искусству остаться живым и актуальным в мире, где изобразительные образы становятся все доступнее и все легче тиражируются? Ответ Пикассо чрезвычайно прост: в арсенале живописи есть только ее собственные специфические средства - плоскость холста, линия, цвет, свет, и их совершенно не обязательно ставить на службу природе. Внешний мир лишь дает толчок для выражения индивидуальности творца. Отказ от правдоподобной имитации предметного мира открывал перед художниками невероятно широкие возможности.

"Авиньонские девицы", 1907 Пикассо Пабло

«Авиньонские девицы» — первая картина кубического периода Пикассо. Вдохновением для данной картины, возможно послужила картина Поля Сезанна «Купальщицы»

«Купальщицы», Поль Сезанн, ок. 1900

ru.wikipedia.org

"Бутылка перно (столик в кафе)".
1912 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Дружба".
1908 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Две обнажённые фигуры". 1908 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Портрет Амбруаза Воллара".

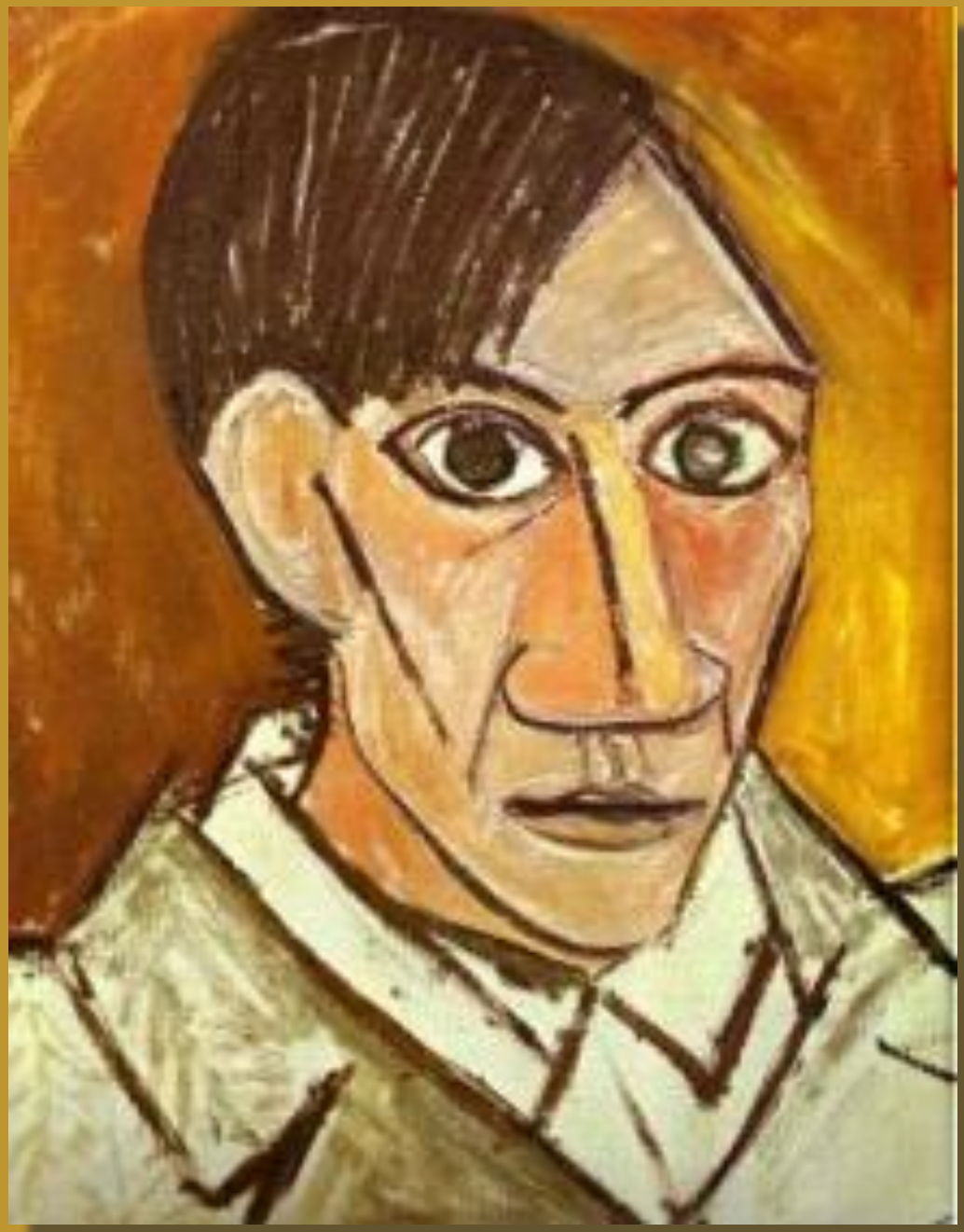
1910 г.

Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Композиция. Ваза фруктов и разрезанная груша". 1913 - 1914 г.

Пикассо Пабло



"Автопортрет". 1907
г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Три музыканта". 1921 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

СЮРРЕАЛИЗМ

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

"Распятие". 1930 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

ВОЙНА

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

"Герника" 1937 г.

Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Плачущая женщина".
1937 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Кошка, схватившая птицу". 1939 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Натюрморт". 1945 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

"Франсуаза, Клод и Палома".

1951 г.

Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Портрет Франсуазы".
1946 г.
Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

ПОЗДНИЕ РАБОТЫ

ПИКАССО ПАБЛО (1881-1973 ГГ.)

"Человек в золотом шлеме (Рембрандт)".

1969 г

Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

"Поцелуй". 1969 г. Пикассо Пабло

www.pablo-ruiz-picasso.ru

Брак Жорж (1882-1963 гг.)

- **Брак Жорж (Braque, Georges) (1882-1963 гг** французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор , вместе с Пикассо ставший основателем кубизма. Вначале, так же как и отец, работал маляром. С 1900 г. стал заниматься живописью. Одно время увлекался фовизмом. В 1907 г. открыл для себя творчество Сезанна и стал писать в геометрическо-аналитической манере. В том же году познакомился с Пикассо, и вплоть до нач. 1-й мировой войны они тесно сотрудничали.
- Во время войны Брак был тяжело ранен. После войны творческие пути Брака и Пикассо разошлись. Стиль Брака стал менее угловатым, на полотнах появились изящные изогнутые линии. Брак рисовал главным образом натюрморты в едва уловимых приглушённых тонах, смешивая иногда краску с песком. Иллюстрировал книги, создавал декорации и костюмы для театра.

"Скрипка и Кувшин"
1910 г.
Брак Жорж

arthistory.ru › **brak**.htm

" Парк Сен-Дени ", 1909

Частное собрание. Брак Жорж

smallbay.ru/artfrance/braque_georges.

" Кларнет и бутылка рома на камине "

Музей современного искусства, Париж. **Брак Жорж**

smallbay.ru/artfrance/braque_georges.

" Женщина с мандолиной ", 1910

Частная коллекция. Брак Жорж

В 1909-1911 годах, в период «аналитического кубизма», колорит Брака ограничен узкой гаммой глухих тонов, натурные формы рассекаются на мелкие призматические грани, образующие подвижную кристаллическую структуру

smallbay.ru/artfrance/braque_georges.

"Женщина с Гитарой" осень 1913 г.

Брак Жорж

arthistory.ru › **brak**.htm

Грис Хуан (1887-1927 гг.)

- **Грис Хуан (Gris, Juan) (1887-1927 гг.)**, испанский живописец, скульптор, график и декоратор. Работал главным образом в Париже, где жил с 1906 г. **Представитель кубизма**, но его творчество в целом было более рассудочным, чем у Пикассо или у Брака. Считается родоначальником "синтетического" кубизма. В 1920-х гг. манера Гриса меняется, он отходит от строгих геометрических форм. В числе его работ ряд книжных иллюстраций и многочисленные театральные декорации и костюмы, например для постановок Дягилева.

"Портрет Пикассо" 1912
г. Грис Хуан

www.arthistory.ru

ужчина в кафе"

1914

г.

Грис Хуан

www.arthistory.ru

Дадаизм

Дадаизм

- **Дадаизм** (dadaism) (франц. dada - деревянная лошадка), в переносном смысле - бессвязный детский лепет, авангардистское литературно-художественное течение в европейском и американском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культурных ценностей. Впервые Дадаизм заявил о себе в 1915 г. в Цюрихе. Согласно наиболее распространённой версии, название течению было выбрано наугад - перочинным ножиком ткнули в страницу словаря, что вполне соответствовало иррациональному духу Дадаизма.
- **Дадаисты не разрабатывали свой особый художественный стиль. Они бросались из одной крайности в другую, стараясь любыми способами (в том числе и вызывающим поведением) эпатировать самодовольного обывателя.**

Дюшан Марсель (1887-1968 гг.)

- французский художник и теоретик искусства. Творческое наследие невелико, однако благодаря оригинальности своих идей Дюшан считается одной из самых влиятельных фигур в искусстве 20 века. В 1912 г. ввёл в употребление термин "реди-мейд" (англ. - "готовое изделие"), то есть взятое наобум изделие массового производства, выставленное в качестве произведения искусства.

" Обнаженная, спускающаяся по лестнице ",
1912, частное собрание

smallbay.ru/artfrance/duchamp_marcel.

Сюрреализм

Сюрреализм

- **Сюрреализм (Surrealism)**, модернистское (модернизм) направление в литературе, изобразительном искусстве и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг. и оказавшее большое влияние на западную культуру. Для Сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом. В определённый мере предшественниками сюрреалистов были дадаисты (дадаизм).
- Теоретик и основоположник С. Андре Бретон утверждал, что это направление должно разрешить противоречие между мечтой и действительностью и создать некую абсолютную реальность, сверхреальность.
- В период между двумя мировыми войнами Сюрреализм стал самым распространённым, хотя и самым противоречивым направлением. Его последователи появились не только в Европе, но и в США, куда многие писатели и художниками эмигрировали в военную пору. Отличаясь широтой подхода и богатством форм, Сюрреализм облегчил восприятие кубизма и абстрактного искусства, а его методы и техника повлияли на творчество писателей и художников многих стран мира.

Миро Жоан (1893-1983 гг.)

- **Миро Жоан (Miro, Joan) (1893-1983 гг.)**, испанский живописец, график, дизайнер. С 1919 г. подолгу жил в Париже, не порывая, однако, тесных связей с Испанией. Творчество Миро сюрреалистично (сюрреализм). На протяжении всей жизни Миро оставался верен главному принципу этого направления - освобождению творческого подсознательного начала из-под контроля логики и разума. Миро тем не менее отличался от остальных сюрреалистов разнообразием и жизнерадостностью полотен. В 1940 г. художник вернулся в Испанию и жил главным образом на острове Майорка, продолжая активно работать до глубокой старости.

"3 персонажа любящие ночь"

Миро Жоан

"При любом испытании "

Миро Жоан

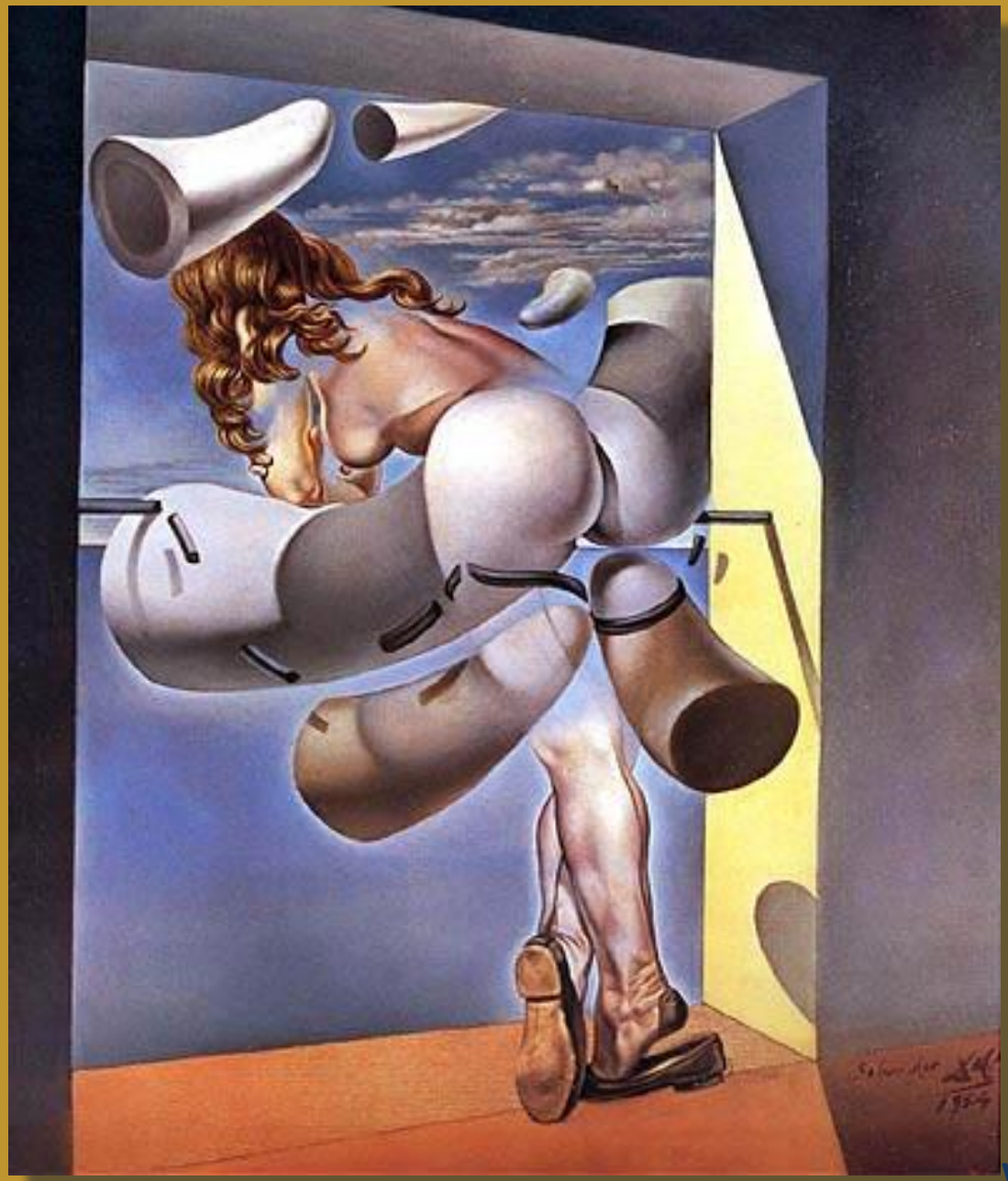
www.arthistory.ru

Дали Сальвадор (1904-1989 гг.)

- **Дали Сальвадор (Dali, Salvador) (1904-1989 гг.)**, испанский художник. Один из самых известных представителей **сюрреализма**. Картины, вошедшие в золотой фонд сюрреализма, написаны в 1930-х гг. Превосходный рисовальщик и живописец, Дали создавал похожие на кошмарные видения образы, которые сам называл "рисованными снимками сновидений". Некоторые наиболее часто повторяющиеся образы, например часы, под лучами солнца теряющие форму, стали своего рода фирменным знаком Дали. Побывав в 1937 г. в Италии, обратился к более традиционной манере. В 1940 г. Дали уезжает в США, где ведёт жизнь затворника. В 1955 г. Дали возвращается в Испанию. Дали также занимался скульптурой, оформлением книг, его авторству принадлежат ювелирные изделия, декорации для театра и кино.
- Творчество Сальвадора Дали до сих пор вызывает споры (многие критики считают, что после 1930-х гг. он не создал ничего заслуживающего внимания).

"Искушение Святого Антония" 1946 г.

Дали Сальвадор



" Садомское самоудовлетворение невинной девы"
1954 г.
Дали Сальвадор

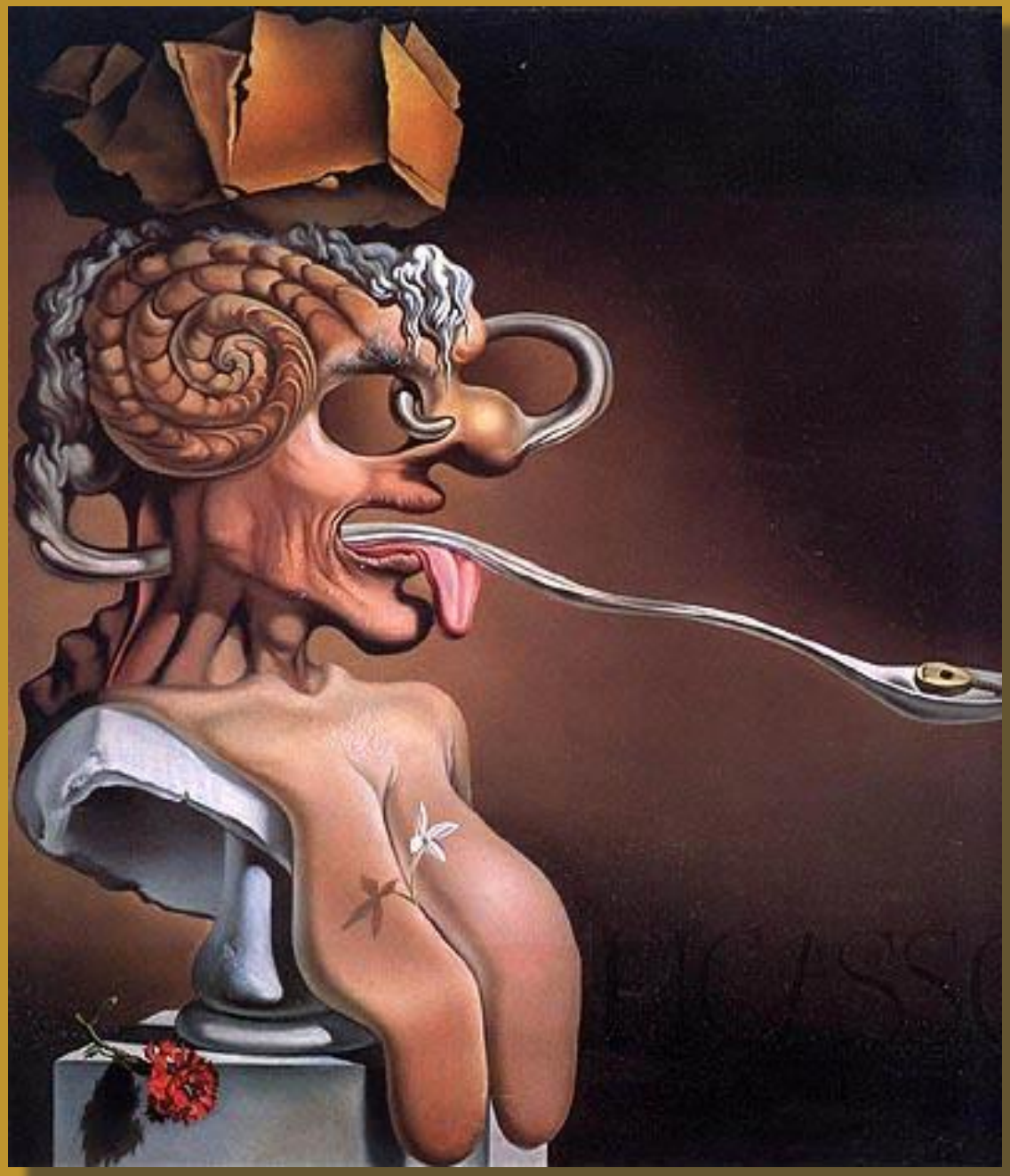
www.arthistory.ru

"Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой"

1945 г.

Дали Сальвадор

www.arthistory.ru



" Портрет Пикассо ".
1947 г.
Дали Сальвадор

www.arthistory.ru

Авангардизм

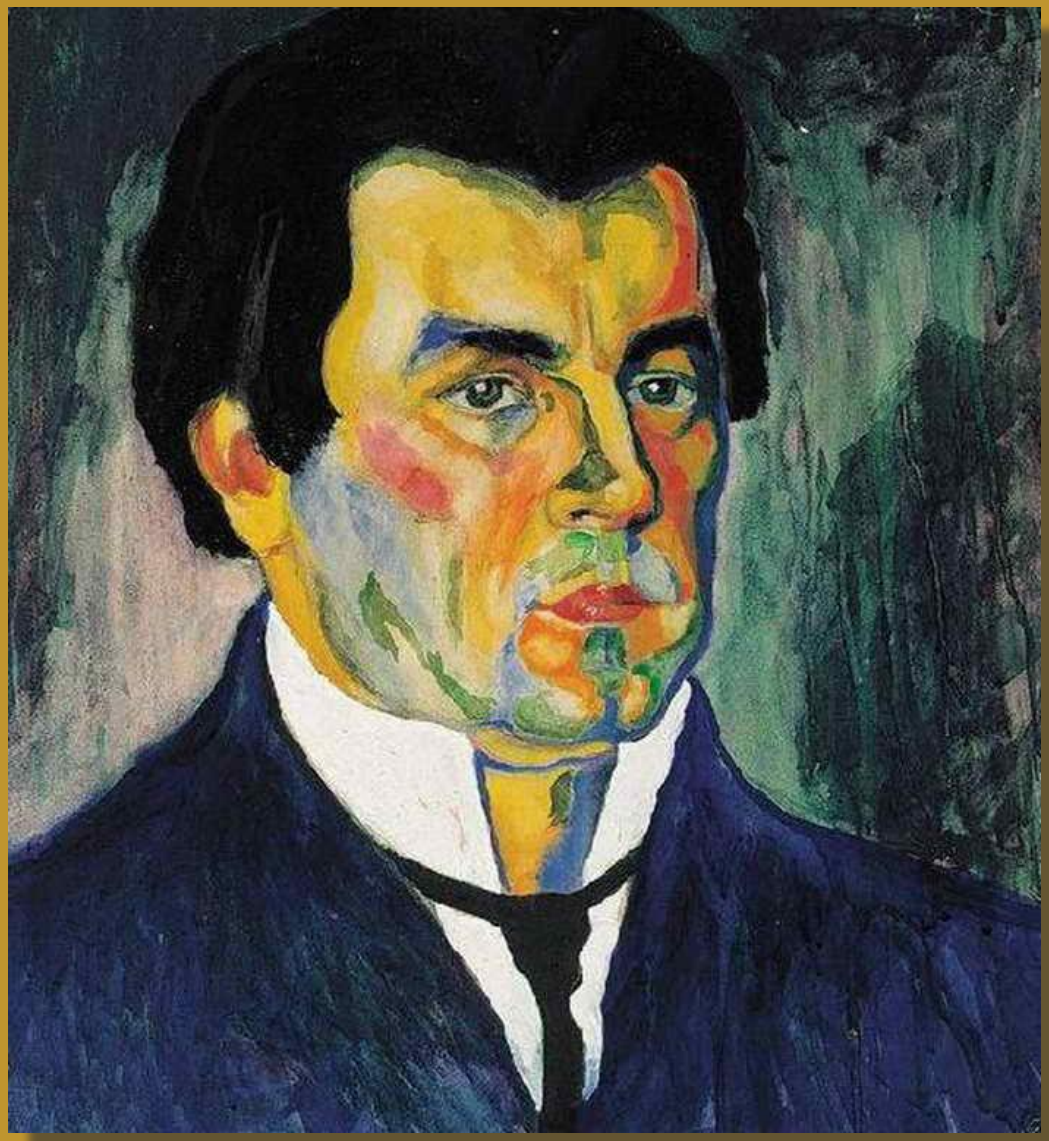
Авангардизм

- **Авангардизм** (фр. avant-gardisme - впереди и стража) - общее название художественных направлений 20 века, для которых характерны поиск новых, неизвестных, часто штучных форм и средств художественного отображения, недооценка или полное отрицание традиций и абсолютизация новаторства. Рождённый духовной атмосферой 20 века с его грандиозными катаклизмами, иллюстрирует не только противоречия между разными системами и техниками композиции, но и борьбу мировоззренческих позиций. Одни теоретики и практики авангардизма декларируют создание элитарного искусства, чуждого социальным задачам, другие, наоборот, ищут принципиально новые выразительные средства для передачи настроений социального протеста, революционного содержания. Выделился главным образом не в законченных формах, а в тенденциях к вытеснению традиционных тем, сюжетов и принципов композиции, гипертрофии условности, сильной (звуковой, цветовой, пластической и другой) экспрессивности. Характеризуется также разрушением объективно обусловленных границ между видами и жанрами (проникновение поэзии и музыки в прозу и "прозаизация" поэзии, перенесение принципов музыкальной композиции на литературу и изобразительное искусство).
- Противоречивая природа авангардизма обозначилась в тяготении одних его направлений к формализму (победа словесной образности и символики над содержанием в поэзии и прозе, акцентация колорита, композиционной структуры и бессюжетность в живописи, атональность и какофония в музыке), а других, наоборот, - к отрицанию эстетической сути искусства и утилитаризму (слияние искусства с производством, бытом и политической публицистикой). В своих крайних формах смыкается с декадентством, модернизмом, абстрактным искусством. Талантливые представители авангардизма нач. 20 века (футуризма, имажинизма, конструктивизма и др.), которые последовательно придерживались прогрессивного мировоззрения, смогли преодолеть узкие рамки этих направлений и обогатили культуру новыми художественными ценностями.

Малевич Казимир Северинович (1878-1935 гг.)

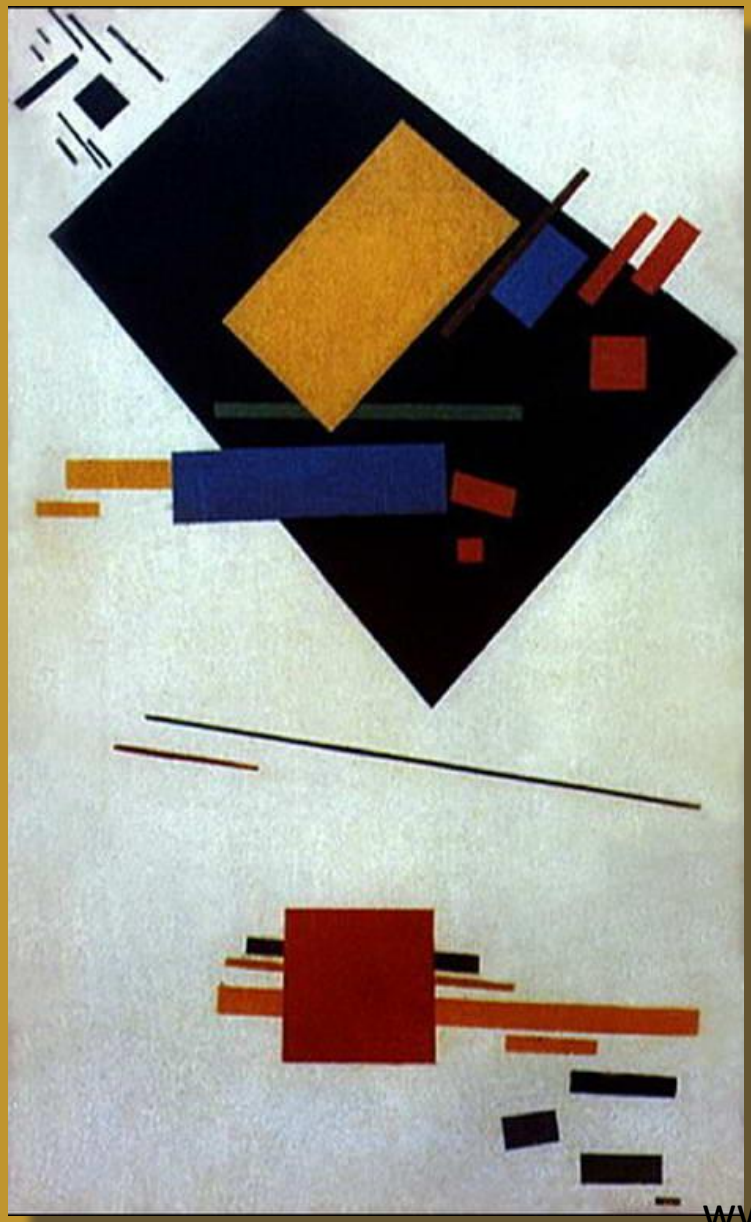
- **Малевич Казимир Северинович (1878-1935 гг.)** - русский живописец. Учился в Училище живописи, ваяния и зодчества (1904-1905 гг.). Участник выставок художественных группировок "Бубновый валет", "Ослиный хвост" и др. В 1919-1922 гг. преподавал в Народной художественной школе "нового революционного образца" в Витебске. В нач. 20 века стремился совместить принципы кубизма и футуризма ("На сенокосе", "Станция без остановки", 1914 г.). Казимир Малевич - один из основателей абстрактного искусства, отошёл от отражения реальных вещей и явлений, отказался от конкретной сюжетной содержательности произведений, трактовал предметную форму как комбинации контрастных по цвету геометрических элементов ("Чёрный квадрат", 1913 г.; "Полёт аэроплана", 1915 г.; "Красный квадрат", 1917 г.)
- В 20-е годы учавствовал в оформлении спектаклей В.В. Маяковского "Мистерия Буфф". В 1923-1927 гг. директор Ленинградского гос. института художественной культуры. Автор книг "Искусство, церковь, фабрика", "Супрематизм", "От кубизма к супрематизму". Разработал новое художественное направление в искусстве - "Супрематизм".

Малевич Казимир Северинович. Автопортрет.
1910-1911 гг.



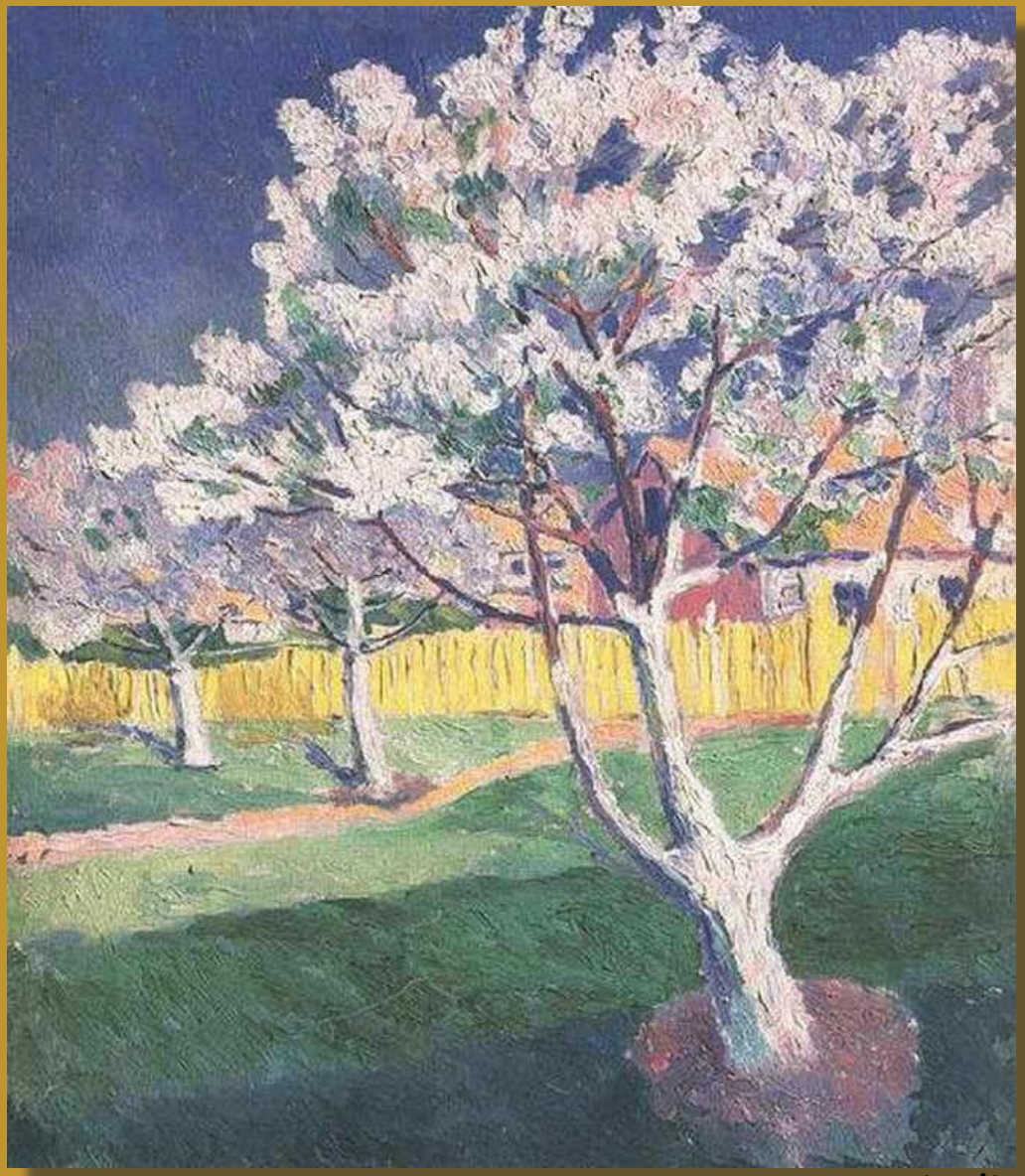
www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Супрематизм. 1915 г.



www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Яблоня в цвету. Около 1930г



www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович.
«Ах ты, мой милый город Люблин...».
1914г

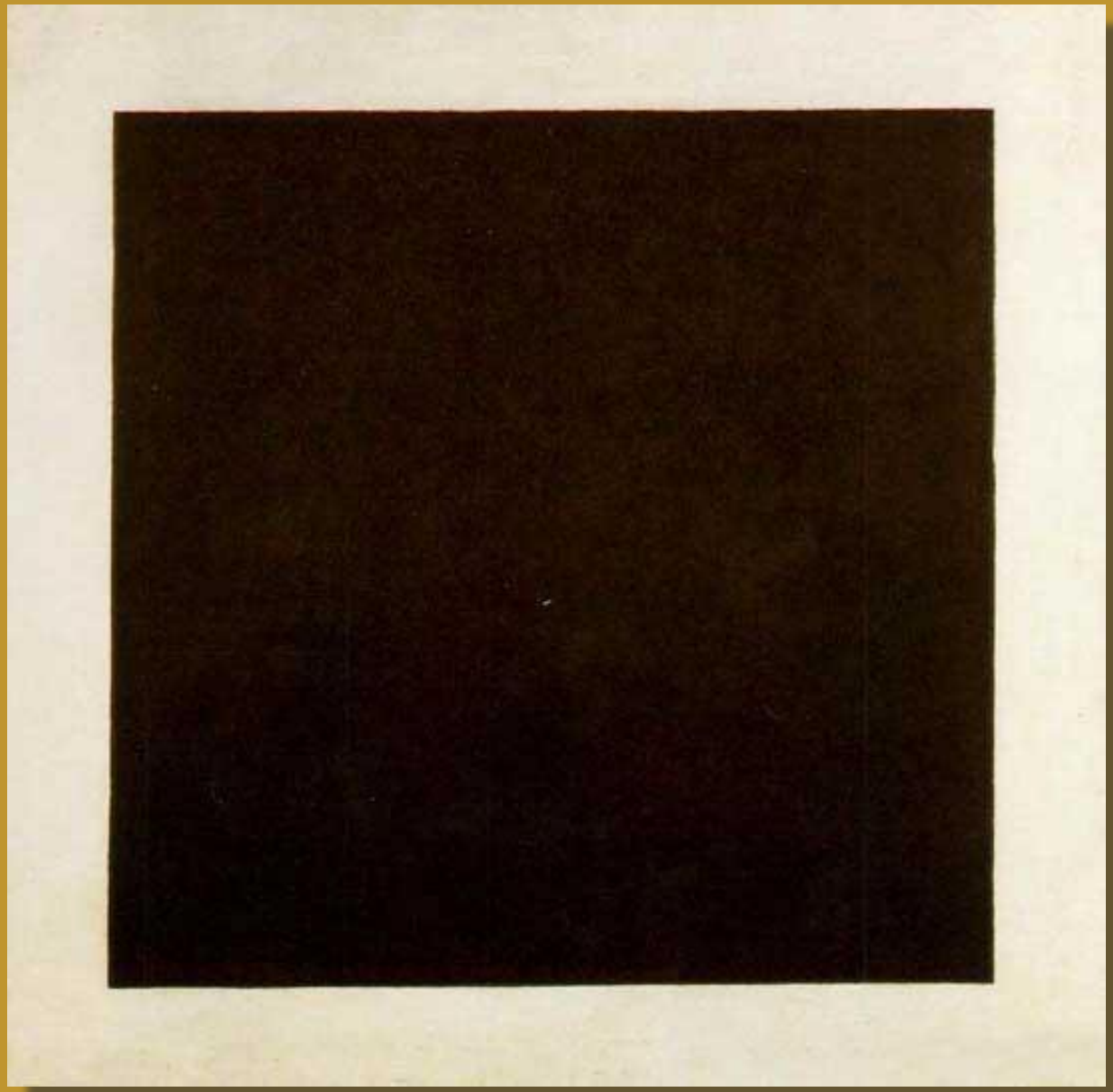
www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Авиатор
1914 г

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович.
«Шел австриец в Радзивилы…».
1914 г

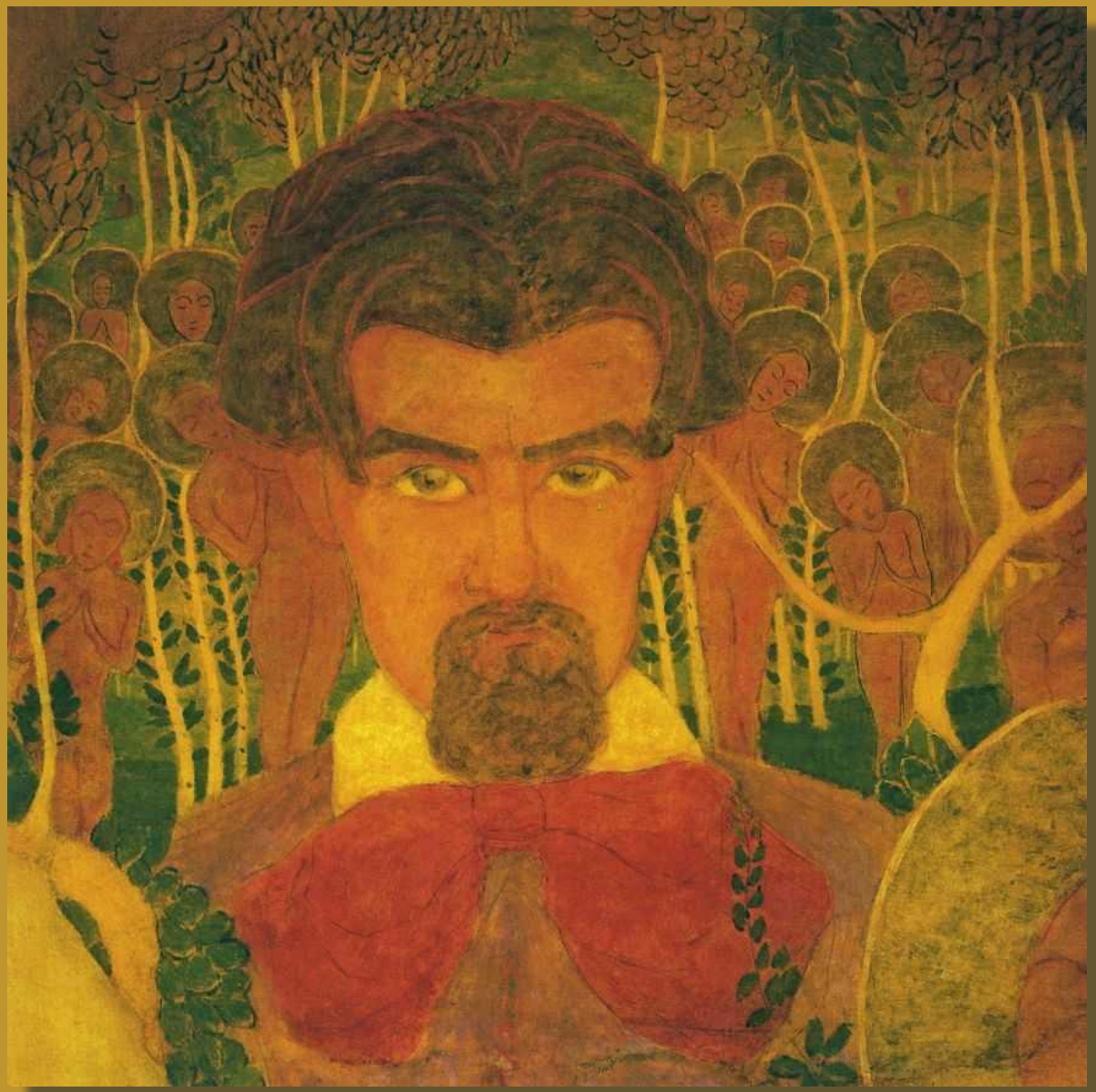
www.artsait.ru/art/m/malevich



Малевич Казимир Северинович.
Чёрный квадрат Малевича

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Автопортрет. **1907**



www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Высшее общество в цилиндрах. **1908**

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Дети. 1908

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович.
Жница.
1912

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович.

Жнец на красном фоне.

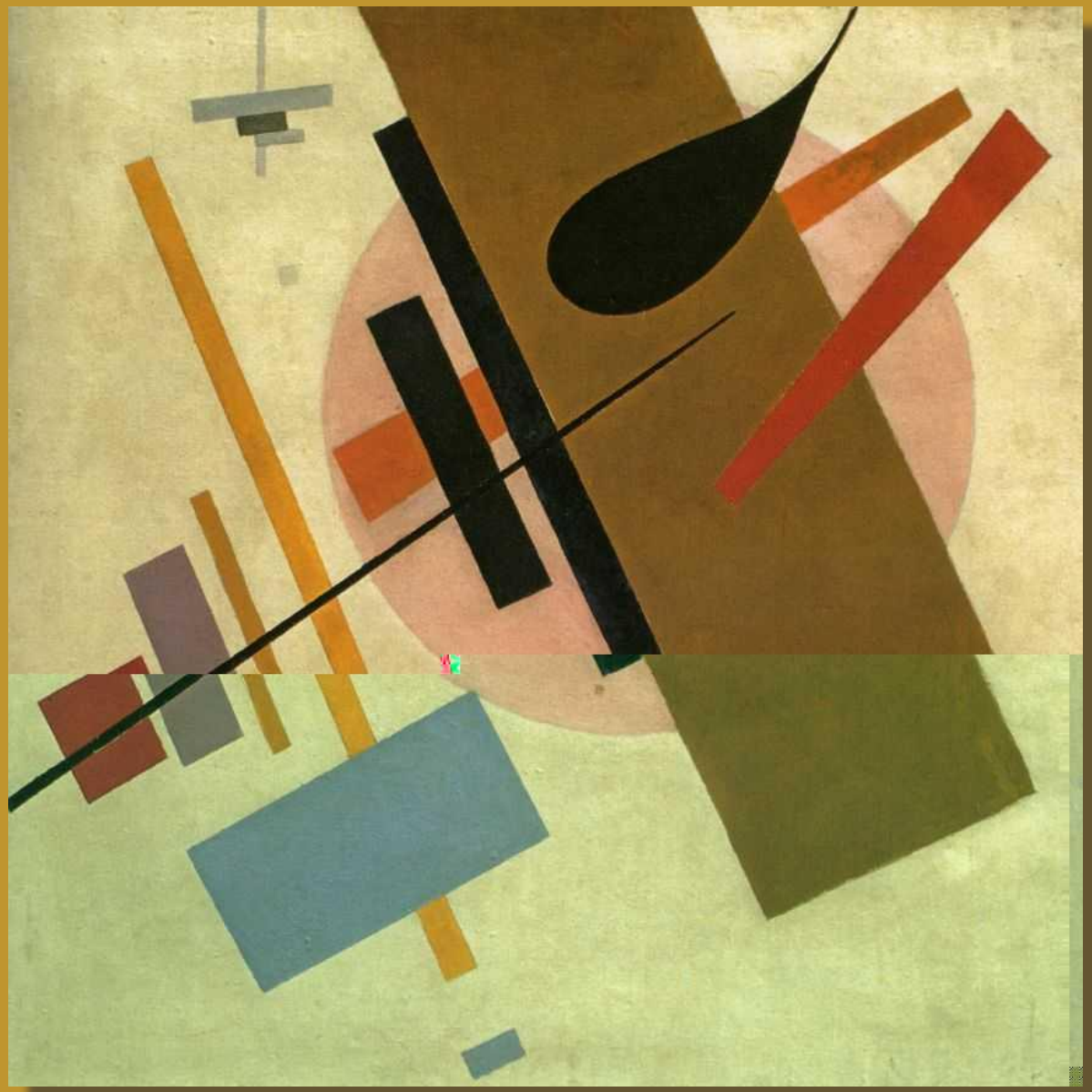
1912 г.

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович.
Портрет Ивана Клюна.
1913

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Супрематизм. 1916



www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович. Красная конница. 1930

www.artsait.ru/art/m/malevich

Малевич Казимир Северинович.
Портрет жены художника.
1934

www.artsait.ru/art/m/malevich

Автопортрет. Художник.
1933

www.artsait.ru/art/m/malevich

Заключение.

- **В заключении можно отметить, что стремление выжить во что бы то ни стало в значительной степени определяет многоликость модернизма. Одной из его особенностей является потребность беспрерывно «обновляться», менять свою личину, позиции, кредо, этикетки, «нео» и «измы», разветвляться, порождая все новые и новые направления, как бы находиться в постоянном движении, точнее, создавать видимость такового, симулировать полнокровную жизнь, свою мнимую жизненность.**
  Судьба наиболее ярких художественных стилей оказалась различной: одни (кубизм, дадаизм) — ярко блеснули, но развития не получили, другие (реализм) — подверглись многочисленной модификации и, модернизируясь, «дожили» до конца XX столетия.
  Тем не менее в своих лучших образцах, современные течения в искусстве значительно обогатили художественную культуру человечества за счет новых, неизвестных нашим предкам выразительных средств.