

История дизайна, науки и техники

Тема 9-10

ДИЗАЙН И АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Понятие «модернизма» возникло в искусстве в конце XIX - в начале XX века и затронуло не только живопись, но и другие виды искусства: кино, театр, литературу, музыку, архитектуру

«Измы» XX века:

- **Фовизм**
- **Кубизм**
- **Футуризм**
- **Экспрессионизм**
- **Абстракционизм**
- **Неопластицизм**
 - **Дадаизм**
 - **Сюрреализм**
- **Конструктивизм**
 - **Пуризм**
- **Симультанизм**
- **Супрематизм**
 - **Веризм**

Фовизм (с франц. Fauve – «дикий») - одно из первых модернистских течений входит в моду во Франции, возникшее как отклик на социальный кризис в обществе.

Фовизм характеризуется предельно интенсивным звучанием открытых цветов, сопоставлением контрастных хроматических плоскостей, сведением формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Своим учителем и кумиром фовисты считали голландского живописца ***Винсента Ван Гога***.

- **Ключевые фигуры:**

Анри Эмиль Бенуа Матисс (1869-1954), Морис Вламинк (1876-1958), Андре Дерен (1880-1954), Рауль Дюфи (1877-1953), Альбер Марке (1875-1947), Жорж Руо (1871-1958), Жорж Брак (1882-1963).

Анри Эмиль Бенуа Матисс (1869-1954) – французский художник, скульптор, декоратор, рисовальщик. Один из лидеров фовизма.

Henri Matisse, **Dance** (1910)

Морис Вламинк (1876-1958).

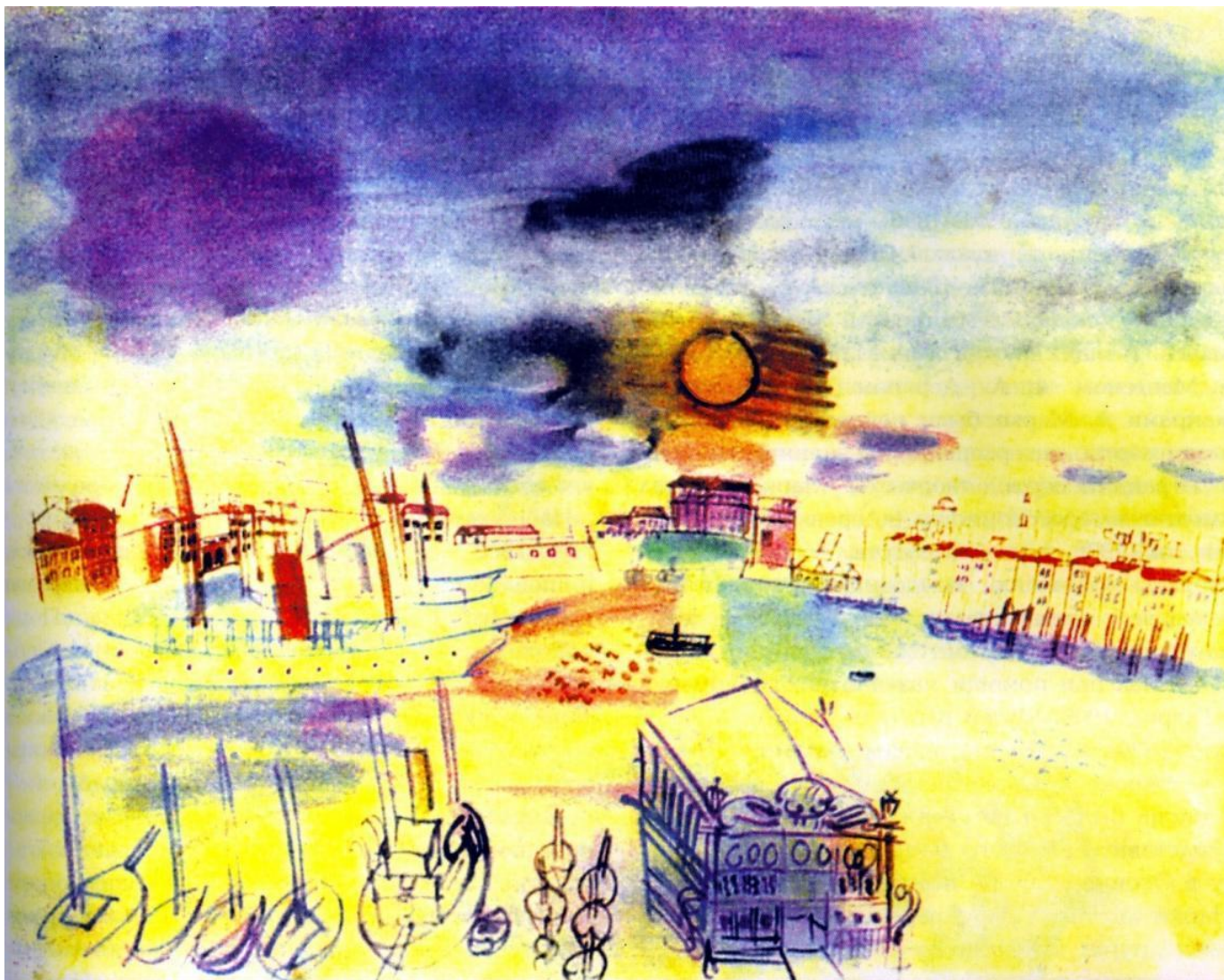
Морис Вламинк. Городок Сюрен. 1909 г.

Андре Дерен (1880-1954)

Андре Дерен. Темза у Лондонского моста. 1900 г.

Рауль Дюфи (1877-1953).

Рауль Дюфи. Гавань для яхт. 1924 г.

В своих работах фовисты полностью раскрепостили цвет, передавая изображение сумасшедшим буйством красок.

Анри Матисс. Красная комната. 1908 г.

Кубизм (фр. - *сubisme*, от *cube* - куб) – одно из наиболее значительных направлений модернизма, возник в 1907-1908 гг. в Европе.

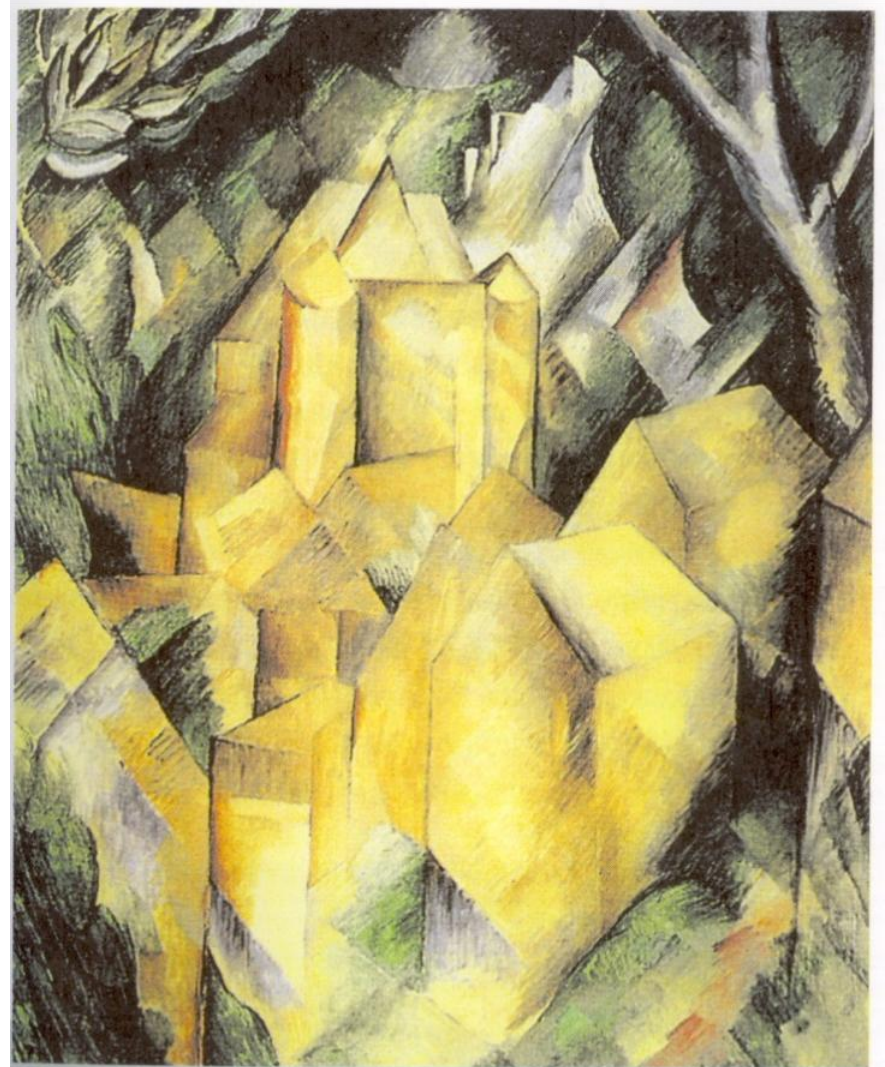
- Для творчества кубистов было характерно разграничение объектов изображения на плоскости и дальнейшее сочетание, чередование этих плоскостей, с точки зрения кубистов необходимые для наиболее полного отображения окружающей действительности.
- **Ключевые фигуры:**
П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис, писатели: Г. Аполлинер. Г. Стайн и др.

Ж.Брак "Эстак", 1908

Три периода развития кубизма

- **Сезанновский** –
- 1907-1909 гг.;
- **Аналитический** –
- 1907-1912 гг.;
- **Синтетический** –
- 1912-1914 гг.

Жорж Брак. Новый замок в Ла Рош Гюйон. 1908 г.

Сезанновский период кубизма , (1907-1909 гг.),

Картины первого, сезанновского периода , сложившегося под влиянием африканской скульптуры и работ Сезанна отличаются мощные объёмы, которые как бы укладываются на холст. Цвет усиливает объём

П. Пикассо "Три женщины", 1909 г

**Аналитический период
кубизма: (называемый также
стереометрическим или
объемным 1910-1912 гг.)**

В это время происходит сенсационное преобразование художественной реальности, невиданное доселе – разложение формы. Предмет дробится на мелкие грани, которые чётко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте, цвета как такового практически нет

Жорж Брак. Женщина с мандолиной. 1910 г.

Синтетический" Кубизм 1912-1914 гг

Картины превращаются в красочные, плоскостные панно
формы становятся более декоративными, в рисунок вводятся буквенные трафареты и различные наклейки.

Пабло Пикассо. Столик в кафе
(Бутылка перно). 1912 г.

Картина создается как нарисованный коллаж из отдельных аспектов формы, как бы разрезанный на мелкие части. Форма у кубистов предстает в виде плоского отпечатка, одновременно с разных сторон.

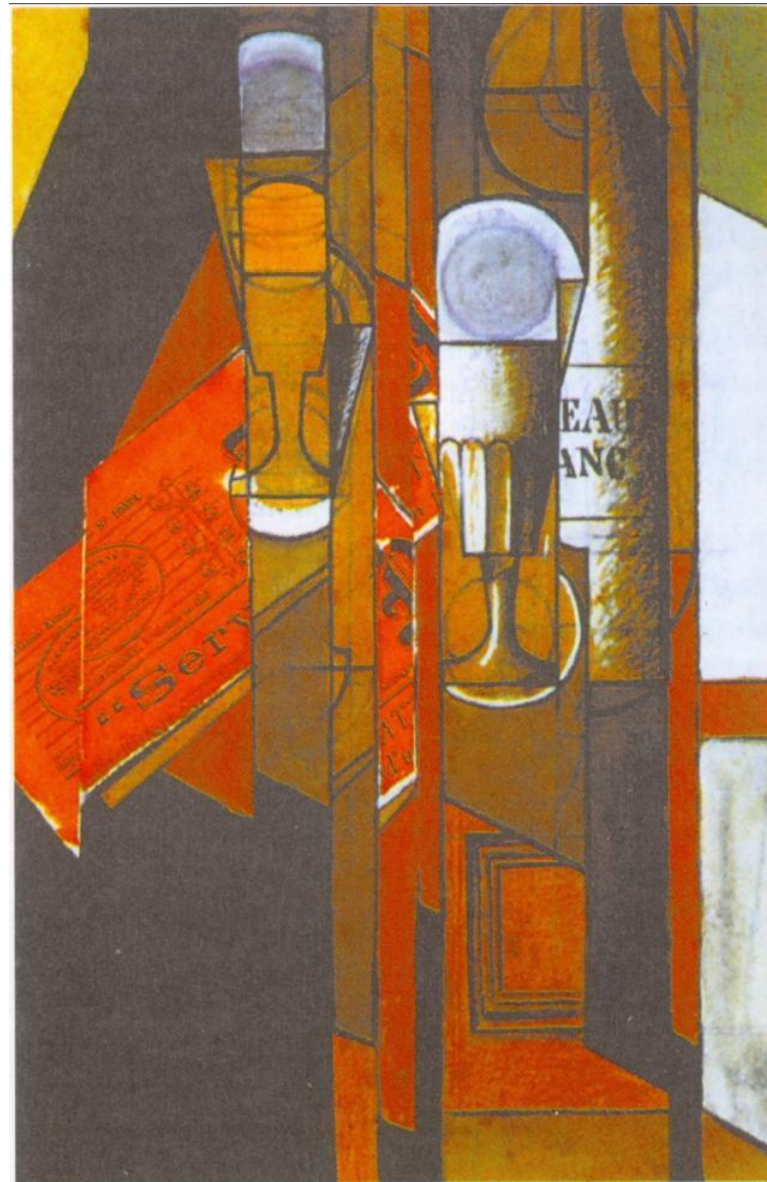

Жорж Брак. Натюрморт с гитарой. 1922 г. 14

Хуан Грис испанский декоратор, живописец иллюстратор, скульптор.

В 1913 году он создает натюрморты в стиле синтетического кубизма, отказавшись от монохромности.

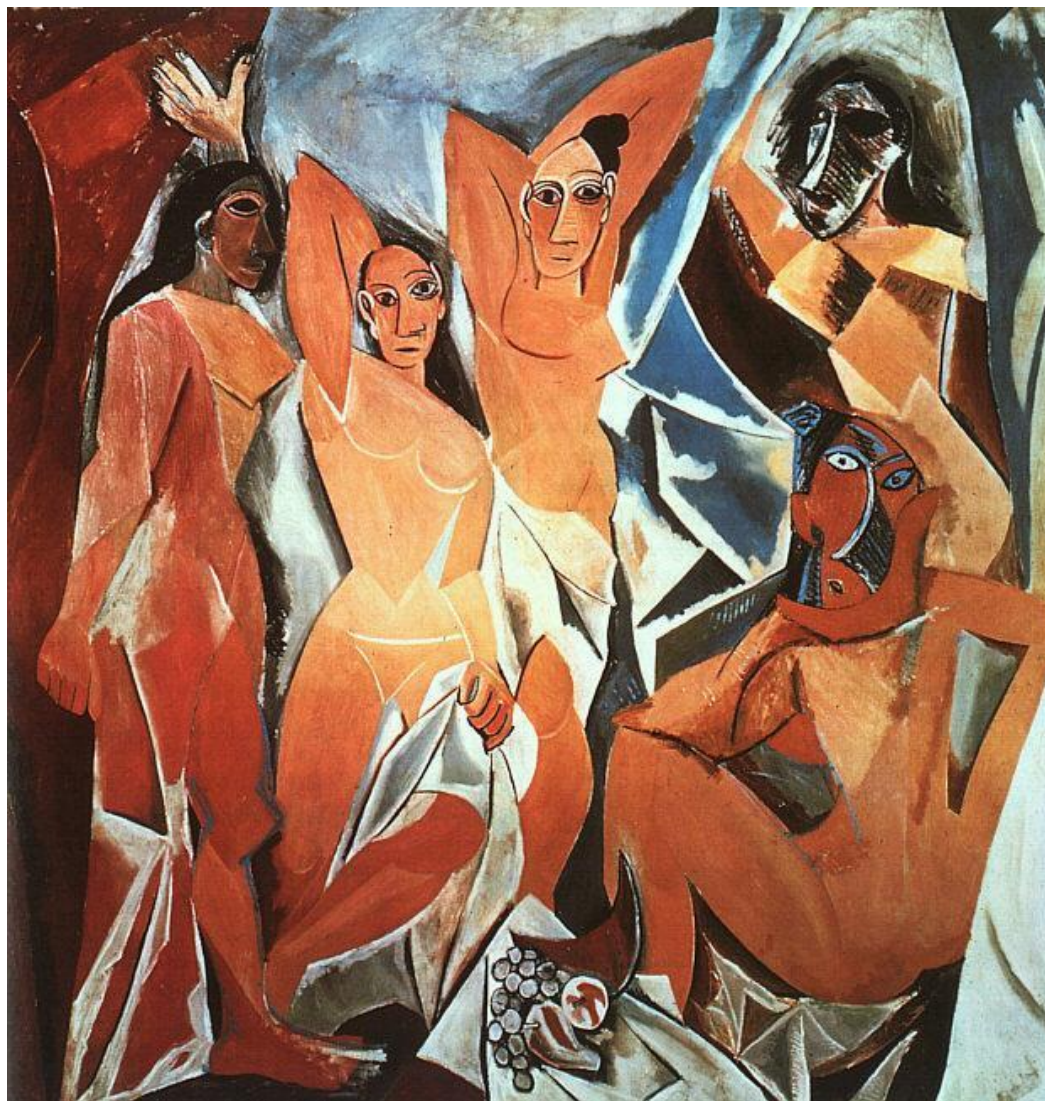
Подражая Ж.Браку и П.Пикассо он использовал прием коллажа – аппликации из газетных вырезок, кусочков обоев или разбитого стекла.

Хуан Грис. Рюмки, газета и бутылки вина. 1913 г.

Пабло Пикассо. Герника. 1937 г.

Пабло Пикассо. Авиньонские девицы.

Увлечение кубизмом свойственно многим русским художникам Марку Шагалу, А. Архипенко, А. Лентулову, Н. Альтману

А. В. Лентулов. Новый Иерусалим. 1917

Кубизм в архитектуре. Чешский кубизм

Дом «У черной Богородицы» – самое знаменитое произведение чешского кубизма. Архитектор дома – Йозеф Гочар. Музей кубизма.

Ключевые фигуры:

- ***Йозеф Чокол (1888-1978)***
- ***Йозеф Гокар (1880-1945)***
- ***Павел Янак (1882-1956)***
- ***Властислав Хофман (1884-1964)***

Йозеф Гокар. Банк Чехословацкого
легиона, 1919 г

Вилла в Праге в стиле кубизм

Кубистическое здание, Прага

Пражский театр в стиле кубизм

Футуризм (от лат. «футурум» - «будущее»). Течение сложилось в самом начале XX века – в 1909 году, в Италии.

Для **футуризма** характерны:

- В искусстве - преобладают динамичные абстрактные формы, созданные под влиянием новейших достижений техники, скорости, шума в современных городах.
- В графическом дизайне - новые формы макетов, отказ от традиционных правил размещения текста

В архитектуре - грубые, необработанные поверхности, динамичные формы

Ключевые фигуры:

Филлипо Томмазо Маринетти (1876-1944),

Джакомо Балла (1871-1958), Антонио Сант-Элиа (1888-1916)

Фортунато Деперо (1892-1960), Умберто Боччони (1882-1916)

Умберто Боччони (1882-1916) – итальянский художник скульптор, представитель футуризма. Считается главным идейным теоретиком футуристического направления.

Под перголой в Неаполе 1914г.

Непрерывное движение

Джакомо Балла был первым дизайнером, воплотившим футуристские теории в жизнь в декоративных искусствах, вслед за ним в этом же стиле начал работать дизайнер и художник **Фортунато Деперо**.

Джакомо Балла .Скорость автомобиля + свет, 1913

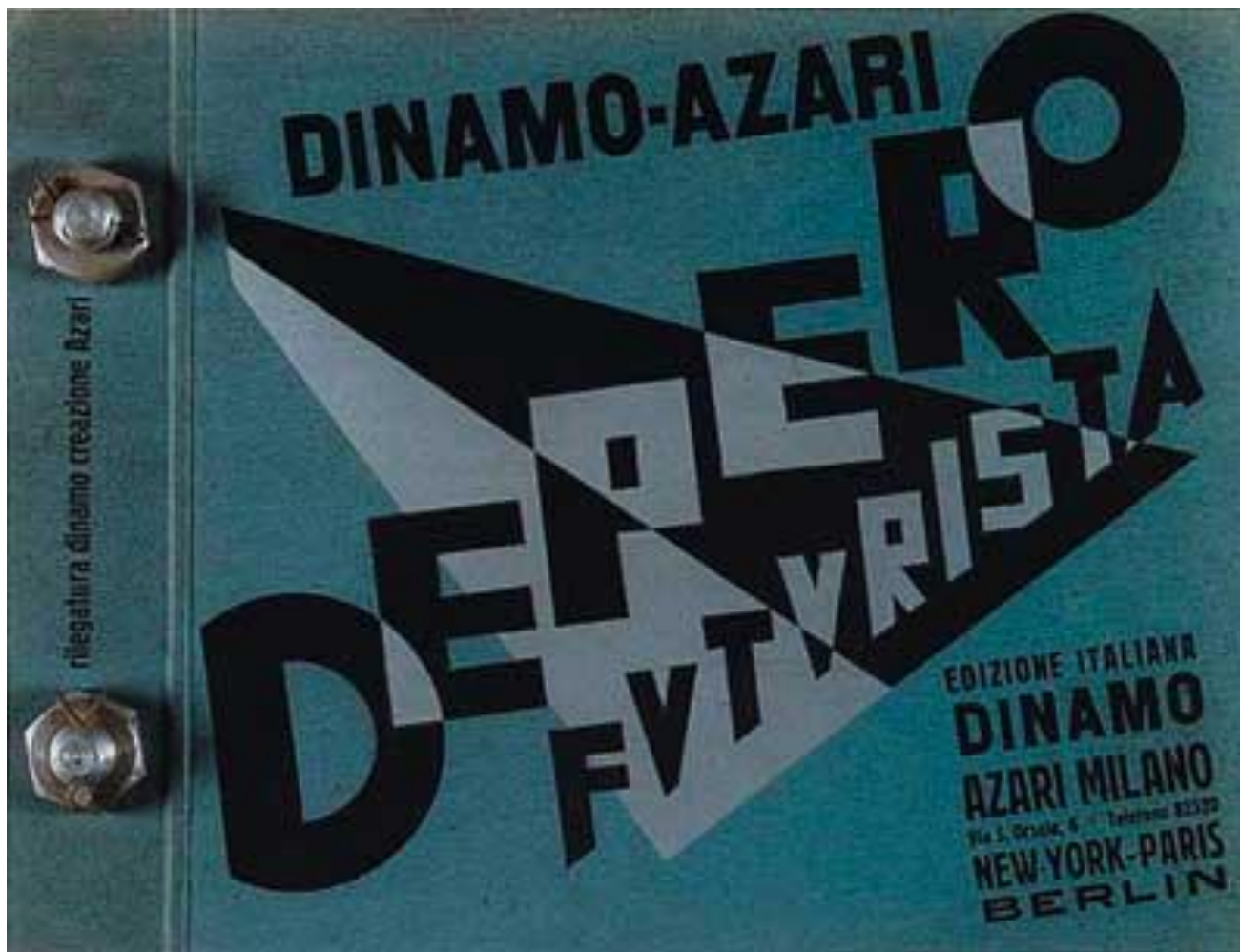
Фортунато Деперо,
дизайн визитной
карточки его типо-
графской мастер-
ской, 1927

Фортунатто Деперо создал мастерскую футуристического искусства в Роверето, существовавшую на всем протяжении 1920-х гг.

Ф. Деперо. Торжество войны. Гобелен

Футуристы рассматривали процесс создания книги как символ машинной эры. Они использовали современные материалы и технологии, как, например, в знаменитой *Depero Futurista* («Книга с гвоздями»)

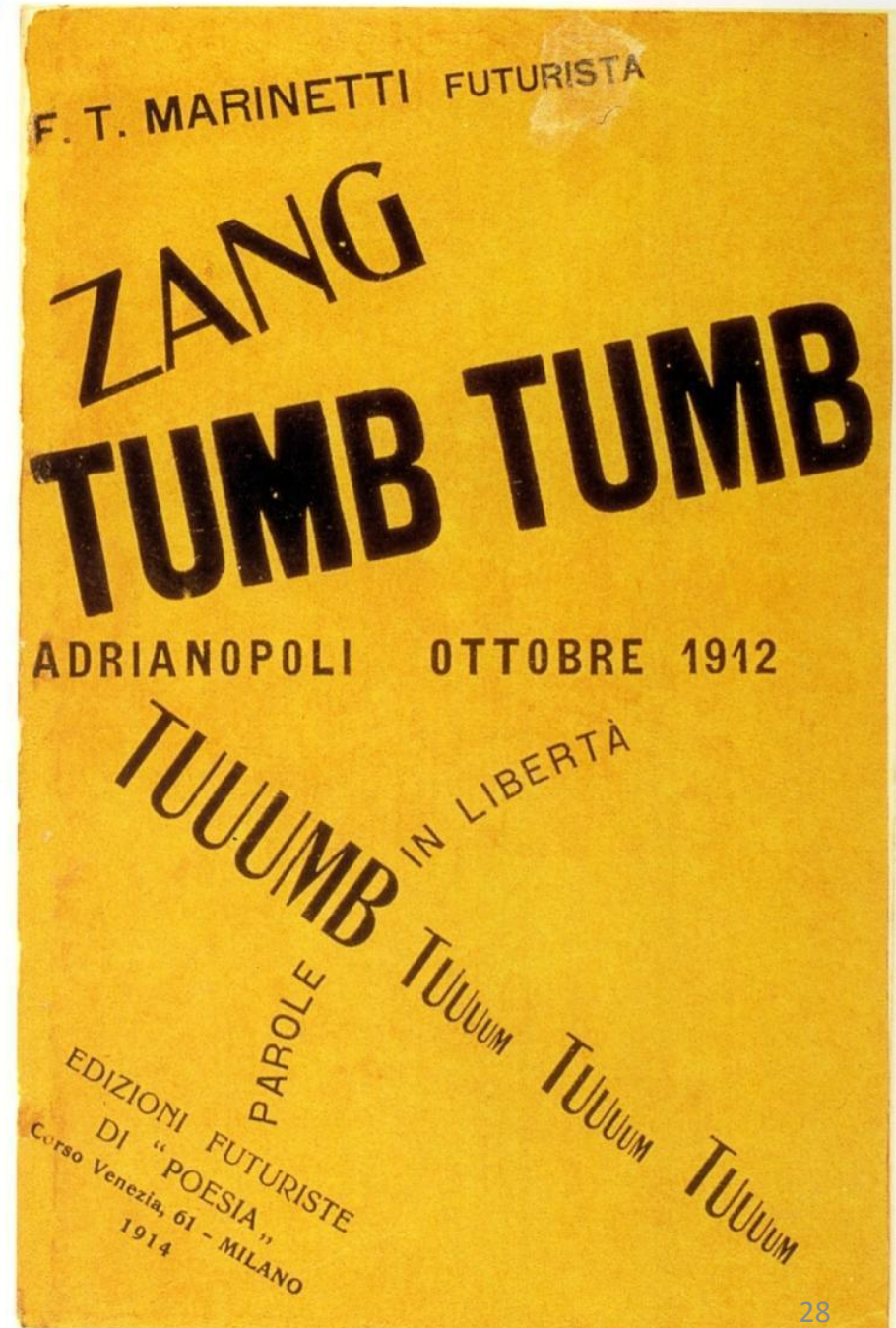
Фортунато Деперо. *Depero Futurista* («Книга с гвоздями»), 1927 г.

Zang Tumb Tumb:
Ф.Т. Маринетти
Обложка книги
Маринетти
может служить
наглядным при-
мером эстетики
футуризма.

МАРИНЕТТИ (Marinetti)
Филиппо Томмазо
(1876-1944) - итальянский
поэт и писатель;
основоположник, вождь и
теоретик футуризма. Автор
основополагающих
манифестов футуризма.

Футуристическую живопись
отличал динамизм,
абстрактные
геометрические формы, в
дизайне книг футуристы
отрицали традиционный
макет и создавали
собственные правила
размещения текста.

Ф.Т. Маринетти. Обложка книги

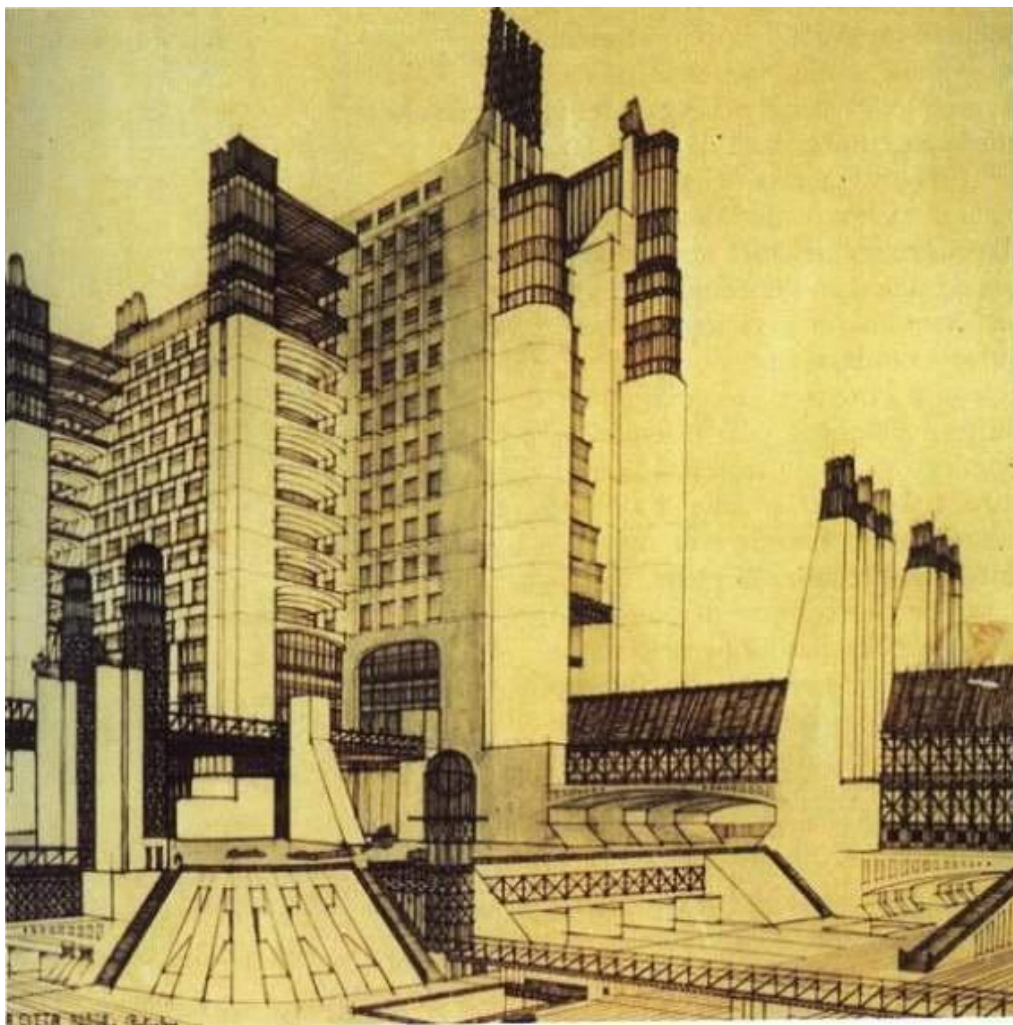
В России художники подчеркивали свою независимость от запада и стояли на позициях «кубофутуризма». Русский живописец **А.Лентулов** являлся организатором общества «Бубновый валет» В 1910г. Под этим знаменем собралась вся передовая русская живопись.

А.Лентулов Церковь в Сонцедаре.

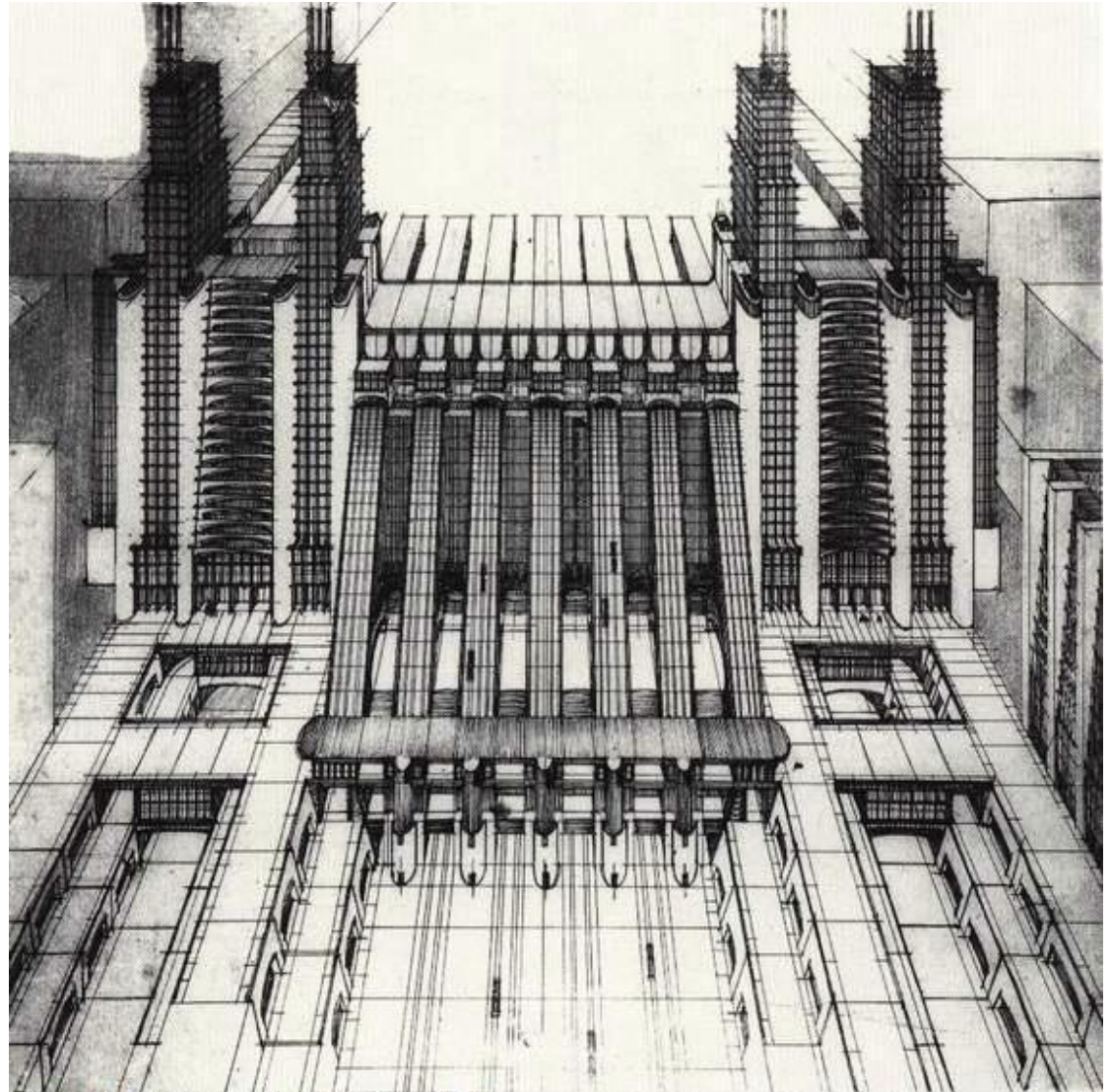
Попытки внедрить непосредственно в область архитектуры принципы футуризма принадлежат итальянскому архитектору **Антонио Сант'Элиа (1888-1916)**

Знаменитый манифест *Manifesto dell'architettura futurista* (Манифест архитектуры футуризма) был опубликован архитектором в августе 1914.

Антонио Сант'Элиа

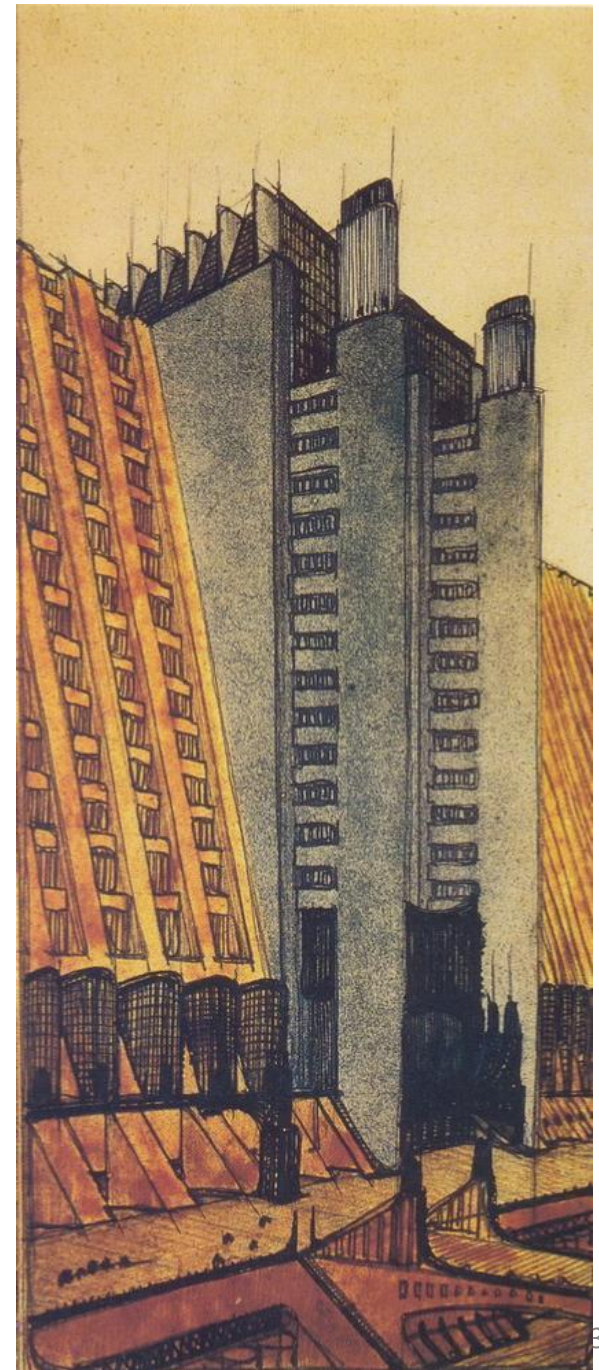
Автор представлял себе современный город в виде сложной механизированной и электрифицированной системы. Город формировался из гигантских ступенчатых многоуровневых зданий, связанных между собой переходами, галереями и мостами, фантастических транспортных путей, футуристических заводов и электростанций.

Сант'Элиа вошёл в историю архитектуры, как один из основоположников архитектурного футуризма, как мастер, в значительной степени повлиявший на развитие архитектуры в двадцатом веке.

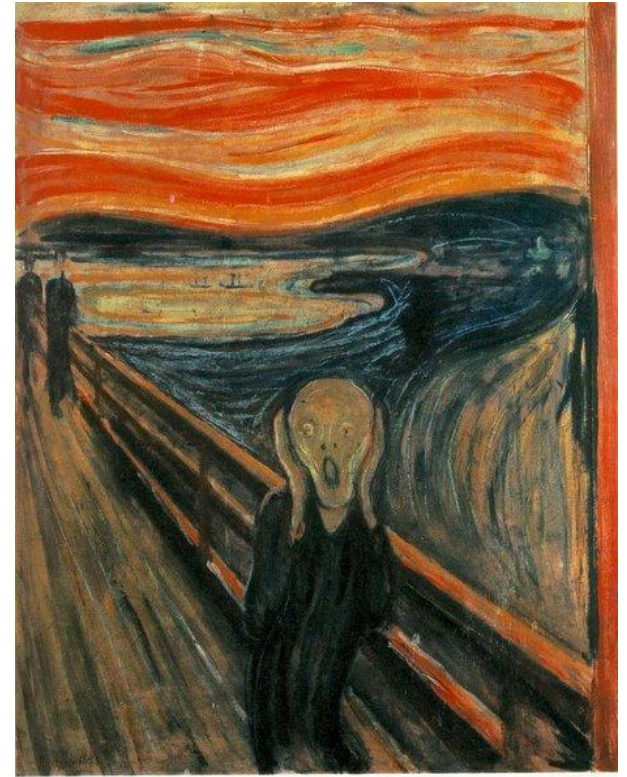
1914

Эскиз электростанции:
Антонио
Сант-Элиа

Экспрессионизм (от лат. *Expression*- «выражение»)- движение зародилось в Германии и является одним из самых противоречивых явлений авангардного искусства

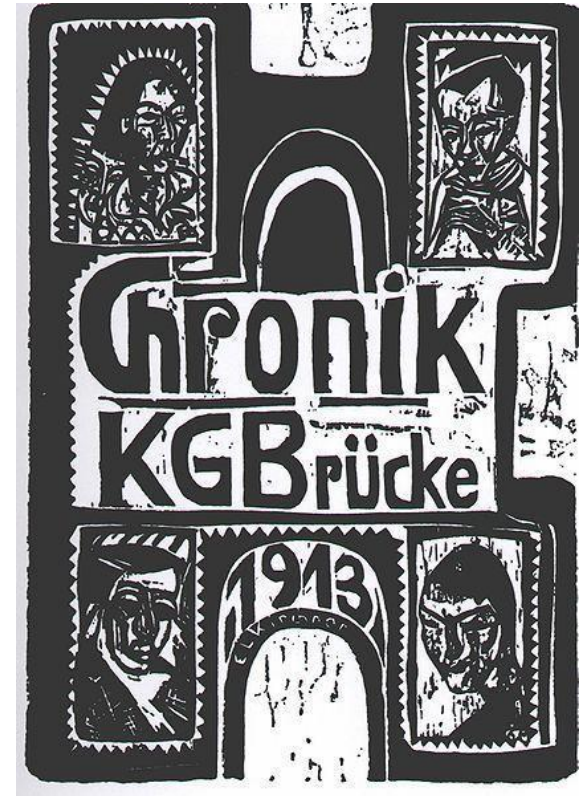
- Для экспрессионизма характерно:
Заострение цветовых и пространственных ощущений реальности, выражение сильных эмоции, обостренное самовыражение (экспрессия).
- Предшественники экспрессионизма : **Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Эдвард Мунк, Дж. Энсор, Ф. Ходлер**

Э. Мунк.
Крик

Носителем идей экспрессионизма являлась группа **«Мост»** (1905—1913), образованная в 1905г в Германии.

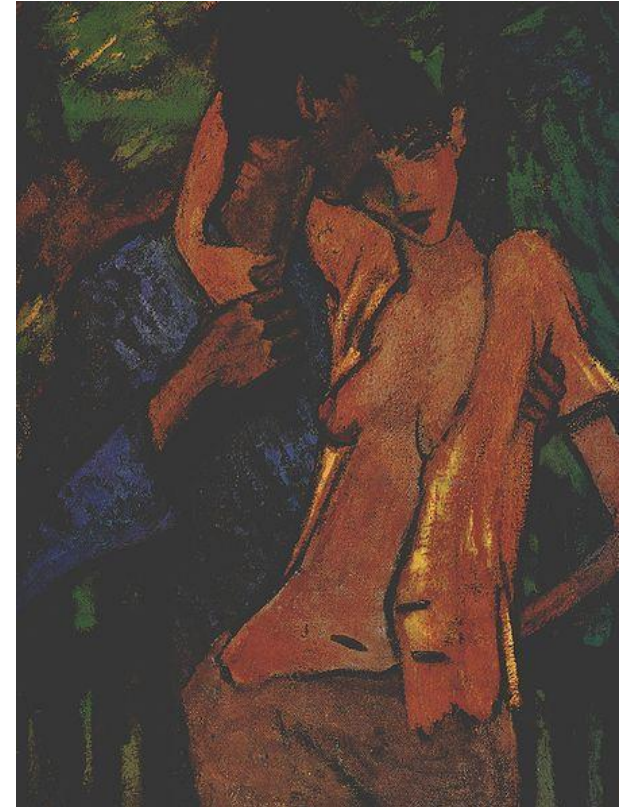
- Во главу новой эстетики было поставлено отрицание материалистического мировоззрения, реализма, импрессионизма и стиля модерн.
- На творчество **«мостовцев»** огромное влияние оказали и европейская живопись конца XIX — начала XX веков, японская цветная гравюра и искусство этрусков.
- *Ключевые фигуры группы «Мост»:*
Э.Кирхнер, К.Шмидт-Ротлуфф, Ф. Блейль, Э. Хеккер

Л. Кирхнер. Хроника группы «Мост». 1913.

Группа «Мост»

- Основными цветами не только у художников «Моста», но и вообще у всех экспрессионистов были насыщенные желтый, синий и красный, равномерно распределенные по всей картине.
- Одной из интересных особенностей этого объединения стал уникальный индивидуальный почерк каждого художника, в зависимости от его мироощущения

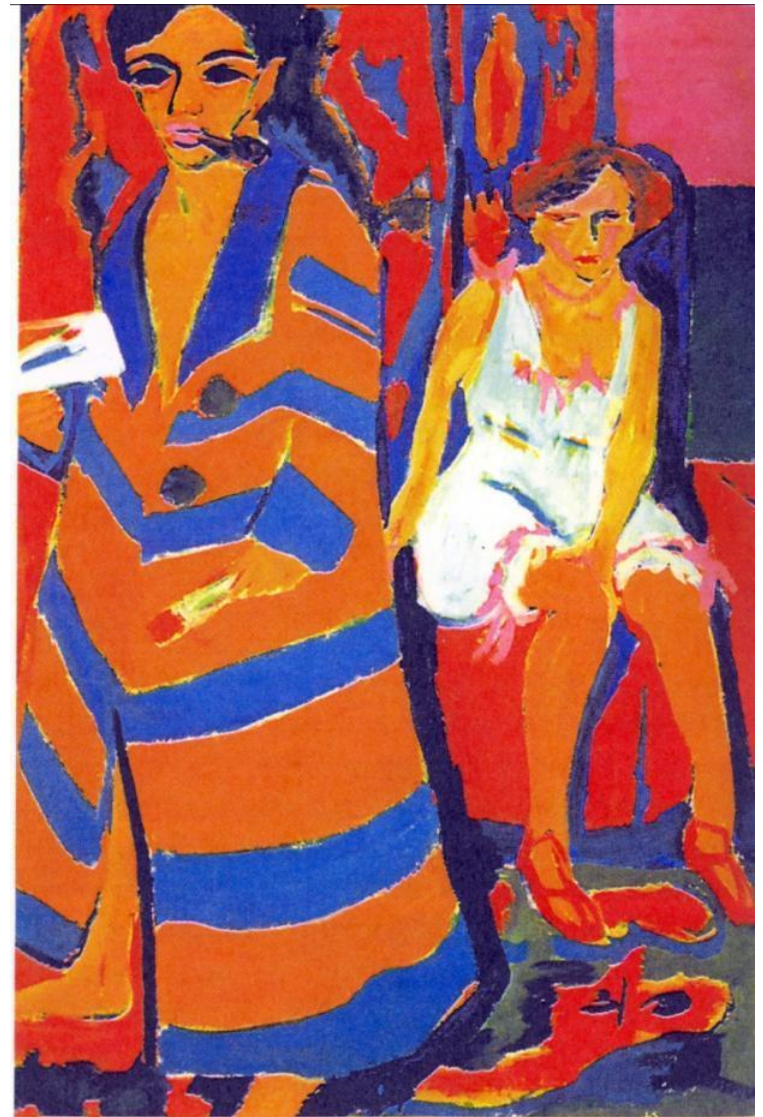

О. Мюллер. Влюблённые

Э.Л. Кирхнер (1880—1938) -главный идеолог и бессменный лидер «**Моста**».

Именно в его творчестве новые формы искусства получили столь масштабное развитие.

Кирхнер первым из художников «Моста» показал на практике, как должны выглядеть в экспрессионистском понимании цвет, линия и плоскость и как они тяготеют к перерождению друг в друга.

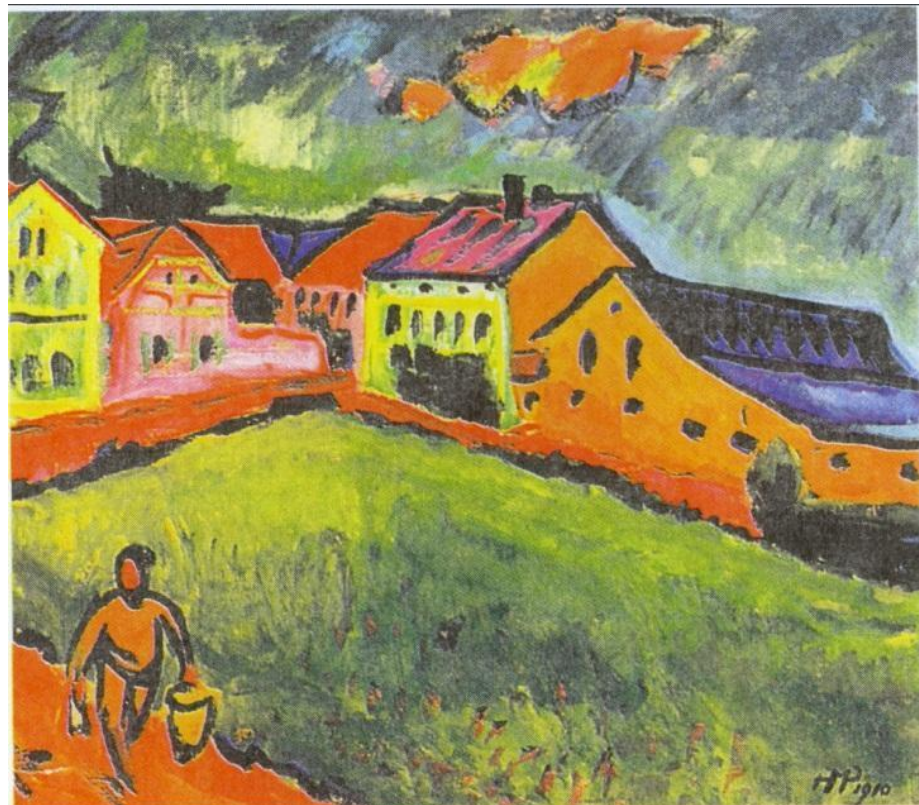

Эрнст Кирхнер. Автопортрет с натурщицей. 1907 г.

Макс Пехштейн (1881—1955)

известен как один из ярких представителей новых художественных направлений в Европе начала XX века. В отличие от остальных участников «Моста», он был сторонником контактов с **фовистами**.

Считал декоративную выразительность, т. е. возможность выражения своих эмоций средствами искусства, одним из основополагающих приемов экспрессионистской живописи.

Макс Пехштейн. Луг в Морицбурге. 1910 г.

Эрих Хеккер (1883—1970), один из немногих постоянных участников «**Моста**», к тому же придумавший название объединения. Этого художника отличают строгий стиль и сдержанность в области цветовых поисков. В его картинах отсутствовали круглые формы, композиционная структура была сдержанной и колористически ограниченной. Хеккера называли ведущим мастером «жесткого стиля»

Карл Шмидт-Ротлуфф

(1884—1976), Под влиянием живописи Сезанна он увлекся идеей изменения пространства и преобразования форм на картине: композиция, цвет и ритм настолько сливались друг с другом, что образовывали абсолютное единство. Природа заставляла художника переживать почти мистические эмоции, свидетельством чему стал цвет на его полотнах.

Отто Мюллер (1874—1930)

присоединился к «**Мосту**» только в 1910 году, будучи сложившимся живописцем со своим стилем и техникой, мастером невероятно высокого профессионального уровня.

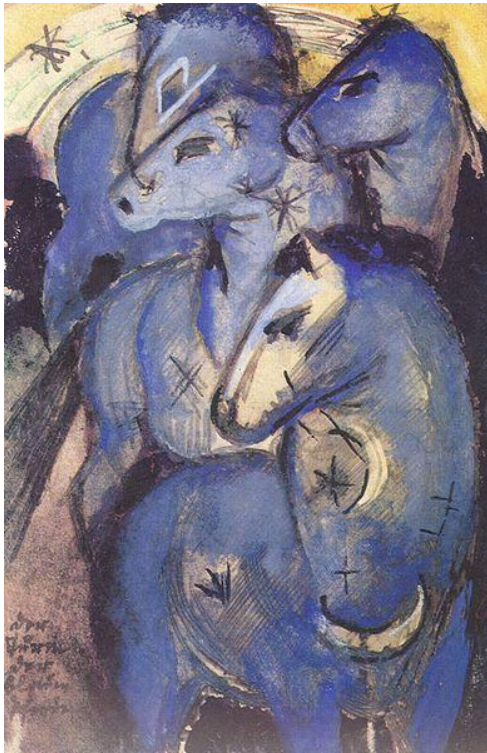
В его живописи гармонично соединились бледные розовые, желтые и зеленые тона, сложные сочетания линий и плоскостей.

Наиболее полную и характерную форму экспрессионизм обрел после 1090 года. Вокруг альманаха **«Синий всадник»** объединяется целая плеяда художников

Ключевые фигуры объединения «Синий всадник»:

**Кандинский Василий Васильевич (1866-1944).
Алексей фон Явленский,
Франц Марк
Август Маке,
Марианна Веревкина,
Пауль Клее.**

Ф.Марк. Башня синих коней, 1913

Многие из выдающихся художников прошли через увлечение этим течением. Сложились различные ответвления экспрессионизма. Одни художники ушли в беспредметничество (абстракционизм), как В.Кандинский

Кандинский. Синий всадник

Центром возникновения архитектуры экспрессионизма в 1920-х гг. становится Германия, а её ведущими мастерами:

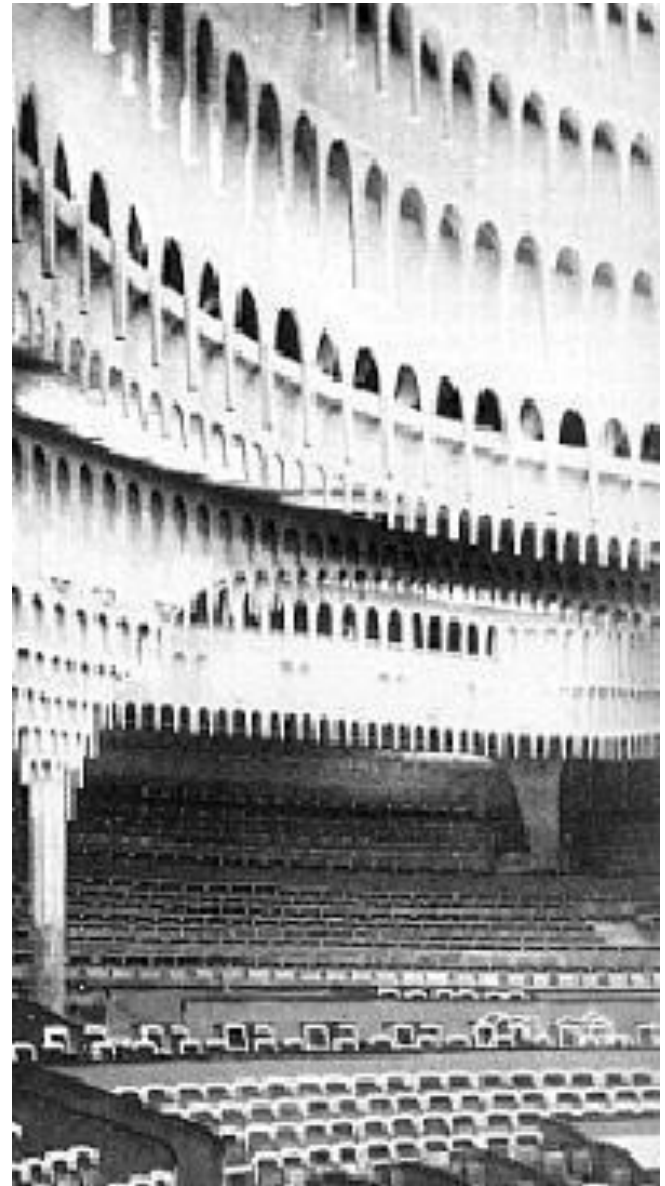
Э. Мендельсон (1887- 1953), Г.

Шарун (1893-1972),

Г. Пёльциг (1969-1926),

Г. Хёринг (1882-1958).

Г. Пельциг. Берлинский большой театр,
архитектор

Символом экспрессионизма в архитектуре стало построенное архитектором **Э.Мендельсоном** в 1921 г здание астрофизической лаборатории в Потсдаме, более известное под названием «Башня Эйнштейна».

Э.Мендельсон. Обсерватория на горе Телеграфенберг в Потсдаме, 1921

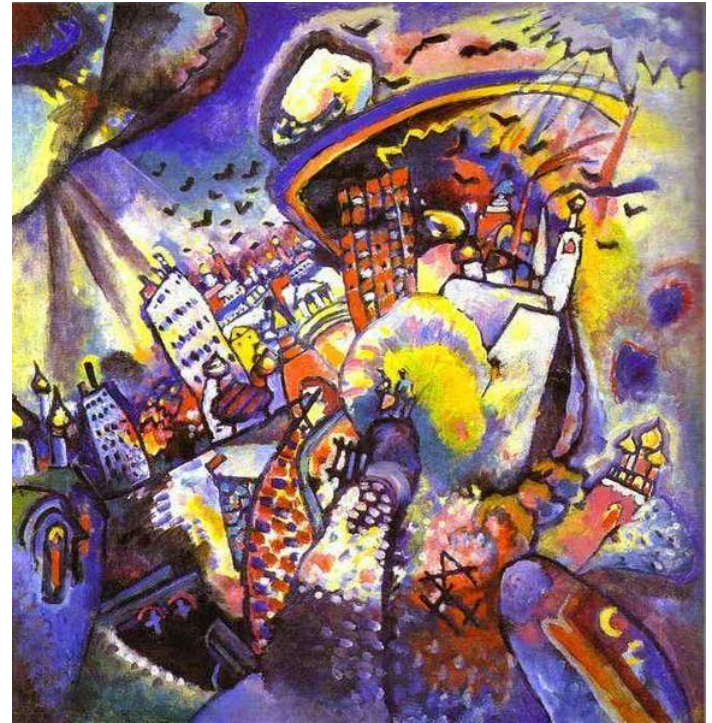
Мендельсон не поддерживал ни тех, кто выдвигал на первое место функцию, ни тех, кто ставил превыше всего острую выразительность. Считая и то и другое в равной степени необходимым для архитектуры.

Э.Мендельсон. Текстильная фабрика «Красное Знамя», 1926.

Абстракционизм (лат. "abstractio" – удаление, отвлечение) — зародился в 1910-1913 годах одновременно в нескольких странах Европы.

- Направление нефигуративного (беспредметного) искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре.
- Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы

В.Кандинский . Москва 1916

Абстракционизм

- ***Первое направление*** – геометрическая абстракция, основанная на правильных четко очерченных конфигурациях.
В такой манере работали:
- **Казимир Малевич,**
- **голландец Пит Мондриан**
- **и француз Робер Делане.**

Казимир Малевич

- ***Второе направление*** – лирическая абстракция. Художники изображали свободно текущую форму, наполненную плывущими, пульсирующими и мерцающими цветами.

Основателем этой
ветви был
Василий Кандинский

Кандинский Василий Васильевич считал, что искусство- дело души художника. Основатель абстракции полагал, что вибрации форм на картине отражает воздействие магических, космических сил на творческое сознание художника.

Василий Кандинский.
Эскиз 2 для Композиции IV. 1913 г.

Василий Кандинский.
Эскиз 1 для Композиции IV. 1913 г.

Дадаизм – модернистское течение, ставшее квинтэссенцией принципа разрушения образности. Основано в 1916г.

- **Дада** – нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения. Его единственная программа – отсутствие всякой программы. Движение развивалось свободно во множестве направлений, свободное от любых социальных и эстетических ограничений.
- **Ключевые фигуры:**
 - Цюрихский дадаизм 1915-1920 - **Тристан Тцара (1896-1963)**
 - Нью-йорский дадизм 1915-1920 - **Марсель Дюшан (1887-1968)**
 - Ганноверский дадаизм 1919-1921 – **Курт Швиттерс (1887-1948)**

Движение дадаистов почти не сказалось на промышленном дизайне или архитектуре, однако большое влияние оказало на графический дизайн и в особенности на книгоиздательство. Благодаря берлинской группе появляются первые фотомонтажи.

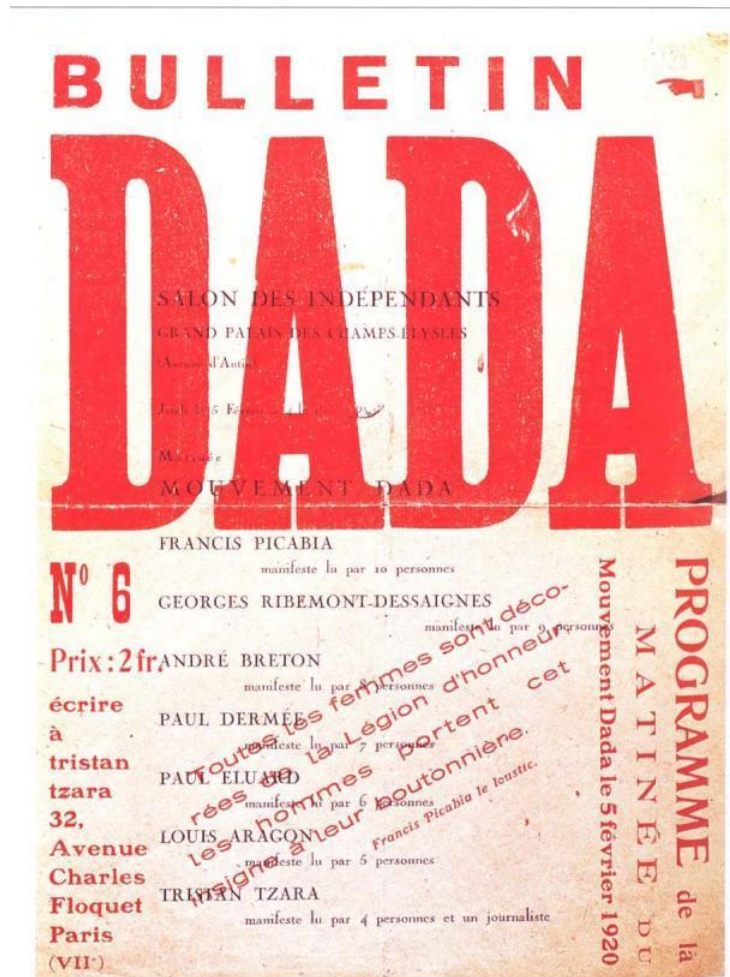

Курт Швиттерс. Коллаж M2 439

Марсель Дюшан (1887-1968)- французский художник авангардист, один из основателей движения «дада».

Марсель Дюшан. Обложка «Бюллетень Дада» №6

Марсель Дюшан в 1913

изобрел один из видов течения –
«ready-made».

«Reale- made» - прообраз жанра **инсталляции** . Это первая акция того, что в последствии будет называться **концептуальное искусство**. Дюшан вырывает банальный объект из его контекста в соответствии с концепцией “готовых” (ready-made) объектов.

М. Дюшан.Велосипедное колесо,
1913

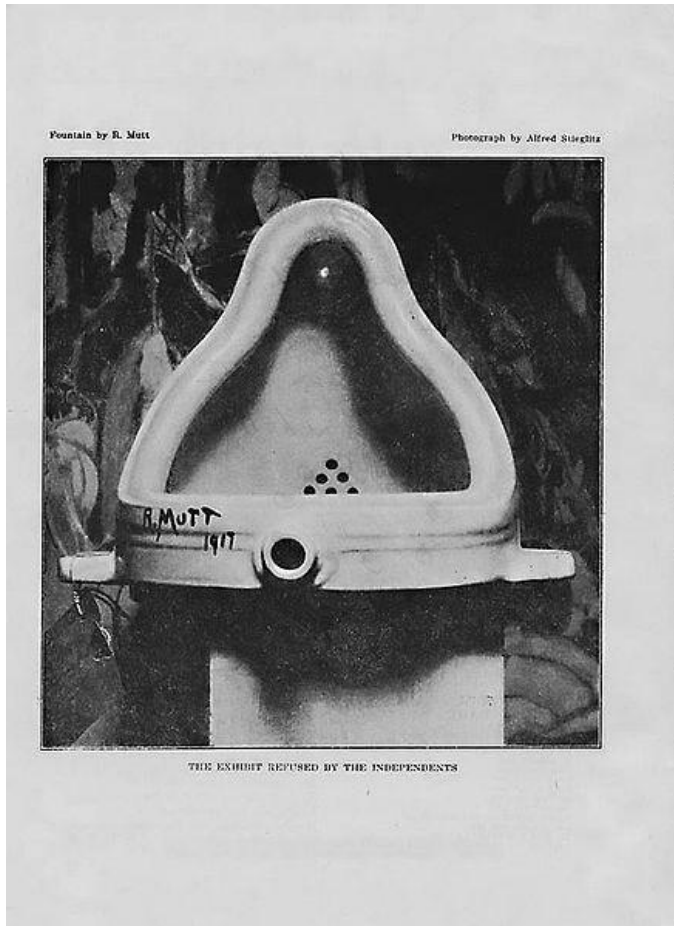
Марсель Дюшан

Выставляя напоказ в мастерской различные артефакты – оцетинившийся гвоздями утюг, велосипедное колесо на постаменте, собранную из подручных материалов сушилку для бутылок, **Дюшан** чувствовал себя счастливым.

М.Дюшан. Сушилка для бутылок, 1914

Объектом **«ready made»** могут стать и пародируемые в качестве образцов «высокого искусства» произведения старых мастеров — например, Леонардо да Винчи

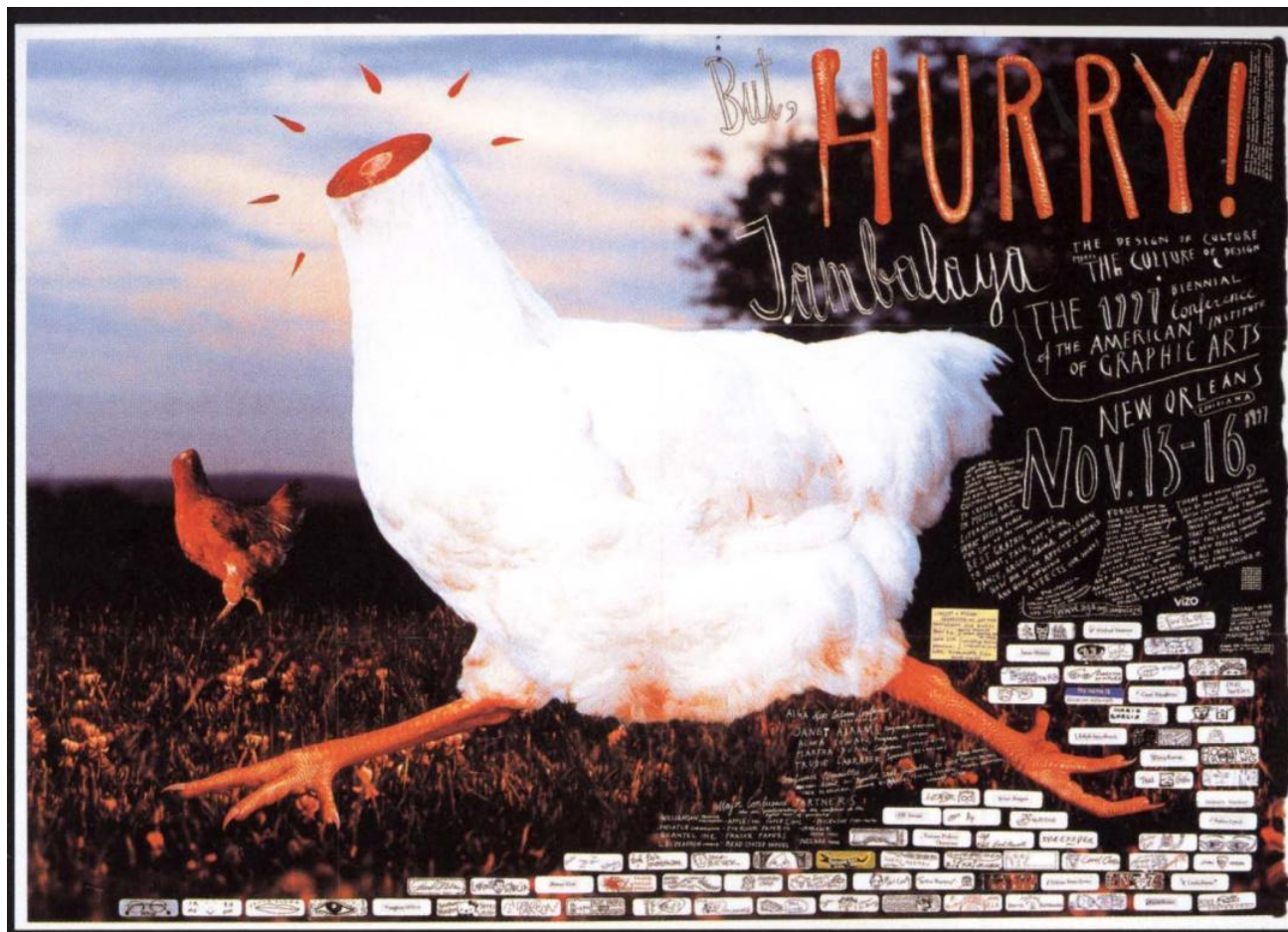

М. Дюшан. Источник
1917

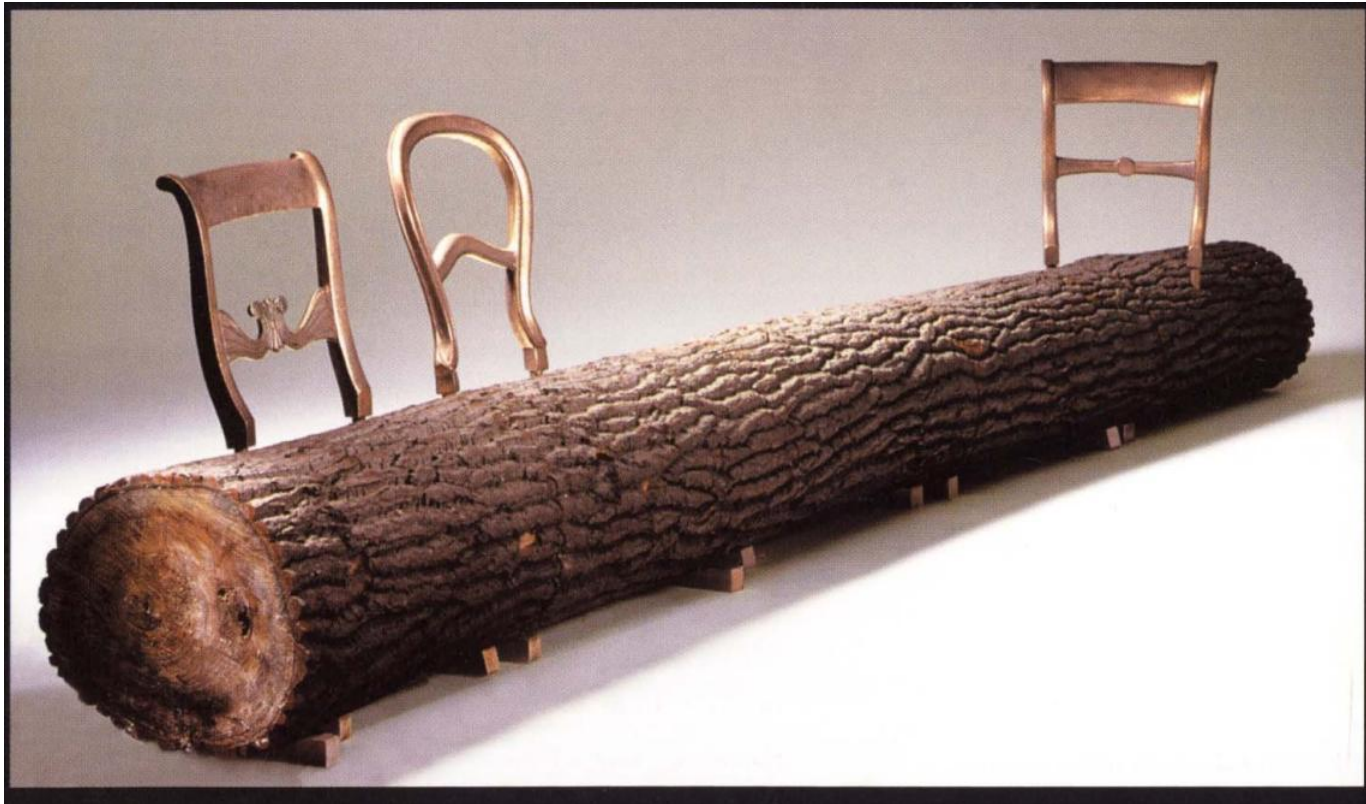
М. Дюшан. «Джоконда» Леонардо да
Винчи,
(«L.H.O.O.Q.»), 1919

За последние 20 лет элементы в стиле дадаизма широко используются в книгопечатании и графическом дизайне.

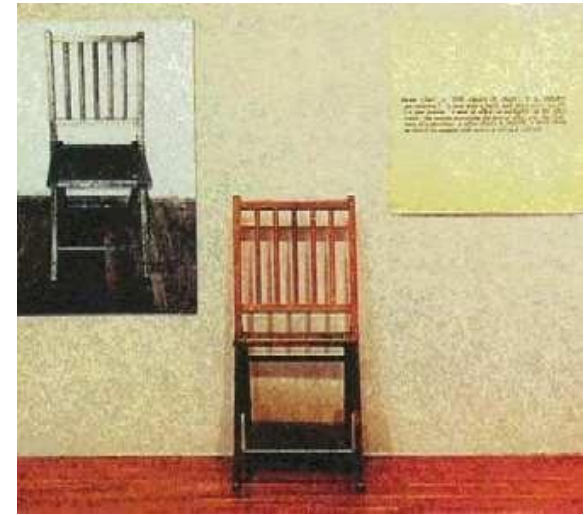
С. Стигмайстер. Рекламный плакат AIGA, 1997

Благодаря своим революционным принципам дадаизм стал не просто культурным движением начала XX века, но и моделью для художников настоящего и будущего.

Студия Юргена Бея /Droog Design/ Скамья-бревно,
1999

Инсталляция (англ. installation — установка, размещение, монтаж)
пространственная композиция, созданная художником из
различных элементов — бытовых предметов, промышленных
изделий и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой
и визуальной информации.

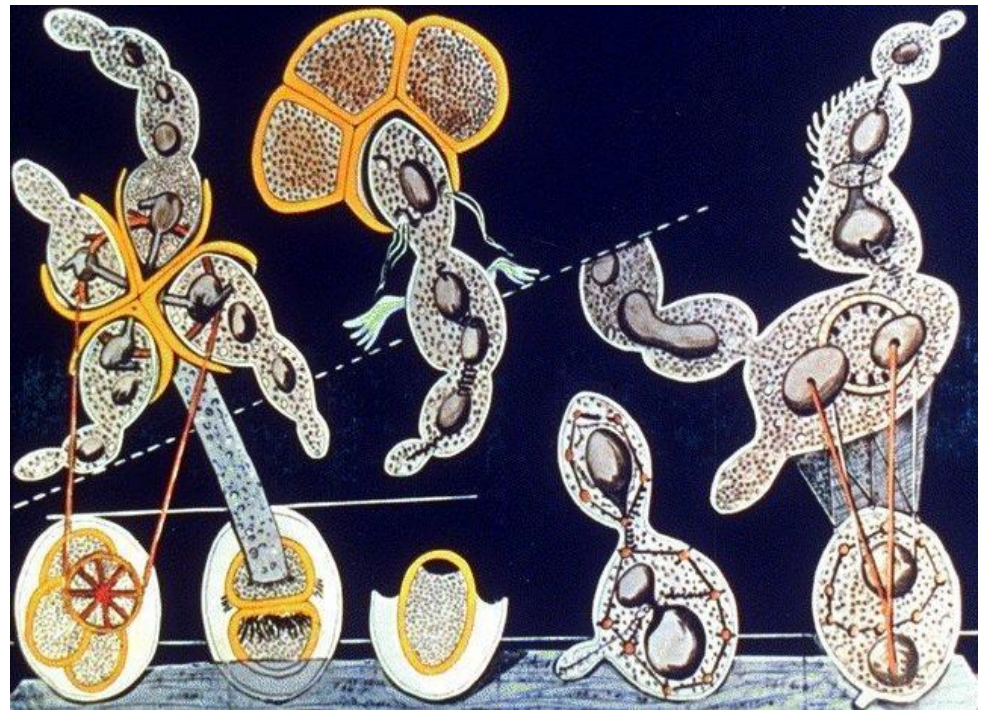
Сюрреализм (от французского *surrealite*) – т.е. искусство «сверхъестественного», «сверхреального». Течение зародилось в 1919 году во Франции.

После распада группы **дада** все дадаистские журналы в 1924 г заменились журналом «La Revolution surrealiste» («Сюрреалистическая революция»)

- Основатель и теоретик сюрреализма поэт – **Андре Бретон**, который стараясь понять механику сна, открыл на его пороге природу вдохновения.
- Это было абсолютно специфическое течение, производившее переворот в сознании и воображении. Особую роль в становлении сюрреализма сыграло философское учение известного австрийского психиатра **Зигмунда Фрейда**.

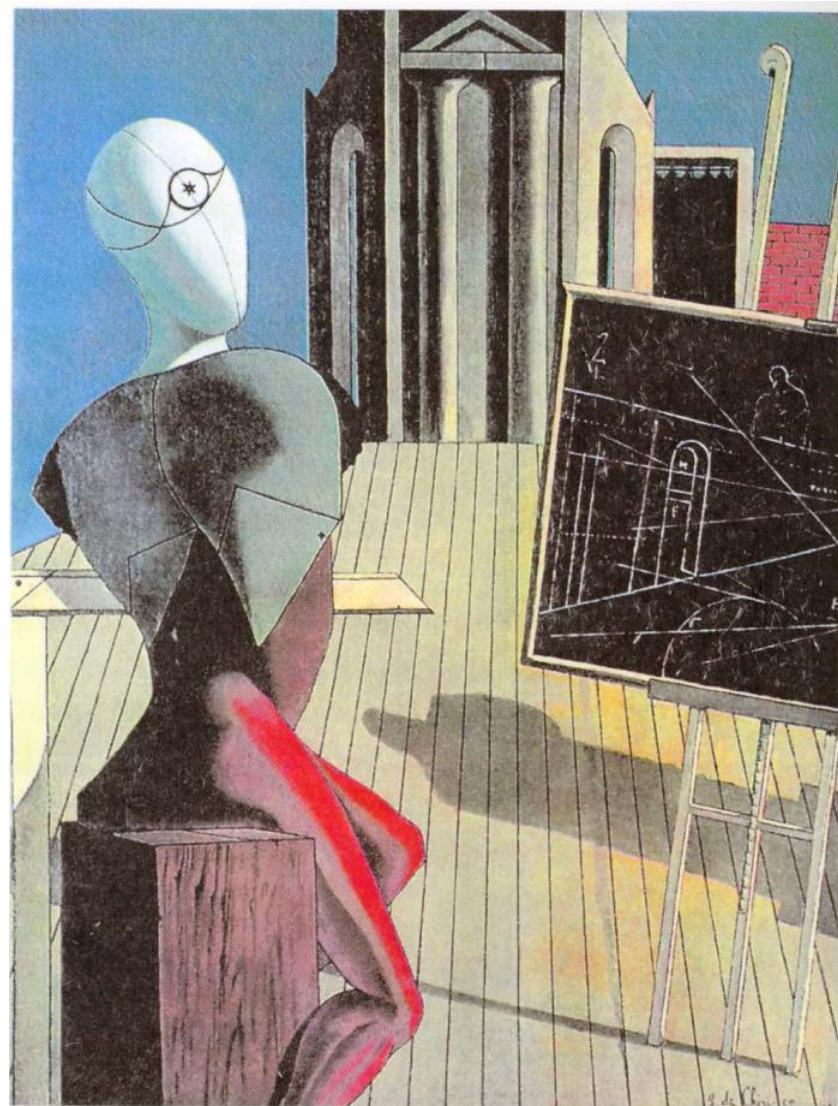
Художники в картинах и рисунках запечатлевали смутные, обрывочные изображения самых различных, то реальных, то воображаемых предметов, сливающихся воедино, продолжающих друг друга в самых неожиданных сопоставлениях.

На этапе становления выделяют четырех ведущих мастеров :
Макса Эрнста, Андре Массона, Жоана Мирро и Ивана Танги.

Макс Эрнст. Сюрреализм

Сторонники нового направления обращались к творчеству **Антонио Гауди**, работавшего на стыке XIX-XX веков, который привлек сюрреалистов своей фантастической архитектурой. Близким по духу они считали российского художника **Марка Шагала**. Откровением для сюрреалистов стали произведения итальянского живописца и поэта **Джорджо Де Кирико**, которые были созданы в период с 1910 по 1918 годы.

Джорджо Де Кирико. Прорицатель. 1915 г.

Первая выставка сюрреалистов состоялась в 1925г., в ней участвовали такие непохожие друг на друга художники, как **Джорджо де Кирико, Пауль Клее, Жан Ари, Макс Эрнст, Ман Рей, Хуан Миро, Пабло Пикассо** и другие.

Ключевые фигуры:

- **поэт Гийом Аполлинер (1880-1939)**
- **писатель Андре Бретон (1896-1966)**
- **художник Сальвадор Дали (1904-1988)**
- **художник, дизайнер Пол Нэш (1889-1946)**
- **фотограф, художник Ман Рэй**

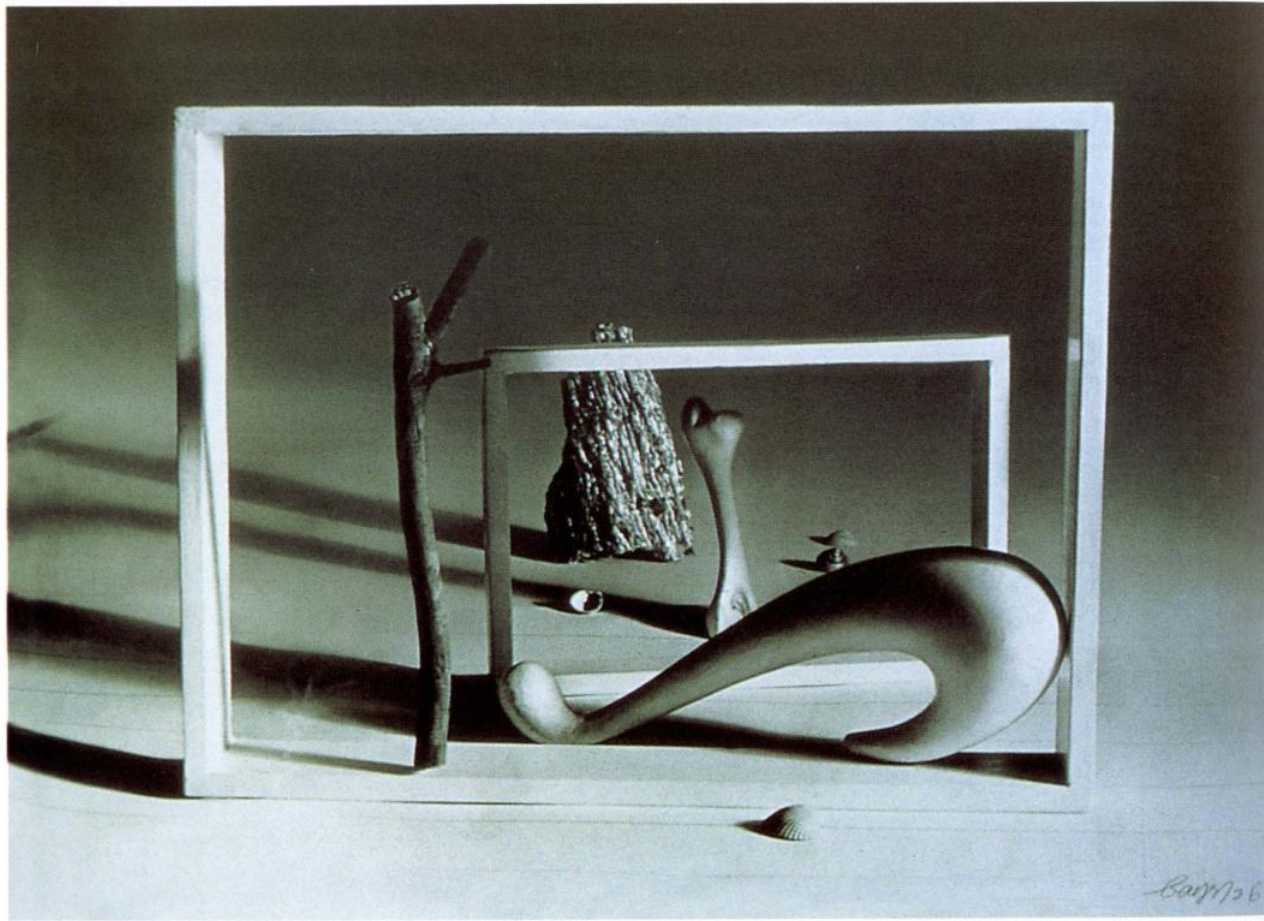
Ман Рэй. Метроном
,1923

В 1930-1939 годах сюрреализм получил широкое распространение и выходит на международную арену. Постепенно сюрреализм вторгается в мир графического дизайна. Примерами сюрреализма в дизайне могут служить рекламные плакаты английских художников 1930-х годов.

Ман Рэй. Пусть Лондон движется. Плакат ,1932

Организируются выставки в Америке, Лондоне, Цюрихе, Барселоне, Праге и др.

Гербер Байер. Перед рассветом,
1936

Активизация деятельности этого направления выпала на послевоенные годы в Америке. Она происходила в атмосфере атомного психоза

Пол Нэш. Море смертей , 1940-1941

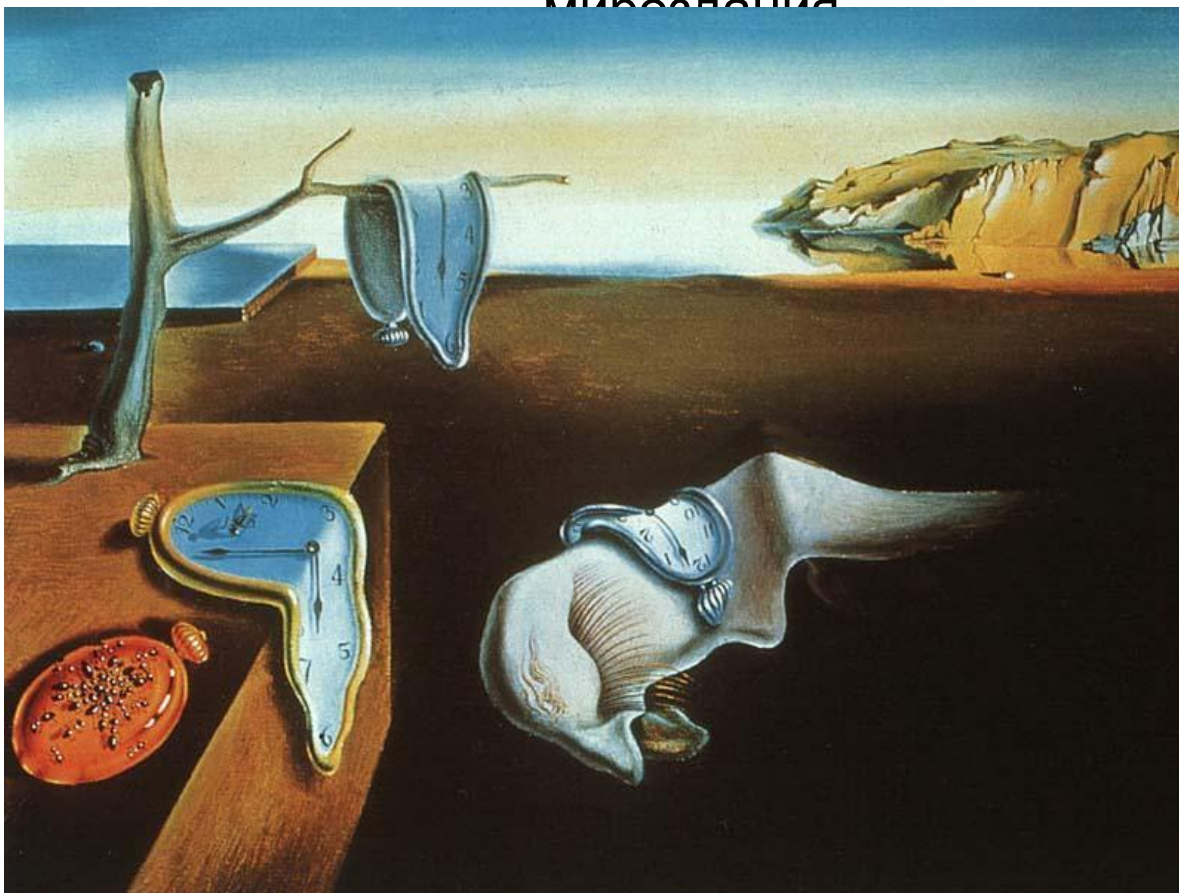
Сальвадор Дали
(1904-1989) –испанский
художник-сюрреалист,
общепризнанный
классик искусства.

В начале 1930-х формируется характерный для **Дали** «параноико-критический метод», который сам художник объяснял как **«спонтанный метод иррационального познания, основанный на критической и систематической объективации бредовых ассоциаций и интерпретаций»**.

С Дали. Медитация на арфе, 1932-1934

На уровне знаков, **С. Дали** чаще всего использовал символику, почерпнутую из трудов швейцарского философа и психолога Карла Юнга. По Юнгу, вода и камень олицетворяют мужское и женское начало, яйцо – образ Вселенной, начало мира, птицы – образы загробного бытия, мировое дерево – конструктивную основу

С.Дали Persistence of Time, 1931

Огромный трагический дар **С. Дали** нашел свое отражение в его, пожалуй, самой знаменитой картине «Предчувствие гражданской войны в Испании». По свидетельству современников **Дали**, это полотно обладало огромным антивоенным пафосом.

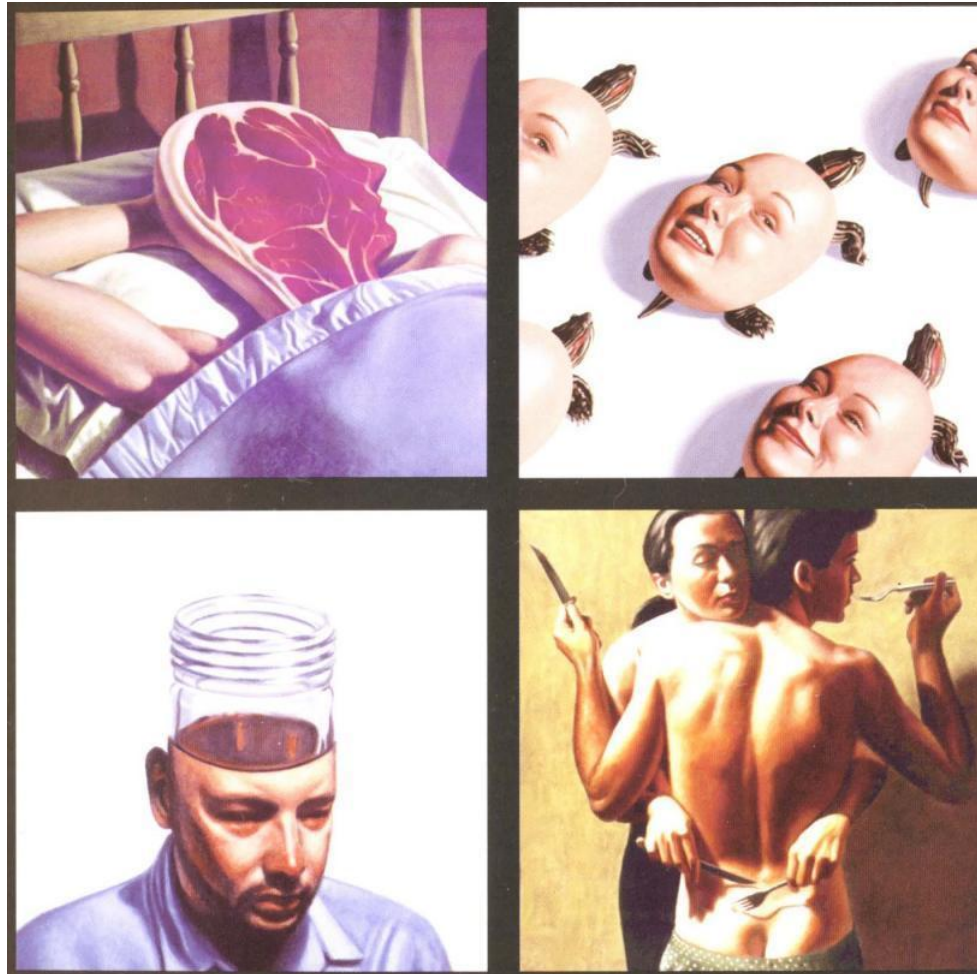
Сальвадор Дали. Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны. 1936 г.

Необычный дар художника и его всеохватывающая универсальность сделали его восприимчивым к бессмертным титанам эпохи возрождения. Творчество **Сальвадора Дали** представило как один из общечеловеческих символов культуры XX века.

Сальвадор Дали. Диван-губы,
1936-1937

Принципы сюрреалистического искусства не исчерпаны и по сей день. Оно трансформировалось, пришло в дизайн, в театральные декорации, нашло много созвучий в других авангардных направлениях и течениях современного художественного мира.

Дэвид Каттер. Иллюстрации в альбоме «Прекрасный Юг» 0890, 1993

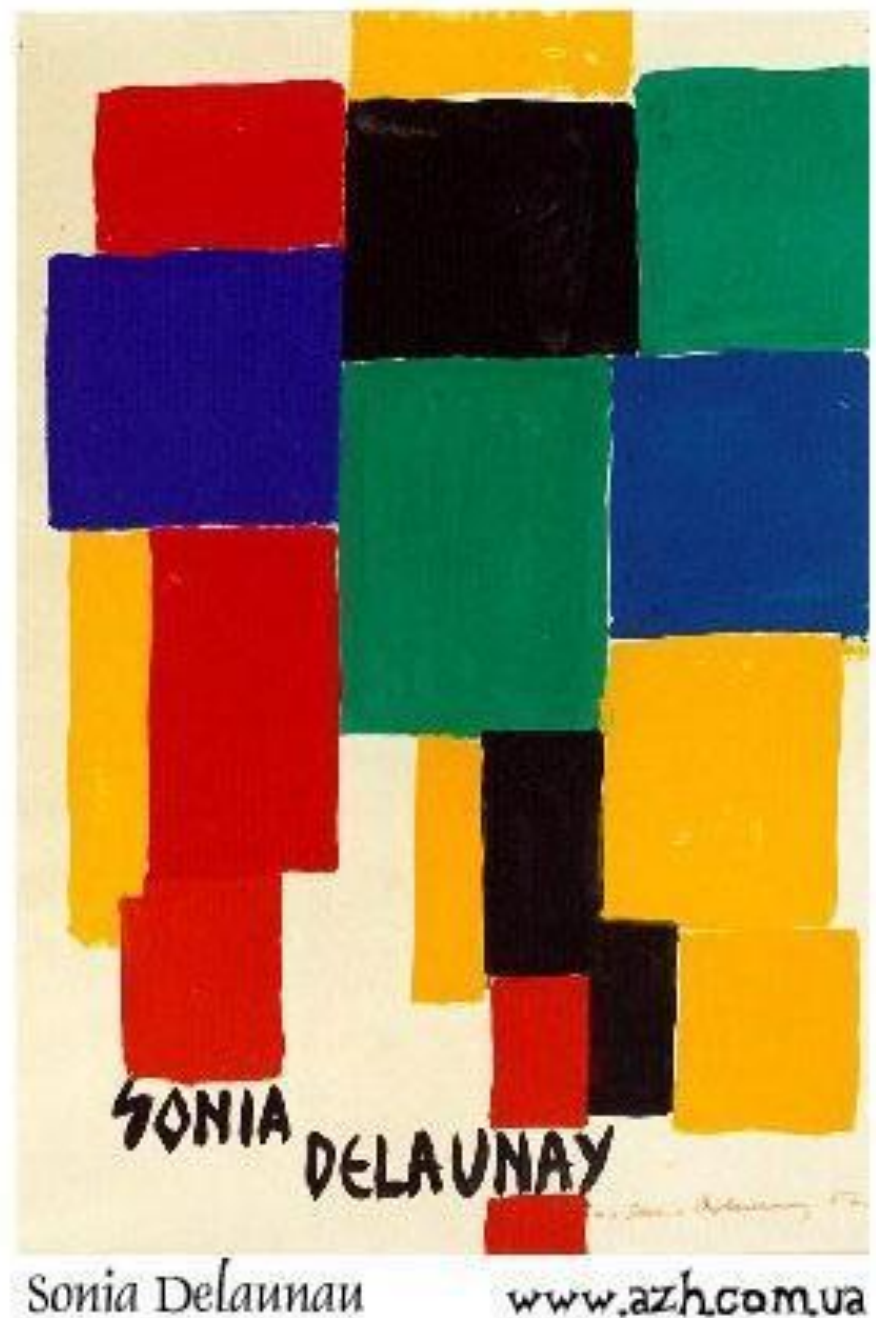
Примитивизм -

совокупное название тенденций в художественной культуре (главным образом 20 в.), опирающихся на архаические, «примитивные» формы творчества: первобытное искусство, традиционное творчество народов Африки, Америки, Океании и т.п.

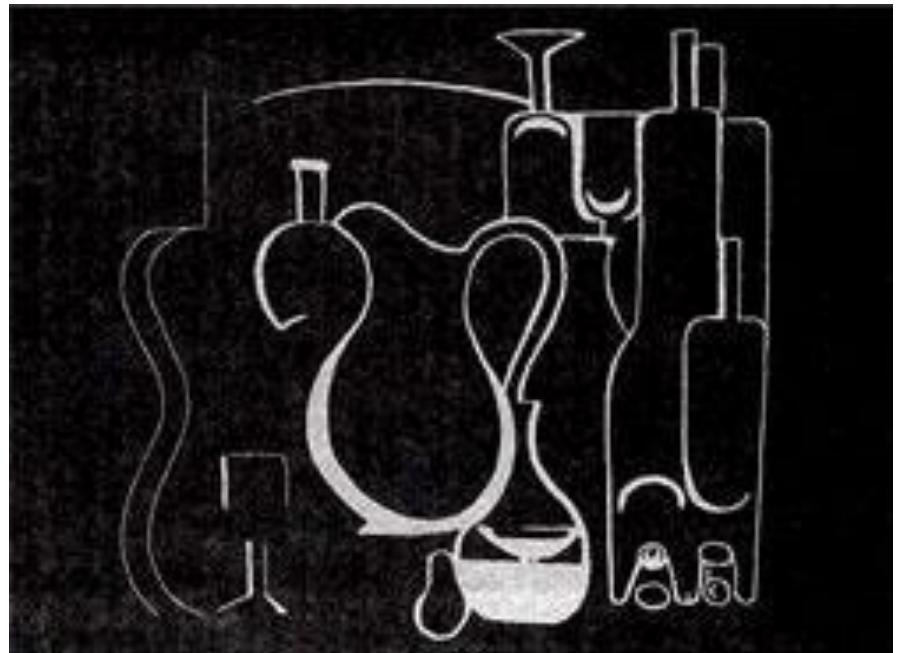

Орфизм (франц. *orphisme*, от *Orphee* Орфей), течение в западноевропейской живописи 1910-х гг., близкое к кубизму и футуризму. «**Орфисты**» стремились выразить динамику и музыкальность ритма пересечением плоскостей, окрашенных в чистые, яркие тона.

Ключевые фигуры:
француз Р. Делоне,
чех Ф. Купка

Пуризм - (франц. *purisme*, от лат. *purus* — чистый) - это искусство интеллектуальное, исключая случайность и использующее четкие геометрические формы. Пуризм стал эдаким усовершенствованным кубизмом, который отказался от декоративности и деформации форм и взялся за "очищение" действительности, представленной на холсте. Их девиз - долой фантазию и свободу творчества во благо пластического совершенства.

А. Озанфан. Графика на черном фоне. 1928 г.)

Ключевые фигуры:
художник А. Озанфан
архитектор Ш.Э. Жаннере (Ле Корбюзье)