

Живопись авангарда

Примитивизм

- **Примитивизм** — стиль живописи — стиль живописи, зародившийся в XIX веке — стиль живописи, зародившийся в XIX веке, вмещающий в себя обдуманное упрощение картины, делающее её формы примитивными, как творчество ребенка или рисунки первобытных

Примитив: новая эстетика

Голова идола. Киклады.
2700–2300 гг. до н.э.

А. Модильяни. Кариатида II. 1912

Н. Пирсманшвили
Рыбак в красной рубашке
1910-е

«Примитивное» народное искусство, отличавшееся особой, наивной красотой и лапидарной выразительностью, внесло свою лепту в создание эстетических канонов авангарда.

Африканские маски, народный лубок, трактирные вывески, средневековые иконы, буддийские скульптуры – откуда только не черпали вдохновение новые мастера!

А. Руссо
Заклинательница змей
1907

Анри Руссо

1844—1910

- по прозвищу «Таможенник»;— французский живописец-самоучка, Живописью стал заниматься уже в зрелом возрасте, не имея соответствующего образования.

Муза и поэт, 1909.

А. Руссо. Автопортрет, 1890,

Анри Руссо Прогулка в парке

Бабушка Мозес

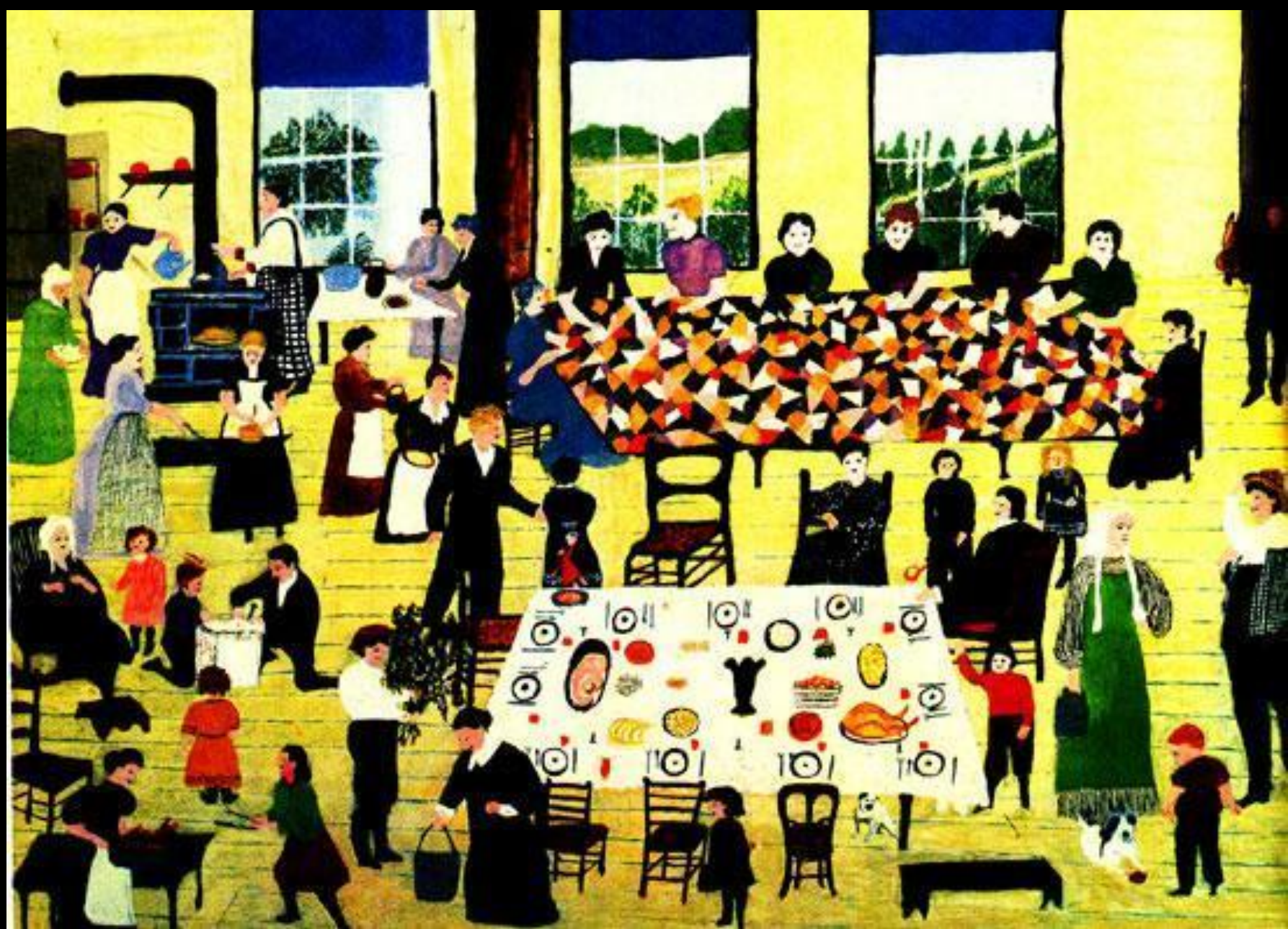
1860 - 1961

- *Анна Мэри Мозес*, — американская художница-любительница, одна из главных представителей американского живописного примитивизма.

А.М.Мозес День Благодарения

А.М.Мозес Праздник

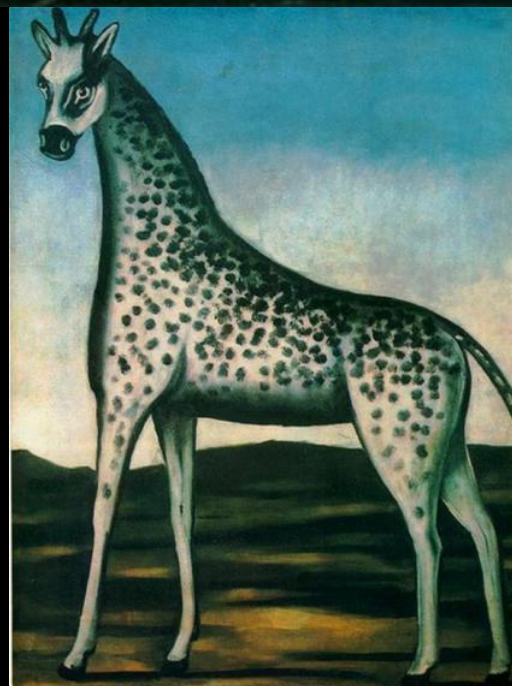
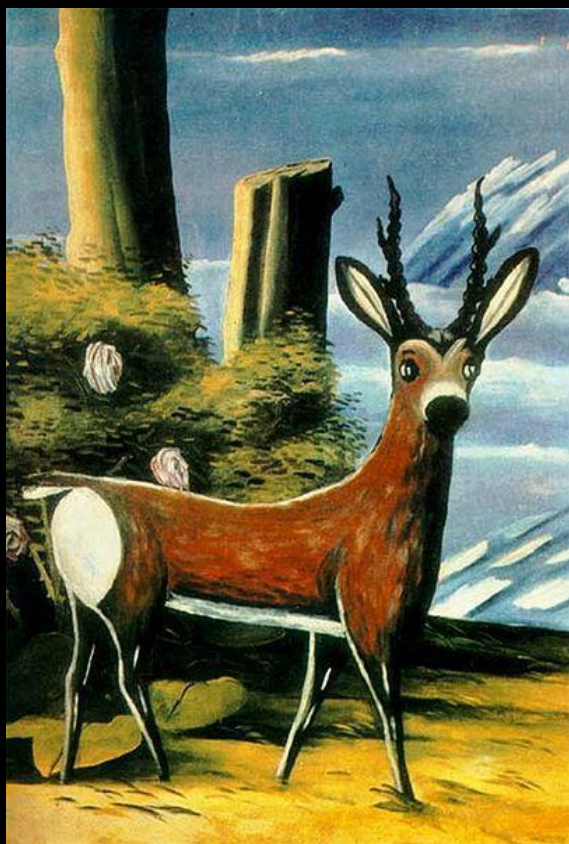
Нико́ Пиросма́ни

- Никола́й Пиросманишви́ли, — грузинский художник XX века, самоучка.
- Создавал вывески для торговых заведений и декоративные панно. По большей части писал красками собственного изготовления на клеёнке черного цвета. Портреты он часто выполнял по фотографиям

Девочка с шариками

Нико́ Пиросма́ни

«Косуля на фоне пейзажа» (1915),

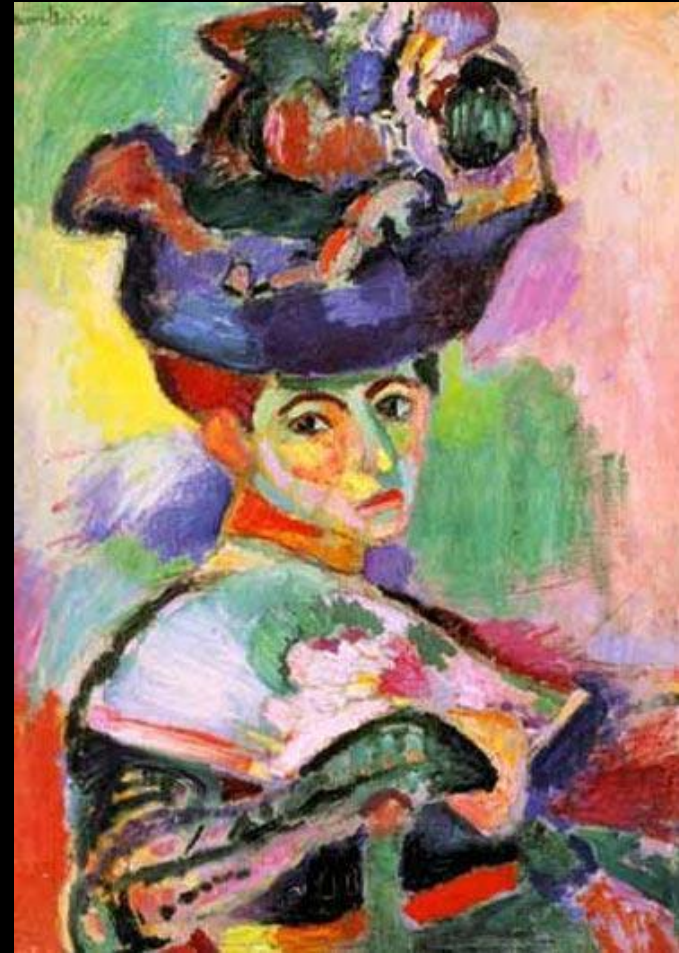

ФОВИЗМ

ФО
ВИ
ЗИ

ФОВИЗМ

- (от фр. *fauve* — дикий) — направление во французской живописи и музыке конца XIX — начала XX века. Наименование Фовизм было в насмешку присвоено группе молодых парижских художников, попирающих привычные каноны прекрасного.
- Вдохновителями фовистов послужили постимпрессионисты Ван Гог и Гоген,

Анри Матисс
Женщина в шляпе
1906

Энгр. Виконтесса д'Оссонвиль

Анри Матисс
Женщина у окна. 1905

Художественной манере фовистов свойственны

- Стихийная динамичность мазка.
- Яркий колорит, интенсивные локальные цвета.
- Упрощение формы, отказ от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

**Анри Матисс
Вид Коллиура. 1906**

Анри Матисс

(1869–1954)

- Главой фовистов был Анри Матисс -выдающийся французский художник, график, мастер декоративного искусства.
- Его девиз: “ Не копировать натуру, а интерпретировать ее”. Матисс совершил полный разрыв с оптическим цветом.

**Матисс: «Я рисую не женщин;
я рисую картины».**

Портрет жены художника 1905

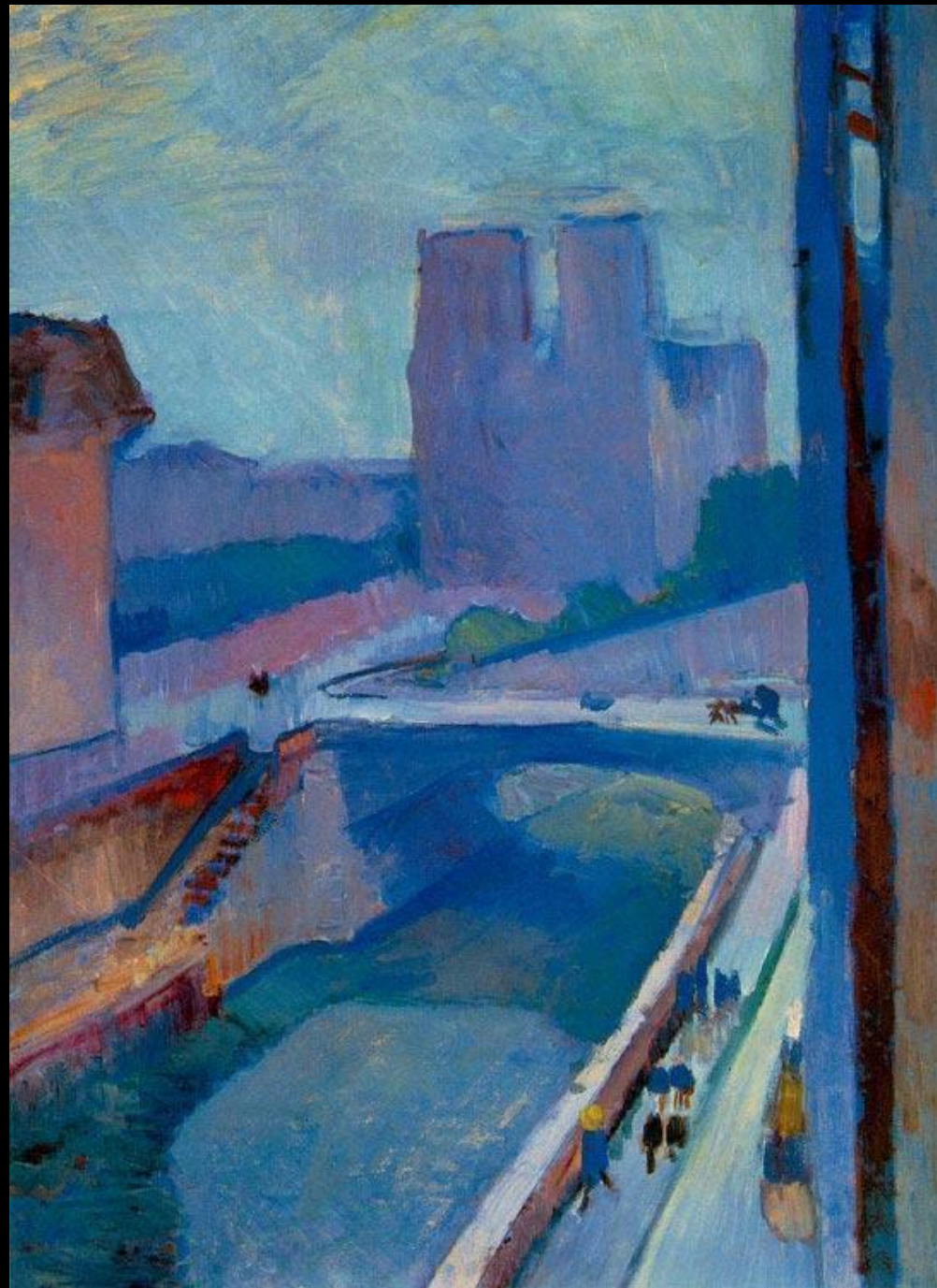

Цыганка. 1906.

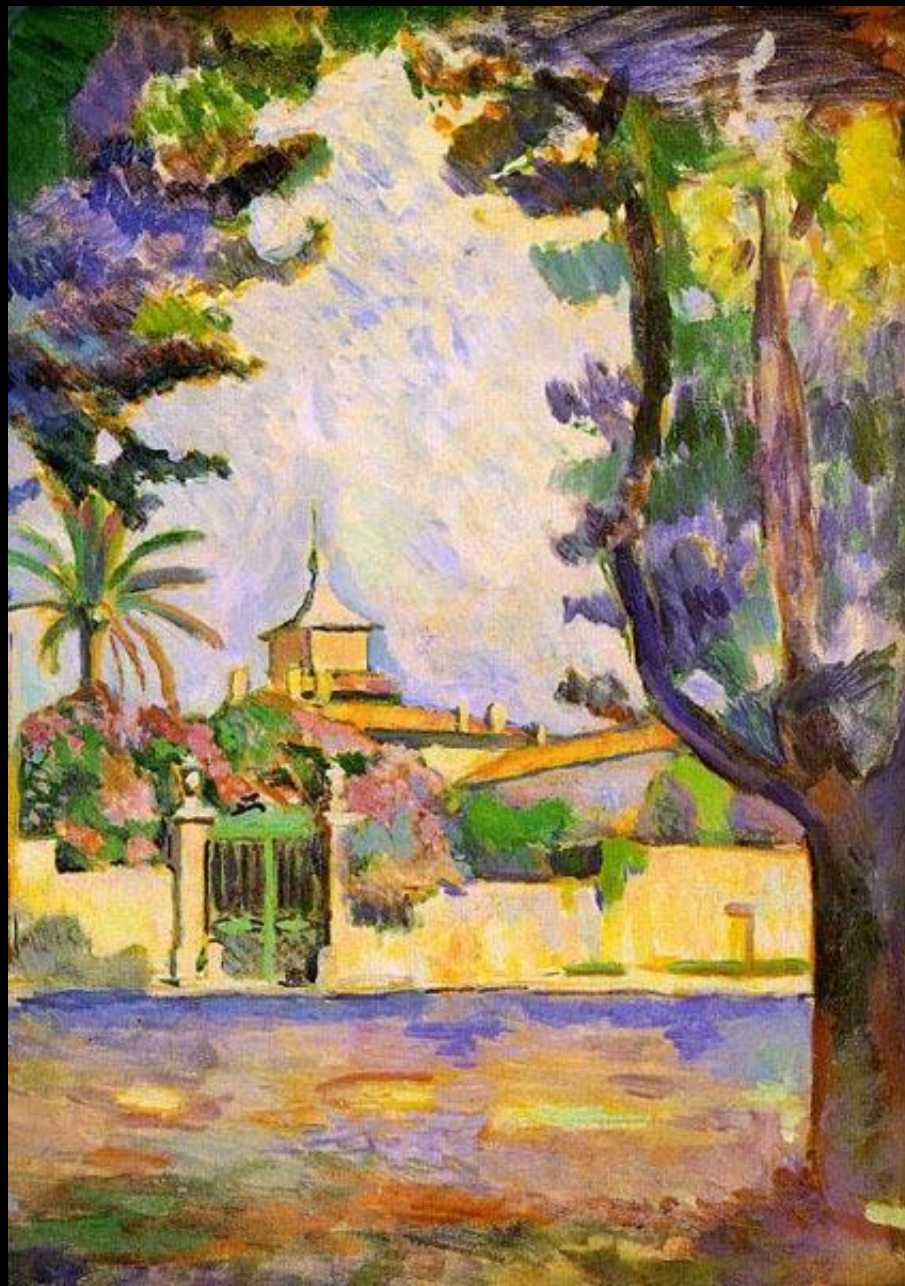

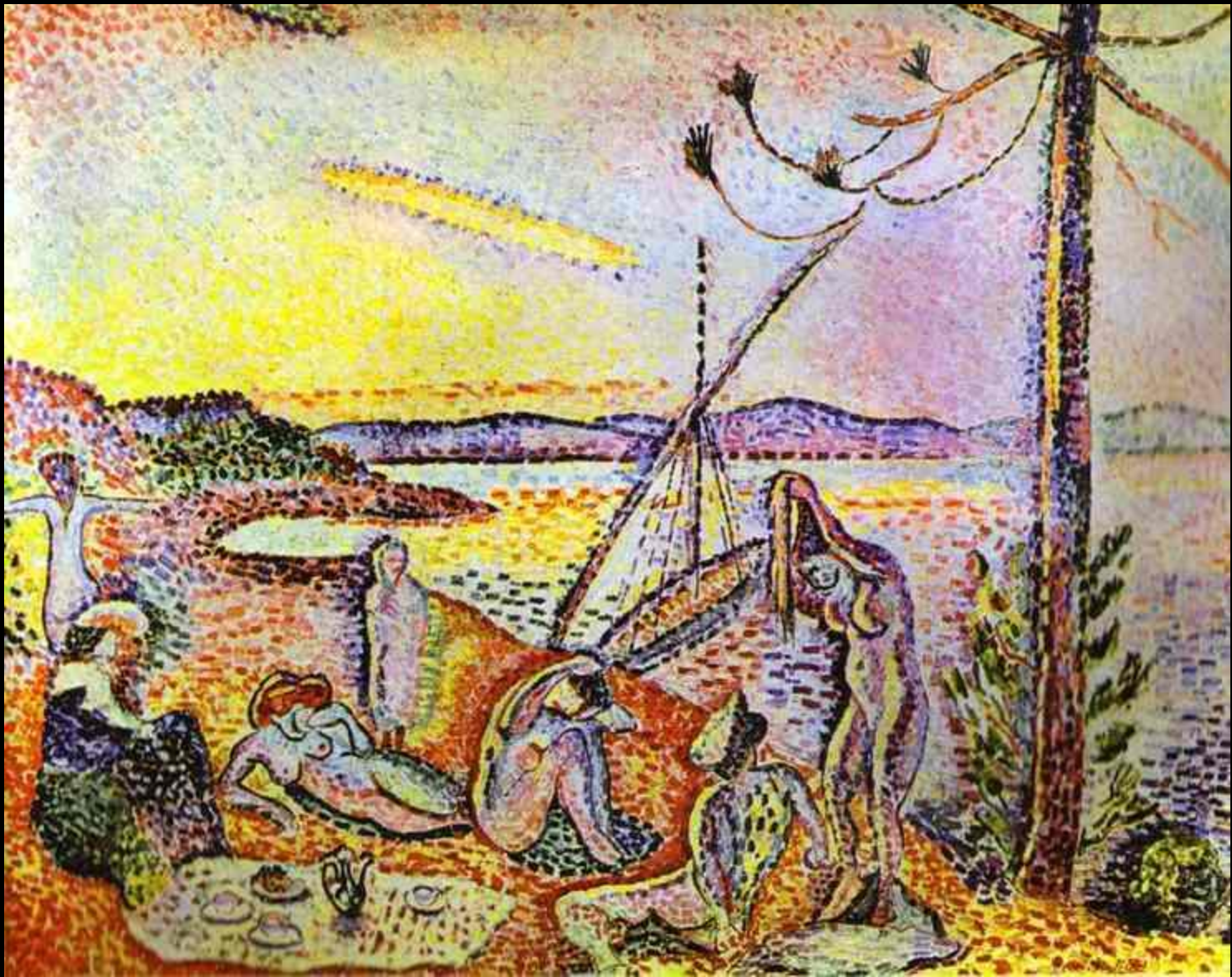
Анри Матисс Голубой горшок и лимон. с. 1897.

Анри Матисс
Очертания Нотр – Дам ночью
1902

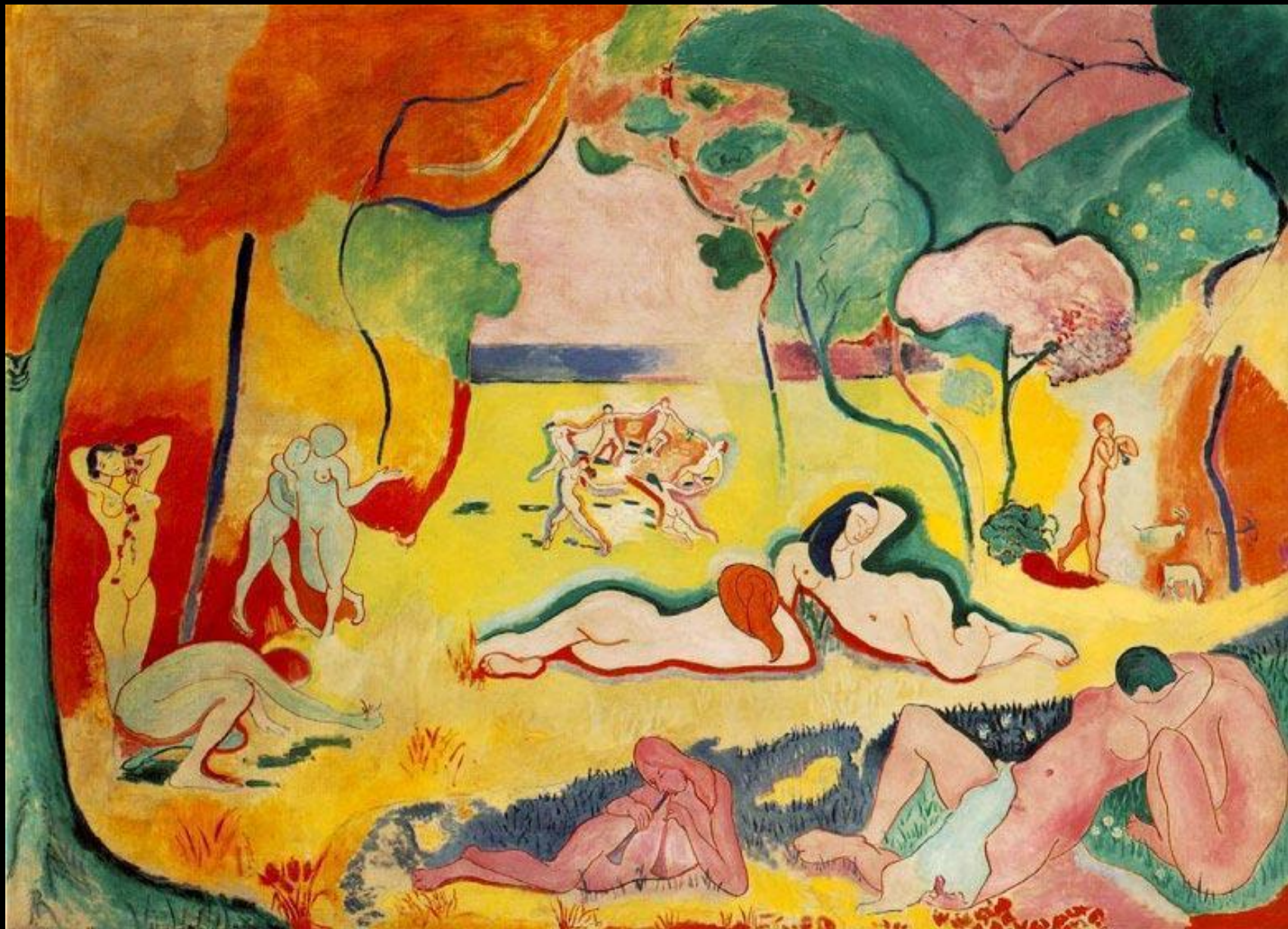
Анри Матисс
Площадь в Сен – Тропе
1904

Анри Матисс
Роскошь, покой и наслаждение. 1904.

Анри Матисс Радость жизни 1905 – 06 гг.

Сравните картины Матисса.
Обратите внимание на сходство сюжетов и совпадение изображаемых объектов.
Обратите внимание на принципиальную разницу живописной манеры: ранняя картина реалистична, поздняя – декоративна.
Какая картина тяготеет к изобразительности, а какая – к выразительности?

А. Матисс. Красная комната. 1912

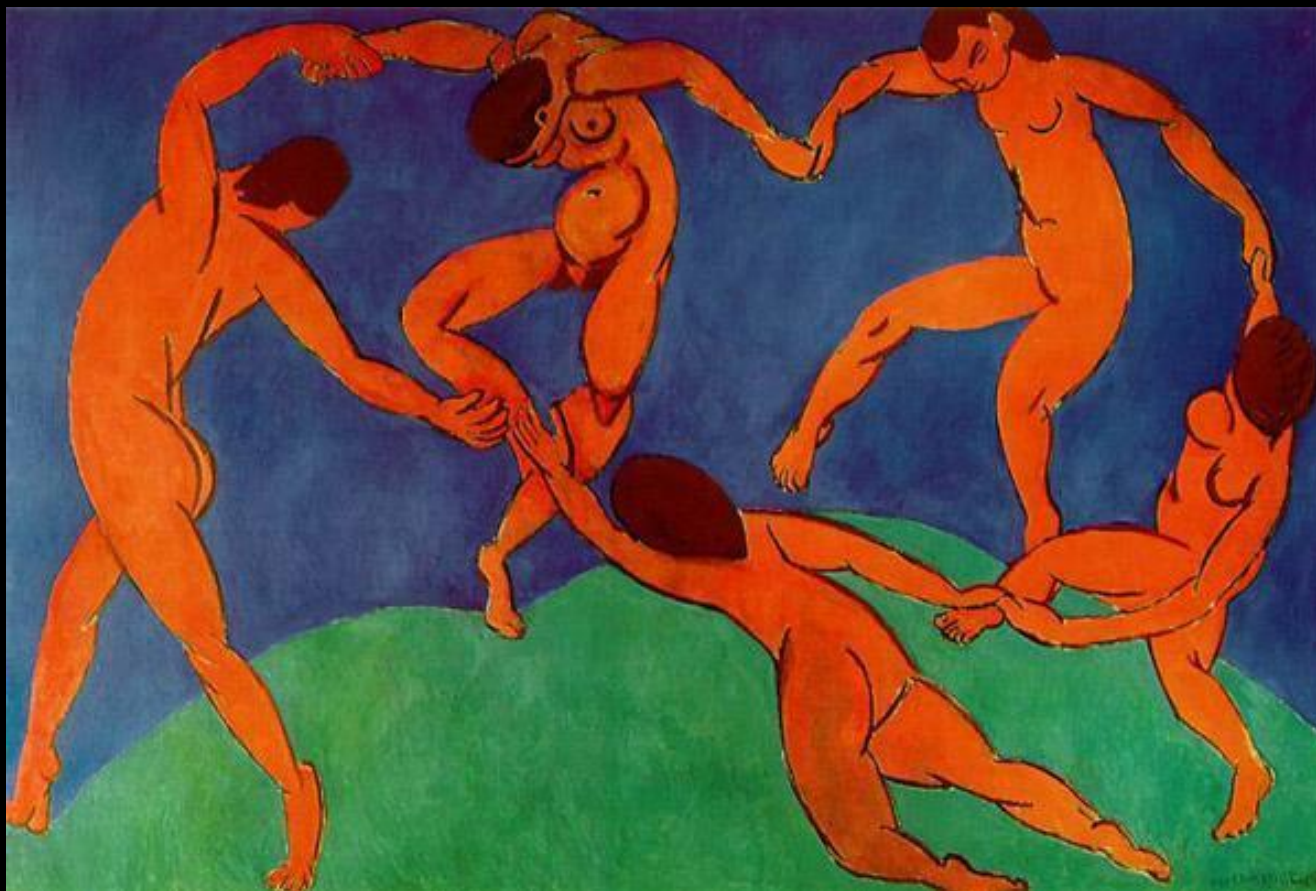

А. Матисс. Обеденный стол. 1897

Анри Матисс

- В его работах цвет стал эквивалентом эмоционального настроения автора, Живописец окончательно отказался от смешения цветов, светотени и мелких деталей — ничто не должно было снижать звучность краски.
- Другим выразительным средством в его картинах стала точно отработанная линия, мастер стремился создать на полотне максимально обобщённый образ, который передавал бы самую сущность формы, её «знак», будь то рука, глаз или цветок.

А. Матисс. Танец. 1910

Матисс, полностью освобождает цвет от какой-либо конкретики в передаче природы.

Вместо изобразительных функций цвет берет на себя функции *выразительные*.

Отныне предмет на картине может быть окрашен как угодно, лишь бы соответствовать выразительным замыслам живописца.

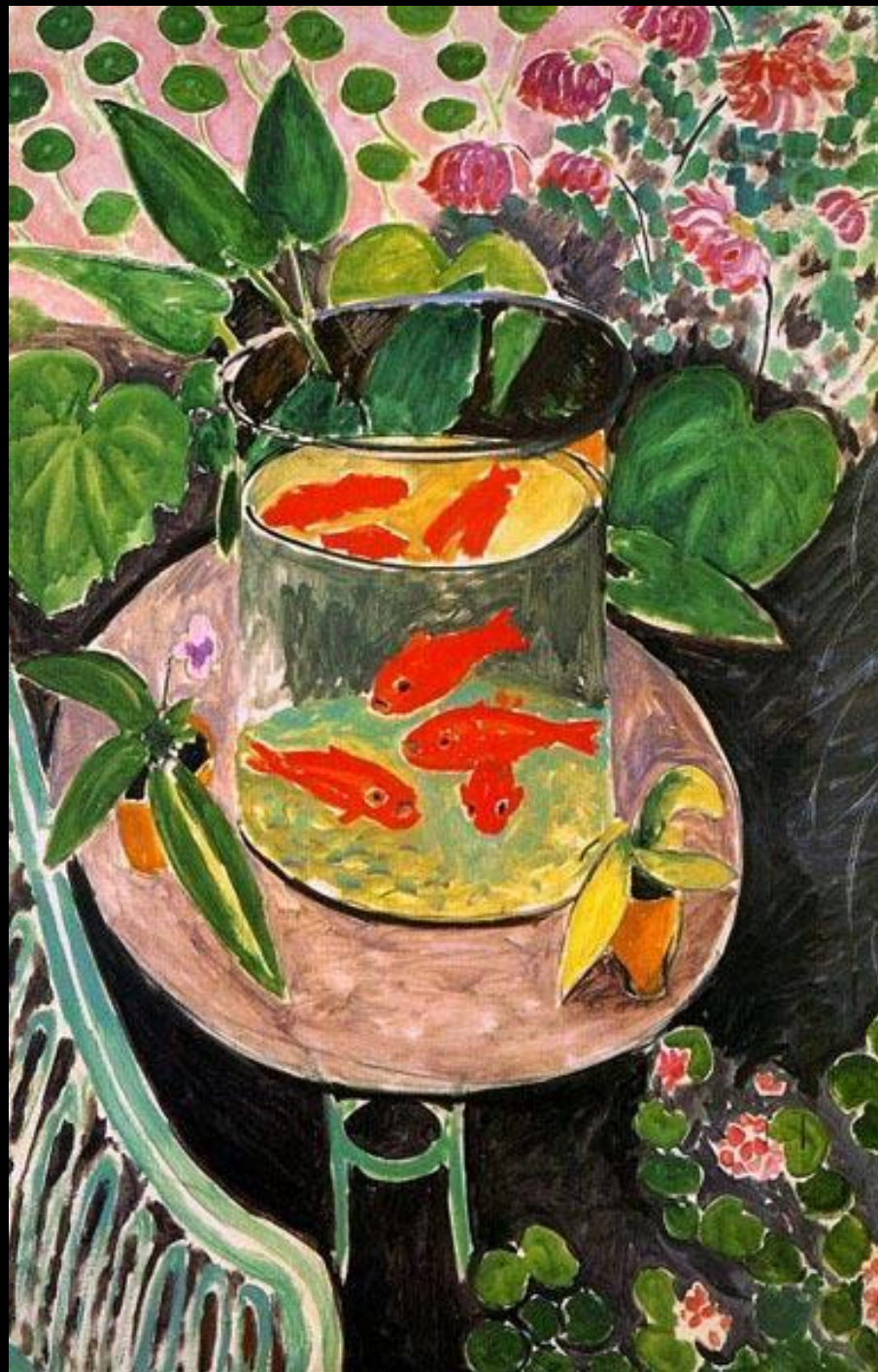

**Анри Матисс
Музыка. 1910.**

Анри Матисс
Танец с настурциями. 1912.

Анри Матисс
Красные рыбки 1911

Анри Матисс
Марокканка

Анри Матисс
Марокканец Амидо.

Анри Матисс Портрет Делекторской 1934 г.

H. Matisse

Анри Матисс
Ню, голубая IV. 1952.
Вырезка из бумаги, гуашь.

- Его рисунки пером просты и изысканны. Подчас мастеру достаточно тонкого беглого контура, чтобы изображение обрело жизнь, «зазвучало».

Продана за 927.407\$

Анри Матисс Портрет Маргариты
1906 – 1907 Тушь, кисточка 35 x 26.5 см

- В последние годы жизни, когда художнику уже трудно было писать маслом, он стал делать вырезки из цветной бумаги - «декупажи»

Анри Матисс Джаз - Лошадь, наездница и клоун 1947

Анри Матисс
Полинезия, море. 1946. Вырезка из бумаги, гуашь.

Анри Матисс
Интерьер Капеллы чётков в Вансе. Слева: дерево жизни, цветное
стекло. Справа: св. Доминик, керамическая плитка. 1950

Анри Матисс

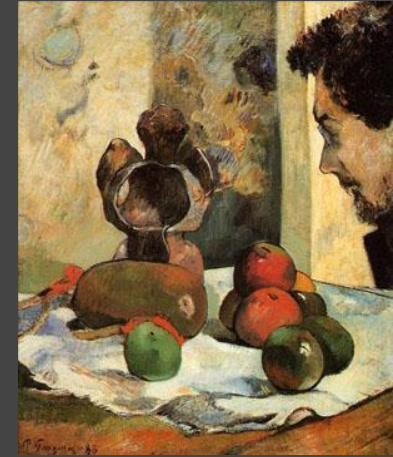
- Счастлив тот, кто умеет петь с душою чистой и открытой... Нужно уметь находить радость во всём: в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть.
- Творить — значит выражать то, что есть в тебе.

Источники живописи авангарда на примере *идеи* яблока

Импрессионизм

О. Ренуар
Два яблока
1890-е

П. Гоген
Натюрморт
с профилем
Шарля Лавалья
1886

Постимпрессионизм

Д.Г. Россетти
Венера
1868

Символизм

У. Моррис, Э. Бёрн-Джонс
Помона. Фрагмент. 1916

Модерн

Н. Гончарова
Крестьяне,
собирающие яблоки
1911

Примитивизм

ФОВИЗМ

А. Матисс
Яблоки на столе,
зеленый фон
1916

Сравните способ изображения

J.A.D. Ingres (1780-1867)
"Madam de Senonnes portretas,
1814-16.

Эрнст Людвиг Кирхнер
Две женщины на улице

1914

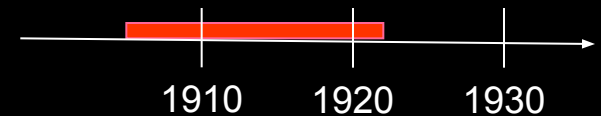
Экспрессионизм

(от фр. *expression* – выражение)

Сформировался в Германии, отразив глубокий кризис в котором страна оказалась после Первой мировой войны.

Энергию протеста против консервативных традиций в немецком искусстве первой выразила основанная в Дрездене в 1905 г. Группа «Мост». Ядром группы стали художники Эрнст Людвиг Кирхнер, Карл Шмидт-Ротлуфф и Эмиль Нольде.

Художники воспринимали творчество как способ выражения эмоций

Основные методы экспрессионизма

- гротеск, гипербола
- предельно концентрированные контрасты света и тени
- резкое пространственное смещение и нарочитая деформация формы
- открытые кричащие цвета
- подчеркнуто примитивные грубые формы, повторы абстрактных линий и плоскостей.

В экспрессионизме выделяют два периода:
до первой мировой войны и после.

ПАУЛЬ КЛЕЕ.
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КОРАБЛЕЙ. 1917*

- Первый или ранний период. К первому периоду относят творчество немецких художников Пауля Клее, Альфреда Кубина и Оскара Кокошки, объединений “Мост”, “Синий всадник”.

- Второй период: экспрессионизм периода первой мировой войны и в послевоенные годы.

ОТТО ДИКС.
*ПОРТРЕТ СИЛЬВИИ
ФОН ХАРДЕН. 1926*

«МОСТ» (1905-1912гг.).

- Основатели – студенты архитектурного факультета города Дрездена: Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель, Карл Шмидт-Ротлуфф

Они сознательно противопоставляли себя реализму, импрессионизму и стилю “модерн” Для них характерны - суровый угловатый стиль, крупные формы, яркие контрастные цвета,

резкий выразительный рисунок,

- - трагическое мировосприятие.

ЭРИХ ХЕККЕЛЬ. ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ

Э.Л. Кирхнер
Больной. Автопортрет
1918

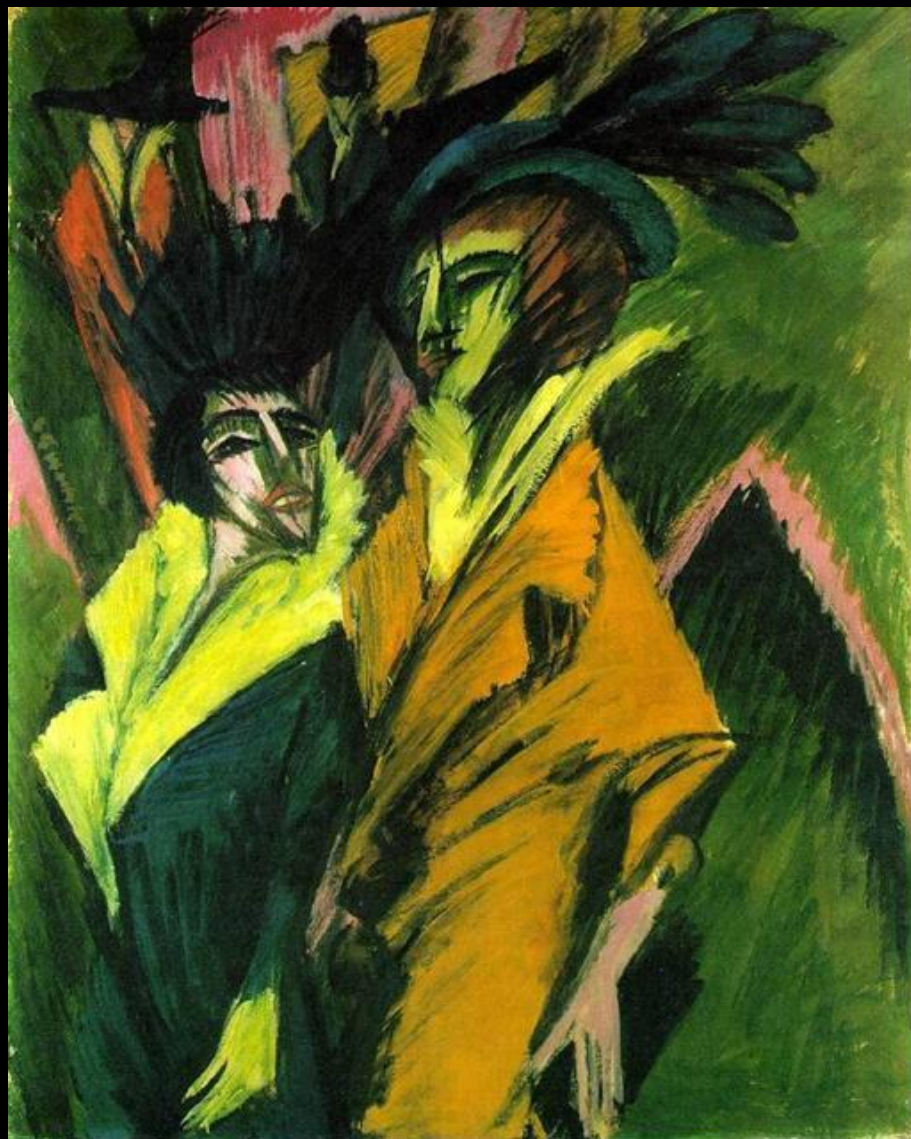
Живопись – это искусство, которое представляет собой феномен чувства на плоской поверхности... Сегодня фотография воспроизводит предмет точно. Живопись избавилась от необходимости делать то же самое, обретая свободу действия.

Эрнст Людвиг Кирхнер

Ф. Бэкон
Три этюда фигуры Распятая
1962

Людвиг Кирхнер

Для “Синего всадника” было характерно тяготение к абстрактному искусству, к отказу от передачи видимого окружающего мира. Их творчество было призвано выражать чувства, раскрывая трансцендентную сущность вещей.

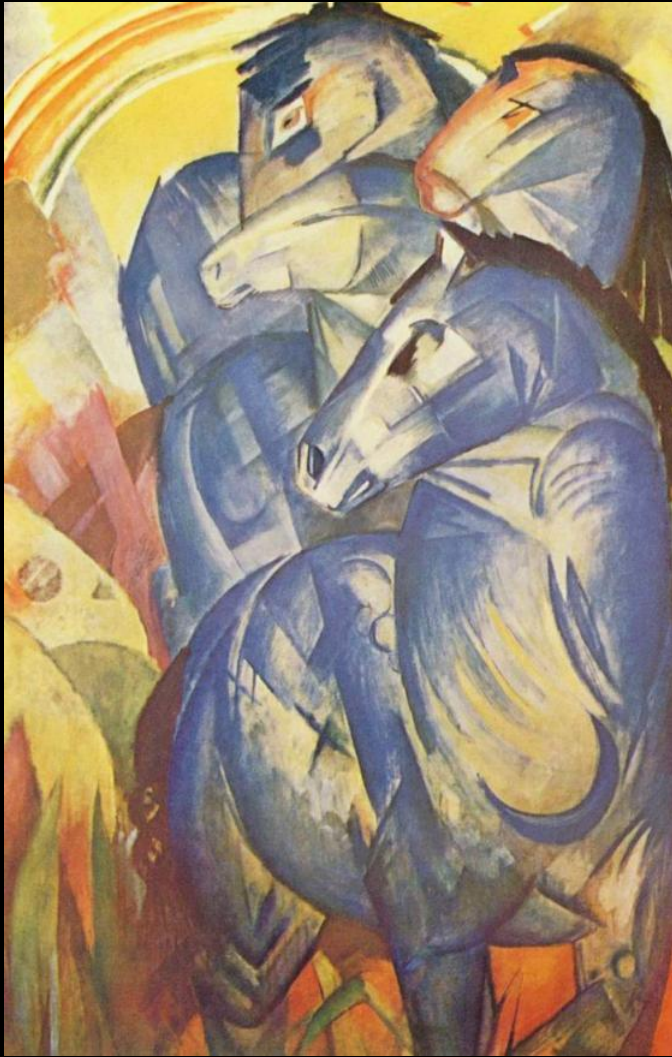

Франц Марк

ФРАНЦ МАРК.
ДВЕ КОШКИ

Франц Марк

Г.

- У ряда художников благодаря росту антивоенных настроений и влиянию массового революционного движения экспрессионизм получил антивоенную и антиимпериалистическую окраску
- (, Ж. Грос, О. Дикс, Л. Мейднер, О. Нагель и др.).

Отто Грос

- немецкий художник и график. Ярко выраженный авангардист, в 1920-е годы был связан с дадаизмом и экспрессионизмом. Полотна Дикса отличают социальные и пацифистские мотивы, осмысление общечеловеческих ценностей.

Отто Дикс «Салон» 1921

Впервые в истории само искусство было поставлено под вопрос

Две мировые войны с огромными жертвами, революции, Холокост, ГУЛАГ, фашизм, тоталитаризм, Гитлер и Сталин.

О. Дикс. Семь смертных грехов. 1933

То, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах. Окончательно померк старый идеал классически-прекрасного искусства, и чувствуется, что нет возврата к его образам. Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы. Нарушаются грани, отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще от того, что не есть уже искусство, что выше или ниже его.

Николай Бердяев

О. Дикс. Автопортрет в виде заключенного. 1947

Освенцим доказал, что культура потерпела крах.

Теодора Адорно

Grosz, George (26)

Grosz, George (27)

Grosz, George (28)

Grosz, George (29)

Grosz, George (30)

Grosz, George (31)

Grosz, George (32)

Grosz, George (33)

- **Примитивизм** (от лат. *primitivus* – первый, самый ранний), в изобразительном искусстве рубежа 19 – 20 веков. сознательное, программное "упрощение" художественных средств, обращение с этой целью к формам так называемых примитивов – произведениям первобытного, средневекового, народного искусства, детскому творчеству и т.п. Обращение к примитивизму, стремление обрести в первоначальных пластах жизни эмоциональную ясность, чистоту мировосприятия свойственны в искусстве конца 19 века творчеству П. Гогена и мастеров группы "Наби". К примитивизму также относят творчество "наивных художников", не получивших профессионального образования, но вовлеченных в общий художественный процесс (творчество А. Руссо во Франции).

Кубизм

- «Я рисую не то, что вижу, а то, что знаю» П. Пикассо.

Расщепление атома (от гр. *a-том* – не-делимый), который считался мельчайшей частицей материи

Способность света быть и волной, и потоком частиц

Из теоремы Гёделя о неполноте следовало, что в любой математике найдется утверждение, которое нельзя будет ни доказать, ни опровергнуть

Согласно теории Эйнштейна вечные константы – время и пространство – показали свою относительность

Неевклидова геометрия оперировала нечеловеческими мирами, где через одну точку можно провести множество прямых, параллельных данной

Психоанализ продемонстрировал роль бессознательного в человеческой психике и поведении

Социология убедилась в иррациональности общественных процессов

Кубизм

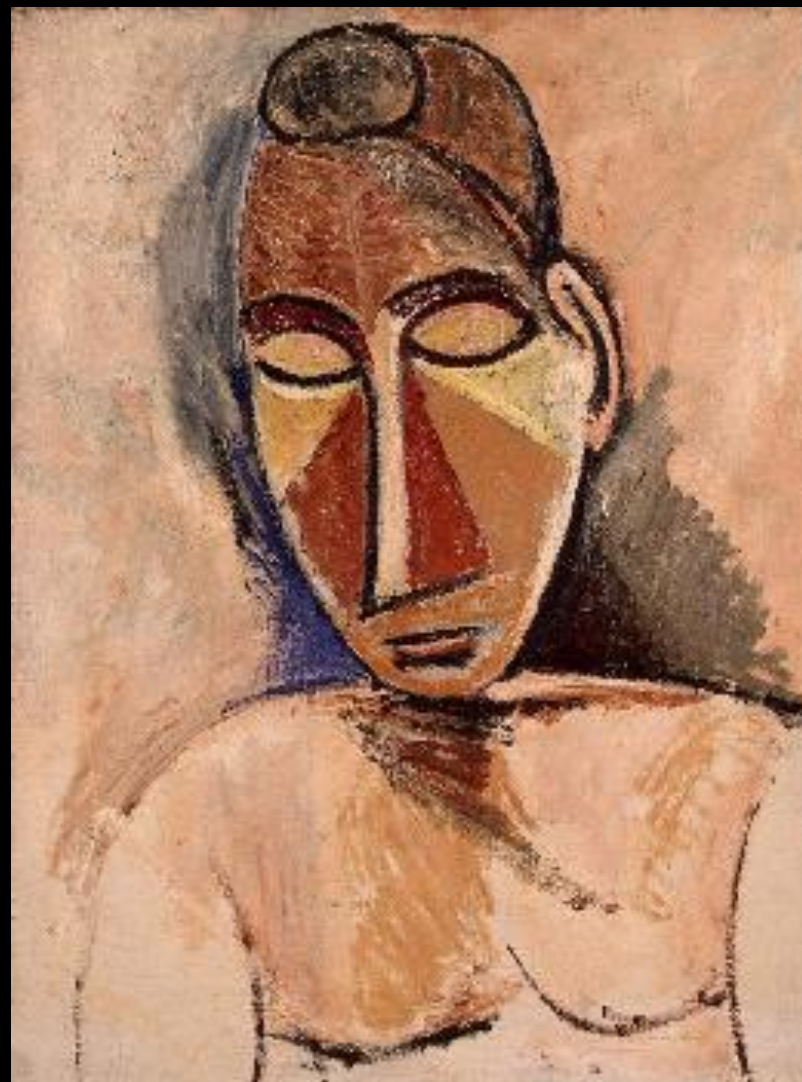
- Кубизм - (франц. cubisme, от cube - куб) направление в искусстве первой четверти XX века. Возникновение кубизма традиционно датируют 1906—1907 г. и связывают с творчеством Пабло Пикассо и Жоржа Брака.
- Непосредственное влияние : эксперименты с формой Поля Сезанна и африканская скульптура

Хуан Грис *Мужчина в кафе*, 1914

Африканская скульптура

Пикассо «голова женщины»

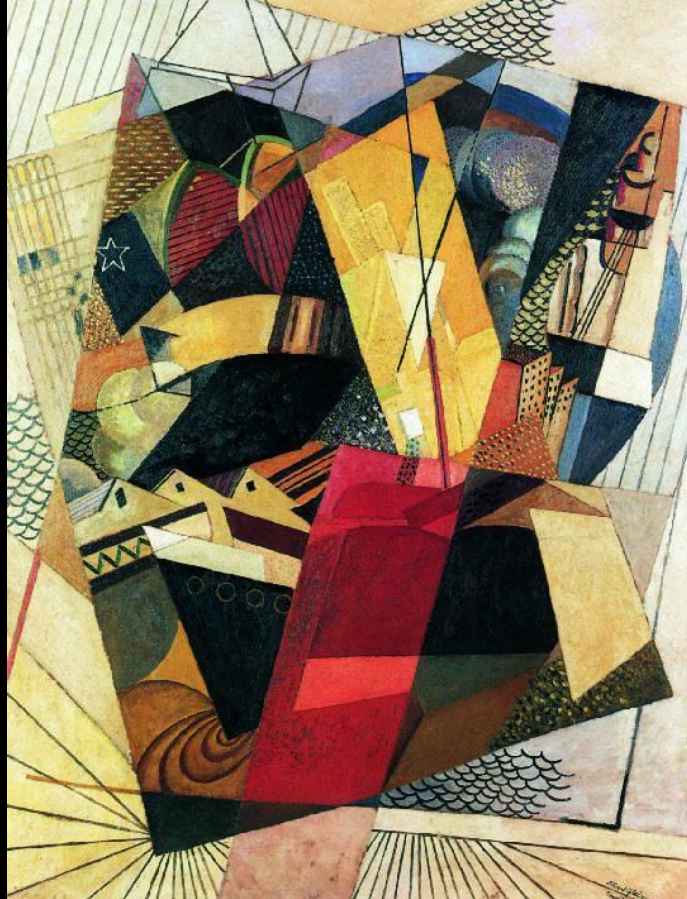

Жорж Брак

Пабло Пикассо

- Ж. Брак писал: “не нужно даже пытаться подражать вещам, которые преходящи и постоянно меняются, и которые мы ошибочно принимаем за нечто неизменное”.
- Американский искусствовед Дж.Голдинг писал, что кубизм – “самая полная и радикальная художественная революция со времен Ренессанса”..

А. Глез. В гавани. 1917

Ж. Метценже. Портрет Альбера Глеза
1911

Создание произведения есть мироздание, художник – творец, и он не копирует реальность, а творит ее.

Что производит живописец? Живописец творит картину. Настоящая правда вовсе не та, что изображена на ней, – там всего лишь иллюзия, копия, пересказ. Сама картина – вот действительно честная реальность. Она материальна, весома, «вечна», у нее есть форма и есть создатель.

«Картина ничего не имитирует, она обретает право на свое существование исключительно в себе самой».

Альбер Глез и Жан Метценже

Кубизм

- **Основная идея:** доминирование концепции над художественной самоценностью картины
- **Цель:** новый подход к реальности через условный характер пространства, деформацию и разложение предметов на геометрические плоскости, пластический сдвиг формы.

Характерные особенности кубизма

- Деформация фигур, показ их одновременно с нескольких сторон;
- стремление «раздробить» реальные объекты на подчеркнута геометризованные условные формы;
- полный отказ от светотени и перспективы.

П.Пикассо «Дружба»

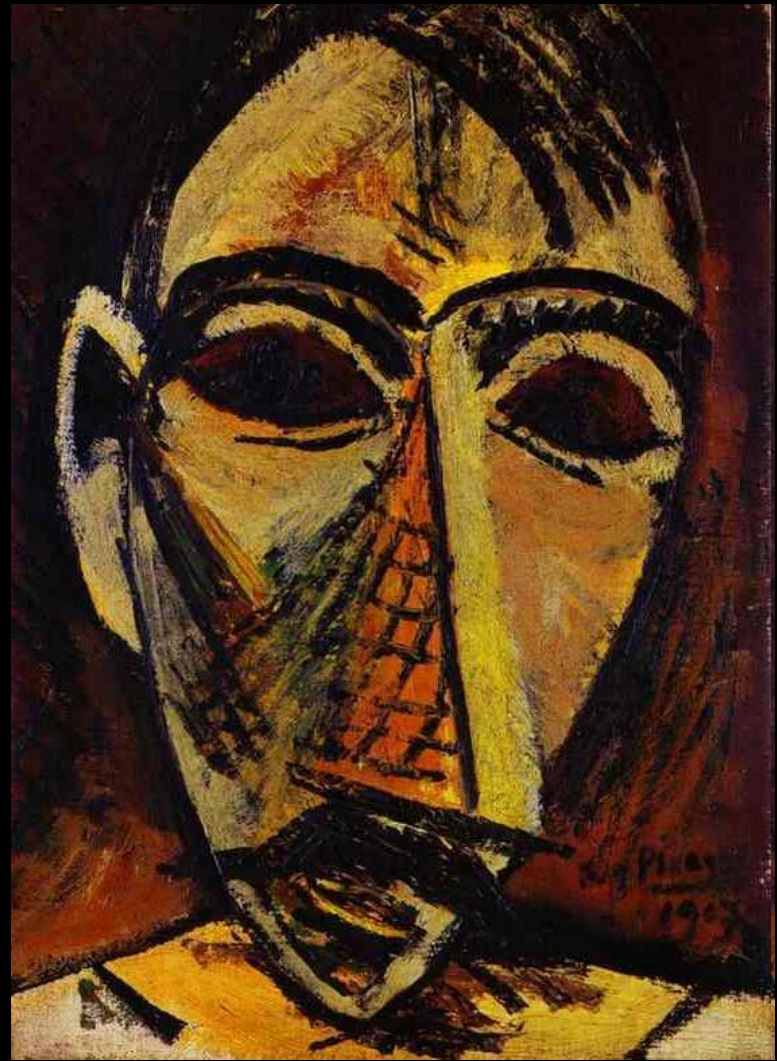
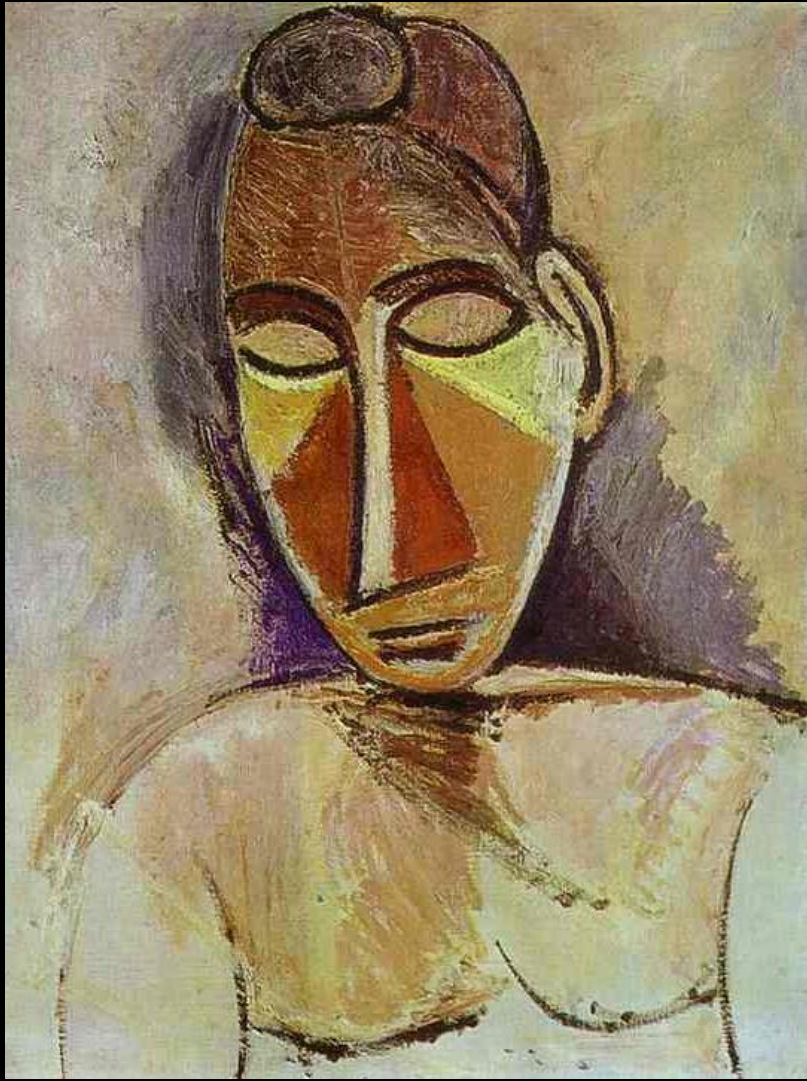
Пикассо «Кирпичный завод»

1. Сезанновский кубизм 1907-1909

- В осязаемо-пластической обобщенной форме, сведенной к элементарной структуре, кубисты стремились передать целостное ощущение мира в самом процессе его восприятия.

Пикассо «Женщина с веером»

Пабло Пикассо

Аналитический кубизм 1909-1912

- Изображения дробятся на мелкие плоскости, кристаллизируются. (эффект «треснувшего зеркала»).
- Объем существует как бы параллельно плоскости изображения.

Жорж Брак. Женщина с гитарой

На примере «Портрета Даниэля Канвейлера» работы Пикассо найдите аналогии между живописными приемами кубистов и физической картиной расщепления атома и распада материи.

На какие части распался атом?

Как может исчезнуть материя?

Как Пикассо раскладывает на составные элементы натуру?

Как в его живописи исчезает скрепляющая их структура?

П. Пикассо
Портрет Даниэля Канвейлера
1910

Жорж Брак. Кувшин и скрипка

Жорж Брак
«Кларнет и бутылка рома на камине»
Музей современного искусства,
Париж

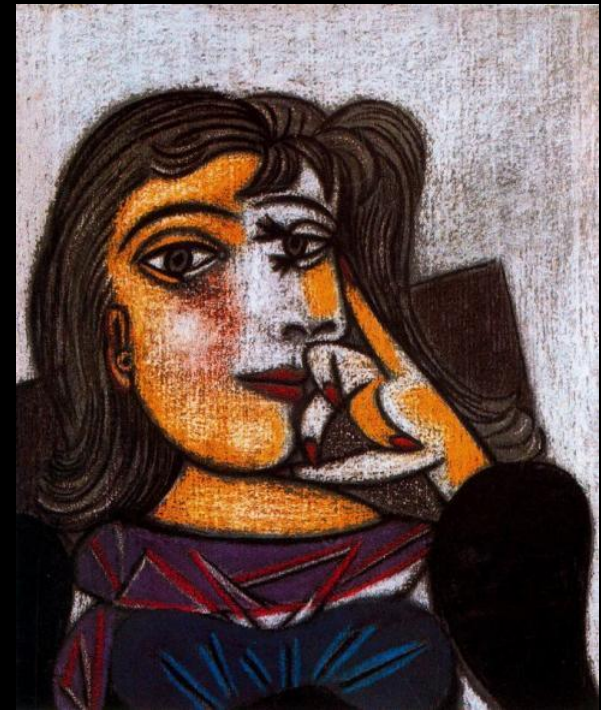

Жорж Брак. Чашка 1911

П. Пикассо. Портрет Хайме Сабартеса. 1939

На портретах работы Пикассо
совмещенное изображение
фаса и профиля так же
парадоксальны, как открытия
в квантовой механике.

П. Пикассо. Портрет Доры Маар 6. 1937

Аналитический кубизм

- Появляется новый прием построения – симультанизм (совмещение нескольких точек зрения на один объект)

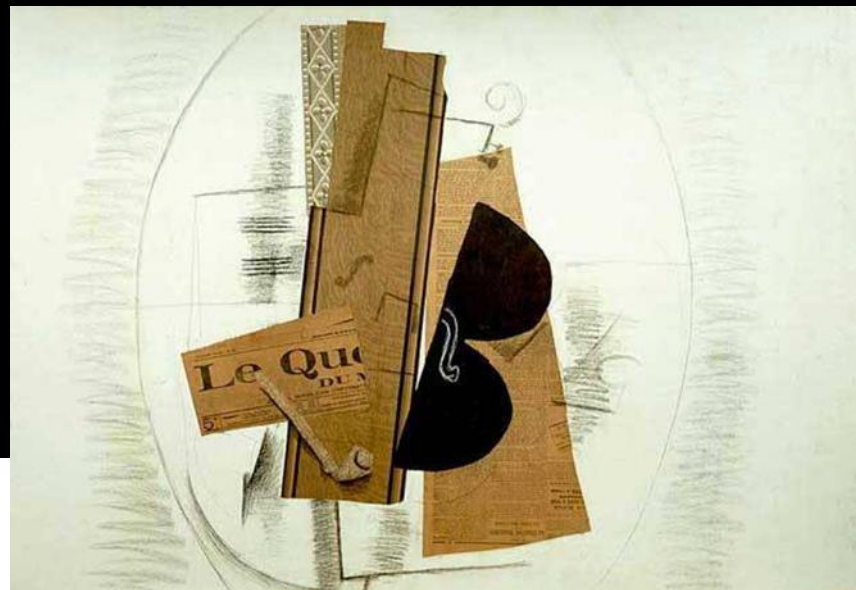
Пикассо Портрет Доры Маар

Синтетический кубизм

- Используется техника «коллаж». Картины превращаются в красочные, плоскостные панно, формы становятся более декоративными, в рисунок вводятся буквенные трафареты и различные наклейки, вырезки из газет и этикеток, песок, опилки, игральные карты, обои,
- Плоская картина обретает трехмерность – «контррельеф».

Пикассо Музыкальные инструменты

Жорж Брак Натюрморт

Жорж Брак.
Фрукты и вилка 1929

Материальность картины – единственная «честная» реальность

Пикассо. Гитара и бутылка пива Bass. 1913

Перед нами вещь, произведенная мастером-творцом, а не окно в мир.

Живописцы стали пользоваться не только холстами и красками, но и другими материалами, иногда стирая границу между живописью и скульптурой.

Рококо-кубизм

- Художники утверждали, что поверхность картины представляет собой не иллюзорное воспроизведение реальности, а самодостаточный объект.

Пикассо Столик в кафе

Пикассо «Харчевня»

Наиболее ярко и полно тенденция выразить незримое визуальными образами проявилась в творчестве Пабло Пикассо

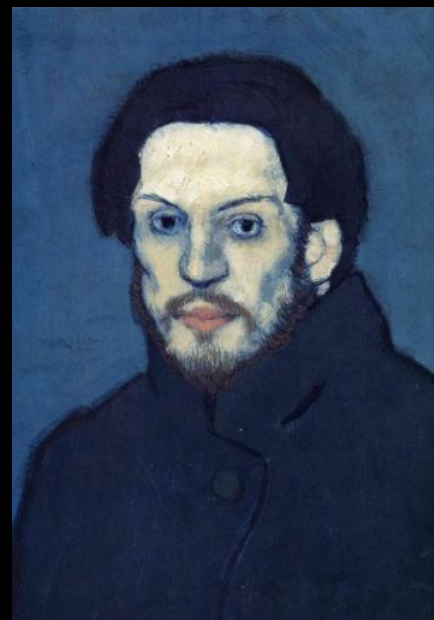

П. Пикассо. Большой натюрморт с круглым столиком. 1931

Я изображаю мир не таким, каким его вижу, а таким, каким его мыслю.

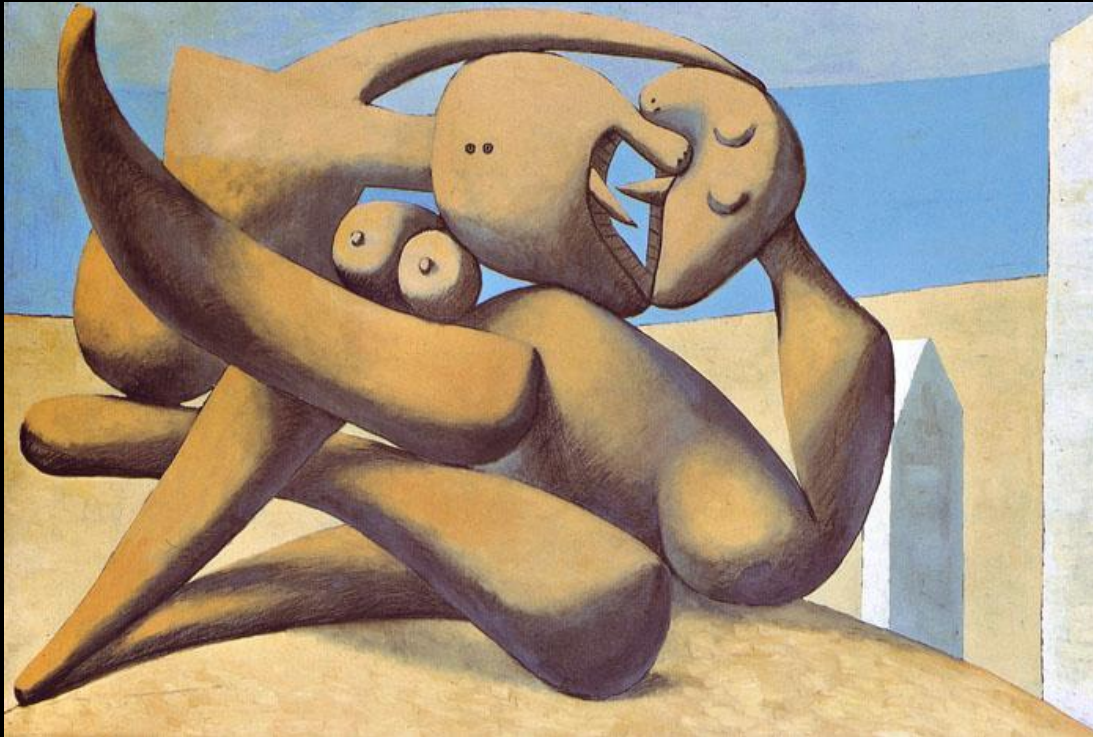
Я не пишу с натуры. Я пишу при помощи натуры.

Пабло Пикассо

П. Пикассо
Автопортрет
Фрагмент
1901

. Выразительность вместо изобразительности

П. Пикассо. Фигуры на берегу моря. 1931

Вместо «я так вижу»
появляется
«я так представляю»
или «я так мыслю».

▪
Зрители стали судить о картинах
по степени их выразительности,
а художники стали добиваться
максимальной экспрессии.

(1) Натюрморт со стулом. 1912

(2) Фигуры на берегу моря. 1931

(3) Женщина с цветком. 1932

Путь Пикассо к новым формам:
ранние периоды – приглядывание;
кубизм – прорыв вглубь в поисках основы мироздания;
коллаж – рассыпание на мелкие детали (1);
обращение к классицизму – временное отступление (2);
новая живопись – «пересобирание» и скрепление
разобранных частей (3).

Художник и его модель. 1928

Работы Пикассо на тему «Художник и модель» – метафоры, невербальные подтверждения того, что видение художника заменяется его представлением о натуре.

Футуризм

Дерзость и бунт

Искусство протеста и абсурда

Томмазо Маринетти

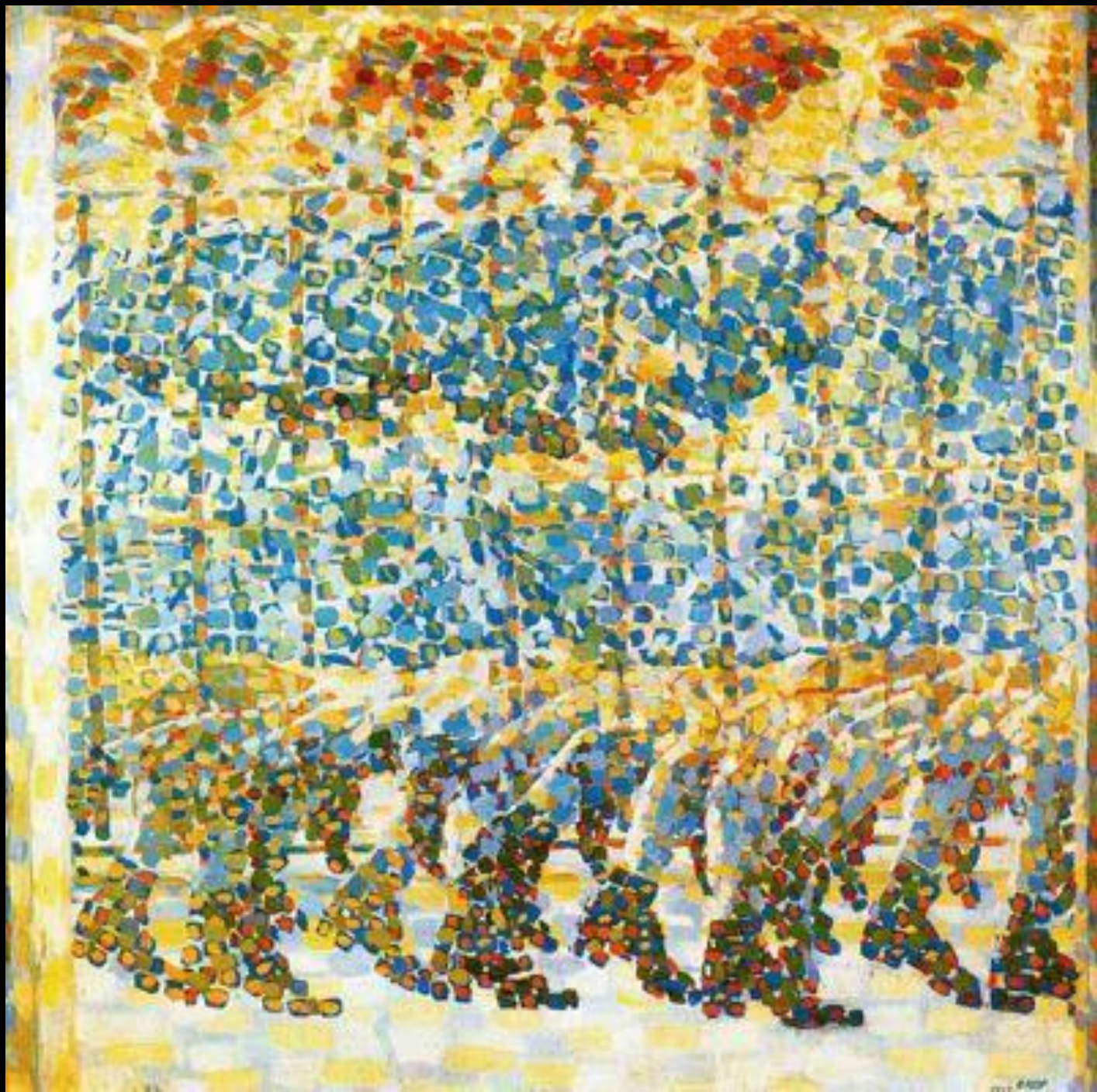
Андре Бретон

Русские футуристы (слева направо):
Н. Бурлюк, Б. Лившиц (стоит),
В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Кручёных

В начале XX в. Европа оказалась в состоянии жесточайшего политического, экономического, военного и идеологического кризиса.

Искусство старого мира было проклято вместе с ним самим, так сильны были всеобщая ненависть и жажда обновления. Художественные манифесты Маринетти и Бретона призывали к разрушению. Русские футуристы объявили несовременными Пушкина, Толстого, Достоевского. «Стодюймовками глоток старьё расстреливай», – призывал Маяковский.

Футури́зм

(от лат. *futurum* — будущее)
—авангардистское движение в европейском искусстве 1910-х — начала 1920-х гг., преимущественно в Италии и России. Стремясь создать «искусство будущего», футуризм декларировал отрицание традиционной культуры и воспевал эстетику урбанизма и машинной индустрии.

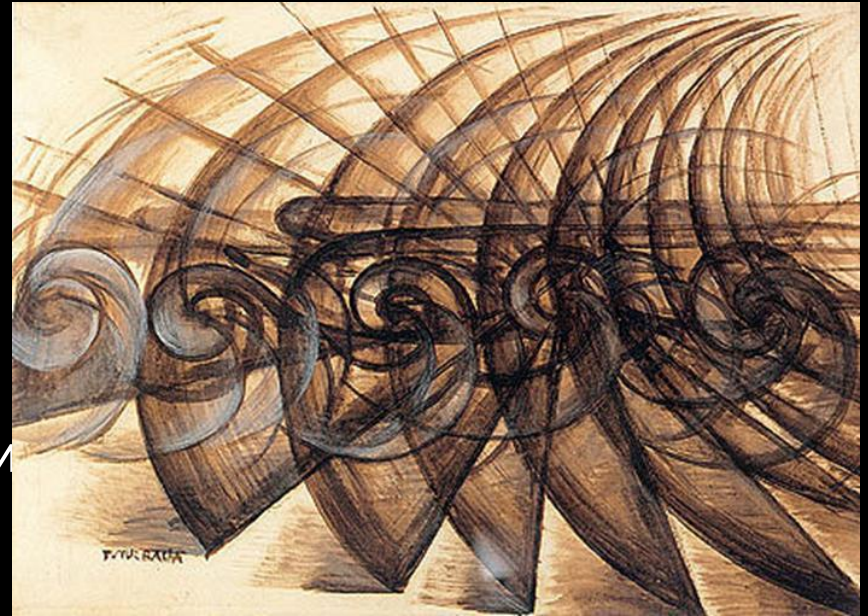
"Пессимизм и оптимизм" Джакомо Балла (1923).

Футуризм

- ▶ «Жар, исходящий от куска дерева или железа, нас волнует больше, чем улыбка и слёзы женщины»
- ▶ «Новое искусство может быть только насилием, жестокостью».
- ▶ Т. Маринетти
- ▶ «Гоночная машина прекраснее Ники Самофракийской»,

Характерные особенности живописи футуризма

- Важной художественной идеей футуризма стал поиск пластического выражения стремительности движения как основного признака темпа современной жизни.
- Используя пересечения, сдвиги, наезды и наплывы форм художники пытались выразить дробящуюся множественность впечатлений современного им человека, городского жителя.

Д. Балла Скорость мотоцикла
1913 г.

Характерные особенности живописи футуризма

- ▶ энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами,
- ▶ преобладание мелькающих форм, зигзагов, спиралей, скошенных конусов,
- ▶ динамика движений передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый принцип **симультанности**

Д.Балла Фигура в Пространстве

Множество ног у бегущей собаки футуристов, как и несколько колес у велосипеда, воплощали идею изображения движения в чистом виде, пусть и наивно реализованную, но все же ясно читаемую.

Дж. Балла. Динамизм собаки на поводке. 1912

Н. Гончарова. Велосипедист. 1912–1913

Сравните образы стихотворения Николая Заболоцкого «Движение» с живописью футуристов, например с картинами Джакомо Балла «Динамизм собаки на поводке» и Карло Карра «Лошадь и всадник». Что между ними общего? Какие задачи ставят перед собой поэт и художники? Какими приемами пользуются для передачи движения?

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Н. Заболоцкий. «Движение»

К. Карра. Лошадь и всадник. 1913

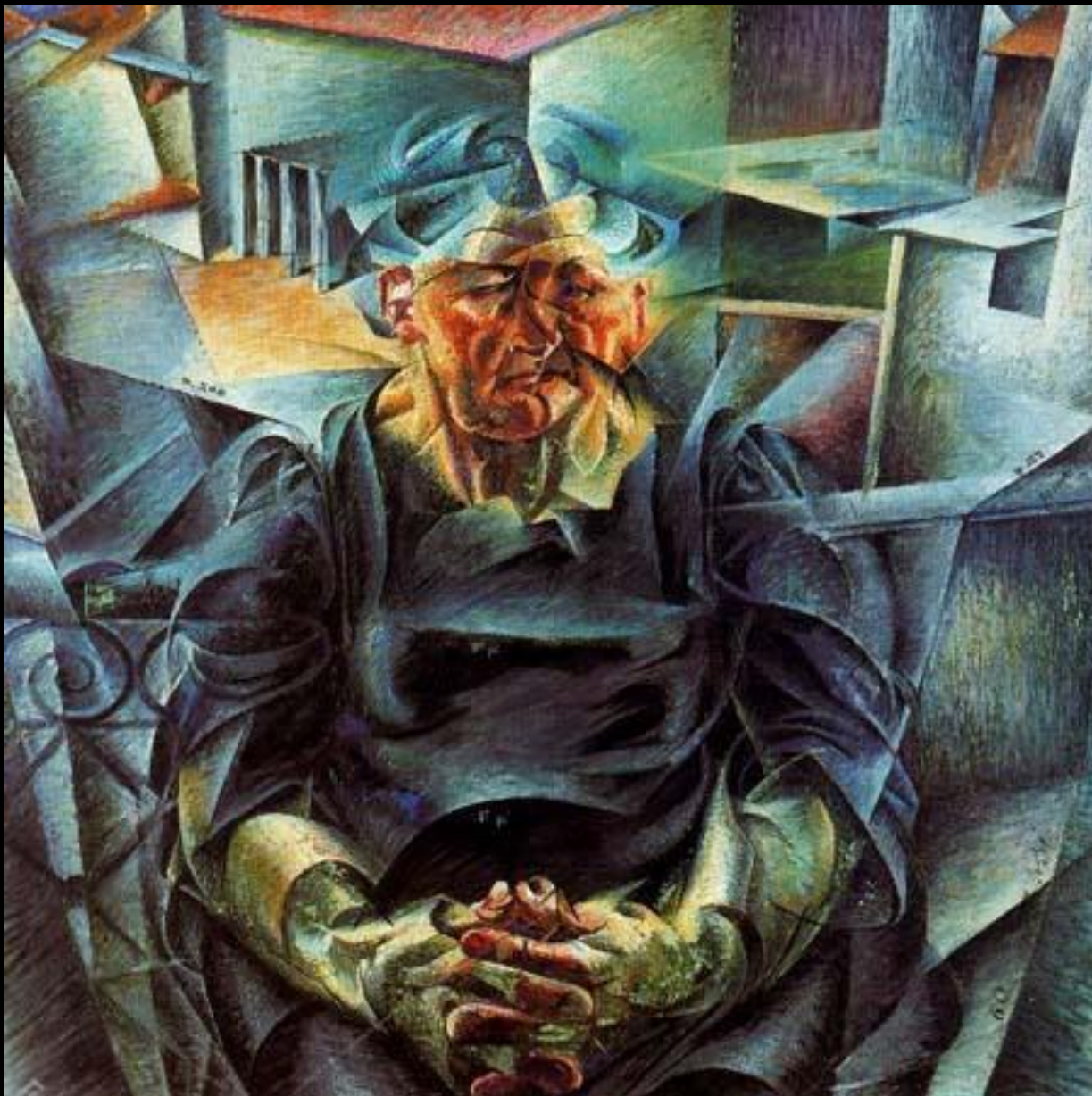
Джакомо Балла Стрижи: траектория движения + динамические ряды 1913 г.

Д.Балла Девочка на балконе

Умберто Боччоне «Восставший город»

. Боччоне Курильщик

Искусство — это то, что ты им назовешь

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

- **Дадаизм** возник как реакция на последствия Первой мировой войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, подчеркнула бессмысленность существования. Рационализм и логика объявлялись одними из главных виновников опустошающих войн и конфликтов. Исходя из этого, дадаисты считали, что современную европейскую культуру необходимо уничтожить через разложение искусства.
- **Главной идеей дадаизма** было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики.
- **Основными принципами** дада были *иррациональность*, отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизм, разочарованность и бессистемность.
- **Цели Дада** - максимальное упрощение предметного языка искусства.

Стихи Дада

- Ах петрушка вот свежая дама
- Вот свежая дама по низкой цене
- По самой низкой цене в стране
- А сама страна из нашей деревушки
-
- Ах деревушка вот свежая дама
- Свежая дама такая петрушка
- Она из страны по низкой цене
- А сам огородник родом из дамы
-
- Ах петрушка вот свежая страна
- Свежая цена в низкой стране
- Низкая цена выросла вдвойне
- А петрушка выросла в низкой даме
-

Фотография Марселя Дюшана в образе Rose Sélavy (1921). Автор — [Ман Рэй](#).

Техника дадаизма

- **Коллаж** - закреплении на плоскости холста или доски разнородных элементов вроде газетных вырезок или каких-то небольших предметов
- **Фотомонтаж** - вносение в фотоизображение «поправок», создание деформированных, часто гротескно-чудовищных образов.
- **Рэди-мейд** (от амер. «продукт, готовый к употреблению»), введенными в практику искусства XX века дадаистами, относятся обычные бытовые предметы, изъяты из своего привычного предметного окружения

М. Дюшан

Дадаизм

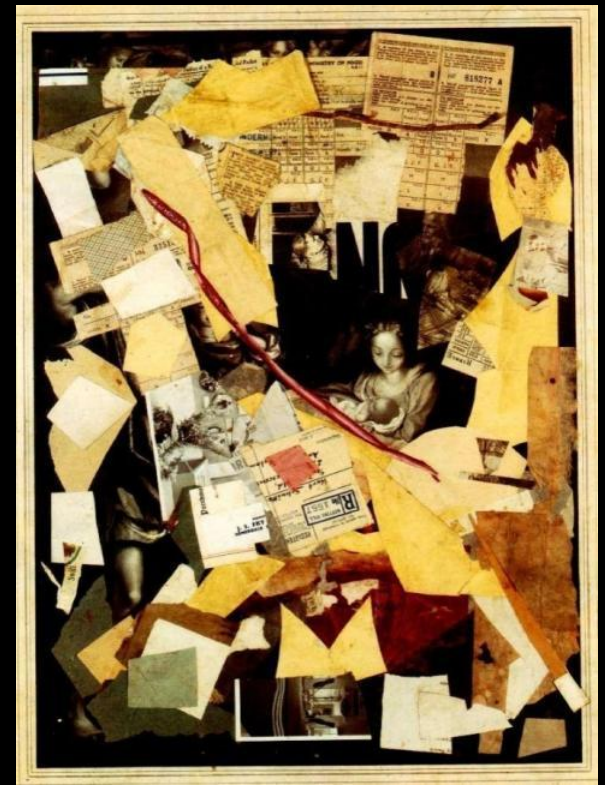
Парадоксально логичное отрицание логики стало сутью дадаизма. В своем отрицании традиционных ценностей дадаисты не щадили и искусство, декларируя его смерть.

Георг Гросс (справа) и Джон Хартфилд. Надпись на плакате: «Искусство умерло. Да здравствует новое машинное искусство Татлина!». 1920

Х. Арп. Дада-рельеф. 1916

К. Швиттерс. Мерц-картина. 1921

Разрушение границ искусства

Где граница, отделяющая искусство от неискусства? Каковы критерии художественности?

Что может точнее изобразить действительность, нежели она сама?
Дюшан совершил последнюю подмену, окончательно заменив изображение вещи самой вещью. Хотите, чтоб было «похоже»? Получите.

М. Дюшан. Фонтан. 1917

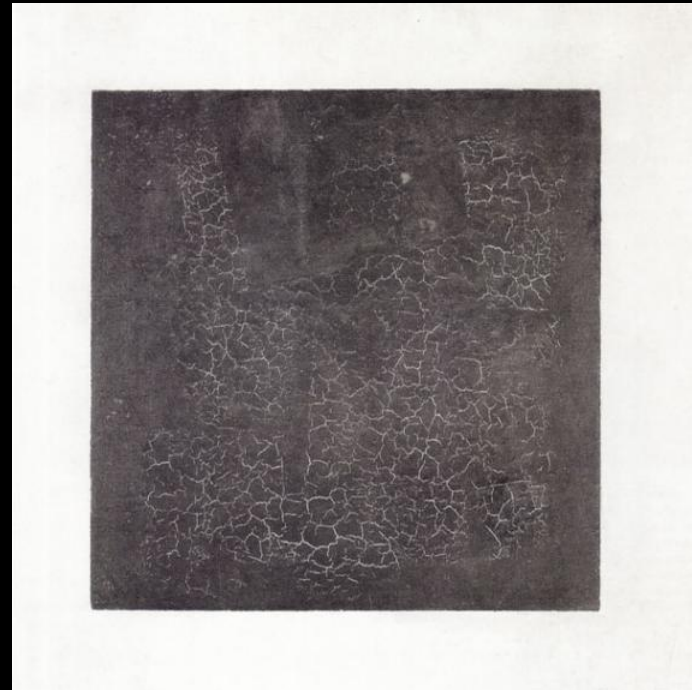

М. Дюшан. Стойка для сушки
бутылок. 1913

Экспонаты Дюшана на выставке
в галерее Шиглица. 1917

Сравните «Фонтан» Марселя Дюшана с «Черным квадратом» Малевича.
В чем они сходны?
В чем противоположны?

- Главным врагом искусства является хороший вкус.
- Я не верю в искусство. Я верю в художников.

• М. Дюшан

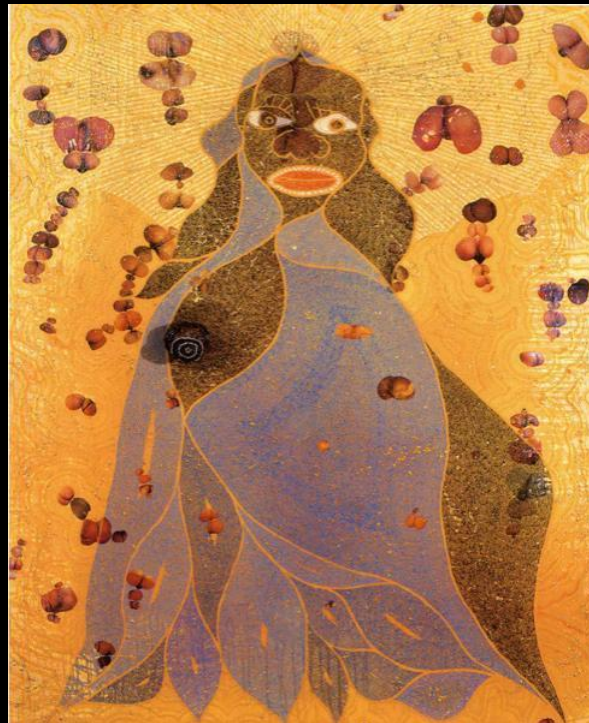
- *Марсель Дюшан, L, H. O. O, Q. 1919, Картина «Джоконда с усами», несомненно. является прямым вызовом стандарту восприятия как таковому, поскольку это общеизвестное произведение Леонардо является расхожим синонимом гениального художественного творения*

Живопись стала использовать любые материалы: от металла и дерева до монеток и спичек, а в конечном счете дело дошло до живописи огнем Ива Клейна и «Девы Марии» Криса Офили, в создании которой использовался слоновий навоз. Величайшие мастера не гнушались скульптурными композициями из мусора.

Ф. Пикабия. Женщина со спичками
1924–1925

К. Офили. Дева Мария. 1996

П. Пикассо. Голова быка
из велосипедного седла и руля. 1942

- В 1921 году Ман Рэй в одной своей композиции иронически обыграл назначение утюга

Дада-объект. 1921 г. (реплика 1963).
«Подарок». Ман Рэй

В искусстве авангарда новизна стала цениться сама по себе.

Ив Клейн работает над огневой картиной. 1961

Ив Клейн. Огонь 4. 1961

Ив Клейн. Антропометрия синего периода. 1960

Сюрреализм

Сюрреализм

- (фр. *surréalisme* — **сверхреализм, надреализм**) — течение в европейском и американском искусстве, главным образом в поэзии и живописи первой половины 20 века. Сюрреализм сложился в 20-х годах, развивая дадаизм

Сюрреализм

- Опираясь на учение З. Фрейда, сюрреалисты считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, которая проявляет себя в грезах, сновидениях, галлюцинациях, внезапных озарениях, автоматических действиях.

С. Дали
Геополитический младенец

Характерные черты сюрреализма

- Формотворчество - создание необычных, причудливых форм, парадоксальное сочетание объектов.
- Неполный уход от действительности — включением в произведения элементов изобразительности.
- Фотографическая точность фиксации элементов натуры
- Субъективизм, полный произвол в творческом процессе, отрицание законов в создании произведений искусства и объективных критериев для их оценки
- Отказ от коммуникативности как необходимого фактора художественного творчества
- Использование приемов и методов творчества дадаистов.

Рене Магритт: «Это не трубка!»

Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1666–1669

Р. Магритт. Предательство образов. 1928–1929

Мы настолько привыкли к картинам, *изображающим* реальность, что нам трудно «оторвать» изображение от самой картины.

Нарисованное яблоко, – даже если оно написано как живое и его так и хочется съесть, – остается лишь краской на загрунтованном холсте.

Это *изображение* трубки, оно никогда самой трубкой не станет, а значит, не стоит и стараться ее изображать. Изображать нужно что-то другое.

Р. Магритт. Это не яблоко. 1964

Исчерпанность метафоры окна

Сначала реальность за окном деформировалась, затем заместилась вольным представлением живописца, потом уступила место видам иных миров... Наконец, окно и вовсе закрылось...

К. Д. Фридрих. Женщина у окна. 1822

Р. Магритт. Ключ полей. 1923

Р. Магритт. Состояние человека II 1935

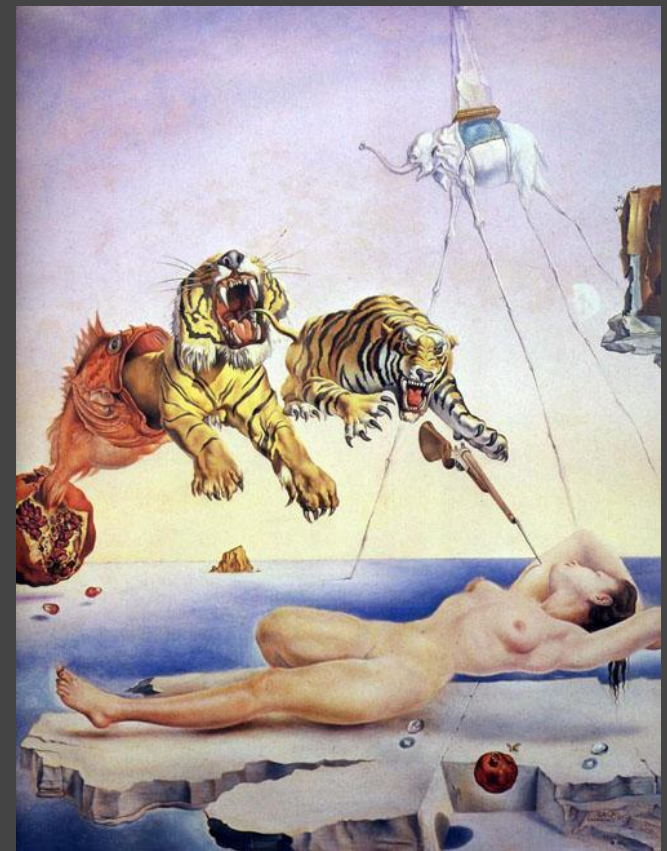
Постоянство памяти
1931

Внешне загадочные картины Сальвадора Дали легко расшифровываются при минимальном интеллектуальном усилии.

Течет время, зверствует братоубийственная гражданская война, нестрашные кошмары по пустяковому внешнему поводу становятся поводом для изображения прекрасной обнаженной женщины.

Мягкая конструкция
с вареными бобами
(Предчувствие
гражданской войны)
1936

Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната
за минуту до пробуждения. 1944

Сальвадора Дали

1904 — 1989

- Самый яркий представитель сюрреализма испанский живописец. Его отмечено безудержной фантазией и виртуозной техникой исполнения.

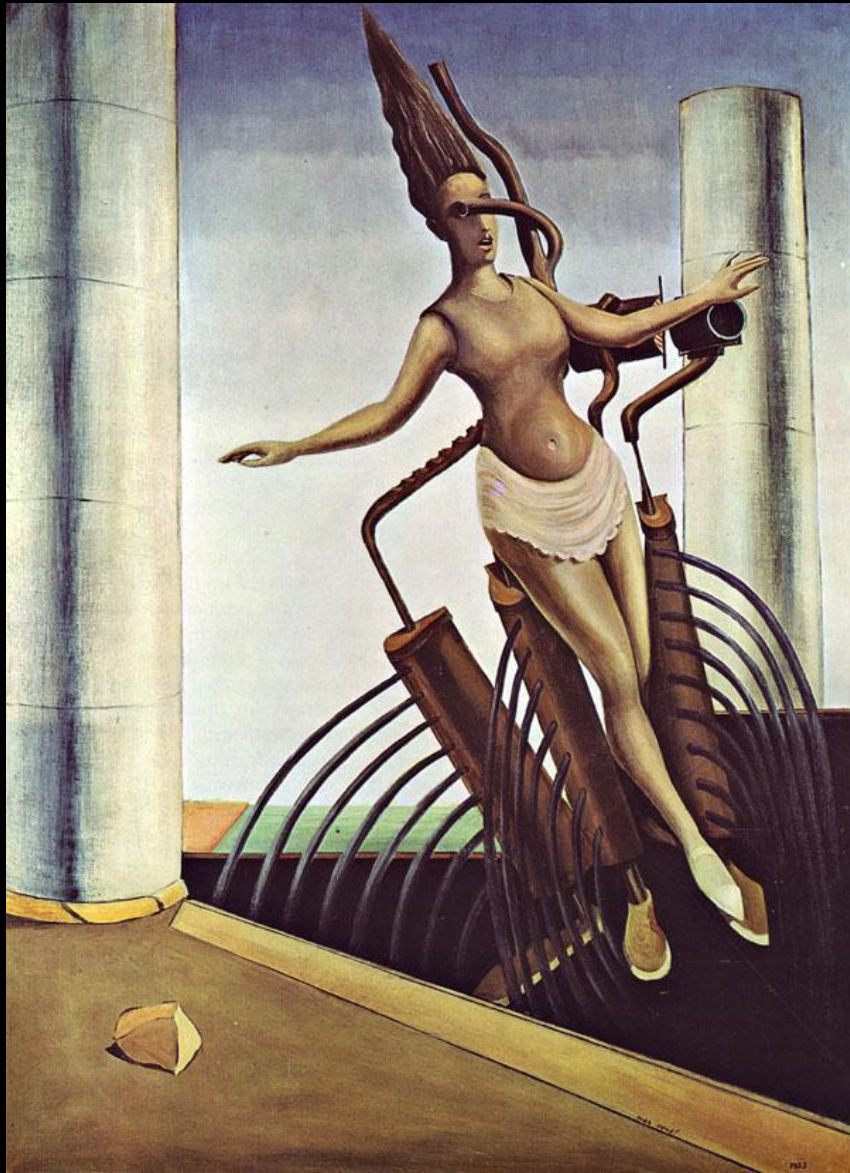
Жоан Миро обходился без всякой литературщины, населяющие его полотна формо-существа не так иллюзорно убедительны внешне, как у Дали. Они почти абстрактны, но за ними чувствуется какая-то духовная или космическая энергия, они живут своей жизнью, вступают между собой в отношения, излучают мощную энергию.

Ноктюрн. 1940

Человек, бросающий камень в птицу. 1926

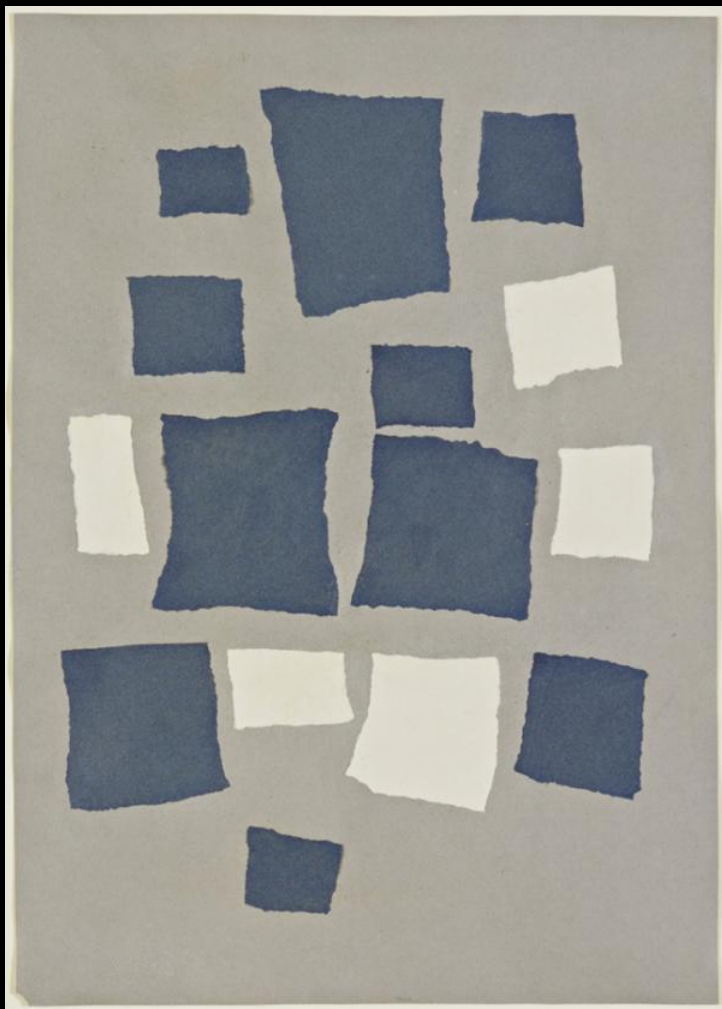
М. Эрнст. Балансирующая женщина. 1923

Основным средством живописцев оказалось соединение несоединимого, да еще и в неподходящем пространстве. Это вызвало, по словам художника Макса Эрнста, «сильнейший поэтический взрыв».

М. Эрнст. Celebes or Elephant Celebes. 1921

Дадаисты и Дюшан своими работами призывали к отрешению от всякой художественности: разрушению, эпатажу, абсурду и прочему *антиискусству*.

Х. Арп. Коллаж, созданный по законам случая
1916–1917

М. Дюшан. Три остановленных эталона. 1913–1914

Освободившись от необходимости вообще что-либо изображать, живопись пришла к абстракции, точнее, к той ее разновидности, которая занята самоцельной компоновкой живописных элементов.

К. Малевич. Супрематизм (Супремус № 56). 1916

Абстракционизм

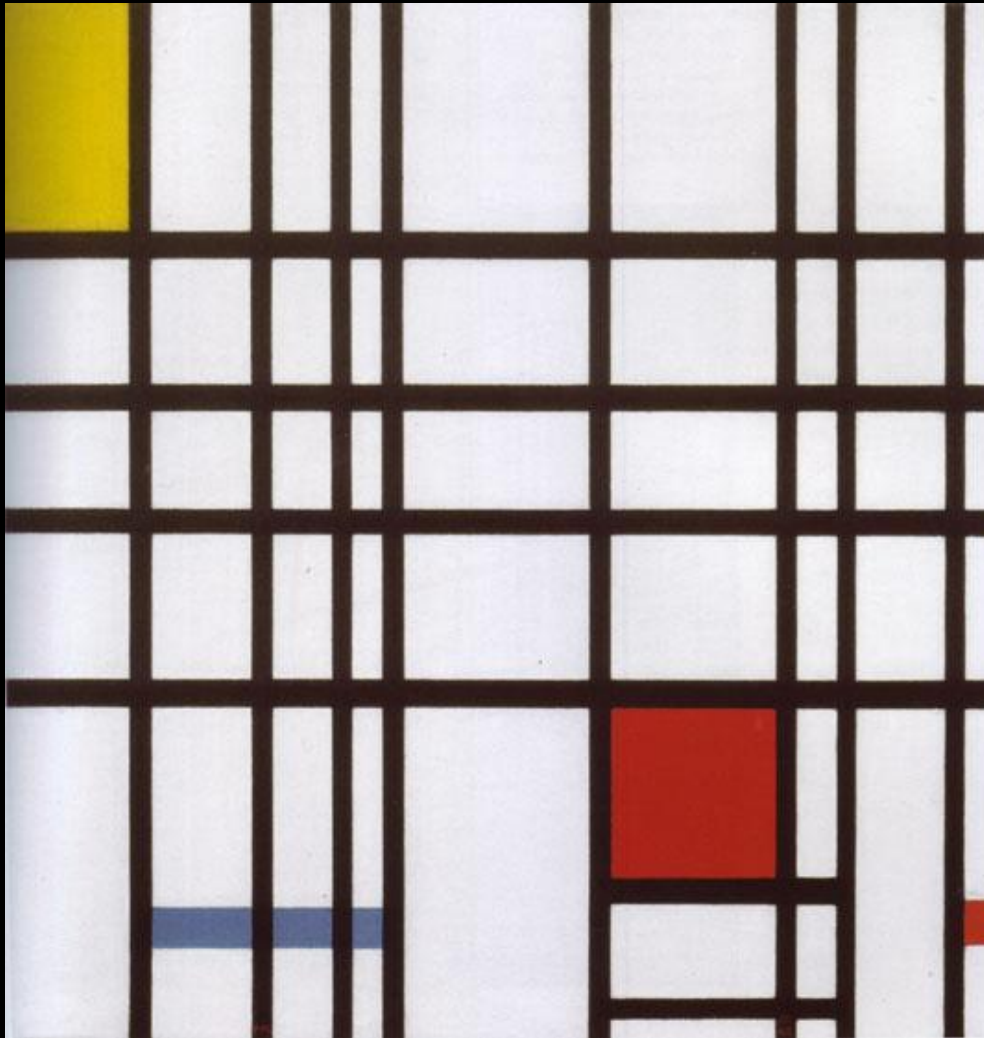
- ▶ От лат abstractio – отвлечение – беспредметное искусство, нефигуративное искусство, обобщающее название для целого ряда художественных движений в искусстве XX века. Основоположники абстракционизма **Василий Кандинский, Казимир Малевич и Пит Мондриан** использовали понятие «беспредметное искусство», указывая при этом, что отсутствие предмета в картине не есть отсутствие в ней смысла.

Характерные черты абстракционизма

- ▶ Спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических абстрактных формах (абстрактный экспрессионизм и супрематизм);
- ▶ Предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции (из линий, точек, пятен и др.);
- ▶ Эксперименты с цветом.

Где искать то незримое, что достойно отображения на холсте?

П. Мондриан. Композиция с красным, синим и желтым. 1942

...за внешним покровом реальности. Интересно то, что внутри: закономерности, структура, порядок. Или наоборот: хаос, бездна, случайность. Художник выносит на поверхность картины сокровенную сущность вещей. Неинтересно, как выглядит натура, интересно, как она устроена.

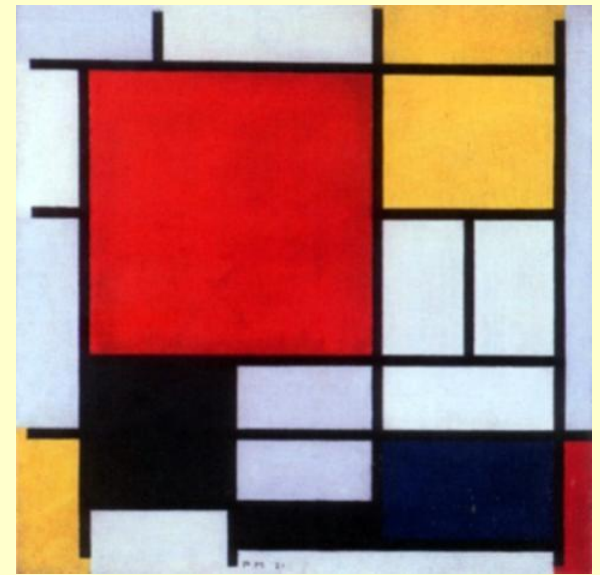
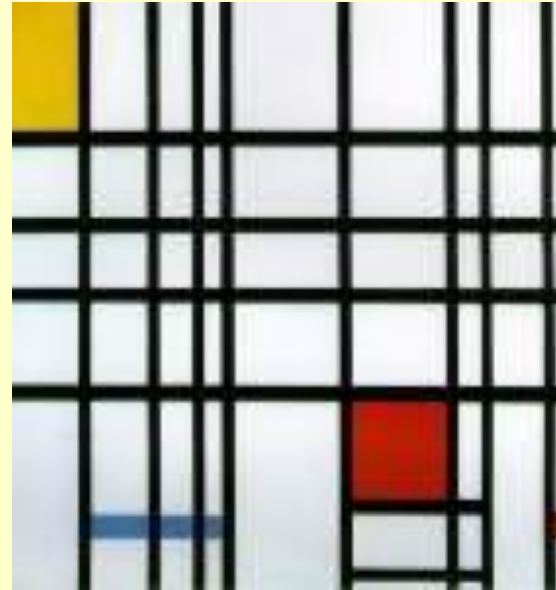
Пит Мондриан и неопластицизм

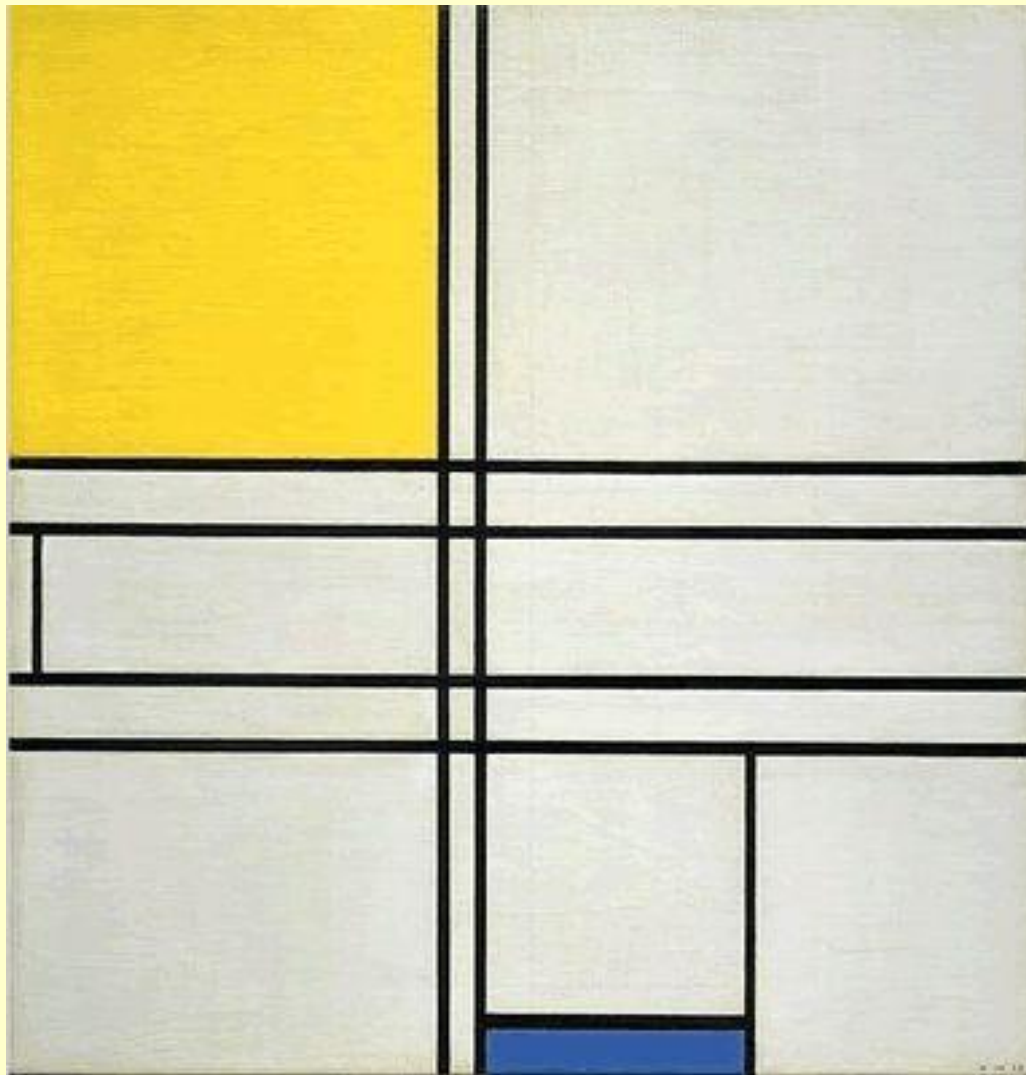
- ▶ Рекомендовал отказаться от трехмерности изображения и сократить палитру. Для этого Мондриан предлагал три правила живописи:
 - ▶ 1. Цвет должен быть плоским;
 - ▶ 2. Цвет должен быть одним из основных цветов спектра;
 - ▶ 3. Цвет должен быть «фактически обусловлен, но никоим образом не ограничен». Черный, белый и серый при этом могут играть роль фона.

Пит Мондриан

- ▶ В 1919 г. Появились абстрактные работы Мондриана: световые и цветные плоскости он располагал в каркасах строго прямоугольных форм. Часто в композициях господствующее положение занимали четырехугольники, заполненные яркими основными цветами.

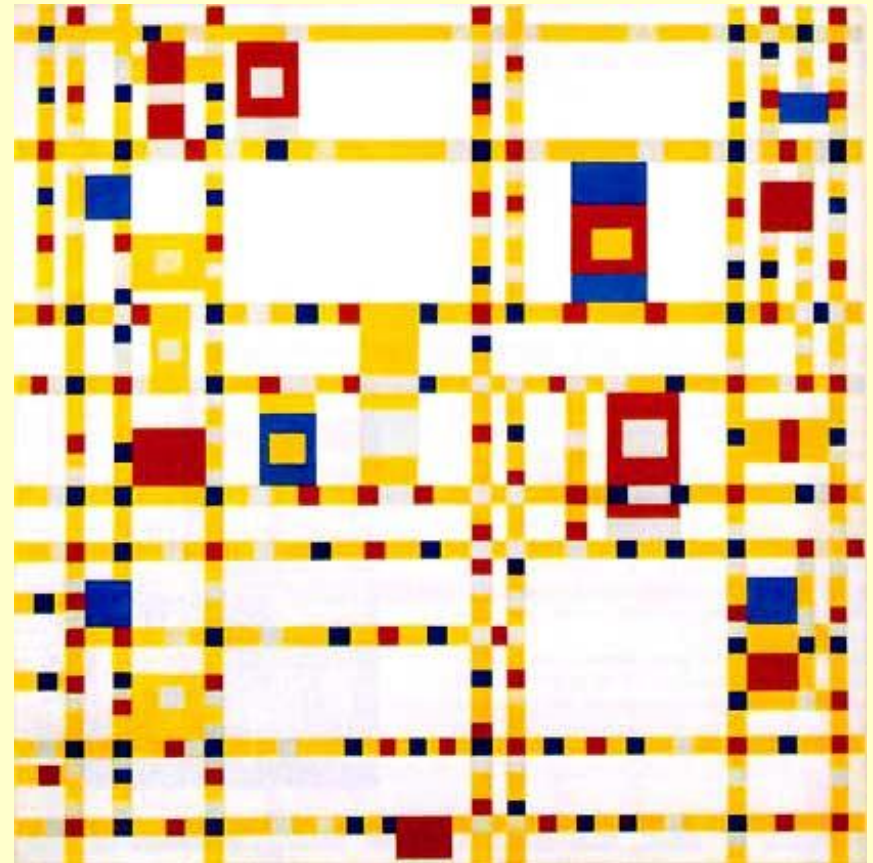

Пит Мондриан. Композиция с синим и жёлтым. 1935 г

Пит Мондриан

- ▶ В 1940-е годы Мондриан перебрался в Нью-Йорк. Впечатления от большого города, от джазовой музыки отразились в картинах того времени: в них по-прежнему присутствует четкая геометрическая основа, а мерцающие цветовые поля выстроены в ровные линии.
- ▶ «Буги-вуги, Бродвей», «Буги-Вуги, победа»

Бродвей буги-вуги

Ив Сен-Лоран в 1965 г.
создаёт коллекцию "Мондриан"

в 2002 году мотив "Композиции №10"
использовал Джейкоб Арабо для создания часов
5 Time Zones своей марки Jacobs&Co.
Впоследствии коллекция часов разрослась,
обретая шикарные и ювелирные формы,
однако наиболее удачной моделью до сих пор
считается самая первая, созданная на основе
цветовой палитры Пита Мондриана.

Ле Корбюзье

В. Кандинский. Наплыв импровизации. 1913

В. Кандинский. Желто-красно-голубое. 1925

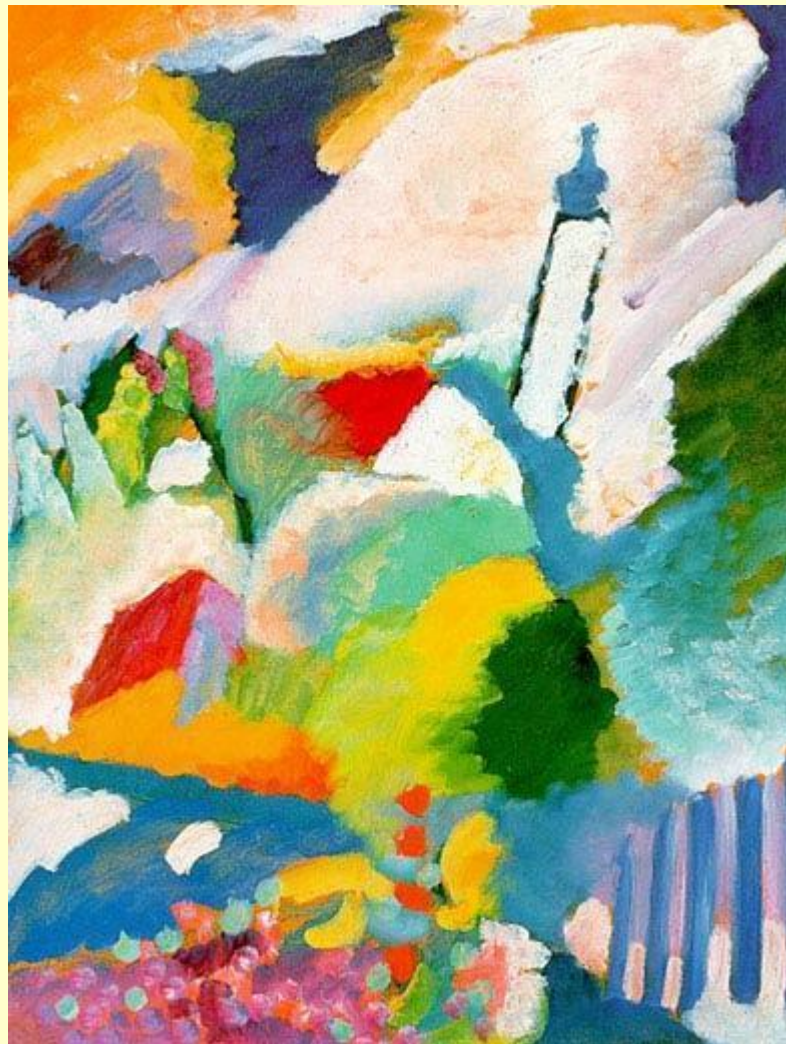
Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собой создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает технически так, как возникает космос, – он проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра... Создание произведения есть мироздание.

Василий Кандинский

Василий Кандинский

- ▶ Своими первыми абстрактными работами он освободил живопись от «предметности». Тем не менее во многих картинах Кандинский использовал и предметные элементы. Для многих работ художника характерны эксперименты с цветом, поиски оригинальной композиции.

Церковь в Марнау
1910

В. Кандинский Казаки 1917 г.

В. Кандинский. Композиция VII. 1913

Василий Кандинский

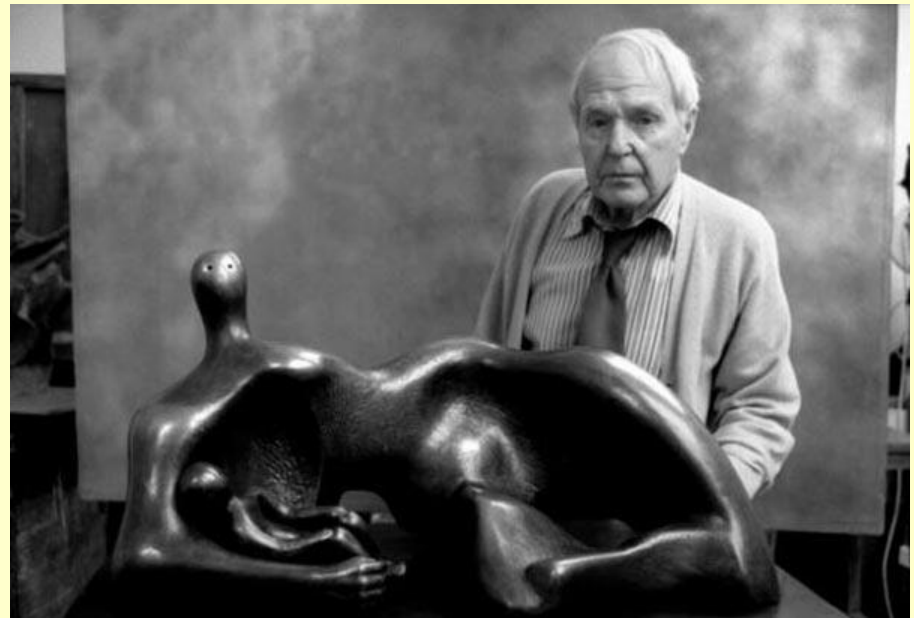
- ▶ В его композициях красочные круги, квадраты и треугольники, сочетаясь с прямыми черными линиями на белом фоне, вызывали разного рода предметные ассоциации. Кандинский связывал краски с определенным состоянием души и со звуками предметного мира («фиолетовые скрипки», «желтый звук»), выстраивая беспредметные аморфные композиции по законам музыки.

Генри Мур

1898 - 1986

Английский скульптор, основоположник **витализма** (от лат. *vitalis* - "жизненный"). Генри Мур пытался передать в своих символических, а иногда и абстрактных композициях не только ритмику, но и динамику жизни. Уже в 20 - 30-е годы начал разрабатывать свои излюбленные мотивы - "Мать и дитя", "Семейная группа. Его текучие, "органические" формы дают возможность создавать пластику, которая воспринимается как естественная часть природы.

Стоунхендж

Работы Генри Мура

Генри Мур Король и королева

Генри Мур

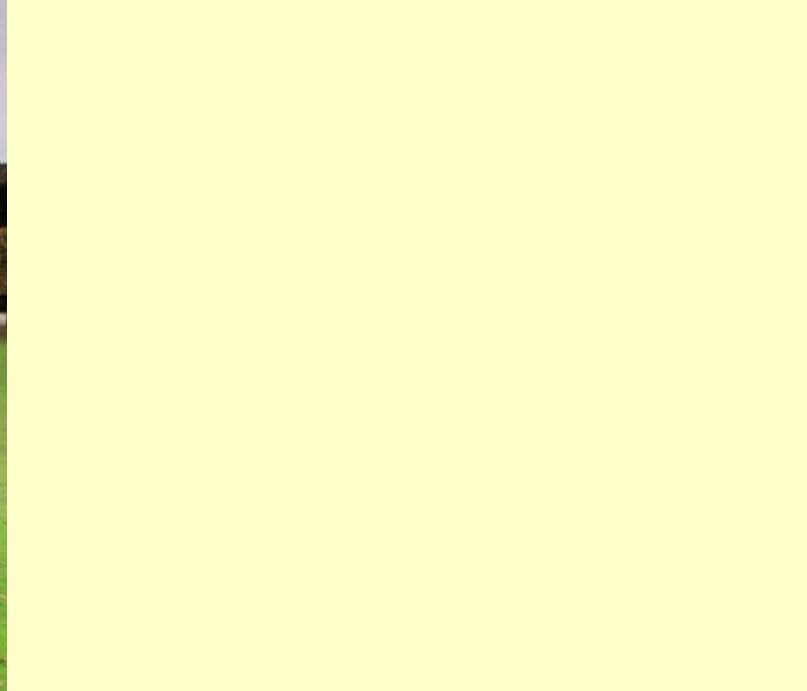
► Все работы Мура очень органично вписываются в реальное, окружающее их пространство, да и само пространство как бы обтекает их, а через пластические отверстия, кажется, даже перетекает из плоскости в плоскость.

Генри Мур Двойной овал

©
www.
В. Кс.
Лон.

Абстрактный экспрессионизм

Живопись действия

Перенос акцента с результата на процесс. Дриппинг Джексона Поллока

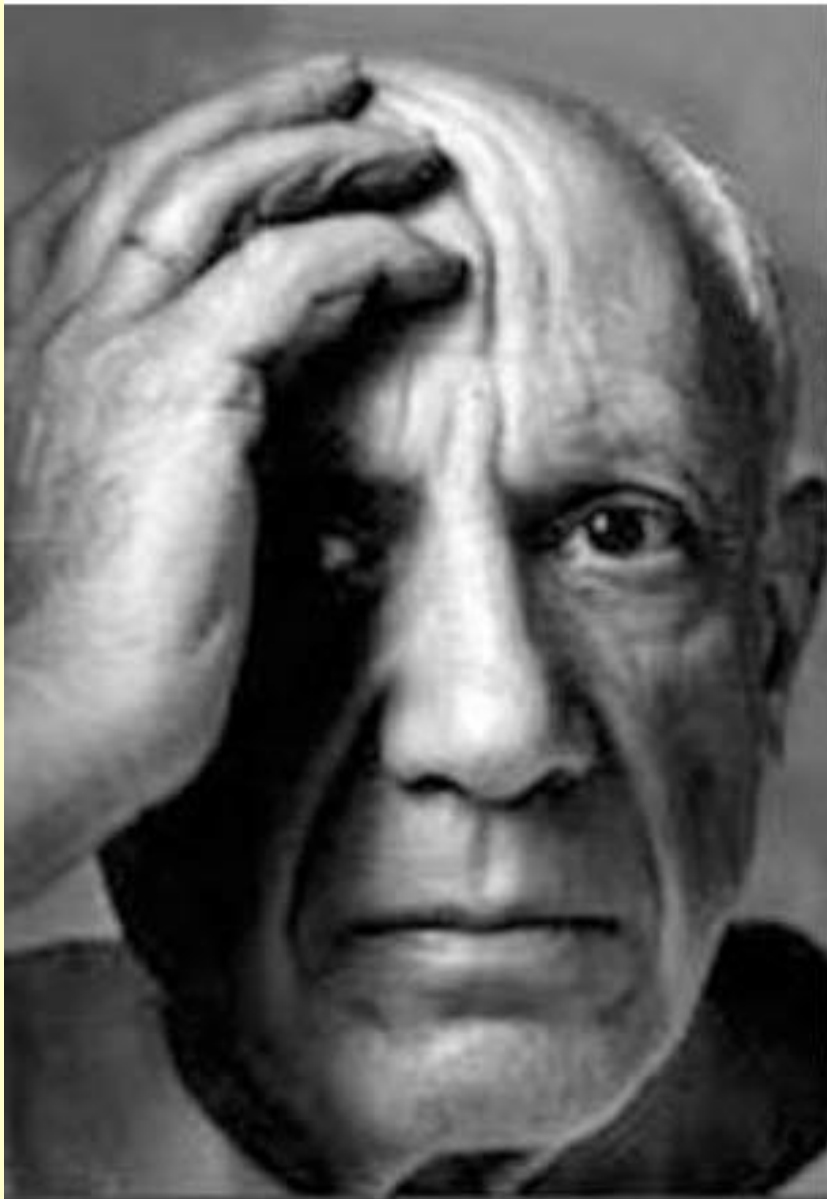

В искусстве XX века удостоился отдельного внимания сам творческий процесс. Вместо обращения к зрителю «смотри, что я сделал» возник призыв «смотри, как я это сделал».

Джексон Поллок за работой
Фото М. Холмс и Х. Намута. 1950

Дж. Поллок. Конвергенция. 1952

Дж. Поллок. Зачарованный лес. 1947

Дж. Поллок
Номер 5
1948

Джексон Поллок

«Композиция 12»

- ▶ Целью художника было «напрямую переносить творческий процесс на полотно», зафиксировать в произведении энергию непосредственного действия.

Процесс создания картины для Поллока был не менее важным, чем конечный результат. О своей манере работы художник отзывался так: «на полу я являюсь частью картины». Возникшие в процессе работы продукты «подсознательной» деятельности подвергал в дальнейшем «осознанной» обработке.

Конец живописи

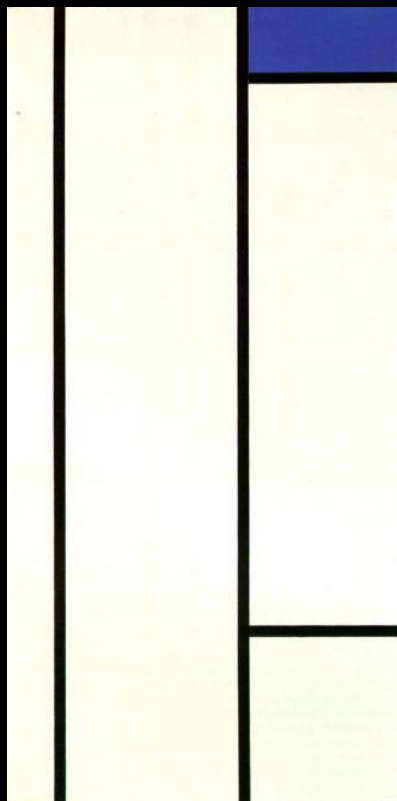
Картина как целостный организм умирает, постепенно распадаясь на отдельные составные элементы художественного образа.

Ирина Данилова

У Пита Мондриана остается только ритм.

В картинах Ханса Хартунга остается только прочерченный след его жеста.

В панно Марка Ротко остается только цвет.

П. Мондриан. Композиция № 1
1934–1936

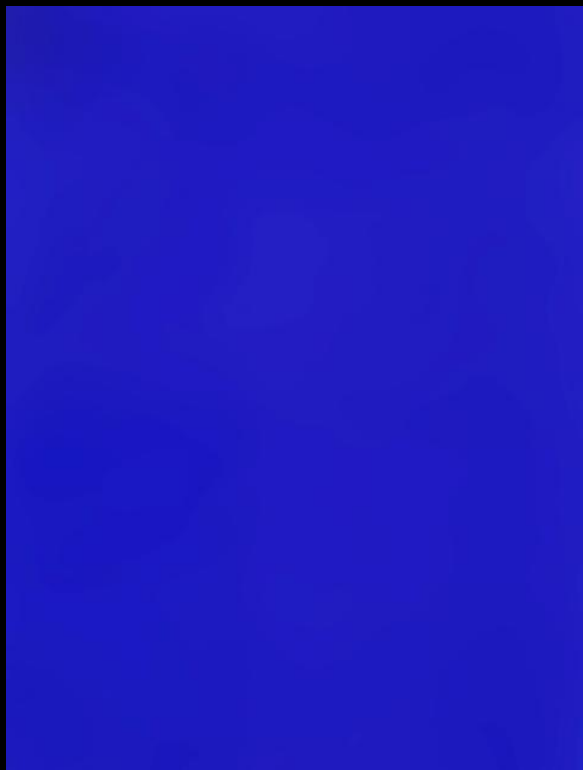

Х. Хартунг. Без названия
№ 2575-108. 1956

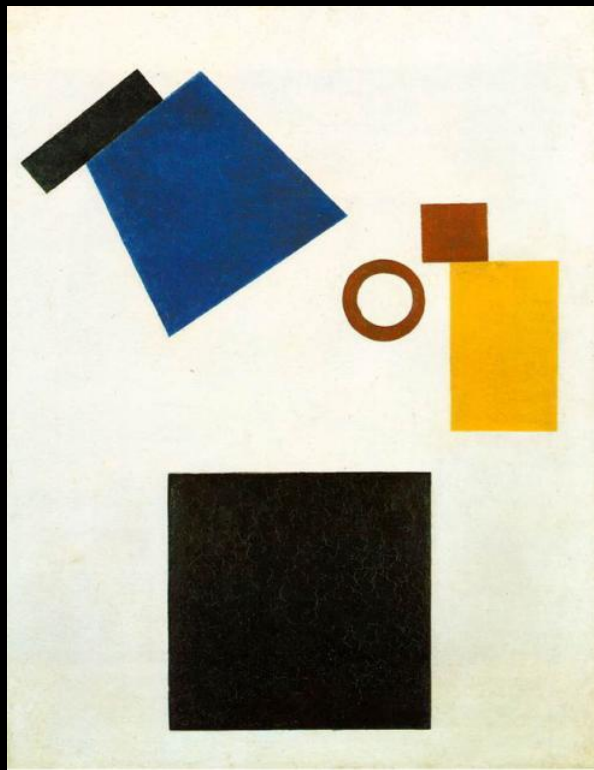
М. Ротко. Красный на темно-синем поверх
темно-серого. 1961

Некоторые художники
занимаются чистым цветом
и создают равномерно
закрашенные холсты.

Ив. Клейн. ИКВ 296. 1961

Другие совершенствуются,
сочетая абстрактные детали.

К. Малевич. Супрематизм
Автопортрет в двух измерениях. 1915

У Лючио Фонтаны остались только
движения руки, взрезавшие ножом
пустое полотно.

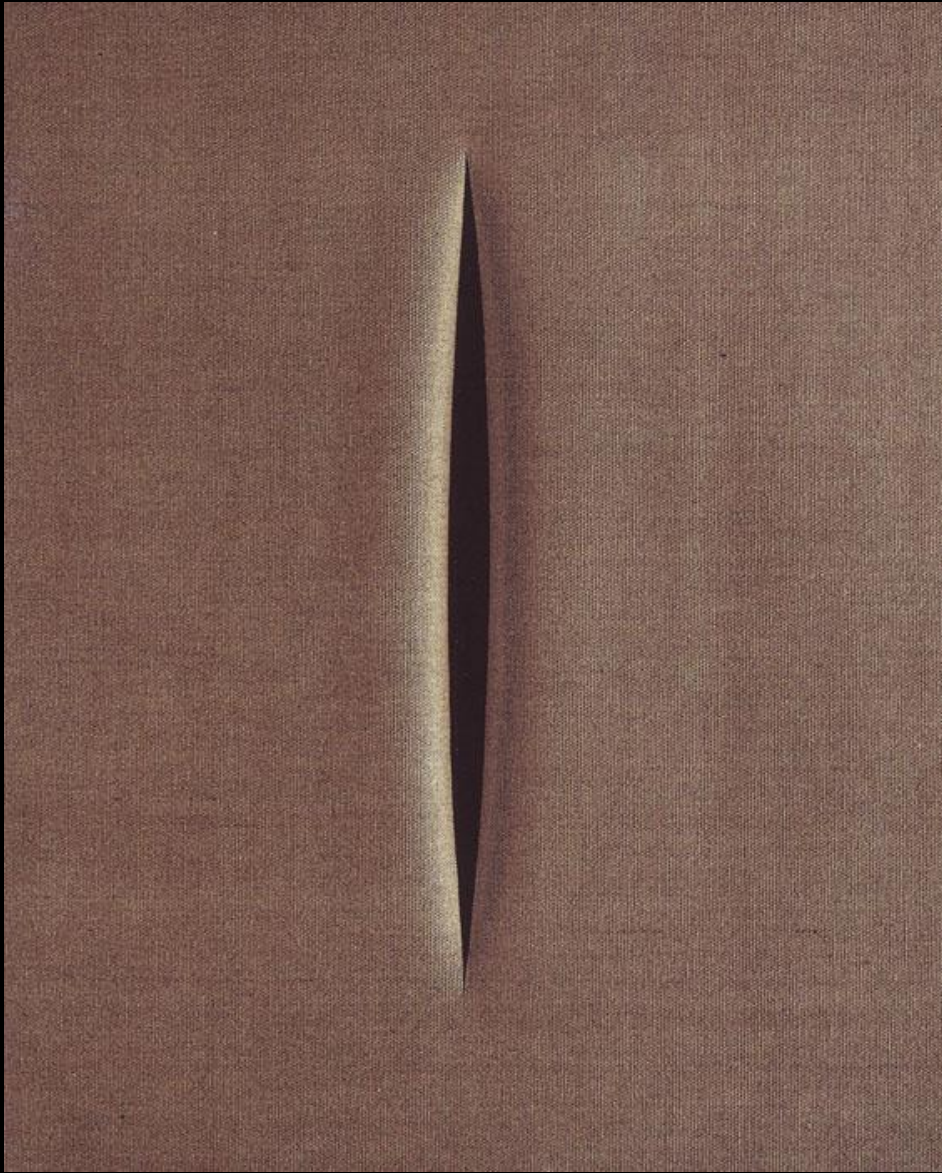

Л. Фонтана. Пространственная концепция
1966–1967

Лючио Фонтана

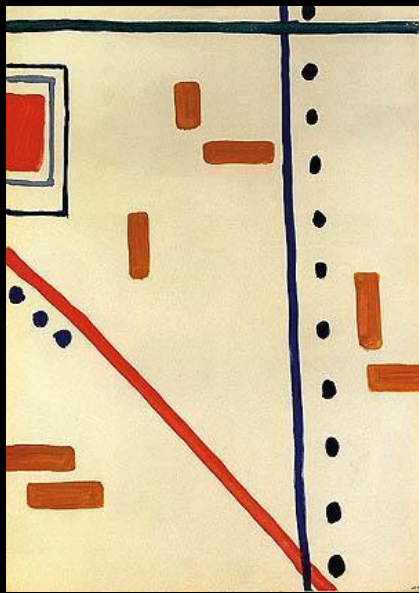
- 1949 художник создал серию картин, в которых он проткнул поверхность холста. Впервые со времен Малевича картина была преобразована таким радикальным способом

В работе Лючио Фонтаны разрез на ткани выглядит материализованной энергией творца. И одновременно воплощением смерти картины.

Л. Фонтана. Пространственное представление: Ожидание. 1966–1967

Ю. Злотников. Из серии
«Сигнальная система»
Лист № 1. 1958

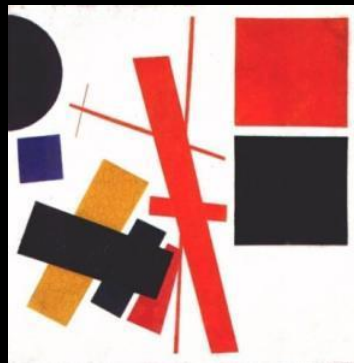

М. Ротко
Синий,
оранжевый,
красный
1961

Какие из картин можно отнести к способу
«я komponую», а какие – «я действую»?

Х. Хартунг
Т 1956/7

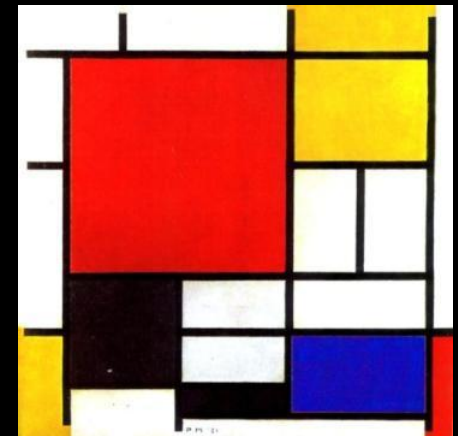
К. Малевич
Супрематизм
1915

Л. Фонтана. Представление
пространства
Нью-Йорк. 1961

Дж. Поллок.
Лавандовый туман
1950

П. Мондриан. Композиция с красным,
желтым, синим и черным. 1920

В этом умирании картины есть что-то апокалиптическое: осталась чистая страница, с которой все смыто. «Небо свернется, как свиток, и времени больше не будет», говорится в Апокалипсисе, но «будет новое небо и новое солнце». Искусство призвано начинать все сначала, как бы на пустом месте».

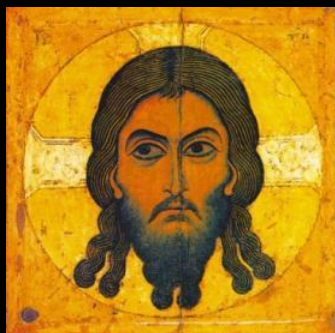
Ирина Данилова

Живопись отразила мироощущение своего времени. Апокалиптические настроения весьма характерны для XX века, да и сегодня мы остро чувствуем и кризисы глобальной экономики, и политические пертурбации мирового масштаба, и исчерпанность художественных идей. В воздухе носится ожидание конца, за которым есть надежда на новое начало.

Л. Фонтана
Пространственный концепт, конец Бога
1963

Первый смысл «Черного квадрата» задан его появлением в красном углу: это икона в мире, где Бог умер.

Спас Нерукотворный
XII в.

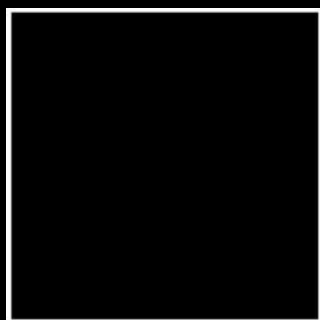
(1)

(2)

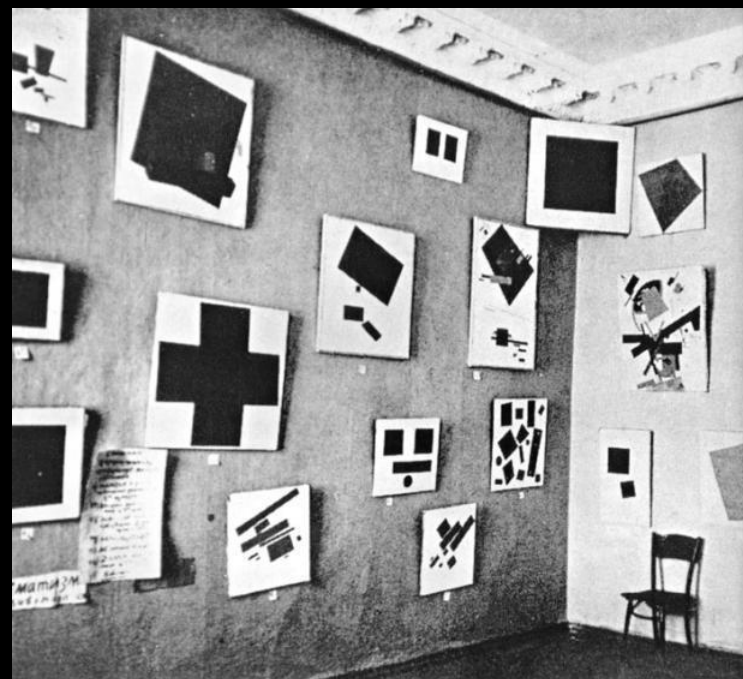

(3)

(4)

Если создать парадоксальную икону, на которой не было бы Бога, последовательно удаляя признаки и символы божественного присутствия: лик (1), крест (2), нимб (3) и золотой фон (4), то останется черный квадрат.

Экспозиция последней футуристической выставки картин 0,10 (ноль-десять). 1915

«Черный квадрат» как метафора столетия

Главный смысл «Черного квадрата» – это ноль, за которым новое начало.

К. Малевич. Черный квадрат. 1915

