Самостоятельная работа №11

Основные направления в искусстве в конце XX-начале XXI вв.

Модерн (в поэзии - символизм)

В 1860—1870 годы в Европе главенствовал стиль историзма, который заключался в цитировании и повторении предыдущих художественных стилей. Стремление противопоставить этому своё творчество объединяло другие художественные течения и школы в различных странах. В результате в 1880-е годы в работах ряда мастеров начал вырабатываться новый стиль, который противопоставлял историзму новые художественные приёмы.

Архитектура модерна

Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, использование новых материалов (металл, бетон, стекло).

Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно эстетичных и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы — лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.

Живопись модерна

На живопись и скульптуру модерна сильное влияние оказал символизм, который стремился переходить от традиционных форм XIX века к новейшим европейским течениям, носившим порою условную принадлежность к той или иной стране. Для живописи модерна характерно стремление к созданию самостоятельной художественной системы. Одним из основоположников этих идей стала «Понт-авенская школа» с Полем Гогеном. В отличие от других стилей, картины и панно модерна рассматривались как элементы интерьера, придавая ему новую эмоциональную окраску. Поэтому декоративность стала одним из главных качеств живописи модерна.

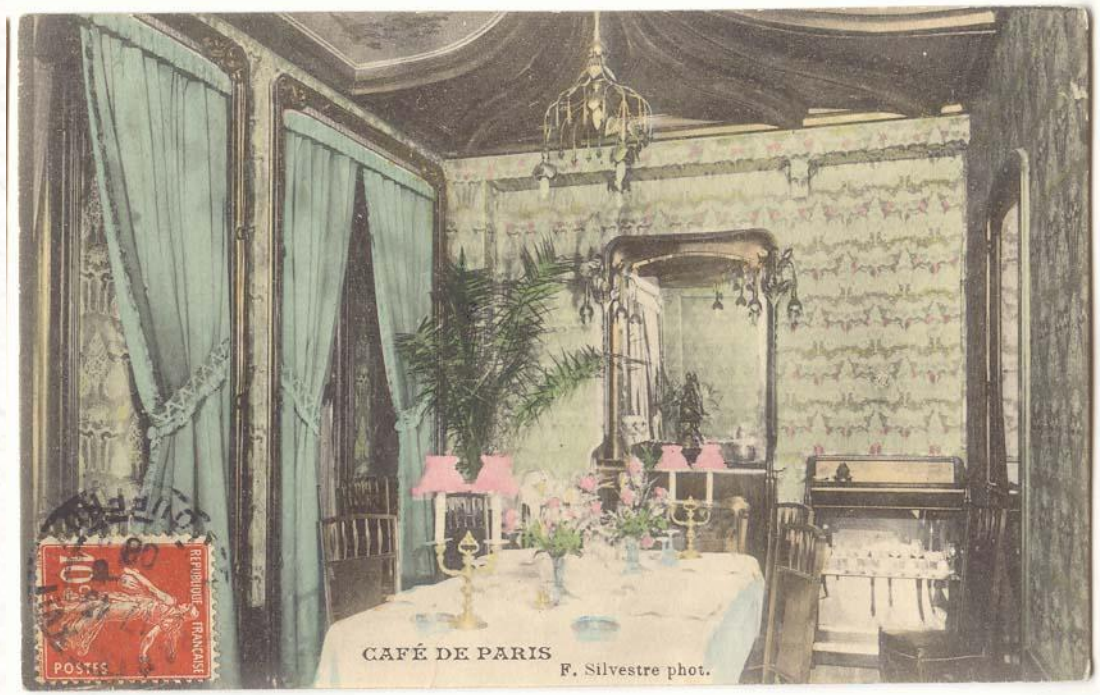
Скульптура модерна

Основные черты скульптуры стиля модерн — это возвращение к «природным» линиям. Характерны текучесть и динамизм форм, «внутренняя энергия». Скульптура модерна декоративна, ее предназначение украшать пространство, подчинять его единому ритму. Среди скульпторов модерна особо выделяют двух французских мастеров: Огюста Родена и Аристида Майоля.

Ювелирное искусство модерна

Для ювелирного искусства наиболее характерны такие общие черты стиля, как: использование плавных, естественных линий, подражающих форме листа или волны, избегание прямых геометрических форм, использование приглушенных пастельных и матовых цветов и материалов. Не отказываясь от золота, ювелирный стиль ар-нуво среди излюбленных материалов выделял полудрагоценные непрозрачные камни, такие как опал, лунный камень, бирюза, а также жемчуг, эмаль, слоновую кость. Бриллианты и другие драгоценные камни используются в изделиях ар-нуво преимущественно в качестве вспомогательных декоративных элементов. Превалируют растительные, зооморфные (стрекозы, ящерицы, летучие мыши, бабочки) и сказочные (нимфы, феи) мотивы.

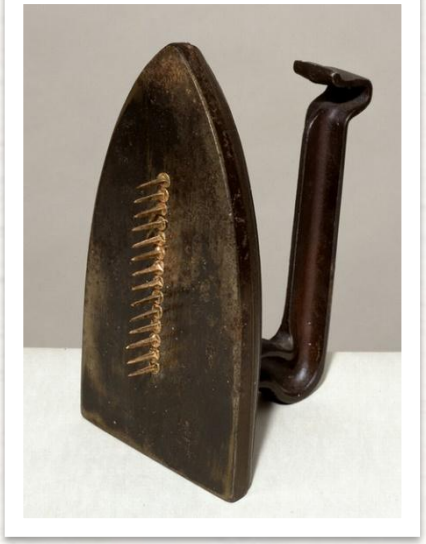
Мебель модерна

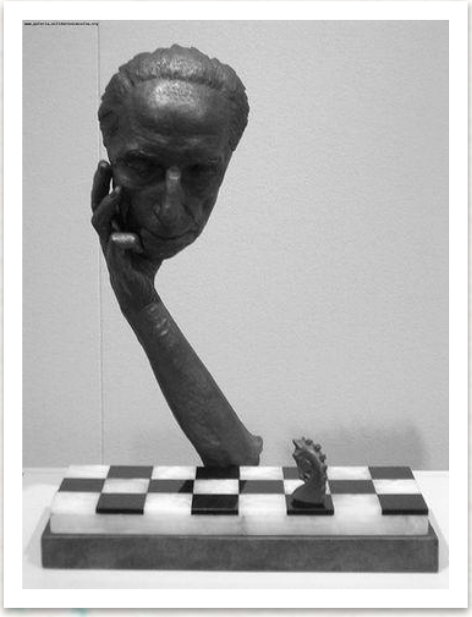


Идея стилистической целостности пространства способствовала широкому распространению гарнитуров мебели, выполненных в едином стиле и вписанных в общее пространство помещения. Исключительно важное место занимали столовые гарнитуры, включая главную его часть — буфет или сервант, который, несмотря на вполне утилитарное предназначение, обычно размещался в гостиной, подтверждая статуса своего хозяина. Классический сервант обычно отличается от буфета меньшей высотой верхней и нижней частей.

Дадаизм

Основатель течения поэт Тристан Тцара обнаружил в словаре слово «дада». «На языке негритянского племени Кру, — писал Тцара в манифесте 1918 года, — оно означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения»





Экспрессионизм

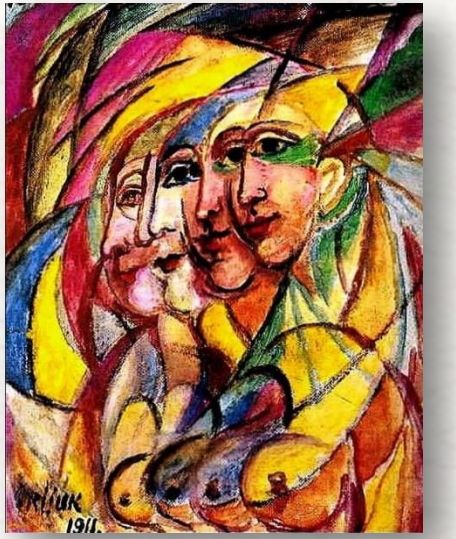
В широком смысле экспрессионистическим можно назвать искусство (вне зависимости от времени его создания), которое ставит перед собой задачу не столько воспроизведения действительности, сколько выражения порождаемых этой действительностью в авторе эмоциональных переживаний — при помощи различных смещений, преувеличений и упрощений.

Экспрессионизм в живописи

Своими предшественниками немецкие экспрессионисты считали постимпрессионистов, которые в конце XIX века, открывая новые экспрессивные возможности цвета и линии, перешли от воспроизведения действительности к выражению собственных субъективных состояний. Драматические полотна Винсента ван Гога, Эдварда Мунка и Джеймса Энсора при всей индивидуальности манер этих художников пронизаны зашкаливающими эмоциями восторга, негодования, ужаса.

Футуризм

Это общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х годов, прежде всего в Италии и России. В литературе футуристов интересовало не столько содержание, сколько форма стихосложения. Они придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиш.



В изобразительном искусстве футуризм отталкивался от фовизма, заимствуя у него цветовые находки, и от кубизма, у которого перенял художественные формы, однако отвергал кубический анализ (разложение) как выражение сущности явления и стремился к непосредственному эмоциональному выражению динамики современного мира.

Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый принцип симультанности.