

9-й клас

Мистецтво

«Від модерну до модернізму»

Культура

- (лат. Culture — **«обробіток»**, **«обробляти»**) — сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людьми



Стародавні знаряддя



Сандро Боттічеллі - «Весна»

(1492)

Дикість

Варварство

Цивілізація

Культурний розвиток

«Якщо ти здатний бачити прекрасне, то тільки тому, що носиш прекрасне всередині себе».

Пауло Коельйо,

бразильський філософ

XX ст.

технічний
прогрес

війни і
революції

наукові
відкриття

соціальні
катаклізми і
катастрофи



Пауло
Коельйо

**Важливі теми сучасного
мистецтва**

добро і зло

щастя і горе

**незаймана
природа**

**урбанізація
середовища**

війна і мир

**любов і
ненависть**



**«Кохання нуля»,
авангардна стрічка
Роберта Флорі, 1927**

Чинники, що сприяли розвитку нових тенденцій у мистецтві



активізація діяльності художніх шкіл



проведення художньо-промислових виставок

Вальтер Гропіус
- німецький
архітектор,
засновник стилю



За проектом
**Гюстава
Ейфеля** у 1889
р. в Парижі
було зведено
ажурну
металеву вежу
як тимчасову
споруду для
Всесвітньої

Модернізм - збірне позначення всіх **новітніх** течій, напрямів, шкіл і діяльності окремих майстрів мистецтва XX в., що **поривають з традицією**, реалізмом і що рахують **експеримент** основою творчого методу



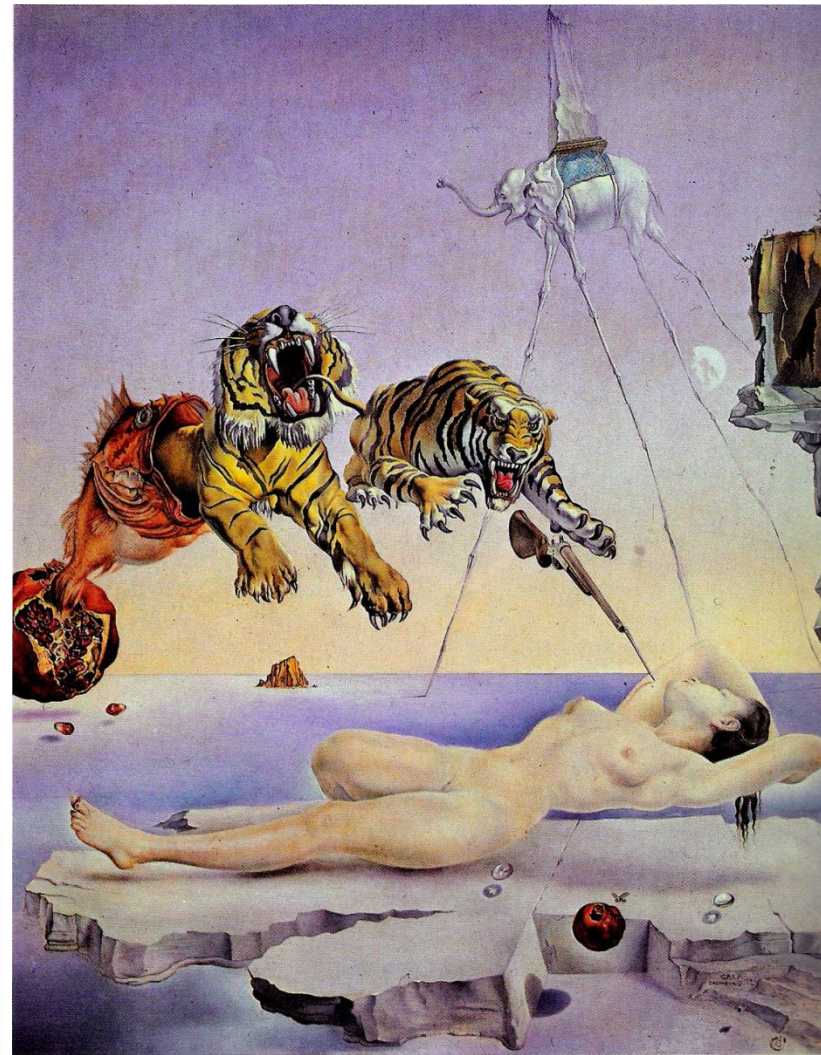
Перші модерністи - це люди, що жили в кінці XIX в., вирощені загальною кризою європейської

Загальні риси

- **модернізму**: внутрішнього світу особистості;
- орієнтація на **вічні закони** буття і мистецтва;
- надання переваги **творчій інтуїції**;
- схильність до **містицизму**, підсвідомого;
- створення **нової** художньої реальності;



Хуго Симберг. Поранений ангел



«Сон, викликаний польотом бджоли навколо граната, за секунду до пробудження». Сальвадор Далі. 1944 р.

Модер

(з **фр.** *moderne* — **новітній, сучасний**) — **вужче поняття** порівняно з модернізмом, стильовий напрям у мистецтві, згідно з яким **молоде покоління**, прагнучи створити новий стиль, відмовлялося від історичних запозичень стилю еkleктики, використовували умисно **примхливі, мінливі форми, вигадливі лінії**, принципи асиметрії і вільного планування

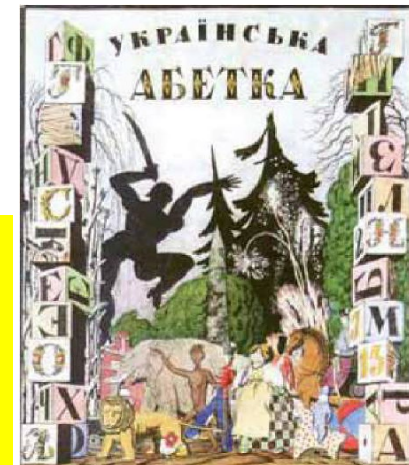


Антоніо Гауді.
Будинок Бальо, м.
Барселона, Іспанія

Стили і течії



Владислав Городецький.
Будинок з химерами, м. Київ,
Україна



Георгій
Нарбут.
Українська
абетка
(обкладинка)

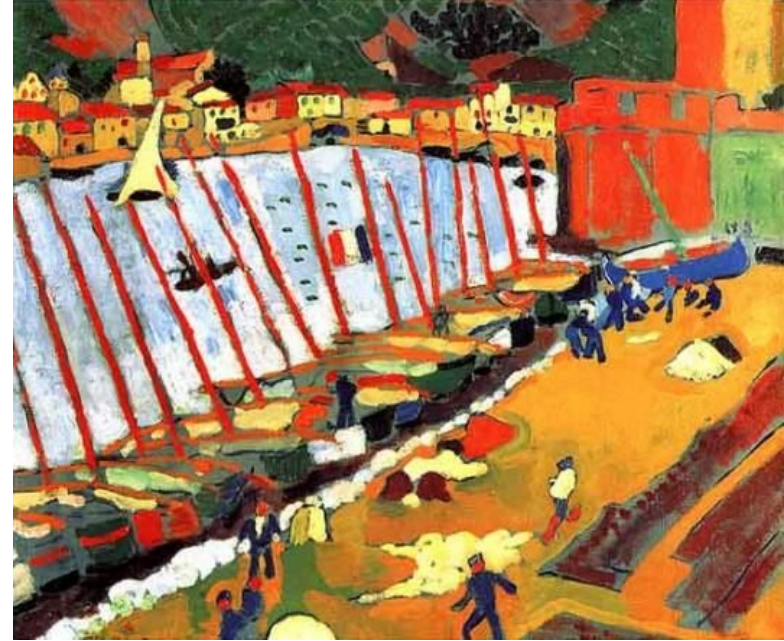


Анрі Матісс. «Танок». 1910

р.

(від фр. *fauve* - дикий) - течія у французькому живопису. Група художників (**Анрі Матісс**, Альбер Марке, Жорж Руо, **Андре Дерен**, Рауль Дюфі, Моріс де Вламінк) на певний час присвятила себе надзвичайно **емоційній** манері творчості, яка характеризувалася підвищеною **художньою виразністю**, стихійною динамікою живопису, інтенсивністю кольору. В пейзажах, інтер'єрних сценах, натюрмортах.

Фовізм виражав себе різким узагальненням об'ємів, простору, малюнку.



Андре Дерен.
«Околиці Колльюра».

1905 р.

Експресіонізі

Стилi і течії

(від фр. *expression* - вираження, виразність) — авангардистська течія в європейському мистецтві, характеризується тенденцією до вираження **емоційної характеристики образу** або емоційного стану самого художника. Експресіонізм представлений в безлічі художніх форм, включаючи живопис, літературу, театр, кінематограф, архітектуру і музику. (**Егон Шиле, Ернст Барлах, В.Кандинський, Едвард Мунк**).



Ернст Барлах. «Сліпий жебрак». Скульптура

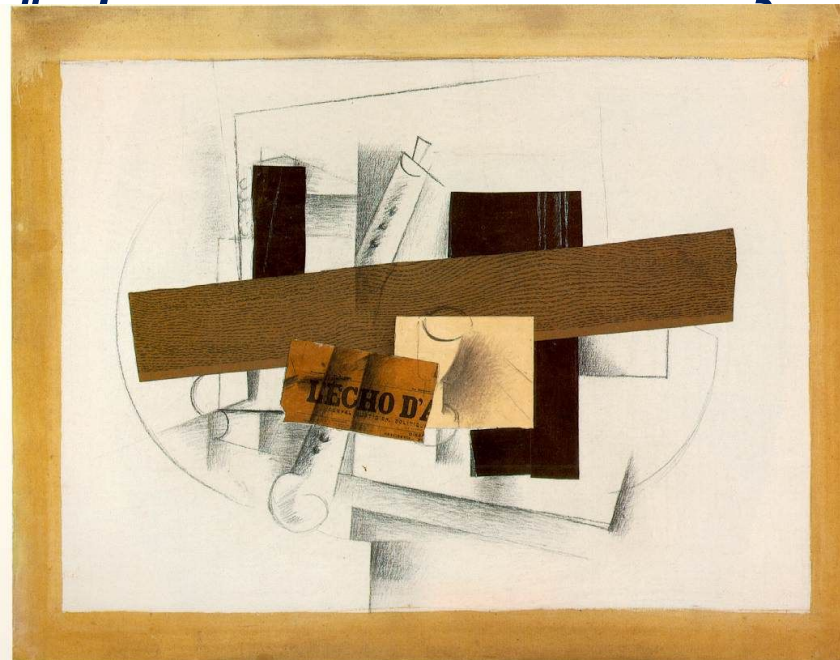


Василь Кандинський. «Блакитний вершник», 1903 р.



Пабло Пікассо. Портрет Канвайлера. 1910 р.

(від франц. «cube» - куб) - течія в європейському образотворчому мистецтві початка ХХ с., головним чином французькому живопису, частково скульптури, в якому вирішувалися завдання **виявлення геометричної структури видимих об'ємних форм**. Його засновники, **Жорж Брак і Пабло Пікассо**. У 1907-1910 роках у Франції кубісти почали усе більше абстрагуватися від дійсності, і



Жорж Брак. «Тенора». 1913 р.

Дадаїз

— (фр. *dadaïsme*) — авангардистська літературно-мистецька течія, прихильники якої стверджують, що **алогізм** є основою творчості. Головним принципом дадаїстів була настанова на створення зразків **«антимистецтва»**. Улюблені жанри дадаїзму - **монтаж, колаж і "реді-мейд"** (буденні предмети, представлені як твори мистецтва).

Стили і течії



Макс Ернст. «Асистент», «Жаба» та «Черепашка», 1967 р.

Скульптури перед Lenbachhaus у Мюнхені



Марсель Дюшан. "Мона Ліза" з бородою



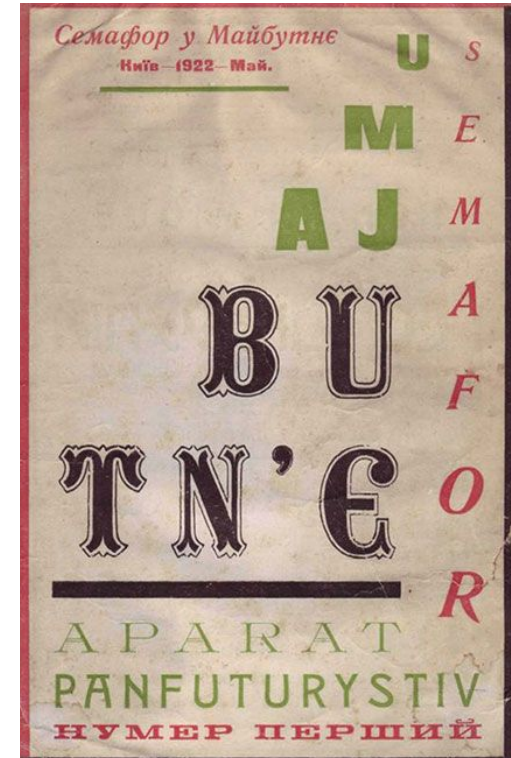
Афіша Тео Ван Дусбурга для вечора дада (бл. 1923 р.)

Футуризм

Стили і течії



Умберто Боччоні. «Місто, відродження легенди», ескіз, 1910 р.



Обкладинка журналу українських футуристів

— авангардний напрям у літературі й мистецтві, що розвинувся на початку ХХ століття. Футуризм зародився в Італії. Лідером і ідеологом руху був літератор **Філіппо Марінетті**, скульптор і живописець **Уго Боччоні**, живописці Карло Карра, Джіно Северіні, Джакомо Баллу. У футуристичному мистецтві не слід шукати глибокого психологізму, інтересу до внутрішнього світу людини.

Абстракціонізм

Стилі і течії

— **М**она з течій авангардистського мистецтва. Виникла на початку ХХ ст. Філософсько-естетична основа абстракціонізму — **ірраціоналізм**, відхід від ілюзорно-предметного зображення, абсолютизація **чистого враження** та самовираження митця засобами геометричних фігур, ліній, кольорових плям, звуків.



«Чорний квадрат». Казимир Малевич (засновник стилю



Без назви (Перша абстрактна акварель), Василь Кандинський, 1910

Сюрреалізі

(фр. *surrealisme* — надреалізм) — один із найбільш поширених напрямів у сучасному мистецтві й літературі. Надреалізм — літературний і мистецький напрям, що виник після Першої світової війни, на початку 20 століття головним чином у Франції. Головними рисами сюрреалізму є **протиприродність** сполучення предметів і явищ, яким надається **видима вірогідність**. Його особливість - використання **ілюзій** та парадоксальне поєднання форм.



Сальвадор Далі - один з найвидатніших сюрреалістів ХХ ст.



Сальвадор Далі. «Метаморфози Нарциса». 1937

Стили і течії



Сальвадор Далі. «М'яка конструкція з вареними бобами: передчуття громадянської війни». 1936 р.

Архітектура ера



С Фасад будинку з вулиці Банкової
прибутковий

Тильна сторона будівлі

ПОМО

Ма



Вигляд ст



Скульптурне оформлення даху

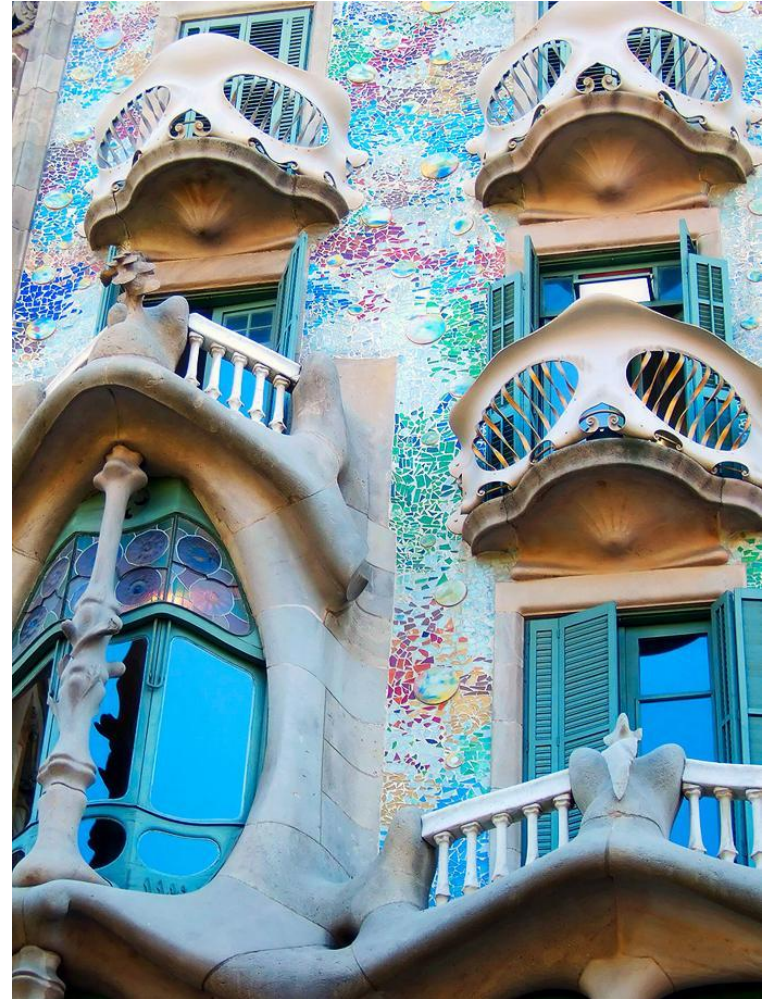
а власні Еліо Са

Колони оздоблені
головами оленів

Твори Антоніо Гауді



Будинок Бальо (1905—1907 р.р.), Барселона



Сальвадор Далі: «Це величезна, дивовижна, яскрава, переливчаста мозаїка з неперевершеною грою фарб, що іскряться, а з них проступають

Модерн

Скульптура

Олександр Архипенко

- один із основоположників **кубізму** в скульптурі;
- змусив **порожній простір** стати органічним і дуже виразним елементом композиції;
- створив новий різновид рельєфної різьби — т. зв. **«скульптомалярство»**;
- відкрив і обґрунтував принципи рухомого малярства, сконструював особливий механізм — **«архипентуру»**.



«Повернення Архипенка» —
пам'ятний знак, розташований
в Києві на розі вулиць
Пушкінської і Льва Толстого.
Відкритий 1997 року





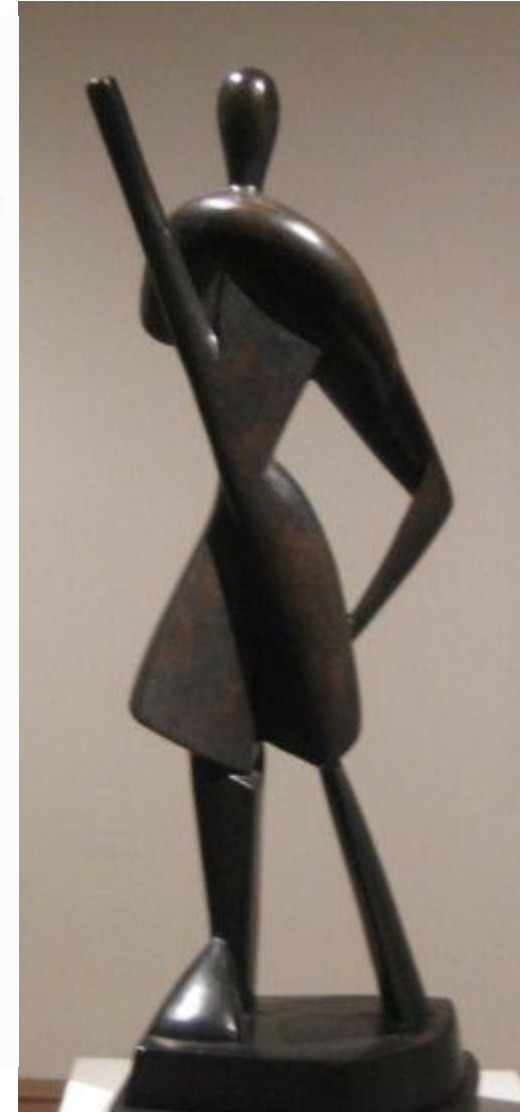
"Жінка, яка зачісується"



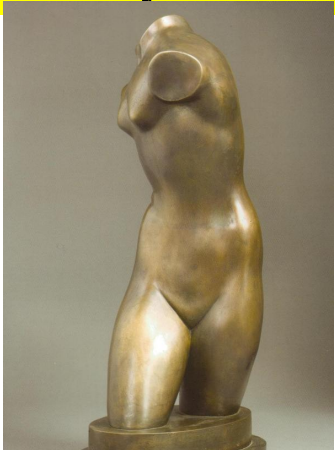
Бронзова статуетка "Жінка в печалі"



**Жінка. 1928.
Бронза.
Висота 75см.
Приватна колекція,
Україна**



**Гондольєр. Музей
мистецтв
Метрополітен**



Торс у повороті, 1929



Сидяча оголена

Найдорожчі картини

Ціна

\$179,4
млн.

Продаж

Christie's

Дата

2015



Пабло Пікассо,
«Алжирські жінки
(версія «О»)), 1955.

Найдорожчі картини

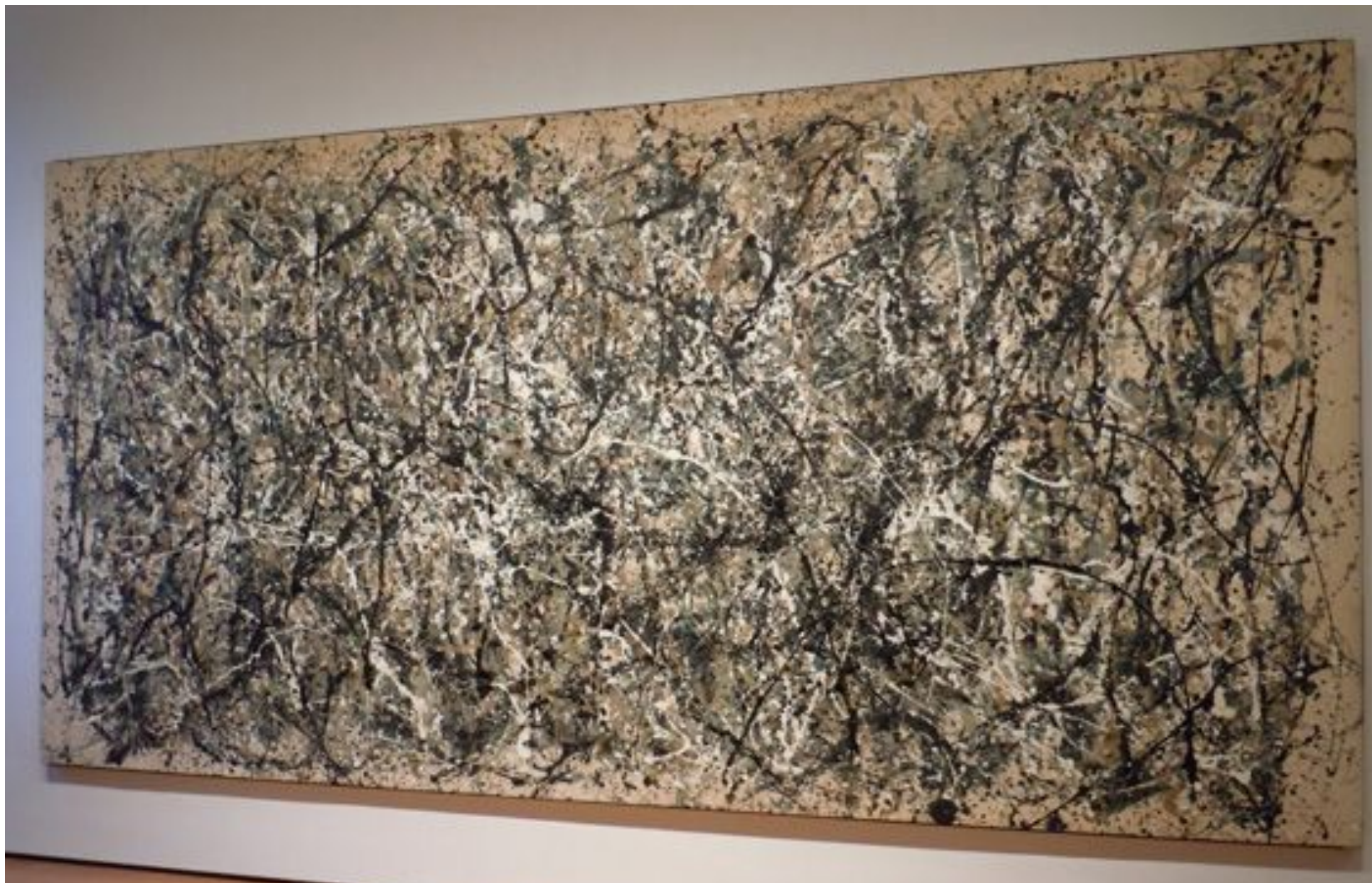


Ціна	Продаж	Дата
\$106,5 млн.	Christie's	2010

Пабло Пікассо. «Оголена,
зелені листя і бюст», 1932 р.

Найдорожчі картини

Ціна	Продаж	Дата
\$140 млн.	приватно	2006



Джексон Поллок. «№ 5, 1948». Стиль абстрактний експресіонізм. Він увів термін “дріппінг”, що означає розбризування фарб на полотні без використання пензля

Найдорожчі картини

Ціна	Продаж	Дата
\$135 млн.	приватно	2006



Густав Клімт.
«Портрет Аделі
Блох-Бауер I»,
1907 р.