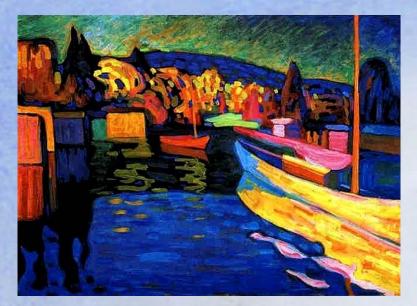
Живопись ХХ века

Живопись

В начале XX века все еще был популярен импрессионизм – чистое, «воздушное» направление. Некоторые специалисты утверждают, что рисунки импрессионистов похожи на то, что рисуют дети. Чистое и естественное восприятие, перенесенное на холст, говорило о возвышенном, восхищенном восприятии мира.

«Конфликт в обществе, страдания простых людей, дисгармония между наукой и духовностью – все это выразилось в художественных техниках декаданса. Художникам был нужен протест, экспрессия, бунт. Это и стало основными чертами направлений авангардизма

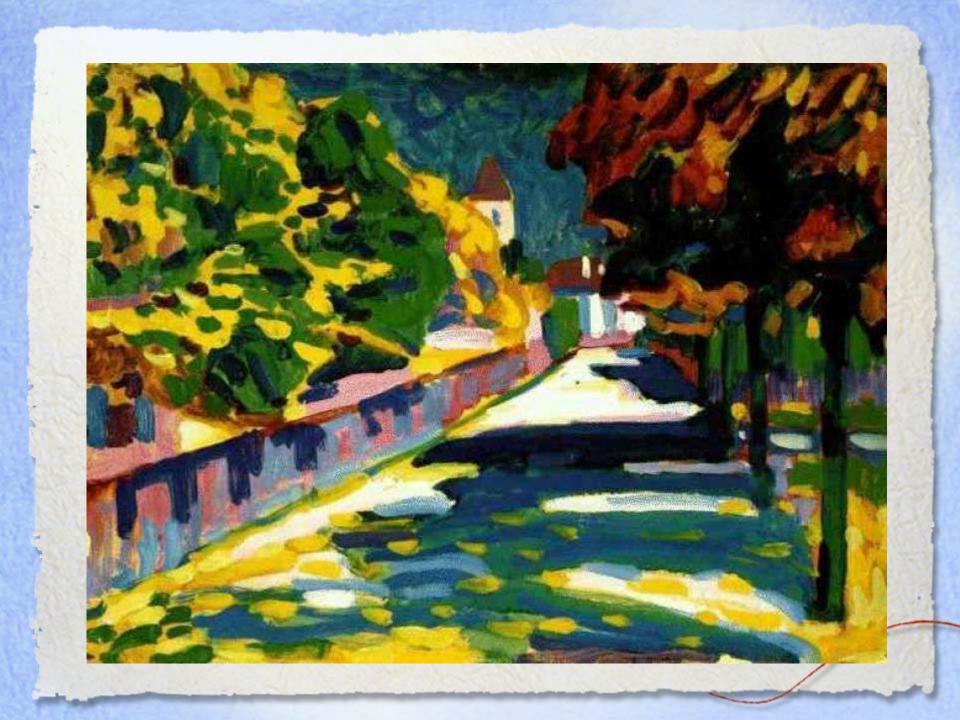

Кандинский Василий Васильевич

русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма.

Василий Кандинский родился в Москве в 1866 году. С раннего детства его удивляло разнообразие цветов в природе, и он постоянно интересовался искусством. Несмотря на успехи в изучении экономики и права он отказался от многообещающей карьеры в области социальных наук, чтобы следовать творческому призванию.

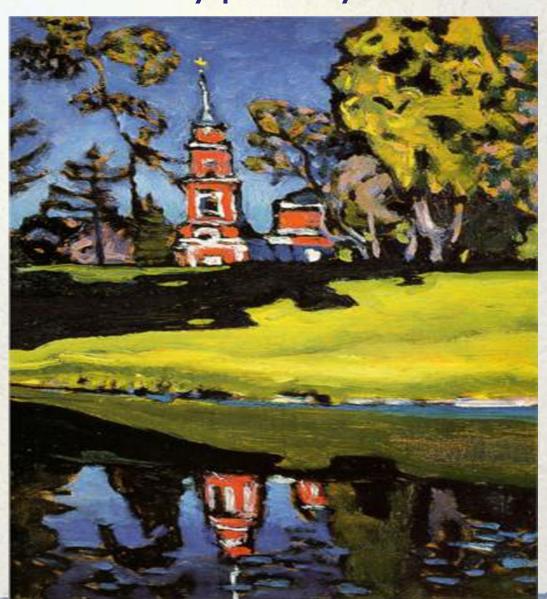

Особенности художника

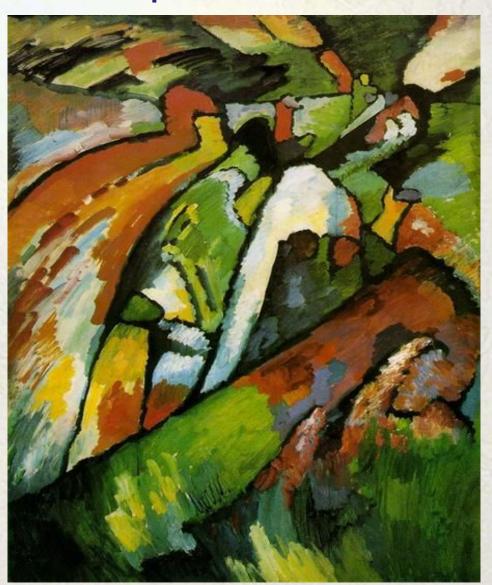
□Кандинский, пожалуй, прежде всего, мыслитель, а затем художник. Он признавал лишь то направление, в котором может двигаться насыщенная конфигурация и неотступно его преследовал, подавая пример другим авангардным творцам. Суть абстракции Кандинского состоит в поиске универсального синтеза музыки и живописи, рассматриваемого как параллели с философией и наукой.

«Осень в Мурнау», 1908 год

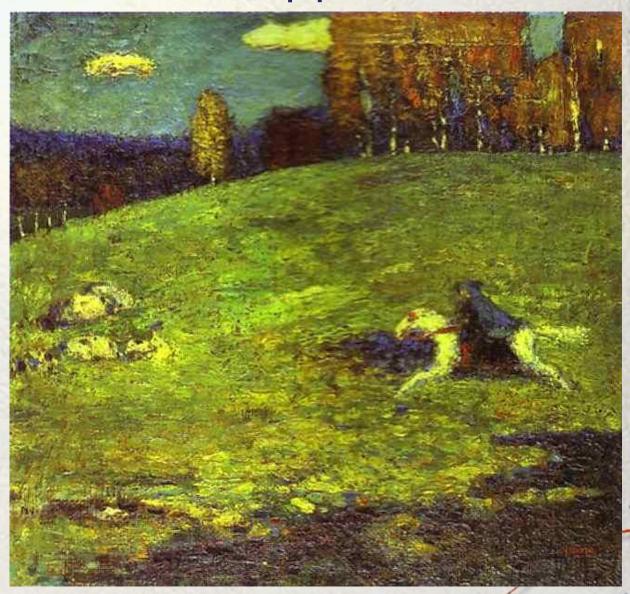
Импровизация 7

«Казаки»

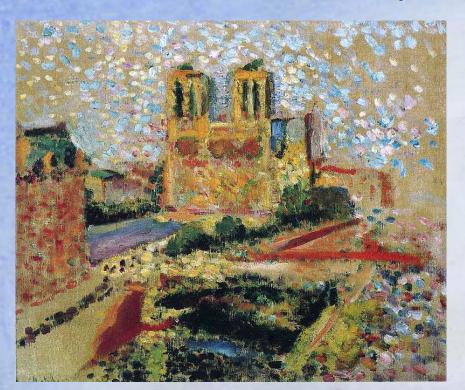
«Синий всадник»

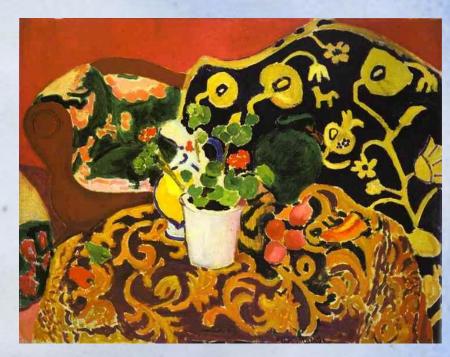

«Квадраты с концентрическими кругами», 1913 год

А. Матисс

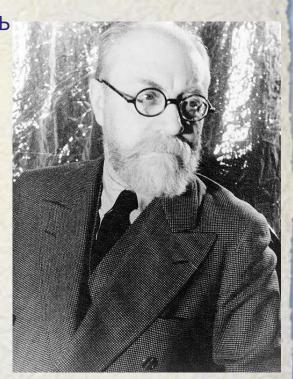

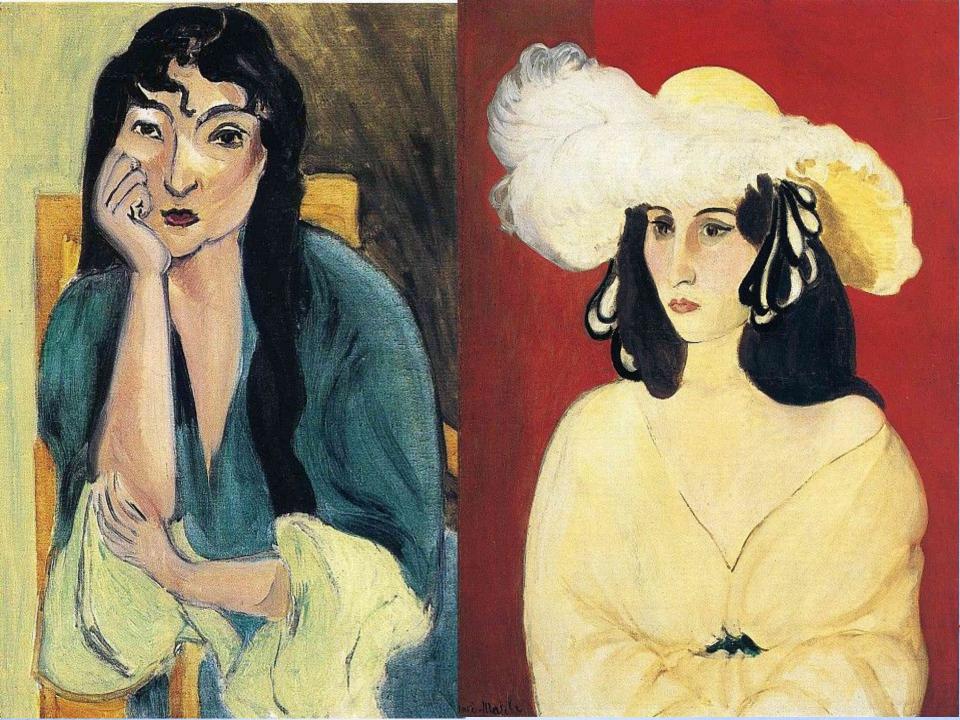

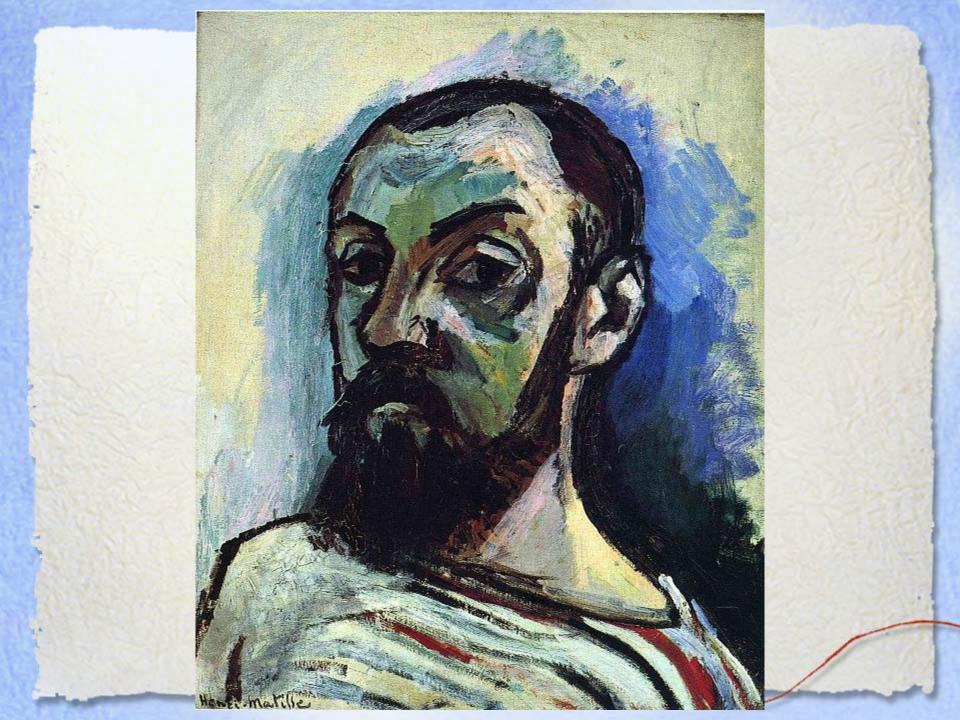
- французский художник и скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму.

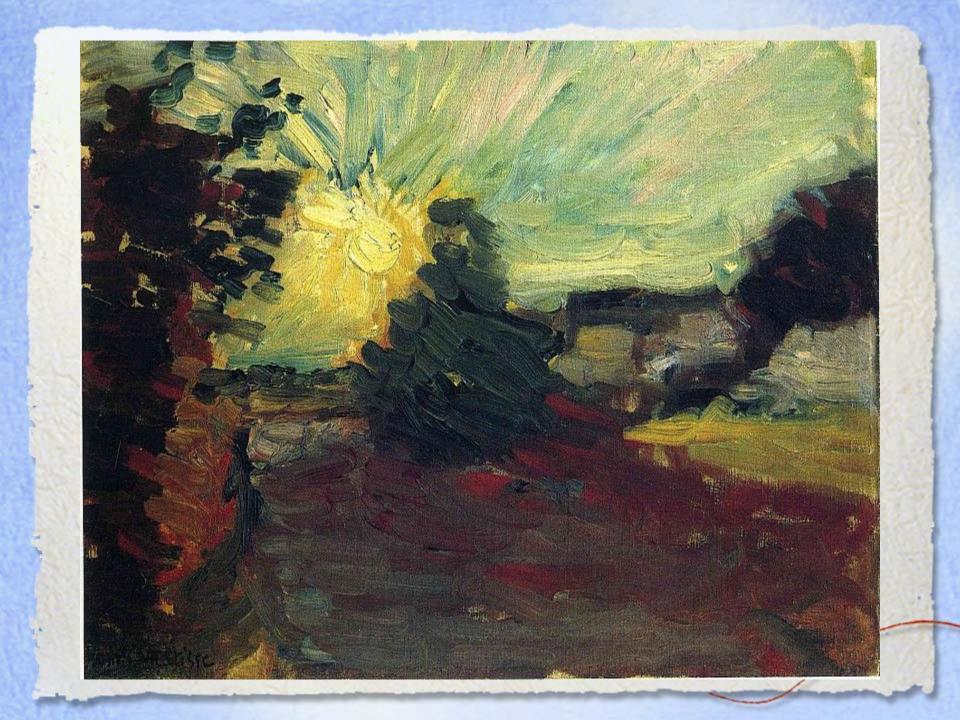
Особенности

 Какими средствами достигает Матисс столь сильного цветового воздействия? Прежде всего, крайне подчеркнутыми цветовыми контрастами. Предоставим слово самому художнику: "В моей картине "Музыка" небо написано прекрасным синим цветом, СОМЫМ СИНИМ ИЗ СИНИХ, ПЛОСКОСТЬ окрашена цветом настолько насыщенным, что полностью проявляется синева, идея абсолютной синевы; для деревьев взята чистая зелень, для тел — звонкая киноварь. Особенный признак: форма видоизменялась соответственно воздействию соседних цветовых плоскостей, ибо экспрессия зависит от цветовой поверхности, охватываемой зрителем в ее целом".

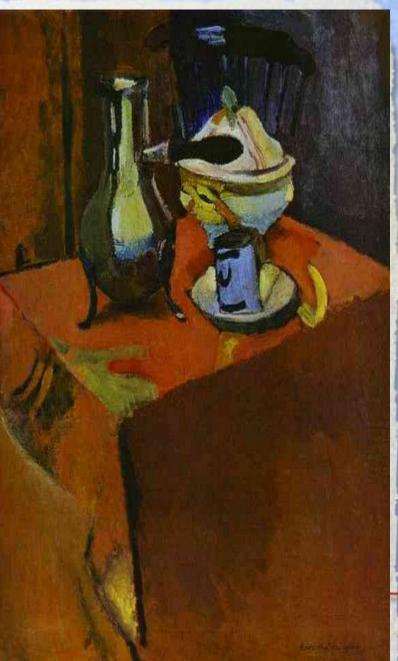

Все большее внимание живописца привлекает не цвет, а форма. Вместе со своим другом Пикассо создает совершенно новое направление в искусстве — кубизм

«Голубой» период-именно в это время начинает проявляться в творчестве Пикассо его индивидуальность, все еще подверженная постороннему влиянию. Ключевыми в этот период для мастера стали такие слова, как одиночество, страх, вина, боль)

«Розовый» период-Яркая театральная обстановка, костюмы, поведение, разнообразие типажей словно вернули П. Пикассо в мир, пусть и преображенных, но реальных форм и объемов, естественного пространства. Образы на его картинах вновь стали чувственными и наполнились жизнью, яркостью в противовес персонажам «голубого» этапа творчества.

Творчества-Его впечатлили языческие идолы примитивной формы, экзотические маски и статуэтки, воплощавшие в себе великую силу природы и дистанцированные от мельчайших деталей. Идеология художника совпала с этим мощным посылом, и в результате он стал упрощать своих героев, делая их подобными каменным истуканам, монументальными и резкими.

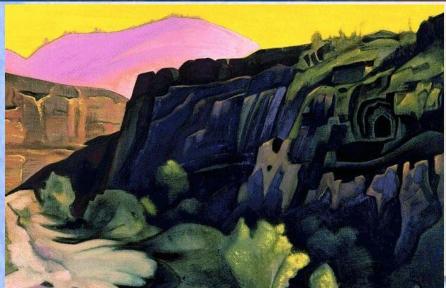

Н. К. Рерих

Сочетание ярких красок вносит впечатление свежести, ясности, хорошо передающих восприятие художником славянской жизни.

К. С. Петров-Водкин

Целиком в духе символизма решены уже его ранние картины, где преобладают мотивы легенды или волшебного сна (Сон, 1911; Играющие мальчики, 1911; обе работы – в Русском музее, Петербург)

Особенности

Петров-Водкин - художник-мыслитель; его искусство - это искусство больших обобщений, искусство синтеза. В эпоху кризиса искусства, в период, когда день сегодняшний отрицал день вчерашний, Петров-Водкин нашел возможности восстановления рвущейся связи времен. Имея прочные корни, художник сумел не только выстоять и урагане времени, но и воспринять, осмыслить то новое, что принес с собою ХХ век. Своим творчеством он связывает век нынешний с прошедшим и вместе с тем намечает пути в будущее. И не случайно М. Шашнян еще в начале двадцатых годов назвала его искусство "зрячим", а самого художника "думающим".

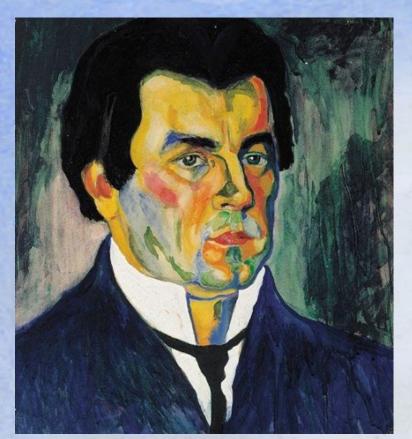

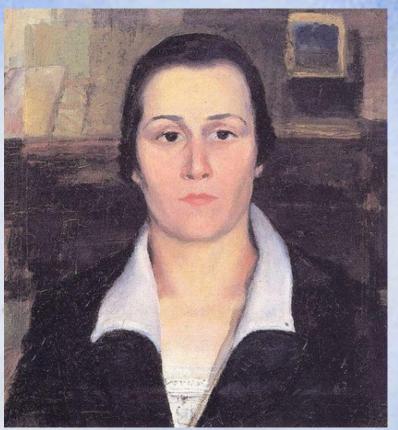

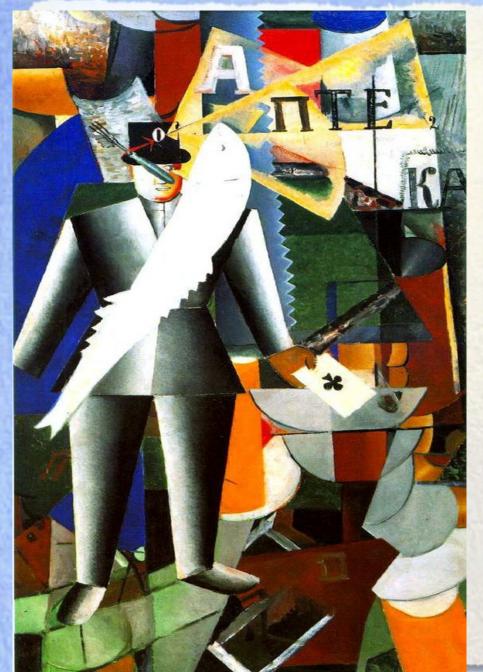

К.С. Малевич

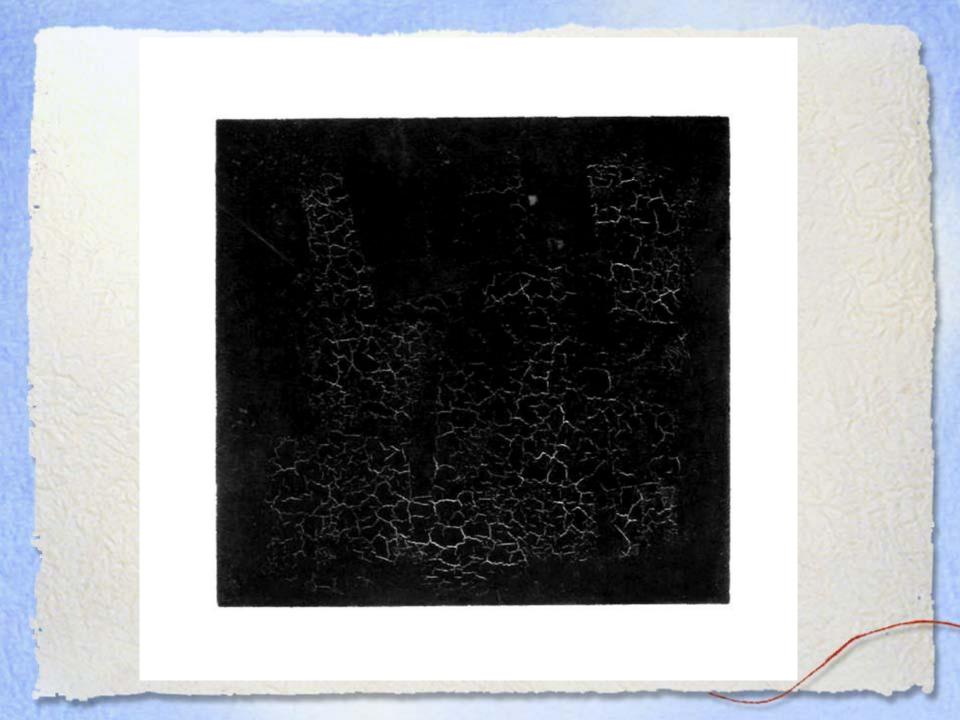
российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма — одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени.

Особенности

□Он считал, что настоящий художник должен уметь ставить цели и добиваться их, а также анализировать свой труд и его плоды. Художник должен был быть и творцом, и теоретиком в одно и тоже время. Малевич не раз советовал своим коллегам «приводить все в систему». Система была одни из любимых понятий Малевича. Своих учеников Малевич заставлял осваивать системы французской живописи, как когда-то делал сам. «У меня чисто моего остается супрематизм, а остальное - не мое. Но я ничего не потерял от того, что проходил строго эти системы», - говорил художник в начале 1929 года. «Прохождение» систем имело не просто учебный характер. Малевич считал, что в живописи, также как и в науке: новое возникает на основе того, что было сделано ранее. Только следование «магистральным», объективно важным тенденциям искусства способно сделать индивидуальное творчество значимым. Не стоит им сопротивляться. «Нравится или не нравится — искусство об этом вас не спрашивает, как не спросило, когда создавало звезды на небе», - писал художник в 1916 году.

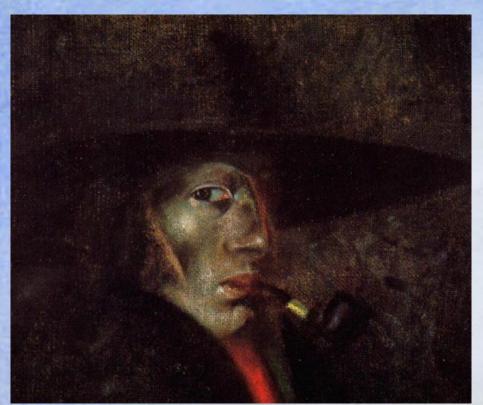

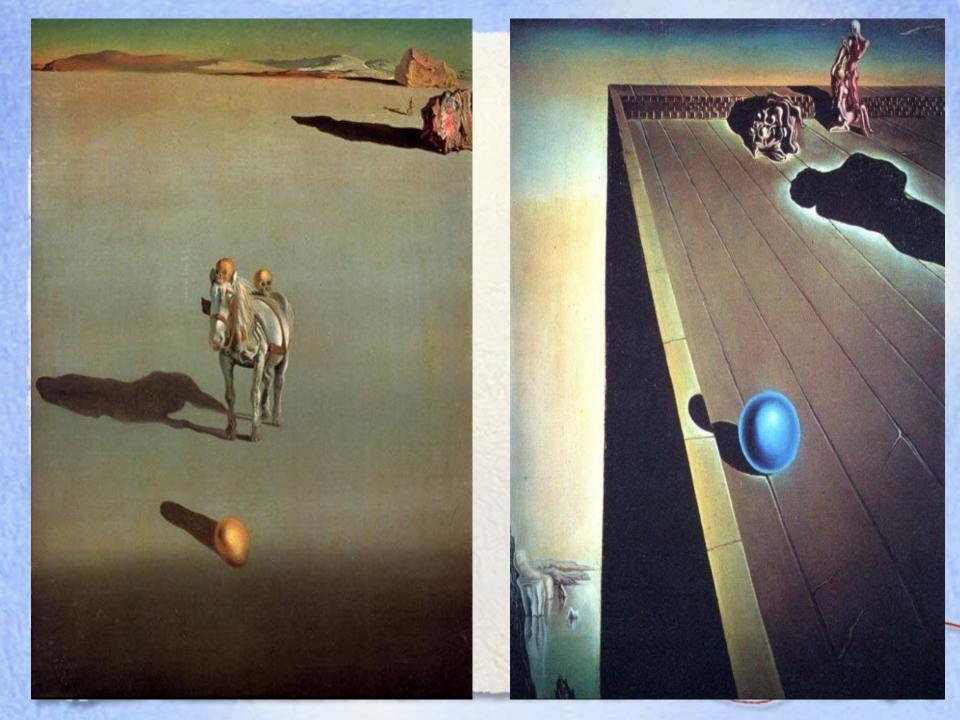

С. Дали

Сальвадор Дали вошел в историю человечества как человек достаточно неординарный. Он был одновременно мастером эффектов, великим художником и саморекламистом.

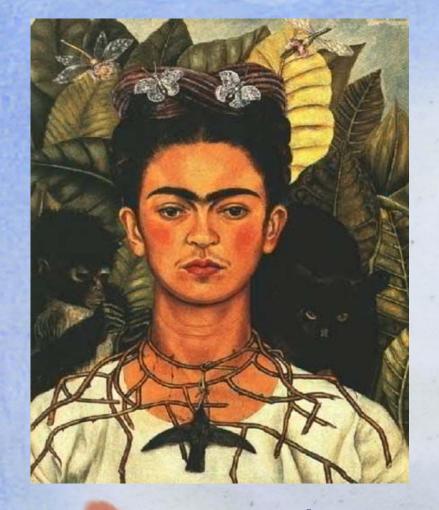
Особенности

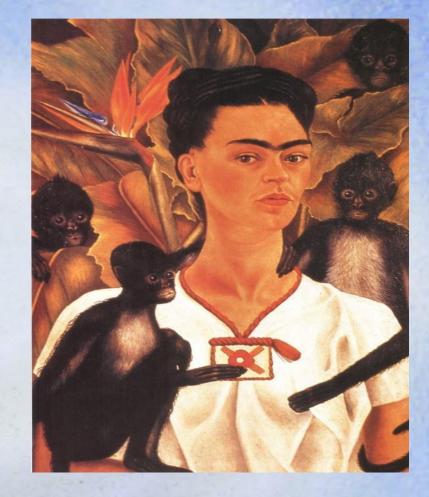
■Его картины – безудержный полёт фантазии, сюрреализм он поставил на новую ступень развития. Несмотря на фантасмогорический, искажённый стиль подачи своего самовыражения, его картины отчегото совсем понятны каждому, они смогут тронуть, растопить или возбудить любое сердце.

Фрида Кало

мексиканская художница, наиболее известная автопортретами

 В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Её творчество насыщено символами и фетишами. Однако в нём заметно и влияние европейской живописи — в ранних работах отчётливо проявилась увлечённость Фриды, например, Боттичелли. В творчестве присутствует стилистика наивного искусства. Большое влияние на стиль живописи Фриды Кало оказал её муж, художник Диего Ривера.

«Специалисты полагают, что 1940-е — это эпоха расцвета художницы, время её самых интересных и зрелых работ.

