

"Der Blaue Reiter"

и явление

"DADA"

"DADA"

"Der Blaue Reiter"

"Der Blaue Reiter"

«СИНИЙ ВСАДНИК»

«Синий всадник» — творческое объединение представителей экспрессионизма в начале XX века в Германии.

1911 — 1914

- ✓ Принимает активное участие в движении за обновление немецкого искусства начала двадцатого века.
- ✓ Старается творить новое искусство, независимое от действующих правил и канонов.
- ✓ Стремится отойти от "модернистской программы современного искусства, ориентированной на внешнее".
- ✓ Стремится к абстрактным композициям.
- ✓ Ставит перед собой цветовые и живописно-декоративные проблемы, ищет ассоциативные решения.
- ✓ Уделяет большое внимание детскому рисунку, рассматривая его как полноценную живопись.
- ✓ Стремится достичь равноправия всех форм искусства.

В ОБЪЕДИНЕНИЕ ВХОДЯТ:

- Август Маке
- Марианна Веревкина
- Алексей Явленский
- Пауль Клее,
- братья Бурлюки
- Г. Мюнтер
- Р. Делоне

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

Василий Кандинский . Первая абстрактная акварель

Василий Кандинский . Пейзаж с красными пятнами

1866 – 1944

«Синий всадник — это мы двое, Франц Марк и я»

Первым в истории мировой живописи создал абстрактную картину!

ФРАНЦ МАРК

Франц Марк. Башня синих лошадей

1880 – 1916

Франц и Мария Марк, Бернхард Келер, Генрих Кампедонк, Томас фон Гартман и Василий Кандинский

«Живопись Марка уникальна, не поддается никакой классификации и не вмещается в узкие термины. Художник, всю жизнь писавший животных как символ чистоты и гармонии, он не был в чистом виде ни анималистом, ни экспрессионистом. Он не смотрит на животных со стороны, а смотрит

на мир их глазами, он не ищет надлома и напряжения

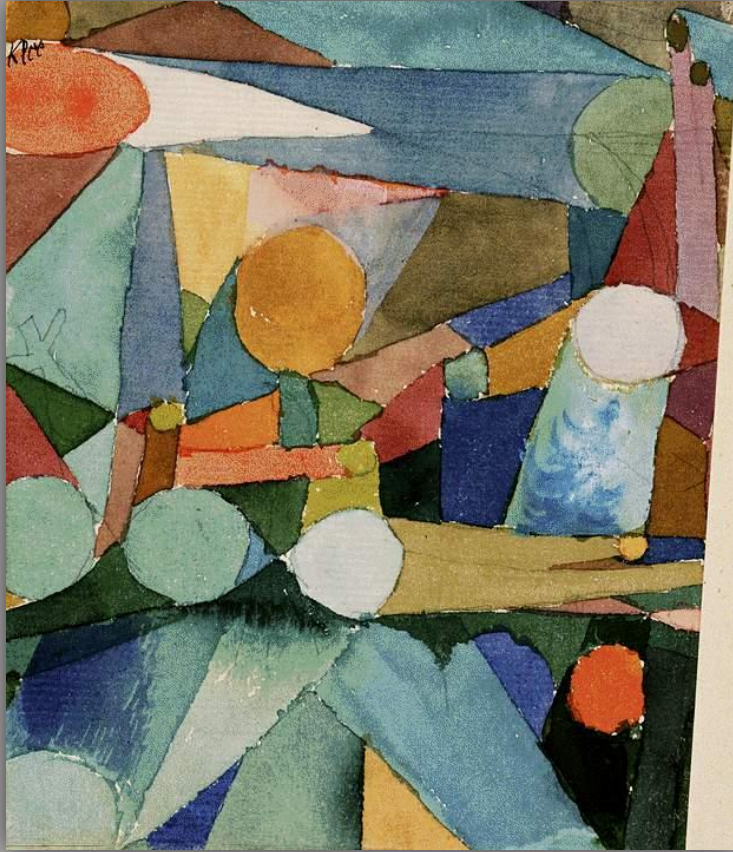

Франц Марк. Судьбы животных

Франц Марк. Волки

ПАУЛЬ КЛЕЕ

Пауль Клее. Цвета и формы

Пауль Клее. Воспоминания о саде

1879 – 1940

Клее на протяжении всей жизни оказывался внутри очень мощных течений и идей, но всегда оставался уникальным художником, не подвергался никаким влияниям.

Пауль Клее до «Синего всадника» как художник был совсем одинок и никем не признан, в том числе самим собой.

АВГУСТ МАКЕ

Август Маке

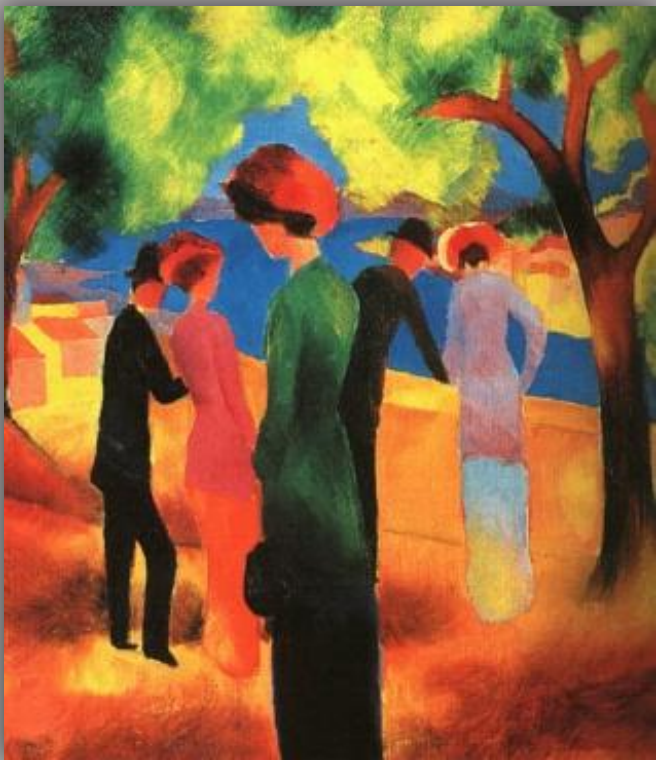

1887 – 1914

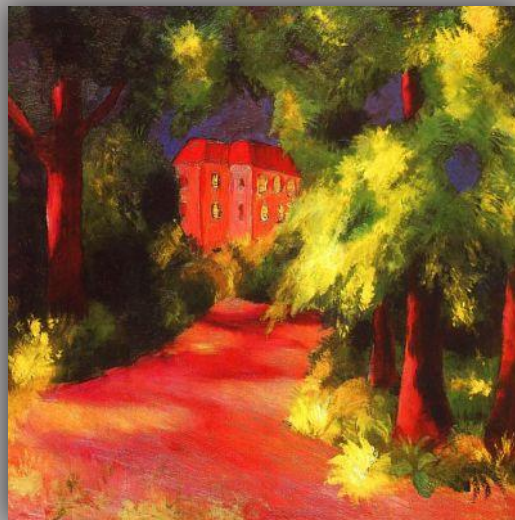
«С его смертью внезапно надломился прекраснейший и смелый поворот немецкого художественного развития; никто не в состоянии его продолжить. ...С его уходом гармония красок в немецком искусстве во многих его мелодиях должна потускнеть, звук стал приглушенным и сухим. Изю всех нас именно он дал цвету самое светлое и чистое звучание, столь же светлое и чистое, каким было все его существо» — Франц Марк написал некролог, посвященный другу. И через несколько лет погиб сам на той же войне.

Все музейно ценное и продаваемое за миллионы на современных аукционах Маке написал именно в эпоху «Синего всадника»

Август Маке. Женщина в зеленой куртке

Август Маке. Красный дом в парке

Август Маке. Променад

Август Маке. Цветные фигуры

МАРИАННА ВЕРЁВКИНА И АЛЕКСНЕЙ ЯВЛЕНСКИЙ

1860 – 1938

...Марианна Верёвкина и ее возлюбленный Алексей Явленский были коллегами Кандинского еще в «Новом объединении» и присоединились к «Синему всаднику» сразу же, когда началась работа над альманахом. При этом Верёвкина так верила в исключительный дар Явленского, что на десяток лет оставила живопись и растила в нем гения...

1860 – 1938

ДРУГИЕ

Марианна Верёвкина. Осень

Алексей Явленский . Дом на горе

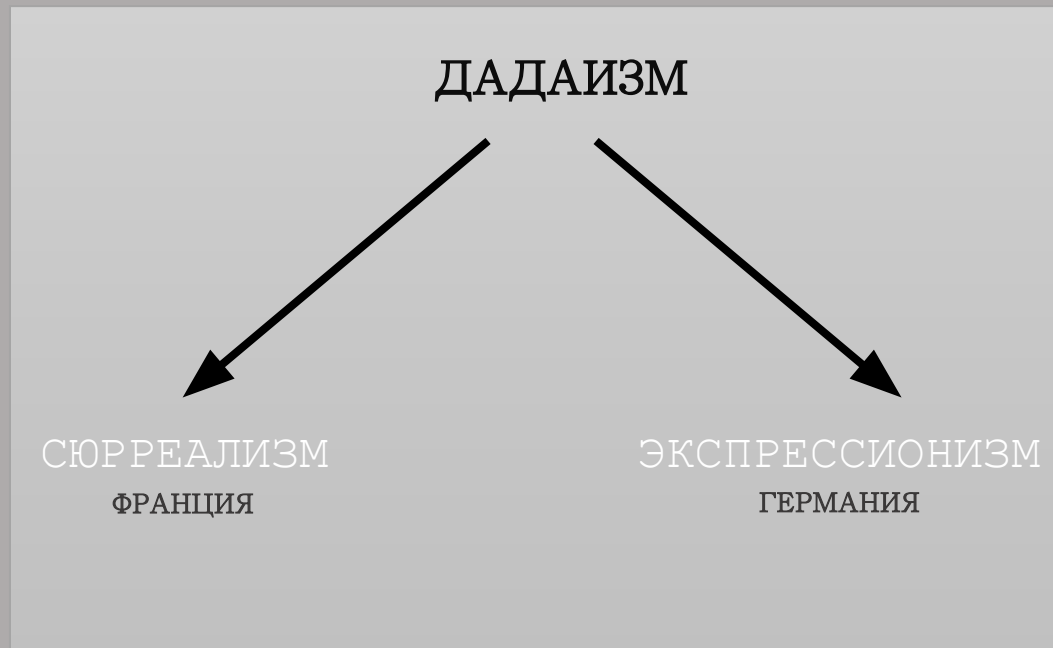
В выставках и в подготовке материалов в альманахах участвовали еще Габриэль Мюнтер и Альфред Кубин, Генрих Кампендонк и Лионель Фейнингер. Но их фигуры пока не так тщательно прорисованы и ждут, когда у истории и коллекционеров появится для них немного вдохновения.

«DADA»

«ДАДАИЗМ»

«DADA» — авангардистское нигилистическое движение (по большей части, в живописи и литературе), которое зародилось в Швейцарии во время Первой мировой войны.

1916 — 1922

«D A D A» «ДАДАИЗМ»

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

Как ожидаемая реакция на:

- ужасные последствия мировой войны
- бессмысленность «разумного» существования

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Последовательное уничтожение
любой эстетики

ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

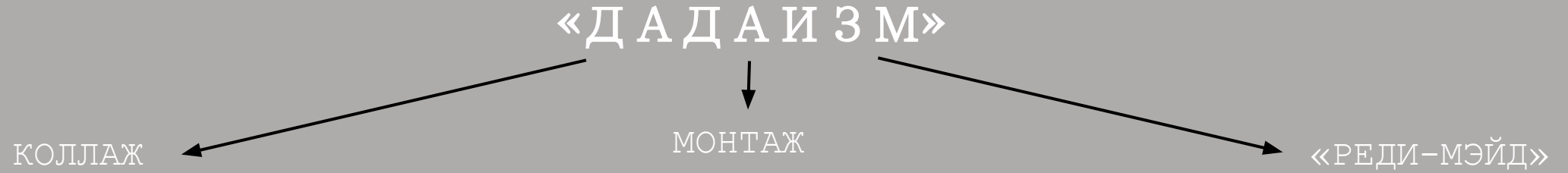
- Отрицание канонов и стандартов в искусстве
- Абсолютная иррациональность
- Разочарованность в мире и цинизм

"Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно,
они не достигнут ничего, ничего, ничего"

«D A D A»

ИСТОРИЯ И ИДЕИ

Впервые Дадаизм заявил о себе в 1915 г. в Цюрихе.

ОКАЗАЛ ВЛИЯНИЕ НА:

абстрактный экспрессионизм

концептуальное искусство

сюрреализм

«D A D A»

ИДЕИ

СУТЬ

насмешка над буржуазной культурой
дискредитирование мещанских нравов

«Дадаист является наиболее свободным человеком на земном шаре»

«Кто живет для сегодняшнего дня — вечно живет»

«Я против всякой системы. Наиболее приемлемая система — не иметь никакой системы»

ОСНОВНЫЕ ЛОЗУНГИ ДАДАИСТОВ

«D A D A»

ФОРМЫ ТВОРЧЕСТВА

К О Л Л А Ж

Способ построения произведений из любых естественных или специально обработанных элементов и закрепленных в определенном порядке, чаще всего, на плоской поверхности

"цюрихский"

случайный коллаж

"берлинский"

коллаж поэтический

"кёльнско-ганноверский"

манифестационный коллаж

«ЦЮРИХСКИЙ» КОЛЛАЖ

Tristan Tzara

«Коллаж, созданный по законам случая»

Ханс Арп, 1917

случайный порядок элементов

отсутствие логики в создании коллажей

Jean Arp

Георг Гросс

"берлинский" коллаж

Виланд Херцфельде

состоит из множества элементов

обычно несёт в себе ярко выраженный политический/протестующий смысл

применяет части фотографий и вырезки из журналов, газет

Иоганнес Баадер

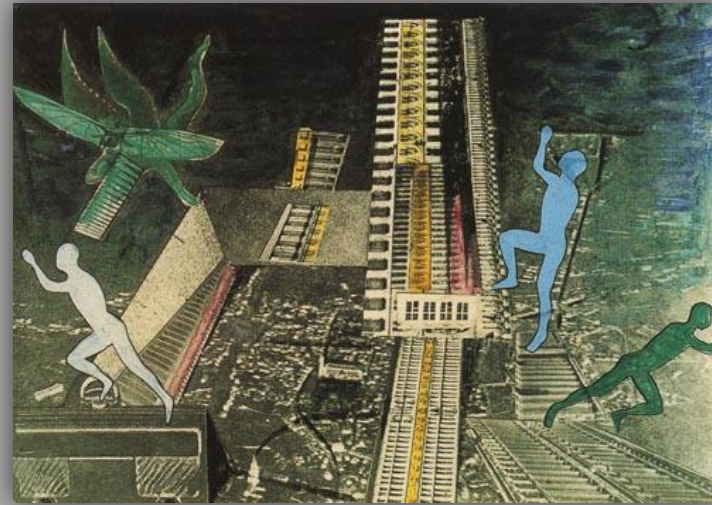
«фотомонтаж» и «фотомонтажники»

Фотомонтаж — искусство, перерождения фотоматериалов, показывающее, как одновременно с разрушением, действительность чудесным образом превращается в совершенно новое.

"берлинский" коллаж

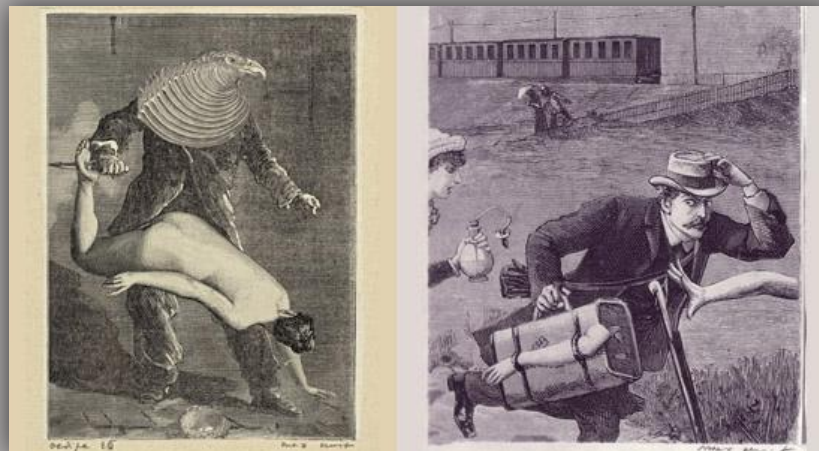

Курт Швиттерс

Избиение младенцев

Макс Эрнст, 1920

Макс Эрнст

придание коллажу свойств поэтического произведения

«Das Undbild»

Курт Швиттерс, 1919

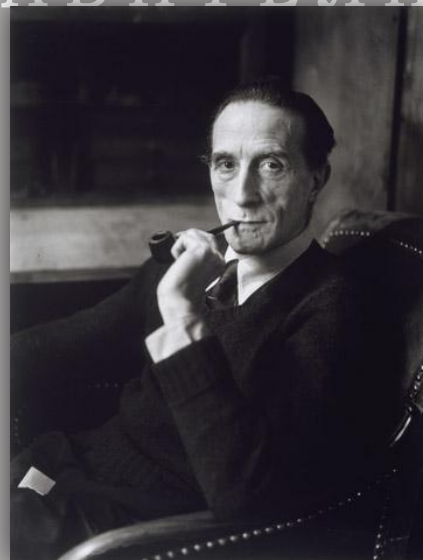
ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

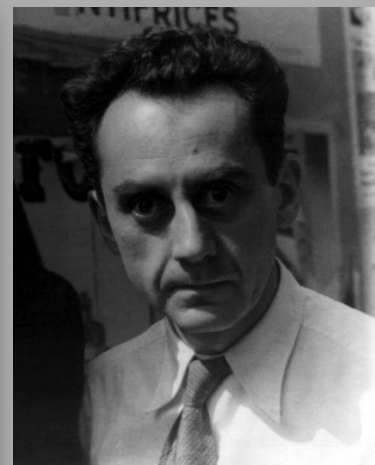
Франсис Пикабия

Марсель Янко

Марсель Дюшан

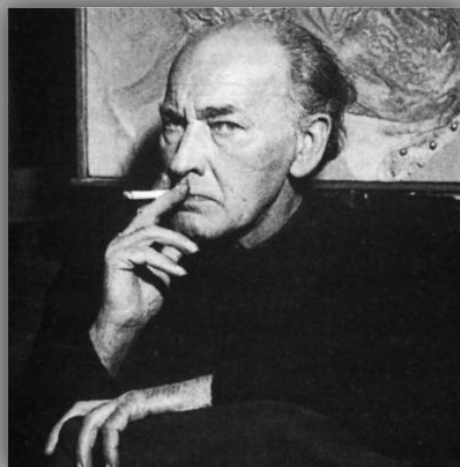
Ман Рэй

Курт Швиттерс

Софи Той бер-Арп

Ханс Беллмер

Макс Эрнст

Ганс Арп

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ