

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВАНГАРД

«Термин *авангард* стал вездесущим ярлыком, эклектически прикрепляемым к любому виду искусства, лишь бы оно было антитрадиционным по форме. Иногда этот термин упрощённо используют для определения нового в любой данный момент, которое устаревает с каждым новым шагом вперёд»

Кристофер Иннес (1941-2017) «Театр авангарда» (1993)

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

- МОДЕРНИЗМ (АВАНГАРД) –
АНТИРЕАЛИЗМ
- РЕАЛИЗМ -
АНТИМОДЕРНИЗМ

- Дьердь Лукач (1885-1971)
 - «Значение современного реализма»
 - «Идеология модернизма»

МОДЕРНИЗМ
ПОСТМОДЕРНИЗМ
МЕТАМОДЕРНИЗМ

МОДЕРН
АВАНГАРД

ИМПРЕССИОНИЗМ
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
ФОВИЗМ
ЭКСПРЕССИОНИЗМ
ФУТУРИЗМ

МОДЕРНИЗМ

АВАНГАРД

ФОВИЗМ

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

ФУТУРИЗМ

ФОВИЗМ (1904-1908)

Парижский салон. С 1667 года

Осенний салон. С 1903 года.
Сезанн. Ренуар.

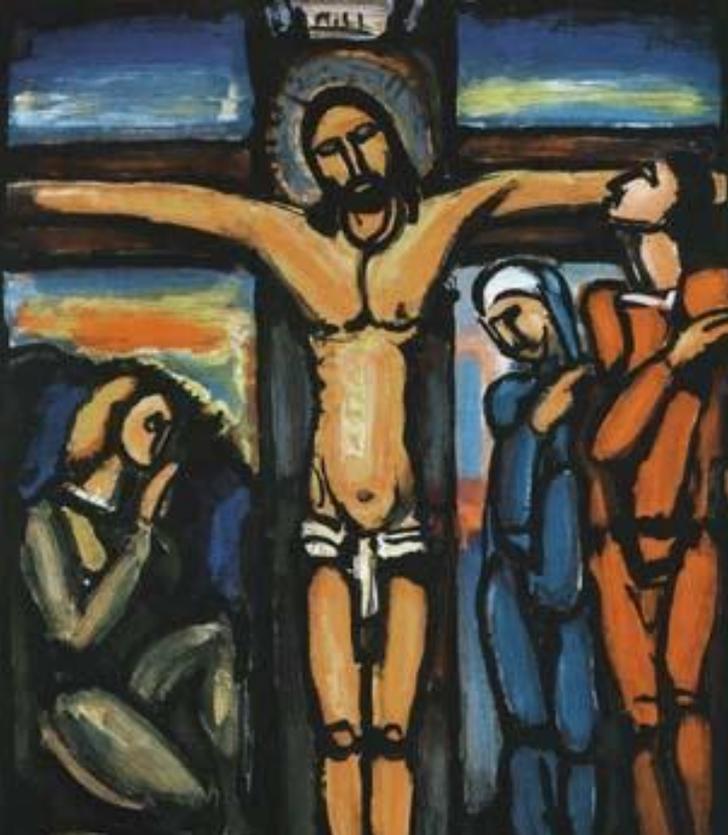
Фовисты на Осеннем салоне (1905)
Страница из журнала *L'Illustration*.

Луи Во[к]сель (1870-1943)

Оценка работ зала № 7

ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОВИЗМА

динамичность рисунка

спонтанность

стремление к эмоциональному напряжению

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

интенсивный яркий цвет, чистота и резкость

интенсивно открытые локальные оттенки

сопоставление контрастных плоскостей

упрощение формы

нарушение принципов линейной перспективы

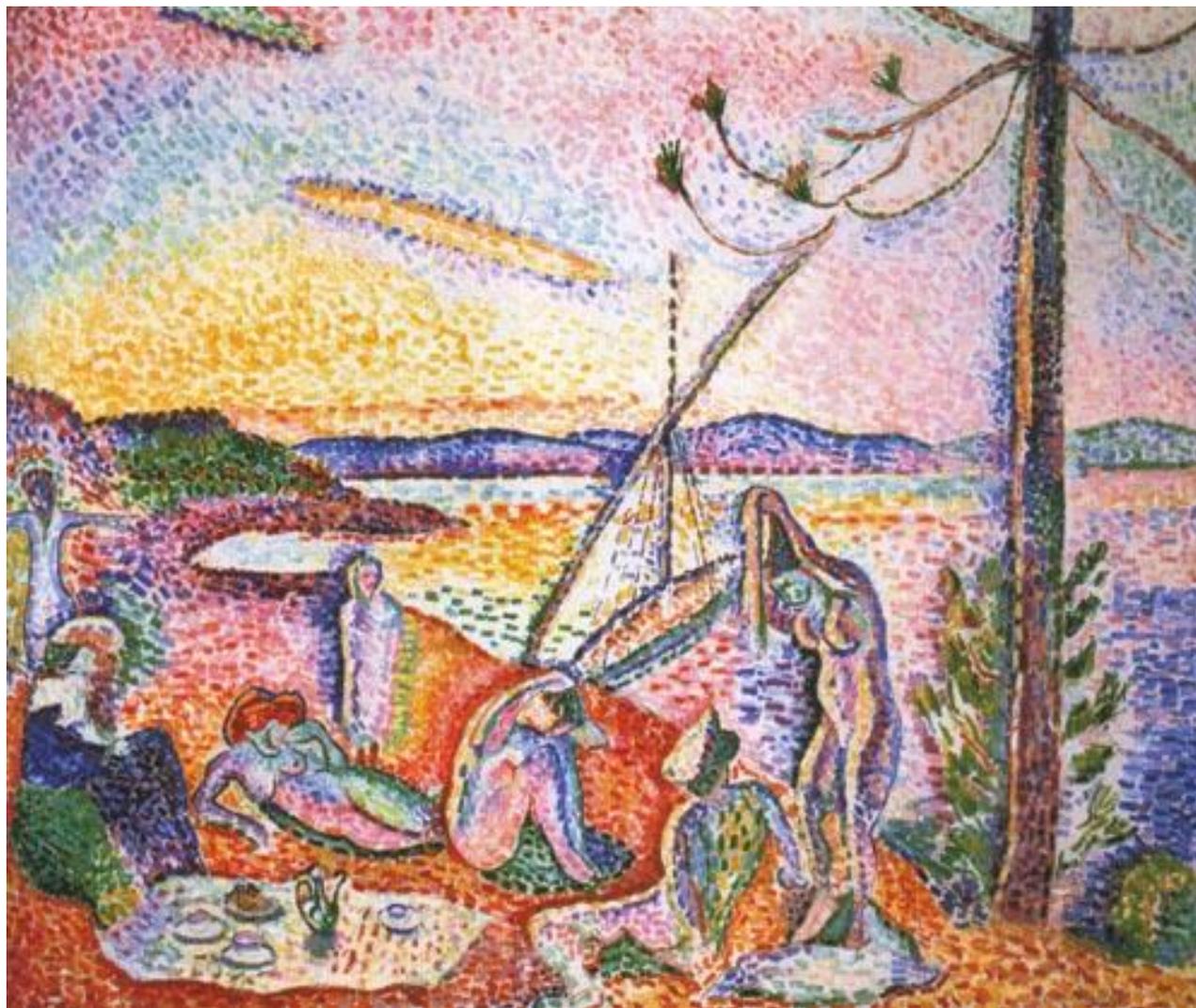
ЖОРЖ РУО РАСПЯТИЕ.
АНРИ МАТИСС РАЗГОВОР

АНРИ МАТИСС
ОГЮСТ ШАБО
ЖОРЖ РУО
РАУЛЬ ДЮФИ
АНРИ ДЕРЕН

Анри Эмиль Бенуа Матисс (1869-1954)

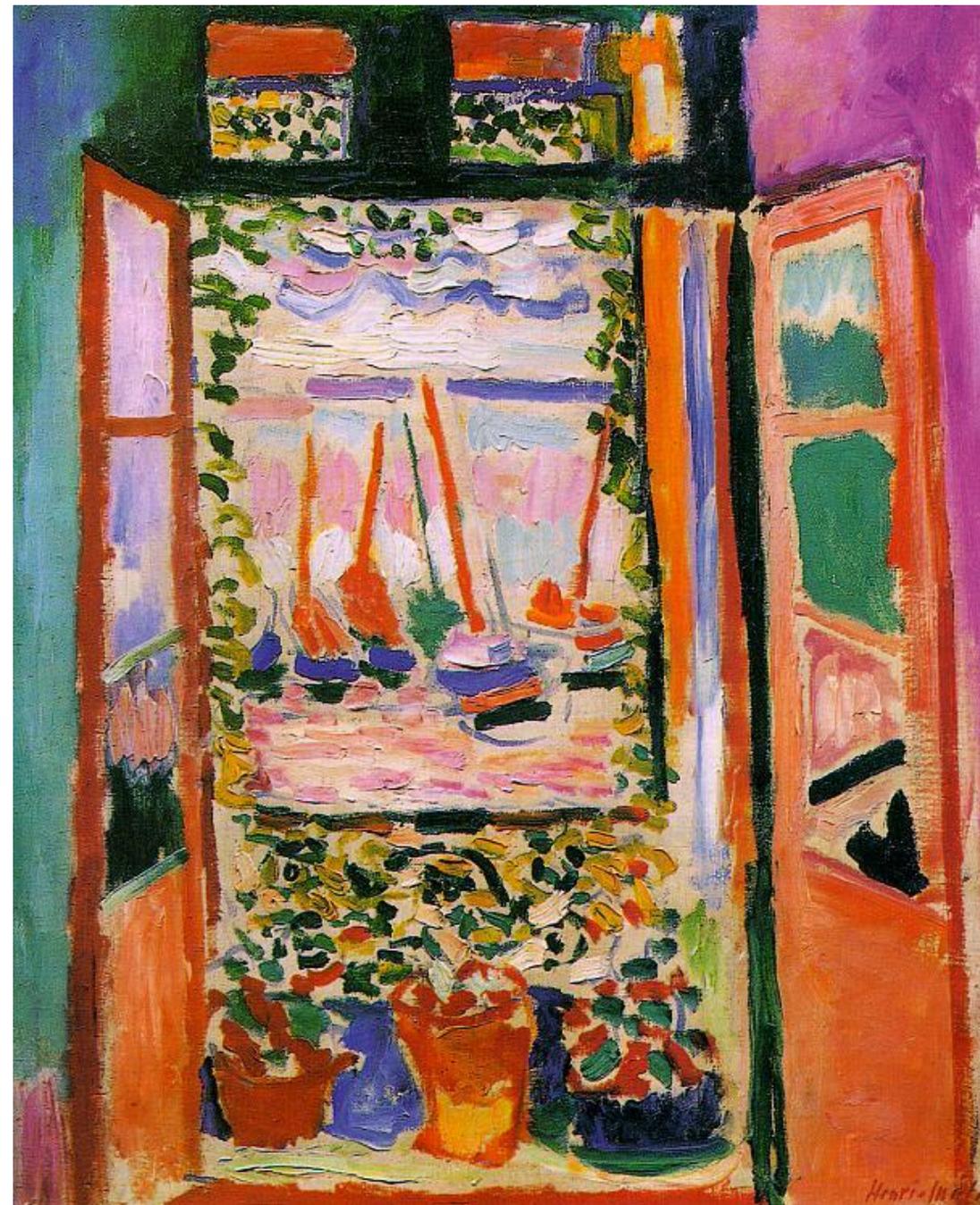

Пуантилизм. Роскошь, покой и наслаждение. 1904.

Я неспособен сделать какое-либо различие между чувством, что я беру от жизни и способа, которым я перевожу то чувство в живопись

Открытое окно. 1905.

Женщина в зеленой
шляпе. 1905

«Я не женщин рисую.
Я рисую картины»

Радость жизни. 1906

Заметки живописца. 1908

- Композиция — это умение декоративно распределить различные элементы картины, чтобы выразить свои чувства
- Для художника-творца нет ничего сложнее, чем нарисовать розу, ведь сперва он должен забыть о всех розах, нарисованных раньше
- Самое важное для меня — это замысел. С самого начала необходимо иметь чёткое представление о целом
- От предмета, изображавшегося мной раньше во всей его пространственной сложности, остался знак, вполне достаточный и необходимый для того, чтобы дать жизнь и предмету, и ансамблю, в котором я его замыслил

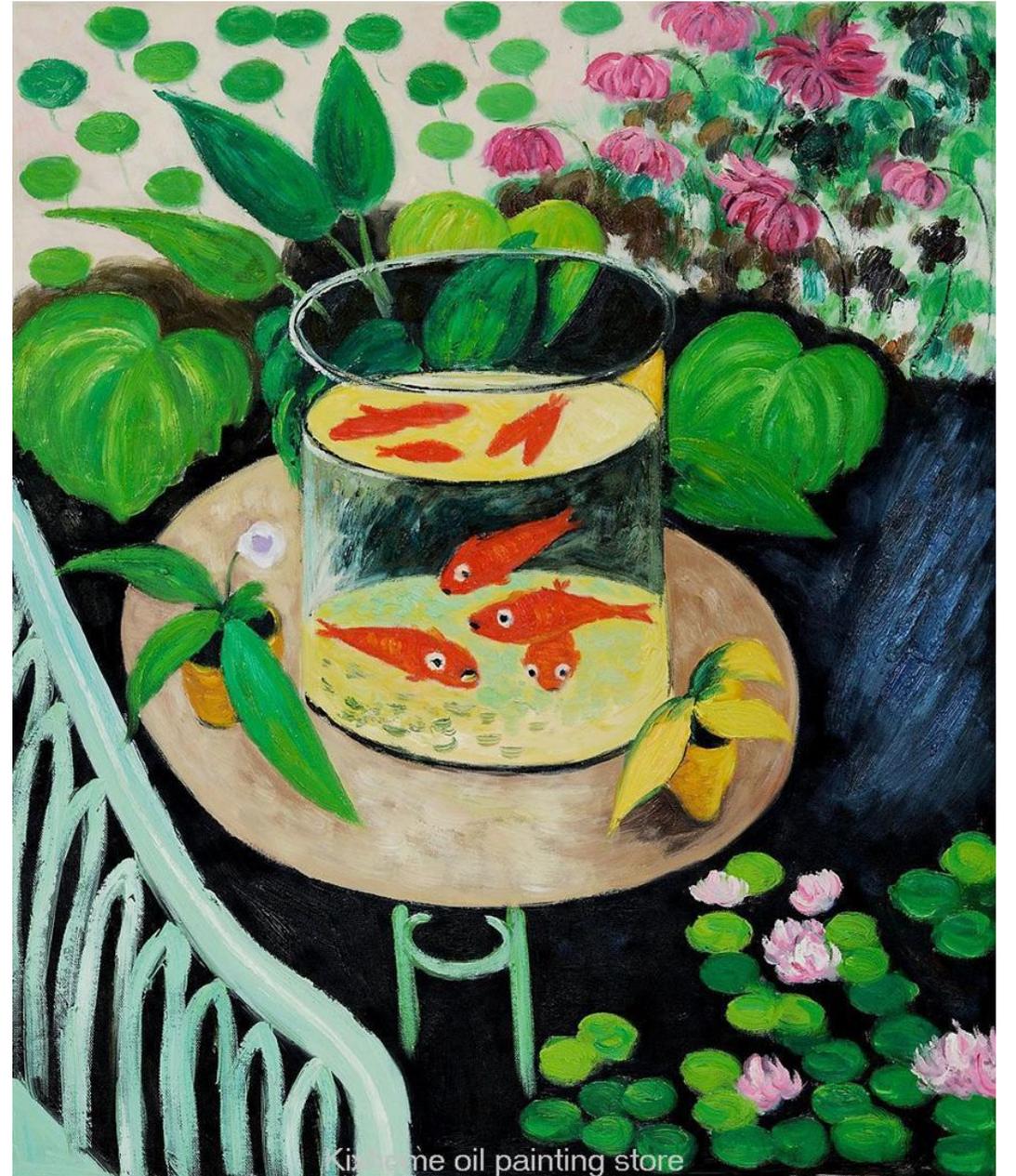
Танец. 1909. Музей современного искусства. Нью-Йорк.
Танец. 1910. Государственный Эрмитаж. СПб.

*«Сударь, — писал коллекционер, — в дороге (два дня и две ночи) я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сразаться»
(письмо С.И. Щукина Матиссу)*

Красные рыбки. 1911

ФУТУРИЗМ

КУЛЬТ БУДУЩЕГО И РАЗРУШЕНИЕ ПРОШЛОГО

- Манифест футуризма (полное название «Обоснование и манифест футуризма»)
- газета Gazzetta dell'Emilia в Болонье февраля 1909)
- газета «Фигаро» (20 февраля 1909)

**Филиппо Томмазо Маринетти
(1876-1944)**

Карло Карра. Портрет Маринетти. 1910

МАНИФЕСТ ФУТУРИЗМА

- Мы стоим на последнем рубеже столетий!.. Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокрушить таинственные двери Невозможного? Время и Пространство умерли вчера. Мы уже живём в абсолюте, потому что мы создали вечную, вездесущую скорость.
- Мы будем восхвалять войну — единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине.
- Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости.
- Избавьте Италию от всей заразы — историков, археологов, искусствоведов, антикваров!
- Тащите огня к библиотечным полкам!
- Направьте воду из каналов в музейные склепы!
- Крушите древние города!

Умберто Боччони
Джакомо Балла
Джино Северини
Карло Карра
Джованни Папини
Фортунато Деперо
Арденго Соффичи
Луиджи Руссоло

• -

Умберто Боччони
(1882-1916)

«Технический манифест
футуристической живописи»

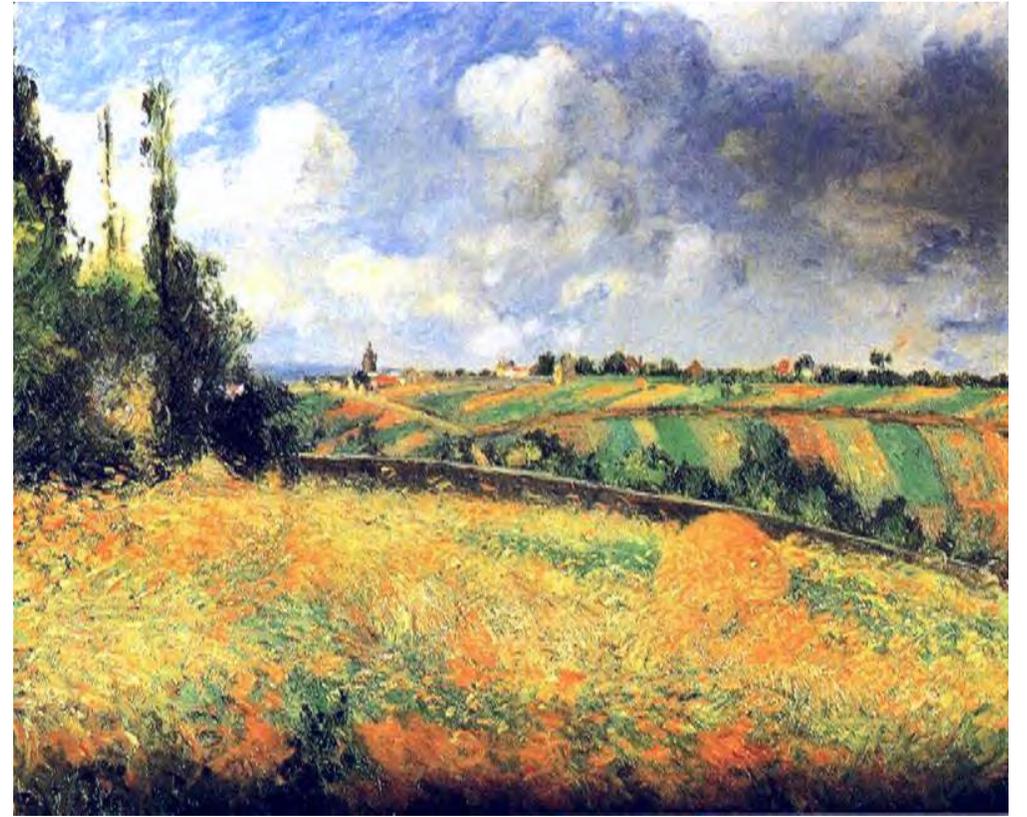

Академия изящных искусств в
Риме

Курсы рисования в Академии
изящных искусств в Венеции

Фермеры на работе 1908

Паоло и Франческа 1909

Состояние души 1911

Шум улиц проникает в дома. 1911.

Динамизм велосипедиста. 1913.
Н. Гончарова Велосипедист. 1913.

«Уникальные формы
непрерывности в
пространстве»
1913

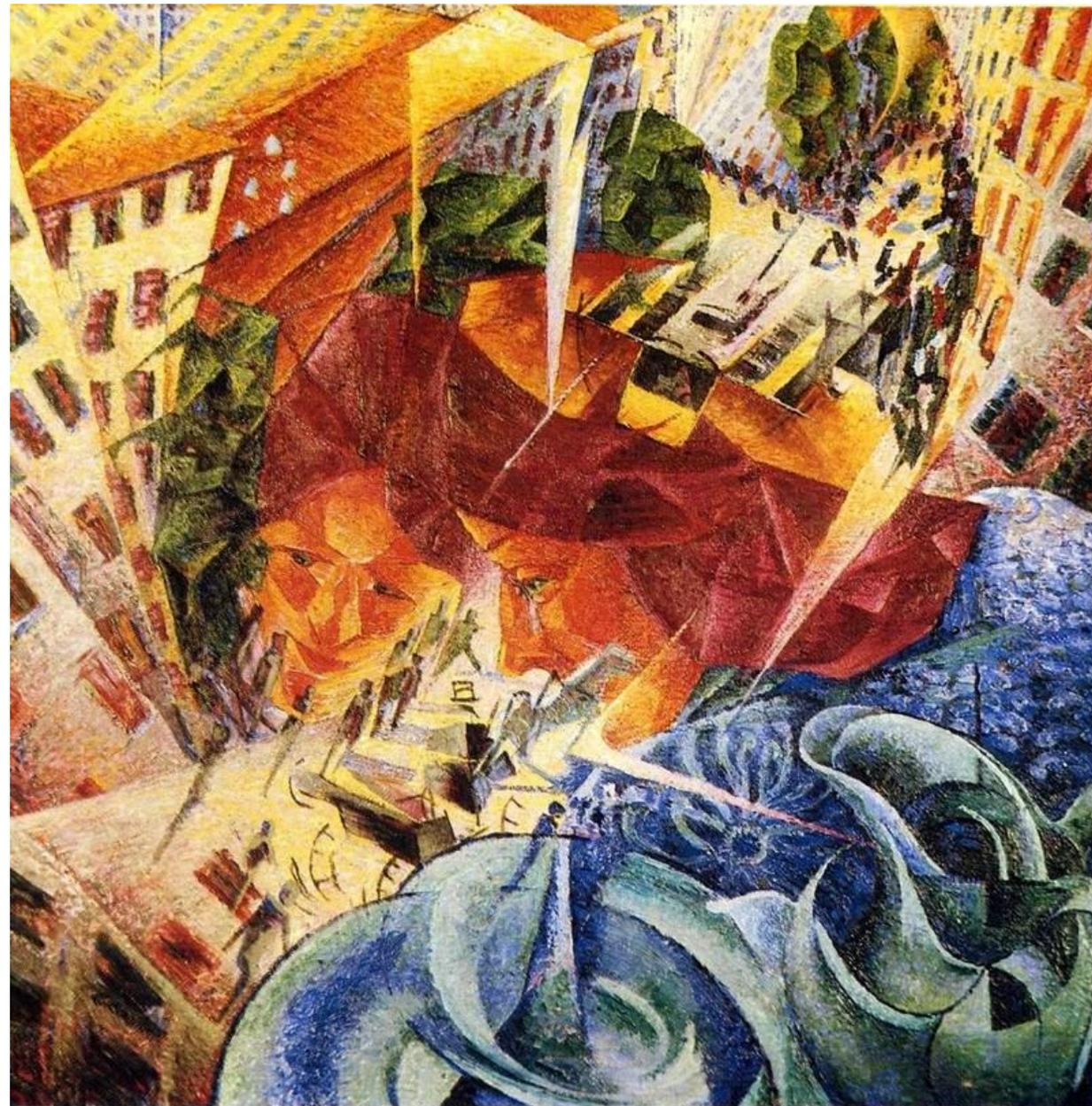
Музей современного
искусства Соломона
Гуггенхайма, Нью-Йорк

Изображена на монете 20
итальянских центов

Симультанное зрение. 1912.

Принцип
футуристической живописи,
состоящий в совмещении в
одной композиции разных
моментов движения

1. Художник должен быть интеллектуалом.

2. Художник постоянно развивается в ситуации творческого многоголосия и персонального творческого поиска, порождающего полистилизм.

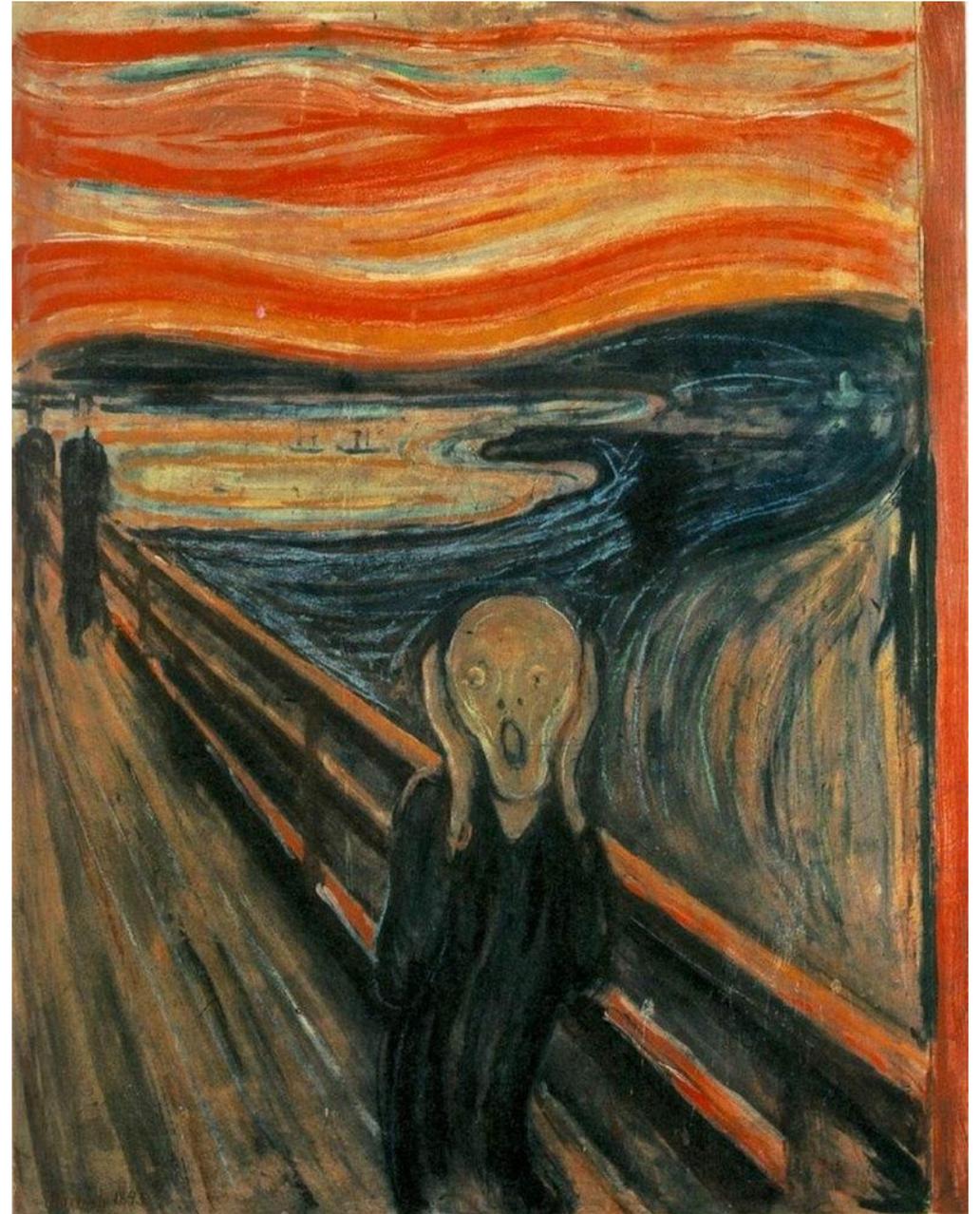
3. Художник никому ничего не должен.

• -

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

- Экспрессионист желает, превыше всего, выразить себя ...
Экспрессионист отрицает... мгновенное впечатление и строит более сложные психические структуры... Впечатления и умственные образы проходят через человеческую душу как через фильтр, который освобождает их от всего наносного, чтобы открыть их чистую сущность ...и объединяются, сгущаются в более общие формы, типы, которые он, автор переписывает их через простые формулы и символы.
АНТОНИН МАТЕЙЧИК (МАТЕШЕК). 1910.

«КРИК» норвежского
художника Э.Мунка
(1893) - своеобразная
предтеча и витрина
искусства
экспрессионизма

1905 год. Группа «МОСТ» (цеховая коммуна)

- Эрнст Людвиг Кирхнер
- Фриц Блейль
- Эрих Хеккель
- Карл Шмидт-Ротлуфф
- С 1906 года:
- Эмиль Нольде
- Макс Пехштейн
- фовист Кес ван Донген

Эрнст Людвиг
Кирхнер
(1880-1938)

Хроника
художественной
группы «Мост»
1913

Потсдамская площадь
в Берлине.
1914

Эмиль Нольде (Хансен)
(1867-1956) Автопортрет .1917.

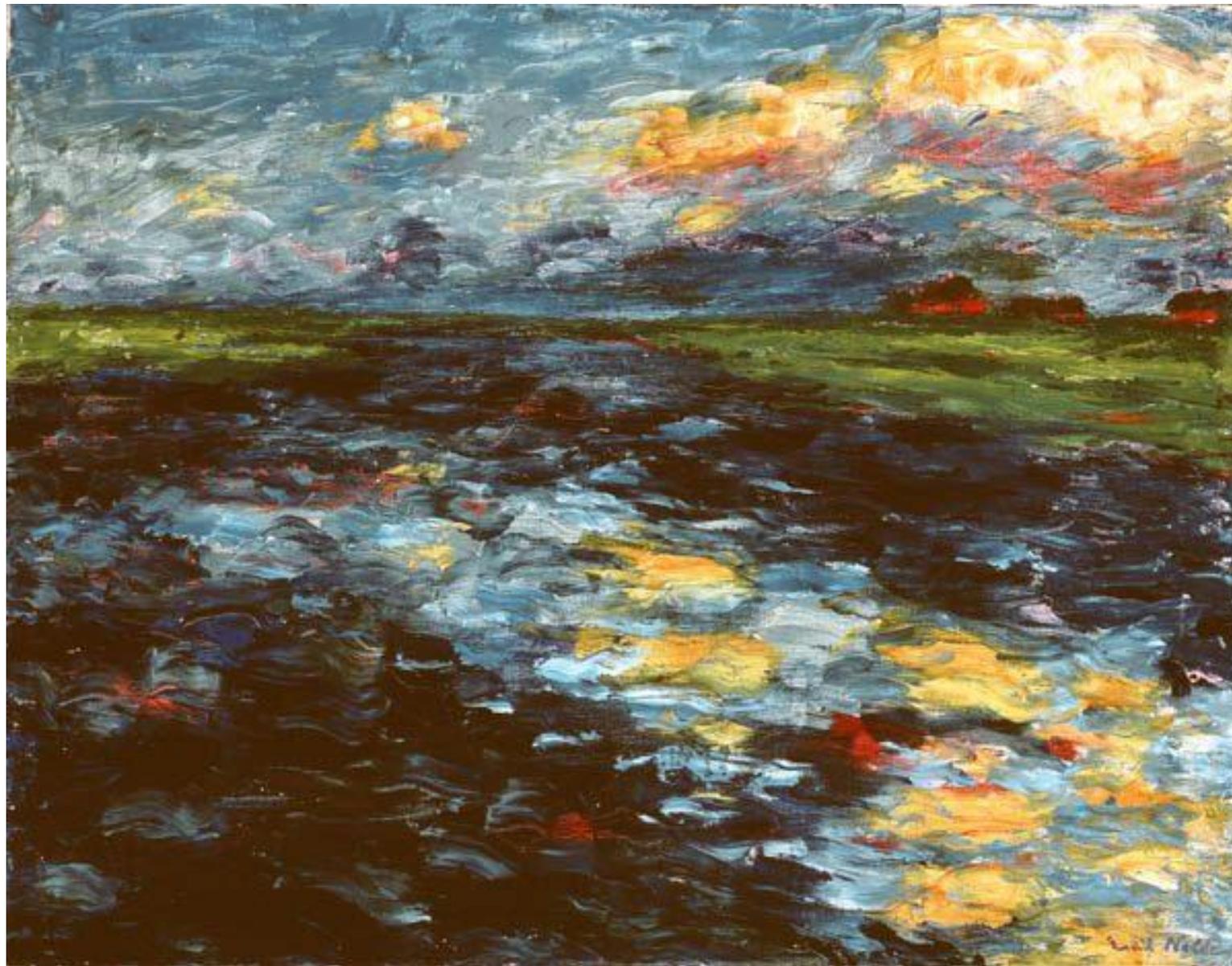

Emil Nolde

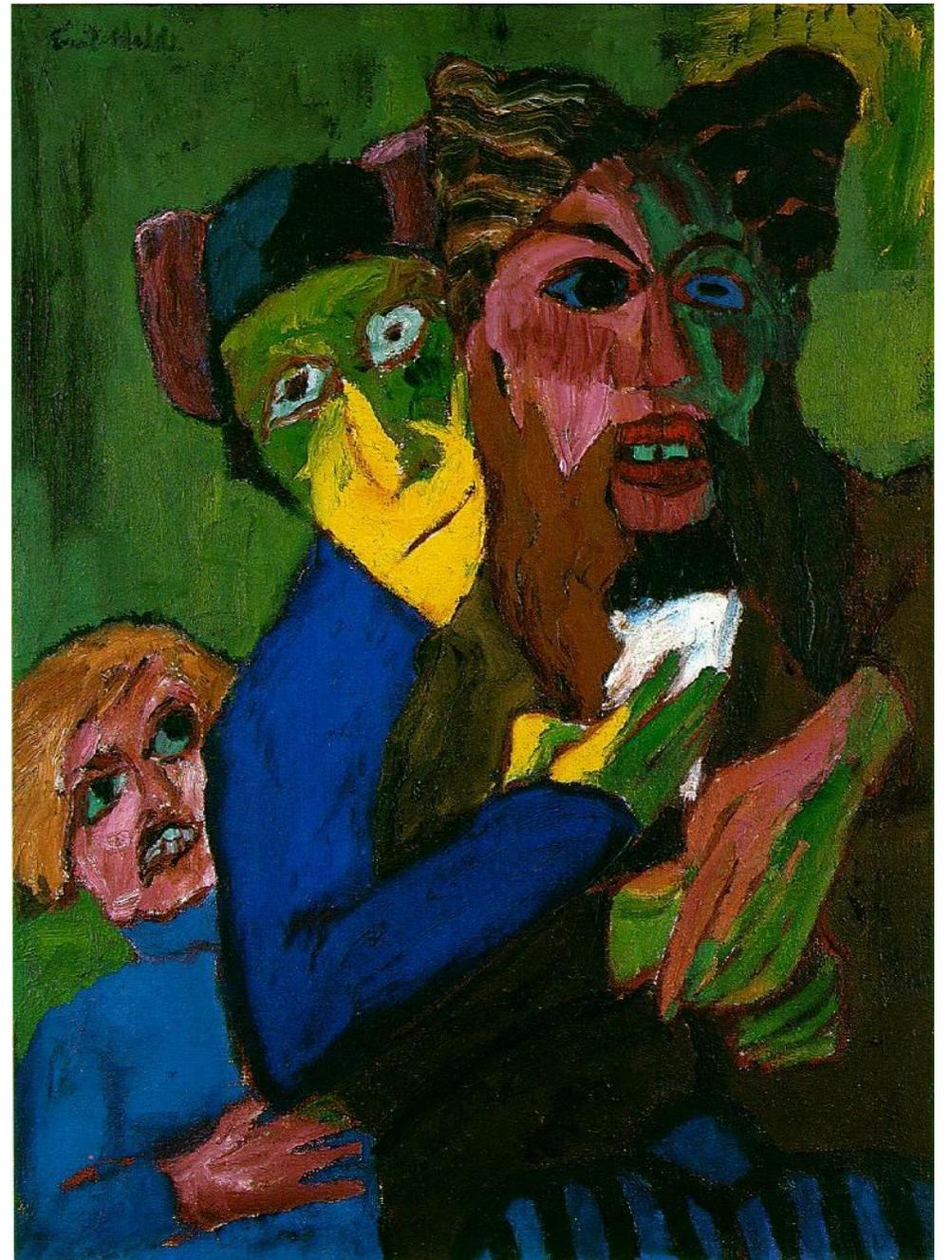
Цветочный сад. 1908.

На озере. 1910.

Возбужденные люди. 1913.

Тайная вечеря. 1909.

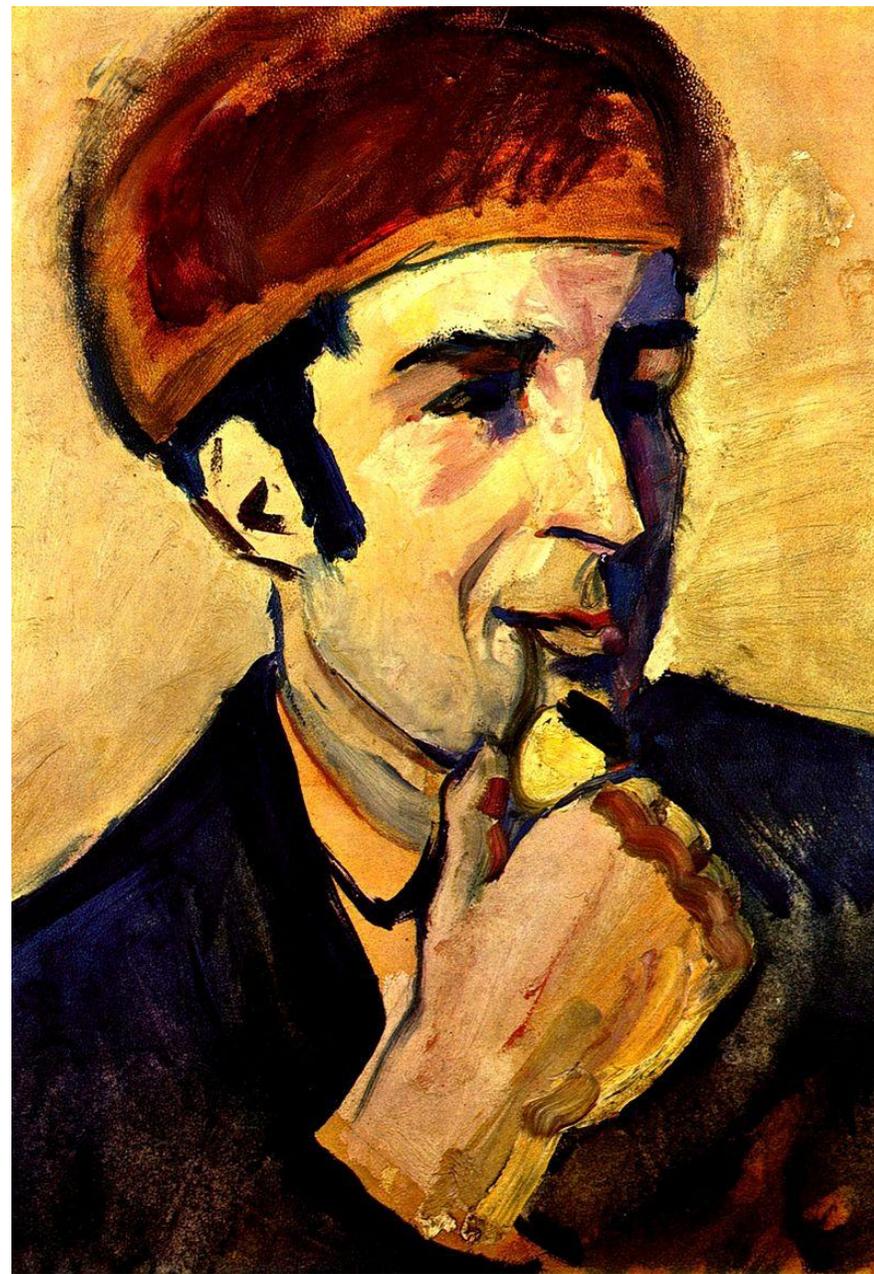
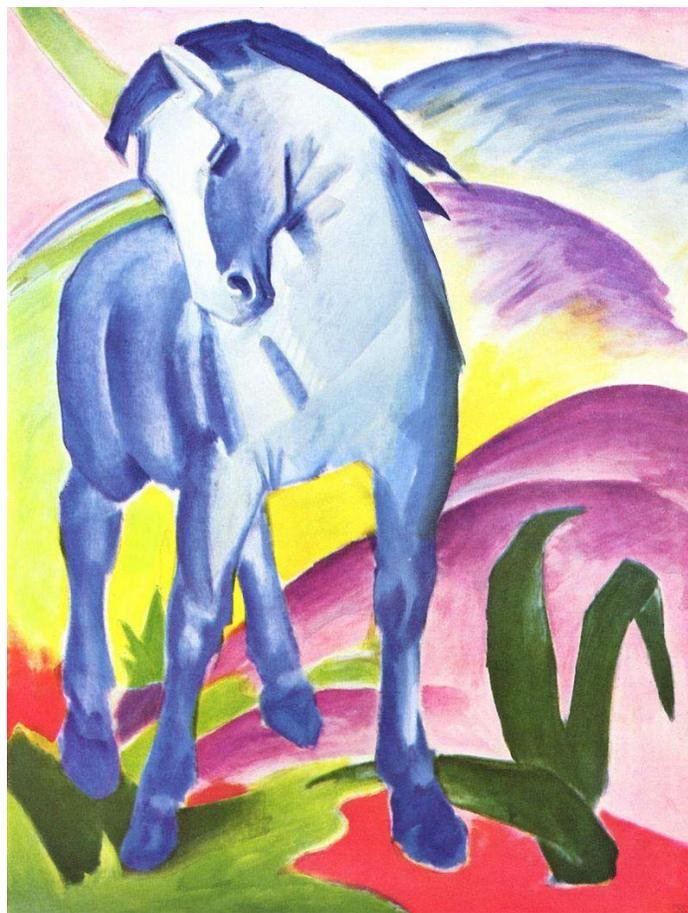
Писаки-интеллектуалы называют меня
экспрессионистом; я не люблю определений.
Немецкий художник - вот кто я есть

Э. Нольде

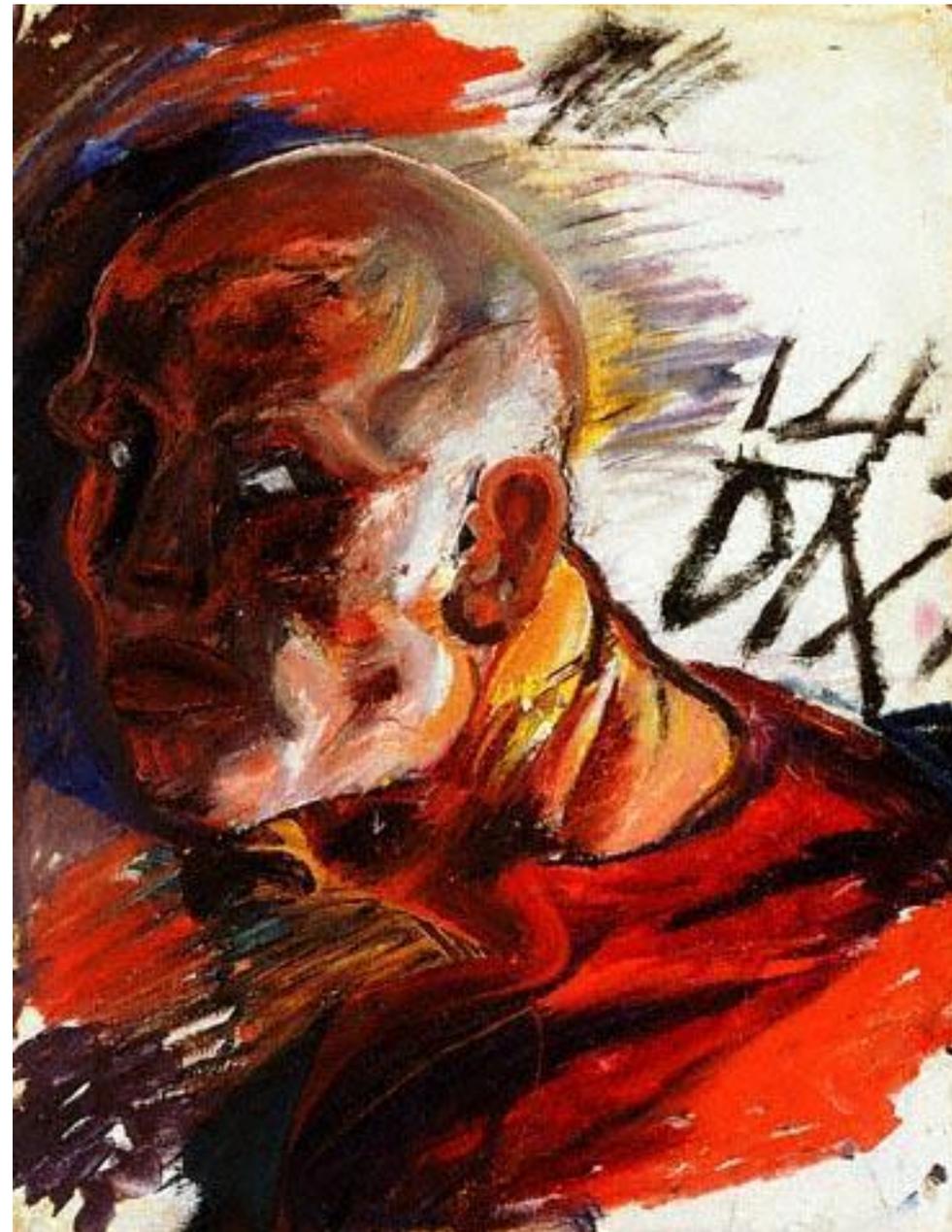

Красные маки. 1920

Франц Марк (1880-1916)
Художественное объединение
«Синий всадник»
Синий конь. 1911

Отто Дикс (1891-1969)
Автопортрет на войне. 1914.

Траншея. 1923.

Раненый солдат. 1924.

КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ

Роберт Вине

1920 год

Все тенденции экспрессионизма собрались в клубок в знаменитом «Докторе Калигари» (1920), в этом варварском празднике самоуничтожения здорового человеческого начала в искусстве, в этой братской могиле здоровых кинематографических начал, в этом сочетании немой истории действия, ассортименте раскрашенных холстов, намалёванных декораций, расписанных улиц, противоестественных изломов и поступков, чудовищных химер

Сергей Эйзенштейн

КИНОЭКСПРЕССИОНИЗМ

- [Кабинет доктора Калигари](#) (1920)
 - [Голем \(фильм, 1920\)](#)
 - [Усталая Смерть](#) (1921)
- [Носферату. Симфония ужаса](#) (1922)
 - [Призрак \(фильм, 1922\)](#)
 - [Доктор Мабузе, игрок](#) (1922)
 - [Кабинет восковых фигур](#) (1924)
- [Последний человек \(фильм, 1924\)](#)