

Авангардное искусство конца XIX - начала XX веков

Авангардизм в искусстве

Авангардизм в искусстве — понятие, определяющее экспериментальные, модернистские начинания в искусстве.

Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве второй половины девятнадцатого — середины двадцатого столетия. В широком смысле **модернизм** — «**другое искусство**», главной целью которого является **создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые выразительные средства изобразительного языка.**

Модернистские течения В ИСКУССТВЕ

- ✓ Импрессионизм
- ✓ Постимпрессионизм
- ✓ Экспрессионизм
- ✓ Фовизм
- ✓ Футуризм
- ✓ Дадаизм
- ✓ Сюрреализм
- ✓ **Абстрактное искусство:**
(Беспредметное искусство,
Беспредметность, Кубизм, Лучизм,
Неопластицизм, Орфизм,
Супрематизм, Систематизм,
Ташизм)

Авангардизм – тенденция отрицания традиций и экспериментальный поиск новых форм и путей творчества, проявляющихся в самых различных художественных течениях, понятие противоположное ***академизму***.

Авангардизм покоряет безудержной свободой, увлекает и захватывает, но одновременно свидетельствует о деградации, разрушении целостности содержания и формы. Присущая некоторым течениям авангардного искусства атмосфера иронии, игры, карнавальности, маскарада не столько маскирует, сколько раскрывает глубокий внутренний разлад в душе художника. Идеология авангардизма несет в себе разрушительную силу.

МОДЕРНИЗМ в целом, и *Авангардное* искусство в частности, следуют веяниям моды и стараются создавать нечто на злобу дня. Для *Авангарда* характерна *агрессия*, направленная на эпатаж и шокирование зрителя - **МОДЕРНИЗМ**, как правило, является более *умеренным и спокойным* направлением, ориентируется на *новаторство в области формы и содержания*.

Авангардистские течения в искусстве (Википедия)

- Абстрактный экспрессионизм
- Беспредметность
- Баухауз
- Всёчество
- Дадаизм
- Конструктивизм
- Кубизм
- Орфизм
- Примитивизм
- Супрематизм
- Сюрреализм
- Футуризм
- Экспрессионизм
- Систематизм
- Стохатизм

ИМПРЕССИОНИЗМ

1874-1886 Франция

Это первое основное движение АВАНГАРДА.

Название было изобретено враждебной критикой, направленной против картины Клода Моне "Впечатление. Восходящее солнце".

Цель импрессионистов состояла в том, чтобы поймать уходящий момент средствами технической зарисовки, яркого цвета и всё это осуществить на открытом воздухе (на пленэре) с небольшой дорисовкой в студии. Импрессионисты выступали против условностей **классицизма**, **романтизма** и **академизма**, утверждали красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивались живой достоверности изображения, пытались уловить "впечатление" от того, что глаз видит в конкретный момент.

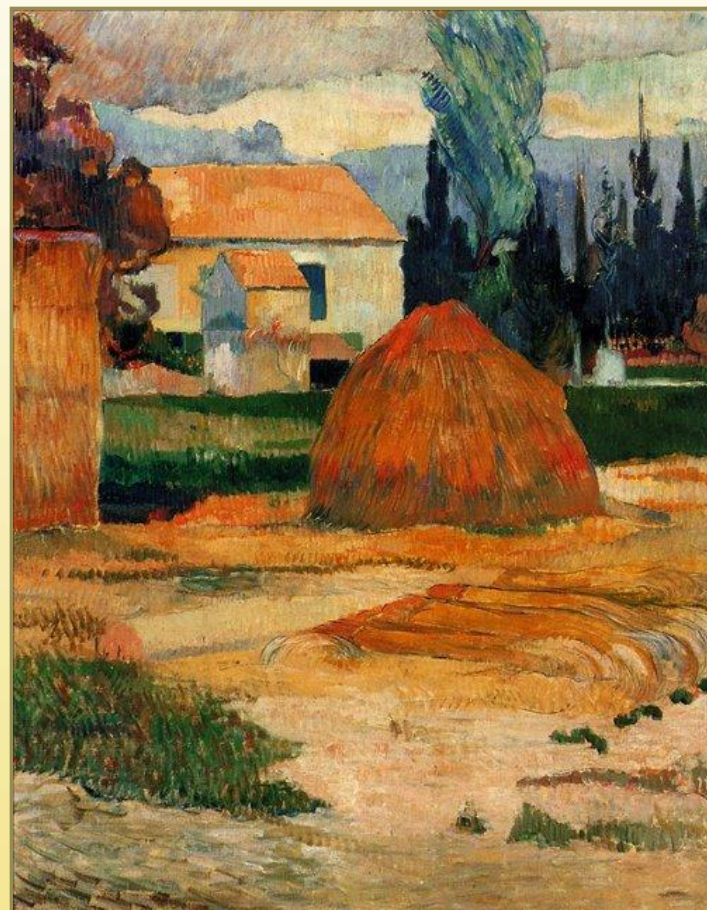
Ведущие представители: Сезанн, Дега, Мане, Моне, Писсаро, Ренуар и Сислей.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

80-90-е годы XIX века, главным образом Франция.

Общее название течений в живописи как реакция на импрессионизм с его интересом к случайному и мимолетному.

Восприняв от импрессионизма чистоту и звучность цвета, постимпрессионизм противопоставил ему поиски постоянных начал бытия, устойчивых материальных и духовных сущностей, обобщающих, синтетических живописных методов, повысил интерес к философским и символическим аспектам.

Ведущие представители: Сезанн, Гоген, Сера, ВАН ГОГ

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

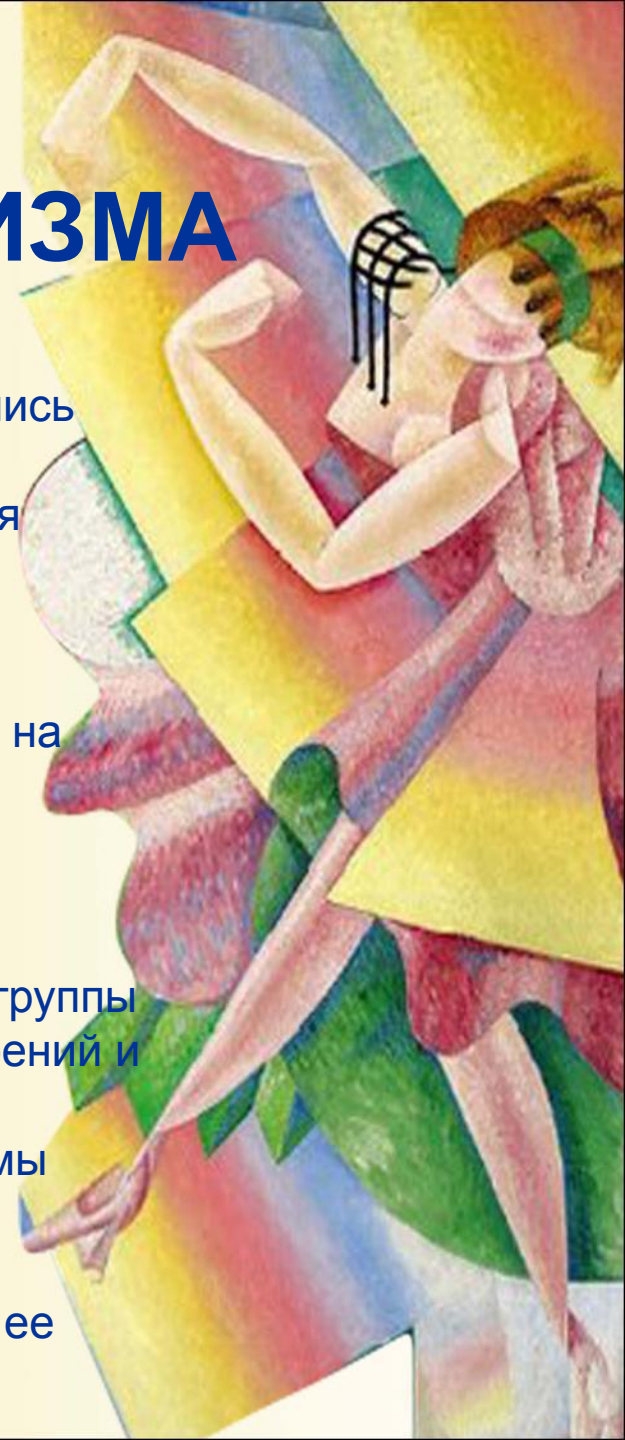
Ван Гог. Деревенская улица в Овере, 1890г.

Ряд направлений ПОСТИМПРЕССИОНИЗМА

Неоимпрессионизм 90-е годы XIX века - повышенный интерес к оптическим явлениям, приверженцы Н. стремились приложить к искусству современные открытия в области оптики, придав методичный характер приёмам разложения сложных тонов на чистые цвета.

Символизм – 90-е годы XIX века – литературное и художественное движение, которое частично, как реакция на реализм и импрессионизм, выделило мир воображения, сновидений, эмоций.
Ведущие представители: Гоген, Муро, Мунк

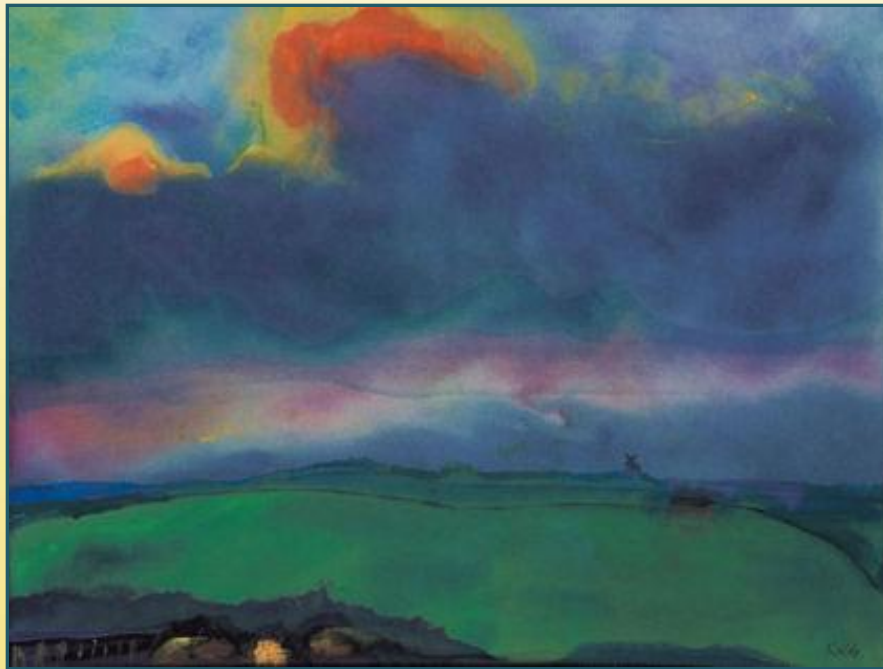
Наби - (от древнееврейского наби - пророк) название группы французских художников. Выражали комплекс умонастроений и стилистических привязанностей "нового искусства" ("Art Nouveau") - французского варианта "модерна", идеи и темы символизма, находили вдохновение в античных мифах и средневековых легендах, стремились к одухотворению природных мотивов, к выявлению в пластической форме ее музыкального начала.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

1905-начало 20-х г Германия, Австрия

Мировоззренческой основой экспрессионизма стал индивидуалистический протест против уродливого мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства неприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура.

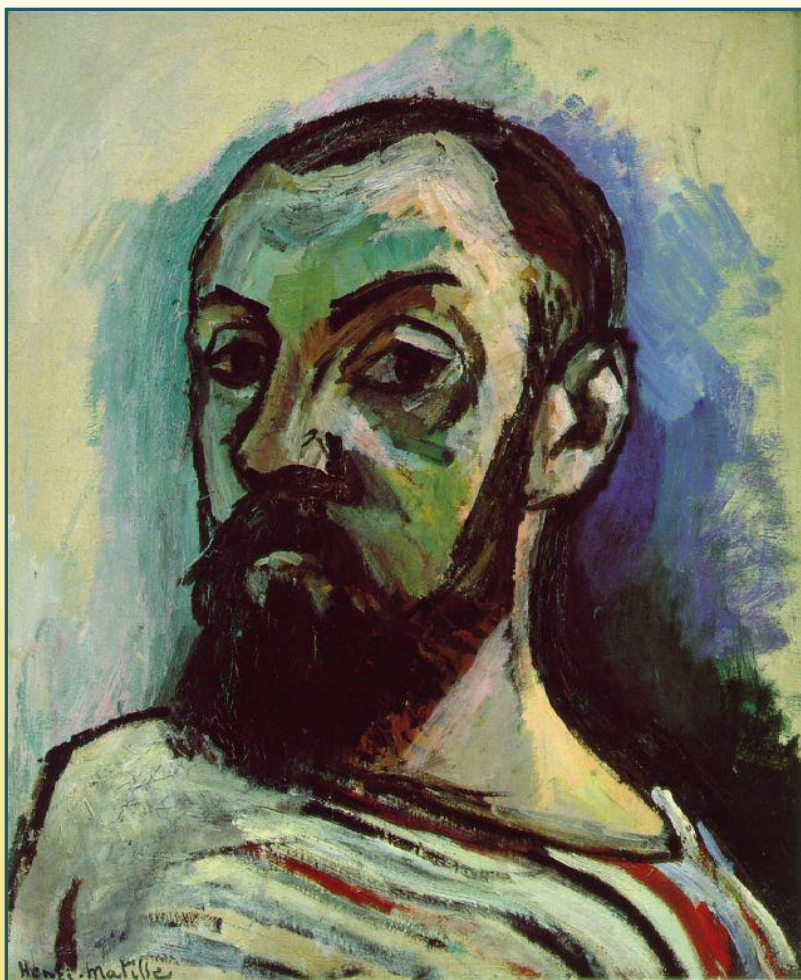

Эмиль Нольде

Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм. Художественные приемы, характерные для экспрессионизма: отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, деформация предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм.

Ведущие представители: Кубин, Оскар Кокошка, Василий Кандинский, Эдвард Мунк, Франц Марк.

ФОВИЗМ (франц. - дикий) 1905-1910 Франция

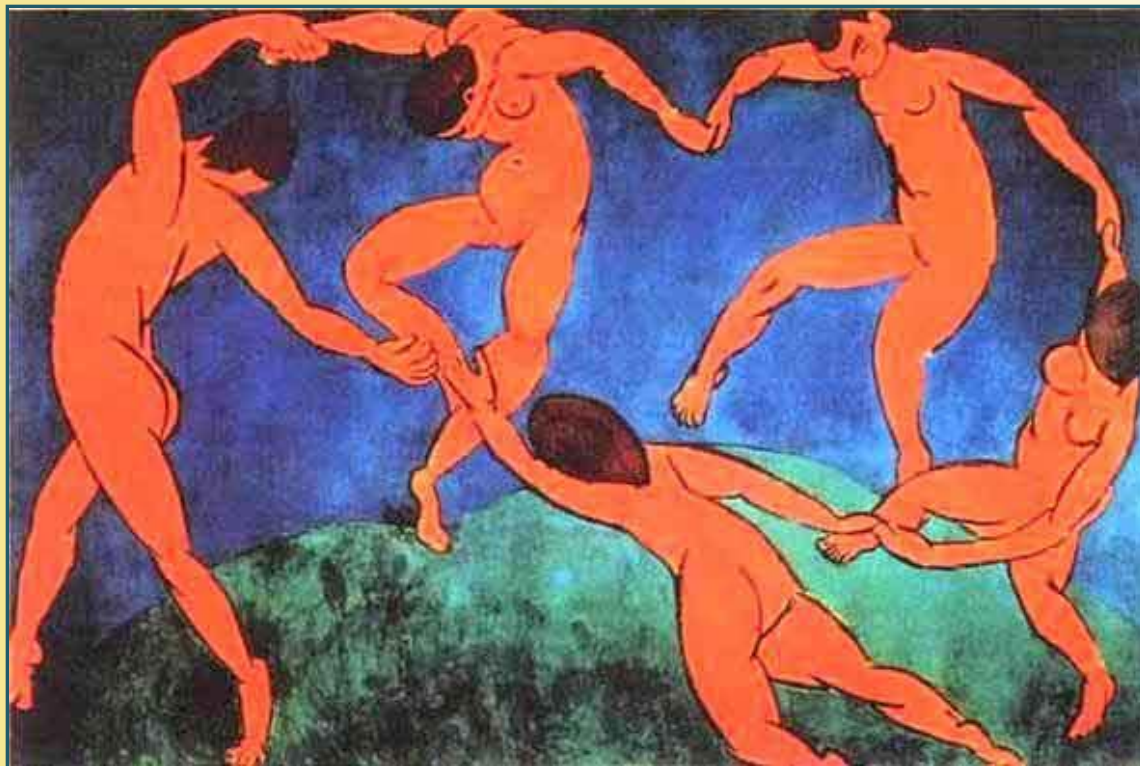

Анри Матисс. Автопортрет

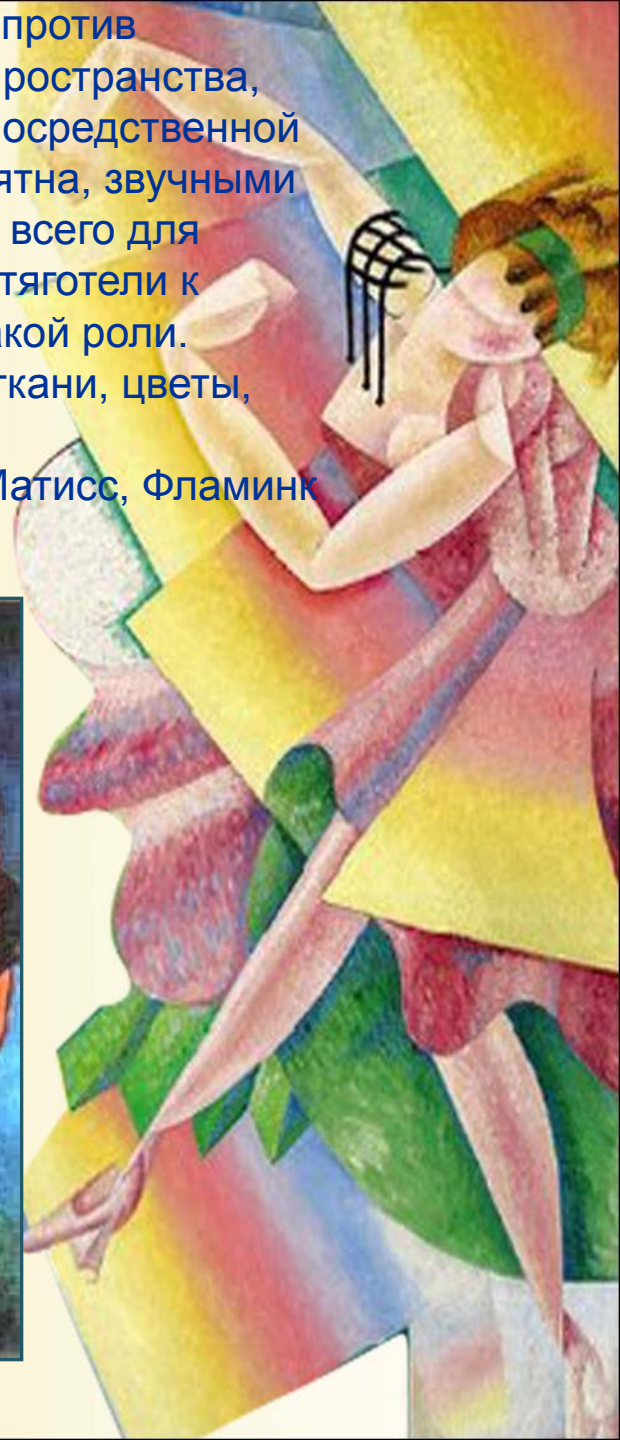
Группа молодых художников, собравшихся вокруг АНРИ МАТИССА, чьё творчество отличалось ярким цветом и сильными мазками.

Искусство фовистов заключало в себе эстетический протест против художественных традиций XIX в. Лепка объёма, воссоздание пространства, воздушная линейная перспектива оттесняются у фовистов непосредственной эмоциональной выразительностью интенсивного красочного пятна, звучными декоративными цветовыми построениями, служащими прежде всего для выражения ярких, но не сложных эмоций художника. Фовисты тяготели к лаконичному рисунку, сюжет в их произведениях не играл никакой роли. Предметом изображения служили самые несложные мотивы: ткани, цветы, полуобнаженное и обнаженное тело.

Ведущие представители: Дерен, Ванн Донген, Дюфи, Анри Матисс, Фламинк

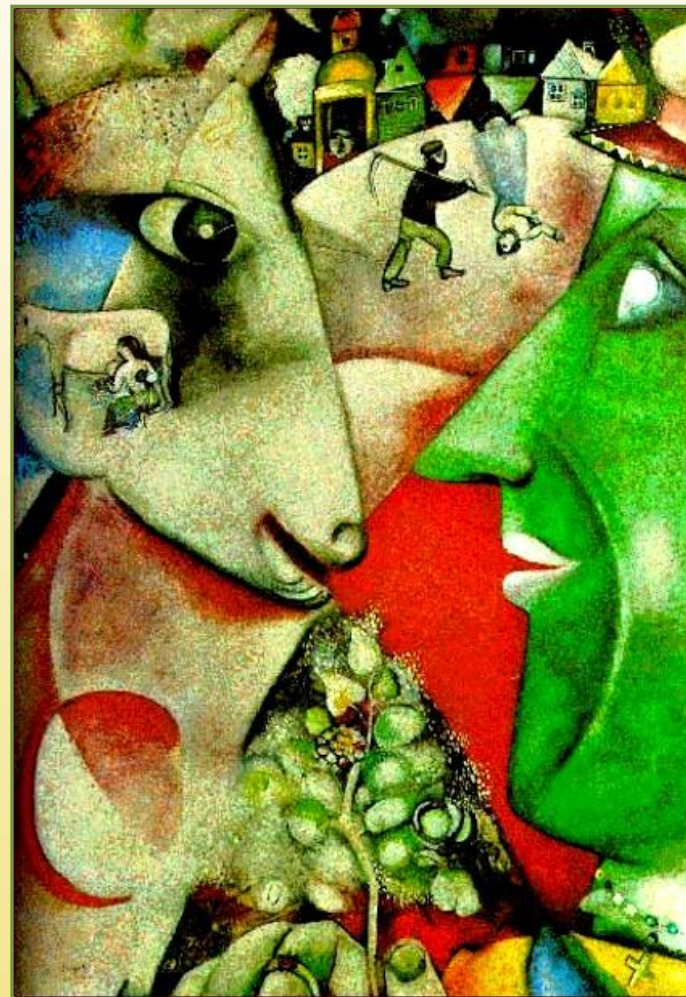
Анри Матисс. Танец

ФУТУРИЗМ

1909-1914 Северная Италия

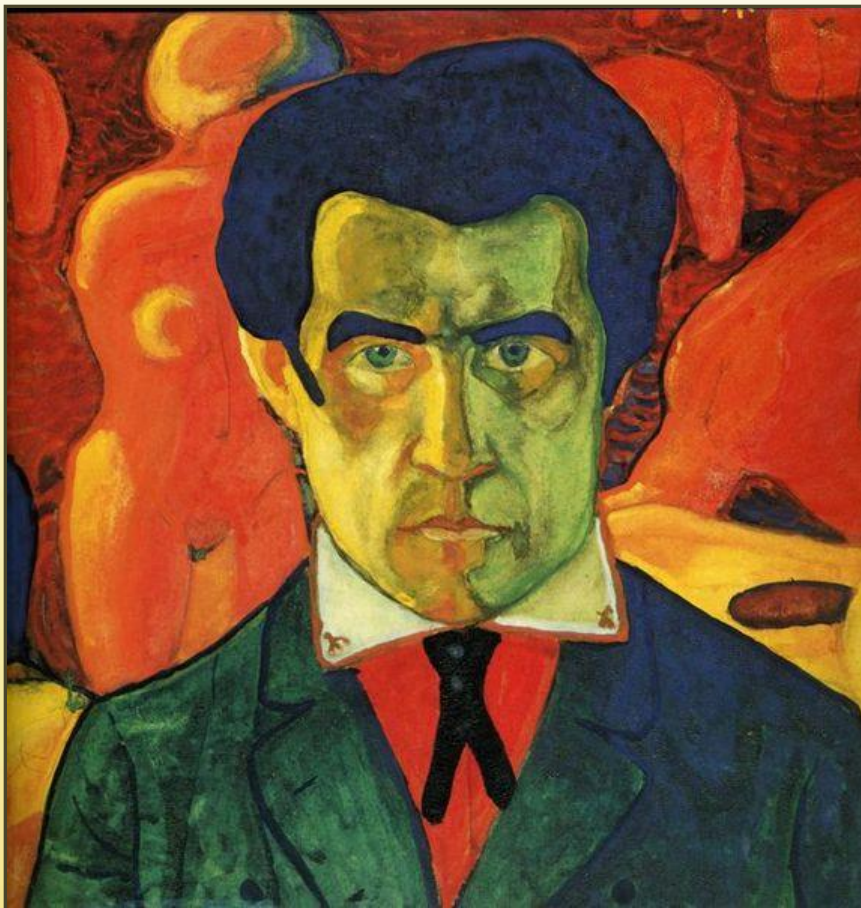
Движение основано поэтом Филиппо Маринетти “искусство будущего”, футуристы отвергали прошлое традиционной культуры с ее нравственными и художественными ценностями. Ими был провозглашен культ машинной урбанизированной цивилизации – больших мегаполисов, высоких скоростей, движения, силы и энергии. Футуризм имеет некоторые родственные черты с кубизмом и экспрессионизмом.

Марк Шагал. Черты кубизма и футуризма

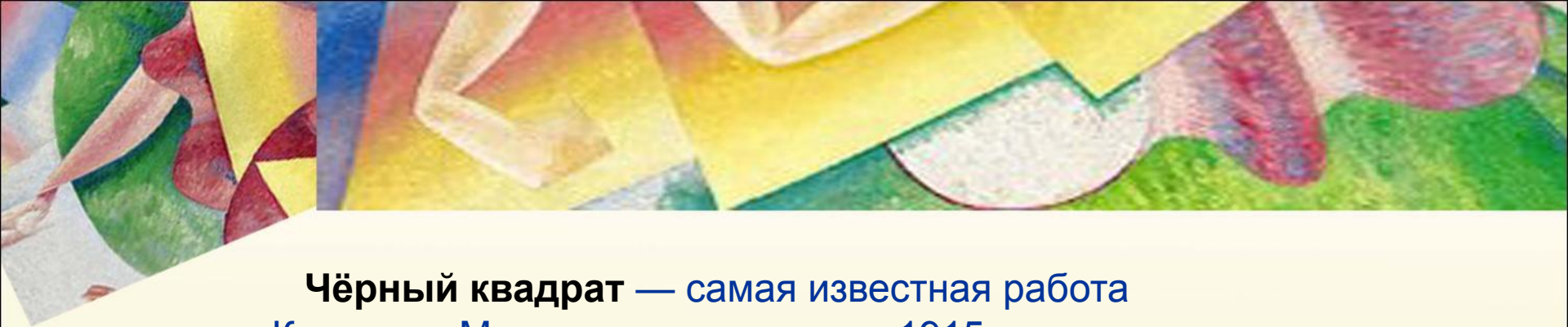
СУПРЕМАТИЗМ

1913-начало 20-х годов

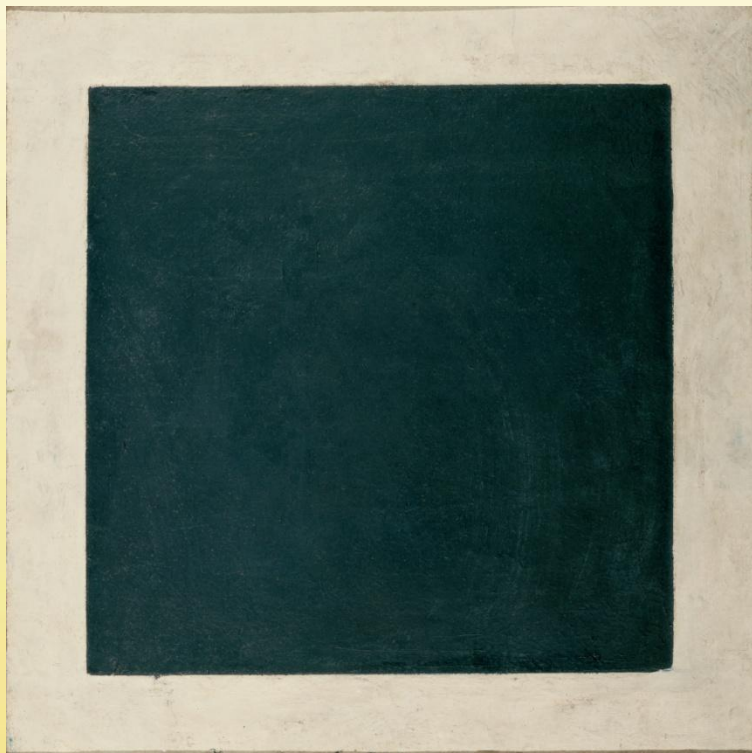

Казимир Малевич

Творческая концепция Малевича, включающая в себя формально-композиционный метод моделирования (канон супрематизма) и философию движения цвета и форм в отвлечённом многомерном пространстве. Это мир абстрактных сочетаний геометрических элементов, плоскостей и объёмов. Ценность супрематизма – в его пафосе освобождения творчества от изобразительности.

Чёрный квадрат — самая известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 году.

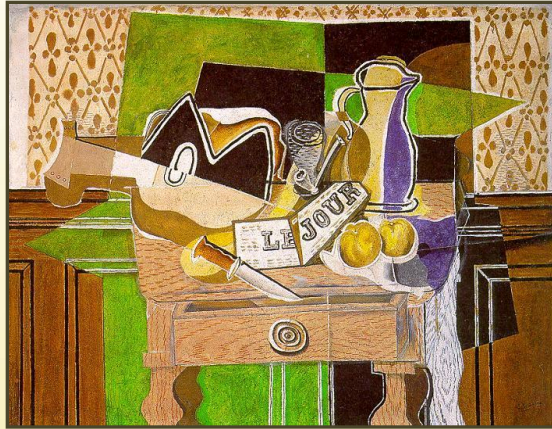

В квадрате он усматривал и некие сущностные знаки бытия человеческого (черный квадрат — «знак экономии»; красный — «сигнал революции»; белый — «чистое действие», «знак чистоты человеческой творческой жизни»), и какие-то глубинные прорывы в Ничто, как нечто неопишное и невыговариваемое, но — ощущаемое. Черный квадрат словно вобрал в себя все формы и все краски мира, сведя их к формуле, где доминируют полюсность черного (полное отсутствие цвета и света) и белого (одновременное присутствие всех цветов и света).

КУБИЗМ

1907-начало 20-х годов, Париж

Жорж Брак.
Газета.
Синтетический
кубизм

Пабло
Пикассо.
Портрет
Амбруаза
Воллара.
Аналитический
кубизм

Стиль, созданный Пикассо и Браком, привлёк внимание противоречиями, включающими изображение трёхмерного сюжета на двухмерной плоскости, расчленение её на геометрические элементы.

Оба художника тяготели к простым, осязаемым формам, незамысловатым сюжетам. Аналитический кубизм (1907-1912) расчленил реальные предметы на составные элементы. Синтетический кубизм (1912-1914) построил узнаваемые образы из абстрактных частей, используя готовые материалы.

ОРФИЗМ

1912-1913, Франция

Яркий и почти абстрактный вид кубизма. Изобретен поэтом и художественным критиком Гийомом Аполлинером для характеристики творчества Роббера Делоне. Предложенным названием поэт хотел, по-видимому, подчеркнуть особую музыкальность, интуитивность, иррациональность абстрактного искусства Делоне.

← Орфизм в одежде

Пересечение плоскостей чистых, ярких тонов отражало музыкальность ритма, а гармоничные цветосочетания напоминали музыкальные гармонии.

Ведущие представители: Роббер Делоне, Купка

ДАДАИЗМ

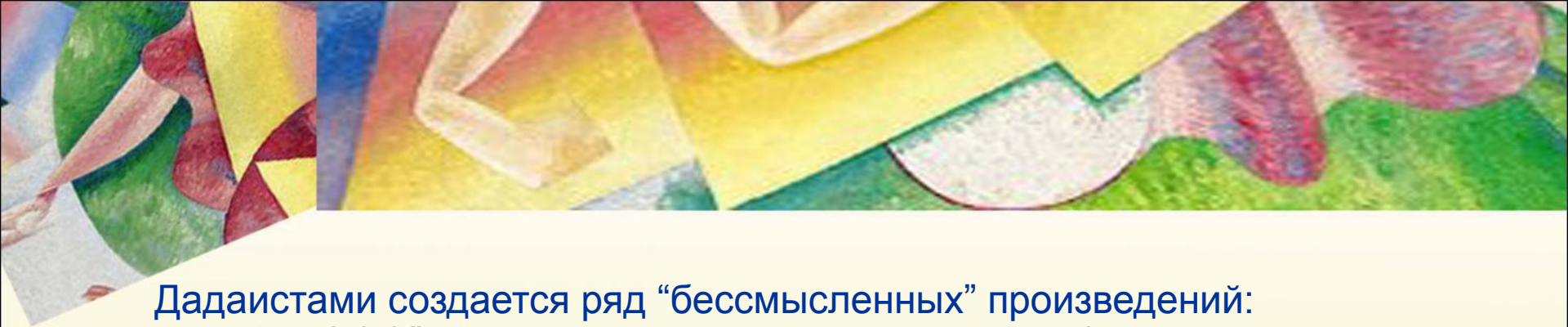
1914-1920, Цюрих, Барселона, Берлин, Нью-Йорк

Марсель Дюшан в образе Rose Selavy

Движение непочтительного, необузданного протеста против состояния западного общества, развязавшего Первую мировую войну. Члены этого движения рассматривали искусство как декадентское и искусство среднего класса. Они устраивали акции (хэппенинг), целью которых было шокировать общество, и создавали работы из нетрадиционных или “случайно найденных” материалов.

Ведущие представители: Арп, Болл, Марсель Дюшан, Эрнст, Пикабия

Дадаистами создается ряд “бессмысленных” произведений: картина “LHO O O Q” Марселя Дюшана представляет собой репродукцию Моны Лизы с пририсованными усами. Другое его произведение под названием “Фонтан” представляет собой писсуар с росписью художника.

Дюшан вырывает банальный объект из его контекста в соответствии с концепцией “готовых” (ready-made) объектов.

Авангардные направления
современного изобразительного
искусства – это **коллекция
неповторимых визуальных
языков, выражающих общие
пластические, философские,
структурно-композиционные
идеи средствами
абстрактного искусства**

