

АВАНГАРДИЗМ

Авангардизм

(фр. avant-gardisme - перед і варта)

загальна назва художніх напрямків 20 століття, для яких характерні пошук нових, невідомих, часто штучних форм і засобів художнього відображення, чи недооцінка повне заперечення традицій і абсолютизація

новаторства.

Завдання авангардизму

- Створення елітарного мистецтва, далекого від соціальних задач
- Перемога словесної образності і символіки над змістом у поезії і прозі, акцентація колориту, композиційної структури і безсюжетність у живописі, атональність і какофонія в музиці
- Пошук принципово нових виразних засобів для передачі настроїв соціального протесту, революційного змісту
- Заперечення естетичної суті мистецтва й утилітаризму (злиття мистецтва з виробництвом, побутом і політичною публіцистикою)

Завдання мистецтва

мислиться в тому, щоб переструктурувати простір культури, створити нові (або втілити в життя вже відомі) норми, цінності та ідеали не тільки в сфері мистецтва, але і, ширше, у сфері особистої та громадської життя, створити нову модель особистості, нової людини.

Течії авангардизму

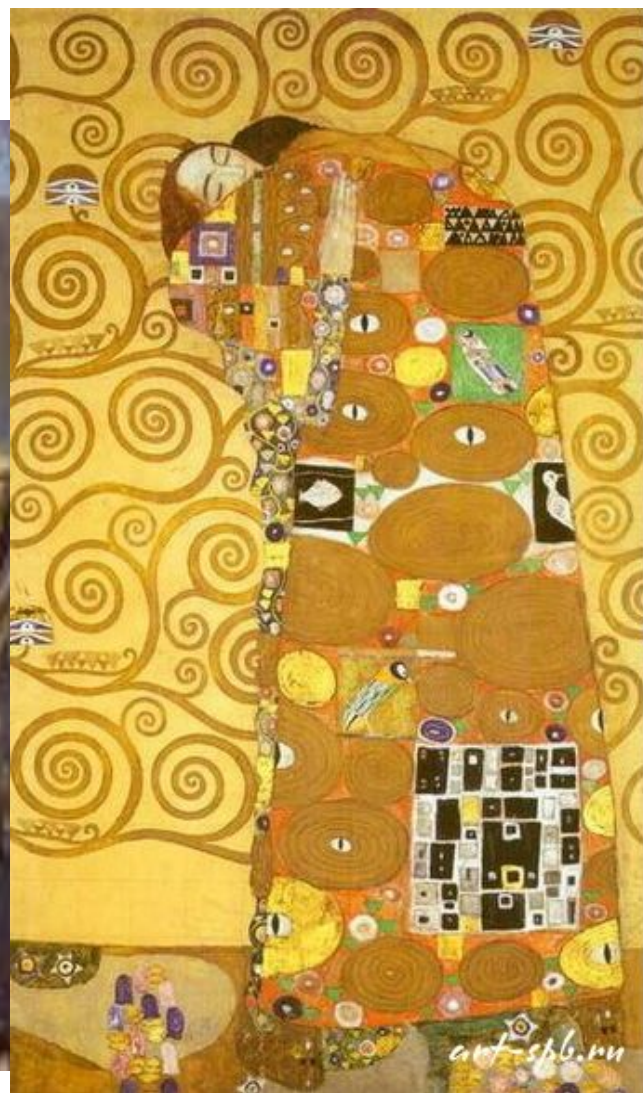
- СИМВОЛІЗМ
- АБСТРАКЦІОНІЗМ
- ЕКСПРЕСІОНІЗМ (дадаїзм)
- ФУТУРИЗМ
- СЮРРЕАЛІЗМ

СИМВОЛІЗМ

- Визнаним лідером символізму був відомий французький поет кінця XIX ст. Малларме.
- Об'єкт зображення — світ таємниць й мрій.
- Поєднання реального й таємничого, міфологічного й містичного.

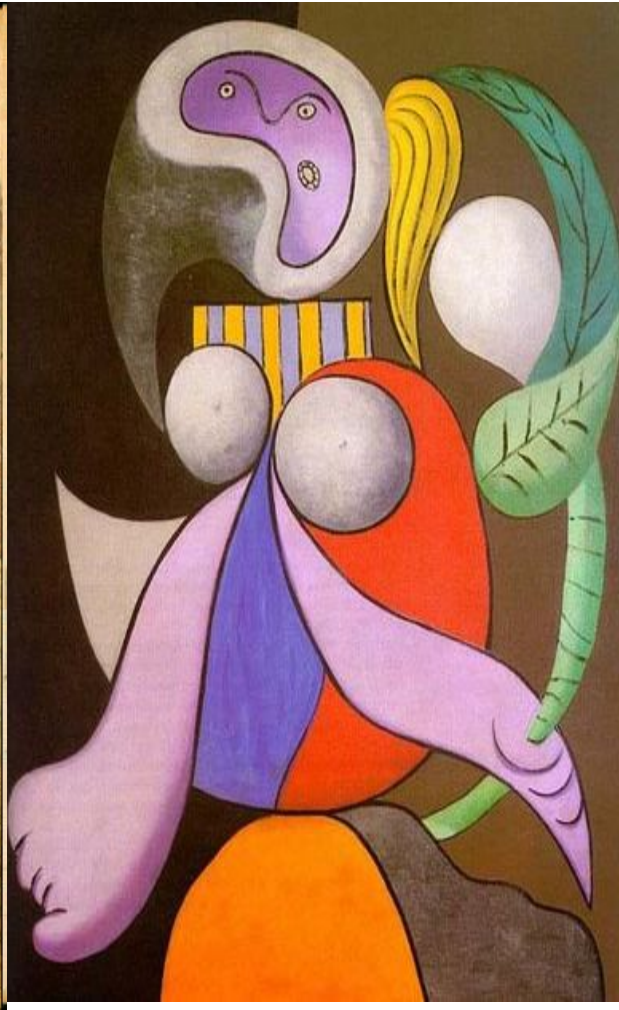
Символізм у полотнах митців

Абстракціонізм (кубізм)

- Засновниками його вважають іспанського художника П. Пікассо, який з 1900 року працював у Парижі, і французького художника Ж. Брака.
- Кубісти намагалися створити нові форми багатовимірної перспективи, розкладаючи об'єкт на геометричні форми (кола, півкола, трикутники, куби).
- Об'єкт зображувався з різних боків, навіть невидимих, що давало змогу зрозуміти його внутрішній зміст

Кубізм у полотнах митців

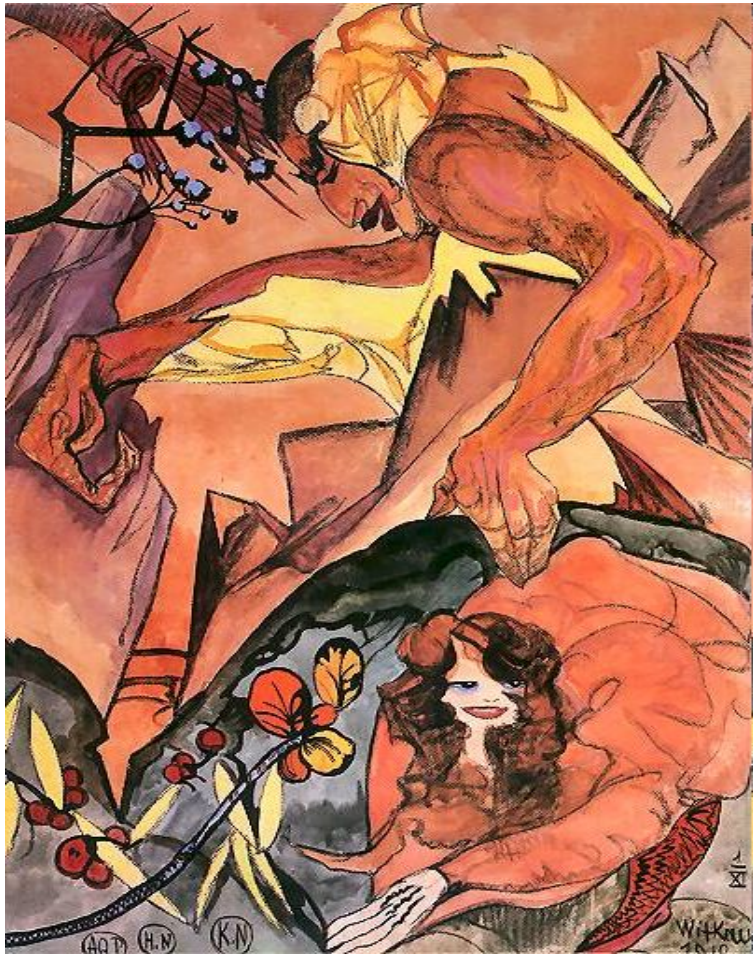

Експресіонізм (дадаїзм)

- Відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське «Я», напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини, на розпад духовності, засвідчений катаклізмами світового масштабу початку ХХ ст.
- Конфлікт художньої особи, людини взагалі з трагічною й антигуманною буржуазною дійсністю.
- Оновлення формально-стилістичних засобів, художньої образності та виразності, часом непеєднуваних між собою, як глибокий ліризм і всеохоплюючий пафос.
- Суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою.
- Спираючись на алогізм, безглуздий набір слів та звуків, дадаїсти створюють свій специфічний світ — світ словотворчих трюків, гри, містифікації[

Експресіонізм (дадаїзм)

ФУТУРИЗМ

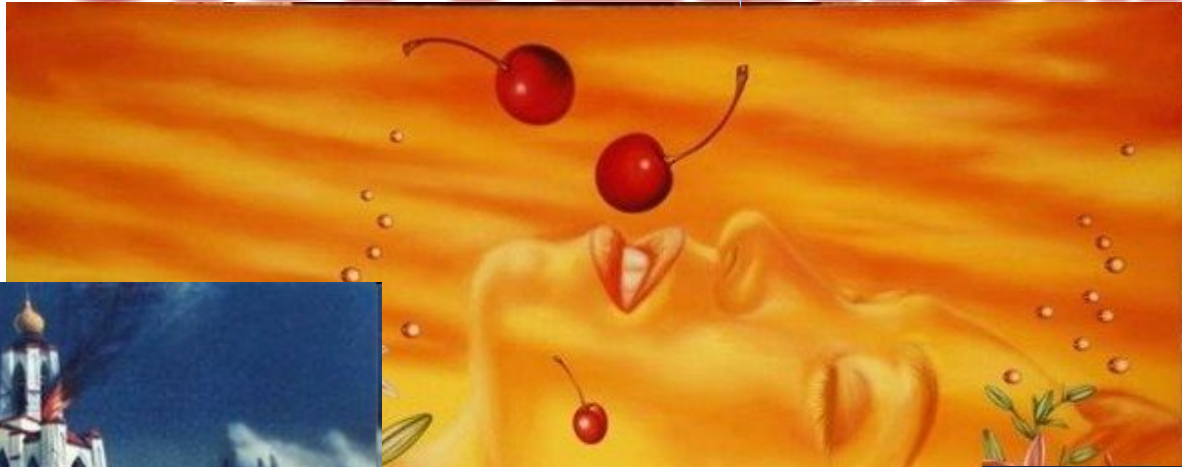
- Теоретиком став поет Т. Марінетті, який пропагував радикальний розрив із усією культурною традицією: «Ми підриваємо традиції, як поточені червою мости».
- Заперечення традиційної культури (особливо її моральних і художніх цінностей);
- прагнення до новацій, бунтівливості порушення традицій;
- культивування урбанізму (естетика машинної індустрії і великого міста);
- переплетіння документального матеріалу з фантастикою;
- у поезії — руйнування загальноприйнятої мови, використання «слів на свободі».

СЮРРЕАЛІЗМ

- Засновником сюрреалізму був французький письменник Андре Бретон.
- Сюрреалісти закликали звільнити людське «Я» від «пут» матеріалізму, логіки, які вони вважали породженням буржуазної цивілізації.
- митцю слід спиратися на досвід несвідомого вираження духу — сни, галюцинації, марення, інтуїтивного аби проникнути по той бік свідомості, досягнути нескінченне й вічне.
- Прийоми сюрреалізму (зображення надреального, містичні мотиви, елементи фантастики, жахи, спотворене людське тіло) використовуються в «театрі абсурду».

СЮРРЕАЛИЗМ

Принципи естетики авангардизму

- прагнення до злиття мистецтва і дійсності;
  - активне втручання митців у політичні події (як у Німеччині) або до справи управління державою (як у Росії), причому втручання саме як художників, як працівників мистецтва, проповідників нового світу;
  - переворот у світовому мистецтві і в культурі в цілому .
-
- A surrealist illustration of a hand holding a large, faceted crystal over a globe. The hand is rendered in a golden, metallic texture, with fingers curled around the base of the crystal. The crystal is transparent and multi-faceted, reflecting light in various directions. Below the hand, a globe of the Earth is visible, showing continents and oceans. The background is a deep blue with a subtle, swirling pattern, suggesting a vast, ethereal space. The overall composition is dynamic and symbolic, representing the intersection of art and reality.