

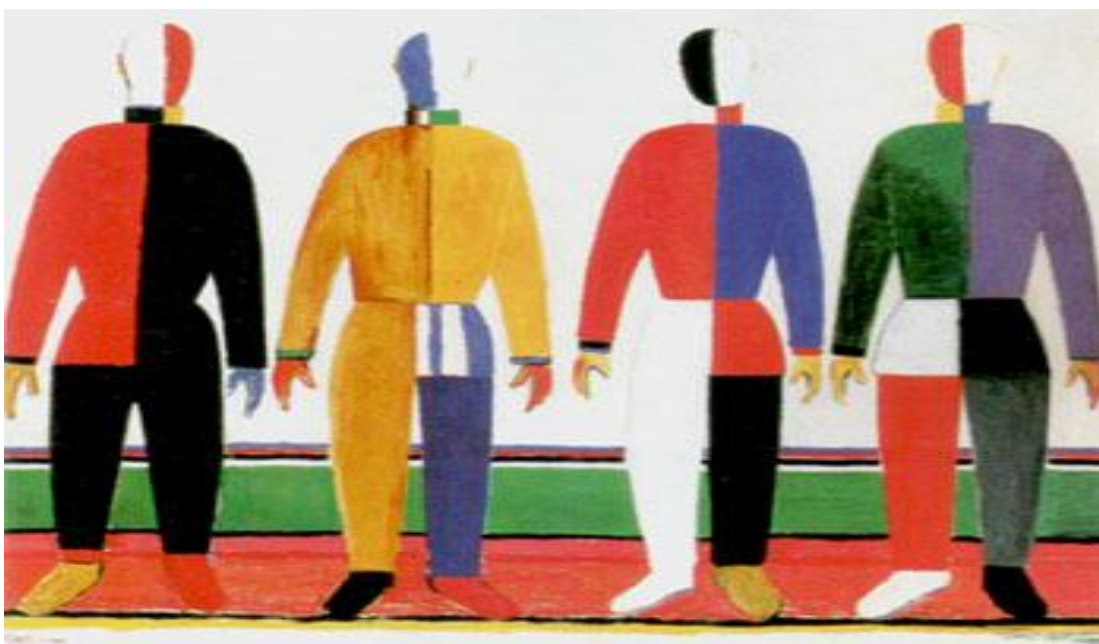

Видение мира
в авангардных стилях
ИСКУССТВА

- Авангáрд** ([фр.](#) *Avant-garde*, «передовой отряд») — обобщающее название течений в [европейском](#), «передовой отряд») — обобщающее название течений в европейском [искусстве](#), возникших на рубеже [XIX](#) и [XX](#) и [XX](#) веков, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военно-политической лексики). [\[источник не указан 109 дней\]](#) Его временными рамками принято считать период с 1870 по 1938 год [\[источник не указан 602 дня\]](#). **Авангард** характеризуется [экспериментальным](#) характеризуется экспериментальным подходом к художественному [творчеству](#) характеризуется экспериментальным подходом к художественному творчеству, выходящим за рамки классической [эстетики](#) характеризуется экспериментальным подходом к художественному

Каземир Малевич «Супрематизм»

**Каземир Малевич
«Супрематизм»**

- Предпосылками возникновения авангардистских течений в искусстве и литературе Европы Предпосылками возникновения авангардистских течений в искусстве и литературе Европы можно считать всеобщую тенденцию к переосмыслению общеевропейских культурных Предпосылками возникновения авангардистских течений в искусстве и литературе Европы можно считать всеобщую тенденцию к переосмыслению общеевропейских культурных ценностей. Последняя треть XIX века Предпосылками возникновения авангардистских течений в искусстве и литературе Европы можно считать всеобщую тенденцию к переосмыслению общеевропейских культурных ценностей. Последняя треть XIX века охарактеризовалась появлением новых философских работ, переосмысляющих моральные и культурные аспекты цивилизации. Апогеем философской мысли следует считать творчество Ницше

- В истории изобразительного искусства Авангард обозначен как художественное направление начала 20-го века и поэтому тесно связан с модерном В истории изобразительного искусства Авангард обозначен как художественное направление начала 20-го века и поэтому тесно связан с модерном и модернизмом, а также с другими течениями, такими как:

- Абстрактный экспрессионизм

- Беспредметность

- Баухауз

- Всёчество

- Дадаизм

- Конструктивизм

- Кубизм

- Орфизм

- Примитивизм

- Супрематизм

- Сюрреализм

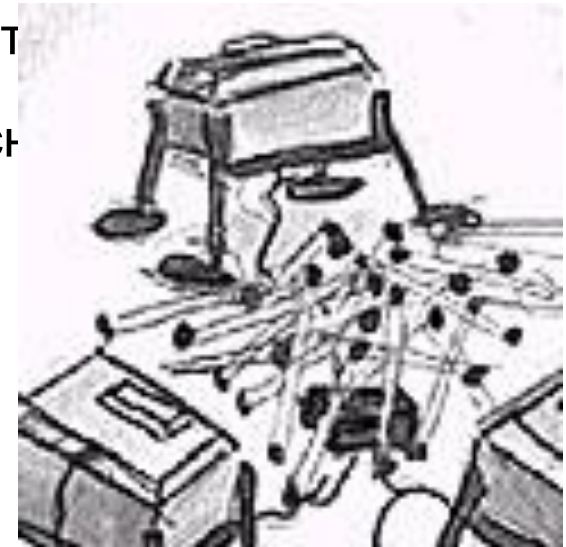
- Футуризм

- Экспрессионизм

- Систематизм

- Стохатизм

- и так далее

- **Абстрактный экспрессионизм** ([англ. abstract expressionism](#)) — школа (движение) [художников](#), рисующих быстро и на больших полотнах, с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда капаля красками на холст, для полнейшего выявления эмоций. Экспрессивный метод покраски здесь часто имеет такое же значение, как само [рисование](#).
-
-
- Начальная фаза движения — абстрактный сюрреализм (*abstract surrealism*) появилась в 1940-е, под влиянием идей [Андре Бретона](#), её основными приверженцами были американские художники Ганс Хоффман, [Аршиль Горки](#), Адольф Готлиб и др. Особый размах движение получило в 1950-е гг., когда во главе его встали [Джексон Поллок](#), [Марк Ротко](#) и [Виллем де Кунинг](#). Абстрактным экспрессионистом называла себя и [минималистка](#). Абстрактным экспрессионистом называла себя и минималистка [Агнес Мартин](#).

История возникновения термина

Выражение «абстрактный

экспрессионизм» впервые возникло на немецком языке в [1919 году](#)

Выражение «абстрактный экспрессионизм»

впервые возникло на немецком языке в 1919 году на страницах журнала

«Der Sturm» (выходил в [Берлине](#) с [1910](#) по [1932](#) год). В [1929](#) году Альфред Барр

впервые использовал этот термин по отношению к картинам [Василия](#)

[Кандинского](#), который около [1911](#) года отбросил всякие попытки копировать

мир объектов. [30 марта](#) года отбросил всякие попытки копировать мир

объектов. 30 марта [1946 года](#) года отбросил всякие попытки копировать

мир объектов. 30 марта 1946 года в «New Yorker» Роберт Коатс, автор статьи о выставке в галерее Мортимера Брандта,

написал о художнике [Гансе Хофмане](#):

«Ибо он, несомненно, — один из самых бескомпромиссных представителей

того, что некоторые люди называют каляко-маляковой школой живописи, а я

более почтительно окрестил

абстрактным экспрессионизмом».

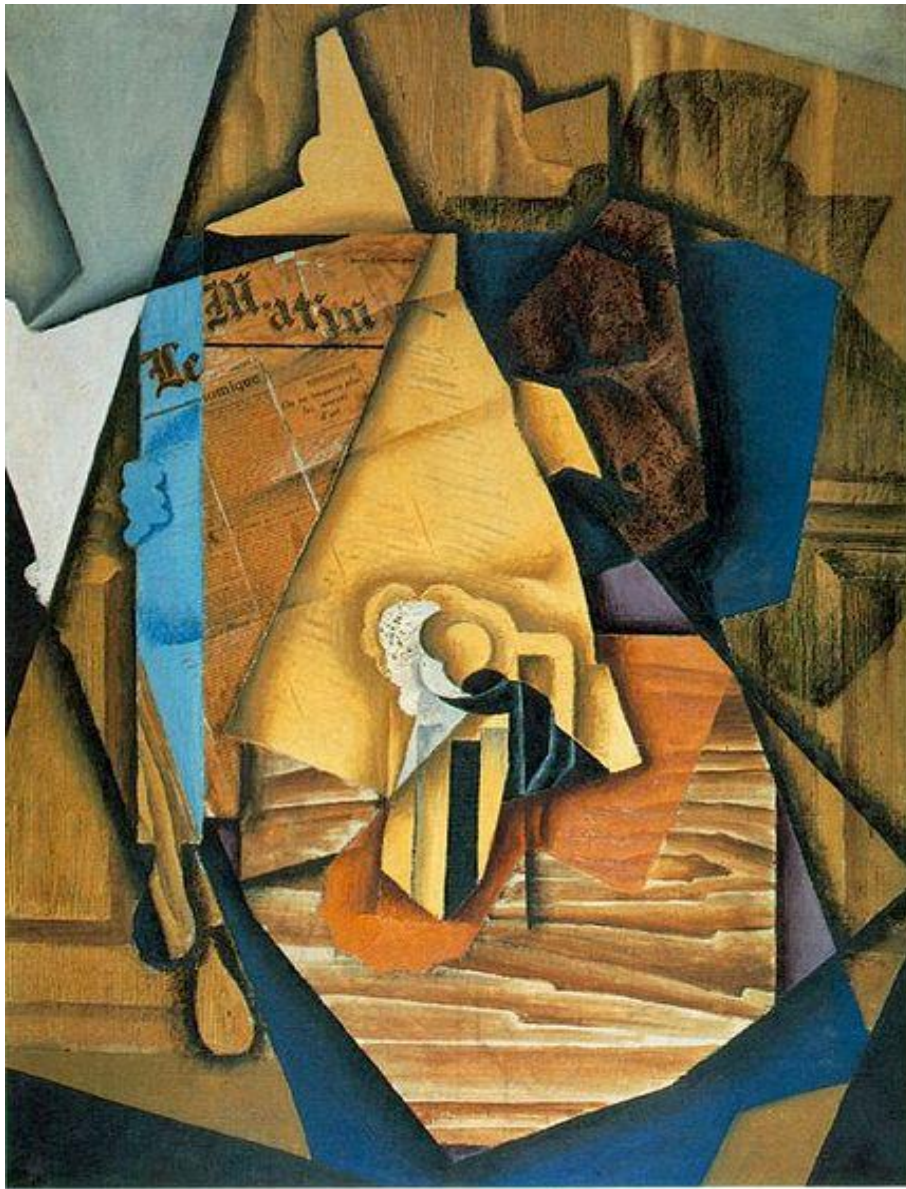

Экспрессионизм в архитектуре

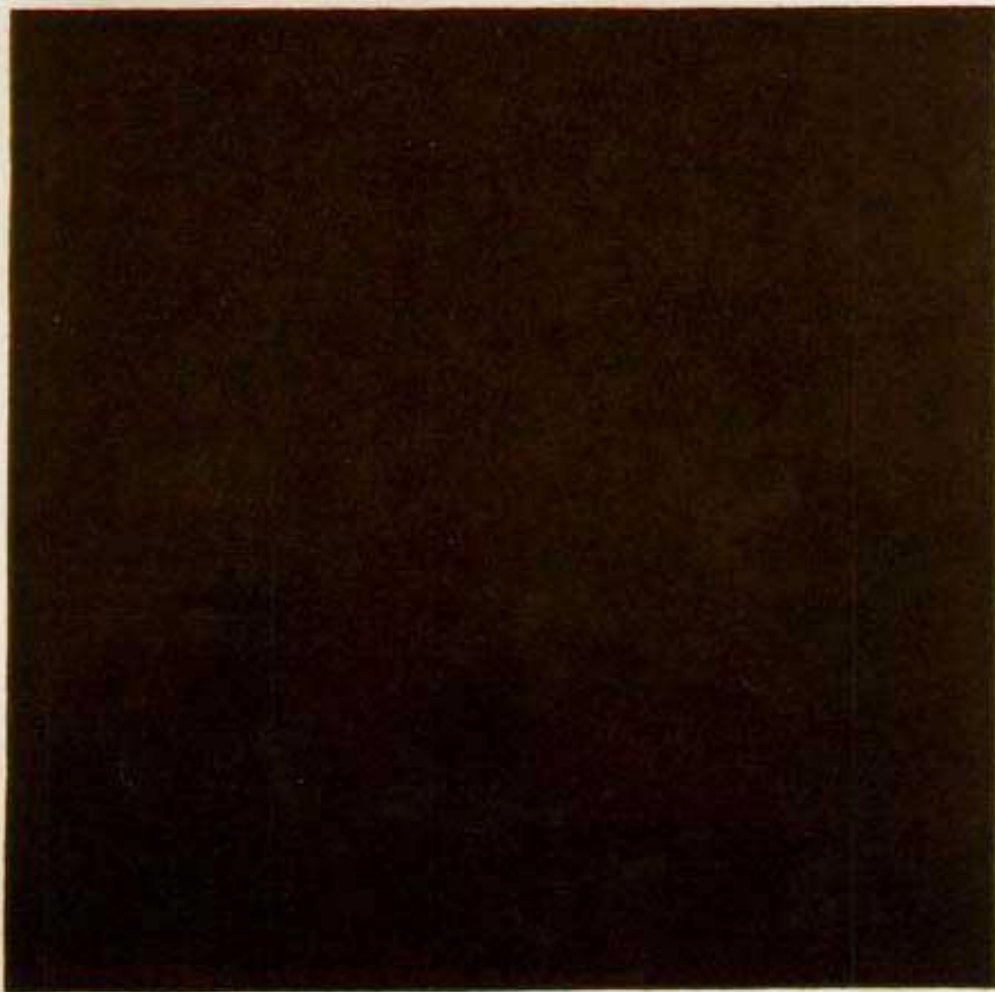

Эрих Мендельсон
Башня Эйнштейна в Потсдаме (1917г.)

- Крупнейшие представители — [Эрих Мендельсон](#), финны [Эро Сааринен](#) и [Алвар Аалто](#); ключевые произведения — [Сиднейский оперный театр](#) (арх. [Йорн Утзон](#)) и Олимпийский центр в [Токио](#) (арх. [Кендзо Танге](#))

- **Кубизм** (фр. Cubisme) — авангардистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в ЖИВОПИСИ, зародившееся в начале XX века и характеризующееся использованием подчеркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы

**«Квадрат Малевича –
изображение мира
как бестелесной и
внеличной энергии.
Это некое
первоначало
и первооснова,
канон
нового искусства»**

1907 год. Активность беспокойной рваной фактуры мазка, напряженность цветовых контрастов

Фовизм (от фр. fauve - дикий) - название течения во французской живописи 1905-1907гг., которое представляли А.Матисс, А.Марке, А.Дерен, Р.Дюфи, Ж.Руо, М.Вламинк. Когда на парижской выставке 1905 года были продемонстрированы полотна экспериментировавших художников, оставлявшие у зрителя ощущение исходящих от картин энергии и страсти, один из французских критиков заклеил авторов словом les fauves - "дикие звери". Случайное высказывание вошло в историю, закрепившись как название за течением. Художественной манере фовистов были свойственны стихийная динамичность мазка, стремление к эмоциональной силе художественного выражения, яркий колорит, пронзительная чистота и резкие контрасты цвета, интенсивность открытого локального цвета, острота ритма. Фовизм выразился в резком обобщении пространства, рисунка,

объема

- **Фовизм выразился в резком обобщении пространства, рисунка, объема. Характеризуется предельно интенсивным звучанием открытых цветов, сопоставлением контрастных хроматических плоскостей, сведением формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. Группа заявила о себе на парижских выставках 1905-1907 гг., однако вскоре объединение распалось, и творческие пути участников разошлись. Название направление отражает реакцию современников на поразившую их экзальтацию цвета, "дикую" выразительность красок. Картина Мориса де Вламинка "Цирк", в котором автор явно пренебрегает законами перспективы, сводится к яркому цветовому пятну, в котором приблизительно обозначены через элементарные геометрические формы цирк-шапито и окружающие его здания. Стремительные широкие синего, оранжевого, розового цветов создают особую эмоциональную напряженность образов. Вламинк, по профессии гонщик-велосипедист, начинает рисовать после встречи с Андре Дереном, через пять лет он становится полноправным членом группы фовистов, наряду с Анри Матисом, Дереном и Жоржем Руо. Ряд лучших работ Вламинка относится именно к фовистскому периоду его творчества.**

«Гавань в Провансе
(Мартиг)»

1913 год. Пейзаж строится на сочетании

больших плоскостей пастельных тонов

■
зеленого, оранжевого, желтоватого ■

Нико Пиросмани (1862-1918г.г.) «Маргарита» 1909 год
Хранится в Государственном музее искусств Грузии
(Тбилиси).

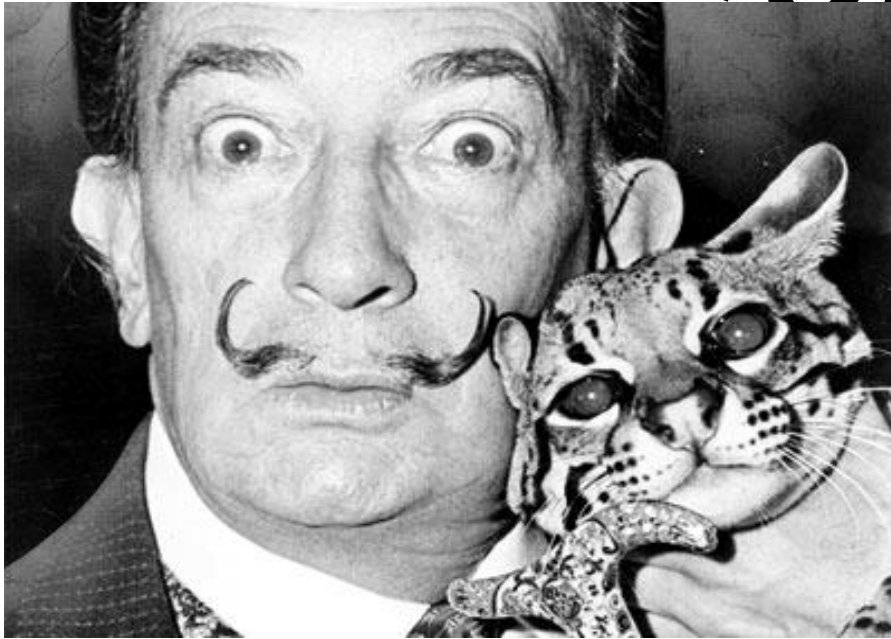

- **Примитивизм** — стиль живописи — стиль живописи, зародившийся в XIX веке, вмещавший в себя обдуманное упрощение картины, делающее её формы примитивными, как творчество ребенка или рисунки первобытных времен.
- **Наиболее известные художники-примитивисты:**
 - Нико Пиросманишвили
 - Иван Генералич
 - Бабушка Мозес
 - Мария Примаченко
 - Екатерина Билокур
 - Генри Дарджер
 - Никифор Крыницкий
 - Павел Понарин
 - Мартин Рамирес
 - Бунлыя Сулилат
 - Анри Руссо
 - Василий Кисляков
 - Сергей Заграевский
 - Анна Силивончик

- По мнению некоторых искусствоведов, понятие наивного искусства не подпадает под термин "Примитивизм", так как первое означает живопись непрофессионалов, второе - стилизованную живопись профессионалов.

Сюрреализм

Сюрреализм (Surrealism), модернистское ([модернизм](#), модернистское (модернизм) направление в литературе, изобразительном искусстве и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг. и оказавшее большое влияние на западную культуру. Для Сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом. В определённой мере предшественниками сюрреалистов были дадаисты ([дадаизм](#)).

И
ч
у
д
л
и
в
м
у
,
и
р
р
а
ц
и
о
н
а
ь
н
о
м

Камиль Роза Гарсиа

- Теоретик и основоположник [С. Андре Бретон](#) Теоретик и основоположник С. Андре Бретон утверждал, что это направление должно разрешить противоречие между мечтой и действительностью и создать некую абсолютную реальность, сверхреальность. Несмотря на все попытки Бретона сплотить сюрреалистов, им не доставало единодушия: они постоянно спорили, выступали с взаимными обвинениями и исключали из своих рядов несогласных. В основе Сюрреализма лежат теория Фрейда о подсознании и его метод "свободных ассоциаций" для перехода из сознания в подсознание. Однако формы выражения этих идей были у сюрреалистов весьма различны. Например, [Дали](#) Теоретик и основоположник С. Андре Бретон утверждал, что это направление должно разрешить противоречие между мечтой и действительностью и создать некую абсолютную реальность, сверхреальность. Несмотря на все попытки Бретона сплотить сюрреалистов, им не доставало единодушия: они постоянно спорили, выступали с взаимными обвинениями и исключали из своих рядов несогласных. В основе Сюрреализма лежат теория Фрейда о подсознании и его метод "свободных ассоциаций" для перехода из сознания в подсознание. Однако формы

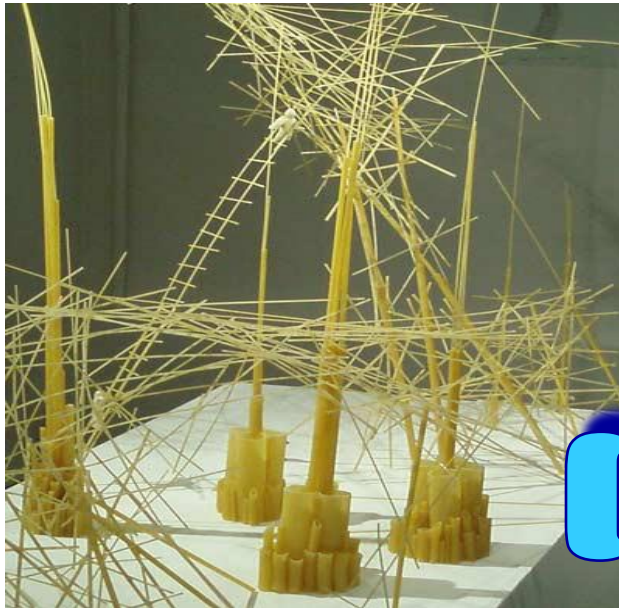

Пабло Пикассо «Акробат»

- В период между двумя мировыми войнами Сюрреализм стал самым распространённым, хотя и самым противоречивым направлением. Его последователи появились не только в Европе, но и в США, куда многие писатели и художники эмигрировали в военную пору. Отличаясь широтой подхода и богатством форм, Сюрреализм облегчил восприятие кубизма и абстрактного искусства, а его методы и техника повлияли на творчество писателей и художников многих стран мира.

- **Русский футуризм**, как и итальянский, особенно активно проявил себя в литературе и изобразительном искусстве. В России футуризм на первых порах заявил о себе в живописи, затем – в поэзии. Однако в действительности русский футуризм не вылился в целостную художественную систему. Термином "футуризм" обозначались самые разные тенденции русского авангардизма – неопрIMITивизм, лучизм, кубофутуризм, поиски художников, созвучные экспрессионизму, фовизму, дадаизму. Как направление в изобразительном искусстве и литературе футуризм существовал до начала 1920-х годов.

футуризм

Футуризм как течение **в отечественной поэзии** возник отнюдь не в России. Это явление целиком привнесенное с Запада, где оно зародилось и было теоретически обосновано. Родиной нового модернистского движения была Италия, а главным идеологом итальянского и мирового футуризма стал известный литератор **Филиппо Томмазо Маринетти** (1876-1944), выступивший 20 февраля 1909 года на страницах субботнего номера парижской газеты «Фигаро» с первым «Манифестом футуризма», в котором была заявлена «антикультурная, антиэстетическая и антифилософская» его направленность.

Саша Черный

Гете и Шиллер на мыле и пряжках,
На бутылочных пробках,
На сигарных коробках
И на подтяжках...
Мещане торгуют титанами...
На могилах, 1912

Футуристы проповедовали разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом XX века. Для них характерно преклонение перед действием, движением, скоростью, силой и агрессией; возвеличивание себя и презрение к слабому; утверждался приоритет силы, упоение войной и разрушением. В этом плане футуризм по своей идеологии был очень близок как правым, так и левым радикалам: анархистам, фашистам, коммунистам, ориентированным на революционное ниспровержение прошлого.

Футуризм был тесно связан с авангардными группировками художников 1910-х годов:

«Бубновый валет»

«Ослиный хвост»

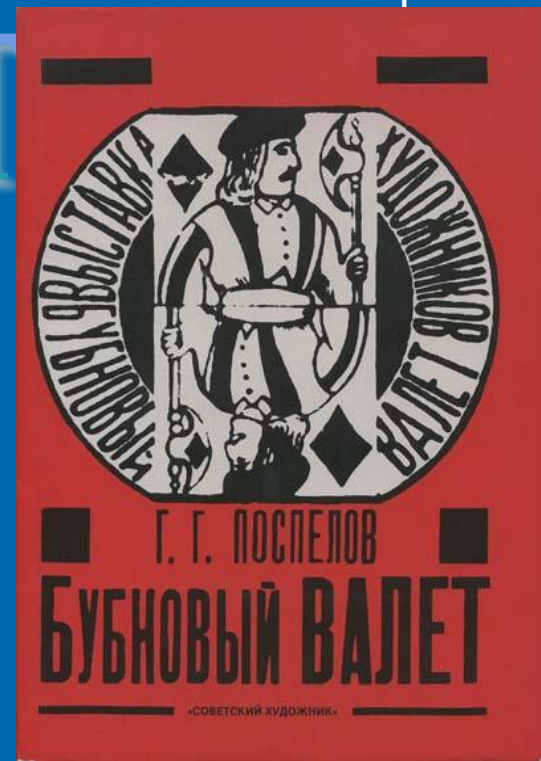
«Союз молодежи»

Бубновый валет

бре

Бубновый валет» — название скандально известной выставки, открывшейся в Москве в декабре 1910 года, и возникшего вскоре художественного общества, ставшего самым крупным объединением раннего авангарда

Почти сто лет назад несколько молодых художников, приехавших в Москву из разных провинций Российской империи и до поры до времени спокойно занимавшихся на московском Училище живописи, ваяния и зодчества, вдруг ощутили себя не похожими ни на своих учителей, ни на других сложившихся художников и оказались на распутье.

еств
а,
став
шего
сам
ым
круп
ным
объе
дине
нием

И. Машков
«Портрет дамы с фазанами»
1911г.

В. Рождественский
Натюрморт «Трактирная посуда»

П. Кончаловский
«Поднос и овощи»

Р. Фальк
«Старая Руза» 1913г.

Бубновый валет” означал: “валет” — молодость, а “бубны” — цвет». Красочная энергия полотен «валетов» действительно казалась чем-то небывалым; особенно изумляло обилие «вульгарных», «простонародных» цветовых сочетаний.

Свидетели и участники исторической выставки «Бубнового валета» 1910 года сходились во мнении о ней, как об одной из самых ошеломляющих культурных акций. По словам Малевича, ее открытие «можно сравнить с взрывом самого сильного вулкана». Не будет преувеличением назвать ее первой «пощечиной общественному вкусу», нанесенной живописцами

Ослиный хвост

получило благодаря
выставлявшейся в 1910 г. на
выставке в
[Париже](#) Объединение
существовало в начале 1910-х
годов. Название своё
получило благодаря
выставлявшейся в 1910 г. на
выставке в Париже картине,
нарисованной хвостом осла. К
[1913](#) Объединение
существовало в начале 1910-х
годов. Название своё
получило благодаря
выставлявшейся в 1910 г. на
выставке в Париже картине,
нарисованной хвостом осла. К
1913 г. объединение «хвост»
Ослиный фактически
распалось. На своих
выставках «Ослиные хвосты»
показывали не только
собственные работы, но и
произведения детей,
«творчество» московских

Вопросы:

1. С какими направлениями в искусстве вы сегодня познакомились?
2. Как переводится название стиля "авангардизм"?
3. В каком стиле работал поэт Владимир Маяковский?