

МОДЕРНИЗМ В ИСКУССТВЕ

Модернизм — направление в искусстве и литературе XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля.

Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй же половине века она была подвергнута развёрнутой критике. Термин «модернизм» присущ только отечественной искусствоведческой школе, в западных источниках — это термин «modern».

СОДЕРЖАНИЕ

- × Модернизм в изобразительном искусстве
- × Модернизм в архитектуре
  - + Классические примеры модернизма в архитектуре
- × Модернистские течения в искусстве

ВЫХОД

ИСКУССТВЕ

Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве второй половины девятнадцатого — середины двадцатого столетия. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, модерн, экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм. А также более поздние течения — абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм. В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало переосмысления классических традиций

Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона. 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

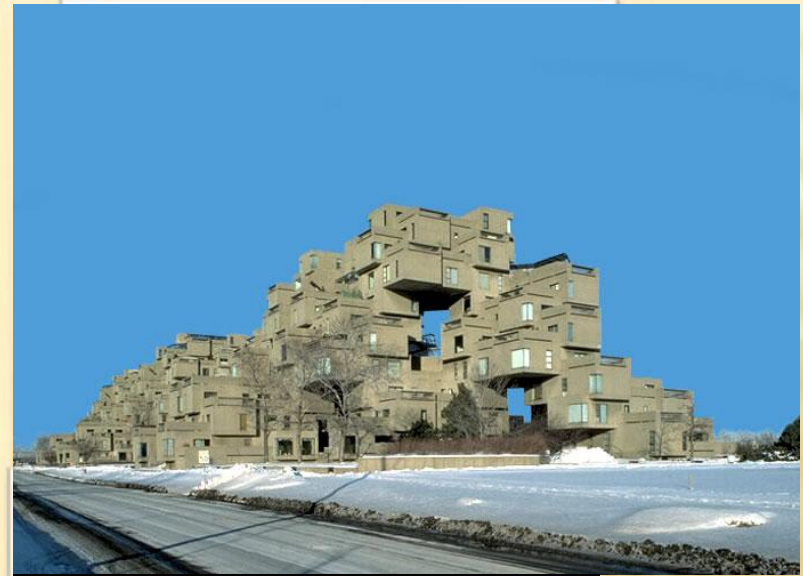

МОДЕРНИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ

Выражение «модернизм в архитектуре» употребляется часто как синоним термина «современная архитектура», но последний термин всё же шире. Модернизм в архитектуре охватывает творчество пионеров современной архитектуры и их последователей во временном промежутке с начала 1920-х годов и по 70-е—80-е годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые тенденции.

Кредо модернизма заложено в самом его наименовании — это созидание нового («модерн» значит «новый»). То есть, принципиальная установка на новизну архитектуры, — как конструктивных и планировочных идей, так и внешних форм, которые, по мысли архитекторов-модернистов, должны исходить из достижений новых строительных технологий. Образное выражение «призмы из бетона и стекла» хорошо передает общий характер построек модернизма.

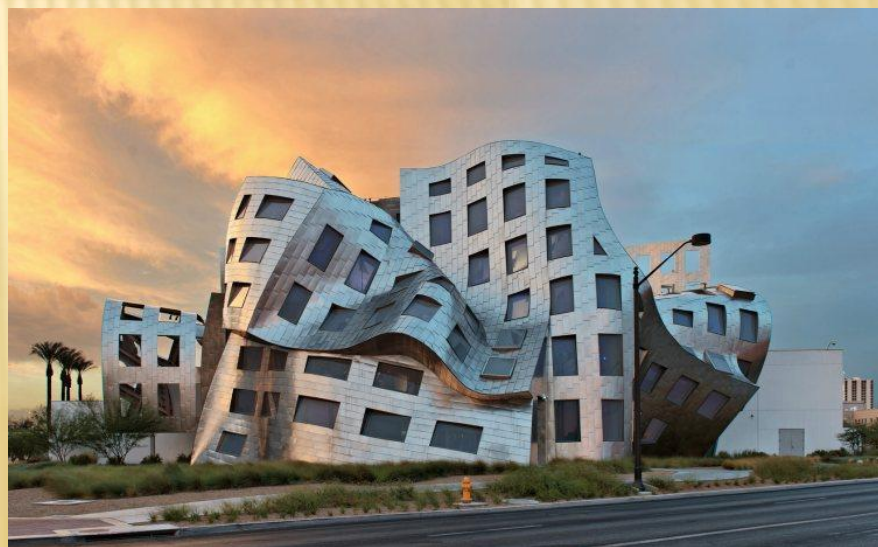
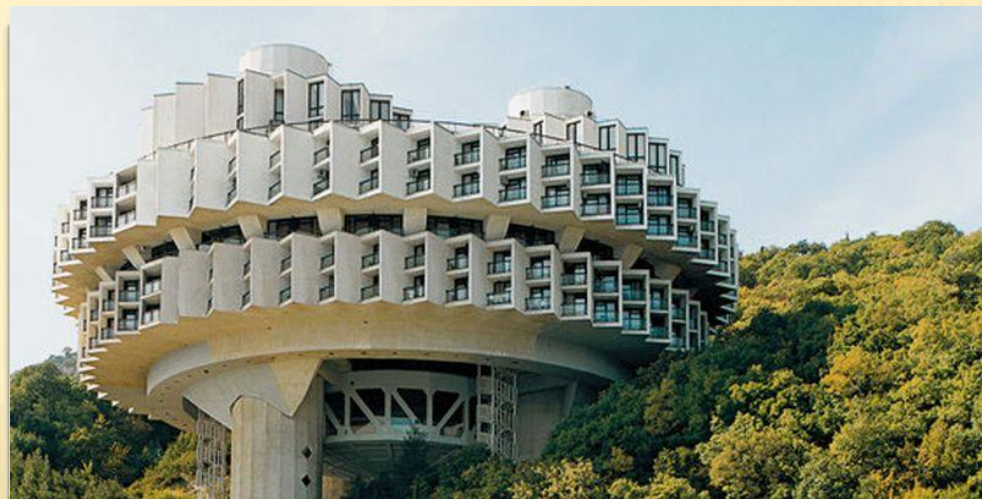

Основные принципы архитектурного модернизма — использование самых современных строительных материалов, рациональный подход к решению конструкций и внутренних пространств, отсутствие тенденций украшения, принципиальный отказ от исторических реминесценций в облике сооружений, их «интернациональный» характер. Что касается социальных установок архитекторов-модернистов, то, как правило, они отличались явным демократизмом, а то и левизной, — по крайней мере, во многих декларациях его теоретиков.

Последующий за модернизмом стиль — постмодернизм, для которого характерен возврат к использованию элементов традиционных исторических стилей. А также другие направления, в которых усилились черты иррационального подхода к архитектуре, выразившиеся, например, в более эмоциональном подходе — в экспрессивных деформациях форм и конструкций зданий, в художественной стилизации или же в прямых изобразительно-ассоциативных решениях.

Модернизм в архитектуре ассоциируется с такими понятиями (движениями), как авангардизм, пуризм, функционализм, конструктивизм, «новое движение» интернациональный стиль, техницизм, минимализм.

Основные представители модернизма, пионеры современной архитектуры, которым принадлежит роль первопроходцев, это — Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Рихард Нойтра, Людвиг Мис ван Дер Роэ, Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Оскар Нимейер и некоторые другие.

Московские здания в стиле модерн

Фасад здания в правой части «усилен» аттиком с картушем, балконом и аркой-нишей. Пространство между окнами заполнено цветочными композициями. В советское время здесь находился кожно-венерологический диспансер, сейчас это бизнес-центр.

Особняк С.П. Рябушинского, также известен как музей-квартира Горького, улица Малая Никитская, 6/2 (1900-1903 года, архитектор Федор Шехтель)

Один из самых ярких образцов раннего модерна. Дом построил для предпринимателя Степана Рябушинского архитектор Федор Шехтель — один из самых плодовитых (наряду с Кекушевым) мастеров московского модерна. В оформлении двухэтажного здания есть детали английской готики и мавританского стиля. В 1917-1931 годах дом принадлежал различным госструктурам, а после там поселился Максим Горький. С 1965 года в особняке открылся мемориальный дом-музей писателя. Этот особняк также считается прототипом дома Маргариты.

Модерн, получивший широкое распространение во всем мире в начале прошлого века, конечно же, присутствует и в самых ранних постройках Новосибирска, хотя не в таком большом количестве, как в Москве. По проектам архитектора Крячкова в Ново-Николаевске было построено более двадцати школ в стиле модерн. Термин же "сибирский модерн" пошел как раз от этих первых построек Крячкова, поскольку они были выполнены с применением красного кирпича, что делало этот стиль свое-образным. Самым ярким и известным зданием, которое выполнено в стиле модерн в нашем городе, является Торговый корпус, сегодняшней Краеведческий музей; улица Тополевая в те времена была застроена зданиями, архитектурный стиль которых можно определить как модерн. Ну и, конечно же, школы Крячкова, привлекающие внимание красным кирпичом.

Одним из лучших примеров переходного периода от модерна к конструктивизму может служить здание Облкрайсоюза (Сибкрайсоюза), что на площади Ленина. Теперь здесь главное управление Банка России по **Новосибирской** области.

<https://moiarussia.ru/novosibirsk-proshloe-i-nastoyashhee/>

Вилла Савой в Пуасси, 1930, арх. Ле Корбюзье;

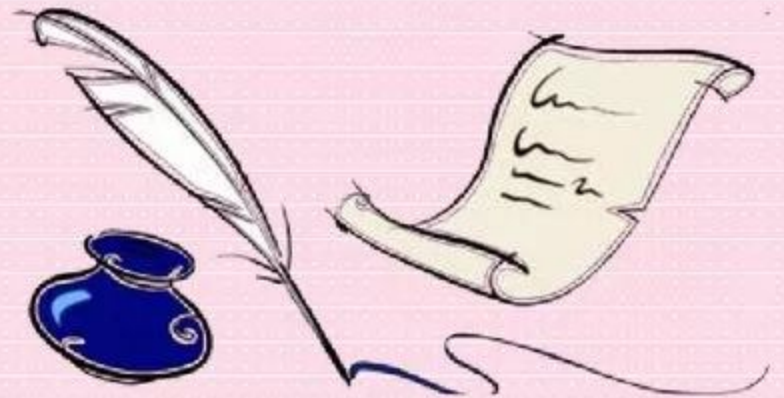
Санаторий в Паймио, 1933, арх. А. Аалто

Модернистские течения в искусстве

- *Абстрактное искусство*
- *Абстрактный экспрессионизм*
- *Авангард*
- *Акмеизм*
- *Дадаизм*
- *Кубизм*
- *Постимпрессионизм*
- *Сюрреализм*
- *Фовизм*
- *Футуризм*
- *Экспрессионизм*
- *Символизм*
- *Примитивизм*

Кубизм

Кубизм – это модернистское течение в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) зародившееся в 1-й четверти XX века. Возникновение кубизма относят к 1907, когда П. Пикассо написал картину "Авиньонские девицы" (в данный момент картина находится в Музее современного искусства, Нью-Йорк).

Кубизм

"Купание"

"Скрипка"

"Ваза, фрукты
и бокал"

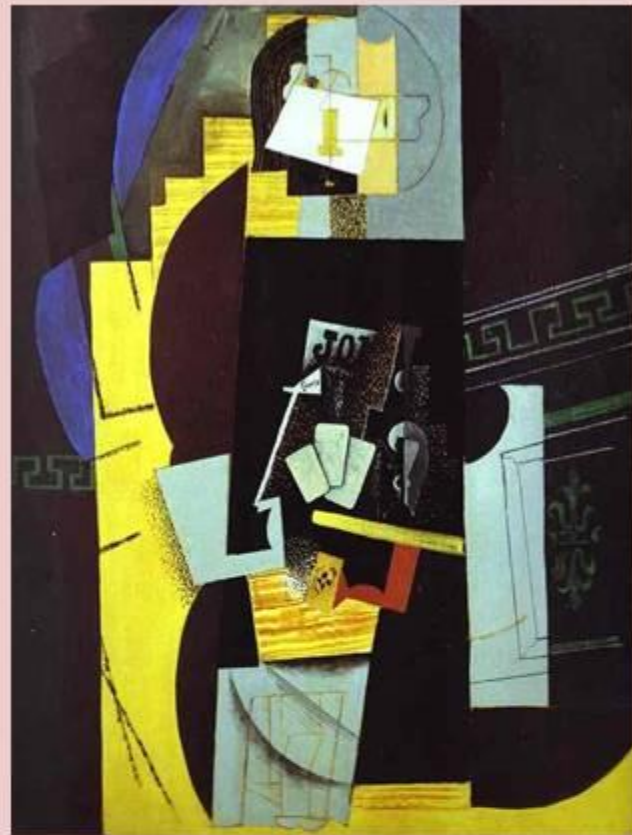
П. Пикассо

"Гитара"

"Арлекин"

"Картёжник"

Розовый период творчества

П.Пикассо

"Девочка на шаре"

"Акробаты
(Мать и сын)"

"Девочка с козлом"

Голубой период творчества П.Пикассо

"Автопортрет в
голубой период"

"Старый гитарист"

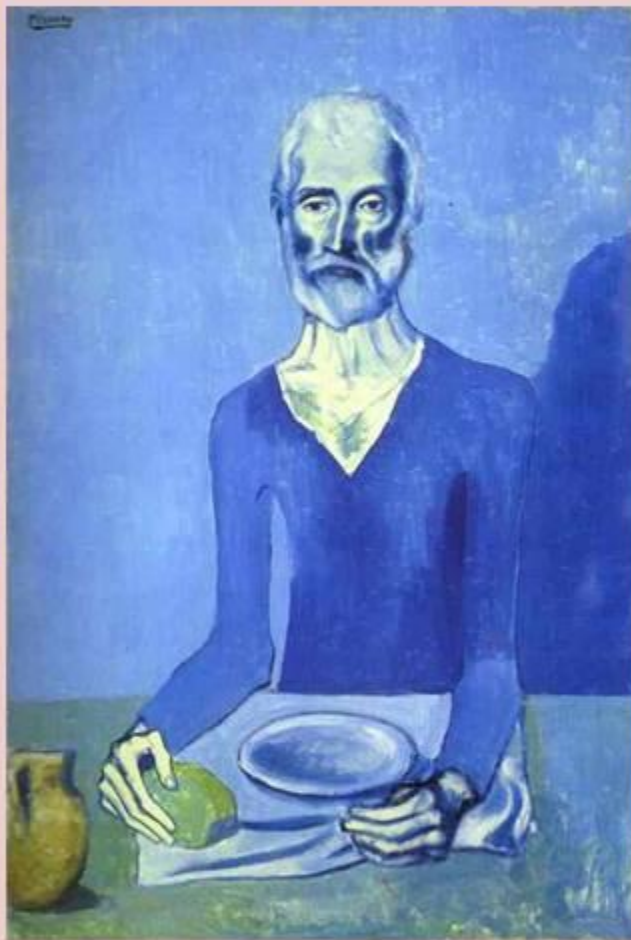
"Свидание (Две сестры)"

"Женщина с вороной"

"Аскет"

"Гладильщица"

Аскетизм - вид духовной практики, преднамеренное самоограничение, самоотвержение, либо исполнение трудных обетов, порой включающий в себя самоистязание.

ФОВИЗМ

-(с фр. - дикий), течение во французской живописи начала XX века. Художники - фовисты решительно отрицали живописные приемы XIX века. Их объединяло стремление к эмоциональной стихийности открытого цвета и к остроте ритма. Для работ фовистов характерно обобщение объемов, пространства и рисунка.

«Танец»

Анри Матис

«Музыка»

"Дома в Мурнау на Обермаркт".
1908 г

"Импровизация. Ущелье".
1914 г

"Композиция VII". 1913 г

Абстракционизм

Основателем и теоретиком направления был **Василий Кандинский**. Им созданы первые "беспредметные" произведения, в которых бесформенные пятна в ярких сочетаниях пересекаются кривыми или извилистыми линиями. В.Кандинский создает "психофизиологическую" теорию живописи: "Появляется на свет психическая сила краски, рождающая вибрацию души".

"Казачи"
1917, Третьяковская галерея

"Пестрый ансамбль". 1938 г

АБСТРАКЦИОНИЗМ

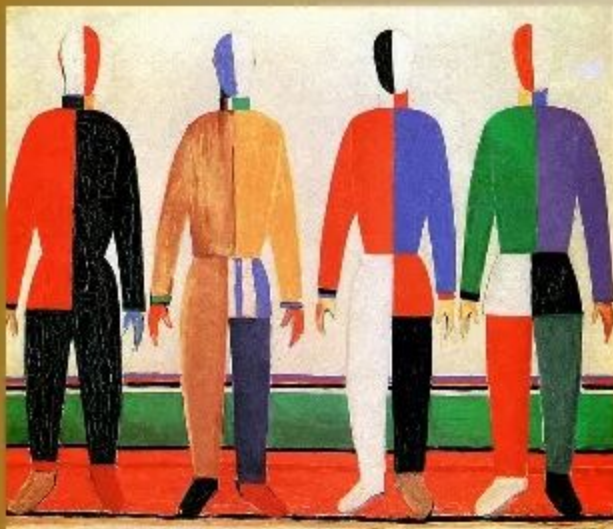

Жница.
Малевич К.С.

Импровизация.
Кандинский В.В.

Супрематизм в контуре спортсменов.
Малевич К.С.

Казак. Кандинский
В.В.

