

Зарубежное искусство XX века

XX век отмечен чрезвычайным разнообразием художественных направлений в изобразительном искусстве, которые невозможно объединить каким-то одним стилем.

Художественное освоение и постижение мира обретает новые содержание и форму.

«Картины XX века становятся всё более безлюдными, всё более «бессюжетными». В них господствуют либо вещи, ожившие вещи, разыгрывающие вместо человеческих персонажей, драматические и композиционные ситуации, либо всё вытесняющая, всё заполняющая пустота»

И. Данилова.

Направления в искусстве XX века

■ Символизм

■ Фовизм

■ Кубизм

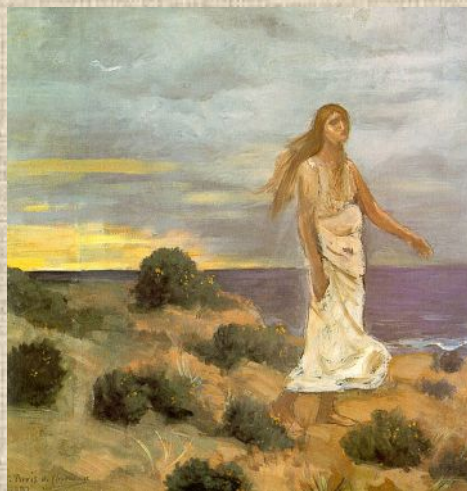
■ Экспрессионизм

■ Сюрреализм

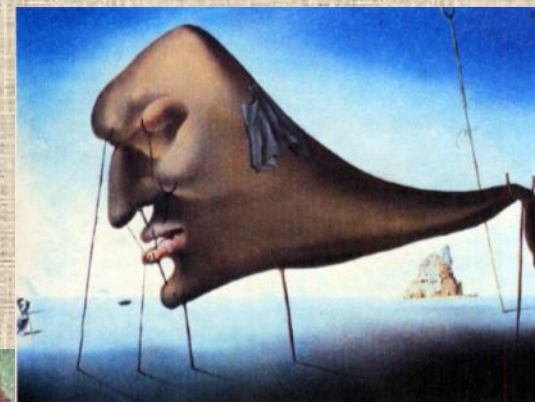
■ Постимпрессионизм

■ Абстракционизм

■ Дадаизм

Пьер Гюви де Шаванн.
Безумная на берегу моря

Сальвадор Дали.
Сон

Поль Синьяк.
Порт Сен-Тропез

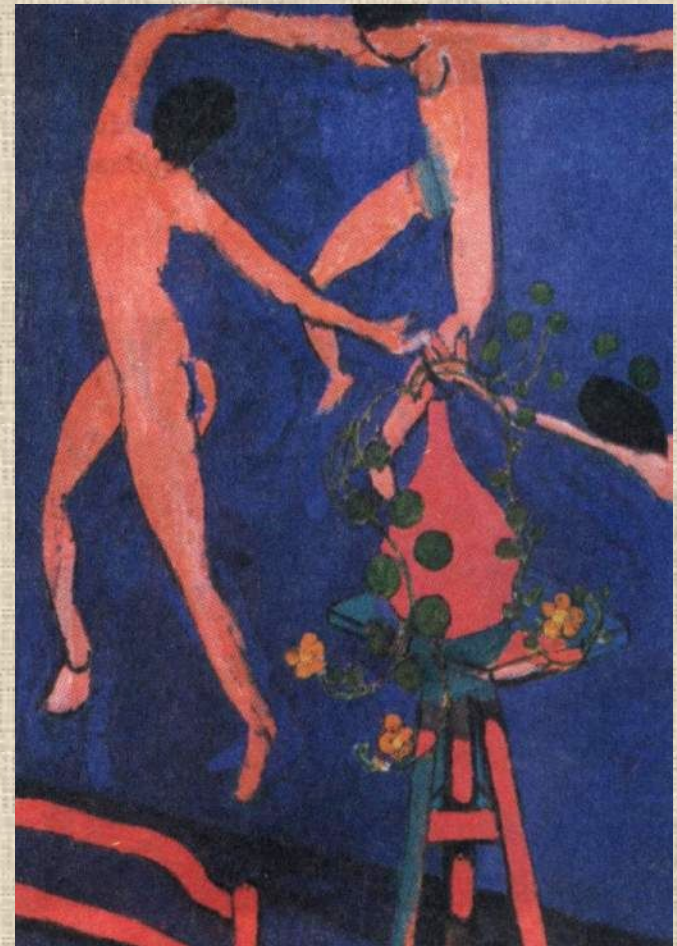

На уроке:

1. Фовизм. Анри Матисс
2. Кубизм. Пабло Пикассо
3. Сюрреализм. Сальвадор Дали.

ФОВИЗМ

- Фовизм (от французского fauve – дикий) – течение во французской живописи начала XX века. С фовизма начинается революция цвета в искусстве XX века.
- В Париже на осеннем салоне 1905 г. Были выставлены картины группы художников, удививших искусственную французскую публику резкостью и смелостью сочетания ярких цветов, примитивностью форм. Критик Луи Воксель назвал молодых бунтарей «дикими», вследствие чего всё направление получило странное и неуклюжее название «**фовизм**».

Анри Матисс.
Танец

Анри́ Мати́сс

(1869 – 1954)

- **Плоская раскраска холстов**
 - **В работах мир яркий, контрастный, детский**
 - **Линии, толщиной с палец**
 - **странное сочетание цветов**
- Использует цвета: красный, зелёный, фиолетовый.

Любимые цвета художника: синие, коричнево-красные, жёлтый.

«Красные рыбки»

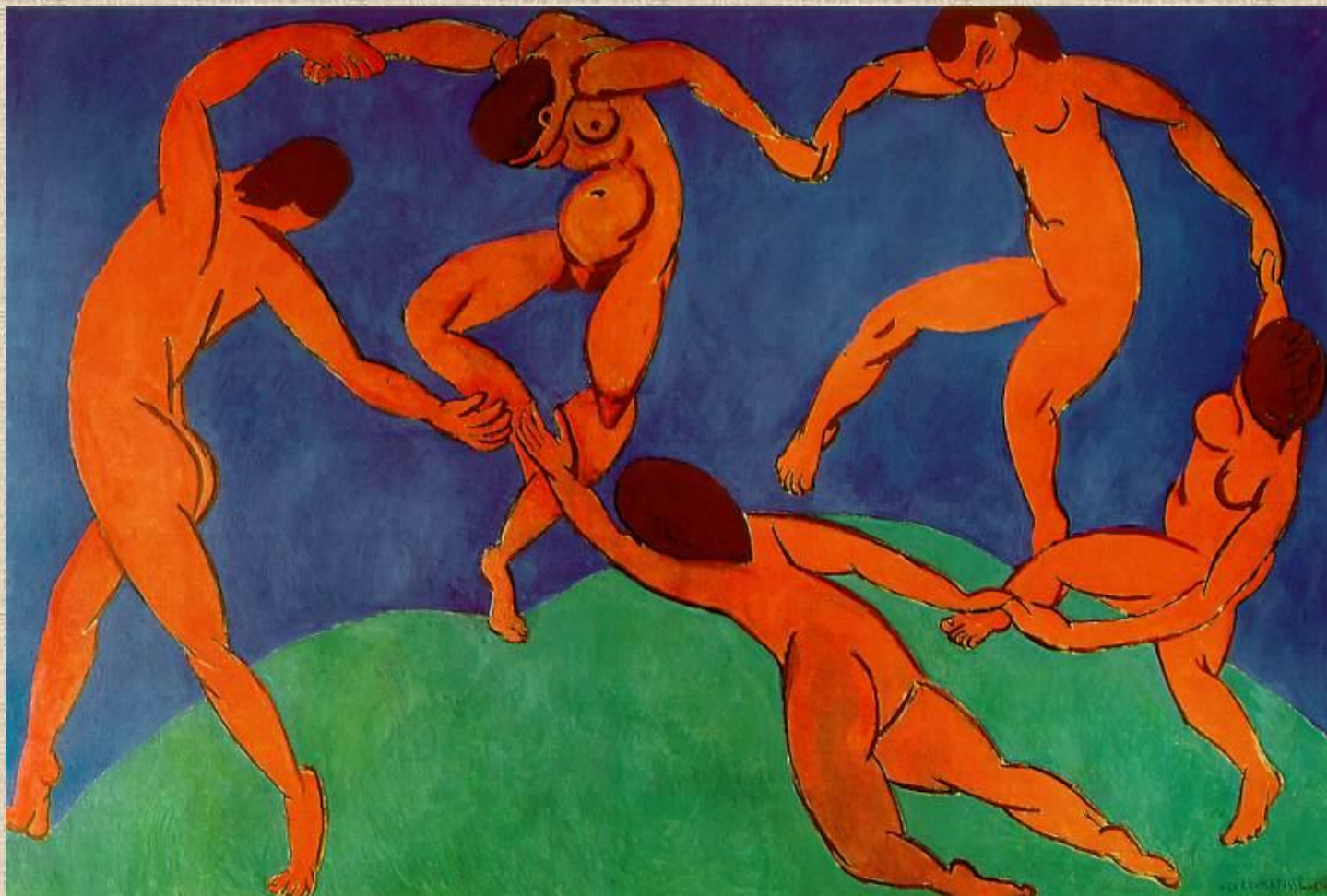
«Музыка»

«Радость жизни»

«Танец»

«Семейный портрет»

«Разговор»

Характерные черты Фовизма:

- Преобладание цвета над формой
- Плоскостность
- Стилизация предметов
- Естественные, чистые цвета
- Отвержение светотени, мелких деталей
- Точная и легкая линия

КУБИЗМ

Авангардное – направление в живописи начала XX века.

Современники видели в кубизме революционный отказ от «условностей оптического реализма» в угоду новому художественному видению действительности сквозь призму геометрических фигур (куб, конус, цилиндр).

Название «кубизм» возникло из негативной оценки работ этого направления, названных критикой «скопищем кубиков»

Основоположники – французские художники Пабло Пикассо и Жорж Брак.

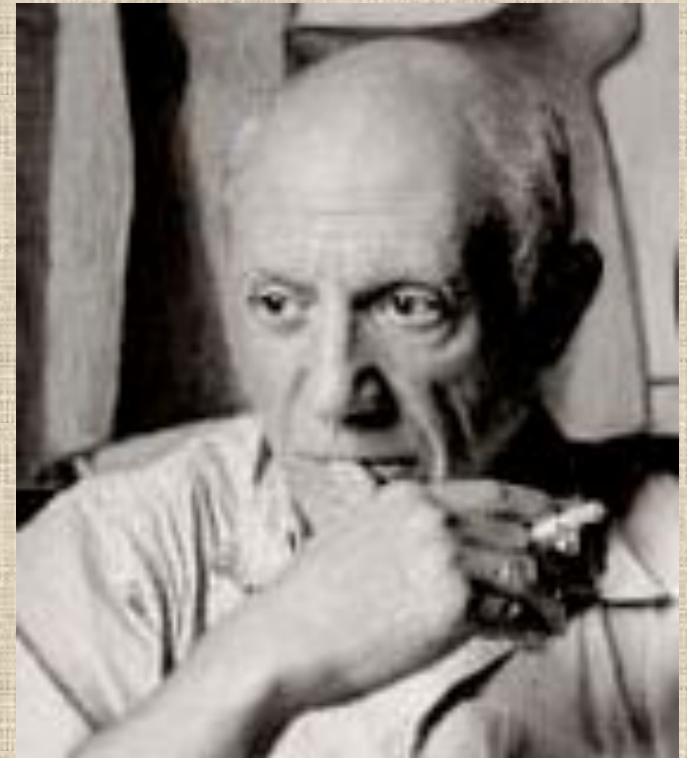
Пабло Пикассо.
Музыкальные инструменты

Французский художник испанского происхождения

Пабло Пикассо

(1881-1973)

- Цель – растревожить человеческие души
- «Трактовка природы посредством геометрических форм» (маленьких кубиков)
- Главное – рисунок, статичная конструкция и композиция
- Цвет и сюжет вторичны
- «Интеллектуальная игра» формами

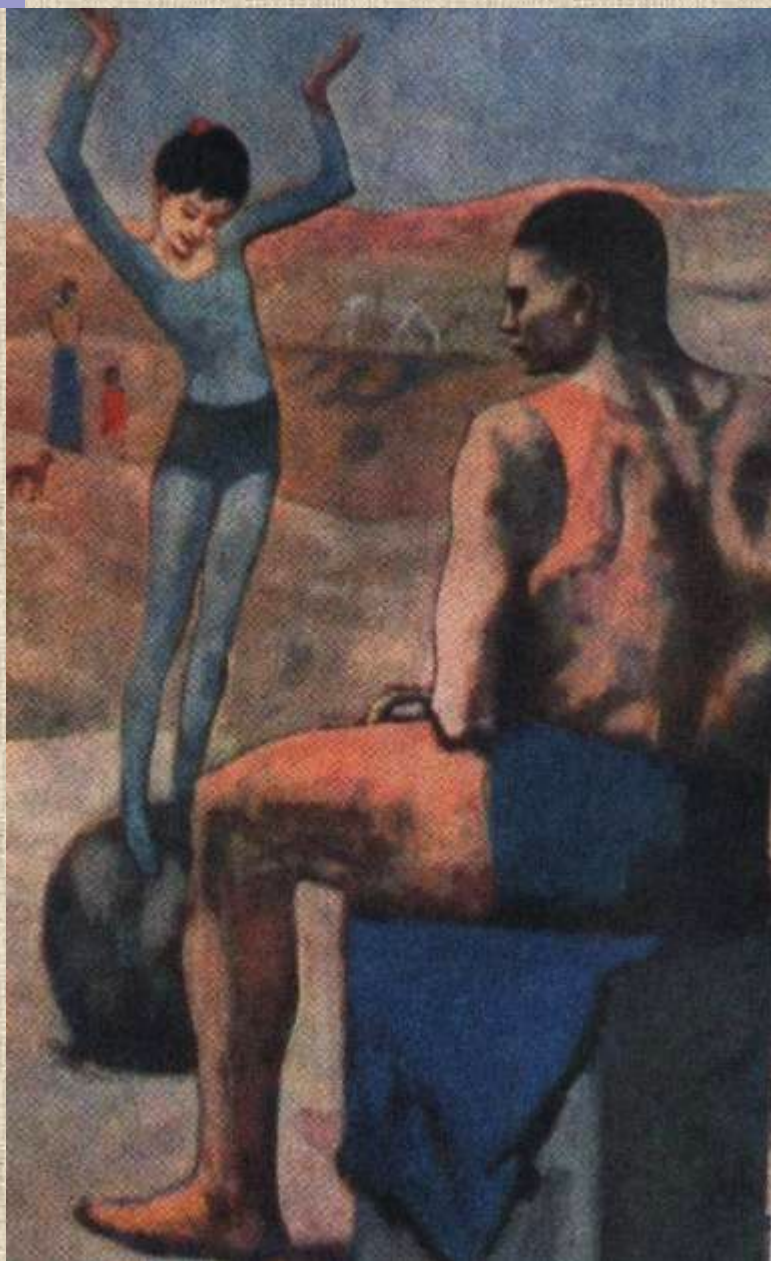
В 1901 г. начался так называемый «голубой период» его творчества.

Работы этого времени окрашены в элегические голубые тона, на них появились характерные персонажи:

задумчивые женщины, хрупкие болезненные дети, акробаты и комедианты. Обращают на себя внимание печальная сосредоточенность их лиц, невидящие глаза, говорящие о полном смирении, покорности судьбе.

Пабло Пикассо. *Странствующие гимнасты*

Пабло Пикассо. *Девочка на шаре*

С 1904 по 1906 гг. длится «розовый период»

в творчестве художника. В его полотнах зазвучали тонкие поэтические настроения, переданные изысканной гаммой розово-золотистых и серебристо-голубых тонов. Нервный и точный рисунок, которым в совершенстве владел Пикассо, придаёт его полотнам утончённую неповторимость.

Одна из самых известных картин Пикассо - «Девочка на шаре» (хранится в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина)

Тонкая пластичная, несколько угловатая девочка олицетворяет хрупкость и незащищённость красоты в жестоком мире.

Угрюмый, застывший атлет подчёркивает выразительность детского образа.

«Авиньонские девицы» (1907)

«Герника»

Пабло Пикассо. *Герника*

В 1907г. В мастерскую Пикассо пришёл молодой художник **Жорж Брак** (1882 - 1936).

Жорж Брак. *Портрет*

«Кувшин и скрипка»

«Женщина с гитарой»

Характерные черты кубизма:

- Цвет и сюжет вторичны
- «Трактовка природы посредством геометрических форм»
- «Интеллектуальная игра» формами

СЮРРЕАЛИЗМ

Сюрреализм (от фран. *surreulisme* – сверхреализм) провозгласил источником искусства подсознание человека, его сновидения, галлюцинации, инстинкты, освобожденные от контроля разума.

Ряд популярных философских теорий

Прием «сопоставления несопоставимого»

Парадоксы, ирония, гротеск

Провокация сознания зрителей выдвиганием на первый план случайных психических ассоциаций

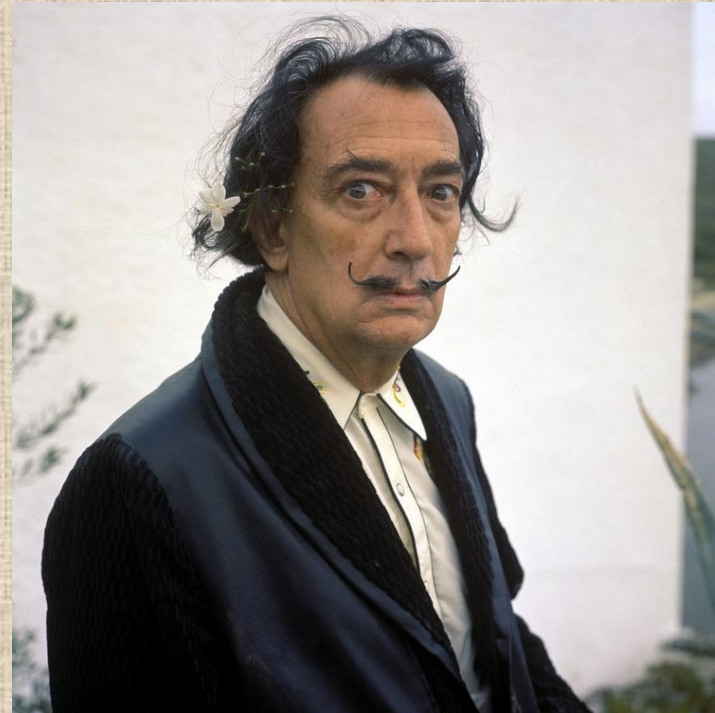
Сальвадор
Дали.
*Метаморфозы
Нарцисса*

Испанский художник

Сальвадор Дали

(1904-1989)

- Параноико-критический метод
- 1200 картин, тысячи рисунков, скульптуры, гравюры, декорации, более 20 литературных произведений: романы, стихи, киносценарии, балетное либретто

Загадка Гитлера

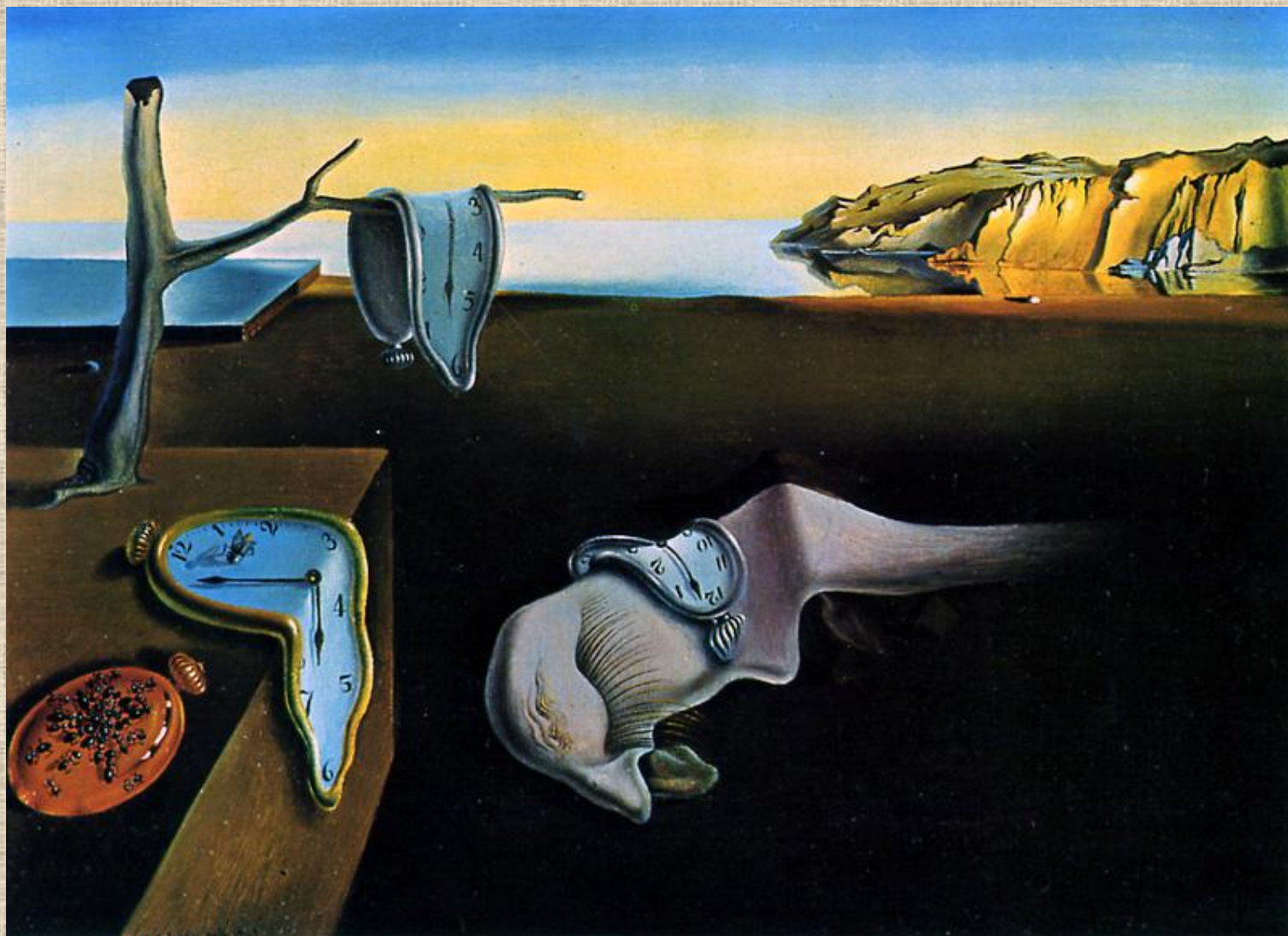
*Сон, вызванный
полетом пчелы
вокруг граната,
за секунду до
пробуждения*

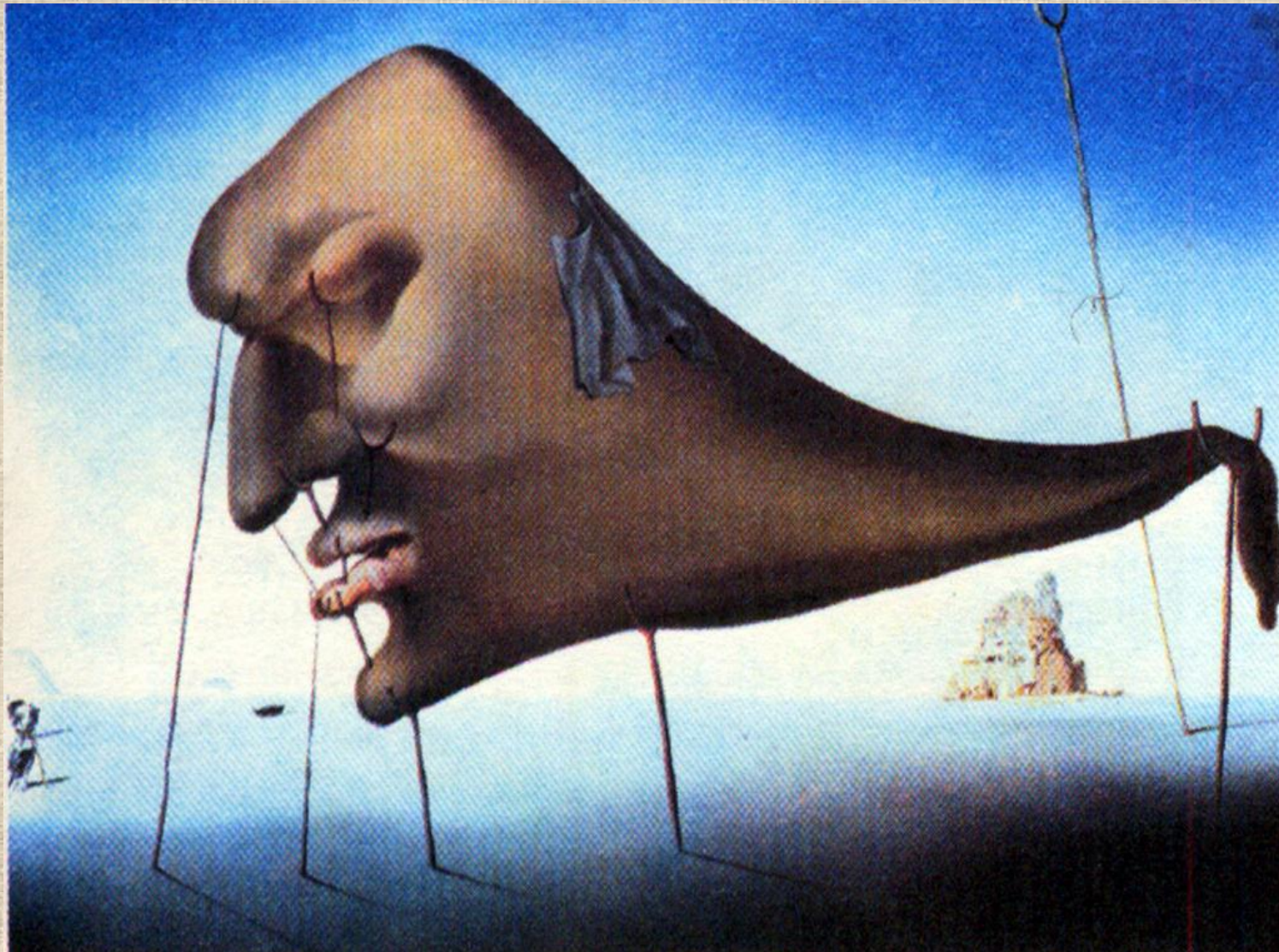
Горящая жирафа

Постоянство памяти

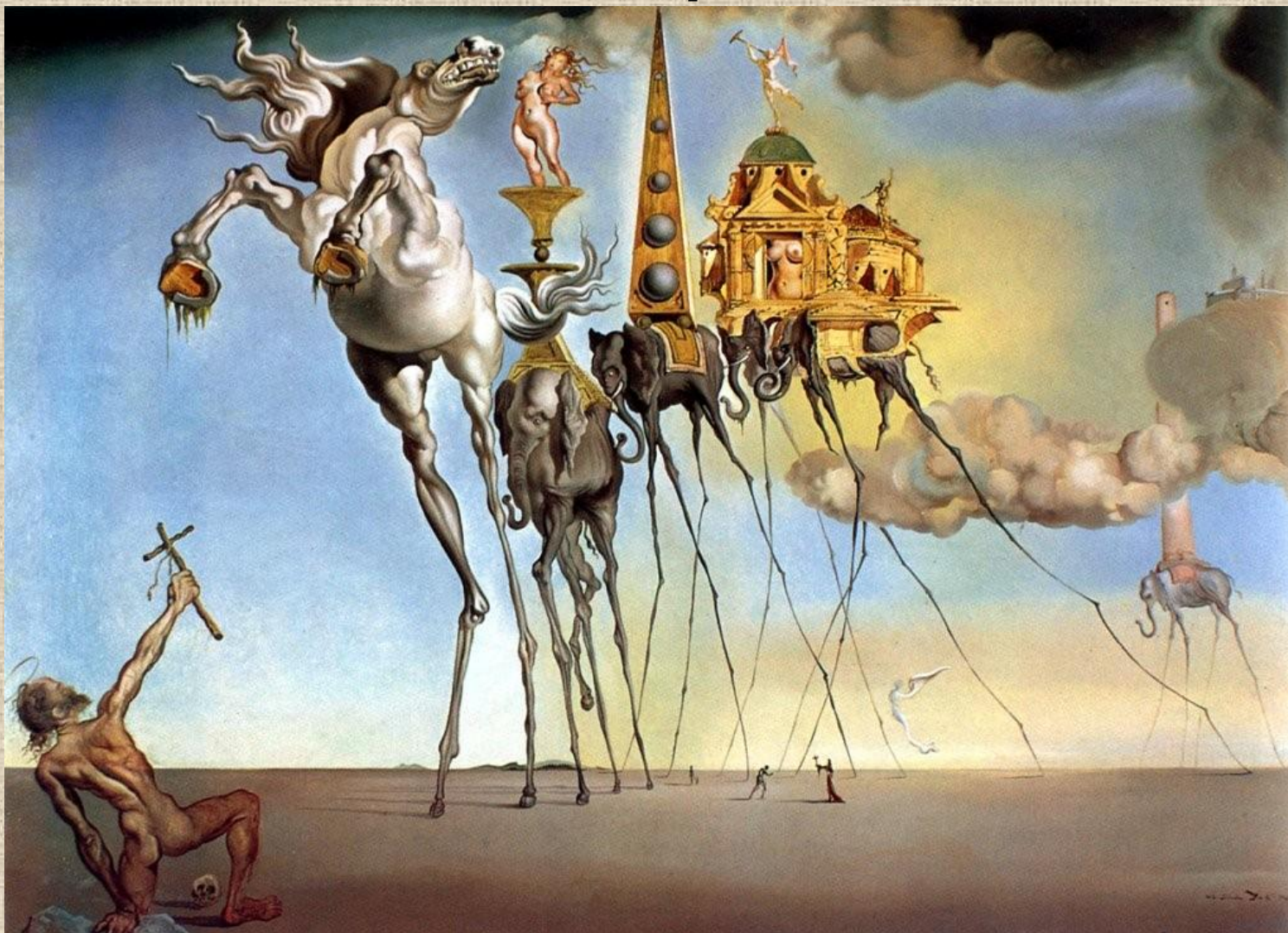
СОН

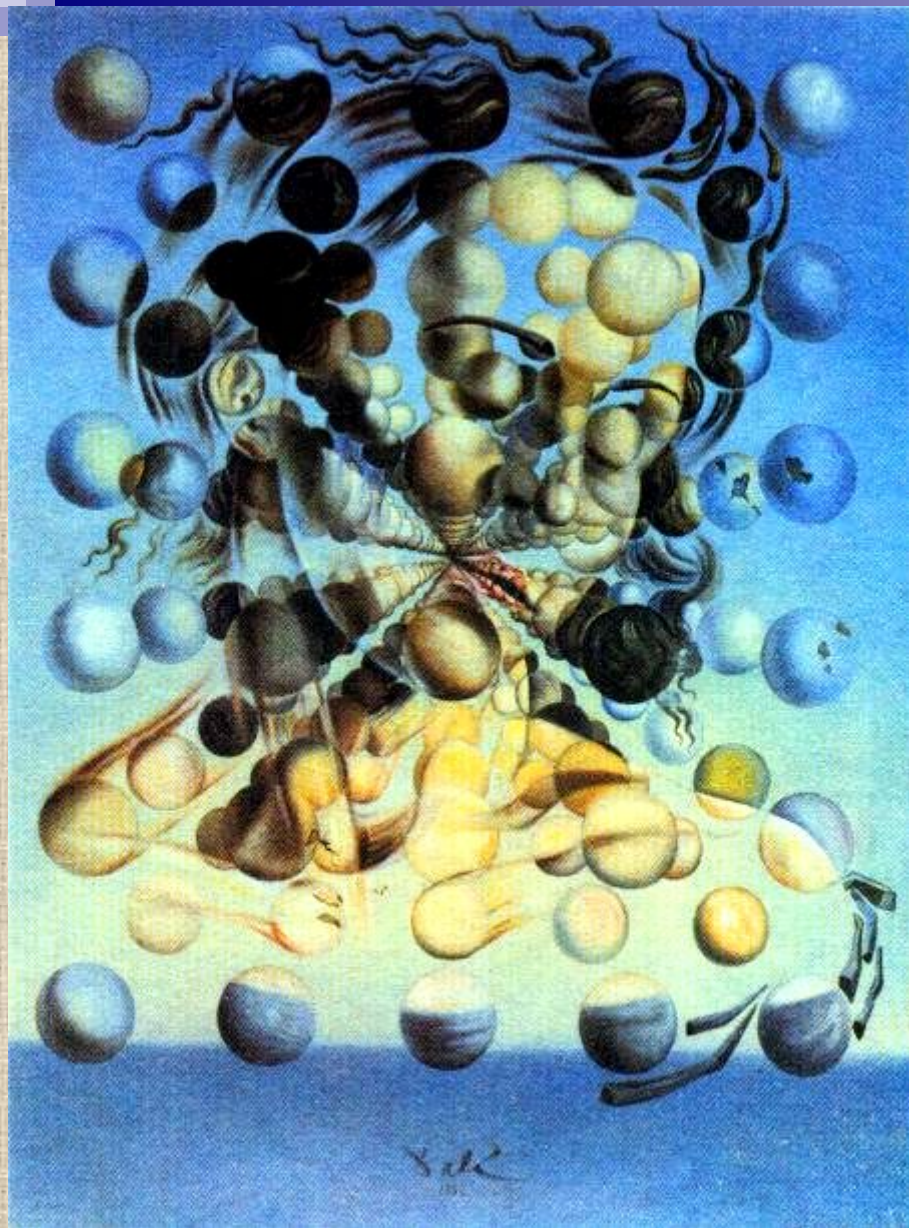

Осенний каннибализм

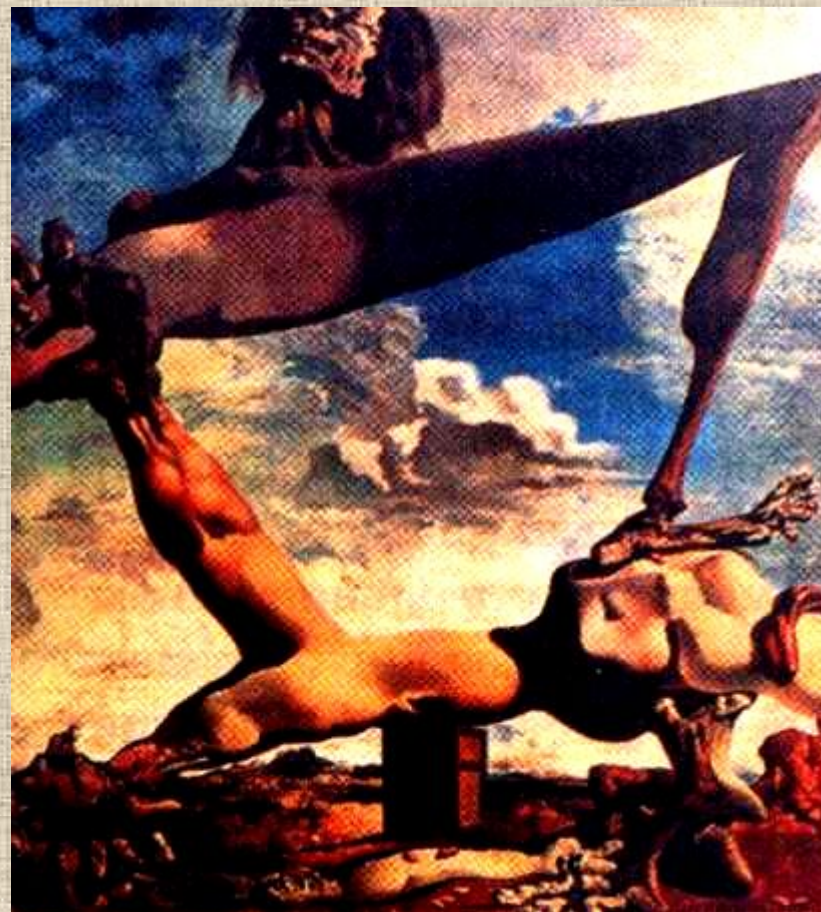

Сон Иоанна Крестителя

Сальвадор Дали

Сальвадор Дали.
Предчувствие гражданской войны

Характерные черты сюрреализма

- иррациональный смысл
- твёрдые предметы растекаются, мягкие твердеют, всё живое тронуту тленом, гниёт и разлагается, а безжизненное обретает признаки бытия

Ответ на вопрос

1. Почему художники XX века обращаются к нетрадиционным способам живописи?
2. Какое направление характеризуют плоскостность, стилизация предметов, дикие цвета?
3. Основателем какого направления стал Пабло Пикассо?
4. В каком направлении живописи отражаются мысли, подсознание и даже галлюцинации человека?

Домашнее задание

- Подготовить описание одной из работ художника любого направления живописи 20 века.