

Билет № 12. Назовите авангардные направления, их представителей и примеры в искусстве начала XX века.

Авангард в переводе с французского «передовой отряд» - термин, который в искусствоведении употребляется в широком и узком смысле. В широком смысле к авангарду причисляют все новаторские, антитрадиционные устремления в искусстве 20 века, независимо от их идейно-художественной направленности. К Авангарду в узком смысле можно отнести такие направления как фовизм, кубизм, дадаизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, абстракционизм и др.

Причина появления Авангардных течений и направлений в сложном устройстве мира: технический прогресс и научные достижения с одной стороны и войны, революции, тоталитарный режим с другой.

Искусство Авангарда кардинальным образом отличается от классического. Классическое искусство отражало мир в зрительно знакомых образах. Как говорил Леонардо да Винчи: «Искусство есть зеркальное отражение мира» Мастера начала века смело разрушали этот мир, переводя его в плоскость экспериментальных поисков, проникнутых субъективными ощущениями. « Я передаю мир не таким, каким я его вижу, а таким, как я его ощущаю» - говорил П. Пикассо.

Фовизм является одним из первых художественных течений начала XX века. Творчество **Анри Матисса** и его коллег намечает новые пути в искусстве: декоративность цвета, плоскостность, стилизация предметов. Мастера создают максимально обобщенные образы, передающие сущность формы, ее «знак». Матисс создавал произведения, радующие глаз и дарящие человеку чувство отдохновения. Главное в его произведениях – это чистый, яркий цвет, выразительная линия и ритм, организующий персонажей на плоскости холста.

Анри Матисс «Танец»

Матисс «Музыка»

Кубизм. Непосредственным толчком к появлению этого направления послужили две последние выставки П. Сезанна. Его слова: «Трактуйте

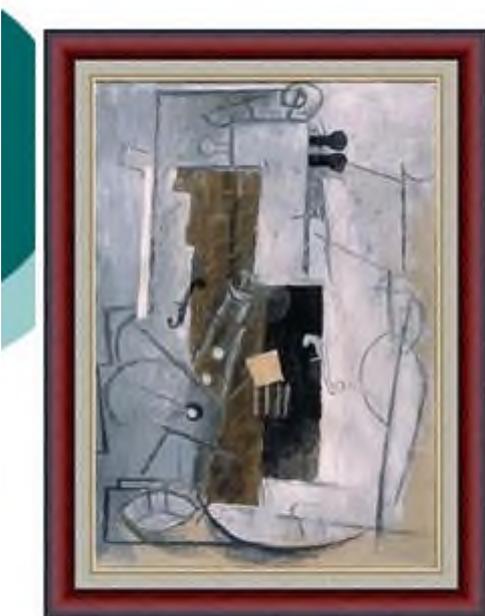
природу посредством цилиндра, шара, конуса...» можно считать эпиграфом к последующим исканиям нового направления. В результате появились сложные пирамидальные композиции, составленные из разных геометрических тел, «маленьких кубиков».

Первой работой в этом направлении стала картина **«Авиньонские девицы»** Пабло Пикассо. Он дробит тела на геометрические элементы и смело деформирует и огрубляет натуры, изображает их без каких-либо элементов светотени и перспективы.

Пикассо
«Авиньонские девицы»

Часто в произведениях кубистов использовался прием показа предмета с разных ракурсов: сверху, снизу, сбоку. Цвет и сюжет в кубизме имеет второстепенную роль, главное – рисунок, статичная конструкция и композиция.

Пикассо
«Кларнет и скрипка»

Пикассо первым применил метод коллажа в живописи. Однажды он взял клеёнку, на которой была изображена сетка плетеного стула. Вырезал кусок и приклеил его к картине. Так был создан «Натюрморт с соломенным стулом».

Позже, художники будут вводить в свои картины песок, опилки, железо, стекло, обои и т.д.

**Коллаж – изобретение Пикассо.
«Натюрморт с соломенным стулом»**

Дадаизм. Художники дадаисты занимались эпатажем публики, разрушением какой бы то было эстетики. Их искусство воспринимается как протест против печальных реалий окружающего мира. Мир, раздираемый противоречиями Первой мировой войны, предстал в творчестве дадаистов как нечто абсурдное, не имеющее смысла и не поддающееся логическому объяснению.

В абстракциях и коллажах они произвольно совмещали разные предметы, нисколько не заботясь о какой бы то ни было цельности. Дадаисты первыми сделали вещь произведением искусства, именовавшееся «реди-мейд» (готовый продукт).

«Велосипедное колесо на табуретке»

«Фонтан» - примеры «Реди-мейда»

Марсель Дюшан

«Мона Лиза с усами»

Футуризм был тесно связан с прогрессом. «Футуро» – будущее. Их искусство носило характер эпатажа, отрицания классики. Широко известны слова русского футуриста Владимира Маяковского: «Сбросим классиков с парохода современности». Искусство футуристов наполнено нигилизмом; одна из основных идей футуризма: «Новому времени – новое искусство».

Футуристы прославляли движение, машины, индустриализацию. Мечтали о создании механического человека с заменимыми частями. Футуристы создали больше манифестов, чем самих произведений.

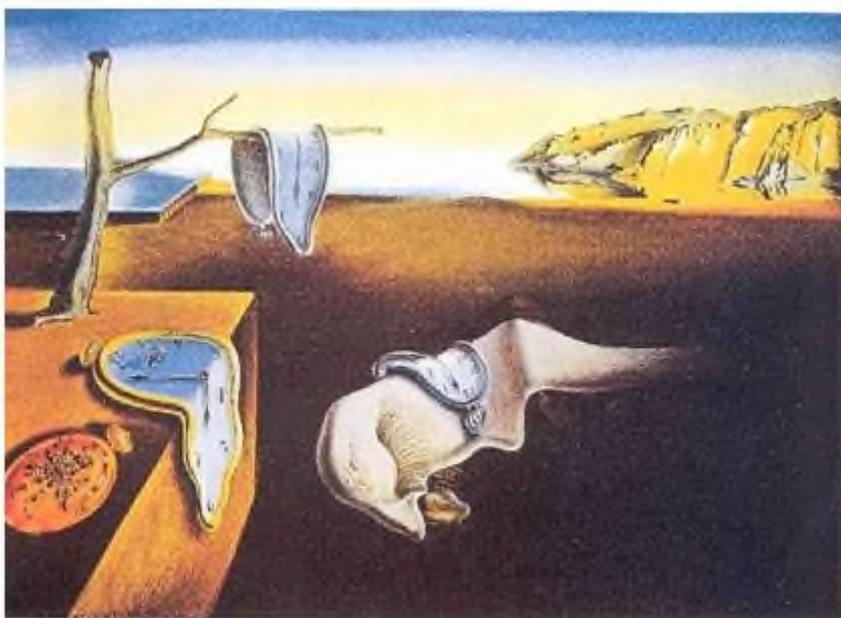
Джакомо Балла
«Динамизм собаки на поводке»

У. Боччони «Единичные формы в непрерывности пространства»

Словом **сюрреализм** (фр. «сверхреальность») обозначают все странно сочетаемое, удивительное, фантастическое, оторванное от реальности. Их искусство связано с измененным состоянием сознания, с миром снов, бреда, галлюцинаций. В основе сюрреализма лежат теория Фрейда о подсознании и его метод "свободных ассоциаций" для перехода из сознания в подсознание.

Считается, что сюрреализм возник под влиянием дадаизма. У них схожи творческие методы: реди-мейд, автоматическое письмо, совмещение в одном произведении образов, лишенных логических взаимосвязей – «сопоставление несопоставимого». Художники нередко видоизменяли природные свойства вещей: твёрдое оказывалось жидким, текучим, мягкое – окаменевшим, предметы мертвой природы неожиданным образом представляли в виде живой природы.

Дали «Постоянство памяти»

Художники дразнили и провоцировали зрителей не только картинами, но и их названиями: «Предчувствие гражданской войны, мягкая конструкция с варёными бобами» Сальвадора Дали.

**Сальвадор
Дали
«Предчувствие
гражданской
войны, мягкая
конструкция с
варёными
бобами»**

Широкую известность приобрели инсталляции Дали. Среди которых инсталляция, посвященная американской актрисе Мэй Уэст. Глазами изображения служат увеличенные фотографии картин с видами Парижа; нос - это камин с поленьями, знаменитый диван-губы. (Инсталляция — форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм)

Другие представители сюрреализма:

- **Ив Танги**
- **Хоан Миро**
- **Макс Эрнст**
- **Андре Бретон**

Абстракционизм в живописи ярко представлен творчеством **Василия Кандинского** и **Казимира Малевича**. Кандинский в своем творчестве проходит путь постепенного отказа от предметности к смелой абстракции. Свои картины Кандинский делит на «импрессию», «импровизацию» и «композицию» по степени связи с реальностью. Его работы так и называются: например «Композиция VI»

Малевич основатель **супрематизма** – разновидность абстракционизма. Суть творческого метода заключается в кредо художника: «освобождение искусства от балласта предметности». Главные составляющие творчества стали – цвет и геометрические формы. По мнению художника, в супрематистских картинах в качестве основного объема мог выступать какой-то один элемент (круг, квадрат, крест, прямоугольник), но он не исключал возможности создания и более сложных композиций с одновременным использованием нескольких геометрических фигур, парящих в пространстве.

Искусство **экспрессионизма** больше других связано с социальными катаклизмами общества. Картины экспрессионистов наполнены пессимизмом, безнадежностью, чувством одиночества человека в мире. Художники часто используют прием деформации, чтобы передать внутреннее состояние обреченности, одиночества и безысходности.

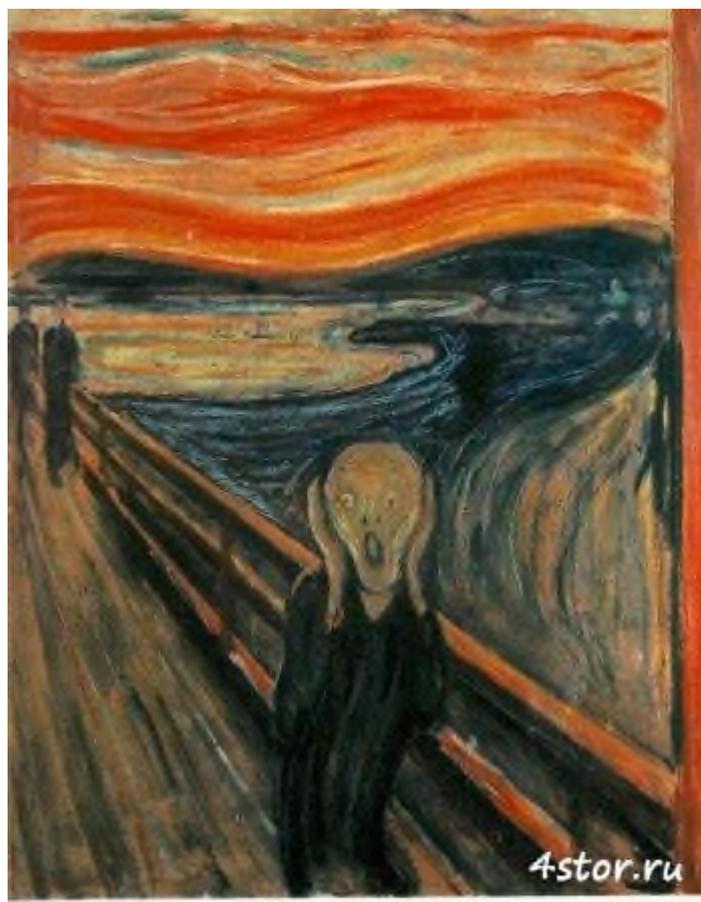
Э.Мунк «Крик»

Экспрессионисты стремились показать внутренний мир человека, его переживания, в момент предельного духовного напряжения. Стремилась выразить средством живописи тревогу, дискомфорт. Характерные черты - грубая выразительность, искажение цвета и формы, как проявление напряженного чувства

Эдвард Мунк «Крик» (Национальная галерея в Осло)

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. Многие картины Эдварда Мунка проникнуты трагическим ощущением бытия, настроением отчаяния и пессимизма. Искусствоведы называют его предтечей экспрессионизма – авангардного направления в искусстве Германии и Австрии в первые десятилетия XX века, для которого характерно не столько воспроизведение действительности, сколько выражение эмоционального состояния автора. Сам Мунк неоднократно говорил, что он изображает не то, что видит, а то, что пробуждает в нем философскую реакцию.
2. История создания произведения, автор, место произведения в его творчестве. Изначальное название, данное Мунком картине, было « («Крик природы»»). На страницах своего дневника Мунк так описывает источник своего вдохновения: «Я шёл по тропинке с двумя друзьями – солнце садилось – неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор – я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фиордом и городом – мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». Впоследствии эти впечатления легли в основу замысла полотна «Крик», написанное в 1893 г., и повторенное несколько раз в гравюре.
3. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. Средства создания художественного образа. Одинокая человеческая фигура кажется затерянной в огромном, гнетущем мире. Очертания берега намечены извилистыми линиями – пронзительными полосами желтого, красного, синего. Диагональ моста и зигзаги пейзажа придают все композиции мощнейшую динамику. Лицо человека представляется безликой, застывшей маской, которая издает вопль. Трагической гримасе лица человека противопоставлены мирные фигуры двух удаляющихся мужчин.
(Фигура на переднем плане, вероятно, изображает самого художника, не кричащего, а наоборот, защищающего себя от крика природы. В этом смысле, поза, в которой он себя изображает, может быть рефлексорной реакцией человека, старающегося спастись от сильного шума, реального или вымышленного. Есть мнение, что необычное, бесполое существо на переднем плане было скорее всего навеяно видом перуанской мумии, скрюченной в позе эмбриона, которую Мунк, возможно, видел на всемирной выставке в Париже в 1889 году. Существует также версия, что картина эта частично — плод психического расстройства; в самом деле, есть сведения, что художник страдал маниакально-депрессивным психозом. «Мунк неустанно воспроизводил „Крик“, словно таким образом пытаясь избавиться от него, — до тех пор, пока не прошёл курс лечения в клинике. С победой над психозом он потерял способность (или необходимость) делать это».)
4. Ваши впечатления. «Крик» - апогей психологического обобщения. Живопись Мунка в этой картине достигла исключительной напряженности. Художник

использовал очень скудные средства. Простейшие цветовые сочетания. Много-много линий. Примитивный пейзаж. Упрощённые фигуры. И все это в совокупности невероятным образом выражает самые глубинные человеческие эмоции. Страх и отчаяние. Гнетущее чувство одиночества. Болезненное предчувствие надвигающейся катастрофы. Ощущение собственного бессилия. Эти эмоции можно почувствовать так пронзительно, что ничего удивительного, что картину наделяли мистическими свойствами. Якобы любой, кто её коснётся, подвергается смертельной опасности.

Термины к билету № 12.

Скульптура. Офорт. Инкрустация

1. **Скульптура (ваяние, пластика)** – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют материальный трехмерный объем. Существует две классификации скульптуры. Первая:

Виды скульптуры:	
Круглая Её можно обойти и посмотреть со всех сторон	Рельеф- это выпуклое, объёмное изображение на плоскости

Вторая:

Виды скульптуры	
<ul style="list-style-type: none">• Монументальная – статуи, рельефы, памятники, связанные с архитектурой или пейзажем• Монументально-декоративная включает в себя убранство архитектурных сооружений – скульптура и рельефы, украшающая здания, мосты, фонтаны и площади.	<ul style="list-style-type: none">• Станковая скульптура имеет размеры, близкие к натуре и углубленное содержание• Скульптура «малых форм»: медали, статуэтки

В свою очередь рельеф тоже имеет свою классификацию:

Рельеф		
Барельеф (низкий рельеф), изображение выступает меньше, чем на половину объема	Горельеф (высокий рельеф), изображение выступает больше, чем на половину объема.	Контррельеф или углубленный изображение находится ниже плоскости стены

Фальконе.
Памятник Петру I (Медный всадник).
Санкт-Петербург.

Пример круглой
монументальной
скульптуры

Пример станковой
скульптуры:
К.Б.Растрелли
«Бюст Петра I»

Пример монументально – декоративной
скульптуры
Казловский «Самсон,
разрывающий пасть льву». Петергоф.

Горельеф
«Марсельеза»
Франсуа Рюда на
Триумфальной
арке Великой
армии на площади
Шарля де Голля

Углубленный или
контррельеф в
египетском
искусстве

Барельеф в
египетском
искусстве

Скульптура, высеченная из твёрдых материалов (камня, дерева) называется также **ваянием**, вылепленная из мягких материалов (глины, пластилина) – **пластикой**.

2. **Офорт** – вид печатной или тиражной графики, оттиск или **эстамп** с металлической гравировальной пластины. Доска (медь, цинк, сталь) покрывается специальным лаком, затем рисунок процарапывается с помощью офортной иглы и пластина протравливается в кислоте. Бороздки углубляются, и их впоследствии заполняет краска. Поэтому офорт относят к **гравюре глубокой печати**. Замечательными офортистами были Дюрер, Рембрандт, Гойя, Шишкин и др.

Гойя
Серия «Капричос»
«Сон разума рождает чудовищ»

Рембрандт Офорт «Три дерева»

3. **Инкрустация** – украшение предмета, сделанного из дерева, металла или камня, вставками из другого материала, обычно более ценного или просто отличающегося по фактуре и цвету.

Примеры:

Шумерские адоранты с инкрустированными глазами

Адорант – статуя молящегося, ее дарили храму. Она не имела портретного сходства.

Мебель Шарля Буля в стиле рококо.
инкрустация

