«Художественные стили XX века»

Модерн - (фр. moderne — новейший, современный)

В различных странах приняты иные названия стиля "модерн": "арт нуво" (Art Nouveau) во Франции, Бельгии, югендстиль (Jugendstil) в Германии, сецессион (Sezession) в Австрии, либерти (Liberty) в Италии, Россия и др.

Главным центром модерна стала не «художественная столица мира» тех времен — Париж, а ***Вена и Брюссель.*** Ярко проявился стиль в таких точках Европы, как провинция Нанси (Франция), города Мюнхен и Дармштадт (Германия), Барселона (Испания), Турин (Италия). Центрами архитектурного модерна в России были Москва, усадьбы Талашкино и Абрамцево.

Идея Красоты как абсолютной ценности.

1. Синтез искусств
2. Преобладание живописности над симметрией
3. Принцип «изнутри наружу»
4. Эстетизация национальной идеи

В идеале модерн должен был стать единым стилем жизни общества, создать вокруг человека единую эстетическую среду (от архитектуры жилища до деталей костюма).

Основная концепция модерна - это бесконечное экспериментирование с материалами, выявляются непредсказуемые свойства материалов и их особенности.

Одним из основных выразительных средств в искусстве модерна был орнамент, часто растительный, пронизанный экспрессивным ритмом, подчиняющий себе композицию произведения.

Характерные черты стиля Модерн – волнообразно изогнутая линия, сочетающая веяния Востока и стремление к конструктивности. Причудливо изогнутые линии декора зрительно сливаются с элементами строительной конструкции. В интерьере, его отделке, большое внимание уделяется стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращало металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов. Стилистический диапазон искусства Модерна широк, в нем можно видеть смешение элементов разных стилей. Новые сочетания в декоре необычных материалов и техник – дерево, мозаика, керамическая плитка, бронза, камень, фарфор, витраж. Мировое признание получили многие деятели искусства, творившие в этом стиле – Гоген, Климт, Мунк, Врубель и другие.

Стиль модерн получил широкое распространение в ***живописи, архитектуре, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве***. Наиболее популярное произведение художников стиля модерн считалось панно, скульпторов – рельефные скульптуры. ***Модерн***нашёл широкое применение и в моде на одежду.

Модернизм

Сюда можно отнести и фовизм, и экспрессионизм, и футуризм, кубизм, сюрреализм и др.

Модернизм провозглашает превосходство искусства над реальностью. Модернизм - это некая совокупность разных стилей, которые основаны на индивидуальности взгляда автора, на свободе его мысли и внутренних эмоций. В целом, модернизм в живописи позиционирует себя как отдельное крупное течение, которое отказалось от привычных классических традиций. Художники перечеркнули свой исторический опыт. Они пытались найти новое начало в искусстве, обновить восприятие и понимание живописи в социуме.

Основные черты модернизма:

1.Разрыв реалистических традиций

2.Отказ от изображения социальных и исторических реалий

3.Субъективизм

4.Индивидуализм

5.Протест против всякой традиции

6.Преобладающая роль формы над содержанием

7. Синтез искусств

8.Опора на иррациональное

9. Дегуманизация

10.Эстетизм, в т.ч. антиэстетизм

Авангардизм (фр. avant-gardisme - перед и стоит) - общее название художественных направлений 20 века

конец XIX — начало XX столетия

Противоречивая природа авангардизма отразилась в притяжении одних его направлений к формализму. В своих крайних формах смыкается с декадентством, модернизмом, абстрактным искусством.

Характерны поиск новых, неизвестных, часто искусственных форм и средств художественного отображения, недооценка ли полное возражение традиций и абсолютизация новаторства.

Победа словесной образности и символики над содержанием в ***поэзии и прозе,***

акцентация колорита, композиционной структуры и бессюжетность ***в живописи***,

атональность и какофония ***в музыке***,

а других, напротив, - к возражению эстетической сути искусства и утилитаризма **(*слияние искусства с производством, бытом и политической публицистикой)***

Абстракционизм –(от лат. abstractus – отвлеченный) – общее название ряда течений в изобразительном искусстве ХХ века

Абстракционизм как направление в изобразительном искусстве возник в 1910-е годы в процессе расслоения кубизма, экспрессионизма, футуризма.

США, Россия, Нидерланды, Франция и др.

Отказ от понимания искусства как подражания природе, воспроизведения форм действительности.

Порывая с традиционными формами искусства, провозглашал свободную игру линий, красок, форм, цветовых пятен. Среди родоначальников абстрактного искусства - русские художники В. В. Кандинский, К. С. Малевич, нидерландцы П. Мондриан, Т. Ван Дусбюрг.

Абстракционизм часто называют «беспредметным искусством”, он никогда не пользовался признанием у широких масс и находился в стороне от общественных проблем своего времени. Главные средства, которые используют художники этого направления это: точки, линии, плоскости, цвет.

Добиваясь декоративных эффектов, придавая цветовым сочетаниям пятен и линий особое значение, как бы отвечающее настроениям и чувствам художника.

Реализм – (*от позднелатинского – вещественный)*

19-20 вв. США, Европейские страны, Россия, страны Востока, Азии, Африка. (Мировая).

Жизненная правда в произв. подлинных реалистов согрета любовью к человеку, состраданием к его бедам и несчастьям. Человечность писателя — фактор, с трудом поддающийся учету при посредстве привычных литературоведч. категорий, но едва ли не самый необходимый для создания реалистич. шедевров. Р. не чуждается самых темных сторон жизни, но изображение ее ужасов не является самоцелью. Нравств. сила Р. проявляется в том, что даже при трагич. решении конфликтов он остается иск-вом жизнеутверждающим. Л. Толстой считал высшей целью художника создание произведения, над к-рым и через много лет будут «плакать и смеяться и полюблять жизнь» (Полн. собр. соч., т. 61, 1953, с. 100).

Жизнеутверждающая сила Р. неотделима от способности художника острее других ощущать жизнь во всей ее изменчивой полноте, мучиться ее противоречиями, отождествлять себя с наиболее страждущей частью человечества. Активность писателя выражается в умении возбудить положительные общечеловеч. нравственные стремления средствами реалистич. иск-ва. Глубинное воздействие на душу читателя свойственно, разумеется, не только реалистич. лит-ре, но др. формам иск-ва. Однако такое воздействие всегда основано на проникновении в первоистоки и первопричины жизни, вытекает из способности затронуть сокровеннейшие движения человеч. души и позвать ее к «высшим и отдаленным целям» (А. Чехов). Именно прежде всего этим и лит-ра Р., и классицизм, и романтизм, и символизм, и др. формы лит-ры рождают непосредственные эмоциональные отклики в душе читателя, обретая для него серьезное, жизненное значение. Это, в частности, приводит к тому, что всякое проникновение в глубинные вопросы жизни, игра на сокровеннейших струнах человеч. души, иногда расценивается как Р. Однако следует различать эмоц. действие произведения от конкретных форм литературы, вызвавших то или иное душевное состояние читателя.

Ведущие принципы реализма 19-20 вв.: объективное отображение существенных сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала; воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их художественной индивидуализации (т. е. конкретизации как национальных, исторических, социальных примет, так и физических, интеллектуальных и духовных особенностей);

предпочтение в способах изображения "форм самой жизни", но наряду с использованием, особенно в 20 в., условных форм (мифа, символа, притчи, гротеска);

преобладающий интерес к проблеме "личность и общество" (особенно - к неизбывному противостоянию социальных закономерностей и нравственного идеала, личностного и массового, мифологизированного сознания).

Принцип жизненной правды, которым руководствуется художник-реалист в своем творчестве, стремясь дать наиболее полное отражение жизни в ее типических свойствах. Верность изображения действительности, воспроизводимой в формах самой жизни, — основной критерий художественности.

Социальный анализ, историзм мышления. Именно реализм объясняет явления жизни, устанавливает их причины и следствия на социально-исторической почве. Иначе говоря, реализм немыслим без историзма, который предполагает понимание данного явления в его обусловленности, в развитии и связи с другими явлениями. Историзм — основа мировоззрения и художественного метода писателя-реалиста, своего рода ключ к познанию действительности, позволяющий соединить прошлое, настоящее и будущее. В прошлом художник ищет ответы на актуальные вопросы современности, а современность осмысливает как результат предшествующего исторического развития.

Соцреализм

Советский Союз, с 1934 года до 1960-ых годов

На первом Всесоюзном съезде советских писателей было объявлено принятие Соцреализма, который был призван упорядочить работу "инженеров человеческих душ". Главным постулатом соцреализма стала ***партийность, социалистическая идейность.***

В соцреализме обязательным было объективное отображение действительности, а главный герой любого произведения должен непрерывно развиваться.

В качестве единственного художественного метода признавался социалистический реализм, принципы которого впервые были сформулированы в "Уставе Союза писателей СССР" (1934). Эстетическое понятие "реализм" было волюнтаристски соединено с политическим определением "социалистический", что на практике вело к подчинению литературы и искусства принципам идеологии и политики, к выхолащиванию самого содержания искусства. Соцреализм являлся универсальным методом, предписанным, помимо литературы, музыке, кино, изобразительному искусству и даже балету. Под его флагом прошла целая эпоха в отечественной культуре.

Все виды искусства, в том числе и балет, литература, киноискусство.

Примитивизм - явление в искусстве 20 века

Идея изображения повседневности или фантазии с забавными фигурками с сочетанием ярких красок.

Творчество художников – любителей или так называемых “художников выходного дня”. Их картины изображают повседневную жизнь или фантазии с неуклюжими и забавными человеческими и звериными фигурами, не заботятся о перспективе, но сочетания цветов очень красивы, а простота и непосредственность придает им большое обаяние.

Кубизм – разновидность абстракционизма(направление в искусстве)

Начало 20-го века, продолжался до 1960-ых годов.

Появился во **Франции.** Основатель: французский художник испанского происхождения Пабло Пикассо.

Попытки создать новые перспективы, раскладывая объект на геометрические формы. Передает идею упрощения предметом до геометрических форм – шара, цилиндра, призмы, куба, поэтому их творчество в усмешку называли “искусство кубиков”.

Кубисты отказались от свойственных импрессионистам форм передачи цвету и света и пытались создать новые формы многомерной перспективы, раскладывая объект на геометрические формы (круги, полукруги, треугольники, кубы). При этой перспективе объект изображался с разных сторон, даже невидимых, что давало возможность понять его внутреннее содержание. Примером кубизма могут быть картины П. Пикассо «Авиньйонские девушки» «Скрипка», Ж. Брака — «Дом в Естаци». Прославляли современный город, развитие техники. Пикассо и Брак, уделяли главное внимание рисунку, композиции, которая предусматривала геометрическую деформацию с незначительным использованием цвета. Мир, который создавался в картинах, был гранёным и беспокойно угловатым, пробовали изображать один и тот же предмет с разных сторон одновременно.

Супрематизм

(от лат. supremus - высший, высочайший; первейший;

последний, крайний, видимо, через польское supremacja -- превосходство, главенство) Направление авангардного искусства

В первой трети XX века, Россия. Создателем, главным представителем и теоретиком которого был русский художник Казимир Малевич в 1913 году.

Разноцветные композиции комбинации должны были выразить абсолютные “высшие” начала реальности, постигнутые интуицией художника.

Композиции супрематизма организуются из разноцветных плоскостей, имеющих форму квадрата, прямоугольника, круга, треугольника, креста. Такие комбинации должны были выразить абсолютные “высшие” начала реальности, постигнутые интуицией художника.

Футуризм - (от лат. futurum - будущее) литературно-художественное течение в искусстве

Название (от латинского "футурум" - "будущее") особого модернистского течения в европейском искусстве

1910 – 1920 годы

Футуризм зародился в Италии. Европа, Россия.

Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал ***идею разрушения культурных*** стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего.

Важной художественной ***идеей футуризма стал поиск пластического выражения стремительности движения как основного признака темпа современной жизни.***Русская версия футуризма носила название кубофутуризм и была основана на соединении пластических принципов французского кубизма и европейских общеэстетическиx установок футуризма

В своем стремлении создать "искусство будущего", футуристы встали в позу отрицания традиционной культуры с ее нравственными и художественными ценностями. Ими был провозглашен культ машинной урбанизированной цивилизации - больших мегаполисов, высоких скоростей, движения, силы и энергии. Футуризм имеет некоторые родственные черты с кубизмом и экспрессионизмом. Используя пересечения, сдвиги, наезды и наплывы форм художники пытались выразить дробящуюся множественность впечатлений современного им человека, городского жителя. поиск новых, неизвестных, часто искусственных форм и средств художественного отображения, недооценка ли полное возражение традиций и абсолютизация новаторства. Футуризм, порожденный духовной атмосферой 20 века с его грандиозными катаклизмами, иллюстрирует не только противоречие между разными системами и техниками композиции, но и борьбу мировоззренческих позиций. Одни теоретики и практики авангардизма декларируют создание элитарного искусства, далекого социальным задачам, другие, напротив, ищут принципиально новые выразительные средства для передачи настроений социального протеста, революционного содержания. Выделился главным образом не в законченных формах, а в тенденциях к вытеснению традиционных тем, сюжетов и принципов композиции, гипертрофии условности, сильной (звуковой, цветовой, пластичной и другой) экспрессивности. Характеризуется также разрушением объективно обусловленных границ между видами и жанрами (проникновение поэзии и музыки в прозу и "прозаизация" поэзии, перенесение принципов музыкальной композиции на литературу и изобразительное искусство).

Дадаизм

(происхождение неясно: франц.dada – “игрушечный конёк”, или итал. dada –“мама”, или рус. и румын. –“ладно”, или детский лепет)

Во время Первой Мировой войны в Швейцарии. 1916-1922. Германия, Франция.

Творческой установкой дадаистов стали провокативность, желание шокировать публику, стремление к разрушению традиционных эстетических норм (подражание «заборным» каракулям, комбинации произвольно выбранных предметов, наклейки на живописный холст и др).

Движение было откровенно нигилистическим, не столько направлением в искусстве, сколько интеллектуальным бунтом, что нашло выражение главным образом в различных акциях, мистифицирующих публику и провоцирующих её на ответную реакцию возмущения. Дадаисты отвергали планомерное построение произведений искусства, канонизировали случайность, прибегали к приёмам пародии на творчество и разрушения художественной формы.

Экспрессионизм(от лат. expressio – выражение) – течение в литературе и искусстве

Начало 20 века, особенно ярко проявилось в Германии и Австрии.

Идейной основой экспрессионизма стал протест против уродливого мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства крушения надежд. Течение провозгласило единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его выражение - главной целью искусства.

Иногда этому понятию придается более широкий смысл – им обозначают совокупность явлений в искусстве конца 19-20 вв., выражающих тревожное болезненное мироощущение, присущее периодам социальных кризисов и беспокойств. Гротескная изломанность, иррациональность образов. Он получил яркую антивоенную и антиимпериалистическую окраску.

Неопластицизм- одна из ранних разновидностей абстрактного искусства.

Создан к 1917 году нидерландским живописцем П. Мондрианом и другими художниками входившими в объединение "Стиль".

Неопластицизм предполагал выйти за рамки индивидуальности чтобы достигнуть универсализма и создать, таким образом новую картину мира.

Для неопластицизма характерно, по словам его создателей, стремление к "универсальной гармонии", выразившееся в строго уравновешенных комбинациях крупных прямоугольных фигур, четко разделенных перпендикулярными линиями черного цвета и окрашенных в локальные цвета основного спектра (с добавлением белого и серого тонов). Главной чертой неопластицизма было строгое использование выразительных средств. Для построения формы неопластицизм допускает лишь горизонтальные и вертикальные линии. Пересечение линий под прямым углом - первый принцип. Около 1920 к нему добавился второй который убирая мазок и подчеркивая плоскость ограничивает цвета красным синим и желтым, т.е. тремя чистыми основными цветами к которым можно добавить только белый и черный.

Изобразительное искусство

Сюрреализм - (от фр. surrealisme, буквально - сверхреализм)

1920-ые годы 20 века. Европа, Россия, США.

Сюрреализм, который рассматривал мир как нагромождение кошмаров. Признанным лидером сюрреализма является С. Дальше. Известны его картины “пылающая жирафа” (1935), “Постоянство памяти” (1931). П. Пикассо – композиция “Герника” (1937). Провозгласило источником искусства сферу подсознания, инстинкты, сновидения, галлюционации, а его методом – разрыв логических связей, заменённых свободными ассоциациями.

Главная черта сюрреализма – парадоксальная алогичность, сочетания предметов и явлений, которым виртуозно придаётся видимая предметно-пластическая достоверность.

Литература, изобразительное искусство

Арт деко - (фр. art deco) - стилевое течение в искусстве

Страны Зап. Европы и Америки 2-й четверти 20 в.

Экзотический и яркий, стиль Арт деко - самый загадочный стиль XX столетия.

Характерно:

сочетание монументальных утяжеленных форм с изощренным украшательством;

сочетание элементов стиля модерн, кубизма и экспрессионизма;

использование выразительных форм "технического дизайна" (в основном материалы и стилистика модных "обтекаемых форм", заимствованная у новейших моделей автомобилей и локомотивов).

Получило название от Международной выставки декоративного искусства и промышленности (Париж, 1925), которая явилась отправным пунктом его распространения и развития.

Он мгновенно покорил весь мир и до сих пор остается источником вдохновения для дизайнеров. Не случайно Армани свою последнюю Casa-коллецию 2005/2006 годов сделал в лучших традициях Арт деко.

Гиперреализм (фотореализм) - стиль в живописи и скульптуре,

Гиперреализм возник в США в середине 20 века.

Главная цель гиперреализма -показать действительность.

Основан на фотореализации объекта.

Конструктивизм - направление

в советском искусстве 20-х гг. ХХ в.

Показной роскоши конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми

Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу конструирования окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево.

Искусство

Оп-арт(от англ. ор art, сокращение от optical art - оптическое искусство) - неоавангардистское течение в изобразительном искусстве, одна из поздних модификаций абстрактного искусства. В оп-арте эффекты пространственного перемещения, слияния и "парения" форм достигались введением резких цветовых и тональных контрастов, ритмических повторов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий.

Ташизм(от фр. tache - пятно) - одно из названий направления в абстракционизме.

1950-ые годы

Выражение бессознательной активности художника.

Живопись пятнами, которые: не воссоздают образов реальности; наносятся на холст быстрыми движениями руки без заранее обдуманного плана; выражают бессознательную активность художника. Наиболее яркие представители стиля: Жорж Матье, Ханс Хартунг, Воле, Пьер Сулаж, Жан Базен, Эмилио Ведова, Асгер Йорн.

Живопись

***Поп- Арт* –**(от англ. pop art – популярное, общедоступное искусство или от pop - отрывистый звук, лёгкий хлопок)

50-60 гг. ХХ в **Поп-арт** получил распространение со 2-й половины 1950-х гг. в США.

Буквально:

искусство, производящее взрывной, шокирующий эффект - неоавангардистское направление в изобразительном искусстве.

Для этого течения характерны использование и переработка образов массовой (популярной) культуры. Художники этого направления воспроизводят буквально типичные предметы современного быта (вещи домашнего обихода, упаковку товаров, фрагменты интерьеров, детали машин...), популярные печатные изображения известных личностей, вырезки из газет или включают эти предметы и изображения в композиции. Самые известные художники поп арта: Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг и Энди Уорхол.

Изобразительное искусство

Вортицизм - направление английского авангарда. Название вортицизм обязано своим происхождением замечанию итальянского футуриста Умберто Боччони о том, что любое творчество рождается из вихря чувств (по-итальянски вихрь - vortizto).

Англия. Основано Уиндемом Льюисом в 1914 году. Он не дожил до окончания первой мировой войны.

Стремился передать процесс движения

Подобно футуризму, вортицизм - резкий, угловатый и очень динамичный стиль.

Живопись, скульптура.

Символизм - (от греч. “симболон”- “знак”, “символ”) направление в искусстве

Европа, Россия, 1870-1910-х гг.

Сосредоточено преимущественно на художественном выражении посредством символа интуитивно постигаемых смутных, часто изощренных чувств и видений. направление в литературе и искусстве Европы конца 19-начала 20 в . Особенностями его являются многозначность образов, игра метафор и ассоциаций. Представляя разные стили эпохи (поздний романтизм, академизм, постимпрессионизм, модерн) мастера этого направления считали искусство символом непознаваемого, мира видений и грёз.

Философско-эстетические принципы символизма восходят к сочинениям А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, творчеству Р. Вагнера.

Стремясь проникнуть в тайны бытия и сознания, узреть сквозь видимую реальность сверхвременную идеальную сущность мира ("от реального к реальнейшему") и его "нетленную", или трансцендентную, Красоту, символисты выразили неприятие буржуазности и позитивизма, тоску по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых социально- исторических сдвигов.

В России символизм нередко мыслился как "жизнетворчество" - сакральное действо, выходящее за пределы искусства. Основные представители символизма в литературе -- П. Верлен, П. Валери, А. Рембо, С. Малларме, М. Метерлинк, А. А. Блок, А. Белый, Вяч. И. Иванов, Ф. К. Сологуб; в изобразительном искусстве: Э. Мунк, Г. Моро, М. К. Чюрленис, М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов; близко к символизму творчество П. Гогена и мастеров группы "Наби", графика О. Бердсли,

работы многих мастеров стиля модерн.