

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Модернизм (итал. modernismo — «современное течение»; от лат. modernus — «современный, недавний») — **общность направлений искусства конца XIX — начала XX века, признаком которых можно считать разрыв с предшествующей художественной традицией, стремление к новому, условность стиля и непрерывное обновление художественных форм.**

Модернизм был основным направлением в западноевропейской культуре XX века, проявив себя в различных видах искусств. Во второй половине XX века он был скорректирован, подвергнут последовательной критике и вытеснен другими художественными концепциями. В частности — идеологией и философией постмодернизма.

Важно обратить внимание на различие двух терминов — «модернизм» и «модерн», близких по звучанию в русском языке. «Модерн» обозначает художественный стиль конца XIX — начала XX века (ар нуво, югендстиль, сецессион и др.), он связан с использованием асимметричных изогнутых линий и стилизованных растительных форм (см. рис.1).

Рис. 1. Плакат.

«Модернизм» — широкое направление в культуре XX века, связанное с абстрактными и авангардными течениями, ориентированное на преодоление устоявшейся художественной традиции и построенное на последовательном стремлении к новизне.

Модернизм в изобразительном искусстве

Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве второй половины XIX — середины XX столетия. **Наиболее значительными модернистскими направлениями** были импрессионизм, экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм. А также **более поздние течения** — абстрактное искусство (см. рис. 2), дадаизм (см. рис. 3), сюрреализм (см. рис. 4).

Рис. 2. Абстрактное искусство.

Рис. 3. Дадаизм.

Рис. 4. Сюрреализм.

В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы, отвергнутые жюри Парижского 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 языка, нередко сопровождающиеся эпатажем и определенным вызовом устоявшимся канонам. В первой половине XX века развитие модернизма было связано с развитием школы Баухаус и распространением идей Нового видения.

Модернизм в литературе

В литературе модернизм пришёл на смену классическому роману. Вместо жизнеописания читателю стали предлагать литературные интерпретации различных философских, психологических и исторических концепций (не путать с психологическим, историческим и философским романом, являющимися классическими), появился стиль, названный Поток сознания (англ. Stream of consciousness), характеризующийся глубоким проникновением во внутренний мир героев. Важное место в литературе модернизма занимает тема осмысления войны, потерянного поколения.

Главными предтечами модернизма были: Достоевский (1821—81) (Преступление и наказание (1866), Братья Карамазовы (1880); Уитмен (1819—92) (Листья травы) (1855—91); Бодлер (1821—67) (Цветы зла), А. Рембо (1854—91) (Озарения, 1874); Стриндберг (1849—1912), особенно его поздние пьесы.

Философами, повлиявшими на писателей модернистов, были Фридрих Ницше, Анри Бергсон, Уильям Джеймс, и другие. Сильное влияние оказал также Зигмунд Фрейд и Карл Юнг.

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 конца 1900-х/начала 1920-х годов и по 1970-е—1980-е годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые тенденции. Появление модернизма связывают с социальными изменениями в социальной среде того времени. Он отразил настроения, взгляды и вкусы людей, которые в XIX веке совершили настоящий промышленный переворот. Этими людьми были банкиры, промышленники и купцы, именно для них и была создана данная культура. В обиходе модерн получил название «стиль миллионеров».

В специальной литературе термину «архитектурный модернизм» соответствуют английские термины «modern architecture», «modern movement» или же «modern», употребляемые в том же контексте. Выражение «модернизм» употребляется иногда как синоним понятия «современная архитектура»; или же как название стиля (в англоязычной литературе — «modern»).

Основные представители архитектурного модернизма — это пионеры современной архитектуры Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Рихард Нойтра, Людвиг Мис ван Дер Роэ, Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Оскар Нимейер, а также некоторые другие.

Модернистские течения в искусстве

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

Футуризм

Графический стиль футуризма следует из теории о том, что энергию Вселенной в живописи и графике нужно изображать как динамическое ощущение, что движение и свет разрушают целостность твердых тел и постоянно трансформируют реальность.

Ган и Телингер создавали шрифтовые композиции, которые самой своей формой иллюстрировали текст — типографика несла содержательную и эмоциональную нагрузку.

Родченко создавал визуальные образы, притягательные своей напряженной геометрией, яркими цветами и броской типографикой (см. рис. 5-8).

Рис. 5. Плакат Родченко.

РЕЗИНОТРЕСТ

ЗАЩИТНИК В ДОЖДЬ И СЛЯКОТЬ

БЕЗ ГАЛОШ

ЕВРОПЕ

СИДЕТЬ И ПЛАКАТЬ

Рис. 6. Рекламный плакат Родченко.

Государственный
Универсальный Магазин

ГДЕ И КАК ?

ДОСТАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ТРУБОЧНЫЙ ТАБАК

СООБЩАЕМ
ЧТОБ ВАС НЕ МУЧИЛА ДУМА-
ТОЛЬКО **ВГУМЕ**
И ОТДЕЛЕНИЯХ **ГУМА!**

Рис. 7. Рекламный плакат Родченко.

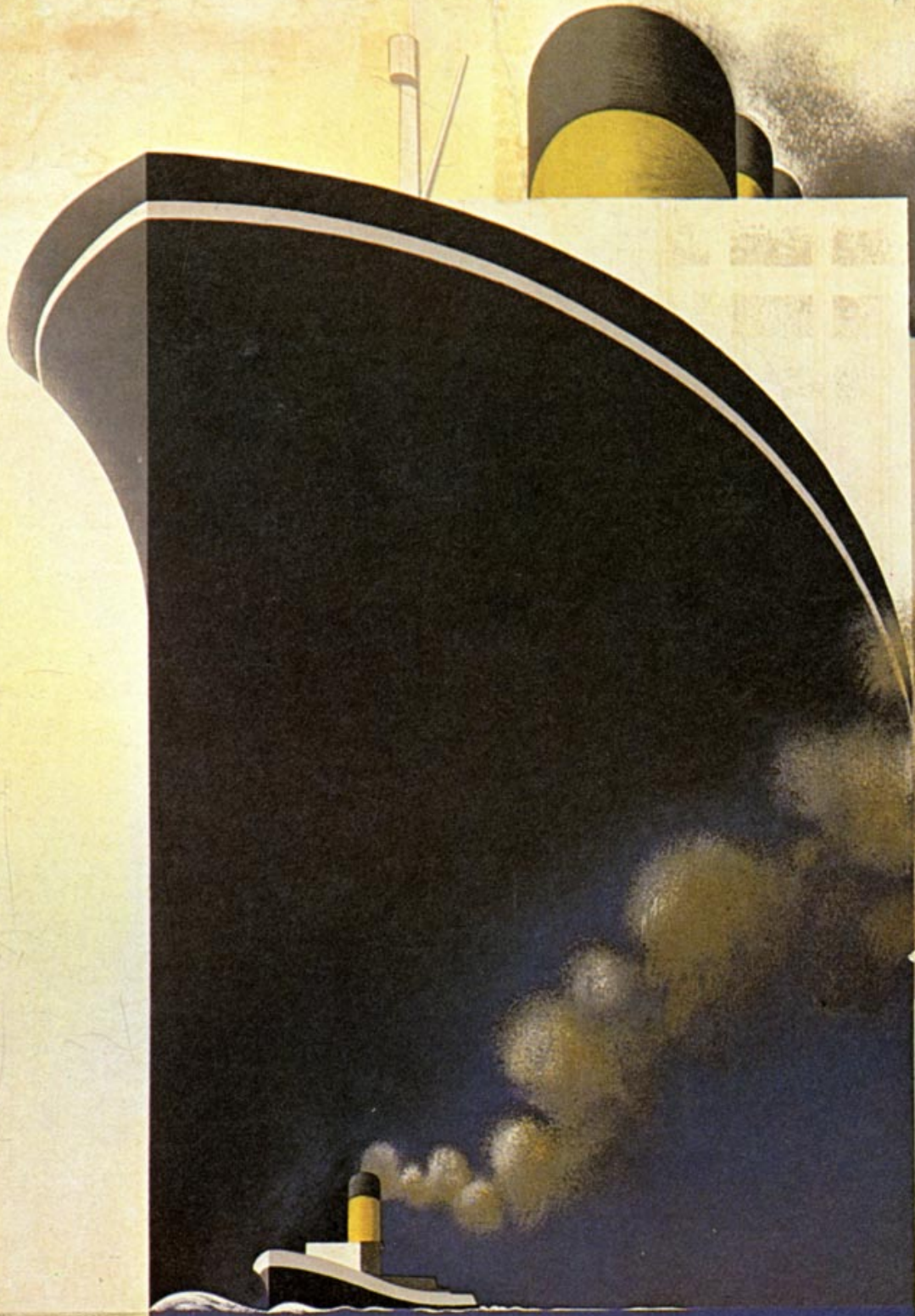
Рис. 8. Рекламный плакат Родченко.

Художественное движение футуристов подчеркивало превосходство технологий, скорости и промышленности в постоянно меняющемся мире. Дизайнеры и иллюстраторы сфокусировали свои усилия на том, чтобы дать представление о движении и масштабах своих проектов. Градиенты и текстуры в 3D-стиле также

стали популярными, помогая плакатной работе стать еще более погруженными и большими, чем жизнь (см. рис. 9).

L'AMERIQUE DU SUD

A. M. JYSSANDRE

PAR LE PAQUEBOT

"L'ATLANTIQUE"

sur MARC BRONCH - 1920

Рис. 9. Плакат "L'Atlantique" А. М. Кассандра, **1931 г.**

Конструктивизм

Конструктивизм — своеобразный стиль, главными изобразительными элементами которого стали гротескный шрифт и комбинация графики с фотомонтажом (см. рис. 10).

Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.

DINO TERRA L'AMICO DELL'ANGELO

FOTOMONTAGE
V. PALADINI

EDIZIONI DE "LA RIVISTA DENTATA"

колл. авт.: Е.П. Львова, Д.В. Сарабьянов, Е.П. Кабкова и др.: Мировая

Литература художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. - СПб.: Питер, 2007

Конструктивизм — направление, которое, прежде всего, связывают с архитектурой, однако, такое видение было бы однобоким и даже крайне неверным, ибо, прежде, чем стать архитектурным методом, конструктивизм существовал в дизайне, полиграфии, художественном творчестве. Конструктивизм в фотографии отмечен геометризацией композиции, съёмкой в головокругительных ракурсах при сильном сокращении объёмов (см. рис. 11). Такими экспериментами занимался, в частности, Александр Родченко.

Рис. 11. Конструктивизм в фотографии.

В графических видах творчества (плакат и пр.) конструктивизм характеризовался применением фотомонтажа вместо рисованной иллюстрации, предельной геометризацией, подчинением композиции прямоугольным ритмам. Стабильной была и цветовая гамма: чёрный, красный, белый, серый с добавлением синего и жёлтого (см. рис. 12).

Рис. 12. Конструктивизм в фотографии.

В области моды также существовали определённые конструктивистские тенденции — на волне общемирового увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, советские модельеры тех лет создавали подчёркнуто геометризованные формы (см. рис. 13).

Рис. 13. Конструктивизм в моде.

Среди модельеров выделяется Варвара Степанова, которая с 1924 года вместе с Любовью Поповой разрабатывала тканевые рисунки для 1-й ситценабивной фабрики в Москве, была профессором текстильного факультета ВХУТЕМАСа, проектировала модели спортивной и повседневной одежды (см. рис. 14).

Рис. 14. Разработки спортивной одежды В. Степановой.

Самой известной фотомоделью тех лет была знаменитая Лиля Юрьевна Брик (см. рис.15).

Рис. 15. Фотомодель Л.Ю.Брик.

Вортицизм

Вортицизм (англ. *Vorticism*) — направление авангардистского искусства начала XX столетия в Англии, близкое к футуризму.

Вортицизм представлял собой исключительно английское культурное явление, английскую ветвь модернизма, и в равной степени противостоял как импрессионизму, так и классической художественной традиции. Предтечей вортицистов был английский художник Роджер Фрай, проложивший им дорогу своими выставками «Мане и пост-импрессионисты» в 1910 году и «Вторая пост-импрессионистская выставка английских, французских и русских художников» в 1912 году.

Большое влияние на формирование вортицизма оказал итальянский футуризм. В 1910 году в Лондон приезжает Ф. Т. Маринетти и выступает с лекциями о футуризме в женском Лицеум-клубе (Lyceum Club for Women), а в 1912 году лондонская галерея Саквилл становится вторым местом, где расположилась большая футуристическая передвижная выставка.

В 1914 году несколько английских художников, среди которых были Перси Уиндхем Льюис, Лоуренс Аткинсон, Дэвид Бомберг и поэт Эзра Паунд, создают художественное объединение, основанное на понимании решающей роли индустриального процветания и мегаполисов в будущем европейской цивилизации. Печатным органом этого художественного направления, просуществовавшего 2 года, был выпускавшийся Льюисом журнал *Blast* (см. рис. 16), выходивший дважды — в июле 1914 и в июле 1915 года. Паунд был идейным вдохновителем течения.

Рис. 16. Обложка журнала Blast (июль 1915 г.)

Вортицизм боролся с реалистическими тенденциями в живописи, отрицал моральный аспект искусства и настаивал на автономности каждого художественного творения. Кроме этого, вортицисты были антагонистами французской художественной школы и считали себя представителями нордического английского искусства. По их мнению, в духе

современности чувствовался особый ритм, рождённый ураганом перемен. В то же время вортицисты видели всеобщий прогресс не в скоростных измерениях новых автомобилей и самолётов, а в изменении функциональных структур и внутренней организации общества. Свои работы представители вортицизма рассматривали как свой спор с современной индустриальной цивилизацией, в которой человек чувствует себя пленённым огромными городами и массовыми производственными производствами. Преклонение перед механическим движением, практикуемое итальянскими футуристами, вортицисты отклоняли как сентиментальный романтизм. Вортицизм как художественное течение угасло ко времени окончания Первой мировой войны.

Список литературы

1. Е.П. Львова, Д.В. Сарабьянов, Е.П. Кабкова и др.: Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. - СПб.: Питер, 2007
2. Конструктивизм в советском плакате; Контакт-Культура - М., 2014. - 24 с.
3. Конструктивизм в советском плакате / Soviet Constructivist Posters; Контакт-Культура - М., 2005. - 240 с.
4. Советский политический плакат; Контакт-Культура - Москва, 2013. - **365** с.
5. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие.
6. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства.
7. Ильина, Т. В. История искусства : учебник для СПО / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с.
8. Жуковский, В. А. О литературе и искусстве. Избранное / В. А. Жуковский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с.
9. Власов В. Г. Стили в искусстве. - М., 2000 г.
10. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Под редакцией В. А. Колмакова - М., 1984 г.