

Содержание:

Image not found or type unknown

Введение

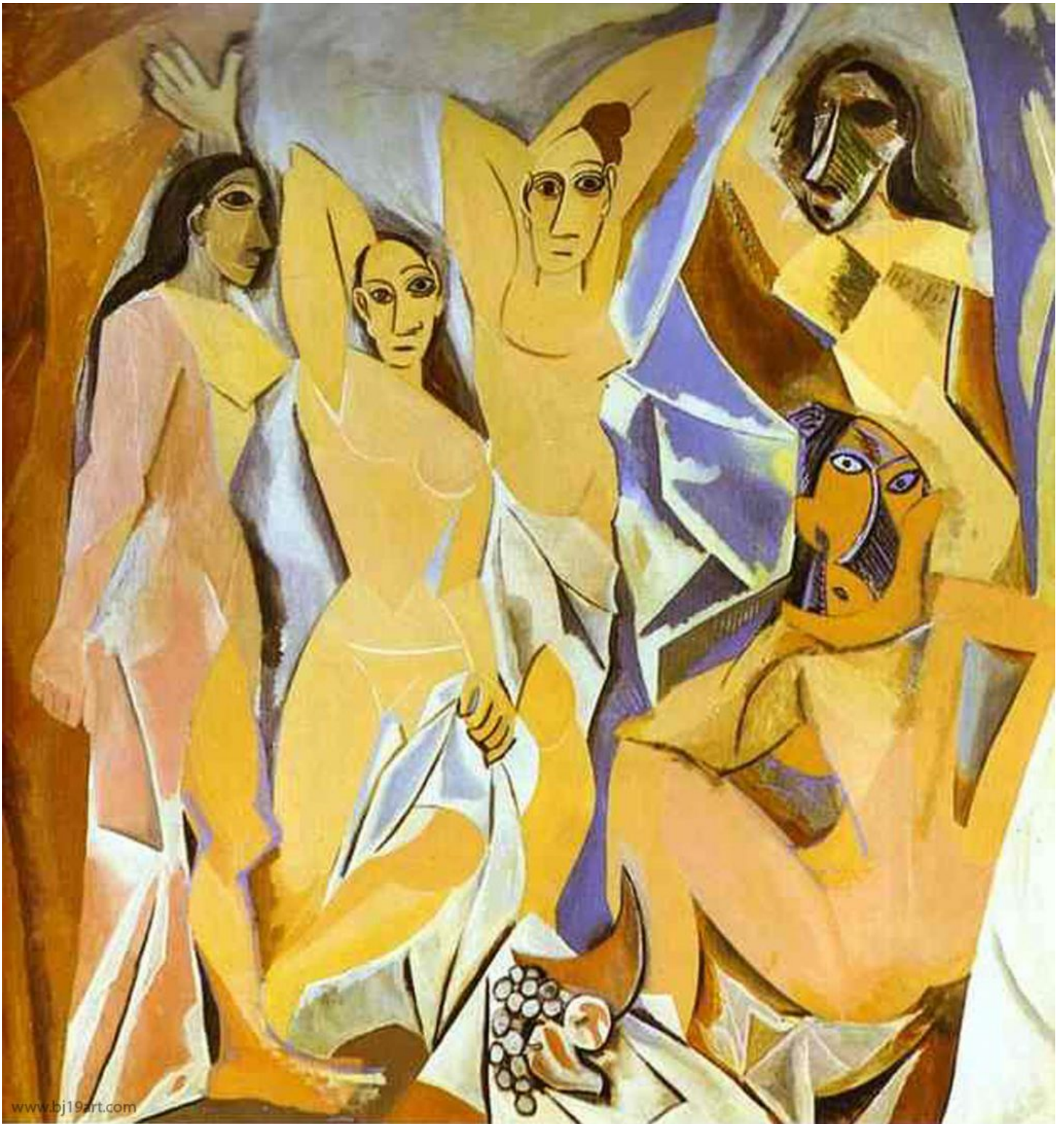
Из-за появления новых технологий, таких как фотография, автомобиль, кинематография и самолет, художники почувствовали необходимость более радикального подхода, новую перспективу, которая расширила бы возможности искусства, такие как новые технологии, расширила границы коммуникации и путешествия. Эта новая перспектива называлась кубизмом, также известной как первый абстрактный стиль современного искусства.

Динамизм футболиста (1913) - **Умберто Боччиони (1882 - 1916)**

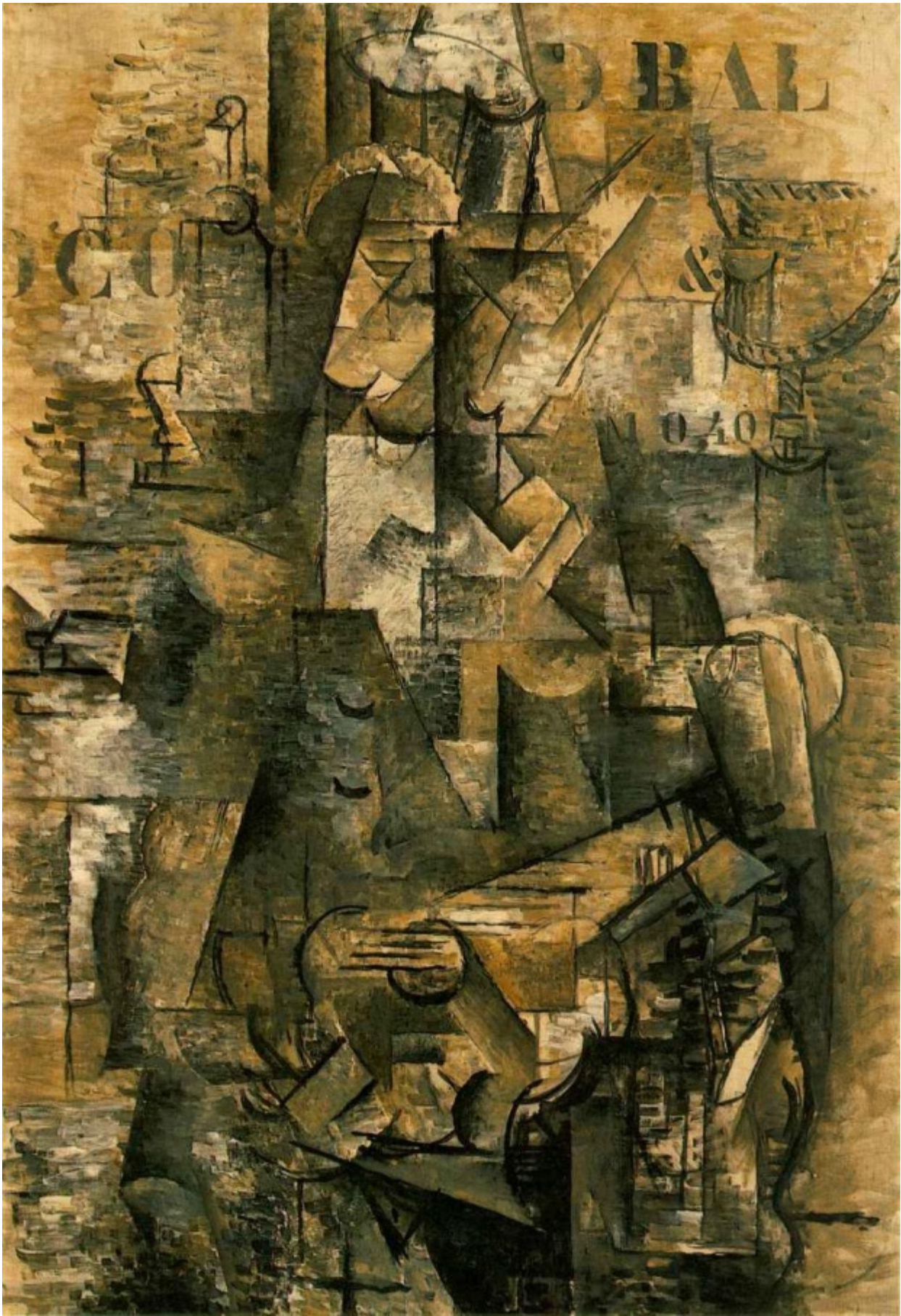
Кажется, есть разные мнения относительно момента, когда кубизм начался. Некоторые говорят, что 1907 год является отправной точкой. Это был также год, когда Пикассо был представлен поэтом Жорж Брак. Эти два великих живописца разработали свои идеи о кубизме в **1907 году в Париже**, и широко известно, что их отправной точкой был общий интерес к более поздним картинам Павла Сезанна.

Les Femmes d'Alger (1907) - **Пабло Пикассо (1881 - 1973)**

В том же году, перед встречей с Браком, Пикассо завершил картину «Les Femmes d'Alger» в своем многоквартирном доме в Монмартре, который назывался «Bateau Lavoir». Эта работа очень важна, потому что считается картиной, которая предсказывала будущее развитие кубизма. Наряду с влиянием Сезанна появился новый поиск из-за предложений африканской скульптуры.

Le Portugais / The Emigrant (1911 - 1912) - **Жорж Брак (1882 - 1963)**

Кубистские художники отвергли унаследованную концепцию, согласно которой искусство должно копировать природу или что они должны принимать традиционные методы перспективы, моделирования и ракурса. Вместо этого они хотели подчеркнуть двумерность холста. Таким образом, они уменьшили и переломали объекты в геометрические формы, а затем перестроили их в неглубоком, рельефном пространстве. Они также использовали несколько или контрастных точек зрения.

Скрипка и стекло (1915) - **Хуан Грис (1887 - 1927)**

Каковы были фазы кубизма?

В развитии кубизма было три этапа: фасет или предкубизм , аналитический кубизм и синтетический кубизм , хотя некоторые из них делят движение только в аналитическом и синтетическом кубизме.

1. Первый этап кубизма - предкубизм

Первая фаза, которая также была известна как предкубизм, продолжалась до 1910 года, и она находится под сильным влиянием Сезанна и его знаменитой характеристики воспроизводства природы в картинах с использованием цилиндров, сфер и конусов. В этот период Пикассо и Брак изображали персонажей, пейзажи и натюрморты. Они не были удовлетворены попытками отказаться от перспектив и начали стремиться к уменьшению мотивов к фундаментальным геометрическим формам.

Натюрморт с креслом (холст, масло, 1912) -**Пабло Пикассо (1881-1973)**

2. Второй этап кубизма - аналитический кубизм

Аналитический кубизм считается одной из основных отраслей кубизма и был разработан в период 1910-1913 гг. По сравнению с синтетическим кубизмом, на этой фазе кубисты «анализировали» естественные формы и сводили их к основным геометрическим частям, чтобы создать двумерную плоскость изображения.

На этом этапе цвет был почти несуществующим, за исключением случаев, когда художники использовали монохроматические схемы, которые включали синий, серый и охра. Аналитические кубисты больше сосредоточились на таких формах, как сферы, цилиндры и конусы, представляющие естественный мир. Из-за этих особенностей работы, созданные Пикассо и Браком, имели стилистическое сходство.

Скрипка и кувшин (1910) - **Жорж Брак (1882 - 1963)**

3. Третья фаза кубизма - синтетический кубизм

Последнее движение кубизма и второе как важное значение, Синтетический кубизм был разработан Пикассо, Браком, Хуаном Грисом и другими в период 1913-1919 гг. Это движение кубизма характеризовалось внедрением различных поверхностей, текстур, папьевого коллектора, элементов коллажа и большого разнообразия объединенных предметов. Это было первое введение коллажных материалов в качестве важного ингредиента прекрасных произведений искусства.

Натюрморт с мандолиной и гитарой (1924) - **Пабло Пикассо (1881 - 1973)**

По сравнению с аналитическим кубизмом, который был анализом предметов (вытягивая их в плоскости), синтетический кубизм фактически толкает несколько

объектов вместе. Менее чистый, чем аналитический кубизм, это движение имеет меньше Фланарного схематизма и меньше затенения, создавая плоское пространство.

Влияние африканского искусства на кубизм

Художники кубистского движения считали, что традиции западного искусства были переоценены, а средство, которое они применяли для оживления своей работы, заключалось в том, чтобы опираться на выразительную энергию искусства из других культур, особенно из африканского искусства.

Считается, что вдохновение для перекрестных ссылок искусства, которое исходит из других культур, принадлежит Полью Гоину, французскому художнику-импрессионисту. Его отпечатки и картины были вдохновлены родными культурами Таити и Маркизских островов, где он провел последние годы.

Глава женщины (1907) - **Пабло Пикассо** и справа: **Дэн Маск**

Спорным элементом раннего кубизма было гротескное лицо, вызвавшее африканские маски. Преувеличенные черты этих масок были отличительной чертой кубизма. Художники пытались взаимодействовать с элементами в своих произведениях и создавать своего рода отрыв в технике, что приводило к гротескным, преувеличенным формам.

Каковы наиболее важные характеристики **кубизма** ?

В кубизме отбрасываются пропорции, органическая целостность и непрерывность жизненных образцов и материальных объектов. Некоторые критики говорили, что полотно художника напоминало поле из битого стекла.

Разрушение объектов в фокусе на геометрические острые угловые фигуры и геометрически-аналитический подход к цвету и форме крестили движение в «кубизм». На самом деле, несмотря на то, что в то время могли сказать некоторые порочные критики, более пристальный взгляд на кубистские произведения раскрывает очень методичную деконструкцию в трехмерные затененные грани, некоторые из которых вытесняют другие выпуклости.

Баргерман (1919) - **Фернан Леже (1881 - 1955)**

Кубизм рассматривает «весь» образ, воспринимаемый сетчаткой, искусственный и условный, основанный на влиянии прошлого искусства. Это движение отвергает эти образы и признает, что перспективное пространство является иллюзорным и рациональным изобретением или системой знаков, которая исходит от искусства эпохи Возрождения.

Фабрика, Орта де Эббо (1909) - **Пабло Пикассо**

В кубистских работах, вместо образа внешнего мира, нам дается собственный мир, аналогичный природе, но построенный на разных принципах. Кубисты стремятся воспроизвести разные перспективы одновременно, как они могут быть замечены мысленным взором. Он пытается имитировать способность ума абстрагироваться и синтезировать свои разные впечатления от мира в новые целые.

Каковы основные области, где появился кубизм?

1. Кубизм в живописи

Пикассо и Браку приписывают создание этого нового визуального языка, но движение было принято и развито многими художниками, такими как Фернан Леджер, Хуан Грис, Марсель Дюшан, Роберт и Соня Делоне, Альберт Глейс, Роджер де ла Фреснай и Жан Метцингер.

Голая спуск по лестнице № 2 (1912) - **Марсель Дюшан (1887 - 1968)**

Кубистские художники не приняли концепцию, согласно которой искусство должно копировать природу или что они должны принимать традиционные методы моделирования, перспективы и ракурса. Художники хотели подчеркнуть двумерность холста, чтобы они разломали и уменьшили объекты в геометрические формы, а затем перестроили их в неглубоком, рельефном пространстве. Особенностью было также использование нескольких или контрастных точек зрения.

2. Кубизм в скульптуре

Хотя это в первую очередь связано с живописью, кубизм также оказал большое влияние на скульптуру 20-го века. Важнейшими кубинскими скульпторами были Раймонд Дюшан-Вийон, Александр Архипенко и Жак Липчиц, которые были названы первым кубистским скульптором.

Прогулка (1912) - **Александр Архипенко (1887 - 1964)**

Считается, что кубистская скульптура развивалась параллельно с кубинской живописью, имея много художников. Например, некоторые источники называют первым кубизма скульптуры Пикассо 1909 Н ЕАД женщины или Отто Гутфройнд в Тревожность , которые показывали в Праге в 1912 году.

Глава женщины (1908) - **Пабло Пикассо**

Так же, как и в кубистской живописи, стиль берет начало в сокращении Сезанна окрашенных предметов на составные плоскости и геометрические твердые тела (сферы, кубы, цилиндры и конусы). Как и в живописи, скульптура кубизма имела свой курс к 1925 году, и она стала влиятельной и в корне способствовала конструктивизму и футуризму.

3. Кубизм в архитектуре

Некоторые люди могут сказать, что отношения между кубизмом и архитектурой были в лучшем случае ориентировочными, и это касалось применения кубистских украшений, чтобы лишить неоклассических зданий. Однако в Праге чешская кубистская группа (Chochol, Gocar, Sapek, Hofman, Janak и Novotny) сумела сделать больше, чем рассматривать фасады с призматическими орнаментами.

Однако основные особенности кубизма, которые включали асимметричные композиции, прозрачность, взаимопроникновение томов и одновременное восприятие с разных точек зрения, были закреплены в современном движении и сыграли важную роль в его эволюции.

Дом Черной Мадонны , **Музей кубизма в Старом Городе Прага**

Самой представительной особенностью кубистской архитектуры был многогранный фасад здания, который также был способом формулирования видения пространства, особенно отношения между внутренним и внешним. Другими словами, кубистический дизайн не должен отмечать твердые тектонические свойства материала, но называть их сомнительными, устанавливая двусмысленные отношения между пространством внутри и снаружи структуры.

Современное искусство все еще зависит от кубизма?

Хотя кубизм родился во Франции, он эмигрировал по всей Европе и объединился с художественным сознанием нескольких стран. Это движение появилось как футуризм в Италии, виртцизм в Англии, супрематизм и конструктивизм в России и экспрессионизм в Германии, а также повлияли на некоторые из основных архитектурных и архитектурных стилей 20-го века и **до сих пор продолжают преобладать в качестве способа выражения в художественный язык**.

Ключ от Маркоса Андручака

Кубизм - далеко не искусство, ограниченное историей искусства, **его наследие продолжает вдохновлять многих современных художников** . Кубистские образы регулярно используются на коммерческой основе, но также значительное количество современных художников продолжают рисовать стилистически и, что более важно, теоретически.

Еще один мир Петры Стафанковой

Некоторые говорили, что последний содержит ключ к причине непрерывного увлечения кубизма художникам. Когда дело доходило до создания изображений, фотография стала все более жизнеспособным методом, и кубизм пытался взять репрезентативные образы за рамки механической фотографии и выйти за рамки традиционной одноточечной перспективы, воспринимаемой как абсолютно неподвижным зрителем.

Искусство и культура Маркоса Андручака.

В качестве примера современной особенности кубизма вопросы и теории, возникшие во время первоначального появления движения, для многих представителей артистов являются актуальными сегодня, как когда они впервые были предложены.

Женщина, организуя ее цветы - Майкл Йи.

Некоторые художники считают, что кубизм будет иметь долговременные последствия, поскольку он повлиял на все важные движения в современном европейском и американском искусстве. Без кубизма мы не могли представить себе коллажи Макса Эрнста, сюрреалистические произведения искусства Джоан Миро, искусство Роя Лихтенштейна и, с более широкой точки зрения, поп-арт, «готовые произведения искусства Дюшана» и, наконец, целое абстрактное искусство.

Шеф-повар Кристен Штайн.

Влияние кубизма в современных проектах, особенно на особенности синтетического кубизма, похоже, связано со структурным дизайном плоскости изображения, сетки. Мы также можем заметить использование изобразительного пространства и уменьшение фигуры в геометрических формах с жесткими краями.

Заключение

Кубизм появился около 1907 года в Париже, а его родителями были Пабло Пикассо и Жорж Брак. Кубизм был первым абстрактным стилем современного искусства. Кубистская картина игнорирует традиции перспективного рисования и показывает вам много просмотров предмета одновременно. Кубисты ввели коллаж в живопись. Кубисты были под влиянием искусства из других культур, особенно африканских масок.

Существуют две основные фазы кубизма: аналитический кубизм (до 1913 г.) и синтетический кубизм (после 1913 г.) Кубизм повлиял на многие другие стили современного искусства, включая орфизм, футуризм, вихрь, супрематизм, конструктивизм и экспрессионизм. Кубизм продолжает вдохновлять многих

современных художников, которые все еще используют стилистические и теоретические особенности этого стиля.

Список использованных источников

1. Брюшинкин В.Н. Психологизм и антипсихологизм: возникновение, циклы подъема и спада в культуре. – М. – 1998.
2. Бычков В., Бычкова Л. XX век: предельные метаморфозы культуры. М.: Полигнозис. – 2000.
3. Горкин А.П. Энциклопедия «Искусство». Часть вторая Д-К. Серия «Современная иллюстрированная энциклопедия. Искусство», книга 2. М.: Росмен. – 2007.
4. Костеневич А. Г. Французская живопись XIX – начала XX века в Эр-митаже. Л.: Аврора. - 1979.
5. Крючкова В. А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. — М.: ОЛМА-Пресс. - 2000.
6. Лившиц М. Искусство и современный мир. Изд. 2. М.: «Изобразительное искусство». - 1978.
7. Лившиц М., Рейнгардт Л. Кризис безобразия. От кубизма к поп-арт. М.: Искусство. – 1968.