

Содержание:

Image not found or type unknown

Основные направления искусства запада XX века:

Модернизм (от франц. *moderne* современный)-в искусстве совокупное наименование художественных тенденций, утвердивших себя во второй половине 19 века в виде новых форм творчества, где возобладало уже не столько следование духу природы и традиции, сколько свободный взгляд мастера, вольного изменять видимый мир по своему усмотрению, следуя личному впечатлению, внутренней идее или мистической грезе (веяния эти во многом продолжили линию романтизма). Наиболее значительными, часто активно взаимодействующими, его направлениями были импрессионизм, символизм и модерн. В советской критике понятие «модернизма» антиисторично применялось ко всем течениям искусства 20 века, которые не соответствовали канонам социалистического реализма.

Абстракционизм (искусство под знаком «нуля форм», беспредметное искусство) — художественное направление, сформировавшееся в искусстве первой половины 20 века, полностью отказавшееся от воспроизведения форм реального видимого мира. Основателями абстракционизма принято считать В. Кандинского, П. Мондриана и К. Малевича. В.Кандинский создал собственный тип абстрактной живописи, освобождая от всяких признаков предметности пятна импрессионистов и «диких». Пит Мондриан пришел к своей беспредметности через геометрическую стилизацию природы, начатую Сезанном и кубистами. Модернистские течения 20 века, ориентированные на абстракционизм, полностью отходят от традиционных принципов, отрицая реализм, но при этом остаются в рамках искусства. История искусства с появлением абстракционизма пережила революцию. Но эта революция возникла не случайно, а вполне закономерно, и была предсказана еще Платоном! В своем позднем произведении «Филеб» тот писал о красоте самих по себе линий, поверхности и пространственных форм, независимых от всякого подражания видимым предметам, от всякого мимезиса. Такого рода геометрическая красота в отличие от красоты природных «неправильных» форм, по мнению Платона, имеет не относительный, а безусловный, абсолютный

характер.

Футуризм — литературно-художественное течение в искусстве 1910-х годов. 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 общеэстетических установок футуризма. Используя пересечения, сдвиги, наезды и наплывы форм художники пытались выразить дробящуюся множественность впечатлений современного им человека, городского жителя.

Кубизм — «самая полная и радикальная художественная революция со времен Ренессанса» (Дж.Голдинг). Художники: Пикассо Пабло, Жорж Брак, Фернан Леже Робер Делоне, Хуан Грис, Глез Метценже. Кубизм — (франц. cubisme, от cube — куб) направление в искусстве первой четверти XX века. Пластический язык кубизма основывался на деформации и разложении предметов на геометрические плоскости, пластическом сдвиге формы. Многие русские художники прошли через увлечение кубизмом, часто соединяя его принципы с приемами других современных художественных направлений — футуризма и примитивизма. Специфическим вариантом интерпретации кубизма на русской почве стал кубофутуризм.

Пуризм — (франц. purisme, от лат. purus — чистый) течение во французской живописи конца 1910—20-х гг. Основные представители — художник А. Озанфаном и архитектор Ш. Э. Жаннере (Ле Корбюзье). Отвергая декоративные тенденции кубизма и других авангардистских течений 1910-х гг., принятую ими деформацию природы, пуристы стремились к рационалистически упорядоченной передаче устойчивых и лаконичных предметных форм, как бы «очищенных» от деталей, к изображению «первичных» элементов. Для работ пуристов характерны плоскостность, плавная ритмика лёгких силуэтов и контуров однотипных предметов (кувшинов, стаканов и т. п.). Не получив развития в станковых формах, существенно переосмысленные художественные принципы пуризма нашли частичное отражение в современной архитектуре, главным образом в постройках Ле Корбюзье.

Серреализм — космополитичное течение в литературе, живописи и кинематографе, возникшее в 1924 году во Франции и официально завершившее свое существование в 1969 году. Оно в значительной мере способствовало формированию сознания современного человека. Главные деятели движения — Андре Бретон — писатель, лидер и идейный вдохновитель течения, Луи Арагон — один из основателей сюрреализма, причудливым образом трансформировавшийся впоследствии в певца коммунизма, Сальвадор Дали — художник, теоретик, поэт, сценарист, определивший суть течения словами: «Сюрреализм — это я!», в высшей степени сюрреалистический кинематографист Луис Бунюэль, художник Хуан Миро — «самое красивое перо на шляпе сюрреализма», как называл его Бретон, и многие другие художники всего мира.

Фовизм (от фр. les fauves — дикие (звери)) Локальное направление в живописи нач. XX в. Наименование Ф. было в насмешку присвоено группе молодых парижских художников (А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Э.О. Фриез, Ж. Брак, А.Ш. Манген, К. ван Донген), совместно участвовавших в ряде выставок 1905-1907 гг., после их первой выставки 1905 г. Название было принято самой группой и прочно утвердилось за ней. Направление не имело четко сформулированной программы, манифеста или своей теории и просуществовало недолго, оставив, однако, заметный след в истории искусства. Его участников объединяло в те годы стремление к созданию художественных образов исключительно с помощью предельно яркого открытого цвета. Развивая художественные достижения постимпрессионистов (Сезанн, Гоген, Ван Гог), опираясь на некоторые формальные приемы средневекового искусства (витражи, романское искусство) и японской гравюры, популярной в художественных кругах Франции со времен импрессионистов, фовисты стремились к максимальному использованию колористических возможностей живописи.

Экспрессионизм (от фр. expression — выразительность) — модернистское течение в западноевропейском искусстве, главным образом в Германии, первой трети 20 века, сложившееся в определенный исторический период — в преддверии первой мировой войны. Мировоззренческой основой экспрессионизма стал индивидуалистический протест против уродливого мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура. Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм. Художественные приемы, характерные для экспрессионизма: отказ от иллюзорного пространства,

стремление к плоскостной трактовке предметов, деформация предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм. Художники воспринимали творчество как способ выражения эмоций.

Супрематизм (от лат. *supremus* — высший, высочайший; первейший; последний, крайний, видимо, через польское *supremacja* — превосходство, главенство) Направление авангардного искусства первой трети XX в., создателем, главным представителем и теоретиком которого был русский художник Казимир Малевич. Сам термин никак не отражает сущности супрематизм. Фактически, в понимании Малевича, это оценочная характеристика. супрематизм — высшая ступень развития искусства на пути освобождения от всего внехудожественного, на пути предельного выявления беспредметного, как сущности любого искусства. В этом смысле Малевич и первобытное орнаментальное искусство считал супрематическим (или «супрематическим»). Впервые он применил этот термин к большой группе своих картин (39 или больше) с изображением геометрических абстракций, включая знаменитый «Черный квадрат» на белом фоне, «Черный крест» и др., выставленных на петроградской футуристической выставке «ноль-десять» в 1915 г. Именно за этими и подобными им геометрическими абстракциями и закрепилось название Супрематизм, хотя сам Малевич относил к нему и многие свои работы 20-х гг., внешне содержавшие некоторые формы конкретных предметов, особенно — фигуры людей, но сохранявшие «супрематический дух». Да и собственно более поздние теоретические разработки Малевича не дают оснований сводить супрематизм (во всяком случае самого Малевича) только к геометрическим абстракциям, хотя они, конечно, составляют его ядро, сущность и даже (черно-белый и бело-белый супрематизм) подводят живопись к пределу ее бытия вообще как вида искусства, т. е. к живописному нулю, за которым уже нет собственно живописи. Этот путь во второй половине века и продолжили многочисленные направления в арт-деятельности, отказавшиеся от кистей, красок, холста.

Русский авангард 1910-х годов представляет довольно сложную картину. Он характерен стремительной сменой стилей и направлений, избытком групп и объединений художников, каждое из которых провозглашало свою концепцию творчества. Нечто аналогичное происходило и в европейской живописи в начале века. Однако, смешение стилей, «неразбериха» течений и направлений были неведомы Западу, где движение к новым формам было более последовательным. Многие мастера молодого поколения с необычайной стремительностью переходили

от стиля к стилю, от этапа к этапу, от импрессионизма к модерну, затем к примитивизму, кубизму или экспрессионизму, проходя множество ступеней, что было совершенно нетипично для мастеров французской или немецкой живописи. Ситуация, которая сложилась в русской живописи во многом была обусловлена предреволюционной атмосферой в стране. Она усугубила многие из тех противоречий, которые были присущи всему европейскому искусству в целом, т.к. русские художники учились на европейских образцах, были хорошо знакомы с различными школами и живописными течениями. Своеобразный русский «взрыв» в художественной жизни сыграл таким образом историческую роль. К 1913 году именно русское искусство вышло к новым рубежам и горизонтам. Появилось совершенно новое явление беспредметности — черта, за которую не решились перейти французские кубисты. Один за другим переходят эту черту: Кандинский В.В., Ларионов М.Ф., Малевич К.С., Филонов П.Н., Татлин В.Е.

Кубофутуризм Локальное направление в русском авангарде (в живописи и в поэзии) начала XX в. В изобразительном искусстве кубофутуризма возник на основе переосмысления живописных находок, кубизма, футуризма, русского неопримитивизма. Основные работы были созданы в период 1911-1915 гг. Наиболее характерные картины кубофутуризма вышли из-под кисти К. Малевича, а также были написаны Бурлюком, Пуни, Гончаровой, Розановой, Поповой, Удальцовой, Экстер. Первые кубофутуристические работы Малевича экспонировались на знаменитой выставке 1913 г. «Мишень», на которой дебютировал и лучизм Ларионова. По внешнему виду кубофутуристические работы перекликаются с созданными в то же время композициями Ф. Леже и представляют собой полупредметные композиции, составленные из цилиндро-, конусо-, колбо-, кожухообразных полых объемных цветных форм, нередко имеющих металлический блеск. Уже в первых подобных работах Малевича заметна тенденция к переходу от природного ритма к чисто механическим ритмам машинного мира («Плотник», 1912, «Точильщик», 1912, «Портрет Ключа», 1913).

Основные принципы и значение искусства запада XX века:

- культурологический барокко классицизм искусство
- Определите периоды отечественной культуры.

- Можно говорить о пяти самостоятельных периодах культуры: киевском, татарском, московском, петровском и советском.
- Сформулируйте особенности русской культуры.
- Суть русского характера составляет совокупность противоположностей: свободы и порабощенности, революционности и консерватизма, жестокости и сострадания. Своеобразие «русской души» отразилось на истории и культуре. По мнению Бердяева, национальная культура может быть определена как дуалистическая, раскольничья. Иначе говоря, ей свойственна конфликтность и прерывность.
- Раскройте значение принятия христианства для развития отечественной культуры.
- Большое влияние на формирования русского культурного архетипа оказало принятие христианства, которое пришло на Русь в X веке из Византии в православной форме. Крещение Руси князем Владимиром содействовало созданию уникальных памятников, письменности, искусства, архитектуры. Благодаря крещению, Русь стала дружественным государством Византии, но вполне суверенным. Благодаря этому распространились знания и грамотность.

Западное искусство в мировом культурном процессе XX века:

В развитии русской художественной культуры XX столетия чётко выделяются два периода — от начала века до 30-х гг. и 30—80-е гг. Первые два десятилетия XX в. — время расцвета русского искусства, особенно живописи и архитектуры. Стиль модерн, сложившийся в России в последней трети XIX в., глубоко изменил сознание мастеров, выдвинув на первый план проблему создания новых форм и выразительных средств. Художественная жизнь стала захватывающе интересной: одна за другой следовали выставки, вызывавшие, как правило, бурные дискуссии в прессе, издавались разнообразные журналы. Основные течения европейского искусства — фовизм, кубизм, футуризм и другие — получили в России блестящее развитие. Почти все они пришли на российскую почву с некоторым опозданием, поэтому художники сочетали черты разных стилей, создавая собственные, совершенно новые и уникальные варианты. В свою очередь и русское искусство нашло серьёзных ценителей на Западе. Европейские и отечественные мастера словно заново открыли друг друга, ощутив себя при этом единым творческим целым.

Поиски новых образов привели к более глубокому изучению национальных корней и традиций. Художники-примитивисты включили в сферу «высокого» искусства сложный и парадоксальный мир городского фольклора, обратились к народной и бытовой культуре — лубку, вывескам и афишам. Именно в первые десятилетия XX в. было заново открыто древнерусское наследие, особенно иконопись.

Изобразительный язык русских икон во многом повлиял на отношение к цвету, пространству и ритмической организации холста. В начале 10-х гг. возникли первые произведения абстрактного, или беспредметного, искусства, т. е. работы, в которых не было даже намёка на изображение реального мира. Их композиция представляла собой игру линий, цветовых пятен и геометрических конструкций, не связанных конкретным содержанием.

Революция в октябре 1917 г., приведшая к власти коммунистов, изменила направление развития русского искусства. В первой половине 20-х гг. художники ещё продолжали эксперименты и поиски, создавали новые группы и объединения. Однако во второй половине десятилетия художественная жизнь начала испытывать всё нарастающее идеологическое и административное давление государства. Многие мастера были вынуждены уехать за границу, а оставшиеся подверглись травле в печати, лишились возможности выставляться, некоторые были арестованы. Основной удар приняли на себя те, кто тяготел к абстрактным формам изобразительного искусства. Государственная идеология выдвинула в качестве главного художественного метода так называемый социалистический реализм — очередной вариант академического искусства, призванный воспитывать людей в духе коммунистической морали. В 1932 г. специальным правительственным указом были запрещены все независимые художественные объединения и создана государственная система творческих союзов — Союз художников СССР, Союз архитекторов СССР и т. п. Наступила эпоха тоталитаризма, когда любые формы культуры, не укладывавшиеся в нормы соцреализма, могли существовать только в нелегальных условиях (волна «подпольного авангарда» особенно мощной была в 60—70-х гг.). Ситуация стала постепенно меняться только во второй половине 80-х гг.

«Черный квадрат» – самое известное произведение основателя супрематизма Казимира Малевича (1878-1935). Впервые «Черный квадрат» появляется в оформлении театрального задника, сделанного Малевичем для футуристической оперы «Победа над солнцем» в 1913 г. Сам же бессмертный «Черный квадрат на белом фоне» явился миру позже, в конце весны 1915 года. Во время работы над очередным абстрактным полотном в художественной вселенной Малевича

произошло «полное затмение» и в прямом, и в переносном смысле слова.

Повинуясь наитию, художник

перекрыл – затмил – черной прямоугольной плоскостью цветную композицию (ее красные, темные синие элементы просвечивают ныне сквозь кракелюры).

Новорожденную картину Малевич называл «Четырехугольник»; в историю она вошла под именем «Черный квадрат».

Воодушевленный открытием новых горизонтов для искусства, Малевич называл свое творение «голой без рамы иконой моего времени». В декабре 1915 года картина предстала перед публикой на Последней футуристической выставке картин «0 – 10» (ноль – десять). Александр Бенуа сказал: «Черный квадрат», та «икона», которую граждане-футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих Венер. «Черный квадрат» в белом окладе – это не простая штука, не простой вызов, не случайный маленький эпизодик, случившийся в доме на Марсовом поле, а один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели».

Заключение:

Художественная культура первой половины XX века не сводится, естественно, только к авангардизму. В ней определенное место занимают и искусства, продолжающие традиции предшествующей культуры, и явления среднего типа, как бы наводящие мосты между традиционной культурой и авангардом. Однако, именно авангард, расшатыванием и разрушением традиционных эстетических норм и принципов, форм и методов художественного выражения и открытием возможности практически неограниченных новаций в этой сфере, часто основанных на самых новых достижениях науки и техники, открыл путь к переходу художественной культуры в новое качество, который уже и осуществляется. Этим он выполнил свою функцию в новоевропейской культуре и практически завершил существование в качестве некоего глобального феномена, трансформировавшись и академизировавшись после Второй мировой войны в модернизм. Об этом косвенно свидетельствовало и возникновение уже в 60-е гг. постмодернизма – своеобразной реакции уходящей Культуры на авангард и его логическое завершение модернизм.

Постмодернизм – начавшаяся тоже где-то в середине столетия своеобразная ироническая игра всеми ценностями и феноменами Культуры. В качестве наиболее

значимых направлений, пограничных между авангардом, модернизмом и постмодернизмом, можно указать на поп-арт и концептуализм в визуальных искусствах; «новую музыку» XX в., наиболее радикально созданную в середине столетия К. Штокхаузеном, Д. Кейджем, Я. Ксенакисом; кино П. Гринуэя

Картины:

Пикассо, «Авиньонские девицы», 1907

Брак, «Скрипка и газета»

ФОВИЗМ:

Матисс, «Luxe», 1904

Дерен, «The Turning Road», 1906

Боччони, «Под перголой в Неаполе», 1914

Сант Элиа, «Урбанистический рисунок»

!:

Эдвард Мунк, «Крик», 1893

Шагал, «Я и деревня, 1911

Сюрреализм:

Дали, «Постоянство памяти», 1931

Эрнст, «Ангел очага или триумф сюрреализма»,

1937

Малевич, «Черный квадрат», 1913

Малевич, «Супрематическая композиция», 1916

Дадаизм:

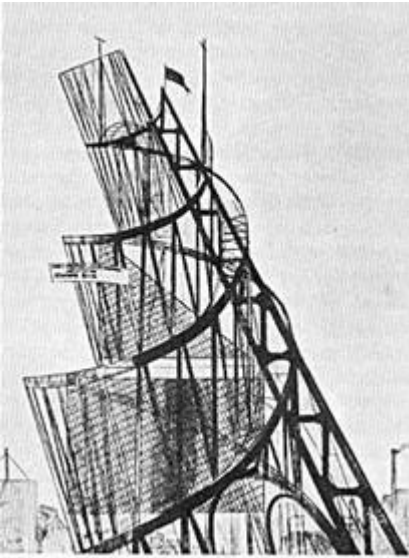
Гросс, «Люди в кофейне», 1918

Дюшан

Конструктивизм:

Башня Татлина

Литература:

- <https://ru.wikipedia.org>
- <https://studfile.net/preview/5440551>
- <https://history.wikireading.ru/157863>
- Бычков В.В., Эстетика: Учебник – М.: Гардарики, 2005.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В.Бычкова – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003.