Расписание История мировой культуры 2 курс.

2 .03.22.- ФП-2-14.00-15.35

ДС-2- 8.00-9.35

НХТ-1- 11.30-13.05

Стиль модерн, фовизм, футризм, абстракционизм, дадаизм и сюрреализм.

Стиль модерн.

Модерн (*фр. Modern — новый)*— **художественный стиль в искусстве, который возник на излете XIX века и царил вплоть до начала Первой Мировой войны. Его характерные черты — декоративность, плавность линий и округлость форм, их гибкость и текучесть**. В модерне можно было найти ***обилие орнаментов и украшений, внимание к растительным, природным мотивам***. Среди сюжетов, как и в символизме, были в ходу аллегории и фантазии: дамы (даже реальные прообразы на портретах) олицетворяют богинь, а действо — словно декорация или застывшая сцена театральной пьесы, основанной на мифах и легендах, романтичных и мистических историях и фантазиях. Даже второстепенные детали картин порой имеют глубокое значение: узор из бутонов символ новой жизни. *Типичный образ эпохи модерна — томная красотка в струящемся наряде, в переплетениях ветвей, цветов и узоров, словно из кельтской или греческой мифологии, с мотивами Ренессанса, готики, а то и в японском или египетском стиле*.

Уникальность стиля модерн заключалась в том, что он охватывал всю сферу искусств: от изобразительного и декоративно-прикладного— до архитектуры. *Лампы под зелеными абажурами с подставкой в виде девы в тунике, ювелирные шедевры с Синей Птицей в завиточках, стулья с витыми спинками, лики на фасадах домов в округлом плетении орнамента*. Являясь во многом «сконстурированным» направлением, модерн был задуман творцами специально с ***намерениями сделать жизнь в искусстве красивее, чем в реальности***.

Модерн охватил практически одновременно разные страны, называясь по-разному и представляя ярких творцов: «**сецессион» (Secessionsstil Австрия, Густав Климт), «тиффани» (США, Л.К. Тиффани), «ар-нуво» (art nouveau, Франция, Эктор Гимар), «Югендстиль» (Jugendstil** Ге**рмания, Франц фон Штук) «модерн стайл» (modern style Англия,Одри Бердслей), «стиль либерти» (Италия), «модернизмо» (Испания,Антонио Гауди), «Nieuwe Kunst» (Нидерланды) и даже «еловый стиль» (style sapin, Швейцария,Фердинанд Ходлер).** Распространению **модернизма** во всем мире способствовало ***развитие массового производства и типографского дела***, а также так называемые «***Всемирные выставки***» которые представляли новинки и определяли новые тенденции в области науки, жизни, культуры. ***Технический прогресс в области типографского дела и фотографии также способствовал развитию модернизма с его «плоскими» картинками***. Впервые термин «**ар-нуво»** появился во французском журнале «**Современное искусство» («L'Art Moderne») в 1881 г**. — речь шла о круге художников: А**. Ван де Велде, В. Орта, Э. Грассе, Э. Гимаре.** У **французского ар-нуво** — «японский след». *Художник и керамист Ф. Бракмон как-то в 1856 г. в магазине увидел японские цветные гравюры на дереве К. Хокусая — они предназначались для упаковки пачек чая. Бракмон хвастался своей находкой собратьям по цеху, привлекая внимание к пластике линий*. *Интерес поддержал открывшийся в Париже магазин немца-антиквара С. Бинга с массой китайских и японских вещиц и картин, да и сама Япония в то время провозгласила окончание эры затворничества и стала более открытой.*

Вскоре японский стиль осваивали Эдгар Дега, Поль Гоген, Эдуард Мане, Анри де Тулуз-Лотрек, Винсент Ван Гог, взявшие на вооружение ***изгибы, растительный декор и «плоские» контуры***. В Вене его осуществляло объединение творцов **«Сецессион» с Густавом Книмтом (с 1897 г.),** которые отрицали академичные каноны и устраивали свои выставки в специально выстроенном здании «**Сецессиона».**

Англия презентовала новый стиль **в издательском деле: в 1882** г. была организована **«Гильдия века**», издававшая журнал «Конек» с гравюрами **С. Имейджа**. В **Америке в конце 1880-х** начали всемирное шествие «красотки Гибсона»: рисунки **Чарльз Дана Гибсона**, определившие стандарты новой-модерновой красоты.

В некоторых странах новый стиль характеризуют самостоятельные оригинальные творцы: **Антонио Гауди** в Испании, **Станислав Выспианьский** в Польше, **Тиффани** в Америке.

Фовизм. Фовизм считаетсясамым первым авангардным стилем ХХ века. Свое название это направление получило **в 1905 году** и просуществовало всего пару лет, после чего художники, называвшие себя **фовистами,** углубились каждый в свои творческие изыскания**.** Самые яркие представители этого стиля — [**Анри Матисс**](https://artchive.ru/artists/1541~Anri_Matiss)**,** [**Андре Дерен**](https://artchive.ru/artists/1524~Andre_Deren) и [**Морис де Вламинк**](https://artchive.ru/artists/3163~Moris_de_Vlamink). **Фовизм** как художественное движение начался с выставки **Осеннего салона в Париже в 1905 году**. Представленные на ней новые, совершенно неожиданные работы [**Анри Матисса**](https://artchive.ru/artists/1541~Anri_Matiss)**,** [**Андре Дерена**](https://artchive.ru/artists/1524~Andre_Deren) **и** [**Мориса де Вламинка**](https://artchive.ru/artists/3163~Moris_de_Vlamink) завораживали и шокировали зрителей кричащими цветами, бурной экспрессией и дикой энергетикой. Одним из зрителей оказался художественный критик **Луи Воксель,** который назвал их картины«**оргией цветов**», а самих живописцев окрестил «**дикими зверями**» (***от французского «fauve»***). Более точное определение подобрать было сложно, самим художникам оно очень понравилось и быстро получилоширокое распространение.Однако фовизм, несмотря на свою революционность, конечно, не мог взяться из ниоткуда. Почву для его появления подготовили еще импрессионисты, а затем щедро удобрили[**Винсент Ван Гог**](https://artchive.ru/artists/739~Vinsent_Van_Gog)**,** [**Поль Гоген**](https://artchive.ru/artists/1288~Pol_Gogen)**,** [**Поль Сезанн**](https://artchive.ru/artists/1020~Pol_Sezann) и [**Жорж Сёра**](https://artchive.ru/artists/2874~Zhorzh_Sera)**.** В определенном смысле **фовизм** объединил в себе яркие цветовые **эксперименты пост- и неоимпрессионизма и «одномоментность» импрессионистских работ**, ставнеким **синтезом** этих художественныхнаправлений**.** Следуя за попиравшими традиции предшественниками**, фовисты отказались от привычных «трехмерных» изображений** и стали создавать **новое художественное пространство,** используя **плоские области и цветовые пятна. Фовизм** часто сравниваютс **немецким** [**экспрессионизмом**](https://artchive.ru/encyclopedia/39~Ekspressionizm_predchuvstvie_katastrofy)**,** который появился приблизительно в это же время и тоже вырос и**з постимпрессионизма.**

Безусловно, существенное влияние на **фовистов** оказал художник-символист [**Гюстав Моро**](https://artchive.ru/artists/1291~Gjustav_Moro)**,** которого часто называют идейным вдохновителем этого движения. Он был профессором парижской Школы изящных искусств, у которого **в 1890-х годах** учились **Анри Матисс**, [**Альбер Марке**](https://artchive.ru/artists/3424~Alber_Marke)**,** [**Жорж Руо**](https://artchive.ru/artists/2759~Zhorzh_Ruo) и многие другие художники. **Моро** воспитал в своих учениках интерес к чистому цвету и научил их тому, что одним из самых важных свойств великого художника является самовыражение через его картины. Одной из самых важных и ценных вещей, которую **фовисты** привнесли в современное искусство, была их радикальная идея об **отделении цвета от его описательного, репрезентативного предназначения** и предоставлении ему возможности **существовать на холсте в качестве независимого элемента**. Цвет мог выражать определенное настроение или формировать структуру внутри картины, но ему больше не нужно было соответствовать реальности. Другой центральной художественной задачей фовистов было **единство и баланс композиции**. C помощью максимального **упрощения форм и ярких насыщенных цветов** художники привлекали внимание зрителя к **изначальной плоскости холста** или листа бумаги, где каждый элемент в живописном пространстве играет определенную роль. Моментальное визуальное впечатление от такой работы должно было быть сильным и цельным. Важнейшей ценностью фовизма было **личное высказывание.** Непосредственное переживание художником своих сюжетов, его **эмоциональная реакция на природу и интуиция** были важнее академической теории или возвышенных сюжетов. Для достижения этой цели использовались все элементы живописи.Несмотря на то, что поначалу критики приняли работы **фовистов** не слишком благосклонно, многие из них стали коммерчески успешными художниками именно после **Осеннего салона 1905 года**. В течение следующих лет их картины занимали видные места на многих выставках, в том числе и в **Салоне Независимых**, где под полотна **фовистов** была отведена большая комната, названная «логовом диких зверей». Тем временем к авангардному трио **Матисса, Дерена** и **де Вламинка** начали присоединяться другие художники. Вместе они путешествовали, вместе работали в студиях и охотно обменивались идеями. Главной ценностью **фовизма**, безусловно, был **цвет как средство самовыражения**. Они могли выкрасить небо оранжевым, а человеческое лицо написать с помощью несочетаемых на первый взгляд оттенков. В итоге получалось не достоверное отображение действительности, а индивидуальное впечатление художника, зафиксированное на холсте. С помощью цвета же определялось и расположение на полотне элементов композиции. Будучи сосредоточенными на цвете и форме, **фовисты** мало заботились о том, чтобы выбирать принципиально новые и необычные сюжеты. В отличие от своих предшественников, которые часто писали сцены из современной городской жизни, **фовисты** обычно выбирали ***традиционные сюжеты: портреты, пейзажи, марины и интерьеры.*** По большому счету, природу и людей они воспринимали скорее в качестве объекта для наблюдений и ***источника эмоций, которые можно выразить на холсте*** . Еще одним объединяющим элементом для **фовистов** служит ***интерес к африканскому искусству***. **Анри Матисс** привез в Париж из путешествия в Марокко новые идеи об использовании цветов и орнаментов. ***Человеческие фигуры в его работах, вдохновленных африканскими скульптурами, становятся еще более упрощенными, а конечности— угловатыми***. Использование **фовистами** незападной культуры в качестве источника вдохновения оказало серьезное влияние на молодого [**Пабло Пикассо**](https://artchive.ru/artists/3706~Pablo_Pikasso). В ранних работах **Анри Матисса** четко просматривается влияние двух его предшественников — пуантилиста **Жоржа Сёра** и дивизиониста [**Поля Синьяка**](https://artchive.ru/artists/1348~Pol_Sinjak). Так же, как и они, **Матисс *использует здесь крошечные мазки, чтобы создать ощущение визуального дрожания***. Однако есть одно существенное отличие, и заключается оно в расположении концентрированных областей чистого цвета. У **Матисса** ***оранжевые, желтые и зеленые оттенки не сливаются, чтобы сформировать гармоничную тональность,*** как у **Сёра** или **Синьяка.** Вместо этого ***каждый цвет занимает определенное место, усиливая головокружительный эффект, созданный точками***.

Одно из самых знаменитых высказываний **Андре Дерена** звучит так: *«Я использую цвет для выражения моих эмоций, а не для копирования природы»*. То, как **Дерен** прописывает землю, траву и деревья длинными обособленными мазками, придает его работам сходство с работами **дивизионистов**. При этом цвета он использует далекие от натуральных. ***Стволы деревьев становятся ярко-красными, а горы складываются из четко разграниченных областей оранжевого и фиолетового.*** Резкий контраст этих цветов, отсутствие светотени и пространственной глубины позволили Дерену с поразительной точностью передать ***ощущение жизненной силы и жаркого средиземноморского солнца.***

Начиная с **1901 года Морис де Вламинк** и **Андре Дерен** делили на двоих студию в Шату, пригороде Парижа. На картине художник изобразил участок Сены, протекавшей через город. Здесь **де Вламинк** использовал ***метод импасто***, который практиковали многие **фовисты**: ***густые мазки краски наносились на холст прямо из тюбиков, а затем соединялись между собой короткими росчерками кисти, создавая эффект движения. Для изображения неба и воды художник использовал несколько синих и зеленых оттенков, выделив мерцающие белые блики прерывистыми мазками. Ощущение света и движения подчеркивается с помощью контрастных красно-оранжевых деревьев в левой части полотна и желто-красной лодки.*** Детализация и традиционная перспектива больше не имеют значения, отступая перед беспримесным чувством радости. Де Вламинк говорил: *«Я рисую из своего сердца, из самого своего нутра, не беспокоясь о стиле».*

Жорж Руо был учеником **Гюстава Моро** и другом **Анри Матисса**, но его ранние работы, причисляемые к **фовизму**, отличаются от картин художников того же направления выбором сюжетов и цветовой гаммы. Как и многие другие **фовисты, Руо** работал в технике ***импасто*** и использовал плотные мазки, однако он предпочитал довольно ***мрачную цветовую гамму, которая как нельзя лучше подходила для отображения человеческих страданий***. ***Тема цирка***, как и у его современника **Пабло Пикассо** в начале 1900-х, довольно часто появляется в картинах **Руо**. Но клоунов и акробатов он всегда изображает за кулисами, где под ярким сценическим макияжем можно разглядеть душевную боль и одиночество. Художника часто критиковали за то, что героями его картин становились представители «социального дна»: проститутки, бродяги, циркачи и рабочие. Через некоторое время пути **Руо** с ф**овистами** окончательно разошлись, и он сосредоточился на сатирических сюжетах, изобличающих социальное неравенство, коррупцию и злоупотребления властью.

Картина **«Танец**» и ее близкая родственница «[**Музыка**](https://artchive.ru/artists/1541~Anri_Matiss/works/30979~Muzyka)**»**— поздние фовистские полотна **Анри Матисса**, которые стали кульминацией его работы в этом стиле. Обе эти огромные картины были заказаны художнику русским меценатом авангардного искусства [Сергеем Щукиным](https://artchive.ru/artworkers/684~Sergej_SCHukin). Извечный мотив кружащихся в танце фигур во все времена служил символом гармонии, свободы и счастья. **Матисс** намеренно ***упрощает и искажает фигуры танцоров, раскрашивает их тела в далекие от натуралистичности цвета и помещает героев на практически «голый» фон, тем самым подчеркивая первобытный аспект танца****.* Фигуры сгибаются и упираются в края картины, как будто границы холста их едва сдерживают. Можно только представить, как «**Танец»** озадачил и шокировал зрителей, когда впервые был представлен публике на ***Осеннем салоне 1910 года.*** Несмотря на то, что **фовизм** оказал внушительное влияние на развитие авангардных художественных течений и современную живопись в целом, просуществовал он недолго. Стиль, который родился из противоречия нормам и традициям, в итоге стал слишком распространенным. К 1907 году десятки французских художников стали называть себя **фовистами**, что сводило на нет всю его провокационность и бунтарство. Более того, амбициозные новички стали своими работами бросать вызов уже самим **фовистам.** Художники начали понимать, что на смену им приходит еще более свободное и открытое всему новому поколение творцов, которое плевать хотело на любые авторитеты. В случае с **Матиссом**, например, это вылилось в нешуточное соперничество с **Пабло Пикассо**, в котором оба художника были вынуждены непрерывно меняться и развиваться. И **Матисс** стал стремиться к еще большему упрощению в своих работах, не теряя при этом выразительности. Поворотным моментом для многих **фовистов** стала смерть **Поля Сезанна** и его ретроспективная выставка в 1907 году, которая вызвала новый всплеск интереса к его упорядоченному и структурированному стилю. Вскоре **Жорж Брак**, к примеру, начал отдавать предпочтение ***более спокойной и ограниченной цветовой палитре***, уделяя больше внимания тонким градациям цвета. После чего вполне закономерно пришел к **кубизму**. Комментируя однажды свой уход от фовизма, **Брак** сказал: «Невозможно вечно оставаться в состоянии пароксизма». Приблизительно начиная **с 1908** года **фовисты** стали постепенно двигаться в разных направлениях. **Брак** нашел нового союзника в лице **Пикассо, Дерен** тоже на короткое время посвятил себя **кубизму**, а палитра и сюжеты **де Вламинка** стали ***более мрачными.*** В конце концов и другие **фовисты** — **Марке, Дюфи, Руо**— начали работать в других стилях. Благодаря своей убежденности в эмоциональном могуществе цвета **фовисты,** если можно так выразиться, **создали новую форму «чувствования» и восприятия в современном искусстве**. Тот факт, что они никогда не были закрытым кружком с четкими правилами, манифестами и эстетическими нормами, парадоксальным образом лишь усилил влияние фовизма на весь европейский авангард. Распространившись далеко за пределы Парижа, идеи **фовистов** продолжали витать в художественном мире не один десяток лет. [**Кубизм**](https://artchive.ru/encyclopedia/34~Kubizm_odno_iz_samykh_jarkikh_i_populjarnykh_techenij_modernizma)**,** [**орфизм**](https://artchive.ru/encyclopedia/869~Orfizm_kogda_svet_obretaet_formu_i_stanovitsja_tsvetom), а позже и [**абстрактный экспрессионизм**](https://artchive.ru/encyclopedia/2634~Abstraktnyj_ekspressionizm_golyj_nerv_zhivopisi) **в**о многом обязаны той паре лет в начале ХХ века, когда **Матисс, Дерен, де Вламинк** и их последователи экспериментировали со своими «дикими» цветами.

Футуризм.

Футуризм — **это авангардное течение в искусстве (живописи, литературе, скульптуре, архитектуре) начала ХХ века, которое отвергало достижения классической культуры и воспевало наступающую индустриальную эпоху.** **Футуристы** принципиально ***отказывались от традиционного художественного наследия, предлагали современникам создать новую модель устройства мира, основанную на идеях урбанизации и технического прогресса***. В **футуризме *приветствовалось прославление движения, энергии, скорости, передовых достижений науки и техники того времени.*** **Футуризм** заимствовал у **фовизма** ***выразительность цвета***, а у **кубизма** — ***художественные формы с множеством раздробленных фигур и острых углов***. Приверженцы этого течения радостно приветствовали революционные идеи, с энтузиазмом восприняли начало Первой Мировой войны, в которой видели радикальный способ очищения мира от старого мирового порядка. Многие **футуристы** ушли добровольцами на фронт и нашли там свою гибель.

В качестве течения в искусстве футуризм изначально *появился* *в Италии.* Официальной датой его создания считается 20 февраля 1909 года. В этот день поэт Филиппо Маринетти опубликовал в популярной газете «Манифест футуризма». В своем сочинении 32-летний автор обращался к деятелям искусства (в первую очередь — к художникам) с призывом к созданию новой концепции красоты в противовес старой традиционной культуре. Из манифеста следовало, что футуризм — это движение только вперёд, **в будущее**, полное игнорирование прошлого и прошлых достижений в искусстве. Основополагающий документ нового течения провозглашал культ будущего и дал громкое название движению — «футуризм» (от лат. futurum — будущее). Через год вокруг Маринетти объединилась арт-группа из числа молодых итальянских художников. В нее вошли: Джакомо Бала ; Умберто Боччиони ; Луиджи Русоло ; Карло Кара ; Джино Северини; Франческо Балилла Прателла.

Основные характеристики футуризма:

Футуризм — это бунтарство. Это скорость, энергетика, звуки. В своём манифесте Маринетти писал, что сердца футуристов наполнены *огнём, ненавистью и скоростью.*

Футуризм *восхваляет войну, военную мощь* и патриотизм. Выступает *против морализма и феминизма.* Ориентация *только на будущее: на дальнейшее развитие, научные и технические достижения*. Воспевался человек будущего, то есть тот, кто связан с *прогрессом, машинами, индустриями и скоростью: авиаторы, механики, водители.* *Будущее воспевается, прошлое игнорируется и принижается. По мнению футуристов, музеи и музейные ценности должны быть забыты и уничтожены*. Футуристы любили *энергию, динамичность и скорость*. Для их передачи на картинах они использовали яркие краски, в музыке — шум, а в поэзии — слова-звуки.

В **живописи футуризму** была присуща **симультативность**(***фр. simul tane— одновременный***). Этот принцип используется в театре. На сцену ***одновременно выносятся все декорации***, и можно увидеть сразу все места, где будет разворачиваться действие спектакля. Фигуры на картинах футуристов как будто собраны из обломков. Такая **фрагментарность**создаёт ощущение движения, скорости. Объекты словно то появляются, то исчезают. **В 1912 году в Париже** состоялась первая выставка **футуристов,** экспонаты которой позже демонстрировались в разных странах Европы (Голландии, Бельгии, Англии, Швейцарии, Германии, Австро-Венгрии). Революционные идеи футуристов не нашли большого отклика среди европейских художников. Только в **России** появилось ***множество энергичных сторонников нового течения.*** Здесь **Давид Бурлюк** организовал литературно-художественную группу **«Гилея»** в которую вошли многие молодые поэты и художники. Российские **футуристы** стремились ***соединить живопись и литературу, а также создали собственную версию нового течения в искусстве.*** В ней большее значение придавалось ***теме одиночества человека в современном мире.*** Популярность итальянского футуризма быстро угасла к концу Первой Мировой войны, а ее ***русская версия*** просуществовала чуть дольше — ***до начала 20-х годов***. Впоследствии **футуристы** продолжили творческие поиски в других направлениях искусства. Картины **футуристов** легко узнаваемы по характерным особенностям: ***обилию ярких цветов и строгих форм; глубокому философскому подтексту сюжета; динамичности и геометричности изображений; акценте на тематиках войны и технического прогресса; стремлению автора изобразить предметы в движении***. Среди множества выдающихся представителей художников-футуристов можно отменить следующих авторов: **Джакомо Балла (1871-1958)** — в начале творческой карьеры тяготел к импрессионизму и увлекался пуантилизмом. В качестве футуриста ***известен абстрактными композициями, активно пытался воплощать свои идеи в скульптуре и прикладном искусстве.*** В 30-е годы вернулся к классической манере рисования. Дожил до глубокой старости и умер в Риме в возрасте 86 лет. **Луиджи Руссоло (1885-1947)** — итальянский художник, композитор и поэт. Помимо живописи активно ***пропагандировал футуризм в музыке и поэзии, создавал смелые эксперименты, в которых исследовал шумовые звучания***. С 1913 по 1941 год прекратил рисовать картины и полностью сосредоточился на музыке. **Давид Бурлюк (1882-1967)** — русский футурист украинского происхождения. В детстве лишился глаза и ходил со стеклянным протезом, став оригинальной знаменитостью. Чудом не погиб во время Гражданской войны, эмигрировал сначала в Японию, а затем — в США. Принимал активное участие в просоветски настроенных художественных группах, но на Родину не вернулся. **Умберто Боччони (1882-1916)** — итальянский художник и теоретик футуризма, автор «Технического манифеста футуристической живописи». ***Изучал импрессионизм и постимрессионизм, увлекался пуантилизмом и дивизионизмом***. Был призван в действующую армию во время Первой Мировой войны, умер от несчастного случая при падении с лошади. **Футуризм** оставил яркий след в мировом искусстве. Художники-бунтари добились шумного успеха и выполнили свою историческую миссию. Картины футуристов впечатляют и заставляют задуматься о техническом прогрессе. **Манифест "Искусство шумов"** итальянского художника, композитора и поэта-футуриста **Луиджи Руссоло** (1885–1947) призывал посвящать свою музыку промышленности, машинам, пароходам, поездам. Так создавались ***шумовые произведения — какофония звуков, которые обозначали стремительное движение мира вокруг.*** Представители **музыкального футуризма**: **Луиджи Руссоло, Артур Лурье (1892–1966), Иван Вышнеградский (1893–1979), Николай Кульбин (1868–1917)** и др.

Абстракционизм.

Абстракционизм — стиль живописи и искусстве в целом, отвергающий реалистичное воспроизведение окружающего мира. Его последователи изображают простые и сложные формы, играют с цветом, используют линии, плоскости и другие объекты, комбинируя их так, чтобы создать у зрителя определённые эмоции. Этим их подход отличается от того, что применяют мастера, придерживающиеся классицизма и многих других стилей. При первом взгляде на картину, написанную абстракционистом, может показаться, что на ней — хаотичное нагромождение линий, фигур и пятен. При более внимательном изучении становится ясно, что художник создал целостную композицию, призванную вызывать у зрителя определённые мысли или настроение. **Абстракционизм** как направление живописи появился в **1910 году**, когда русский художник и теоретик изобразительного искусства **Василий Кандинский** написал свою первую ***абстрактную аквар***ель. Сам Василий Васильевич впоследствии рассказывал о том, что он просто ***перевернул одну из картин Клода Моне***. Ему показалось, что в такой ориентации она выглядит намного лучше, чем в обычной, и именно это побудило его использовать абстракции в своём творчестве. **Абстракционизм** после его создания **Кандинским** начал активно развиваться. Последователями художника в этом направлении стали **Михаил Ларионов** и **Наталья Гончарова**, которые сформулировали ***философию стиля*** и разработали одно из его ответвлений — **лучизм**, или **районизм**. Важную роль в развитии абстракционизма сыграл **Казимир Малевич**, который ***сделал технику абстрактности совершенно беспредметной,*** разработав такое направление, как **супрематизм.** Для зарождения этого стиля было сразу ***несколько причин***. Одна из них — ***запрос на перемены, который появился в предреволюционном обществе***. В начале XX века многие устали от сложившихся традиций — как в искусстве в частности, так и в жизни в целом. Людям хотелось нового, и **абстракционизм,** который с определённой точки зрения можно считать экстремизмом в искусстве, дал им это. Ещё одной причиной появления стиля стало ***расслоение кубизма, экспрессионизма и футуризма***, которое шло **в 10-х годах прошлого века**. В ходе этого процесса в живописи появились новаторские решения, подразумевавшие отказ от реалистичности и ставшие в основу **абстракционизма**. Появившийся стиль стал, без преувеличения, ***началом новой эпохи в живописи***. Отныне художник мог полностью отказаться от ограничений и рамок и свободно выражать себя, воплощая в произведениях эмоции, мысли и ощущения. Заметим, что **абстракционизм** получил признание далеко не сразу — некоторое время он оставался в андерграунде и подвергался критике и осуждению. Со временем ситуация изменилась, и абстрактная живопись получила признание и заняла достойное место в ряду многочисленных стилей.

Абстракционизм по мере развития расслоился на несколько направлений, в каждом из которых работали свои представители. Появились такие виды стиля, как: - -- **геометрический (**В работах художников, исполненных в этом стиле, ***преобладают чёткие формы и линии, многие из них создают иллюзию глубины)***; **цветовой (**Мастера, придерживающиеся этого направления, ***активно работают с цветами и их сочетаниями*** — именно через них они передают эмоции, которые хотят создать у зрителей); **минималистичны**й (Суть этого направления живописи — в ***полном отсутствии отсылок к реальным объектам и предельно сдержанном использовании цветов, форм и линий);*** **экспрессивный (**Художники, творящие в этом направлении, ***стремятся привнести в свои произведения динамику, движение, посредством которых передают эмоции и ощущения.*** Оттенки, линии и формы при этом отходят на второй план). За время существования абстракционизма в разных странах мира получили известность многие художники, придерживающиеся этого стиля. В их числе: **Василий Кандинский; Казимир Малевич; Пит Мондриан ; Михаил Ларионов; Наталья Гончарова; Барнетт Ньюманн ; Франтишек Купка ; Александр Архипенко; Иван Марчук; Юрий Злотников; Робер Делоне ; Павел Филонов.**

Проходят годы и десятилетия, а абстракционизм, остаётся актуальным, активно развивается и проникает во многие области искусства.

Дадаизм

Дадаизм или дада — **авангардистское нигилистическое движение (по большей части, в живописи и литературе), которое зародилось в Швейцарии во время Первой мировой войны и просуществовало с 1916-го по 1922-й год.**

После этого **французский дадаизм** слился с **сюрреализмом**, а **немецкий —** с **экспрессионизмом**.

Этот стиль возник как ***реакция на ужасы войны, бессмысленность уничтожения человеческих жизней. Главными причинами всех вооруженных конфликтов дадаисты считали рационализм и логику, поэтому фундаментальными ценностями их художественного движения стали цинизм, отсутствие эстетики, отрицание стандартов, иррациональность и разочарованность.*** Двойное согласие, привычное для русского уха,— только один из источников происхождения термина **«дада».** Согласно одной из легенд, он появился благодаря австрийскому писателю **Рихарду Хюльзенбеку**, который произвольно воткнул нож в словарь, и слово, в которое попало острие (*«****dada»— французское просторечное выражение, обозначающее игрушечную лошадку-качалку)***, стало названием для нового творческого течения. По другой версии, слово *«дада»* обнаружил в словаре один из основателей движения **Тристан Тцара**. В манифесте 1918 года он писал: *«На языке негритянского племени Кру оно означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать… <…> Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения»*.

Дадаизм стал первым концептуальным художественным движением, представители которого фокусировались не на создании эстетически приятных объектов. Их целью было ***перевернуть с ног на голову буржуазную мораль***, и это порождало множество сложных вопросов касаемо общества, роли художника и предназначения искусства.
Представители **дадаизма б**ыли настолько ***против каких бы то ни было проявлений буржуазной культуры, что даже сами себе они не особенно нравились***. *«Дада — это анти-дада»,*— кричали они. То, что группа была создана в **Кабаре «Вольтер» в Цюрихе**, имело особое значение. Это заведение было названо в честь сатирика XVIII века, который в своем знаменитом произведении «Кандид» высмеивал глупость современного ему общества. Как писал один из основателей и кабаре, и дадаизма **Хуго Балль**, «дадаизм — это Кандид нашего времени».

Художники вроде [**Жана Арпа**](https://artchive.ru/artists/11414~Zhan_Arp) считали очень важным оставлять какую-то часть в выполнении своих работ на волю случая. Такой подход противоречил всем нормам создания произведений искусства, где каждая работа должна была быть тщательно спланированной и завершенной. ***Привнесение элемента случайности было одной из форм протеста дадаистов против традиционных канонов в искусстве,*** а также попыткой найти ответ на вопрос о роли художника в творческом процессе.

Дадаисты известны использованием так называемых «***реди-мейдов»— предметов быта, которые можно купить и представить в качестве произведения искусства после минимального вмешательства художника.*** Использование ***реди-мейдов*** подняло вопросы о художественной креативности, о самом определении того, что может считаться искусством, и его цели в обществе.

Во время Первой мировой войны Швейцария сохраняла нейтралитет, что превратило ее в своего рода «остров свободы» для людей искусства со всей Европы (по большей части — из Франции и Германии). Среди таких беженцев от войны оказался и немецкий поэт и драматург **Хуго Балль,** который открыл в Цюрихе заведение, ставшее местом рождения **дадаизма** — **Кабаре «Вольтер**». Поэты и художники, оказавшиеся в разгар войны в безопасной Швейцарии, должны были бы чувствовать облегчение от того, что им удалось сбежать. Однако вместо этого они ***ощущали бессильную ярость: их возмущало современное общество и его реакция на происходящие события. Поэтому они решили выразить свой протест с помощью доступных им средств, превратить искусство в анти-искусство.*** Ведь обществу все равно не будет до этого никакого дела. Писатели и поэты стали щедро сдабривать свои произведения ругательствами и сомнительным юмором. Художники освоили визуальные каламбуры и стали использовать в своих работах предметы обихода. Одной из самых возмутительных подобных работ стала «картина» [**Марселя Дюшана**](https://artchive.ru/artists/10948~Marsel_Djushan) под названием «[**L.H.O.O.Q**](https://artchive.ru/artists/10948~Marsel_Djushan/works/294697~LHOOQ)**».** Художник взял открытку с изображением «Моны Лизы», пририсовал ей усы и козлиную бородку и подписал бессмысленной на первый взгляд аббревиатурой, за которой прячется скабрезная фраза на французском. **Хуго Балль** говорил: *«Для нас искусство — не самоцель. Это возможность истинного восприятия и критики того времени, в которое мы живем»*.

В его **Кабаре «Вольтер**» собирались первые истинные **дадаисты** — поэт **Тристан Тцара**, актриса и поэтесса **Эмми Хеннингс**, художник **Жан Арп**, художник и архитектор **Марсель Янко**, писатель **Рихард Хюльзенбек**, художница [**Софи Тойбер**](https://artchive.ru/artists/4791~Sofi_TaeuberArp), художник **Ханс Рихтер** и многие другие. Они вели разговоры об искусстве в условиях войны, разрабатывали идеологию своего движения и иногда устраивали представления на маленькой сцене кафе. Важно понимать, что **дадаизм** не был всего лишь красивой претенциозной позой, а дадаисты не были простыми дилетантами. Участники движения испытывали ***такой страх и отчаяние перед ужасами войны, что решили воплотить его в форме искусства, которое могло бы вызвать такой же шок и страх у публики***. Ни одно из произведений дадаистов, сохранившихся до наших дней, нельзя назвать эстетически приятным — в отсутствии какой бы то ни было эстетики, в общем-то, и состояла их цель. Художники чаще всего отдавали предпочтение коллажам, а скульпторы — «готовым объектам». Искусствоведы считают, что такому выбору есть вполне разумное объяснение. ***Коллаж, по их мнению, техника сама по себе беспорядочная и даже анархическая, техника, с помощью которой рваные кусочки отживших свое иллюстраций и строчек текста произвольно складываются в сбивающее с толку единое целое***. В случае со скульптурами все еще проще: в качестве объектов своего творчества дадаисты выбирали предметы, которые не то что невозможно воспринимать как произведения искусства, на них в принципе не принято смотреть: ***ржавые велосипедные колеса, разбитые бутылки и мятые консервные банки, старая мебель с расщепившимися досками, выброшенные тряпки и предметы обихода, вышедшие из употребления****.*

Дадаизм быстро распространился по всей Европе. **Рихард Хюльзенбек** основал в **Берлине Клуб Дада**, творчество его участников из-за географического положения было по большей части политически окрашенным. Они выступали против Веймарской республики, создавали сатирические картины и коллажи и рисовали политические карикатуры. В 1919 году **Курт Швиттерс**, исключенный из берлинской группы, создал собственную в Ганновере, но был единственным ее участником. Еще одна влиятельная группа немецких дадаистов существовала в Кельне под предводительством [**Макса Эрнста**](https://artchive.ru/artists/64891~Maks_Ernst)и **Йоханнеса Теодора Баргельда.**Главными фигурами **французского дадаизма** были **Андре Бретон, Луи Арагон, Поль Элюар** и [**Франсис Пикабиа**](https://artchive.ru/artists/6531~Fransis_Pikabia). Позже к ним присоединились **Тристан Тцара** и **Жан Арп. Пикабиа**, однако, довольно быстро покинул круг французских **дадаистов**, напоследок обвинив их в том, что они превратили движение в то, против чего **дадаизм** изначально боролся,— в нечто бездарное, заурядное и общепринятое. История **дадаизма** насчитывает всего шесть лет. Но ему и не суждено было просуществовать долго. Можно сказать, что **дадаизм** изначально был ***запрограммирован на самоуничтожение***. Участники движения не стремились создать нечто такое, что прославит их имена в веках. А сам **дадаизм** просто ***распался на части и стал удобрением для других стилей***.

Сюрреализм.

Сюрреализм появился, как и дадаизм, из литературы. Основоположником **сюрреализма** в искусстве в целом принято считать **Андре Бретона** - ***французского поэта и прозаика***, который написал первый **манифест сюрреализма**. **Бретон** был настоящим лидером, который не только словом, но и делом продвигал идеи **сюрреализма**, не столько в литературе, сколько в живописи. Он постоянно устраивал выставки художников-сюрреалистов по всему миру, даже во время Второй мировой войны. А ещё во времена расцвета дадаизма он устроил выставку **Макса Эрнста**, который впоследствии стал одним из значительнейших художников-сюрреалистов. **Бретон** писал о новом направлении в своём Манифесте 1924 года так: *«Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений»*. **Сюрреализм** был практически во главе живописи почти 40 лет, успев за это время подарить миру множество гениев, но о них мы поговорим.Как и любое другое направление в живописи, **сюрреализм и**мел ряд существенных отличий. Первыми сюрреалистами неукоснительно соблюдался автоматизм живописи - попытка выразить кистью образы из подсознания; Огромное влияние на творчество первых сюрреалистов оказал психоанализ и в особенности - анализ сновидений, которые и пытались вылить на холст; иносказательный психологизм (художники-сюрреалисты пытались при помощи образов выразить внутренние переживания через свои работы); внешняя фантасмагоричность сюжетов (некая белиберда из предметов изображенных на холсте, которая на самом деле имела трактовку через внутренние страхи и желания художника). Из многих идей, которые были заложены во время формирования стиля, до наших дней у большинства представителей жанра осталась лишь фантасмагория, но некоторые творцы до сих пор стараются наполнить свои работы экспрессией и психологизмом. Одним из ближайших сподвижников Бретона, присоединившихся к сюрреализму одним из первых, был **Макс Эрнст**. В его творчестве можно встретить практически все признаки раннего сюрреализма - с автоматизмом, трактовками сновидений и экспрессией. Ещё одним важным представителем зарождающегося течения был **Андре Массон**, который и привнёс в творческий мир автоматическую живопись - аналог автоматического письма, которым любили баловаться дадаисты и сюрреалисты писатели. Значительный вклад в развитие сюрреализма внёс. **Вольфганг Паален**, который изобрёл метод **фьюмажа** (получение изображения при помощи копоти от свечи или лампы на бумаге или холсте), используемы затем многими сюрреалистами, в том числе **Сальвадором Дали.**

Сальвадор Дали – гениальный маркетолог и главная визитная карточка сюрреализма. "Сюрреализм - это я!", - говорил Дали. Рассмотрение основных личностей сюрреализма можно завершить упоминанием работ **Рене Магритта,** который посмел пойти против одного из основных правил манифестируемых **Бретоном,** ради собственного стиля, ***отказавшись от фантасмагории и психоанализа сновидений***

Задание.

1.Законспектировать и выучить материал.

2.Прочитать Кравченко Культурология с.170-179