Кубизм, абстракционизм, дадаизм и сюрреализм.

Истоки кубизма многие исследователи выводят из творчества французского художника [Поля Сезанна](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD), приводя как пример его работы «[Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD))» и «Горы в Провансе», а также его ответ на письмо молодого Пабло Пикассо. В одном из писем Сезанн рекомендует молодому художнику «рассматривать натуру как совокупность простых форм — сфер, конусов, цилиндров». Он имел в виду, что эти базисные формы необходимо держать в сознании как организующее начало картины. Пикассо и его друзья восприняли совет буквально

Идеи **Сезанна** действительно оказали ***огромное влияние на живопись XX века.*** В своих работах он намеренно искажал перспективу, чтобы отразить больше граней изображаемого объекта (по сути, этот же принцип лежит в основе кубизма). Кроме того, в своих произведениях он часто упрощал объекты до простых геометрических фигур.

Возникновение кубизма традиционно датируют 1905—1907 годами и связывают с творчеством [**Пабло Пикассо**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE) **и** [**Ж. Брака**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6)**.** В своём развитии **кубизм** прошел ***несколько фаз*** и подразделяется на: **сезанновский, аналитический и синтетический**.

Сезанновский кубизм..

Название данной фазы связано с именем французского живописца [**Поля Сезанна**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C)**.** В данный период кубисты старались отдаляться от передачи истинного вида, стремясь разложить объекты на **отдельные формы** и [**геометрические фигуры**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)). Разложение объектов на множество форм привело к определённой закономерности в использовании цветов. Элементы ***переднего плана*** окрашивались в ***тёплые тона***, а элементы ***заднего плана—*** ***в холодные.***

Работа «**[Авиньонские девицы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B" \o "Авиньонские девицы)»**, написанная в [**1907 году**](https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) вдохновлённым [***африканской культурой***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)и творчеством [**Поля Сезанна**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C)[**Пабло Пикассо**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE), считается началом истории кубизма. Произведение «**[Авиньонские девицы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B" \o "Авиньонские девицы)»** называют ***первой картиной современной живописи***. Пять женских фигур с угловатыми телами и лицами, напоминающими маски, изображены с искаженными пропорциями, а ваза с фруктами словно падает с холста прямо на зрителя. В картине заметно влияние ***сразу нескольких стилей***. **Пикассо,** как и многих, поразила ***ретроспективная выставка Сезанна 1907 года. Вдобавок незадолго до этого он познакомился с примитивным искусством Африки, Египта и Иберии.*** Искаженные формы, голубые и розовые тона (у Пикассо только что завершились «голубой» и «розовый» периоды) — все вместе выглядело абсолютно дико и шокирующе. Сезанн, изображая объекты в разных ракурсах одновременно, искал их внутреннюю структуру, стремился представить предметы максимально объемно на плоском холсте. В ***примитивном искусстве*** формы упрощались и потому зачастую искажались. Объединив обе эти концепции и одновременно подчеркивая двумерность холста, **Пикассо** словно разломал, расчленил фигуры, изображая их под разными углами, демонстрируя скорее то, что там должно быть, чем то, что в реальности видит зритель, и тем самым ***разрушая ощущение пространств***а. Сюжет картины навеян воспоминаниями Пикассо о борделе в Барселоне. Именно эта работа способствовала развитию кубизма как стиля. Термин **«кубизм»** появился в **1908 году**, после того как [**Анри Матисс**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81)**,** увидев картину «**Дома в Эстаке**», написанную Ж**. Браком в 1908г.**, воскликнул: «Что за кубики» ([фр.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *bizarreries cubiques*).

С 1911 года «***малой» столицей*** кубизма в [Европе](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0) стала [**Прага**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0), именно здесь появилось творческое объединение «**Группа художников**». В него входили **Б. Кубишта** и **Э. Филла**. В [Соединенных Штатах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8) началом авангарда послужила выставка **«Армори шоу**». На ней выставляли свои работы известные художники, **М. Вебера, М. Хартли, Дж. Марин**.

Аналитический кубизм.

Данный период характеризуется ***стиранием границ между пространством и формой***. Появляются ***переливчатые цвета в полупрозрачных пересекающихся плоскостях.*** Теперь ***формы располагают в хаотичном порядке.*** Впервые увидев «**Авиньонских девушек», Брак**, подобно Сезанну и Пикассо, прекратил попытки изобразить на холсте глубину пространства и ***начал писать объекты в разных ракурсах***. Вскоре Брак и Пикассо уже работали вместе. А когда в **1908 году Брак** представил несколько новых пейзажей на выставке в Париже, **Матисс**, рассказывая об этом критику **Векселю** (тому самому, что придумал термин «фовизм»), набросал рисунок, демонстрируя манеру **Брака**, — ***пейзаж, «составленный из маленьких кубиков»***. С тех пор **Вексель** не называл этот стиль иначе как «**кубизм»**. Название закрепилось, хотя оно никак не отражало сути философии кубистов, глубины их проникновения в суть вещей. **Брак** и **Пикассо** работали вместе вплоть до ***начала Первой мировой войны***. Они категорически отвергали представление о том, что искусство должно копировать действительность и что в живописи следует использовать перспективу, полутона, светотень и прочее, чтобы картина была объемна. Напротив, они изображали объект плоским, а форму и структуру его передавали, используя кривые линии и углы. Визуально ***раскалывая, расслаивая, совмещая объекты, изображая их с разных ракурсов одновременн***о, художник, по их мнению, ***демонстрирует предмет точнее, чем традиционная фотографически точная живопись***. Поскольку такие полотна были трудны для восприятия и понимания, большинство кубистов ***сократили свою палитру***, используя в основном ***коричневый, серый, черный и нейтральные тона***. Период, когда художников интересовало в первую очередь исследование объектов живописи, а не воспроизведение их внешнего вида, получил название «**аналитического кубизма».** *«Голова — это глаза, нос, рот, которые можно расположить любым удобным вам образом. Голова все равно останется головой», - говорил Пабло Пикассо.*

Данное направление стремилось к обогащению мира созданными объектами эстетики. Для ***конструирования*** объекта используются фактура поверхности, линии и узоры. На первом этапе синтетического кубизма художники использовали [**аппликации**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) для создания самодостаточного объекта. Однако в дальнейшем кубисты отказались от использования [**аппликаций**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)**,** так как пришли к выводу, что создание полноценных комбинаций возможно без использования бумаги.

Синтетический кубизм

Зимой 1912-1913 годов **Пикассо** и **Брак** придумали новую технику ***papiers colles* (коллаж), пр**и которой ***кусочки цветной бумаги или фрагменты газеты наклеивались на холст***. *Каждый клочок бумаги представляет отдельный объект, поскольку либо вырезан в той же форме, либо содержит указание на то, что обозначает*. В это же время художники начали использовать иные материалы помимо бумаги — например, **ротанг**. Этот период известен как **«синтетический кубизм».** Впервые в изобразительном искусстве возникает ***коллаж как синтез различных текстур***. Изображение при этом получается довольно фрагментированным, поэтому художник добавляет «**ключи» (буквы и цифры)**, помогая зрителю понять смысл картины, либо дорисовывает текстуру дерева. Идея принадлежала **Браку,** который в прошлом работал маляром.

«Родителями» кубизма стали **Брак** и **Пикассо**, а затем их идеи восприняли и другие художники: **Фернан Леже (1881-1955), Хуан Грис (1887-1927), Альбер Глез (1881-1953) и Жан Метцингер (1883-1956)**. Темы их были вполне обычны**: натюрморты** и **портреты**. В **натюрмортах** часто встречаются ***музыкальные инструменты, бутылки, кувшины, газеты и игральные карты***. Сначала **кубизмом** заинтересовались преимущественно **живописцы**, но через пару лет появились первые **скульптуры** в этом стиле. Кубистские произведения следует рассматривать со всех сторон, чтобы получить полное представление о предмете. Знаменитые **скульпторы-кубисты — Александр Архипенко (1887-1964), Раймон Дюшан-Вийон (1887-1968) и Жак Липшиц (1891-1973).**

Каждый из кубистов интерпретировал концепцию по-своему. **Леже,** например, работал ***с яркими цветами в строго заданной композиции***, что контрастирует с ***монохромными произведениями*** **Брака** и **Пикассо. Грис** внес существенный вклад в развитие **синтетического кубизма**. Во всех своих проявлениях **кубизм** стал ***основой позднейших авангардных течений в живописи и декоративном искусстве*** — **дадаизма, сюрреализма, ар-деко, конструктивизма и абстракционизма.**

Хотя живопись кубистов ***становилась все более абстрактной***, **Пикассо, Брак, Леже, Грис** и другие художники ***продолжали изображать обычные узнаваемые вещи***. **Пикассо** и **Брак** сократили палитру, ***используя только нейтральные тона, чтобы заметны были линии и контуры фигур***. Работы **Гриса** и **Леже** были ***ярче и немного спокойнее***. **Брак** и **Пикассо *добавляли различные материалы, обогащая текстуру полотен, превращая их почти в рельефы, вместе с тем подчеркивая двухмерность изображения***. Все это дает представление о том, что кубизм был не законченным стилем, но постоянной борьбой с прошлым, попыткой создать абсолютно новое, современное искусство.

Словом **«орфизм» (или «орфический кубизм**») — от имени легендарного древнегреческого поэта и музыканта Орфея — называл работы **Робера Делоне (1885-1941)** и его жены **Сони (1885-1979)** поэт **Гийом Аполлинер** **(1880-1918)** . Словно намекая, что живопись должна быть подобна музыке — гармоничной и абстрактной. В отличие от землистых тонов кубистов последователи **орфизм**а предпочитали ***чистые яркие краски и следовали теории цвета.*** Этот стиль был порожден кубизмом, но в нем присутствуют ***динамика движения и цвет***, учитываются законы человеческого зрения.

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»****.*

Как и любой другой жанр в живописи, сюрреализм имел ряд существенных отличий,

1.Первыми сюрреалистами неукоснительно соблюдался **автоматизм живописи - попытка выразить кистью образы из подсознания**;

2.**Огромное влияние** на творчество первых сюрреалистов оказал **психоанализ** и в особенности - анализ сновидений, которые и пытались вылить на холст;

3.Иносказательный **психологизм** (художники-сюрреалисты пытались при помощи образов выразить внутренние переживания через свои работы);

4.Внешняя **фантасмагоричность сюжетов** (некая белиберда из предметов, изображенных на холсте, которая на самом деле имела трактовку через **внутренние страхи и желания художника**).

К сожалению, 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.

Художник **Макс Эрнст** был одним из ближайших сподвижников **Бретона** и присоединился к сюрреализму одним из первых. 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** изобрёл метод **фьюмажа**(получение изображения при помощи копоти от свечи или лампы на бумаге или холсте), который использовали многие сюрреалисты, в том числе **Сальвадор Дали**.

Ни один материал о сюрреализме не может быть полным без упоминания **Сальвадора Дали**- гениального маркетолога и главной визитной карточки сюрреализма. "Сюрреализм - это я!", - говорил **Дали.**

Художник **Рене Магритта** пошел против одного из основных правил, манифестируемых **Бретоном** ради собственного стиля, ***отказавшись в своих работах. от фантасмагории и психоанализа сновидений***