

Реферат

На тему:

“Модернизм в живописи и архитектуре”

Выполнил:

Ученик 11 класса

Школы:

МОУ “СОШ с. Демьяс”

Полышев И. И.

Модернизм в живописи — иное прочтение реальности

Модернизм появился в западной культуре в конце XIX века и получил свое развитие в начале следующего столетия. Этот период вошел в историю искусства и, в частности, живописи как чрезвычайно плодотворный и наполненный новыми открытиями, хотя в сознании современников он ассоциировался с упадком. Модернизм эволюционировал на волне отрицания классического наследия и невероятно расширил и обогатил художественный язык живописи.



Модернизм стал прямым отражением социальных процессов, проходящих в обществе. Темпы жизни ускорялись, прежние идеалы стремительно

устаревали, а новые только создавались. Художников преследовали ощущение пустоты и чувство тревоги, и спасение они искали в разрушении существующих устоев и традиций, навязанных классическими формами искусства.

Что такое модернизм, характерные черты и особенности стиля

Модернизм характеризуется отказом от реализма в пользу чувственного восприятия и передачи внутреннего мира живописца. Провозглашалась абсолютная свобода художника в творчестве, которое не должно быть связано рамками реального мира. На смену выверенным веками приемам пришел эксперимент.



Главной ценностью считалось самовыражение, которое стало философией модернизма. Адепты новых течений считали, что искусство прошлого с его ограниченностью и рационализмом ведут живопись в тупик, и только абсолютно новаторские и порой абсурдные приемы способны вдохнуть новую жизнь в творчество.

Модернизм — это совокупность множества направлений, получивших свое развитие в первой половине XX века, в их число входят:

- фовизм;
- кубизм;
- сюрреализм;
- футуризм;
- абстракционизм;
- экспрессионизм.

Живопись модернистов объединяла общая черта — художники по-новому подавали привычные образы, что выражалось в нестандартных формах, линейной композиции, сложном ритме и неожиданных цветовых сочетаниях

**Направления в модернизме,
известные художники-
модернисты**

Искусствоведы спорят о точном времени зарождения стиля. В череду событий, которые можно назвать точкой отсчета для развития модернизма, входит «Салон отверженных», работавший в Париже с 1863 года. В экспозицию принимали работы, отвергнутые жюри официального салона. Публика ходила на выставку посмеяться над необычными картинами художников. В частности, жесткой критике была подвергнута работа Эдуарда Мане (Edouard Manet) «Завтрак на траве»



Первым течением в модернистском искусстве в начале XX века стал фовизм. Термин был впервые употреблен французской критикой в отношении творчества группы молодых художников, куда входили:

- Анри Матисс (Henri Matisse);
- Альбер Марке (Albert Marquet);
- Жорж Руо (Georges Rouault).

Живописцы не пропагандировали определенную эстетическую программу, но формально выступали против методов и приемов импрессионистов, что выражалось в примитивизме форм, остроте композиционных решений, стремлении к яркому цвету, пренебрежении линейной перспективой.



Кубизм возник чуть позднее фовизма, его основоположниками считаются Жорж Брак (Georges Braque) и Пабло Пикассо (Pablo Picasso). Художники взяли за основу постулат Сезанна о том, что в основе любого предмета лежат геометрические формы и

развили его в своем творчестве. Картины кубистов представляют собой фантастическую реальность, созданную воображением художника. Вещи предстают в виде комбинаций отдельных частей, а плоскости сдвигаются. Главным критерием оценки произведений для кубистов было геометрическое совершенство изображения.



Первые работы футуристов появились в 1909 году. Художники противопоставляли технику и человека и стремились передать в своих произведениях переполненность сознания современников

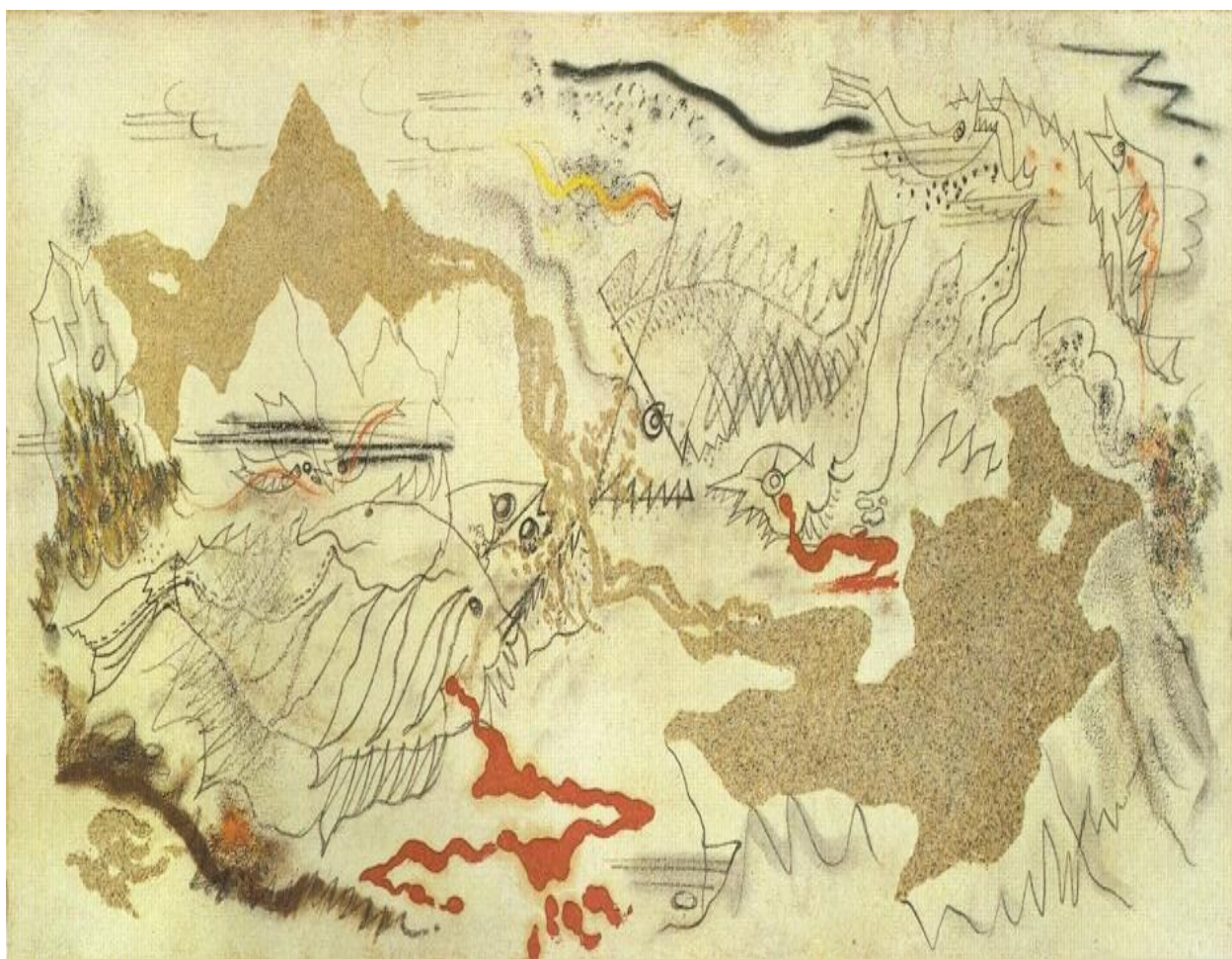
впечатлениями. Главным героем произведений стало время, его стремительный ритм они передавали через раздробленность зрительного образа, хаотичный ритм и многократное повторение движений тел и предметов. К футуризму примкнули многие заметные художники Италии:

- Джакомо Балла (Giacomo Balla);
- Луиджи Руссоло (Luigi Russolo);
- Умберто Боччони (Umberto Boccioni)



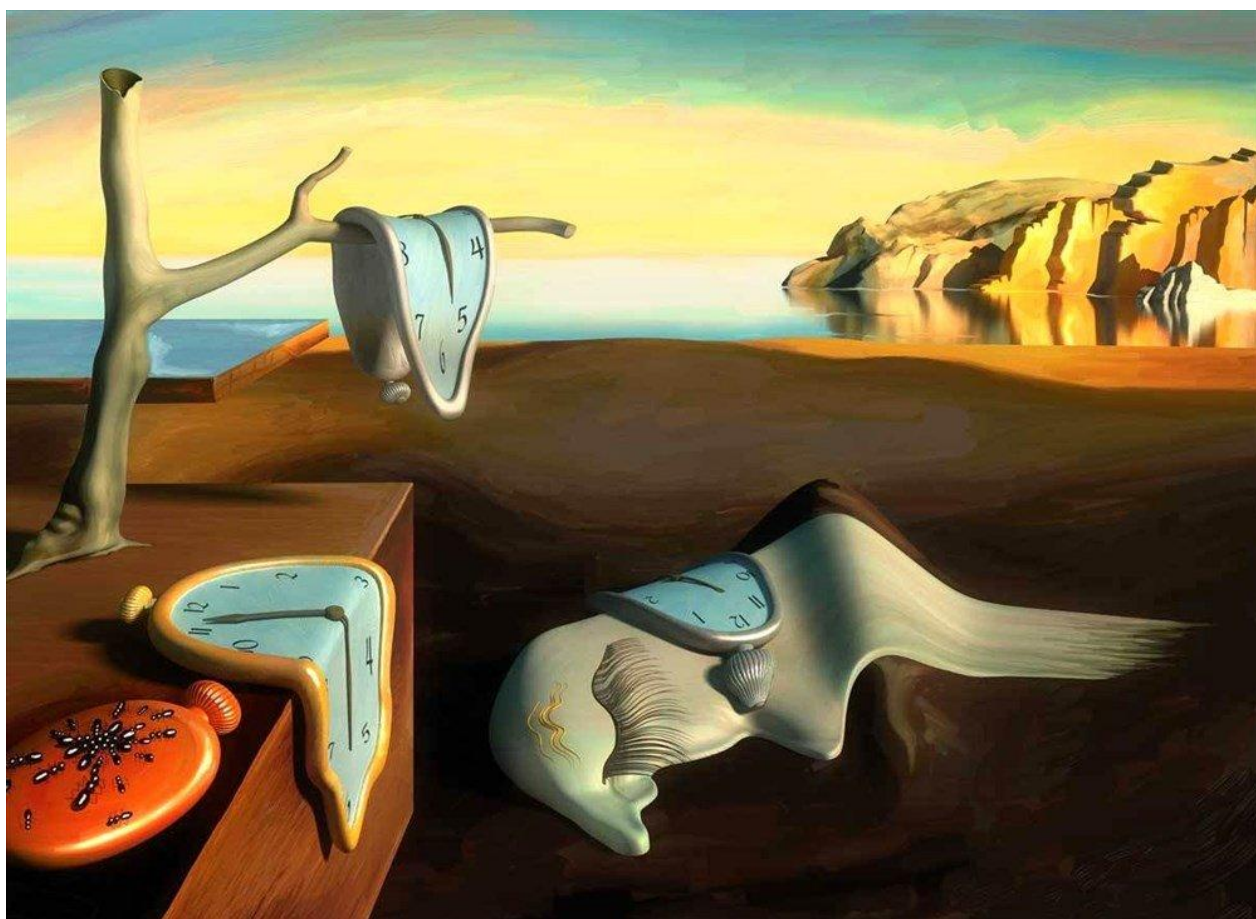
Сюрреализм главным в искусстве провозгласил бессознательное начало и поставил своей целью пробудить ассоциативное мышление зрителей. Течение зародилось во Франции в 1920-е годы и

развивалось в двух направлениях. Одни живописцы создавали шедевры с абстрактными образами и произвольными формами — таковы работы Андре Массона (Andre Masson), Макса Эрнста (Max Ernst), Хоана Миро (Joan Miro)



Другая группа сюрреалистов во главе с **Салвадором Дали** (Salvador Dali) сосредоточилась на тщательном воспроизведении образов, возникающих в подсознании. Картины мастеров отличает точность изображения, скрупулезная прорисовка деталей и

выверенная перспектива, характерная для академической живописи. Лейтмотивом творчества Дали стала фантастика абсурда с парадоксальными сочетаниями форм и зрительной неустойчивостью объектов.



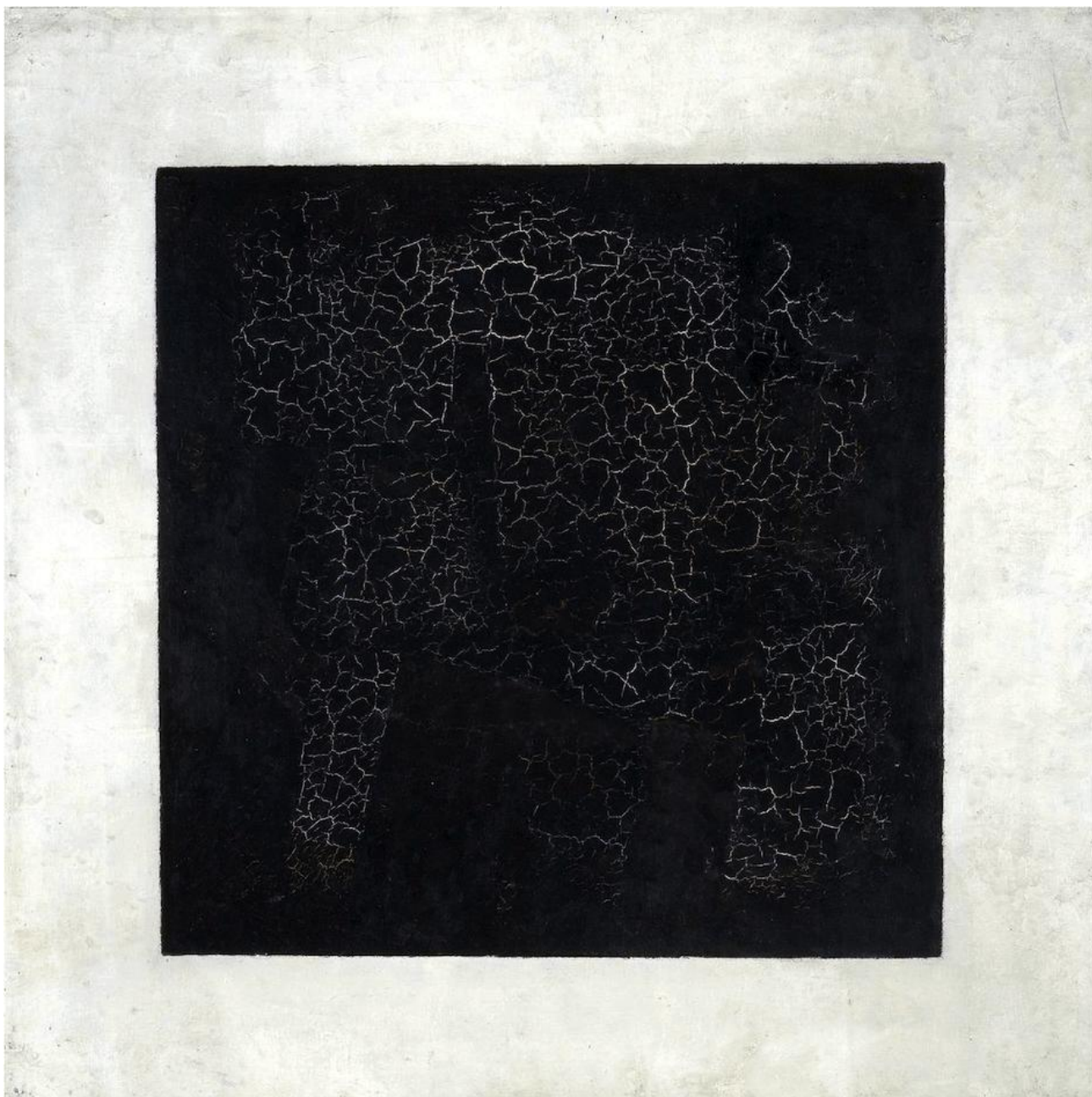
Абстракционизм получил свое развитие после 1910 года. Гийом Аполлинер (Guillaume Apollinaire) назвал его «искусством, не имеющим более никакого внешнего сюжета, а только сюжет внутренний». Основоположником направления стал Василий

Кандинский, работы которого в этот период окончательно утратили связь с реальным миром, но при этом чрезвычайно содержательны, эмоциональны и проникнуты динамикой настоящей жизни.



Ярким представителем рационального направления беспредметной живописи стал Казимир Малевич, который в своих композициях стремился создать мир холодной гармонии, воплощенный в геометрических

формах. Чистейшей формулой живописной абстракции стала его работа «Черный квадрат», где художнику удалось передать саму суть пространства, лишённого масштаба и протяженности.



Начало течению экспрессионистов было положено немецкими художниками в первой четверти XX века. Первые представители направления — Эрнст Людвиг Кирхнер (Ernst Ludwig Kirchner), Эрих Хеккель (Erich Heckel), Отто Мюллер (Otto Mueller) — входили в группу «Мост», созданную в 1905 году в Дрездене. Целью живописцев стал поиск начала, объединяющего духовную и общественную жизнь. Эмоциональное состояние творцов находило свое отражение в импровизации, искажении реальных пропорций. Основным способом передачи пространства в картинах экспрессионистов стал цвет.



Разгоревшиеся военные конфликты в Европе конца 1930-х годов замедлили развитие модернистского искусства и прервали связь национальных школ живописи. Многие начинания художников первой половины двадцатого столетия остановились, едва начавшись. Модернизм оказал колоссальное влияние на эволюцию искусства, а творчество мастеров той эпохи вызывает неподдельное восхищение у современного зрителя.



