

СОВРЕМЕННОЕ

ИСКУССТВО

MADE BY: КАТКОВА СОНЯ, БЕЛТЮКОВА АЛЕНА, КЛИМЮК ЗАХАР

ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО?

(англ. contemporary art)

ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО» НЕ СУЩЕСТВУЕТ: ОН
ОСТАЕТСЯ ГИБКИМ ТЕРМИНОМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ВМЕЩАТЬ В СЕБЯ МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ

СОВОКУПНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК,
СЛОЖИВШИХСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА, В
ПЕРИОД ПОСТМОДЕРНИЗМА

ЭТО МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ
СТИЛЕЙ И ПЕРИОДОВ

ИМПРЕССИОНИЗМ

ФУТУРИЗМ

ФОВИЗМ

ПОСТ МОДЕРНИЗМ

КУБИЗМ

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

СУПРЕМАТИЗМ

СЮРРЕАЛИЗМ

МОДЕРНИЗМ

АБСТРАКЦИОНИЗМ

АРТ-ДЕКО

ПОП АРТ

ЭПОХИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

ИМПРЕССИОНИЗМ

НАПРАВЛЕНИЕ В ЖИВОПИСИ,
ЗАРОДИВШЕЕСЯ ВО ФРАНЦИИ В 1860-Х ГГ.
И ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛИВШЕЕ РАЗВИТИЕ
ИСКУССТВА 19 ВЕКА

ИЗ-ЗА ПОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ФОТОАППАРАТОВ РЕАЛИСТИЧНЫЕ
КАРТИНЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ

ХУДОЖНИКИ НАЧАЛИ ОТОБРАЖАТЬ СВОИ
ЧУВСТВА, ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПЕРЕЖИВАНИЯ
НА ХОЛСТЕ

O-SERIES LEICA, 1923

ИМПРЕССИОНИЗМ

*Эдуард Мане.
Завтрак на траве.
1863 г.
Музей д'Орсе, Париж*

ИМПРЕССИОНИЗМ

*Клод Моне.
Пруд с кувшинками
(Японский мостик)
1899 г.*

*Художественный музей
Принстонского университета*

ФОВИЗМ

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАНО ОТ СЛОВА FAUVE, ЧТО В ПЕРЕВОДЕ С ФРАНЦУЗСКОГО ОЗНАЧАЕТ «ДИКИЙ»

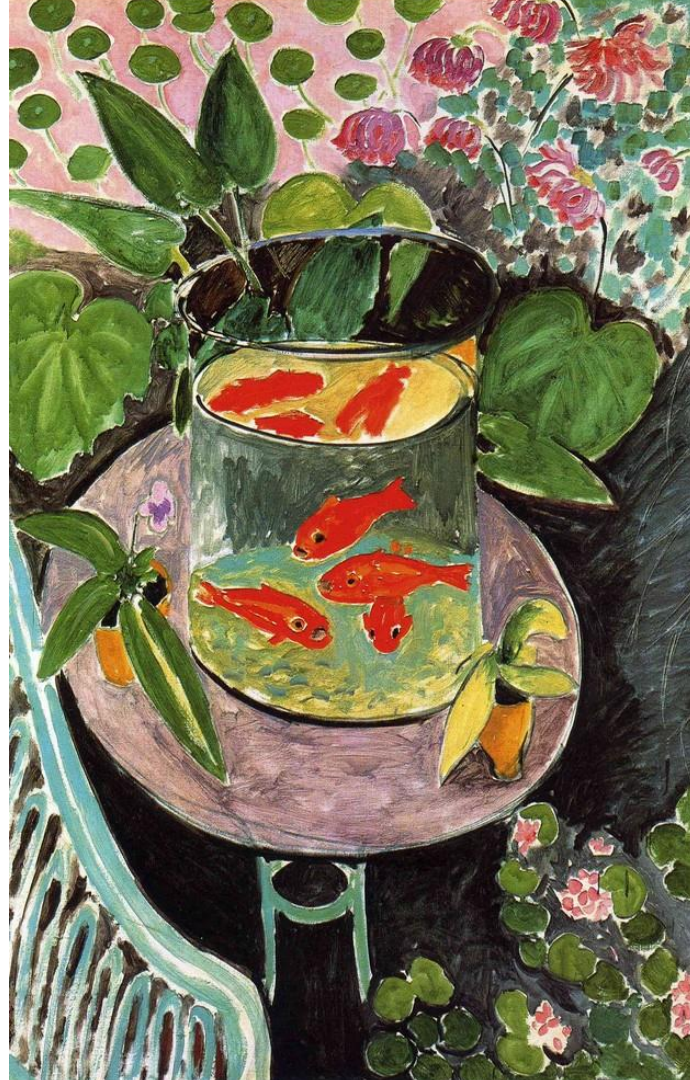
ХУДОЖНИКИ-ФОВИСТЫ СМЕЛО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ С ЦВЕТОМ, НЕ БОЯЛИСЬ НЕОБЫЧНЫХ И ДЕРЗКИХ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЛИ КРАСКАМИ ЛИЧНЫЕ ЭМОЦИИ. ОНИ НЕ ВИДЕЛИ СМЫСЛА В КЛАССИЧЕСКОМ, АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЯВИЛОСЬ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ ВО ФРАНЦИИ И СУЩЕСТВОВАЛО ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ГОДА — С 1904-ГО ПО 1908-Й

ФОВИЗМ

*Анри Матисс.
Красные рыбки
1911г.
Музей изобразительных
искусств
им. Пушкина*

ФОВИЗМ

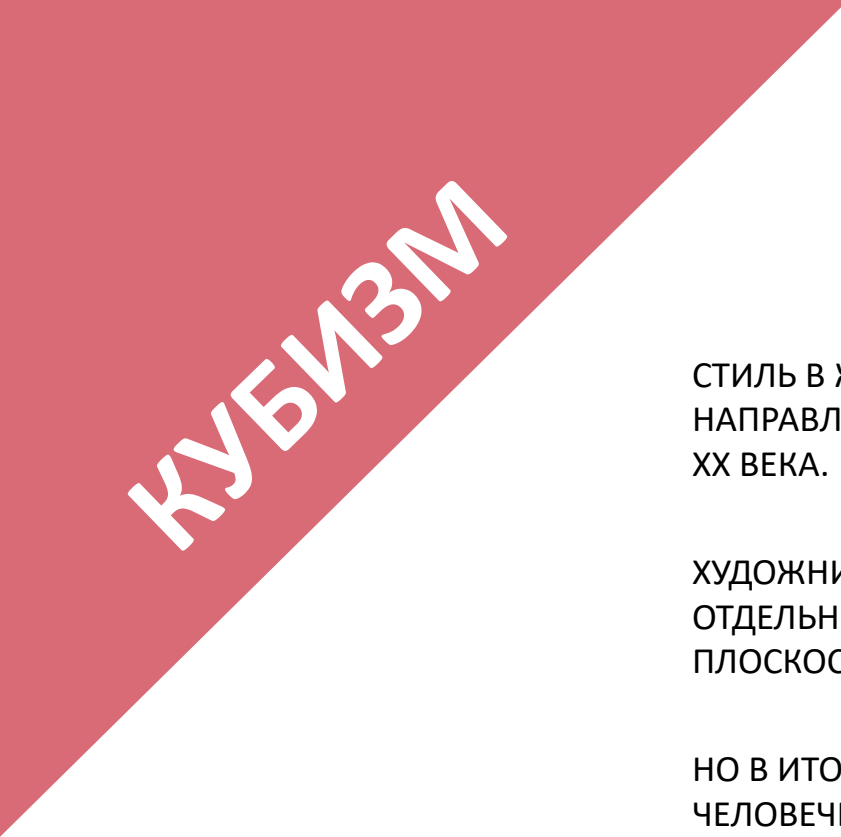
*Анри Матисс. Танец 1910г.
Эрмитаж*

ФОВИЗМ

Анри Матисс. Музыка 1910г.
Эрмитаж

КУБИЗМ

СТИЛЬ В ЖИВОПИСИ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОДНИМ ИЗ МОДЕРНИСТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. КУБИЗМ ЗАРОДИЛСЯ ВО ФРАНЦИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.

ХУДОЖНИКИ-КУБИСТЫ РАСКЛАДЫВАЛИ ТРЁХМЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПЕРЕНОСИЛИ ИХ НА ДВУМЕРНУЮ ПЛОСКОСТЬ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КУБИЗМ — УПРОЩЕНИЕ.

НО В ИТОГЕ КУБИСТАМ УДАЛОСЬ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА НА ИЗОБРАЖАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. ПРЕДМЕТЫ НА КАРТИНАХ ИЗОБРАЖЕНЫ ТАК, БУДТО НА НИХ ОДНОВРЕМЕННО СМОТРИШЬ С РАЗНЫХ СТОРОН

КУБИЗМ

Пабло Пикассо. Дриада
(Обнаженная в лесу)
1908г.
Эрмитаж

КУБИЗМ

*Пабло Пикассо. Скрипка
1912г.*

*Музей изобразительных искусств
им. Пушкина*

ФУТУРИЗМ

ФУТУРИЗМ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ РАЗЛИЧНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗНИКЛО В XX СТОЛЕТИИ И ВОСПРИНИМАЛОСЬ КАК УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ. СМЕЛЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ИДЕИ В ЖИВОПИСИ, АРХИТЕКТУРЕ, СКУЛЬПТУРЕ И ДАЖЕ ЛИТЕРАТУРЕ СТАЛИ НОСИТЬ ЭТО НАЗВАНИЕ.

ОСОБОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗАРОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОКАЗАЛО СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ. В ФУТУРИЗМЕ ПРИВЕТСТВОВАЛОСЬ ПРОСЛАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ЭНЕРГИИ, СКОРОСТИ, ПЕРЕДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ ТОГО ВРЕМЕНИ.

ФУТУРИЗМ

*Карло Карра
«Красный всадник»
1913г.
Музей Новеченто, Милан*

ФУТУРИЗМ

*Умберто Боччони
«Симультаннные образы»
1911г.*

*Музей фон дер Хейдта,
Вупперталь (Германия)*

СУПРЕМАТИЗМ

СУПРЕМАТИЗМ ПОЛУЧИЛ СВОЕ НАЗВАНИЕ ОТ ЛАТИНСКОГО СЛОВА SUPREMUS, ЧТО ЗНАЧИТ НАИВЫСШИЙ.

В САМОМ НАЧАЛЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ НОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОД ЭТИМ ТЕРМИНОМ ПОНИМАЛОСЬ ПРЕВОСХОДСТВО ЦВЕТА НАД ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ЖИВОПИСИ КАК ЛУЧШЕГО СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГЕТИКИ.

ПАРЯЩИЕ СУПРЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР УВОДЯТ ЗРИТЕЛЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА, В КОТОРЫХ ГОСПОДСТВУЕТ ДУХОВНОЕ НАЧАЛО И НЕТ НИЧЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО

СУПРЕМАТИЗМ

*Казимир Малевич
«Черный квадрат»,
1915г.*

*Государственная
Третьяковская галерея, Москва.*

СУПРЕМАТИЗМ

*Казимир Малевич
«Композиция с Моной Лизой»,
1914г.
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург.*

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

ТЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ НАИБОЛЬШЕЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДВАДЦАТОГО ВЕКА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ СТРЕМИТСЯ НЕ СТОЛЬКО К ОТОБРАЖЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, СКОЛЬКО К ВЫРАЖЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ СПОСОБАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АВТОРА. ЭКСПРЕССИОНИСТ ЖЕЛАЕТ, ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ, МГНОВЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И СТРОИТ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ.

ПОЛАГАЮТ, ЧТО САМ ТЕРМИН «ЭКСПРЕССИОНИЗМ» БЫЛ ВВЕДЕН ЧЕШСКИМ ИСТОРИКОМ ИСКУССТВ АНТОНИНОМ МАТЕШЕКОМ В 1910 ГОДУ В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ТЕРМИНУ ИМПРЕССИОНИЗМ.

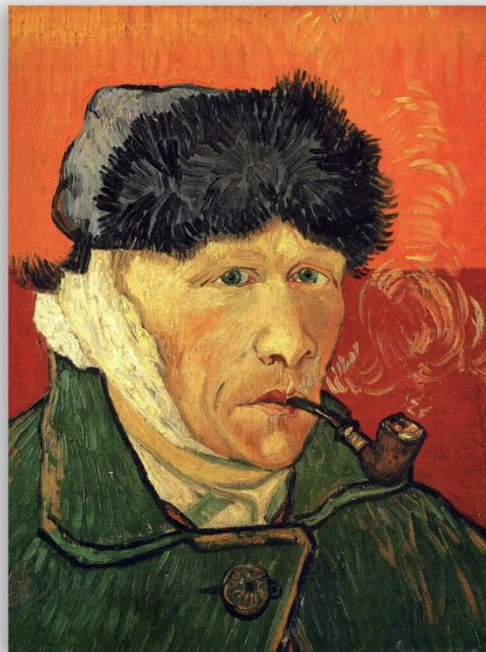

*Винсент Вангог «Звездная ночь»,
1889г.*

*Музей современного искусства на Манхэттене,
Нью-Йорк*

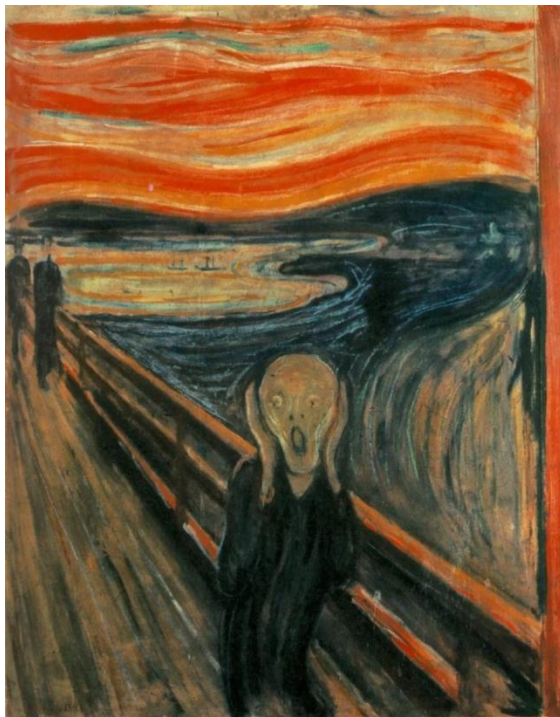
*Винсент Вангог «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой»,
1889 год*

Частная коллекция Ниархоса, Чикаго

*Эдвард Мунк «Крик»,
1893 г.*

Национальная галерея, Норвегия

АБСТРАКЦИОНИЗМ

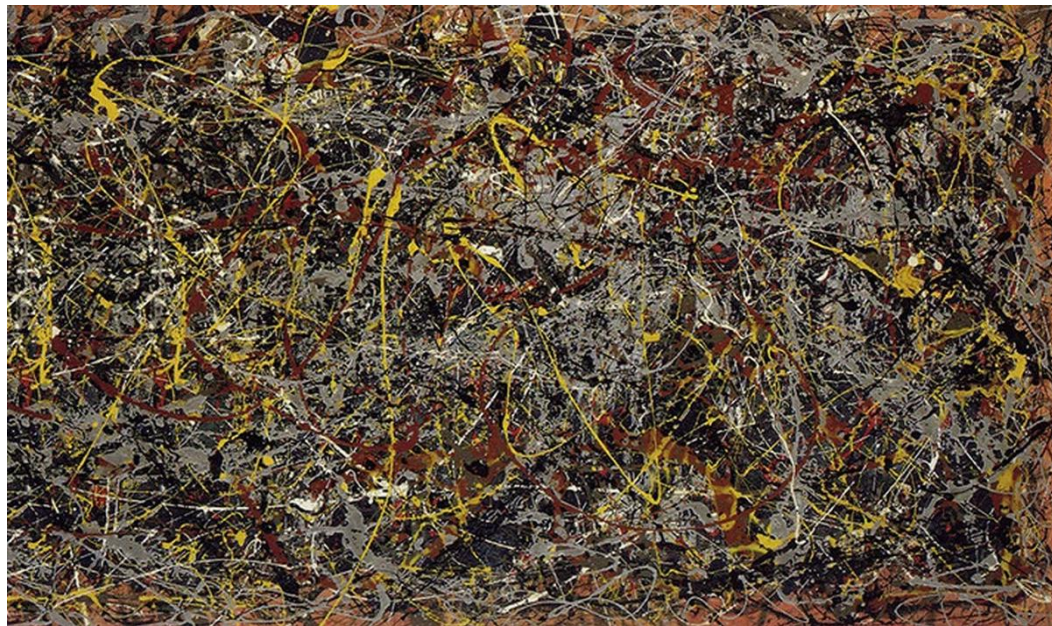
НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ 20 ВЕКА, В КОТОРОМ ВМЕСТО ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА ЧИСТО ФОРМАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТАКИХ КАК ЛИНИЯ, ПЛОСКОСТЬ, ЦВЕТОВОЕ ПЯТНО, ОТВЛЕЧЁННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

АБСТРАКЦИОНИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЖИВОПИСИ ПОЯВИЛСЯ В 1910 ГОДУ, КОГДА РУССКИЙ ХУДОЖНИК И ТЕОРЕТИК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ НАПИСАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ АБСТРАКТНУЮ АКВАРЕЛЬ.

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

*Джексон Поллок «Номер 5»,
1948 г.
Частная коллекция Дэвида Геффена*

АБСТРАКЦИОНИЗМ

*Василий Кандинский «Синий всадник»,
1903г.*

Музей Ленбаххаус, Мюнхен

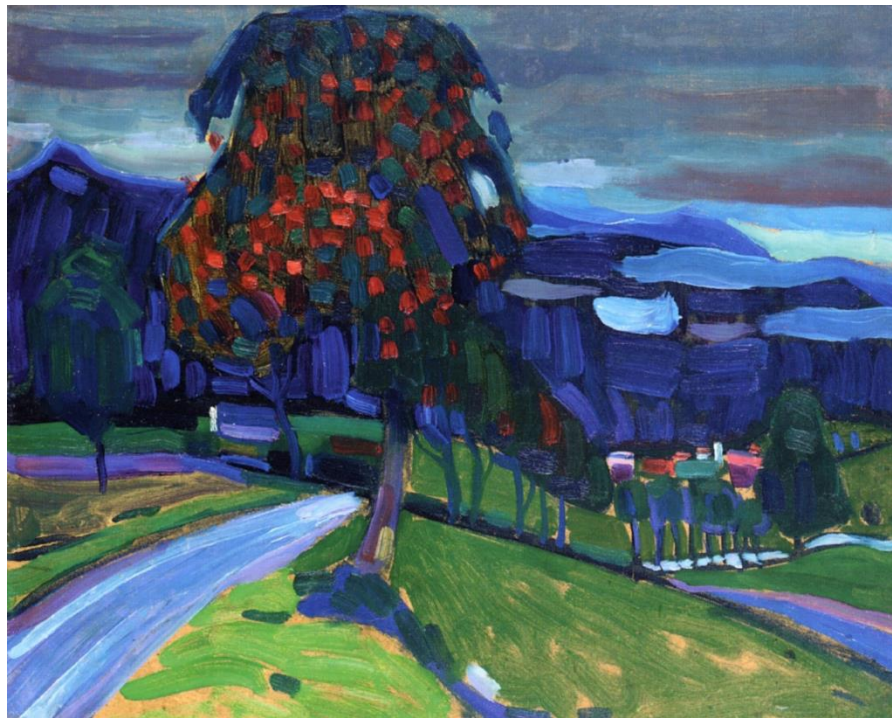

АБСТРАКЦИОНИЗМ

*Василий Кандинский «Осень в Мурнау»,
1908г.*

Walker Art Center, Миннеаполис

СЮРРЕАЛИЗМ

АВАНГАРДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МИРОВОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.

ОН ВОЗНИК В 1920-Е ГОДЫ ВО ФРАНЦИИ. С ПОЯВЛЕНИЕМ ФОТОГРАФИИ ХУДОЖНИКИ ПЕРЕСТАЛИ ДЕТАЛЬНО ПРОРИСОВЫВАТЬ ОБЪЕКТЫ НА ПОЛОТНАХ.

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ СТАЛ ОТКАЗ ОТ ПРЕДМЕТНОЙ ФОРМЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ АБСТРАКЦИОНИЗМА. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ НАПОМИНАЮТ ДЕТСКИЕ РИСУНКИ.

НО ПРИ ВНИМАТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ УДАЕТСЯ УВИДЕТЬ УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНИК ИЗОБРАЖЕНИЯ.

СЮРРЕАЛИЗМ

*Сальвадор Дали
«Постоянство памяти»,
1931 г.
Музей современного искусства,
Нью-Йорк*

СЮРРЕАЛИЗМ

*Сальвадор Дали
«Метаморфозы нарцисса»,
1937г.
Современная галерея Тейт,
Лондон*

ПОП-АРТ

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ПОЯВИЛОСЬ В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА В БРИТАНИИ – ПОП-АРТ (АНГЛ. POP-ART, СОКРАЩЕНИЕ ОТ POPULAR ART), ЦЕЛЮ КТОРОГО БЫЛО, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ, НЕ ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, А ЛИШЬ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ПОП-АРТ ЭТО ОДНА ИЗ ВЕТОК АВАНГАРДИЗМА. ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НОВОМ СТИЛЕ БЫЛИ СВОЕОБРАЗНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА СЕРЬЕЗНОСТЬ БЕСПРЕДМЕТНОГО ИСКУССТВА И ДРУГИХ СТИЛЕЙ, ПОЯВИВШИХСЯ В XX ВЕКЕ, И НЕ НЕСЛИ В СЕБЕ НИКАКОГО ГЛУБОКОГО ФИЛОСОФСКОГО СМЫСЛА, А ВСЕГО ЛИШЬ ОТРАЖАЛИ ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПОП-АРТ

*Энди Уорхол «Че-Гевара»,
(фейковый патерн Энди Уорхола)*

ПОП-АРТ

*Энди Уорхол «Бирюзовая Мэрлин Монро»,
1962 г.
Современная галерея Тейт, Лондон*

АРТ-ДЕКО

СТИЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСКУССТВА АМЕРИКИ И СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XX ВЕКА.

АРТ-ДЕКО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СОЧЕТАНИЕМ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ УТЯЖЕЛЕННОЙ ФОРМЫ; СОЧЕТАНИЕМ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТИЛЕЙ КУБИЗМА, МОДЕРНА И ЭКСПРЕССИОНИЗМА; ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ФОРМ «ТЕХНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА».

СВОЁ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ В ПАРИЖЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДЕКОРАТИВНОМУ ИСКУССТВУ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

АРТ-ДЕКО

*Тамара де Лемпицка «Спящая»,
1932 г.*

АРТ-ДЕКО

*Тамара де Лемпица «Автопортрет
в зеленом бугати»,
1929г.*

МОДЕРНИЗМ

УСЛОВНОЙ ДАТОЙ НАЧАЛА МОДЕРНИЗМА НАЗЫВАЮТ 1863 ГОД — ГОД ОТКРЫТИЯ В ПАРИЖЕ «САЛОНА ОТВЕРЖЕННЫХ», КУДА ВОШЛИ РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ, НЕ ПРИНЯТЫХ К УЧАСТИЮ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПАРИЖСКОМ САЛОНЕ.

В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ МОДЕРНИЗМ — «ДРУГОЕ ИСКУССТВО», ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЕ, ОСОБОМ ВИДЕНИИ МИРА И ФОРМИРУЮЩИХ НОВЫЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК, ГДЕ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СТАНОВИТСЯ ВЫЗОВ УСТОЯВШИМСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ КАНОНАМ.

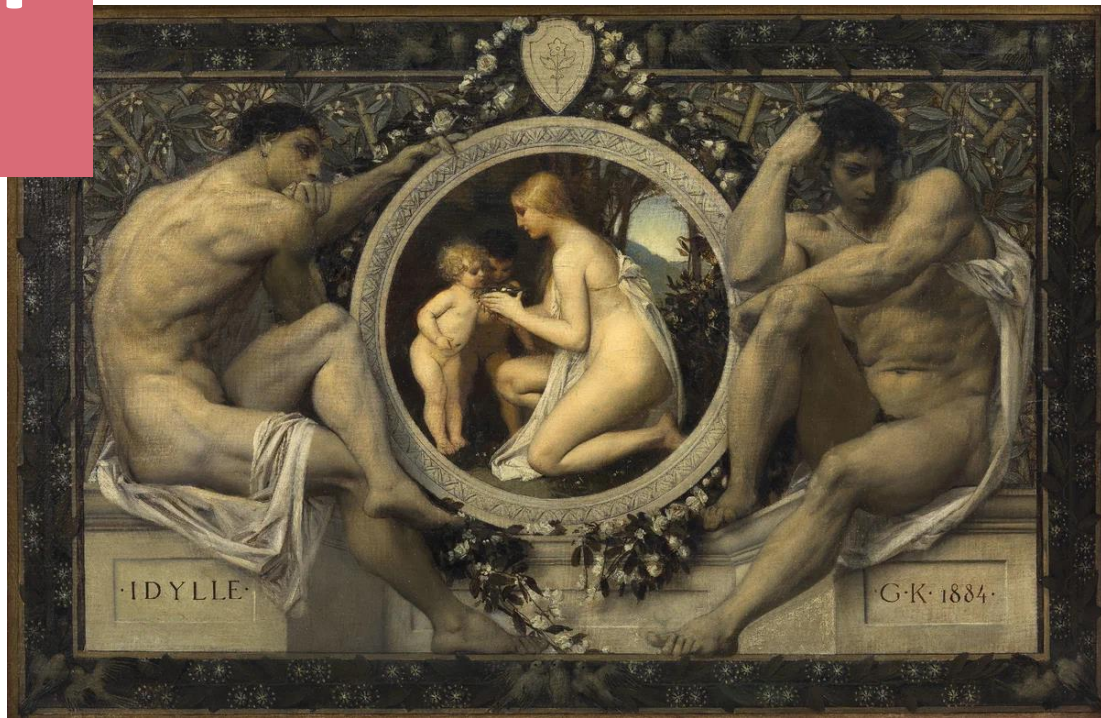
МОДЕРНИЗМ

*Густав Климт «Юдифь и Голова Олоферна»,
1901г.*

МОДЕРНИЗМ

*Густав Климт «Идиллия»,
1884г.*

ПОСТМОДЕРНИЗМ

ШИРОКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ, ОТРАЖАЮЩЕЕ ПОИСКИ СОВРЕМЕННЫМИ ХУДОЖНИКАМИ НОВЫХ СМЫСЛОВ

ЭТИ ПОИСКИ — ОТВЕТ НА КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО В XX ВЕКЕ ПРОИЗОШЛА ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «СМЕРТЬ СУПЕРОСНОВАНИЙ»: БОГА, ЧЕЛОВЕКА И АВТОРА

ИНЫМИ СЛОВАМИ, ПОШАТНУЛСЯ РЕЛИГИОЗНЫЙ ФУНДАМЕНТ, ВОЗНИК КРИЗИС ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ, А ТВОРЦЫ ПЕРЕШЛИ ОТ СОЗДАНИЯ НОВОГО К ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ СТАРОГО

ПОСТМОДЕРНИЗМ В ИСКУССТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОГО ТРЕНДА, ОХВАТИВШЕГО МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ И ФИЛОСОФИЮ

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Бэнкси « ... »

Молодые Британские художники

*Альфонс Муха «Четыре времени суток»,
1896г.*

Альфонс Муха «Хоровое общество моравских учителей альфонс»

А ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ?

ПОЧЕМУ МАШИНУ ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ
ГРЯЗНОЙ?

ЗАЧЕМ ВИНСЕНТУ И ДЖУЛСУ БАНАНЫ?

В ЧЕМ СМЫСЛ ЧЕРНОГО КВАДРАТА?

КТО ПУСТИЛ \$1,4 ЧЕРЕЗ ШРЕДЕР?

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ УТКА?

@SOVREMENN
OISUSSTVO

**БЛАГОДАРИМ
ЗА
ВНИМАНИЕ!**