Искусство барокко и рококо.

Барокко от французского - жемчужина неправильной формы - стиль в европейском искусстве в 17 в: живописи, скульптуре, музыке, литературе и архитектуре. Хронологически барокко следует за Эпохой возрождения. Барокко - стиль, выражает желание наслаждаться дарами жизни, искусства и природы. Родиной барокко считается Италия. Основателем барокко в Италии считают Микеланджело Буонарроти. Именно он усилил архитектуру огромным ордером, широко использовал карнизы, удвоение колонн, тесноту архитектурных элементов и сверхчеловеческий размер. Характерна пышность, парадность, яркость цветов, контрастность, экстравагантность орнамента, асимметрия конструкций. В барочной архитектуре господствуют сильные контрасты объемов, преувеличена пластика фасадов, эффекты светотени и цвета. На картинах вовсе не встречаются спокойные лица. В то же время изображение мучеников давали возможность передавать все возможные оттенки страданий. Другие же темы избирались только для того, чтобы иметь повод для воспроизведения гримасы бурных веселья, лицевые смеющихся и кричащих ртов. Художники 16 века обходили все противное. Зато барокко с любовью изображает проказу, слепоту и сумашествие.

Рококо - едва ли не главным словом эпохи рококо было слово «прихоть» (каприз). В искусстве определяется легкими, нервными, нежными и причудливыми формами («игривое» рококо). Он оказался прежде всего в планировка и декорации интерьера (дворцов, церквей, костелов). Во время рококо широко развилось художественное ремесло - ткачество, ювелирное дело, фарфор, мебель, гобелены.

Вельможи эпохи рококо поставили цель ежедневные наслаждения. Наслаждениям должны были способствовать роскошные интерьеры дворцов и церквей, роскошные платья, очередь праздников в садах барокко и в павильонах летом, а зимой в дворцах. Излишне использовалась косметика - белила, пудра, румяна, черная краска (труба) для бровей, мушки. Косметику обильно использовали как благородные женщины, так и мужчины. Особое распространение получило использование мушек на лице - разное расположение мушек имело свое значение для знающих в куртуазных играх вельмож.В живописи эпохи рококо преобладали праздники и театральные представления, бесконечные влюбленные пары мифологических персон, искусственные и приятные пейзажи, приспособленные только для свиданий, флирта, танцев , благородного и легкомысленного досуга. В портретах - все подчеркнуто улыбающиеся, любезные, изящные, но это была маска скрывала многочисленные недостатки лиц и чрезвычайно сложные проблеми.Це был пир среди чумы - с искусственно отменены проблемами, туберкулезом, сифилисом, бедностью, смертью.

Капризное и прихотливое искусство рококо было отменено новой и мощной волной классицизма конца 18 века и стилем ампир.

2. Классицизм в живописи и скульптуре конец 17-19 веков.

В 17 в. рядом со стилем барокко, который выразил беспокойство и сомнение, возник еще один стиль, похожий на рационализм - классицизм. Сначала он возникает во Франции на фоне подъема французской нации, которая во второй половине возраста стала самой мощной в Европе.

Классицизм - это искусство героической гражданственности. Прекрасное выступает в нем как четкое, разумное, логическое, без противоречий, присущих реальной жизни.

Искусство классицизма изображало облагороженную реальность, основываясь на вневременной красоте произведений античности. Классицистические каноны - это единство места, времени и действия и жесткая иерархия высоких (трагедия, эпическая драма, ода) и низких (комедия, сатира, басня, бытовая картина) жанров.

 Красота рационального была одной из важнейших черт, позади. Образец взята как идеал епохи Возрождения. Искусство классицизма отражает идеи гармоничного мировоззрения, но во многом их утрачивало по сравнению с культурой Возрождения. Художественным формам классицизма свойственны четкая организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов. В противоположность эпатажным стилям барокко и рококо, в основе классицизма лежит сдержанная нормативная эстетика, требует строгого соблюдения ряда правил, канонов, единств. В правилах классицизма заложена первоочередная просветительская функция. Эстетика отражала стремление к идеализации действительности, за счет отказа от изображения сложной и многоплановой реальности.

3.Романтизм и реализм в искусстве 19 в.

Для передачи чувств живописцы использовали сочные краски, яркие мазки и спецэффекты. Немецкая школа наполняла картины меланхоличнистю, чувственностью в размытых красках. Английский и американский живопись отличались надуманностью пейзажных сюжетов. Морская тематика И. Айвазовского насыщенная моря, а В. Тропипин, А. Кипренский, прославились среди романтистив живописными портретами. В портрете главным стало изображение ярких характеров, а в пейзаже - восхищение мощью природы. В изобразительном искусстве для романтизма было характерно раскрепощение от академических канонов: лиризм, героическая приподнятость, эмоциональность, стремление к кульминационным, драматических моментив.Видомим живописцем, который работал в жанре марина, стал Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) - уифаинсько-российский художник. Ресниц создал более 6000 полотен, найвидоминги из которых - морские пейзажи и сцены морских баталий. «Девятый вал» - одна из самых известных картин великого мариниста. Он изображает, море после ужасного ночного шторма и людей, потерпевших кораблекрушение. Лучи солнца освещают огромные волны, крупнейшая из которых - дев пятый вал. Люди пытаются спастись на обломках мачты. Все говорит о величии и могуществе морской стихии и беспомощности перед ней человека. Теплые тона картины делают море не таким суровым и дают зрителю надежду, что потерпевшие будут спасены. Картина стала символом силы и свободы в литературе и искусстве.

Реализм (от лат. «realis» - действительный, вещественный) представляет собой направление в искусстве, возникло оно в конце 18 века, достигло пика своего расцвета в 19, продолжает развиваться в начале 20 века и существует до сих пор. Его целью является реальное и объективное воспроизведение предметов и объектов окружающего мира, с сохранением их типичных черт и особенностей. Искусство, созданное для противостояния таким течениям как романтизм и академизм. Он выступал как форма ответной реакции на идеализацию, которая характерна для романтизма и классических принципов академизма. Появление данного направления во французской живописи в первую очередь связано с именем художника Гюстава Курбье. После того как несколько картин, особенно много значащих для автора, было отвергнуты как экспонаты Всемирной выставки в Париже, в 1855 году он открыл собственный «Павильон Реализма». В выдвинутой художником декларации провозглашались принципы нового направления в живописи, целью которого было создание живого искусства, передававшего нравы, обычаи, идеи и облик его современников. «Реализм Курбье» сразу же вызвал острую реакцию общества и критиков, которые утверждали, что тот, «прикрываясь реализмом, клевещет на натуру», называли его ремесленником в живописи, делали на него пародии в театре и всячески очерняли.

В основе реалистического искусства лежит свой, особенный взгляд на окружающую действительность, который подвергает критике и анализу многие стороны жизни общества. Художники-реалисты были благородными гуманистами, верившими в Добро, Высшую Справедливость, Всеобщее Равенство и Счастье для всех без исключения. Позже реализм распадается на две ветви: натурализм и импрессионизм.

Основными тематиками художников, писавших свои полотна в стиле реализма, были жанровые сцены городской и сельской жизни простых людей (крестьян, рабочих), сценки уличных событий и происшествий, портреты завсегдатаев уличных кафе, ресторанов и ночных клубов. Для художников-реалистов было важно передать мгновения жизни в её динамике, как можно правдоподобнее подчеркнуть индивидуальные особенности действующих персонажей, реалистично показать их чувства, эмоции и переживания. Главная характеристика полотен, изображающих человеческие тела – это их чувственность, эмоциональность и натуралистичность.

4. Искусство Средневековья

Господствующим стилем этого времени была готика. Это был переходный период для изобразительного искусства и скульптуры, в течение которого произошли изменения в идеологии и культуре. **Средневековые художники** постепенно стали отходить от жестких правил и каноничности романской живописи в сторону реалистичного представления мира, желания создавать эффект объема в картинах. Это стремление, в конечном итоге, привело к возникновению искусства эпохи Возрождения.

Искусство этого периода, хотя и было разнообразно по стилю, характеризуется несколькими общими тенденциями. В это время большинство художественных работ имело религиозное назначение, поэтому христианское искусство было доминирующим направлением. Многие картины и скульптуры средневековья разрабатывались для церковных алтарей и с учетом конкретных особенностей храмовых интерьеров.

Важным элементом создания религиозных образов была дополнительная декорация произведений искусства. Элементы полотен могли быть созданы из золота или других драгоценных материалов.

5. Искусство Возрождения

Произошла в Италии в конце 14 века, поспособствовали этому меценаты, Медичи из людей Пополо Грассо, в переводе тучные люди, тоесть очень богатые. Они спонсировали очень знаменитых художников Тициан, Караваджо, Боттичелли. Этот период славится своим подъемом в интеллектуальном смысле. В это время Совершил свои открытия Леонардо да Винчи, изобрели много техники, первый танк или пушку на заказ сделал Да Винчи, открытия анатомические были сделаны благодаря зарисовкам Леонардо и вскрытию трупов. Для живописи эпохи Возрождения характерно обращение профессионального взгляда художника к природе, к законам анатомии, жизненной перспективе, действию света и другим естественным явлениям.

Художники Возрождения, работая над картинами традиционной религиозной тематики, начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной композиции, использование пейзажа как элемент сюжета на заднем плане. Это позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными, в чём проявилось резкое отличие их творчества от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении.

Главное, чем характеризуется эта эпоха — возвращение в архитектуре к принципам иформам римского искусства. Особенное значение в этом направлении придаётся симметрии, пропорции, геометрии. Сложная пропорция средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением колонн, на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера, купола.

6.Особенности первобытного искусства.

Возникли наскальные рисунки еще до возникновения письменности.

Пещерные люди умели делать наскальные рисунки, рельефы, скульптуры.

Первобытное искусство хорошо сохранилась на стенах пещер где входы оказались наглухо заваленными тысячелетия назад, там поддерживалась одна и та же температура и влажность.

Сохранилась не только настенная живопись, но и другие свидетельства деятельности человека - четкие следы босых ног взрослых и детей на сыром полу некоторых пещер.

Причины зарождения творческой деятельности и функции первобытного искусства Потребность человека в красоте и творчестве.

Верования того времени. Человек изображал тех, кого почитал. Люди того времени верили в магию: они считали, что с помощью картин и других изображений можно воздействовать на природу или исход охоты. Считалось, например, что нужно поразить стрелой или копьём нарисованного зверя, чтобы обеспечить успех настоящей охоты.

Первые рисунки времен палеолита (древний каменный век, 35–10 тыс. до н.э.) были обнаружены в конце 19 в. испанским археологом-любителем графом Марселино де Саутуолой в трех километрах от его родового поместья, в пещере Альтамира.

Случилось это так:

«археолог решил обследовать одну пещеру в Испании и взял с собой свою маленькую дочь. Внезапно она закричала: «Быки, быки!» Отец засмеялся, но когда поднял голову, то увидел на потолке пещеры огромные, написанные красками фигуры бизонов. Одни из бизонов были изображены стоящими на месте, другие бросающимися с наклоненными рогами на врага. Поначалу ученые не поверили, что первобытные люди могли создать подобные произведения искусства. Только 20 лет спустя были обнаружены многочисленные произведения первобытного искусства в других местах и подлинность пещерной живописи была признана».

7. Искусство Древней Греции

Древне-греческая цивилизация подарила нам богатое историческое наследие в области культуры и искусства. Годы, когда греческое государство процветало, были и расцветом живописи. Известные греческие художники – это Аполлодор Афинский, Зевксис, Паррасий. По мнению специалистов, Аполлодор Афинский являлся создателем уникальной техники светотени, за что и получил прозвище «Тенеписец». Первым из художников древности изучил эффект светотени и применил его в своём искусстве. Ввёл в живопись также начала пространств и перспективы. Тем самым Аполлодор явился основоположником собственно живописи (т. н. светотеневой живописи), До Аполлодора Афинского художники Греции изображали форму предметов одними линиями, они не представляли себе, как можно иначе изобразить на плоскости форму предметов.

Греческие художники создавали монументальные произведения, для которых характерен реализм и экспрессия. Однако, период расцвета Древней Греции больше известен не художественными произведениями, а росписью керамики. Греческая вазопись была более масштабна, поэтому период, когда процветало это искусство, считается важным этапом в развитии живописи.

Керамика расписывалась орнаментами и сюжетными изображениями. Со временем роспись развивалась и усложнялась. Сначала это были простые узоры. В дальнейшем роспись на вазах могла представлять собой целые сюжеты, с детальным изображением людей, их одежды, предметов быта. Археологи находили вазы, на которых были изображены разнообразные исторические сюжеты. На расписных вазах можно встретить причудливые узоры, изображения разнообразных растений и животных.

Сама техника росписи также менялась. Вазы обжигали, и их цвет становился красно-коричневым. На этом фоне рисовали черные изображения. Такой стиль получил название черно-фигурный. В дальнейшем пространство между фигурами стали покрывать черным лаком, а очертания фигур имели естественный цвет красной глины. Так появилась красно-фигурная вазопись. Вазопись по белому фону стала высшим уровнем греческих мастеров. Здесь использовалась разнообразная палитра цветов - белый, жёлтый, оранжевый, красный, коричневый, зелёный и другие цвета.

Вазы расписывали полностью – горлышко украшалось орнаментом, основной рисунок наносился на корпус изделия. На некоторых археологических находках присутствовали автографы мастеров того времени. Вазопись представляет ценность, как вид живописи, и как историческое наследие. Древнегреческие художники смогли донести до нас атмосферу того времени – обычаи, сцены из повседневной жизни, одежду, предметы обихода и многое другое.

Еще существуют древнегреческие ордера: Дорический, Ионический, Коринфский.

Уделялось большое внимание красоте человеческого тела в костюме и скульптуре. Курос - Древнегреческая статуя юного атлета.

8. Искусство Древнего Рима

Священным животным Рима была волчица. Рим был основан итальянскими племенами. От греков римляне отличались большей трезвостью и практичностью.

Римские архитекторы творчески перерабатывают греческие архитектурные формы. Они создают новый вид ордера — композитный, соединяющий черты ионийского, дорийского и особенно коринфского стилей, а также ордерную аркаду — совокупность арок, опирающихся на колонны.

Под греческим влиянием начинается строительство театров; но если греческий театр вырубался в скале и был частью окружающего ландшафта, то римский амфитеатр представляет собой самостоятельное сооружение с замкнутым внутренним пространством, в котором зрительские ряды располагаются эллипсом вокруг сцены или арены.

Самым значительным по размерам купольным сооружением античного мира является Пантеон.

Пантеон*- это храм во имя всех богов, олицетворявший идею единения многочисленных народов империи.*

*Среди общественных сооружений Древнего Рима большую группу составляют зрелищные постройки.*Из них наиболее известен до наших дней Колизей — **амфитеатр**, овальная в плане гигантская постройка в виде чаши.

Не меньшее значение в развитии римской культуры имело искусство эллинизма с его архитектурой, тяготевшей к грандиозным масштабам и городским центрам.

Главным достоинством Древнеримской скульптуры является реалистичность и достоверность образов.

В отличие от греков, римские мастера стремились передать индивидуальные, а не идеально-обобщенные черты своих моделей; их произведениям была свойственна большая прозаичность.

Постепенно от детальной фиксации внешнего облика они переходили к раскрытию внутреннего характера персонажей.

В эстетическом смысле вся древнеримская скульптура — реплика греческой. Новшеством стало**соединение греческого стремления к гармонии и римской жесткости и культа силы.**

В пластическом искусстве доминировал скульптурный портрет, исторически связанный с обычаем снимать с умершего восковую маску и хранить ее вместе с фигурками домашних богов.

Живопись Древнего Рима

Римская живопись, отталкиваясь непосредственно от греческих образцов, использовала различные возможности для пластического изображения:*цветовая и воздушная перспектива, свет и тени создавали иллюзию пространства.*Художники часто изображали сцены из повседневной жизни и натюрморты.

О живописи эпохи Римской империи мы можем судить прежде всего по фрескам, покрывавшим стены домов знати.

Само по себе искусство декорирования восходит к греческой традиции расписывания стен и обустройства внутренних двориков скульптурами.

9. Особенности искусства Востока

На Востоке люди прошли свой долгий путь развития, самобытный и самодостаточный, основанный на их религиозных верованиях и мудрых философских учениях. На Востоке любое действие превращается в искусство. Для них искусство это не только архитектура, литература, музыка, танцы и живопись, но и чайные церемонии, боевые искусства, основанные на наблюдениях за движениями диких зверей, особая гимнастика, искусство йоги, приводящее к гармоничному существованию души и тела человека, даже свой стиль жизни они превратили в искусство.

Восток на протяжении тысячелетий развивался стабильно и непрерывно, все приходящие новые веяния не становились причиной разрушения устоявшихся ценностей, а наоборот органично вписывались в уже сложившийся уклад жизни и становились его частью. Основной особенностью Востока является то, что здесь всегда мирно сосуществовали различные религии и религиозно-философские течения. Люди в этих краях не утратили связи с природой, поэтому все их действия направлены в первую очередь на усовершенствование души и тела, на обретение гармонии между человеком и окружающим миром. Этому учат и восточные религии. Сначала совершенствуй себя, а потом и мир вокруг себя.В древнем мире искусство передавало жизнь богов и правителей, поэтому произведения искусства по большей части изображали фигуры богов и ритуальные позы. Центральной большой фигурой всегда было божество либо правитель, а люди изображались маленькими фигурками. Божественная власть распространялась от царя к людям. Данная концепция отложила отпечаток и на современное искусство Востока, привнося тем самым специфические черты, отличающее его от западного искусства. Вообще на Востоке культура и искусство подразумевают под собой вещи, способные украсить человека, сделать его быт прекрасней.Главные особенности живописного произведения — это гармония энергий Инь и Ян, символизм и духовный смысл рисунка. Гармония Инь и Ян в китайской живописи реализуется самым непосредственным образом, при написании картины тушью на рисовой бумаге. Линии и штрихи, пятна и размывка — все эти приёмы читаются как та или иная энергия. Сухой штрих с эффектом непрокрашенности, как бы с естественными пробелами, оставляемыми движущейся кистью, так называемый парящий или летящий белый —
это Ян. Влажная, широкая линия — Инь. Секрет шедевра в том, что таких разнообразных штрихов и пятен должно быть столько, чтобы все вместе они создавали гармонию. Сухая чёрная тушь, влажная светло-серая, влажная чёрная, сухая светло-серая... Их вариативность и сочетание, объединенное с линией и рождает гармонию изображения. Помимо этого, природа ИньЯн выражается и в строении самого объекта изображения. Например, цветущая слива Мэй (мэйхуа). Её толстый старый ствол или ветка — Инь, а молодые, направленные вверх побеги — Ян. Сюжетное своеобразие и символизм В разные времена на разных этапах развития китайской живописи, в разных школах и традициях на первый план выдвигалась то бытовая повествовательная живопись, то пейзаж, то живопись цветов и птиц, то портрет. Интересно то, что в китайской живописи отсутствует натюрморт, по крайней мере, в привычном для нас понимании. Неподвижные предметы с точки зрения китайцев оторваны от действительности и мертвы. В картине обязательно должна присутствовать динамика жизни и времени. Если художник изображал камни или фрукты, то рядом с камнем всегда присутствовало растение, причем фрукты всегда изображаются на ветке. Обязательно человек, который претендует на звание художника, должен уметь рисовать 4 растения: Мейхуа, орхидею, хризантему и бамбук.

10. Художественные течения последней трети 19 века

Символизм в живописи был в значительной степени реакцией против натурализма и реализма, тесно связан с мифологической тематикой в живописи всех жанров. Символисты искали глубинный смысл в фантазии, мечтах, сознании, эмоциях, там, где реалисты и натуралисты стремились воспроизвести действительность в ее объективности, их идеи были сосредоточены на передаче идеального образа.

Цель символизма состояла в том, чтобы «облечь идеал в ощутимой форме». Проще говоря, символисты считали, что искусство должно выражать абсолютные истины, используя метафорические образы и аллегории, содержащие символическое значение. Художники-символисты 19 – 20 столетий были вдохновлены литературой и поэзией, историей, легендами, мифами, библейскими историями. Создавая картины, символисты наделяли предметы, изображенные на полотне, мифологическим, мистическим, эзотерическим смыслом. Черты мировоззрения авторов передают картины – наиболее популярными тематиками были чувства и эмоции, религия, оккультизм, любовь, смерть, болезнь и грех.

Выделяются характерные черты стиля: новаторство, стремление к экспериментам, таинственность, неоднозначность, недосказанность.

Импрессионизм -прежде всего что-то воздушное, эфемерное, неумолимо ускользающее. Это то потрясающее мгновение, которое глаз едва успевает зафиксировать и которое потом надолго остается в памяти как миг наивысшей гармонии. Мастера импрессионизма славились именно умением с легкостью перенести этот момент прекрасного на холст, наделив его осязаемыми ощущениями и тонкими вибрациями, которые со всей реальностью возникают при взаимодействии с картиной. Когда смотришь работы выдающихся художников этого стиля всегда остается некое послевкусие настроения Импрессионизм от impression — впечатление) — это направление в искусстве, зародившееся во Франции в конце 1860-х годов. Его представители стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Особое внимание уделялось передаче цвета и света. Пейзажи и сцены из городской жизни – пожалуй, наиболее характерные жанры импрессионистической живописи – писались «на пленэре», т.е. непосредственно с натуры, а не на основе эскизов и подготовительных набросков. Импрессионисты пристально всматривались в натуру, замечая цвета и оттенки, обычно невидимые, например синий в тенях. Их художественный метод состоял в разложении сложных тонов на составляющие их чистые цвета спектра. Получались цветные тени и чистая светлая трепетная живопись. Импрессионисты накладывали краски отдельными мазками, иногда используя контрастные тона на одном участке картины. Основная черта картин импрессионистов – эффект живого мерцания красок Для передачи изменений цвета предмета импрессионисты стали предпочитали использовать цвета, взаимно усиливающие друг друга: красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и голубой. Эти же цвета создают эффект последовательного контраста. Например, если мы будем некоторое время смотреть на красный цвет, а затем переведем взгляд на белый, то он покажется нам зеленоватым. Художники часто рисовали людей в движении, во время забавы или отдыха. Брались сюжеты флирта, танцев, пребывание в кафе и театре, прогулок на лодках, на пляжах и в садах. Если судить по картинам импрессионистов, то жизнь — это сплошная череда маленьких праздников, вечеринок, приятных времяпрепровождений за городом или в дружеском окружении.

11. Художественные течения первой трети 20 века

ФОВИЗМ - называют первым авангардным течением, хотя его можно считать и частью постимпрессионизма. Это бунтарское, но еще фигуративное (изображающее реальные предметы) направление, которое отказалось и от большинства предшествующих живописных норм, и от идеи, что искусство должно выражать философские, интеллектуальные смыслы. Вместо этого главными стали эмоции — чаще всего яркие, радостные, — которые должны были быть выражены на языке красок. Приемы фовистов, особенно яркий цвет, плоскостность и темный контур, повлияли на многих художников XX века.12. Модернизм и Авангард в искусстве.Слово «фовисты» произошло от французского *fauve*, «дикий», и это видно в живописи. Художники-фовисты брали яркие, контрастные краски, часто выбирали непривычные и неестественные цвета, а вместо переливов оттенков использовали много четких контуров и пятен. В своих произведениях они отказывались от выстраивания объема и пространства, делая их условными, обобщенными. Все это, вместе с динамичными мазками, работало на главную цель — яркую, экзальтированную эмоцию.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ - Появлению нового движения сопутствовал интерес к первобытному и средневековому искусству, которое в начале XX века воспринималось как очень необычное и экспрессивное. В живописи экспрессионистов персонажи чаще всего гротескны, формы — искажены, пространство — смещено, мазки — завихряющиеся, а цвета яркие, насыщенные и диссонансно сочетаются между собой. Все это — ради передачи сильных эмоций от драматичности бытия.

КУБИЗМ -Предметы и люди на кубистических картинах не изображены жизнеподобно, а разъяты на плоскости, совмещенные на одном холсте. Может создаться впечатление, что мы видим одну и ту же вещь с разных сторон, картина может выглядеть выпирающей на зрителя или вывернутой наружу. Изображение складывается из простых геометрических форм (квадратов, цилиндров, трапеций) и выглядит «угловато». Понять, какой именно реальный предмет мы должны за ним угадать, не всегда просто. Цвет интересовал кубистов меньше формы, а портреты и натюрморты — больше остальных жанров.

ФУТУРИЗМ - Футуристы обращались в своей живописи к последним достижениям техники — хронофотографии (съемке через короткие равные интервалы времени, позволявшей записывать движение какого-либо объекта) и кинематографу — и любили изображать на картинах сразу несколько фаз движения одновременно. Наслаивание изображений друг на друга они также использовали, чтобы изобразить город, прогресс, молодость, буйство, энергию. Они дробили предметы (в чем напоминали кубистов) и производили «сдвиги»: соединяли вместе несовместимое. Для их картин характерны зигзагообразные, скошенные, угловатые формы.

СЮРРЕАЛИЗМ - Сюрреалисты ставили своей задачей соединить реальность и сон — формы и предметы внешнего мира с иррациональным внутренним миром человека. Главные их источники, помимо снов, — подсознание (на сюрреалистов повлиял фрейдизм), трансовые состояния, галлюцинации; главные приемы — разрушение логических связей, абсурд, парадокс, уничтожение привычного, сопоставление того, что никогда раньше не сопоставлялось. Моральные ограничения общества для сюрреалистов тоже значения не имели. Один из важных для них методов — автоматическое письмо, когда художник или поэт создает свое произведение, как бы отключив разум. Течение стало международным и существовало долго, неоднократно возвращаясь и проникнув в коммерческое искусство и массовую культуру. В сюрреализме можно выделить две главные манеры. Первая — это абстракции (обычно органические, биоморфные, похожие на амеб или сгустки материи), иногда создававшиеся в технике автоматического письма. Второй тип (более известный благодаря Дали и Магритту) — это парадоксальные коллажные сочетания предметов и явлений, абсурдные сюжеты, фантастические (часто отталкивающие или пугающие) образы. Второму типу часто сопутствует тщательная манера письма, которая делает ирреальные подсознательные образы парадоксально реальными. Сюрреалисты использовали такие технические приемы, как «случайностные», автоматические действия (например, бросание краски на холст), декалькомания (переводные изображения), фроттаж (натирание краской поверхности, под которой находится что-то фактурное), фюмаж (воздействие дымом).

АРТ-ДЕКО - Международный роскошный и буржуазный стиль, главная цель которого была в украшении пространства (поэтому он больше известен по архитектуре и дизайну интерьеров, чем по живописи). При этом ар-деко одновременно стремился быть максимально современным — и потому синтезировал черты других стилей и направлений (ар-нуво, кубизм, неоклассицизм, древнеегипетский и другие модные этнические стили), обращая недавние авангардные новшества в декоративные приемы. В дальнейшем ар-деко во многом повлиял на постмодерн 1970–80-х.

ПОП-АРТ -Поп-арт разрушал романтический образ художника, пафос «высокого искусства», а также границу между музейным и повседневным. В центре внимания художников оказались потребление, бытовые предметы, массовая культура. Поп-артисты играли с языком китча, рекламы, главный их инструмент — ирония, которая, однако, нередко смешана с восхищением тем продуктом, над которым они издеваются.Поп-артисты использовали в своем искусстве образы рекламы и массовой культуры (кино, комиксов, фотографии знаменитостей и даже политиков). Раушенберг и Джонс создавали картины, одновременно являющиеся предметами. В поп-арте нередки коллажи, поточное тиражирование одного образа, репродуцирование исходного изображения с помехами (фото, клиширование), изменение масштаба, материала или контекста обычных предметов.

ГИПЕРРЕАЛИЗМ - Художники этого направления имитируют фотографию, соединенную с холодным, безличным взглядом на урбанистическую реальность и человека. Их цель — уйти от авторского видения, от интерпретации, от всего эмоционального. Их живопись — как иллюзионистическая обманка, притворяющаяся нейтральным, объективным снимком реальности.

КОНЦЕПТУАЛИЗМ - Главные произведения концептуализма в мире — не живопись. Живопись концептуализма (особенно русского, «московского») обычно наполнена текстами, а нередко и диаграммами, цифрами, с нарушением привычного обрамления и материалов (граница между предметом и его изображением разрушена со времен поп-арта). Концептуализм часто работает с готовыми языками (как живописными, визуальными, так и идеологическими, политическими, бытовыми), цитирует их и остраняет, часто высмеивает. Концептуалистские картины выглядят интеллектуально, механистично и математически. Произведения чаще всего не воздействует чисто зрительно и интуитивно, а требуют текстового объяснения.

12. Модернизм и Авангард в искусстве

Модернизм в изобразительном искусстве — совокупность художественных течений, характеризующихся нарушением классических изобразительных форм, установлением нового и утверждением радикальных художественных принципов. Модернизм — художественное направление середины XX века, рамки которого иногда расширяют с 60-х годов XIX века по 70-е годы XX столетия. Модернизм затрагивает изобразительный стиль и содержание искусства. Модернизм определяют как своеобразную философию и новую форму художественного мышления. Наиболее заметными течениями в рамках классического модернизма принято считать фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм. Также к модернистским течениям относят более ранние импрессионизм и постимпрессионизм и более поздние — оп-арт, кинетическое искусство. Классический модернизм, как правило, использовал абстрактную форму, поэтому абстрактную живопись часто считают одним из наиболее характерных примеров модернизма. В то же время, модернизм не ограничен абстрактными принципами и многие его канонические примеры были созданы в рамках фигуративной живописи.

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.

Понятие авангардизм. И его отличия от модернизма.

"Чем отличается авангардизм от модернизма?

Этот вопрос до сих пор остается спорным; есть несколько устойчивых традиций понимания различий между авангардом и модернизмом.

Есть только один выход: воспользоваться той версией, которая кажется наиболее внятной и логичной.

Во-первых, хронологически модернизм предшествовал авангарду. Авангард - порождение революционной эпохи начала двадцатого

века, тогда как модернизм возник в конце девятнадцатого.

Во вторых, следует обратить внимание на происхождение термина: "авангардом" традиционно назывались первые ряды войска; быть "в авангарде" - значит быть впереди всех, причем в рискованной, боевой ситуации. Термин, как видите, взят из военной лексики. И не зря.

Утопическая цель - радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства - унаследована авангардом от модернизма; однако авангардисты пошли дальше, предположив, что переустроить посредством искусства можно не только сознание, но и общество.

И наконец, если модернизм был в первую очередь эстетическим бунтом, революцией внутри искусства, не против самой традиции, но внутри нее, то авангард - это бунт против самой художественной традиции, как впрочем и против любых традиций. Цитирую Льва Рубинштейна: "Модернизм как бы принимает основные ценности традиционного искусства, но занимается обновлением художественных средств при решении так называемых вечных задач искусства. В этом смысле это то же традиционное искусство, но занятое новым языком для описания того же самого. Авангардизм все время создает другое искусство, обновляет не средства его, а сам предмет искусства. Более того. Авангард подразумевает активную социальную позицию художника, о чем прежде, по большому счету, речи быть не могло. Будучи революционным по своей природе, авангард, как правило, сочетается с радикальными политическими убеждениями; к примеру, общеизвестно, что многие сюрреалисты были коммунистами.

А русский авангард, как мы знаем, стройными рядами отправился служить делу Октябрьской революции. Добром это, разумеется, не кончилось.. .

К основным направлениям авангарда относятся:

- фовизм;

- кубизм;

- абстрактное искусство;

- супрематизм;

- футуризм;

- дадаизм;

- экспрессионизм;

- конструктивизм;

- метафизическая живопись;

- сюрреализм;

- наивное искусство;

- додекафония и алеаторика в музыке;

- конкретная поэзия и конкретная музыка;

- кинетическое искусство;

13. Вектора развития искусства в 21 веке

GPS-рисование (англ. *GPS Drawing*; также известно как **GPS-арт,** и **Strava-арт**) — своеобразная форма искусства, метод рисования, когда художник использует устройство глобальной системы позиционирования (GPS) и следует по заранее запланированному маршруту для создания крупномасштабного изображения или текста на карте. Художники обычно ходят, бегают или ездят на велосипеде по маршруту. Автомобили, фургоны и даже самолёты могут быть также использованы для создания больших произведений[1][2][3][4]. GPS-рисование отвечает на современные запросы общества и сочетает в себе любовь к искусству (рисование), путешествиям и новым технологиям

Брендализм (бренд и вандализм) — анти-рекламное движение, призывающее крупные корпорации и государства отказаться от лицемерия[1][2][3][4].

Пост-интернет искусство — это переход интернет-искусства из онлайн-формата в формат материальный. Это течение современного искусства, отображающего не только активность в киберпространстве, но происходящие в культурных и общественных отношениях изменения, обусловленные активным использованием Интернета современным обществом[1]Само определение было дано фото и видеохудожником Арти Виеркантом, согласно которому один из самых парадоксальных аспектов пост-интернет искусства заключается в том, что несмотря на то, что художники активно используют идеи и инструменты сети Интернет, они также по-прежнему работают и в традиционных форматах, таких как живопись или скульптура. Самое главное отличие пост-интернет искусства от нет-арта — это возможность искусства «после интернета» взаимодействовать и с онлайн-, и с офлайн-форматами. «И пока нет-арт существует лишь в сети, пост-интернет арт переносится с экранов мониторов в реально существующие галереи».[3]

Гибридное искусство — направление современного искусства, в котором художники реализуют свои художественные задачи с приграничными областями науки и новыми технологиями[1]. Художники взаимодействуют с таким науками, как биология, робототехника, физика, технологии экспериментального интерфейса (такие как речь, жест, распознавание лиц), искусственный интеллект и визуализация информации. При создании своих работ они берут методику из исследований, проводят собственные исследования, визуализируют результаты исследований[1

Артивизм — направление современного искусства в котором с помощью художественно-выразительных средств художники пытаются продвигать идеи протеста или гражданского неповиновения[1]. Название «артивизм» является неологизмом образованным из слов «активизм» и «арт (искусство)», и подразумевает «искусство направленное на позитивные общественные изменения»[2].

Как правило, работы в этом направлении являют собой образцы стрит-арта или акционизма[3]. Артивизм представляет собой сочетание выразительной силы искусства и активных действий причастных к тому или иному процессу. Художники этого направления ориентируют свои работы не только на непосредственного зрителя, но и на тех кто нуждается в помощи. Таким образом художник не столько пытается поразить зрителя своим произведением, сколько пытается изменить ситуацию. Для того у него есть свои методы — художественные. В своих работах художники пытаются передать суть протеста[6].

В современном виде артивизм сформировался одновременно с появлением и распространением уличных акций протестов против процессов глобализации и различных вооруженных конфликтов. В ряде случаем активисты пытаются протолкнуть политические лозунги и программы через искусство.

Новая готика (англ. *New Gothic*) или **неоготика** (англ. *Neo-Gothic*) — направление в современном искусстве, работы которого посвящены тьме и ужасу. Темами произведений являются унижения, травмы, потери, руины и т. п.[1]

Девиантное искусство (фр. *Art déviant*, англ. *Deviant art*) ― художественное течение, возникшее в конце XX века благодаря развитию идей (нео) сюрреализма, постмодернизма и поп-арта и характеризующееся обширным использованием приёмов компьютерной графики. Следуя «фабричной» модели Энди Уорхола, сообщество художников течения в августе 2000 года создало свой собственный веб-сайт deviantART[1], который одновременно служит площадкой для размещения произведений и форумом для общения.

Данное творческое движение является разнородным и охватывает помимо изобразительного искусства также и литературу. В общем и целом оно характеризуется своими канонами и определёнными новаторскими методами, такими как *угон* (détournement), переработка или «воссоздание» икон популярной культуры (таких как Мона Лиза). Мультипликационный сериал «Симпсоны» является, к примеру, одним из источников вдохновения художников течения, особенно в области политической карикатуры («гомеризации»): особенно часто они обращаются к карикатурным образам Джорджа Буша,Барака Обамы, Че Гевары и Усамы бен Ладена. Большой Брат ― персонаж из романа Джорджа Оруэлла и символ абсолютного тоталитаризма, является ещё одной популярной фигурой. «Политическая некорректность» является одной из отличительных черт девиантного искусства; художники же в целом претендуют на определённую форму либертарианского и полемически художественного анархизма, используя пропагандистские плакаты времён Второй мировой войны или гламурные потребительские рекламные плакаты 1950-х и 60-х годов чтобы осудить излишества современного общества исходя из духа протеста.

Среди главных векторов девиантного искусства критики называют принты на футболках, граффити и другие проявления городской культуры, настенного искусства, скульптуры в духе произведений Сезара, а также образы рекламы[2], особенно фотографии из показов мод[3][4].

Виртуальное искусство — термин, описывающий феномен виртуализации искусства в области технических средств массовой информации, возникших в конце 1980-х годов (в некоторых случаях немного раньше).[1] Они включат в себя такие виды человеко-машинного интерфейса, как стереоскопические очки и экраны, цифровая живопись и скульптура, объёмный звук, перчатки и костюмы виртуальной реальности, датчики положения в пространстве, системы обратной связи и т. д.[2] Поскольку виртуальное искусство охватывает широкую область знаний, данный термин становится всеобъемлющим для специфических явлений и средств, имеющих к нему непосредственное отношение. Большáя часть свовременного искусства по мнению Фрэнка Поппера **виртуализирована**.[3]

Видеогейм арт

Superflat (*«суперплоскость»*) — термин, придуманный современным японским художником Такаси Мураками.

Термин «superflat» создан для того, чтобы объяснить новый визуальный язык, активно применяемый поколением молодых японских художников: «Я думал о реалиях японского рисунка и живописи и о том, как они отличаются от западного искусства. Для Японии важно ощущение плоскости. Наша культура не обладает 3D-формами. 2D-формы, утверждённые в исторической японской живописи, сродни простому, плоскому визуальному языку современной анимации, комиксов и графического дизайна».

14. Искусство середины 20 века

Искусство 20 века избрало иные подходы к живописи, новую живописную технику и новые образы. Трагическая эпоха грандиозных изменений в жизни всего человечества требовала своего осмысления — а именно в этом и заключается задача всякого настоящего искусства. Уже в 20-х годах искусство, в том числе и живопись, больше интересовал внутренний мир человека, чем прямая изобразительность. Художники предпринимали попытки передать красками на холсте то, что невозможно увидеть или потрогать. И на этом пути их ждали подлинные открытия.

Вторая мировая война потрясла мир и в корне изменила отношение людей к человеческой жизни и человечеству в целом. Появление атомного оружия создало угрозу существованию не только цивилизации, но и жизни на Земле. Возник вопрос — а возможно ли теперь искусство и в чем его смысл?

Изобразительное искусство дало свой ответ: чудовищный антигуманизм массового истребления людей нашел отражение в живописи и скульптуре, отказавшихся от реальных образов,— в абстракционизме. Другие художники обращались к «неиспорченному искусству», считая таким творчество детей, душевнобольных и представителей племен, стоящих на примитивной ступени развития.

Одним из основных принципов современного искусства становится коллажность, то есть включение автором в свое произведение рисунков, картин, росписей других художников, в литературе и музыке — цитирование фрагментов чужих произведений, часто без указания их авторов.

Несмотря на триумфальное шествие абстракционизма по Европе и Америке, многие художники отнеслись к этому новшеству сдержанно. Так, Пабло Пикассо в своих поздних работах попросту копировал полотна знаменитых старых мастеров, внося в них собственные поправки. Этим Пикассо подчеркивал приверженность традициям европейского изобразительного искусства.

С завершением периода послевоенного восстановления стало очевидным, что в Европе и США формируется «общество потребления» — общество, основанное на купле-продаже, в котором насаждаются массовые духовные ценности. Этот процесс также стал темой для художественного творчества. Внимание западноевропейских и американских художников сосредоточивается на объектах современного мира: автомобилях, небоскребах, изображениях звезд эстрады и кино, фотографиях и рисунках для обложек популярных журналов. Это направление в искусстве получило название поп-арт.
Поп-арт

Развитие поп-арта, или искусства для масс, связано прежде всего с изобразительным искусством и музыкой. Здесь поп-арт отказывается признавать какие-либо каноны, реальный мир практически исчезает с полотен художников. А в конце 60-х годов появляются кинетическое искусство, ташизм, инфор-мализм — своего рода «ответвления» поп-арта.

Хрупкие создания

Альберто Джакометти (1901-1966)-швейцарский скульптор и живописец — создавал скульптурные композиции, отличавшиеся пластичными, удлиненными и хрупкими формами. Это создавало впечатление уязвимости, незащищенности его творений.

Холст и дубинка

Джексон Поллок (1912—1956) первым среди американских живописцев стал применять совершенно необычную технику: он расстилал на земле холст — как правило, огромного размера — и наносил на него краску, немилосердно колотя по холсту дубинкой, которую использовал вместо кисти. Иногда он просто ходил по холсту, держа в руках продырявленную банку с краской и поливая свое будущее творение. Манера Поллока получила название экшн-пейнтинг — живопись в действии.

Джеймс Розенквист (род. 1933), также американец, поначалу работал над созданием плакатов. Этот опыт он использовал в своих живописных полотнах, где все образы расчленены и затем заново смонтированы, как в предвыборных видеоклипах.

Что там, за холстом?

В 60-е годы 20 века абстрактное искусство стало таким же общепризнанным, как и традиционное. Больше того — деление на живопись, скульптуру и архитектуру также начало постепенно исчезать. Раскрашенные поролоновые творения Ива Клейна (1928—1962) и покрытые дырами полотна Лючо Фонтаны (1899—1968) — ни живопись, ни архитектура, ни скульптура. Эти художники стремились изменить само понятие «произведение искусства». Изрезанные бритвой полотна Л. Фонтаны и сегодня заставляют зрителя испытывать потрясение. Кромсая холсты, он пытался проникнуть в подлинную глубину, которая кроется за холстом, — то есть выйти за рамки двухмерного пространства картины.

15. Постмодернизм в искусстве конца 20-21 век

История появления Постмодернизма в искусстве:Постмодернизм явился результатом отрицания отрицания. В свое время модернизм отверг классическое, академическое искусство и обратился к новым художественным формам. Однако по прошествии множества лет сам стал классикой, которая привела к отрицанию традиций модернизма и возникновению нового этапа художественного развития в образе постмодернизма, провозгласившего возврат к предмодернистским формам и стилям на новом уровне.Постмодернизм (фр. postmodernisme — после модернизма) — термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века: он употребляется для характеристики комплекса стилей в художественном искусстве.Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя пред-постнеклассическую философскую парадигму, до-постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи.В начале ХХ века классический тип мышления эпохи модерна меняется на неклассический, а в конце века — на постнеклассический. Для фиксирования ментальной специфики новой эпохи, которая кардинально отличалась от предшествующей, требуется новый термин. Современное состояние науки, культуры и общества в целом в 70-е годы прошлого века было охарактеризовано Ж.-Ф. Лиотаром как «состояние постмодерна». Зарождение постмодерна проходило в 60-70-е гг. ХХ века, оно связано и логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на так называемую смерть супероснований: Бога (Ницше), автора (Барт), человека (гуманитарности).

Особенности Постмодернизма в искусстве:

Сформировавшись в эпоху преобладания информационных и коммуникационных технологий, теоретических знаний, широких возможностей выбора для каждого индивида, постмодернизм несет на себе печать плюрализма и терпимости, в художественном проявлении вылившихся в эклектизм. Его характерной особенностью стало объединение в рамках одного произведения стилей образных мотивов и приемов, заимствованных из арсенала разных эпох, регионов и субкультур. Художники используют аллегорический язык классики, барокко, символику древних культур и первобытных цивилизаций, творя на этой основе собственную мифологию, соотнесенную с личными воспоминаниями автора. Произведения постмодернистов представляют собой игровое пространство, к котором происходит свободное движение смыслов – их наложение, перетекание, ассоциативная связь. Но включив в свою орбиту опыт мировой художественной культуры, постмодернисты сделали это путем шутки, гротеска, пародии, широко используя приемы художественного цитирования, коллажа, повторения.

Идя по пути свободного заимствования из уже существовавших и существующих художественных систем, постмодернизм как бы уравнивает их в правах, значимости и актуальности, создавая единое мировое культурное пространство, охватывающее всю историю духовного развития человечества.

Мастера Постмодернизма:

Сандро Киа, Франческо Клементе, Мимо Паладино, Карло Мария Мариани, Убальдо Бартолини, Луиджи Онтани, Омар Галлиани, Никола де Мария и другие.