3 курс. Задание № 5.

Тема: Фовизм и кубизм. Матисс и Пикассо.

Лекция.

Искусство начала XX в. – особенно важный период в истории мировой художественной культуры. В этот сравнительно небольшой отрезок времени (два-три десятилетия) появлялись, утверждались и угасали различные творческие методы, объединения, течения, школы. Художники были в поиске. Многие из их открытий обогатили наше представление о мире, о человеке. Именно они определили развитие изобразительного искусства всего XX в.

Однако при всем многообразии художественных направлений в изобразительном искусстве начала века можно увидеть две тенденции: с одной стороны, продолжается развитие принципов реалистического искусства, с другой – идет поиск новых, отличных от реалистических художественных средств постижения действительности. Вместе с тем говорить о противопоставлении реализма и модернизма в искусстве XX в. было бы не совсем верно. Поиски многих крупных художников шли по двум этим направлениям. Реалистические и авангардистские устремления творцов искусства зависели от тех задач, которые они перед собой ставили.

Особенности развития художественной культуры XX в. ярко прослеживаются в искусстве Франции. Там впервые появляются фовизм и кубизм. В 1905 г. в Париже на выставке в Осеннем салоне экспонировала свои произведения группа молодых художников. Среди них были Морис Вламинк, Жорж Руо, Андре Дерен, Кис ван Донген, Альбер Марке и Анри Матисс. Их вызывающе яркие, построенные на звучных цветовых сочетаниях картины, дерзкое пренебрежение живописными «правилами» вызвали скандал. В рецензии на выставку в Осеннем салоне 1905 г. парижский критик Луи Вексель назвал Матисса и его соратников «фовистами» («дикими»). С его легкой руки название «фовисты» закрепилось за этой группой художников.

Фовисты не ставили целью отражать в своих произведениях реальную действительность. Окружающий мир служил для них только толчком, поводом для выражения своих чувств и мыслей средствами цветовой гармонии. Фовистов не интересовала форма предметов, они отказались от объемно-пространственного построения композиции, светотени, передачи воздушной перспективы. Главными средствами художественной выразительности стали для них цвет и линия. Фовисты смело, дерзко использовали звучные, несмешанные краски, располагая их на поверхности холста в непривычных контрастных сочетаниях, стремясь к особой эмоционально-колористической выразительности. Казалось, заполнение полотна плоскостными изображениями, цветовая гармония красок становились для них самоцелью. Своим учителем и кумиром многие из них считали неистового Ван Гога, который предвидел, что художником будущих поколений «может стать лишь невиданный еще колорист». Повлияла на них и плоскостная живопись Гогена.
Следующим этапом после фовизма в формировании формалистической живописи был кубизм, возникший почти одновременно с фовизмом. Он зародился в 1907 г. в Париже. Основоположниками кубизма были Пабло Пикассо и Жорж Брак. Художники- кубисты исходили из положения Сезанна о том, что в основе натуры лежат простые геометрические объемы - шар, цилиндр, конус, хотя сам Сезанн никогда не обнажал геометрической структуры предметов, а лишь подразумевал ее при построении объемов. В картинах кубистов вещи разлагаются на составные части, на простейшие геометрические формы, образующие не предметы реальности, а произвольные схемы, «новую реальность», созданную «свободным воображением художника». Принцип создания художественного пространства заключался в наполнении изобразительной плоскости элементами расчлененного предмета, которые сталкиваются между собой, ложатся рядом, перекрывают или проникают друг в друга. Таким образом, картина создается как нарисованный коллаж из отдельных аспектов формы, как бы разрезанной на мелкие части. Форма у кубистов предстает в виде плоского отпечатка, одновременно с разных сторон.

Кубисты предпочитали бледные коричневые и серые тона, к которым добавлялись кое-где зеленоватые и тускло-голубые. Главным выразительным средством для кубистов были линии и плоскости. Круг изображаемых предметов был весьма узок: портреты, здания, натюрморты. Если напрячь фантазию, то в изломах линий и пересекающихся плоскостей можно разглядеть столы, вазы, музыкальные инструменты, чаще всего скрипки и гитары.

Вопросы:

1. Что является главными изобразительными средствами в работах фовистов?
2. Какие произведения Матисс писал по заказу Щукина и где они находятся?
3. Какую творческую задачу решали кубисты?
4. В чём есть связь примитивного искусства и кубизма?
5. Какие есть направления кубизма?