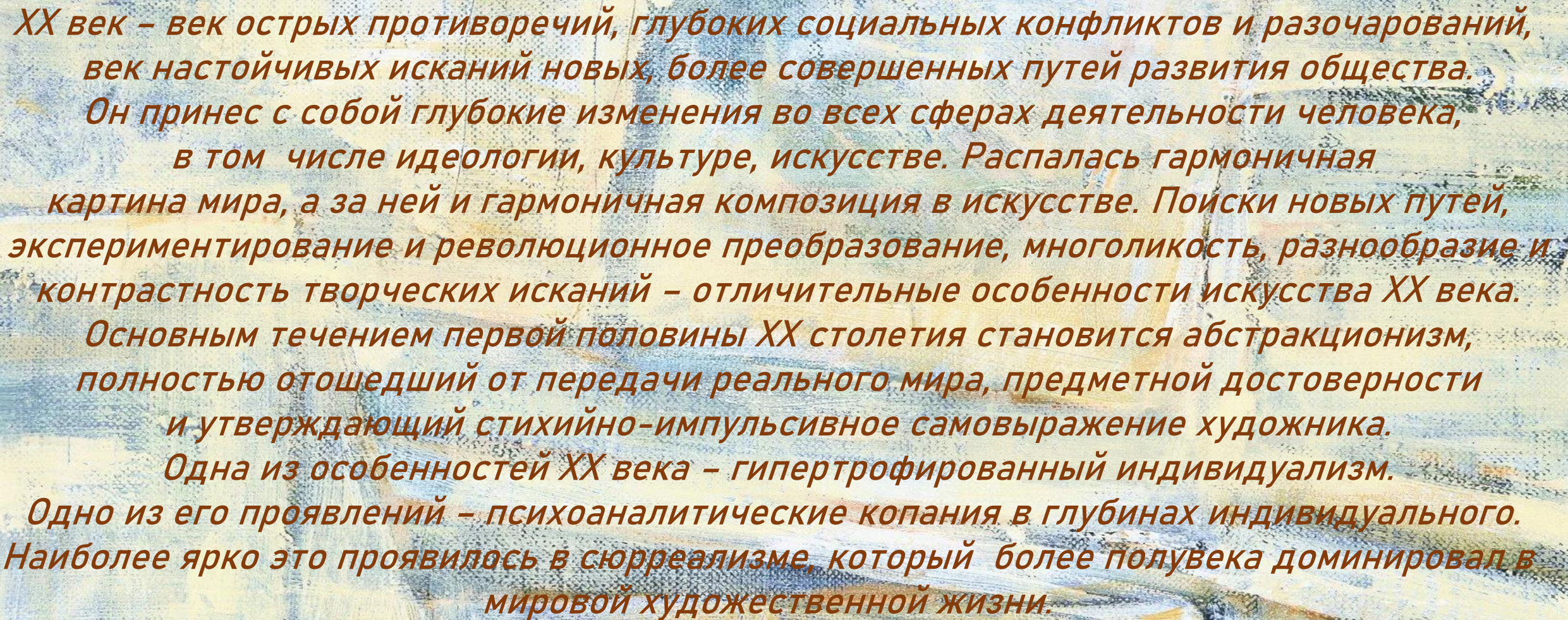

История живописи XX века

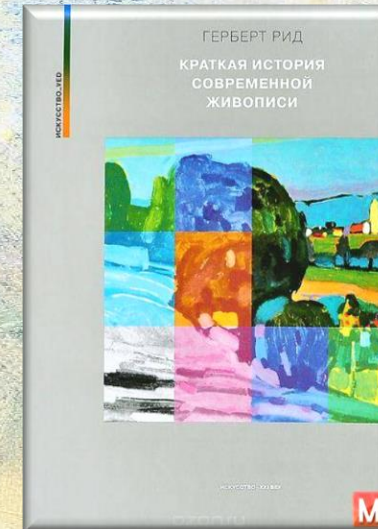
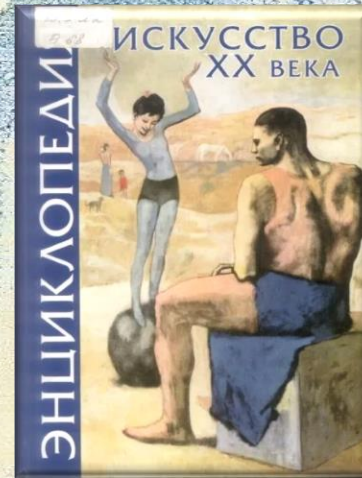

XX век – век острых противоречий, глубоких социальных конфликтов и разочарований, век настойчивых исканий новых, более совершенных путей развития общества. Он принес с собой глубокие изменения во всех сферах деятельности человека, в том числе идеологии, культуре, искусстве. Распалась гармоничная картина мира, а за ней и гармоничная композиция в искусстве. Поиски новых путей, экспериментирование и революционное преобразование, многоликость, разнообразие и контрастность творческих исканий – отличительные особенности искусства XX века. Основным течением первой половины XX столетия становится абстракционизм, полностью отошедший от передачи реального мира, предметной достоверности и утверждающий стихийно-импульсивное самовыражение художника. Одна из особенностей XX века – гипертрофированный индивидуализм. Одно из его проявлений – психоаналитические копания в глубинах индивидуального. Наиболее ярко это проявилось в сюрреализме, который более полувека доминировал в мировой художественной жизни.

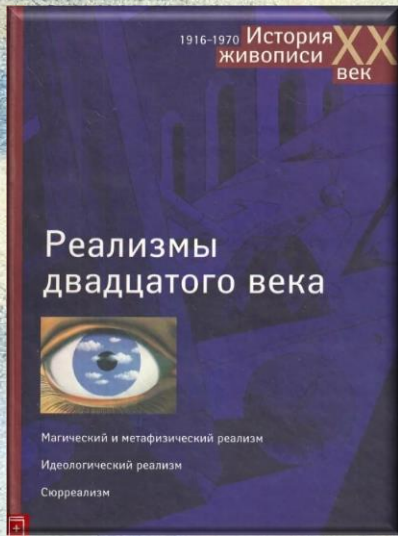
Энциклопедия искусства XX века/Авт.-сост.

О.Б. Краснова. М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 350с.: ил.

**Мировое искусство.
Направления и течения
от импрессионизма до
наших дней: ил. энцикло-
педия. – СПб., Кристалл,
Оникс, 2006. – 200с. : ил.**

**Рид, Гербер. Краткая
история современной
живописи: пер. с англ./
Рид Г. - М.: Искусство – XX
век, 2006. – 320с.: ил.**

**Якимович, А.К. Реализмы
двадцатого века: Магич.
и метафиз. реализм. Сюр-
реализм: Европа, Америка,
Россия, 1916 – 1970: альбом
/Якимович А. К., – М.: Галарт,
ОЛМА-Пресс, 2001. – 176с.: ил.
– (История живописи XX века).**

**Турчин, В.С. Образ
двадцатого... в прошлом
и настоящем: художники
и их концепции. Произве-
дения и теории /Турчин В. –
М.: Прогресс – Традиция, 2003.
– 648с. : ил.**

**Живопись 20-30-х годов: альбом /Сост. А.М.
Муратов. – СПб.: Художник РСФСР, 1991.- 200с.: ил.**

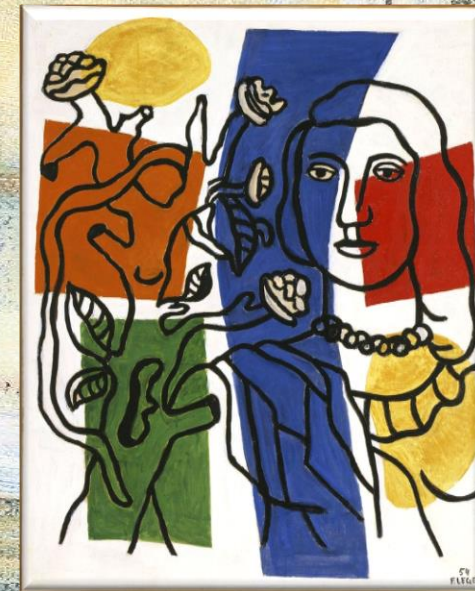
Абстракционизм

(от лат., отвлеченный) – одно из главных направлений в искусстве XX в., в котором структура произведения основывается исключительно на формальных элементах – линии, цветовом пятне, отвлеченной конфигурации. Признанными основоположниками и вдохновителями этого движения считаются художники В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан, Ф. Купка и Р. Делоне, изложившие основные положения абстракционизма в теоретических трудах и программных заявлениях.

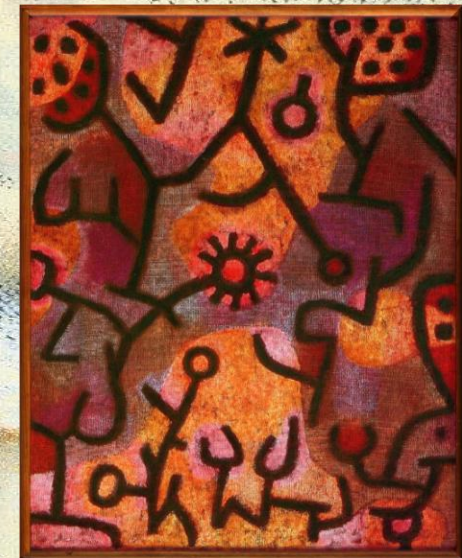
Как художественное явление абстракционизм оказал огромное влияние на развитие и становление современного архитектурного стиля, дизайна, промышленного, прикладного и декоративного искусства.

В. Кандинский *Композиция VIII. 1913*

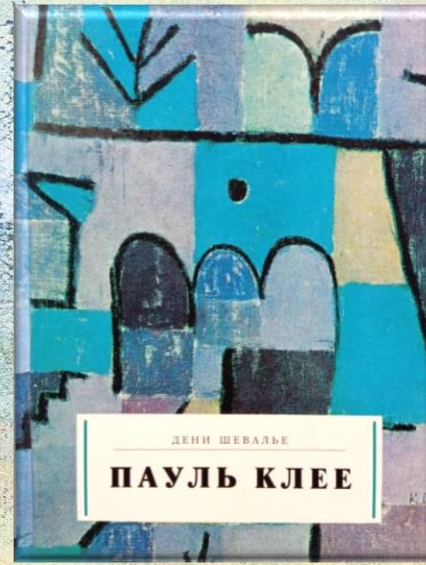
Ф. Леже. *Девушка с цветком. 1954*

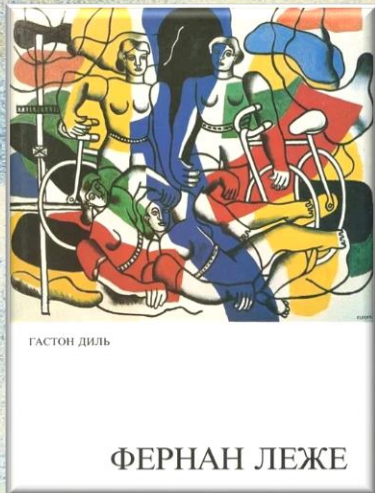
П. Клее. *Флора. 1940*

Абстракция в России. XX век: Альманах. Т.1./Вступление Е.Петрова; Гос. Рус. музей. – СПб.:Palase Ed., 2001. – 381 с.: ил.

Шевалье, Дени. Пауль Клее: альбом: перевод /Шевалье Дени. – М.: Слово, 1995. – 96 с.: ил. – (Картинная галерея)

Диль, Гастон. Фернан Леже: пер. с фр./Диль Г.- Варшава: Корвина, 1985.- 96с.: ил. – (Мастера сов. искусства).

Жадова, Л.А. Фернар Леже / Жадова Л.А. – М.: Искусство,1970. – 144с.: ил.

Элгер, Дитмар. Абстрактное искусство: пер. с англ./Энгер Д. - М.: TASCHEN –Арт –Родник, 2009. – 96с. : ил. – (Картинная галерея)

Василий Кандинский (1866 – 1944) – русский художник и теоретик искусства, оказавший глубокое влияние на развитие современного изобразительного искусства. Он был тем, кто освободил картину от ограничивающего представления и создал основу для эволюции абстракционизма. Его огромное влияние на мир искусства навсегда изменило способ восприятия живописи.

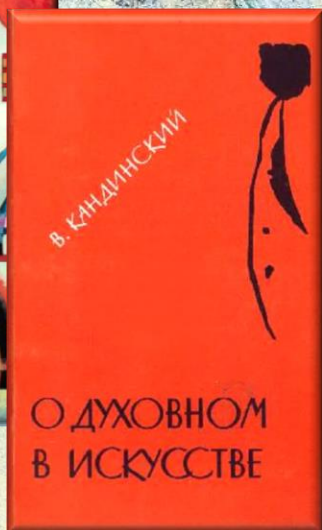
Кандинский, пожалуй, прежде всего, мыслитель, а затем художник. Суть абстракции Кандинского состоит в поиске универсального синтеза музыки и живописи, рассматриваемого как параллели с философией и наукой.

Москва I. 1916

Композиция VI. 1913

Композиция VIII. 1923

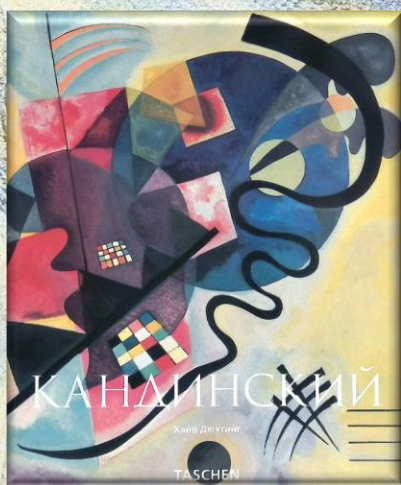

В синем. 1935

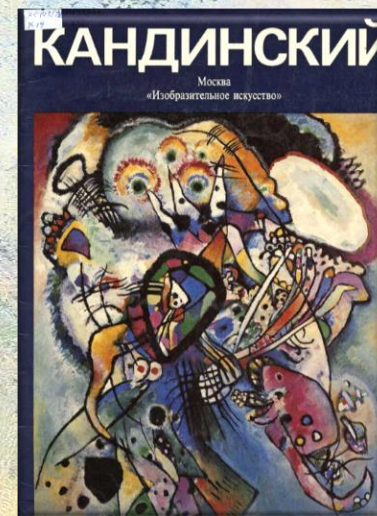
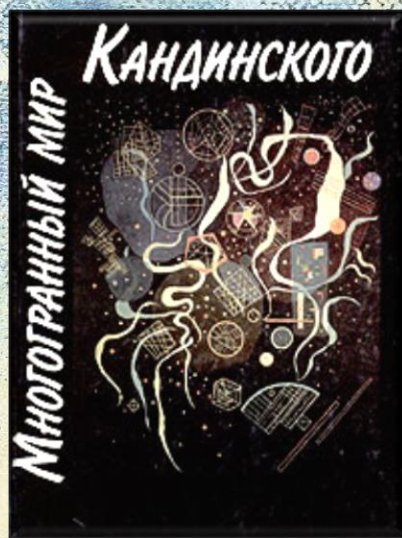
Василий Кандинский.
1866 – 1944: альбом / Текст
М. Германа. - Б.м.: Парксто-
ун, 2000. – 159с.: ил. – (Вели-
кие мастера живописи).

Дюхтинг, Хайо. Василий Кандинский: (1866 – 1944): Революция в живописи: пер. с англ. /Дюхтинг Х. – М.: TASCHEN/АРТ – Родник, 2002. - 96с.: ил.

Лакост, Мишель.
Кандинский: альбом: пере-
вод /Лакост М. - М.: Слово,
1995. – 96с.: ил. – (Картин-
ная галерея)

**Кандинский: альбом/Авт. вст. ст. и сост. Н.Б. Авто-
номова. - М.: Изобраз. Ис-
кусство, 1993. – 24 с.: ил.**

**Многогранный мир
Кандинского: Сборник
/Гос.Третьяк. галерея, Науч.
совет по ист.- теорет.
проблемам искусствозна-
ния. – М.: Наука, 1999. –
208с.: ил.**

**Рапелли, Паола. Кандин-
ский: пер. с англ. /Рапелли.
М.: АСТ, Астрель, 2002. –
144с.: ил. – (Мастера и ше-
девры).**

Авангардизм (от фр. *передовой отряд*) - совокупность новаторских, бунтарских движений и направлений в художественной культуре XX в. Особое место в этом направлении занимает русский авангард. Начав с западных образцов, русский авангард, состоящий из нескольких отдельных течений (абстракционизма, супрематизма, кубофутуризма, конструктивизма), оказался флагманом мирового искусства, за что и получил свое название. Главное отличие русского авангарда заключалось в том, что художники стремились изменить мир, а не решать одни лишь художественные проблемы. Концом русского авангарда стал апрель 1932г., когда главным направлением в искусстве официально провозгласили социалистический реализм.

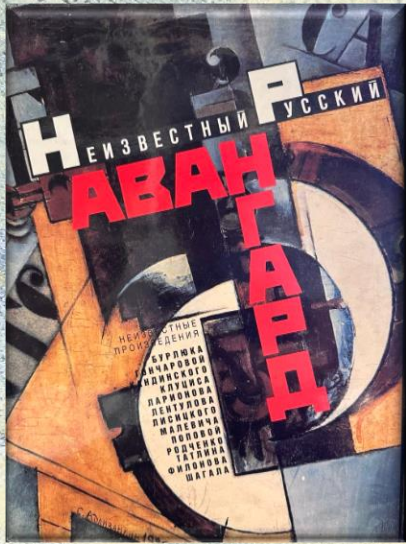
Ларионов М. Лучизм. 1913

Филонов П. Всадники (Волхвы). 1911

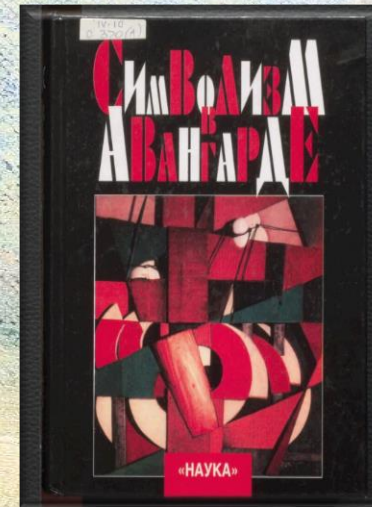
Гончарова Н. Аэроплан над поездом. 1913

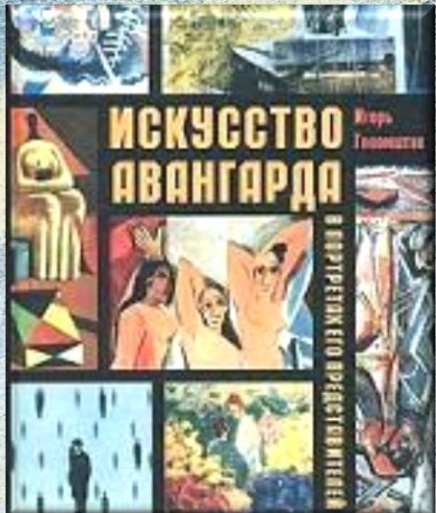
Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях: альбом/ Авт.-сост. А.Д. Сарабьянова. – М.: Советский художник, 1992. – 352с.: ил.

Русский авангард 1910 – 1920-х годов: Проблемы коллажа/РАН: гос. Ин-т искусствознания М - ва культуры Рос. Федерации, комис. по изуч. искусства авангарда 1910-1920-х гг. – М.: Наука, 2005. – 430с.:ил.

Русский авангард 1910 – 1920-х годов в европейском контексте: сборник; Отв. ред. Г.Ф. Коваленко. – М.: Наука, 2000. – 310с.: ил.

Голомшток, И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке/ Голомшток И. М.: Прогресс – Традиция, 2004. – 296с.:ил.

Русский авангард 1910 – 1920-х годов и проблема экспрессионизма. – М.: Наука, 2003. – 575с.: ил.

Символизм в авангарде. – РАН: Гос.ин-т искусствознания М-ва культуры РФ, Комис. по изуч. искусства авангарда 1910 – 1920-х годов.- М.: Наука, 2003. – 443с.: ил.

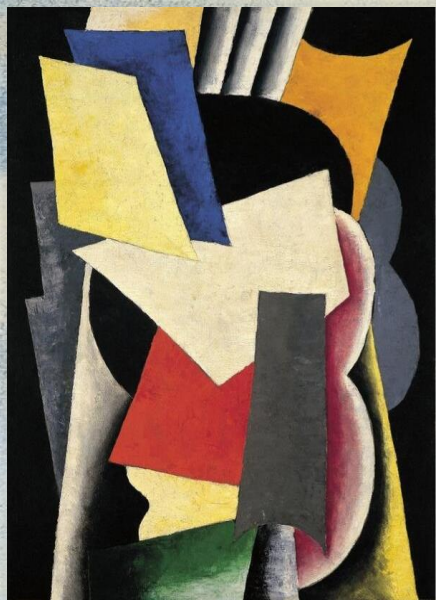

Малевич К. Черный квадрат. 1913

Супрематизм (от лат. – наивысший) – направление в авангардистском искусстве России, основанное в 1910-х гг. Казимиром Малевичем, разновидность геометрической абстракции. Супрематические композиции организуются из разноцветных плоскостей, имеющих форму квадрата, прямоугольника, круга, треугольника, креста. Моментом рождения супрематизма можно считать 1913 год – год появления «Черного квадрата», по словам самого Малевича «зародыш всех возможностей», который стал переходом к принципиально новым формам постижения мира.

Малевич К. Супрематизм. 1916

Попова Л. Натюрморт. 1916

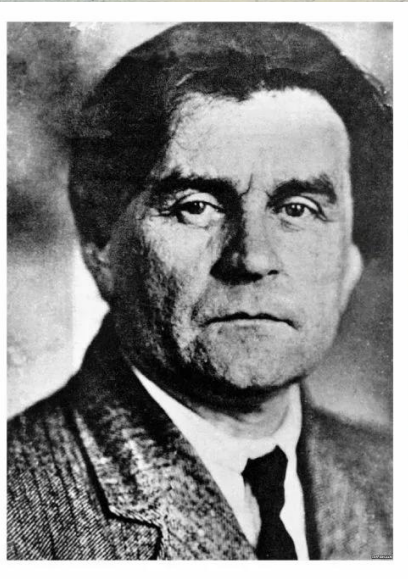
Малевич К. Сбор урожая. Косарь. 1915

Эль Лисицкий Город. 1920

Пуни И. Супрематическая скульптура. 1916

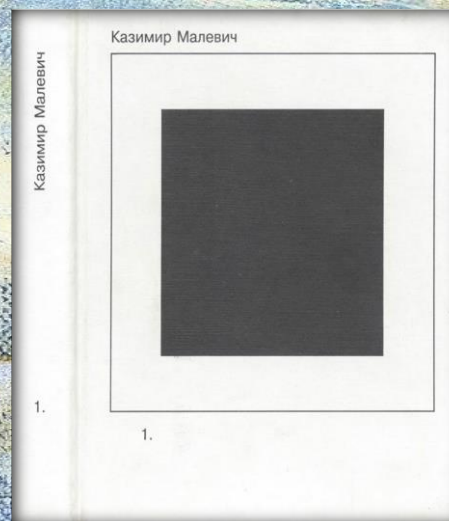
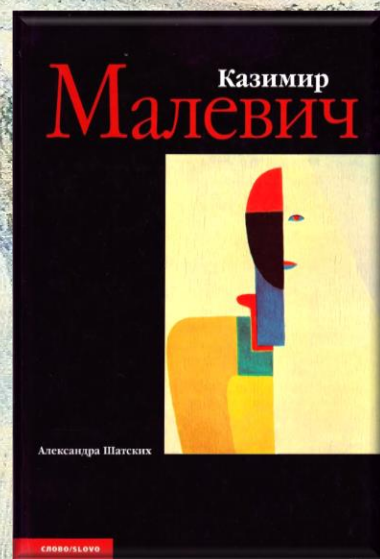
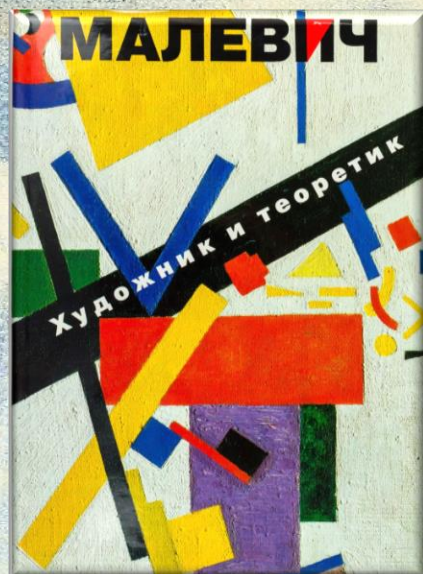

Казимир Северинович Малевич (1878 – 1935) – русский художник, график, педагог, теоретик искусства.

Автор супрематического стиля, считал его высшей точкой развития искусства, «новым реализмом», который был ступенью в истории всемирного художественного творчества.

Спортсмены. 1928-1932

Казимир Малевич: Художник и теоретик: альбом. – М.: Сов. художник, 1990. – 240с.: ил.

Шатских, А. С. Казимир Малевич: альбом / Шатских А. С. – М.: Слово, 1996.- 95с.: ил. – (Картинная галерея. Русские живописцы).

Малевич, К.С. Собрание сочинений: В 5т. Т1.: Статьи, манифесты, теоретические сочинения и др. работы, 1923- 1929/ Малевич К. С.; Общ. ред. и комментарий А.С. Шатских – М.: Гилея, 1995. – 394с.: ил.

Кубофутуризм – направление в русской культуре начала

XX века, объединившее многие авангардные явления живописи и поэзии. Картины К. Малевича, Д. Бурлюка, И. Клыуна, А. Экстер и других кубофутуристов представляли собой полуабстрактные композиции, изображающие геометрические формы, близкие к «машинной» ритмике (цилиндры, конусы, кожухи и т.д.) Активно сотрудничая с поэтами-футуристами (А. Крученых, В. Хлебников и др.), кубофутуристы восприняли от них многие новаторские художественно-эстетические идеи, за что заслужили прозвище «заумные реалисты», К. Малевич считал это специфической чертой русского кубизма.

Кубофутуризм первым начал разрабатывать эстетику абсурда, легшую впоследствии в основу дадаизма и сюрреализма.

Клыун И. Голова лесоруба. 1914

Попова Л. Город. 1914

Бурлюк Д. Коллаж. 1914

Гончарова Н. Велосипедист. 1913

Экстер А. Городской пейзаж. 1916

Татлин В. Башня III Интернационала. 1920-е

Степанова В. Конструктивистские персонажи. 1920

Конструктивизм (от лат. - построение) – художественное направление в советском искусстве 1920-х гг.

Приверженцы конструктивизма стремились к революционному переустройству жизни, внедрению производственного искусства в жизнь и быт, провозглашали новые идеалы, такие как простота, демократичность, утилитаризм предметного мира. Теория производственного искусства дала огромный толчок развитию всевозможных форм дизайна – художественному конструированию мебели, посуды, созданию новых тканей, плакату, книжной графики, театрально-оформительскому искусству. Главные представители течения – А. Родченко, В. Татлин, Э. Лисицкий. Грандиозные планы конструктивистов были связаны с архитектурой, где утверждались конструктивность, технологическая целесообразность архитектурной формы. Многие сооружения конструктивизма получили широкое мировое признание.

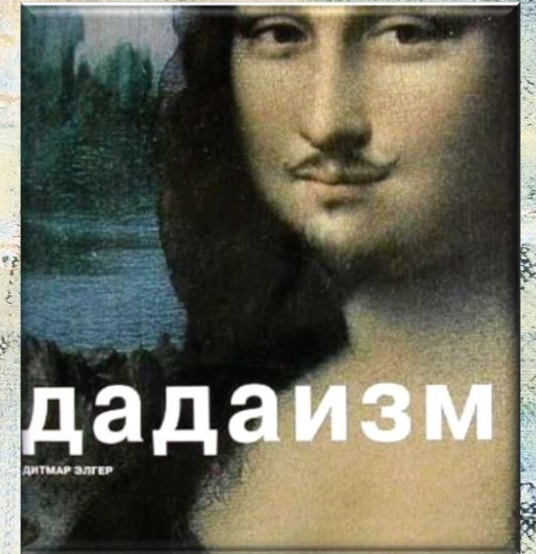
Лисицкий Э. Композиция. 1920-1921

Родченко А. Беспредметная композиция на желтом фоне. 1918

Дадаизм (от фр. –конек, лошадка) – литературно-художественное движение, получившие развитие во многих странах Европы и США. Дадаизм возник как протест творческой молодежи против мировой войны и культуры, приведшей к ней. Его концепция не содержала позитивных идеалов и была пронизана пессимизмом.

Принципами дадаизма стали разрыв с традициями мировой культуры и отрицание всяческих ценностей; представление о мире как о хаосе безумия, которому противопоставляется безумие творческое; выведение искусства за грань серьезного, придание ему оттенков веселья и смеха.

Элгер, Дитмар. Дадаизм:
Пер. с англ. /Элгер Д. – М.:
TASCHEN- Арт-Родник, 2006.-
96с.:ил.

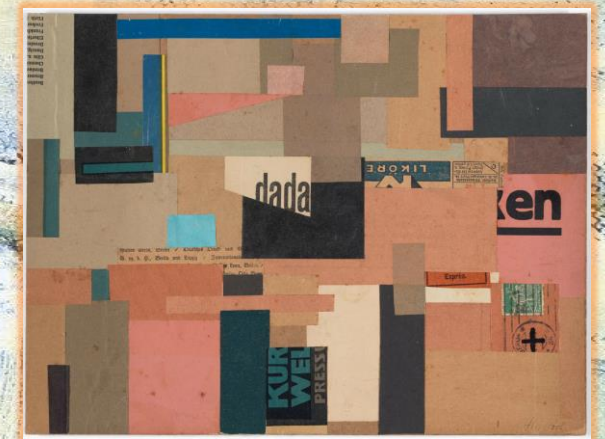
М. Эрнст. Император Убу. 1923

Швиттерс К. Мерц-коллаж. 1942

Рэй М. Подарок

Хёк Х. Дада- коллаж. 1922

ФОВИЗМ (от фр. – дикий) – направление во французском искусстве начала XX века, представленное творчеством немногочисленной группы молодых художников, лидером которой был Анри Матисс. Фовисты стремились максимально использовать колористические возможности живописи. Цвет становился основным средством выражения чувств и настроений художника. Фовисты употребляли чистые и яркие тона, которые не воспроизводили натуральные краски природы, а напротив обостряли и усиливали их, придавая необычную экспрессию и напряженность их произведениям.

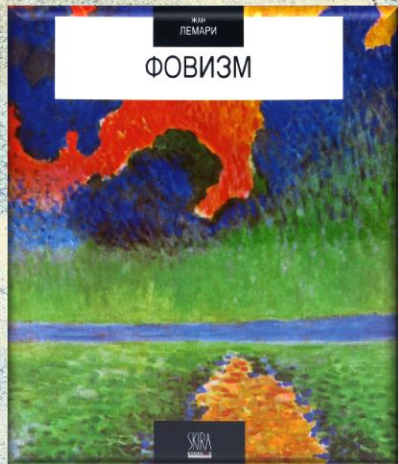
Вламинк М. Красные поля. 1908

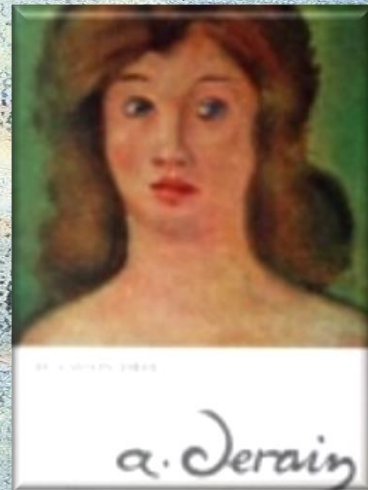
Дерен А. Мост

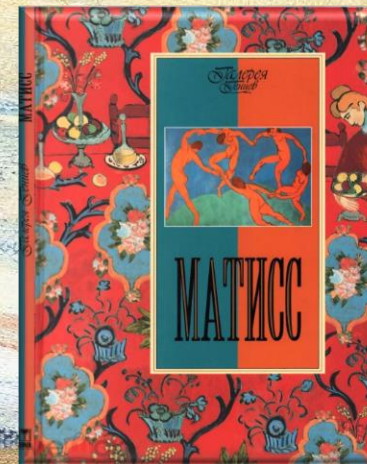
Матисс А. Вид Коллиура. 1905

Лемари, Жан. Фовизм: альбом:
пер. с фр./Лемари Ж. – [Париж]:
Skira-Booking International, 1995. –
120с.: ил.

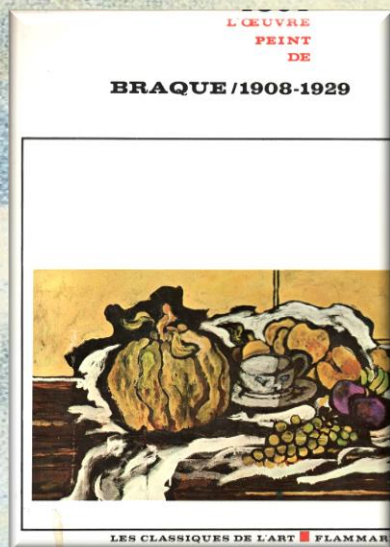
DERAIN. – Paris: Flammarion,
1971. - 96 с.: ил.

Матисс: альбом/ авт.- сост.
К.О. Апель. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2007. – 128 с.: ил. – (Галерея
гениев).

Кубизм (от фр. куб) – художественное направление во французском искусстве начала XX века, основателями и крупнейшими представителями которого были Пабло Пикассо и Жорж Брак. Художественная концепция кубизма строилась на попытке найти простейшие пространственные модели и формы вещей и явлений, в которых бы выразилась вся сложность и многообразие жизни. По существу кубизм – это примитивизм, воспринимающий мир через формы геометрически правильных фигур.

Русский философ Н.А. Бердяев назвал кубизм «самой полной и радикальной революцией со времен Ренессанса».

BRAQUE. 1908 – 1929. – Paris: Flammarion, 1973. – 112p.: il.

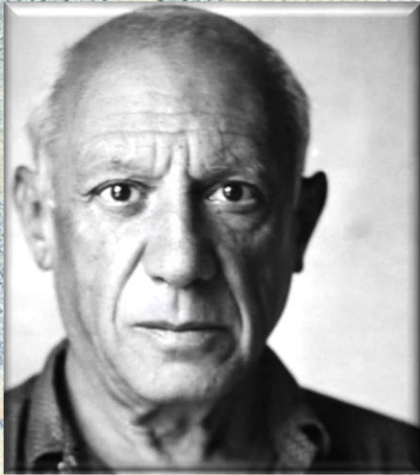
Брак Ж. Круглый стол. 1929

Пикассо П. Гитара. 1913

Крючкова, В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм: Европа, Америка, Россия, 1906 – 1920: альбом/ Крючкова В.А. – М.: Галарт: ОЛМА –Пресс, 2000. – 175с.: ил. – (История живописи XX век).

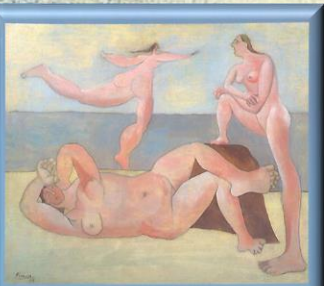
«Я изображаю мир не так, как его вижу, а как его мыслю...»

Пабло Пикассо

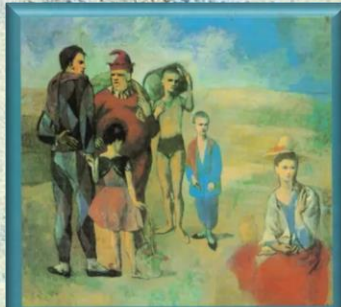
Пабло Пикассо (1881 – 1973) – французский художник, испанец по происхождению, скульптор, график, керамист и дизайнер, наиболее знаменитый, многогранный и плодовитый среди современников. Пикассо создал более 20 тысяч работ. В 1907 г. появились знаменитые «Авиньонские девицы» Пикассо, ознаменовавшие рождение кубизма.

Авиньонские девицы. 1907

ГАСТОН ДИЛЬ
ПИКАССО

ДЕНИ ШЕВАЛЬЕ
ПИКАССО
ГОЛУБОЙ И РОЗОВЫЙ ПЕРИОДЫ

Диль, Гастон. Пикассо: альбом: перевод/ Диль Г. – М.: Слово, 1995.–96с.: ил. – (Картинная галерея).

Шевалье, Дени. Пикассо. Голубой и розовый периоды: перевод/ Шевалье Д. – М.: Слово, 1995. –96с.: ил. – (Картинная галерея).

Пикассо: альбом: перевод/ Текст Ф. Галлуцци. – М.: Белый город, 1998. – 63с.: ил. – (Мастера живописи).

Футуризм (от лат. будущее) – литературно-художественное направление начала XX века., зародившееся в Италии. Основоположником, вождем и теоретиком этого движения считается поэт Филиппо Томмазо Маринетти, опубликовавший в 1909г. «Манифест футуризма». Отвергая прошлое, традиционную культуру во всех её проявлениях, футуристы обращали свой взор в будущее, воспевая наступающую эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и ритмов жизни. Главные принципы художественного кредо – скорость, движение, энергия, которые футуристы пытались передать достаточно простыми приемами.

Маринетти.
Футуризм /Маринетти. – Б.м.: Прометей, 1914. – 242с.

Боччони У. Атака уланов. 1915

Балла Д. Полет птицы.1923

Боччони У. Отдыхающая. 1912

Бобринская, Е. А. Футуризм и кубофутуризм: альбом/ Бобринская Е. – М.: Галарт -ОЛМА-Пресс, 2000. – 174с.: ил. – (История живописи XX век).

Магритт Р. Декалькомания

Миро Х. Карнавал арлекин.
1924 - 1925

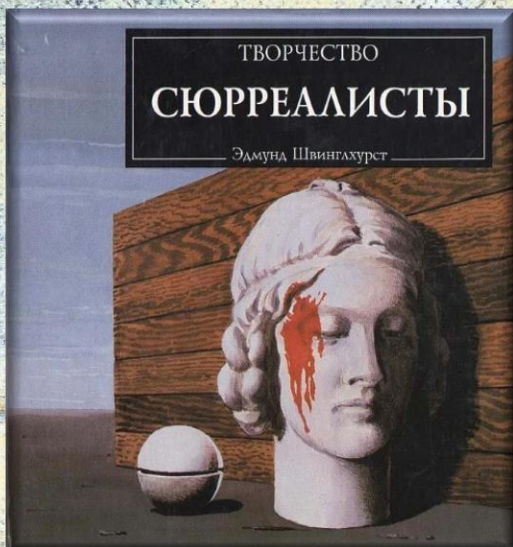
Сюрреализм (фр. *сверхреализм*) – художественное направление в мировом искусстве первой половины XX века. Опираясь на психоанализ Зигмунда Фрейда и на положения «Манифеста сюрреализма» поэта Андре Бретона, сюрреалисты провозгласили источником искусства сферу подсознания, проявляющую себя в грезах, сновидениях, галлюцинациях, автоматических инстинктах, неожиданных озарениях. Сюрреализм как художественное течение более полувека доминировал в мировом искусстве. Став наследником идей символизма, дадаизма и метафизической живописи, сюрреализм творчески осмыслил их открытия и дал толчок к появлению и развитию новых направлений в мировом искусстве – магический реализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт, а также хэппенинг, перформанс и концептуальное искусство.

Дали С. Рождение нового челоока.
1943

Магритт Р. Графский поток.
1953

Швингхурст, Эдмунд. Сюрреалисты:
альбом: пер. с англ. / Швингхурст Э. –
М.: Лабиринт- К, 1998. – 77с.: ил. – (Твор-
чество)

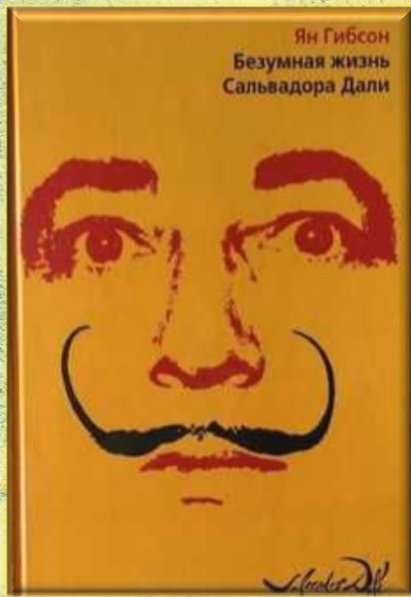
Диль, Гастон. Миров:
альбом:
перевод / Диль Г. – М.: Слово,
1995. – 95с.: ил. – (Картинная
галерея).

Мировое искусство. Сюрреализм:
История движения в биографиях
художников./ сост. И.Г. Мосин. – СПб.,
М.: Кристал, Оникс, 2006. – 224с.: ил.

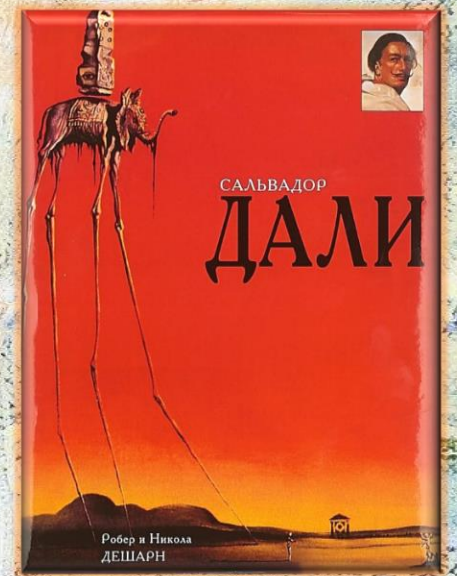

Ноэль, Бернар. Магритт:
альбом: перевод/ Ноэль Б. –
М.: Слово, 1995. – 95с.: ил. –
(Картинная галерея).

Ян Гибсон
Безумная жизнь
Сальвадора Дали

Сальвадор Дали (1904 – 1989) – великий испанский художник и скульптор, писатель, график, режиссер. Один из самых ярких и талантливых представителей сюрреалистического направления в живописи. Магическая притягательность его произведений вселяет необъяснимый ужас и восторг, разочарование и надежду, низвергает в бездну страстей и искушений.

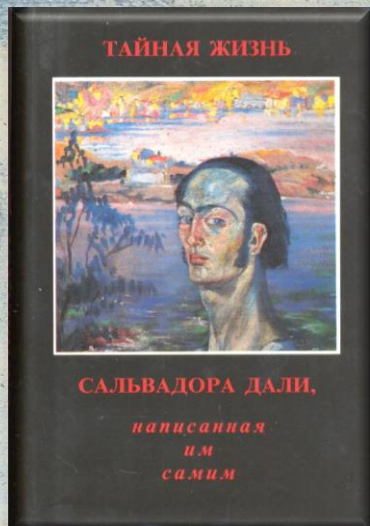

САЛЬВАДОР
ДАЛИ

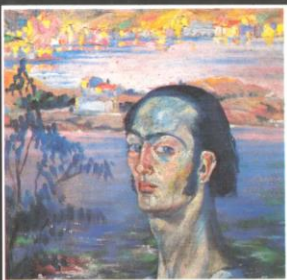
Робер и Никола
ДЕШАРН

Гибсон, Ян. Безумная жизнь Сальвадора Дали:
Пер. с англ./Гибсон Ян. – М.: Арт-Родник, 1998. –
734с.: ил.

Дешарн, Робер и Никола. Сальвадор Дали /Дешарн Р. – М.: Белый город, 2002. – 383с.: ил.

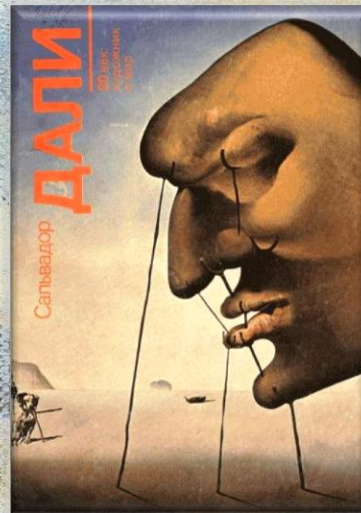
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

САЛЬВАДОРА ДАЛИ,

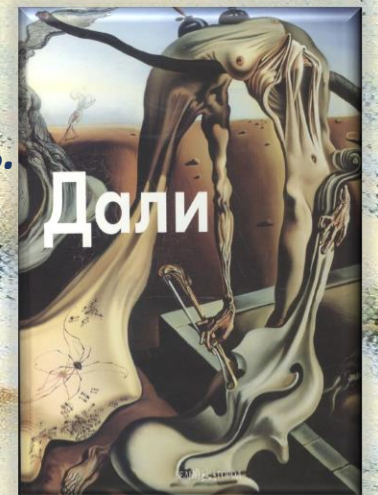
написанная
им
самим

Дали, Сальвадор. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. О себе и обо всем прочем./
Пер. и предисл. Н. Малиновский. – М.: Сварог и К., 1999. –
461с.: ил.

Сальвадор
ДАЛИ

Сальвадор Дали: Живопись. Скульптура. Графика./
Авт. – сост. Е.В. Завадская. –
М.: Изобраз. искусство, 1992. –
64с.: ил. (Зарубежные художники 20 века).

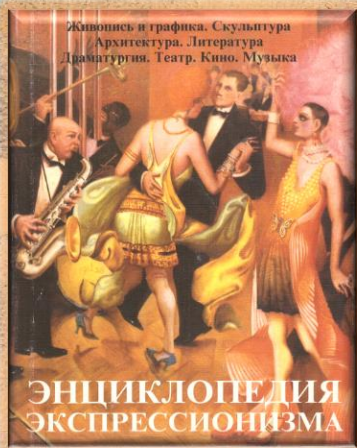

Дали

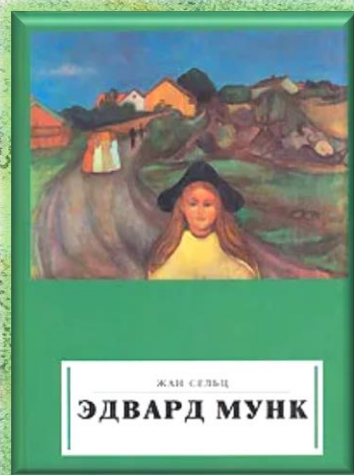
Сальвадор Дали /Авт. текста Л. Байранова.- М.: Белый город, 2005. -48с.: ил.- (Мастера живописи).

Экспрессионизм

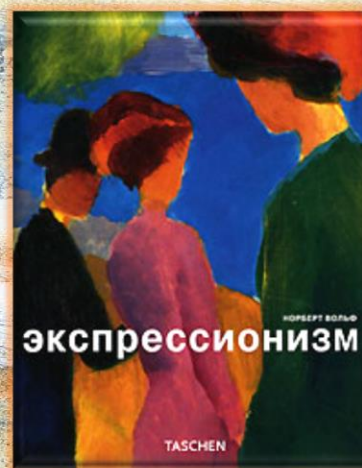
(от фр. выражение, выразительность) – литературно-художественное направление начала XX века, особенно ярко проявившееся в Германии и Австрии. Основным выразительным средством экспрессионизма стала экспрессия, которая проявляется в деформации пропорций, экзальтации образов, кричащей цветовой гамме. Такими агрессивными, порой чрезмерными художественными средствами художники стремились отобразить свою эпоху, отразить сознание несовместимости реальности и мечты, трагическое предчувствие мировой войны.

Ришар, Лионель. Энциклопедия экспрессионизма. Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Драматургия. Театр. Кино. Музыка: пер. с фр. – М.: Республика, 2003. – 432с.: ил.

Сельц, Жан. Эдвард Мунк: альбом: перевод.- М.: Слово, 1995. – 95с.: ил.- (Картинная галерея).

Вольф, Норберт. Экспрессионизм /Вольф Н. – М.: TASCHEN АРТ-Родник, 2006. – 296с.: ил.

Марк Ф. Большие синие лошади. 1911

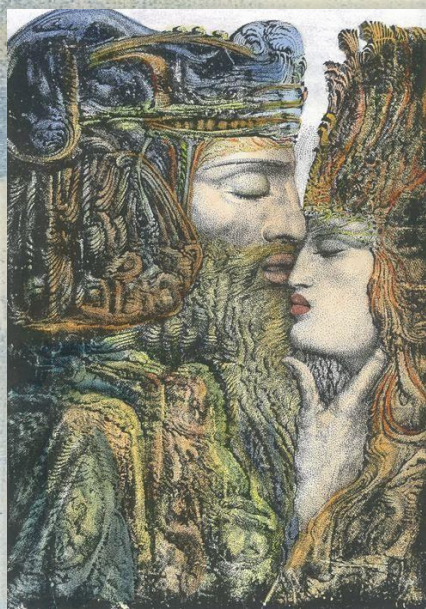

Мунк Э. Крик. 1893

Явленский А. Горы. 1912

Со второй половины XX века на художественную арену выходят абсолютно новые в содержательном плане направления: кинетическое и концептуальное искусство, поп-арт, боди-арт, инсталляция и др. То новое, что появляется в искусстве используют для создания различных визуальных форм игровой деятельности: хеппенинг, перформанс. Искусство выходит из залов музеев, галерей на площади и улицы, осваивает огромные земные пространства, ударяясь в массовость и зрелищность, стирая различия между художником и зрителем, музеем и повседневной жизнью. Искусство XX века представило совокупность авторских стилей, ярко выраженных индивидуальностей в русле разнообразных интернациональных течений.

Фукс Э. Давид и Батсеба IV. 1995

Уорхол Э. 100 банок «Кэмпбелл». 1962

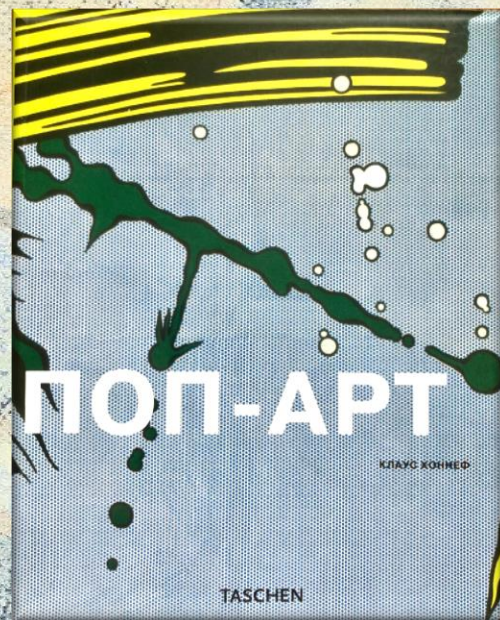
Уорхол Э. Мэрилин Монро. 1962

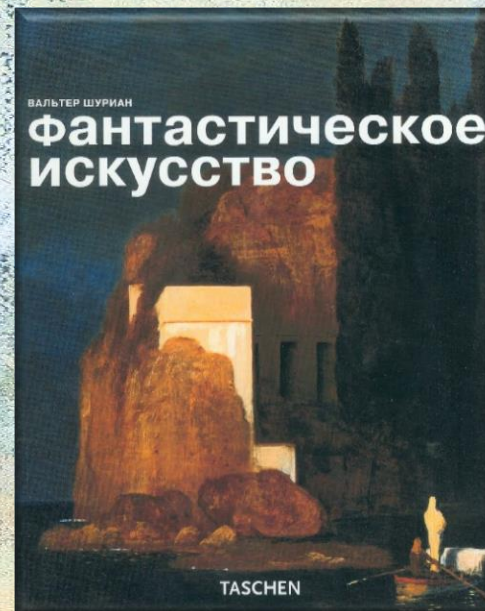
Бойс Й. Сани. 1969

Хоннеф, Клаус. Поп-арт: пер. с нем./Хоннеф К. – М.: TASCHEN/АРТ-РОДНИК, 2005.- 96с.: ил.

Обухова, А.Е. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. Америка, Европа, Россия. 1960–1970-е: альбом/ Обухова А.Е., Орлова М. – М.: Галарт – ОЛМА – ПРЕСС, 2001.- 175с.: ил. (История живописи XX век).

Шуриан, Вальтер. Фантастическое искусство: пер. с англ./Шуриан В. – М.: АРТ – РОДНИК, 2006. – 96 с.: ил.

Штреммель, Керстин. Реализм/Штреммель К. – М.: TASCHEN/ АРТ- РОДНИК, 2006. – 96с.: ил.

Все представленные издания находятся в фонде НТБ НГУАДИ