

Натюрморт 20 века

Преподаватель: Габченко В.А.

▶ Цели урока:

- ▶ Расширение и углубление знаний о натюрморте.

▶ Задачи урока:

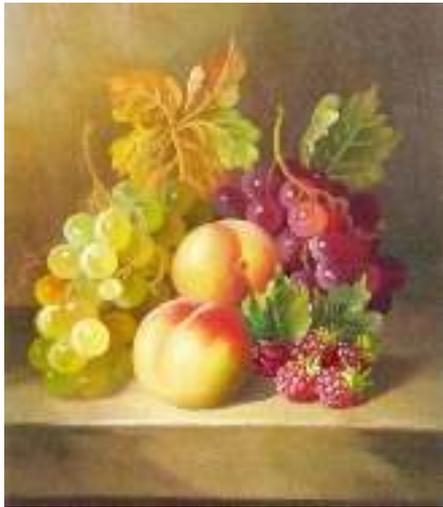
- ▶ Систематизировать знания о стилях натюрморта.
- ▶ Познакомиться с некоторыми способами изображения натюрморта
- ▶ Развитие умения самостоятельной работы с информацией.

Повторение

- ▶ Что такое натюрморт?
 - ▶ Что такое «обманки»?
 - ▶ Назовите правила компоновки натюрморта
-

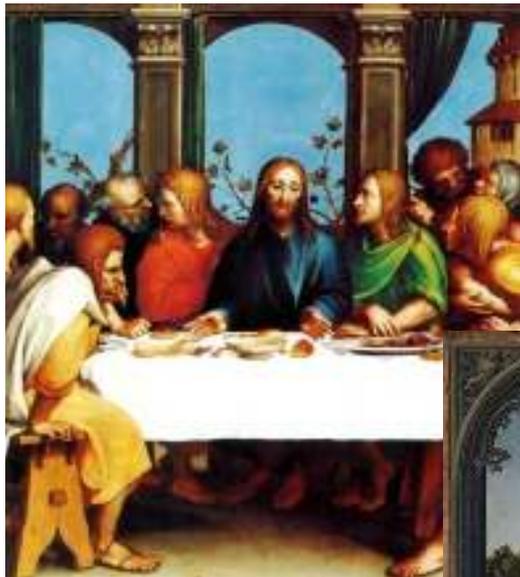
Повторение

- ▶ Какие бывают натюрморты?

Повторение

- ▶ С чего началась история натюрморта?

Повторение

- ▶ Назовите отличие голландских натюрмортов от фламандских

Повторение

- ▶ Назовите автора натюрморта
- ▶ Питер Класс

Повторение

- ▶ Назовите автора натюрморта
- ▶ Виллем Хеда

Повторение

- ▶ Назовите автора натюрморта
- ▶ Виллем Калф

Повторение

- ▶ Назовите автора натюрморта
- ▶ А. Бейерн

Повторение

- ▶ Назовите автора натюрморта
- ▶ Франс Снейдерс

Повторение

- ▶ Назовите автора натюрморта
- ▶ Жан Батист Шарден

Основные направления в искусстве

Направления художественного творчества

Реализм

направление в искусстве, стремящееся с наибольшей правдой и достоверностью отобразить как внешнюю форму, так и сущность явлений и вещей.

Модернизм

направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм

Рубеж XIX начала XX веков

- ▶ Период конца и начала века это ожидание чего-то неизвестного, невероятного, таинственного. Это надежда на счастье и одновременно страх перед новыми бедами и катастрофами

Стили конца 19-го века

Импрессионизм

Сад весь в цвету,
Вечер в огне,
Так освежительно-радостно мне!
Вот я стою,
Вот я иду,
Словно таинственной речи я жду.
Эта заря, эта весна
Так непостижна, зато так ясна!
Счастья ли полн,
Плачу ли я,
Ты благодатная тайна моя.

А.А. Фет.

Импрессионизм

- ▶ Зародился в 1863 году во Франции
- ▶ Импрессио переводится «впечатление»
- ▶ **Особенность стиля:** стремление передать мимолетность явлений, изменение природы, очарование моментов. Произведения напоминают этюды.
- ▶ **Художники импрессионисты:** Эдуард Мане,
- ▶ Клод Моне, Эдуард Дега, Огюст Ренуар

Импрессионизм

- ▶ Эдуард Мане
- ▶ Натюрморт
- ▶ Две розы на покрывале

Импрессионизм

- ▶ Клод Моне
- ▶ Подсолнухи

- ▶ Ваза с пионами

Импрессионизм

Эдуард Дега

Балерины

Дама за туалетом

Женщина у вазы с
цветами

Импрессионизм

- ▶ Огюст Ренуар
- ▶ Букет хризантемами Розы

Гладиолусы

Постимпрессионизм

Бывало–сезон,
наш бог–Ван–Гог,
Другой сезон–Сезанн.
Теперь ушли
от искусства в бок–
Не краску любят,
А сан...
Не боюсь не напишут
Мой портрет,–
Не трут понапрасну кисти
Ведь то же лицо, как будто,–
Ан нет. Рисуют кто поцекистей.
Сезанн остановился на линии.
И весь размерсился–тронутый.
Париж, фиолетовый,
Париж в анилине,
Вставал за окном «Ротонды,

▶ В.Маяковский

Постимпрессионизм

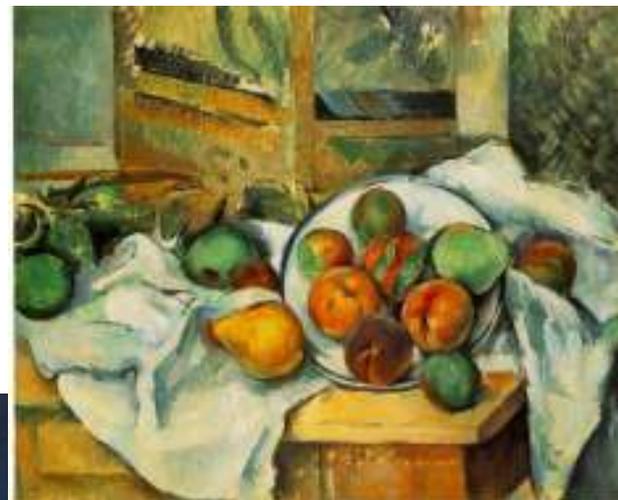
- ▶ Постимпрессионизм зародился в 1886.

Художники этого направления не придерживались только зрительных впечатлений, а стремились свободно и обобщенно передавать материальность мира, прибегали к декоративной стилизации.

- ▶ Отличие от импрессионизма: Другие сюжеты, Обновление художественного языка и обострение явлений действительности. Не стремились к изменению техники ради техники.
- ▶ Художники: Поль Сезанн,
- ▶ Поль Гоген, Ван Гог, Тулуз Лотрек

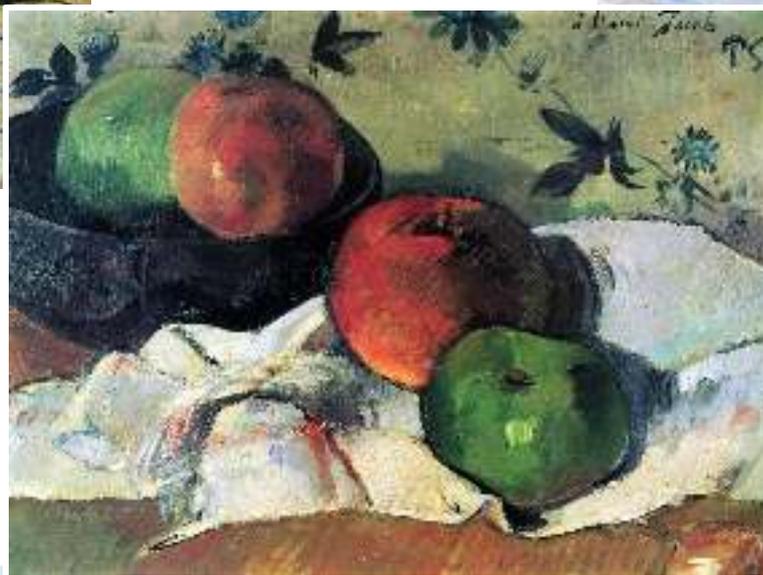
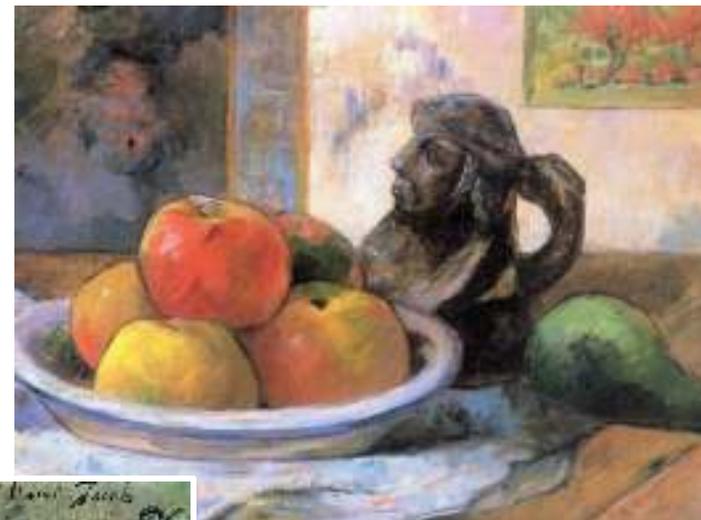
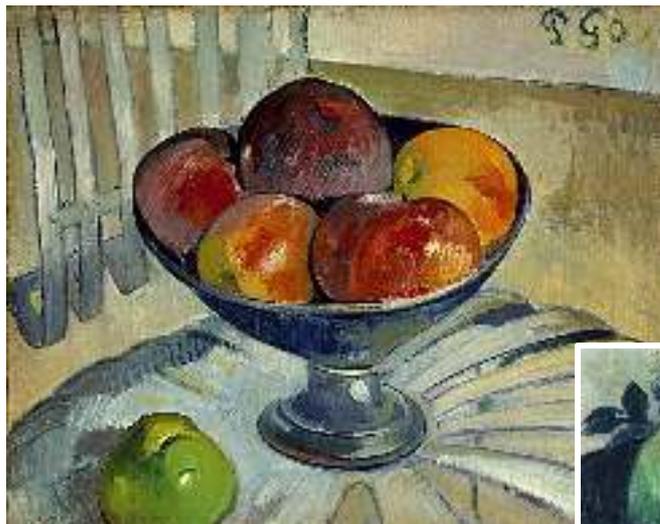
Постимпрессионизм

- ▶ Поль Сезанн – реформатор натюрморта. В его натюрмортах использованы различные точки зрения.

Постимпрессионизм

► Поль Гоген

Постимпрессионизм

- ▶ Ван Гог
- ▶ Его предметный мир отличается внутренним психологизмом

Постимпрессионизм

- ▶ Тулуз Лотрек

Основные направления и стили в искусстве начала XX века

экспрессионизм

футуризм

фовизм

абстракционизм

кубизм

дадаизм

сюрреализм

Давайте вспомним

- ▶ Как переводится слово «Абстракционизм»?
- ▶ Абстракционизм (лат. abstractio удаление, отвлечение)
- ▶ Что это за направление в искусстве?
- ▶ направление искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения
- ▶ Назовите художников Абстракционизма
- ▶ Василий Кандинский, Пит Мондриан

ФОВИЗМ

Будет луна
Есть уже немножко.
А вот и полная повисла в воздухе
Это бог, должно быть,
Дивной
Серебряной ложкой
Роется в звезд ухе.

В. Маяковский

ФОВИЗМ

- ▶ Фовизм в переводе с французского «Дикий»
- ▶ Возникновение 1905г.
- ▶ **Особенность:** Чистые, звучные цвета, смелые для того времени искажения форм. Фовисты рисовали натюрморты скупыми, но точными по характеру контурными линиями. Нет пропорций, нет третьего измерения. Часто используется сюжет «Вещь на подоконнике» в ничейном пространстве.
- ▶ **Художники:** Анри Матисс, Андре Дерен, Альберт Марке

- ▶ **ФОВИЗМ** – для данного течения характерны: отказ от светотеневой моделировки и перспективы, интенсивные и открытые цвета, сопоставление контрастов и сведение предметов к простым очертаниям.

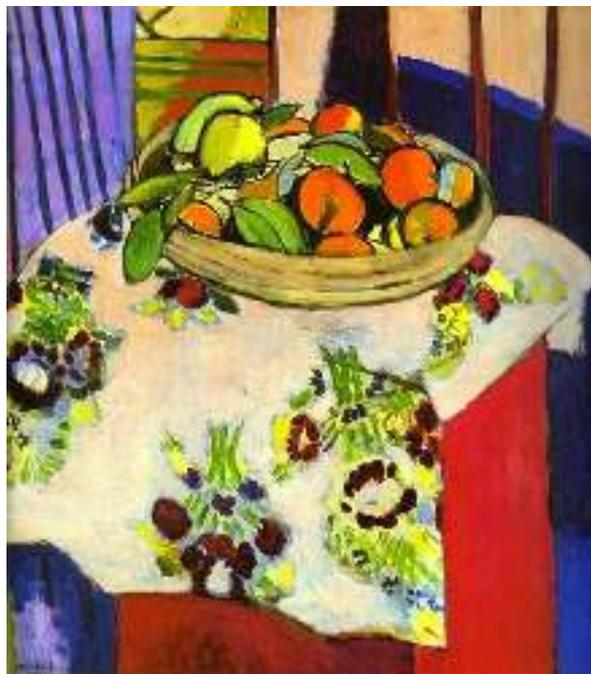
ФОВИЗМ

▶ Анри Матисс

«Статуэтка и вазы
на восточном ковре»

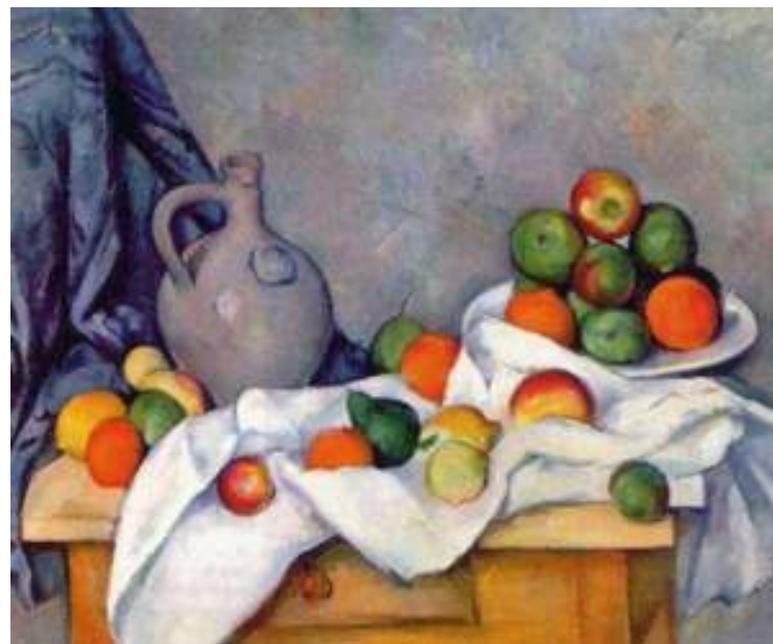
«Натюрморт с апельсинами»

«Красные рыбки»

Анри Матисс

Андре Дерен

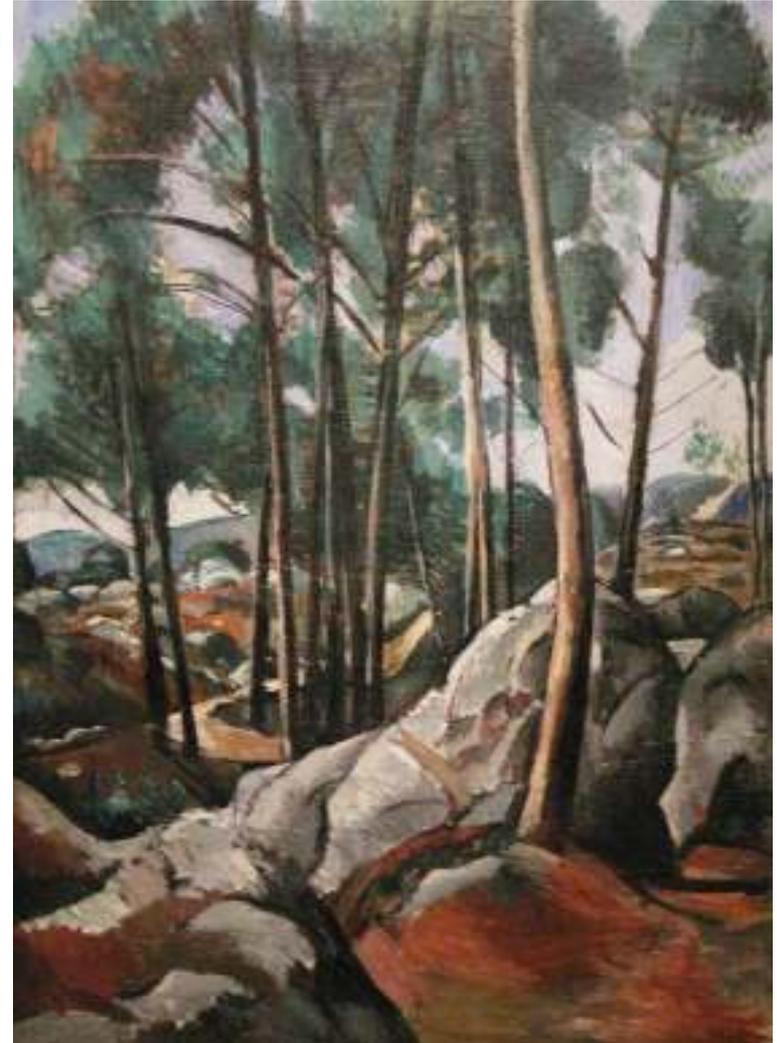
- ▶ Стол и стулья

- ▶ Глиняный кувшин

Андре Дерен

ФОВИЗМ

- ▶ Альберт Марке

Кубизм

Я сразу смазал карту будня
Плеснувши краску из стакана:
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана.
На чаше жестяной рыбы
Прочел я зовы новых губ
А вы
Ноктюрн сыграть
Могли бы
На флейте водосточных труб.

В.Маяковский

Кубизм

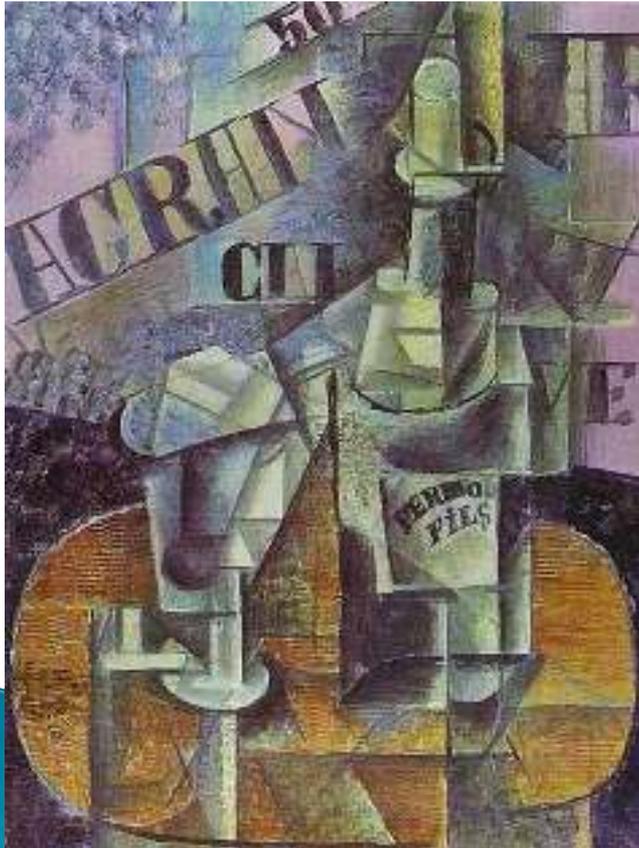
- ▶ Название происходит от геометрического тела–куба.
- ▶ Возник в 1907 г.
- ▶ Основной принцип: Разложение реальной предметной формы на простейшие объемные элементы (куб, шар, конус) и конструирование комбинаций этих объемов на плоскости.
- ▶ Художники: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Л.Попова.

- ▶ **Кубизм** – модернистское течение начала 20 века. На первом плане несущее перед собой задачу конструирования объемной формы на плоскости. Так же к кубизму относятся художники стремящиеся изобразить вполне реальный мир в виде комбинации геометрических фигур и тел.

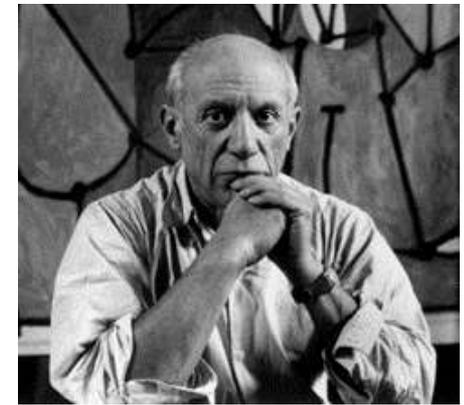
Кубизм

- ▶ Пабло Пикассо

Бутылка Перно
или столик в кафе

Натюрморт с гитарой

Натюрморт

Пабло Пикассо

- ▶ Пикадор
в 8 лет

- Этюд торса
11 лет

- Знание и милосердие
в 15 лет

Кубизм

- ▶ Жорж Брак
- ▶ Натюрморт с черепом

Натюрморт с виноградной кистью

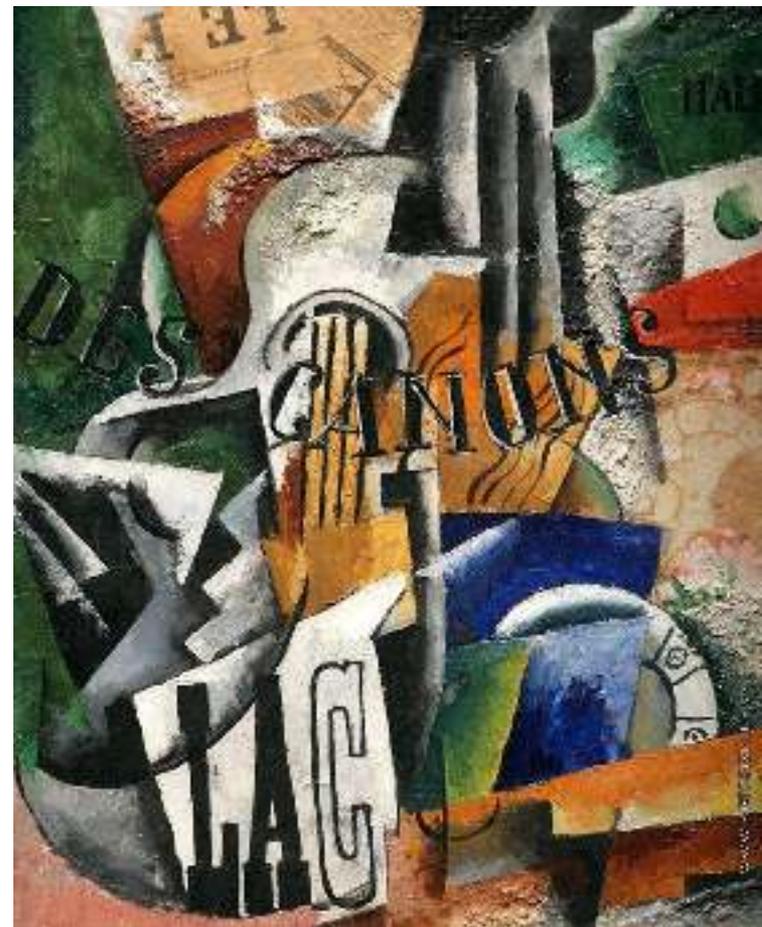

Кубизм

▶ Л. Попова

Натюрморт с подносом

Итальянский натюрморт

Футуризм

- ▶ Возник в 1907 г.
- ▶ Переводиться «Будущее»
- ▶ Особенность: Передача иллюзии перемещения объекта в пространстве. Используются многократные повторения элементов с целью передачи стремительности движения и множественности впечатлений.
- ▶ Художники: Джакомо Балла, Марсель Дюшамп, к.Карра, У.Бочони

Футуризм

- ▶ Джакомо Балла

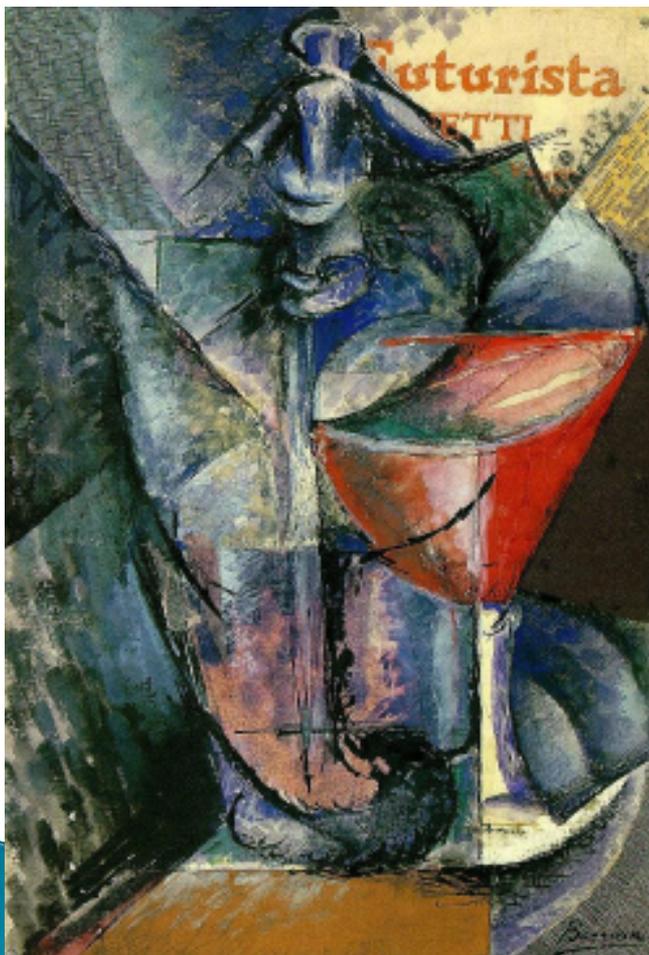
Футуризм

- ▶ Марсель Дюшамп

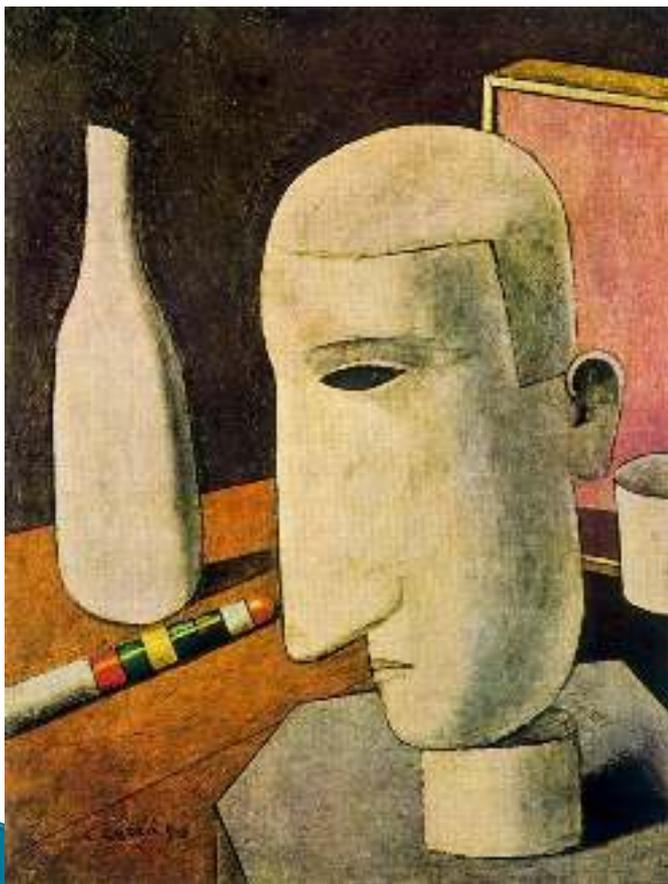
Футуризм

▶ У.Бочони

Футуризм

▶ К.Карра

Дадаизм

Бобэоби пелись губы,
Вэзоми пелись взоры,
Пиэзо пелись брови,
Лиэээй–пелся облик,
Гзи–гзи гзэо пелась цепь,
Так на холсте каких–то соответствий
Вне протяжения жило лицо

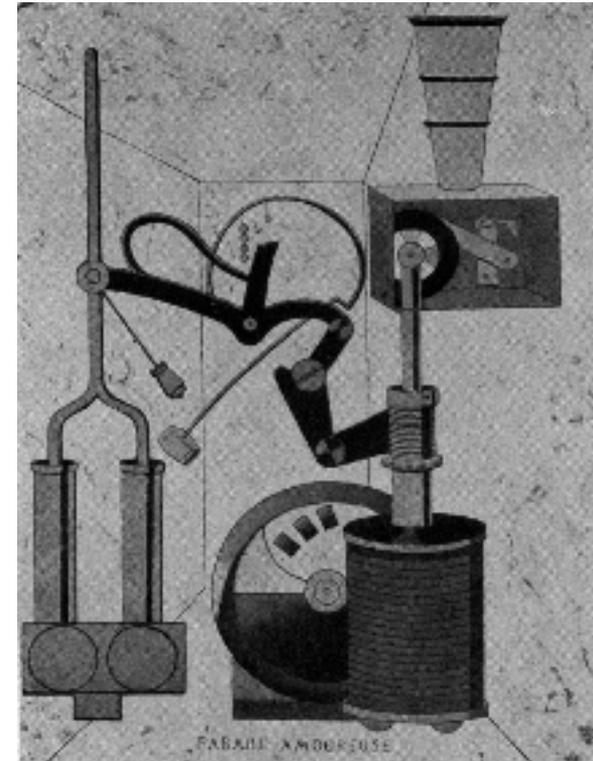
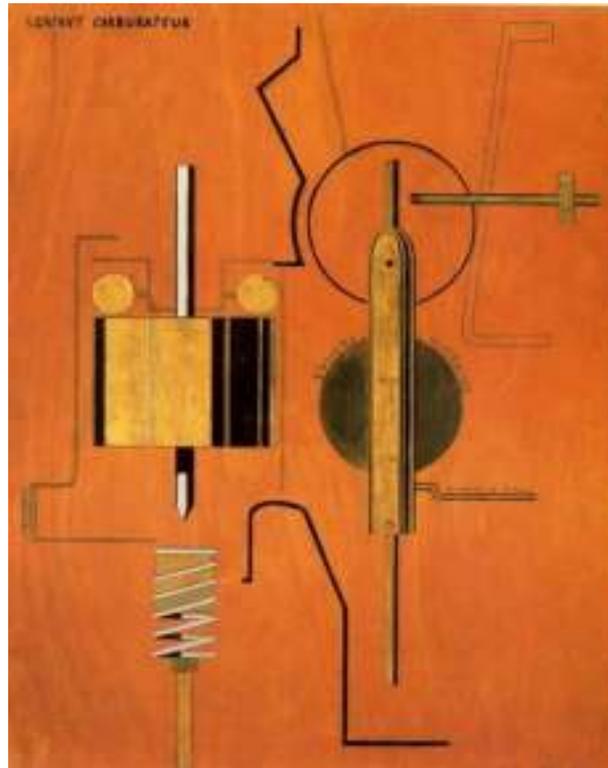
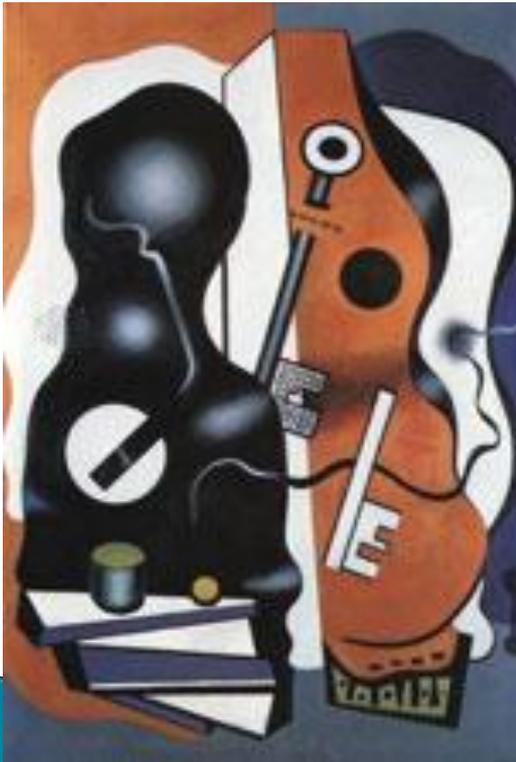
Хлебников

Дадаизм

- ▶ Возник в 1916г.
- ▶ Название франц. dadaïsme, от dada — "конёк", деревянная лошадка; в переносном смысле — бессвязный детский лепет. «Дада» – «Хвост священной коровы» на языке негритянского народа.
- ▶ Особенность: Создать впечатление вызывающей абсурдности своей деятельности, вызывание скандала, Объединение высокого и низкого.
- ▶ Художники: Фрэнсис Пикария, Марсель Дюшамп, Ман Рен.

Дадаизм

- ▶ Фрэнсис Пикабия
- ▶ Натюрморт с 2 ключами Дитя карбюратора Парад любви

Сюрреализм

Сестры–тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.

Медуницы и осы тяжелую розу сосут

Человек умирает. Песок остывает согретый,

И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах тяжелые соты и нежные сети!

Легче камень поднять, чем имя твое повторить.

У меня остается одна забота на свете:

Золотая забота, как времени бремя забыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух

Время вспахано плугом, и роза землею была.

В медленном водовороте тяжелые, нежные розы

Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

О.Э. Мандельштамп

Сюрреализм

- ▶ Возник в 20–30е годы 20 века.
- ▶ От французского «Сверхреализм»
- ▶ **Особенности:** Опирался на интуитивизм А.Бернана и психоанализ В.Фрейда. Одни художники вводили бессознательное начало в процесс создания живописных полотен, в которых преобладали свободно текущие образы, произвольные формы, переходящие в абстракцию, другие основывались на иллюзорной точности воспроизведения ирреального образа, возникающего в подсознании.
- ▶ **Художники:** Сальвадор Дали, Рене Магритт, Хуан Миро, М.Рей

- ▶ **Сюрреализм** – одно из направлений модернизма. Художники данного направления стремятся с фотографической точностью изобразить реальные предметы в нереальной обстановке, выражая при этом глубину своего подсознания.

Сюрреализм

- ▶ Сальвадор Дали
 - Его картины отличаются тщательной манерой письма, точной передачей светотени, перспективы, что характерно для академической живописи. Зритель, поддаваясь убедительности иллюзорной живописи, втягивается в лабиринт обманов и неразрешимых загадок: твердые предметы растекаются, плотные приобретают прозрачность, несовместимые объекты скручиваются и выворачиваются, массивные объемы приобретают невесомость, и все это создает образ невозможный в реальности.

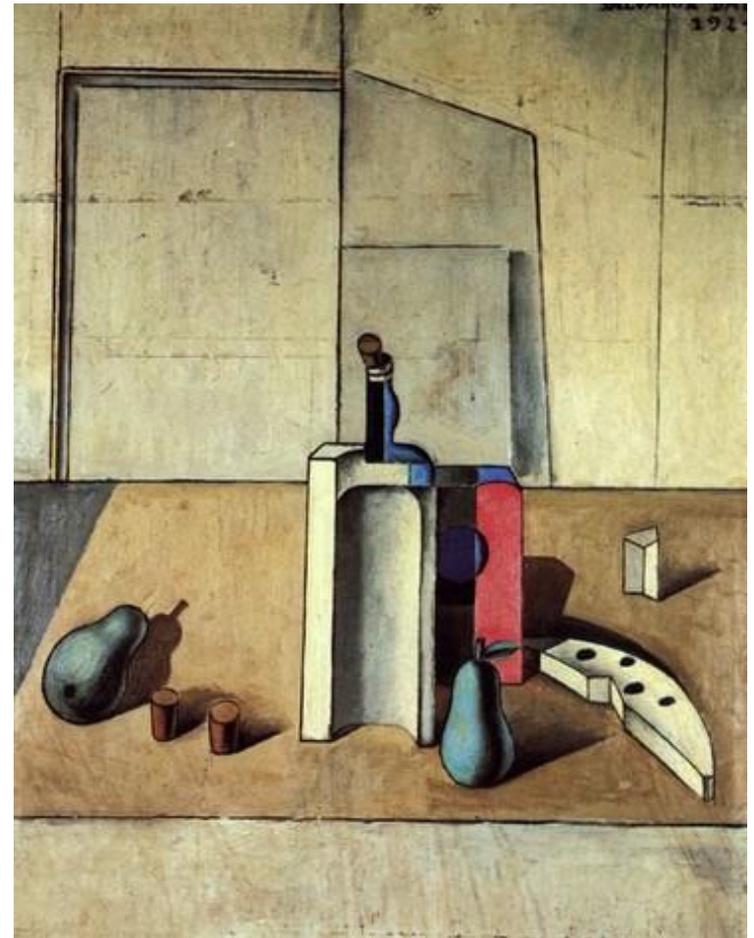

- ▶ «Корзина с хлебом»
- ▶ «Мягкие часы»
- ▶ «Летающий натюрморт»

Сюрреализм

Сальвадор Дали

Сюрреализм

▶ Рене Магритт

«Женатый священник»

«Личные ценности»

Закрепление

- ▶ К какому стилю относится натюрморт?

Сюрреализм

Кубизм

Футуризм

Сюрреализм

- ▶ Рене Магритт

Предательство образов «Это не трубка»

Закрепление

- ▶ К какому стилю относится натюрморт?

Постимпрессионизм

Импрессионизм

Кубизм

Определите в какой стиль преобразована картина?

*Петров-Водкин
«Купание красного коня»
Символизм*

Первобытная
наскальная живопись

Древний Египет

Сюрреализм

Импрессионизм

Абстракционизм

Практическое задание

- ▶ Нарисовать данный натюрморт на формате А5 (1 / 2 А4)
- ▶ Преобразовать этот натюрморт в 2 стиля на выбор:
 - ▶ 1.Импрессионизм
 - ▶ 2.Фовизм
 - ▶ 3.Кубизм
 - ▶ 4.Сюрреализм
 - ▶ 5.Импрессионизм

Пример:

Реалистичный натюрморт

Пуантилизм

Сюрреализм

Дадаизм

Кубизм

Футуризм

Домашнее задание

- ▶ Выучить лекцию
- ▶ Доделать работу.
- ▶ Найти и записать в тетради информацию про **экспрессионизм**

