Лекція №

Тема: МИСТЕЦТВО ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

Періодизація

Розвиток мистецтва умовно поділяють на кілька періодів:

* Кінець ХІХ століття - 10-і роки ХХ століття - розвиток [реалізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC), зародження [модернізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC)
* 20-50-і роки - еволюція модерністських течій
* 50-90-і роки - формування постмодернізму
* кінець ХХ століття - початок ХХІ століття - виникнення технізованого, вербального мистецтва

Жоден з існуючих в мистецтві 20 століття стилів не вичерпує собою всього його розвитку. Кожному з таких рядів розвитку властиві свої закономірності. Лише в сукупності і взаємодії всі вони утворюють історію мистецтва 20 століття.

Історія розвитку

На розвиток мистецтва ХХ століття вплинула низка факторів:

* велика кількість соціальних потрясінь, революцій, світових воєн;
* індустріалізація, руйнування сільського устрою життя;
* загальна інституціоналізація;
* науковий прогрес.

У властивому для століття конфлікті соціалістичної і буржуазної художніх культур присутня і боротьба двох соціальних сил, і розвиток мистецтва від одного формаційного етапу до іншого. ХХ століття почалося з [модернізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%22%20%5Co%20%22%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC) в кінці [ХІХ століття](https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F). Мистецтво почало рухатися після [імпресіонізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC) ХІХ століття (Les Nabis), модерн та символізм призвели до перших мистецьких рухів ХХ століття у Франції та Die Brücke («Міст») у Німеччині. [Фовізм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC) у Парижі вніс підкреслений нерепрезентативний колір у образний живопис. Die Brücke прагнув до емоційного експресіонізму.Іншою німецькою групою був [Der Blaue Reiter](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA) («Синій вершник»), очолюваний [Кандинським](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) у [Мюнхені](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD), який асоціював зображення синього вершника з духовним нефігуративним містичним мистецтвом майбутнього. Кандинський, Купка, Р. Делоне і Пікабія були піонерами абстрактного (або нерепрезентативного) мистецтва.

Імпресіоні́зм (від [фр.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) *Impression* — враження) — мистецька течія у [живописі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81), а також у [літературі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) та [музиці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0), яка виникла в [1860-х](https://uk.wikipedia.org/wiki/1860-%D1%82%D1%96) роках та остаточно сформувалася на початку XX століття у [Франції](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F). Засновники імпресіонізму — як і [символізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC), та [експресіонізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC) — діяли на противагу [реалізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC) (особливо [неокласицизму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC), а також і [натуралізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29)). Імпресіоністи у своїх творах намагаються відтворити шляхетні, витончені особисті враження та спостереження мінливих миттєвих відчуттів і переживань, природу, схопити мінливі ефекти світла, проте, на відміну від [неокласицизму,](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC) не мають на меті об'єктивно відображати реальність, а ставлять за ціль поділитися власними почуттями зі спостерігачем твору, вплинути на нього. Термін уперше використали в негативному значенні у критичній оцінці твору [Моне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4) [«Враження, схід сонця»,](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8F) (1872).

[Кубізм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BC), породжений Пікассо, Бреком, Метзінгером, Глізесом та іншими, відкинув пластичні норми епохи Відродження, ввівши в двовимірне зображення кілька перспектив. Футуризм увібрав зображення образу руху та машинного віку. Дадаїзм, з його найпомітнішими показниками — Марселеи Дюшаном, який взагалі відкинув традиційні стилі мистецтва, виставляючи знайдені предмети, зокрема пісуар, а також Франциск Пікабія з його портретами «Механічні портрети»

Кубізм — [авангардна](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%28%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29) течія в образотворчому мистецтві початку [XX століття](https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F), яка передувала абстрактному мистецтву. Кубізму притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення подрібнити об'єкти на стереометричні складові.

Паралельним рухам в Росії був [супрематизм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC), де [Казимир Малевич](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) також створив нерепрезентативну роботу, зокрема чорне полотно. Група Jack of Diamonds («Джека з діамантів») разом з Михайлом Ларіоновим були експресіоністською за своєю суттю. Модернізм протиставив себе будь-якому різновиду традиційної культури. У 50-х роках сформувався постмодернізм, який існував майже до кінця століття. Відбулось переосмислення традиційного способу життя, при якому не відкидались, а використовувались здобутки. У мистецтві започатковані загальні ознаки:

* еклектизм - змішування всіх існуючих форм, художніх манер, течій;
* багаторівневість, за якою під кожним елементом (зображенням) знаходиться інший - щоб його зрозуміти, портрібна ерудиція;
* толерантність - сприйняття шанобливо інших поглядів і смаків;
* театралізація - використання видовищ, створення пародії;
* колаж, цитування - повторення культурної спадщини минулого.

Для другої половини ХХ століття у мистецтві не існує ніяких правил. На перший план виходить не твір і не процес його створення, а вплив на людину, сприйняття. Доступність та вседозволеність надала безмежну свободу вибору.

[«Постійність пам'яті»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96) (1931) [Сальвадора Далі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%96)

Сюрреалі́зм ([фр.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) *Surrealisme* — «надреалізм») — напрям у [мистецтві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE) [XX століття](https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F), якому властиві звернення до [підсвідомих](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) образів, звільнення від панування раціонального мислення, використання [оптичних ілюзій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%8F) та [парадоксальне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81) поєднання форм. Виник після [Першої світової війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) у [Франції](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) в 1920-і роки та активно розвивався до початку [Другої світової війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0).

Основні риси

Важливою рисою культури ХХ століття є її інтегративність, тобто об'єднання окремих складових в єдине ціле. Відбувся перехід від монокультури до багатовимірної культури. Попередні періоди людського розвитку визначались [домінуванням](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) певного [стилю](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C) в мистецтві, ХХ століття зупинило панування одного напряму. Мистецтво різко розпадається на течії, які відрізняються один від одного природою, складом і обсягом своїх ознак. Частина їх консолідується за ознаками певного способу художньої [інтерпретації](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) світу, частина об'єднується навколо тієї чи іншої соціальної або національної ідеї. Кожен з рухів у властивій йому формі дає свою відповідь на основоположне питання - ставлення художньої творчості до соціальної дійсності.

При строкатості напрямів, течій визначають дві ліній в розвитку мистецтва ХХ століття:

1) сходження від романтизму до реалізму;

2) виникнення і розвиток модернізму.

Відбувалися зміни в традиційному підході до відбиття реальності. Збільшилось прагнення до узагальненості образу, зменшилась, а то й зникла деталізація, зріс інтерес до спрощень або перебільшень окремих деталей. Мистецтво вирізнялося крайньою складністю, суперечливістю, різноманіттям, прагненням до модифікації і трансформації традицій, протестом проти академізму і пошуком нових форм. Всередині самого мистецтва назріла криза, пов'язана, як зі складними взаєминами в мистецькому середовищі, так і з труднощами для розуміння інновацій широкою публікою, яка змогла відійти від звичних академічних ідеалів.