Стили и направления в изобразительном искусстве

	Абстракционизм (от лат. abstraction– отвлечение, удаление) – одно из направлений в искусстве XX века, суть которого заключалась в полном отказе от изображения реальных предметов и явлений в живописи, графике и скульптуре. Абстракционизм возник на основе таких течений как кубизм, футуризм и экспрессионизм. Некоторые направления абстракционизма (супрематизм, неопластицизм) отличались упорядоченными конструкциями из линий, геометрических фигур и объёмов различных цветов. А такое направление как ташизм скорее было отображением стихийности и бессознательности творчества в динамике объёмов и пятен. Абстракционизм стремился к «гармонизации», созданию неких цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы у смотрящего сформировались определённые ассоциации. Датой появления абстракционизма можно считать 1910 год, именно тогда его основоположник В.В. Кандинский презентовал в Мюнхене первое абстрактное произведение в истории искусства и написал трактат «О духовном в искусстве», где он обосновал собственную творческую методику научными открытиями. После I Мировой войны 1914-1918 гг. тенденции абстракционизма были представлены отдельными работами от представителей дадаизма и сюрреализма, стремящимися найти применение неизобразительным формам в архитектуре, дизайне и декоративном искусстве. Известно несколько групп абстрактного искусства: «Круг и квадрат», «Конкретное искусство», «Абстракция и творчество». Тем не менее, в 30-ых годах абстракционизму не удалось завоевать должной популярности, и эти группы распались. В годы IIМировой войны в США появляется школа абстрактного экспрессионизма (представителями были художники Дж. Полок и М. Тоби). После войны это течение получило новое развитие в мире под названием «ташизм» или «бесформенное искусство». В качестве главного метода был провозглашён «чистый психический автоматизм», возводились в культ неожиданные цветовые и фактурные сочетания. В 60-ые годы появляется ещё одно направление абстрактного искусства – оп-арт (оптическое искусство), применяющее всякого рода оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Таким образом, в конце 40-ых - начале 60-ых гг., абстракционизм являлся наиболее популярным направлением в искусстве. А в начале 60-ых гг. абстракционизм как течение отходит на второй план, а затем и вовсе вытесняется различными направлениями в искусстве, обращающимися к предмету и изображению. Самые известные представители абстракционизма: Пит Мондриан, Пабло Пикассо, а также Казимир Малевич, Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова в России. В частности, известный Пабло Пикассо работал в близком к абстракционизму направлении: кубизме, характерная особенность его - изображение реальных объектов с помощью множества пересекающихся плоскостей, которые создают образ неких прямолинейных фигур, воспроизводящих живую натуру. Наиболее известными работами, относящимися к абстракционизму, являются картины К. Малевича «Чёрный квадрат», В.В. Кандинского «Москва», «Композиция Х», «Серый овал» и П. Пикассо «Портрет девушки». Отношение к абстракционизму неоднозначное. Ведь художники, рисуя такие абстрактные полотна, представляли некоего абстрактного зрителя, который может ограничиться восприятием «вибрации краски». Кандинский говорил о том, что искусство становится более специализированным, а вместе с тем, понятным только самим художникам, которые огорчаются равнодушию зрителей к их произведениям. Для неподготовленных созерцателей абстрактные полотна не представляют никакой художественной ценности. Многие из них называют такие произведения «мазнёй», «просто цветом и формами», «бессмыслицей» и так далее. Художники уповали на понимание в будущем, однако с течением времени интерес к абстракционизму так и не вышел за пределы узких художественных кругов.
	Абстрактный импрессионизм - направление абстрактного искусства в котором свободные абстрактные композиции создаются крупным мазком. Смысл изображения заключался в отражение психологического состояния художника и его характера. Мастера абстрактного экспрессионизма: Джексон Полок, Марк Ротко, Уиллем де Кунинг, Франц Клайн, Ли Краснер
	Абстрактный экспрессионизм (англ. Abstract expressionism) – течение в абстрактном искусстве, возникшее в США в 1940-х г.г. и представленное главным образом таорчеством художников так называемой Нью-Йоркской школы. Беря истоки в раннем творчестве В.Кандинского, отчасти в экспрессионизме и адаизме, Абстракный экспрессионизм сформировался под влиянием сюрреализма и его основополагающего принципа психического автоматизма, воспринятого американскими художниками от европейских мастеров, эмигрировавших за океан в годы Второй Мировой войны: П.Мондриана, А.Бретона, С.Дали, М.Эрнста, Р.Матта. Вслед за сюрреализмом абстрактный экспрессионизм продолжил «освобождение» искусства от какого-либо контроля разума и логических законов, поставив своей целью спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических, абстрактных формах и взяв за главный творческий принцип самопроизвольное, автоматическое нанесение красок на холст, происходящее исключительно под влиянием психических и эмоциональных состояний. В стремительном ритме художники покрывали поверхность холста крупными энергичными мазками, в буквальном смысле слова выплескивая на него потоки «свободно струящегося цвета». При этом нередко прибегали к приему дриппинга (разбрызгивание краски или выдавливание из тюбика), изобретателем которого был Дж.Поллок. Этот экспрессивный метод письма считался не менее важным, чем само произведение, поэтому процесс создания картины часто происходил публично. Перед зрительской аудиторией разыгрывался целый спектакль, в котором жесты и движения художника играли такую же активную роль, как и потоки краски, падающие и разливающиеся по холсту. Отсюда и другое название абстрактного экспрессионизма, данное критиком Харольдом Розенбергом, - «живопись действия», определение, точно подчеркивающее физический акт создания картины. Абстрактный экспрессионизм доминировал в американской культуре вплоть до начала 1960-х гг., объединив очень разных в творческих исканиях мастеров, что, однако, не помешало ему стать одним их первых серьезных течений в американской живописи и повлиять на процесс развития европейского искусства. Мастера абстрактного экспрессионизма: Джексон Полок, Аршиль Горки, Ханс Хофман, Вильям де Куннинг, Марк Ротко, Роберт Мазеруэлл, Барнет Ньюман, Адольф Готлиб, Франц Клайн, Клиффорд Стилл, Филипп Гастон, Сэм Фрэнсис,
	Авангардизм (от фр. avant-garde - передовой отряд) - совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнуто необычных, поисковых начинаний в искусстве 20 века. Авангардными направлениями являются: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, поп-арт, концептуальное искусство. На разных исторических этапах роль авангарда играли сменявшие друг друга течения: 1900-1910 гг. – время появления фовизма, кубизма, футуризма, экспрессионизма, дадаизма, абстрактного искусства; в 1920-1930-х гг. на первый план выходит сюрреализм, в послевоенный период возникают новые течения абстракционизма – абстрактный экспрессионизм, ташизм, информальное искусство и др.; 1960-1970-е гг. – переходная эпоха от «классического» авангарда к неоавангарду, или постмодернизму с его составляющими – акционизмом, поп-артом, концептуализмом, кинетическим искусством и другими художественными арт-практиками. При всем многообразии творческих программ, идей и методов авангардистских течений в них можно выделить присущие всем общие черты: прежде всего, стремление к «освобождению от формы», полной свободе выражения и раскрепощения, что выразилось в первую очередь в отрицательном отношении к традиционному искусству, в отказе от классических норм изобразительности и красоты; а также ассоциативность мышления и эпатажный характер представления своих творений. Главной целью художники-авангардисты видели создание своей субъективной модели мира, своеобразной «второй реальности» в пределах самой жизни. Поэтому они стремились стереть границы между искусством и реальностью, вторгнуться в области, до того считавшиеся несовместимыми с искусством, включить произведения искусства в окружающую человека среду. Лозунг «Искусство – в жизнь» как нельзя лучше подходит для определения основополагающего принципа Авангардизма, получившего бурное развитие в таких формах, как реди-мейд, инсталляция, энвайронмент, хэппенинг. Расшатывая устои традиционного искусства, создавая множество приемов, методов, форм художественного и антихудожественного выражения, авангардисты способствовали появлению и развитию новых видов искусств, таких как фотография, кино, электронная музыка. Мастера авангардизма – Марсель Дюшан, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Жорж Брак, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Поль Сезанн, Умберто Боччони, Джакомо Балла, Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Рене Маргритт.
	Академизм (от фр. academisme) - направление в европейской живописи XVI-XIX веков. Основывалось на догматическом следовании внешним формам классического искусства. Последователи характеризовали этот стиль как рассуждение над формой искусства древнего античного мира и эпохи Возрождения. Академизм восполнял в себе традиции античного искусства, в которых идеализирован образ натуры, компенсируя при этом норму красоты. В этом стиле писали Аннибале, Агостино и Лодовико Карраччи. История развития Академизма связана с «Академией вступивших на правильный путь» в Болонье (ок. 1585), французской Королевской академией живописи и скульптуры (1648) и российской «Академии трех знатнейших художеств» (1757). В основе деятельности всех академий лежала строго регламентированная система обучения, ориентированная на великие достижения предшествующих эпох – античности и итальянского Возрождения, откуда сознательно отбирались отдельные качества классического искусства, принимавшиеся идеальными и непревзойденными. А само слово «академия» подчеркивало преемственность с античной классикой (греч. Academia – школа, основанная Платоном в 4 в. До н.э. и получившая свое название от священной рощи близ Афин, где был похоронен древнегреческий герой Академ). В истории искусства Академизм имеет двойственное значение. С одной стороны, он служил гарантией сохранения традиций художественной школы, бережного отношения к культурным ценностям прошлого. Но эта же склонность к традиционализму, каноничность таит в себе опасность отрыва Академизма от современности, превращения его в догматическое, консервативное направление, препятствующее развитию живого художественного процесса. За что вызвало критику противостоящих ему художников-новаторов (передвижники, импрессионисты). Путь Академизма в искусстве не был отмечен какими-либо великими открытиями или достижениями. В силу своей искусственности («сделанности») и эклектичности он не является художественным стилем. Не имея никакой политической подоплеки, прекрасно уживался в разные эпохи, с разными режимами (салонный академизм во Франции 19 в., соцакадемизм в СССР), являя собой образцы невзыскательного буржуазного вкуса. Мастера Академизма: Александр Кабанель, Адольф-Вильям Бугро, Тома Кутюр, Шарль Глейр, Жюль Бастьен-Лепаж, Фернан Кормон, Эмиль Огюст, Шарль Каролюс-Дюран, Лоуренс Альма-Тадема, Джон Уильям Горвард, Генрих Семирадский, Константин Маковский.
	Акционизм (от англ. action art - искусство действия) - хэппенинг, перформанс, эвент, искусство процесса, искусство демонстрации и ряд других форм возникших в авангардистском искусстве 1960-х годов. В соответствии с идеологией акционизма художник должен заниматься организацией событий, процессов. Акционизм стремится стереть грань между искусством и действительностью.
	Ампир (от франц. empire - империя) - стиль в архитектуре и декоративном искусстве возникший во Франции в начале XIX в., в период Первой Империи Наполеона Бонапарта. Ампир - финал развития классицизма. Для воплощения величества, изысканности, роскоши, мощи и воинской силы Ампиру характерно обращение к античному искусству: древнеегипетским декоративным формам (военные трофеи, крылатые сфинксы...), этрусским вазам, помпейской росписи, греческому и римскому декору, ренессансных фрескам и орнаментам. Главным представителем этого стиля был Ж.Л.Давид (картины "Клятва Горациев" (1784), "Брут" (1789)) Предшественник стиля ампир – классицизм – ставил превыше всего достоинство человека. Архитектура была строго соразмерна данному достоинству. Ампир же пришел для того, чтобы утвердить абсолютное превосходство императора над народами и странами. Название стиля, произошедшее от франц. «empire», говорит само за себя достаточно громко – «империя». Ампир также называют поздним классицизмом, поскольку он был рожден вместе с амбициями императора Наполеона Бонапарта и господствовал ничтожно малый срок – 30 лет. Тем не менее стиль оказался чрезвычайно ярким и узнаваемым, что и позволило выделить его отдельной строкой в истории классицизма. Надо признать, что в искусстве имперские амбиции выражались и в более ранние сроки, однако Наполеон делал это с особой жестокостью и последовательностью. Подобно предшественникам предыдущего столетия, он ориентировался на лучшие образцы Греции и Рима. В отличие от предыдущих работ в творчество художников и архитекторов добавились мотивы воинской славы и выразительной монументальности: детальная военная эмблематика как в деталях, так и в общем декоре, массивные портики тосканского и дорического орденов, орлы, воинские доспехи, дикторские связки, лавровые венки и пр. Ампир собственно как стиль сформировался благодаря стараниям живописца Ж.Л. Давида. Согласно современным понятиям художник был потрясающим стилистом. Он специально создавал наряды и мебель для своих монументальных полотен, на которых были изображены героические эпизоды из истории республиканского Рима. После прихода Наполеона к власти Давиду пришлось сменить ориентиры и вместо свободной римской республики прославлять императора. Совершенно новые черты стилю ампир придал завоевательный поход в Египет. В результате появилось большое разнообразие древнеегипетских пластических и архитектурных мотивов: массивные геометрические объемы, масштабные нерасчлененные плоскости пилонов и стен, стилизованные сфинксы, а также египетские орнаменты. Колоннады приобрели большую масштабность и нарядность, а здания мастера стали отделывать позолотой. Известные французские архитекторы П. Фонтен и Ш. Персье без остановки оформляли отстраиваемые для императора резиденции: дворцы Богарне, Фонтебло, Мальмезон, Тюильри, Лувр и Версаль. Благодаря стилю ампир эти здания выглядят нарочито парадно. В Германии и России ампир помог выразить в искусстве и архитектуре идеи государственной независимости, жестко отстаиваемой странами в антинаполеоновских войнах. Мир был поражен градостроительными решениями русского ампира. Ансамбли Санкт-Петербурга, отстроенные по проектам К.И. Росси, а также сооружения общественного назначения, такие как Горный институт и Адмиралтейство по проектам Н. Воронихина и Д. Захарова, и по сей день собирают миллионы туристов со всего земного шара. Русский ампир стал пластичнее, свободнее и мягче французского, помимо этого был разделен на две версии – «провинциальную» (загородные усадьбы) и «столичную». Во второй половине 19-го столетия на смену ампиру стали приходить эклектичные течения, ознаменовавшие закат классицизма в целом и стиля ампир в частности. Однако и по сей день в музеях и городах мира хранятся великолепные шедевры в стиле ампир, среди которых можно отметить: «Портрет мадам Рекамье» художника Жака Луи; отделку дворца в Фонтебло; Александрийскую колонну, воздвигнутую по указу императора Николая I на Дворцовой площади по проекту архитектора Огюста Монферрана; и другие.
	Аналитический кубизм - вторая фаза кубизма, характеризующаяся постепенным стиранием различий между формой и пространством и исчезновением образов предметов. В картинах этого периода появляются полупрозрачные, переливающиеся, пересекающиеся плоскости, положение которых четко не определено. Расположение форм в пространстве и их отношение к крупным композиционным массам постоянно меняется. В результате возникает визуальное взаимодействие формы и пространства. Аналитический кубизм развили художники из художественного объединение «Золотое сечение»: Альбер Глез, Марсель Дюшан, Раймон Дюшан-Вийон, Жан Метценже и Жак Вийон. В картинах этого периода появляются переливчатых цветов полупрозрачные пересекающиеся плоскости, положение которых четко не определено. Предмет в этой фазе дробится на мелкие грани, которые чётко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте, цвета как такового практически нет (Брак "В честь И.С. Баха", 1912 г.). Художественная практика кубистов: отказ от перспективы, сокращение фигур в ракурсах, показ их одновременно с нескольких сторон, тяготение к обратной перспективе. В 1908-1909 годах и Брак и Пикассо ищут приемы за пределами кубизма. В последней, «синтетической» стадии (1912-1914 г.) побеждает декоративное начало, а картины превращаются в красочные плоскостные панно (П. Пикассо «Гитара и скрипка», 1913 г.; Ж. Брак «Женщина с гитарой», 1913 г.); появляется интерес ко всякого рода фактурным эффектам – наклейкам (коллажам), присыпкам, объемным конструкциям на холсте, т.е. отказ от изображения пространства и объема как бы компенсируется рельефными материальными построениями в реальном пространстве. Тогда же появилась кубистическая скульптура с ее геометризацией и сдвигами формы, пространственными построениями на плоскости (неизобразительные композиции и ассамбляжи – скульптуры из неоднородных материалов П. Пикассо, произведения А. Лорана, Р. Дюшана-Виллона, геометризированные рельефы и фигуры О. Цадкина, Ж. Липшица, вогнутые контррельефы А.П. Архипенко). К 1914 г. кубизм начал уступать место другим течениям, но продолжал влиять на французских художников, итальянских футуристов, русских кубофутуристов (В.Е. Татлин, частично творчество К.С. Малевича), немецких художников. Поздний кубизм вплотную приблизился к абстрактному искусству; одновременно через увлечение кубизмом прошли некоторые крупные мастера: мексиканец Д. Ривера, чехи Б. Кубишта, Э. Филла и О. Гутфрёйнд, итальянец Р. Гуттузо, поляк Ю.Т. Маковский и др. Первая мировая война положила конец сотрудничеству Брака и Пикассо, однако их творчество оказало большое влияние на другие течения, в том числе на футуризм, орфизм, пуризм и вортицизм.
	Аналитическое искусство – художественный метод, разработанный и обоснованный Павлом Филоновым в теоретических работах («Канон и закон», 1912; «Сделанные картины», 1914; «Декларация «Мирового расцвета»», 1923) и в собственном живописном творчестве. Отталкиваясь от кубизма как носителя рационалистического начала, Филонов противопоставлял ему принцип органического роста (как растет дерево) художественной формы и «сделанности» картин. Принцип сделанности – главное положение Аналитического Искусства. Художник «строит» свою картину, как природа «творит» из атомов» и молекул более крупные образования. Понимая, «что в любом объекте не два предиката, форма да цвет, а целый мир видимых и невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия, известных или тайных свойств, имеющих в свою очередь иногда бесчисленные предикаты», Филонов был убежден, что все это многообразие свойств может быть пластически выражено в живописи. При создании произведения художник должен опираться не только на явное, видимое («видящий глаз»), но и на незримое («знающий газ», улавливающий скрытые процессы) – внутренние закономерности строения и функционирования изображаемого предмета. Свое внутреннее «видение» предмета или явления художник претворяет в графическо-живописные конструкции, базирующиеся на «законе органического развития формы», заимствованного у природы (подражать не формам, которые она создает, а методам, которыми «действует») и противопоставляющегося «канону» (искусственно построенных формам).). П. Филонов верил, что созданное по его методу искусство, - искусство будущего, которое приведет к «Мировому Расцвету», так как основано на гармоничном взаимодействии человека и природы, на число научных принципах, обращенных к интеллекту зрителя, и развивающего его («быть фактором эволюции интеллекта»). Мастера Аналитического искусства: Павел Филонов, Татьяна Глебова, Алиса Порет, Михаил Цибасов, Софья Заклиновская, Павел Зальцман, Павел Кондратьев, Борис Гурвич, Николай Евграфов, Всеволод Сулимо-Самуйлло, Юрий Хржановский.
	Анахронизм (от греч. ana - обратно и hronos - время), другое название - гиперманьеризм - одно из направлений постмодернизма, предлагающее авторскую интерпретацию искусства прошлого. Анахронизм возник в конце 1970-х гг. в Италии, позднее и во Франции. Мастера анахронизма: Карло Мария Мариани, Омар Галлиани, Луиджи Онтани, Стефано ди Стасио, Убальдо Бартолини, Антонио Аббате, Жан Гаруй. Явившись результатом отрицания модернизма (т.е. авангардистского направления в искусстве), постмодернизм объявил своей целью возврат к старым, предмодернистским формам, историческим традициям и стилям предшествующей многовековой культуры. В поисках новых форм художники-постмодернисты смешивают художественные стили и языки различных эпох и культур, создавая на этой основе индивидуальную мифологию, соотнесенную с личным опытом автора. Зачастую такие заимствования отличаются остроумием, когда художник, аппелируя к разнообразным живописным цитатам и отсылкам, придумывает некую гипотетическую культуру и по заданным правилам «творит» ее образы. Идея, концепция, художественная цитата – основа диалога художника с прошлым, в результате которого возникают индивидуальные исторические миры и персональные стили, творения, напоминающие музейные и археологические подлинники, в которых причудливо переплелись образы прошлого и настоящего. Мастера Анахронизма – Карло Мария Мариани, Омар Галлиани, Луиджи Онтани, Стефано ди Стасио, Убальдо Бартолини, Антонио Аббате, Жан Гаруй.
	Андеграунд (от англ. underground - подполье, подземелье) – ряд художественных направлений в современном искусстве, противопоставляющих себя массовой культуре, мейнстриму. Андеграунд отвергает и нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические ориентации и типы поведения, внедряя в повседневность асоциальное поведение. В советский период в силу строгости режима почти всякое неофициальное, т.е. не признанное властями, искусство оказывалось андеграундом. Андеграунд – в узком смысле – любое некоммерческое, экспериментальное искусство; в широком – понятие и явление, возникшее в США в конце 1950-х гг. и означающее «подпольную» культуру как составную часть так называемой контркультуры, противопоставившей себя ограничениям и условностям, господствовавшим в обществе культуры. Искусство андеграунда, проникнутое духом диссидентства. Отвергает и нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические ориентации и типы поведения, внедряя в повседневность асоциальное поведение. Типичная тематика американского и европейского андеграунда – «сексуальная революция», наркотики, проблемы маргинальных групп. В советский период это понятие приобрело несколько иной смысл и более политизированные формы: здесь в силу строгости режима почти всякое неофициальное, т.е. не признанное властями, искусство, включая музыку и литературу, оказывалось андеграундом. Мастера андеграунда: Лев Кропивницкий, Любовь Мастеркова, Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эрнст Неизвестный, Юрий Соболев, Юло Соостер, Кирилл Звездочетов, Михаил Шемякин, Анатолий Зверев, Вадим Сидур, Виталий Комар, Александр Меламид.
	Ар нуво (от фр. art nouveau, буквально - новое искусство) - распространённое во многих странах (Бельгия, Франция, Англия, США и др.) название стиля модерн. Самый известный художник этого направления живописи: Альфонс Муха. Ар-нуво – это стиль, возникший в 1880-1900 годах. Ну а если уже быть совсем точными, это одно из направлений модерна, причем самое декоративное и орнаментальное. Интерьер в стиле ар-нуво предполагает естественное сочетание различных текстур, материалов и видов декорирования. Здесь переплетаются (зачастую в прямом смысле слова) металл и камень, стекло и дерево, зеркала и витражи. И именно витражам ар-нуво скорее всего и обязан своим происхождением. Все дело в том, что именно так назвался парижский магазин, который открыл в конце 19 века Зигфрид Бинг. В одной из его секций владелец представил современное искусство: стекло известных французских и японских мастеров и красочные витражи. Магазин, а вместе с тем и его товары начали набивать невиданную популярность. Зигфрид Бинг, впрочем, был скорее талантливым предпринимателем, чем креатором и декоратором: плавность линий и природность в сюжетах он перенял от своих коллег-японцев, а вот название магазина подглядел на страницах журнала «Современное искусство» («L’Art Moderne») в 1881 г. Первой «архитектурной ласточкой» стиля ар-нуво стал бельгиец Виктор Орта, построивший в 1893 знаменитейший дом профессора Эдмона Тасселя, первое здания в стиле ар-нуво. Однако в полной мере ар-нуво проявился в работах чешского художника и иллюстратора Альфреда Мухи. Именно ему выпала честь стать главным «визуализатором» «нового искусства». Взглянув даже мельком на работы Мухи можно понять об ар-нуво все. Именно поэтому его афиши, плакаты, виньетки, витражи, а также глобальные работы «Времена года» и «Славянская эпопея» обязательны к рассмотрению для каждого, кто хочет создать интерьер в стиле ар-нуво. Сложно переоценить вклад этого талантливого чеха в развитие нового стиля, именно поэтому это направление часто называют «стилем Мухи». Впрочем, несмотря на деятельность видных представителей, выставки и популярность, австрийцам было сложно отличить французский ар-нуво от привычного для них «сецессион», немцам – от «юнегедстиля», итальянцам – от «либерти», испанцам от «модернисимо», а русским и другим европейцам – от модерна. Споры о границах между разными направлениями идут до сих пор и вряд ли когда-нибудь закончатся, но очертить особенности ар-нуво все-таки можно. Во-первых, бросаются в глаза извилистые плавные линии. Они и становятся основой орнамента, главным средством выразительности, воплощением красоты, да и вообще несут стилеобразующую функцию и самостоятельное значение. Во-вторых, в ар-нуво решающее значение придается декоративности. В-третьих, особое внимание всегда уделяется природности – без листочка или деревца декор в стиле ар-нуво – неполноценен. Именно поэтому интерьеры в этом стиле изобилуют природными и растительными мотивами: вьющиеся растения, изображения женщин со струящимися по плечам волнами волос. Не меньшую популярность завоевали и водные растения: кувшинки или лилии, а также всяческие русалки, нимфы, осьминоги и рыбы. Вдохновляют дизайнеров также и некоторые насекомые, в основном бабочки и стрекозы – именно они чаще всего изображаются на богатых и невероятно детализированных витражах – если окна выходят на солнечную сторону, этим стоит воспользоваться. Также декоративность ар-нуво требует большого количества деталей, поддерживающих стиль: подсвечников, люстр, сантехнических приспособлений, керамической плитки, кованых решеток, шкафчиков и столиков с изящными резными ножками, картин – в общем, всего, вплоть до вилок и ножей. Особенно ценятся элементы интерьера ручной работы. Ар-нуво стал последним оплотом индивидуальных форм перед стандартизацией и безликостью массового производства. Главное правило ар-нуво – стилистическое единство и отсутствие углов. Волнистая мебель, округлые ступени, овальные рамы окон, камины-гроты. Все должно быть одинаково плавным, перетекающим, естественным и природным. Даже один строго прямоугольный элемент может разбить целостность стиля. Стоит упомянуть, что ар-нуво довольно быстро перестал привлекать внимание художников и декораторов – уже в начале 20 века на первый план вышла простота форм, четкость линий и возможность машинного воспроизводства деталей. Второе дыхание у ар-нуво открылось только спустя 50 лет, когда декораторы освежили природный, декоративный и романтичный ар-нуво достижениями современного производства. Однако художественные ориентиры ар-нуво остались неизменными. Чтобы пропитаться ими и окончательно влюбиться в самое декоративное направление модерна, стоит посетить галерею «Ар-нуво» в Москве или музей Альфонса Мухи в Праге.
	Ар брют (франц. Art brut – грубое, сырое искусство) – направление в европейском искусстве середины ХХ века, основателем и лидером которого был французский художник Жан Дюбюффе, разработавший концепцию чистого искусства, искусства, отвергающего красоту и гармонию. Каждый человек – художник, для человеческого существа рисовать так же естественно, как говорить или ходить. Не обремененный традициями и знаниями «удушающей культуры», он творит инстинктивно и непосредственно. Близкие направления - маргинальное искусство, наив, интуитивное искусство, фольк-искусство, примитивизм. По мнению Дюбюффе, Ар брют – это творчество в наиболее чистом его проявлении: спонтанный психический выплеск из глубин разума и сознания, запечатленный на бумаге или воплощенный в материале. Он обращается к искусству душевнобольных, людей. Изолированных от общества, считая только их истинными художниками, обладающими тем субъективизмом, который придает человеку подлинную индивидуальность. Вначале Дюбюффе копировал в своих произведениях их стиль, создавая нарочито примитивные, «варварские» формы и образы, фигуративные и абстрактные, поражающие неожиданными цветовыми решениями и как бы неловкой манерой письма. А в 1948 году вместе с писателем-сюрреалистом Андре Бретоном и испанским художником Антони Тапиесом основал в Париже «Компанию грубого искусства», призванную сохранять и изучать искусство маргиналов. Собранная или коллекция, насчитывающая около 5000 рисунков, живописных картин, предметов и скульптур, легла в основу Музея Ар брюта, основанного в 1976 году в Лозанне (Швейцария). В современном искусстве понятие «ар брют» включает в себя творчество людей, существующих вне общества, - душевнобольных инвалидов, всевозможных маргиналов, а также произведения Ж.Дюбюффе, вдохновленные этими образцами. Ар брют является частью более широкого направления – «Аутсайдер арт» (искусство аутсайдеров), ставшего за последнее десятилетие серьезным движением в мировом художественном процессе. Во многом это заслуга радикала и воинствующего интиинтеллектуала Жана Дюбюффе, по-новому взглянувшего на мир. Мастера Ар Брют: Жан Дюбюффе, Антонии Тапиес, Адольф Вельфли, Генри Дангер, Мортон Бартлетт, Роземари Кочи, Пол Хамфри. Юджин фон Брюнхенхайн.
	Арте повера (итал. Arte povera – бедное искусство) – направление авангарда, оформившееся в итальянском искусстве в конце 1960 – начале 1970-х гг. и получившее широкое распространение в других европейских странах. В его основе лежало создание инсталляций из промышленных и природных объектов, при этом предпочтение отдавалось наиболее простым, «бедным» материалам (таким как земля, песок, уголь, мусорные отбросы, элементарные предметы домашней утвари, старая поношенная одежда и обувь и т.п.). Движение Арте повера возникло как ответ на повышенный интеллектуализм и рационализм минимализма и концептуализма, с их дорогостоящими материалами и технологиями изготовления объектов искусства. Художники Арте повера, создавая свои работы, обратились к «миру простых вещей», сиюминутно окружающих человека, стремились выявить особую поэтику обыденного, играя на контрастах – вырывая вещи из привычного контекста и помещая их в иную реальность, реальность роскошных дворцовых залов и музейных помещений. При этом особое внимание уделялось разнородности предметов (гипсовые слепки голов с античных статуй и мешки с углем или газовые горелки), материалам недолговечным, изменяющимся под воздействием атмосферы или в силу их химических и физических свойств (таким как воск, губка, резина и т.п.). Это придавало произведениям Арте повера определенную художественную символику, не поддающуюся однозначному толкованию. Искусство, окружая нас повсюду, мимолетно и неуловимо, как миг жизни. Оно эфемерно. А значит и бесполезно, но в этом и его красота. Мастера Арте повера: Марио Мерц, Яннис Кунеллис, Лусио Фонтана, Джованни Ансельмо, Джулио Паолини, Джильберто Цорио, Пино Паскали, Алигьеро Боэтти, Марио Чероли, Лучано Фебри, Джузеппе Пенони, Микеланджело Пистолетто.
	Арт деко (от фр. art deco, сокр. от decoratif) - направление в искусстве в середине 20 века, обозначившее синтез авангарда и неоклассицизма, пришло на смену конструктивизму. Отличительные признаки этого направления: усталость, геометрические линии, роскошь, шик, дорогие материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа). Самым известным художником этого направления является Тамара де Лемпицка (1898-1980). Арт деко представляет собой стиль эклектического дизайна. Название стиля от франц. «art deco» было определено по результатам выставки «Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes», проходившей в Париже в 1925 году. Среди наиболее ярких представителей стиля стоит отметить Рене Лалик, Тамару де Лемпицка, Паула Маншипа, Раймонда Гуда, а также Вильяма ван Аленса. Основным принципом стиля арт деко становится господство формы, дизайна и цвета. На второй план уходит окружающий орнамент. В работе используются яркие цветовые оттенки. Отдается предпочтение стилизованным абстрактным мотивам взамен натуральным. Стиль арт деко легко отличим по характерным чертам. Элементы экспрессионизма, кубизма и модерна сливаются воедино. Щедро используются выразительные формы технического дизайна, а именно стилистику и материалы «обтекаемых форм», заимствованные у новейших моделей локомотивов и автомобилей. Монументальные утяжеленные формы сочетаются с изощренным украшательством. Пожалуй, данный стиль можно назвать самым загадочным, ярким и экзотическим среди других течений 20-ого столетия. Весь мир в одно мгновение был им покорен. Арт деко и по сей день остается источником вдохновения для многих дизайнеров. Совершенно не случайно легендарный Армани сотворил свою коллекцию Casa в лучших традициях стиля. Историческими центрами Арт деко считаются США и Франция. На развитие художественного стиля оказали заметное влияние новые открытия необычайно эффектных памятников искусства Древнего Египта, включая гробницу Тутанхамона (1922г.), а также древних американских цивилизаций. Успела отложить свой отпечаток в арт деко и стилистика новаторской сценографии, имевшая место в 1910-1920-х годах. Наиболее полно арт деко смог проявить себя в украшении и оформлении интерьеров представительских зданий, фешенебельных клубов, салонов, отелей и океанских лайнеров, которые включали в себя разнообразные виды живописных, скульптурных и отделочных работ. Помимо этого стиль арт деко был представлен всевозможными прикладными изделиями от модных домов, журнальной и промышленной графикой, рекламой и т.д. Среди архитектурных творений арт деко стоит отметить Крайслер-билдинг в Нью-Йорке, спроектированный в 1928-1930 гг. архитектором Ван Эленом, а также Рокфеллер-центр в Нью-Йорке, спроектированный и построенный в 1931-1940 гг. архитектором Б.У. Моррисом. Арт деко, как стиль с преобладанием геометрических форм, нашел свое отражение не только в архитектуре, но и в производстве домашней мебели. Создатели стремились подчеркнуть геометрические формы и детали, «струящиеся», закругленные фасады. В обиход вошла деревянная мебель со стеклянными столешницами, хромированными ручками и другими характерными деталями. Использовались такие материалы, как ясень, кленовый массив, древесина мадроньи и розовое дерево.
	Барокко (от итал. barocco – странный, причудливый) – с конца XVI и до середины XVIII вв. являлось основным направлением, господствующим в Европе и Америке. Отличительная черта барокко – стремление к торжественному «большому стилю», что отражает сложность, многообразие и изменчивость мира. Барокко характеризуется контрастностью, напряжённостью, динамичностью образов, аффектацией, тяготением к величественности и пышности, к сочетанию реальности и иллюзорности, к слиянию искусств. Сохранялась тенденция к автономии отдельных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в инструментальной музыке). Архитектура барокко отличается пространственным размахом, слитностью, текучестью сложных, обычно криволинейных форм, для живописи и скульптуры – это парадные портреты и эффектные декоративные композиции. Принципы барокко использовались в литературе, музыке и театре. Барокко отличается разнообразием национальных вариантов (барокко славянских стран). Центр развития барокко – Италия, именно в таких её городах как Рим, Мантуя, Венеция, Флоренция и зародилось данное течение. Барокко являлось оппозиционным направлением к классицизму и рационализму. Появлению этого течения в мире предшествовал раскол Италии и утрата её былого могущества. В результате, страна раздроблена, ей диктуют условия Испания и Франция, но, несмотря на ограниченные материальные возможности, Италия богата культурно и духовно, ведь Рим является центром католического мира. Именно для того, чтобы создать иллюзию богатства и могущества и возник такой стиль как барокко. Важно отметить, что мировоззренческие основы направления явились результатом потрясения, которое вызвали в XVI веке Реформация и открытие Николая Коперника. Устройство мира, известное с античности, оказалось несостоятельным. Подверглись сомнению представления о человеке как о разумном и сильном существе, которому подвластно всё в этом мире. В барокко полагали, что человек далеко не всё может, он был либо чем-то средним, либо вовсе ничем. Характерные черты барокко в искусстве: динамизм композиций, «плоскость» и пышность форм, аристократичность и незаурядность сюжетов, а также идеализация художественных образов, которые гармонируют с неожиданными композиционными и оптическими эффектами. Основоположниками барокко считались живописцы Караваджо и Рубенс. Полотна Караваджо, написанные на религиозную тематику, создают реалистичные сцены современной художнику жизни, таким образом, достигается контрастность времён поздней античности и Нового времени. Герои погружены в полумрак, а лучи света буквально выхватывают наиболее выразительные их жесты, контрастно вписана их характерность. Рубенс освоил творческую манеру Караваджо, в его полотнах соседствуют реальное и сверхъестественное, фантазия и действительность, духовность и учёность. Немаловажное значение заключалось в эмоциональном, ритмическом и колористическом единстве целого, непринуждённой лёгкости мазка. Помимо Рубенса и Караваджо в стиле барокко писали Антонис ван Дейк, Франц Хальс, Рембрандт, Ян Вермеер, Диего Веласкес, Никола Пуссен. Стиль барокко с пренебрежением относится к такому понятию как целесообразность. Например, в картине Рубенса «Похищение дочерей Левкиппа» абсолютно неоправданна такая яростная динамическая композиция с вздыбившимися конями. Наиболее памятными полотнами эпохи барокко стали «Поклонение волхвов», «Охота на львов» П.П. Рубенса, «Даная» Рембрандта, «Медуза Горгона», «Призвание апостола Матфея» Караваджо и другие. В России расцвет барокко пришёлся на царствование императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761), художники рисовали преимущественно портреты. Произведения А.П. Антропова изображают насыщенную мощь и силу образов портретируемых, контраст внутренней энергетики и внешней неподвижности, натурную достоверность тщательно выписанных деталей в яркой декоративной красочности. Примерами его творчества служат «Портрет Петра III», «Портрет А.В. Бутурлиной» и другие. В первой половине XVIII века появляется одна из разновидностей барокко - стиль рококо, который некоторое время сосуществует с барокко, а уже с 1770 года начинается постепенное вытеснение его классицизмом.
	Возрождение, или Ренессанс (от фр. renaissance, итал. rinascimento) - эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи - XIV-XVI века. Отличительная черта эпохи возрождения - светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» - так и появился термин. Рисуя картины традиционной религиозной тематики, художники начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной композиции, использование пейзажа на заднем плане, что позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными. Это резко отличало их творчество от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении. Наиболее известные художники этого периода: Сандро Боттичелли (1447-1515), Леонардо да Винчи (1452-1519), Рафаэль Санти (1483-1520), Микеланджело Буонарроти (1475-1564), Тициан (1477-1576), Антонио Корреджо (1489-1534), Иероним Босх (1450-1516), Альбрехт Дюрер (1471-1528).
	Геометрический абстракционизм (другие названия – холодная абстракция, логический, интеллектуальный абстракционизм) – течение в абстрактном искусстве в основе которого лежит создание художественного пространства путем сочетания различных геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и ломаных линий. Геометрическая абстракция выросла из исканий поля Сезанна и кубистов, которые первыми пошли по пути деформации натуры в поисках «новой реальности». Она имела целый ряд разветвлений. В России это был лучизм М.Ларионова, возникший как своеобразная реакция на новейшие открытия в физике; «беспредметничество» О.Розановой, Л.Поповой и В.Татлина, переросшее позднее в конструктивизм; суперматизм К.Малевича, в котором беспредметность рассматривалась как «новый живописный реализм»; во Франции – отчасти орфизм Роббера Делоне; но главным его представителем была голландская группа «Стиль» («Де Стейл») во главе с П.Мондрианом и Т.Ван Дусбургом, выдвинувшая концепцию неопластицизма – искусства чистой пластики, задача которого заключалась в очищении природы от иллюзорного многообразия и обнажения таящейся в ней первичной схемы. Мастера геометрической абстракции: Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Ольга Розанова, Любовь Попова, Роббер Делоне, Пит Мондриан, Тео Ван Дусбург, Йозеф Альберс, Фрэнк Стела, Жюль Олицки, Виктор Вазарели, Бриджит Райли.
	Гиперреализм, фотореализм, суперреализм - стиль в живописи и скульптуре, основанный на фотореализации объекта. Гиперреализм возник в США в середине 20 века. Главная цель гиперреализма показать действительность. Гиперреализм (англ. Hyperrealism – сверхреализм; другие названия – суперреализм, фотореализм, холодный реализм, радикальный реализм) - художественное направление в живописи и скульптуре, возникшее в США в 1960-х гг, и распространившееся в 1970-х гг. в Европе. Являясь формой фигуративного искусства, гиперреализм основывается на доскональной точности и детальности воспроизведения действительности, имитирующей специфику фотографии. Произведения гиперреалистов представляют собой детально копированные фотографии, увеличенные до размеров большого полотна. Некоторые художники, работавшие в этом направлении, на самом деле использовали фотографии и цветные слайды как основу для своих работ. При этом сохранялись все особенности фотоизображения, для чего художниками использовались механические приемы копирования: диапроекция, лессировка, аэрограф вместо кисти, эмульсионное покрытие и т.д. Применение таких технологий было не случайным: оно подчеркивало механистичность , устраняло из процесса создания человеческое присутствие, как бы стараясь не допустить собственное, личное видение мира художником. Возможно поэтому мир гиперреализма кажется неживой, холодной, отстраненной от зрителя сверхреальностью. Цель гиперреализма – изображение повседневных реалий, а главные темы – обезличенная механизированная жизнь современного города, обезличенная живая система в жестком и грубом мире. Его сюжеты нарочито банальны, а образы – подчеркнуто «объективны». Автомобили, жилые дома, рестораны, бензоколонки, телефонные будки, рекламные щиты и редко живые люди – «персонажи с улицы», изображения которых имеют иронический оттенок или полны безысходности. На картинах вырастает образ реальности, но не настоящей, а отраженной своей множественностью в стеклянных витринах магазинов, в полированных кузовах автомобилей, отшлифованных до блеска граните. Точно воспроизведенная художником игра этих отражений создает впечатления взаимопроникновения пространственных зон, запутанного соотношения планов, дезориентируя зрителя, порождая чувство ирреальности. Мастера гиперреализма: Дон Эдди, Ричард Эстес, Чак Клоуз, Ральф Гоингс, Малколм Морли, Мэл Рамос, Одри Флэк, Роберт Коттингем, Бэн Шонцайт, Ждон де Андреа, Дуэйн Хэнсон, Грэхем Дин, Майкл Инглиш, Майкл Леонард.
	Готика (от итал. gotico - непривычный, варварский) - период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Возрождения искусство средневековья считалось «варварским». Готическое искусство было культовым по назначению и религиозным по тематике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению. Готика в своем развитии подразделяется на Раннюю готику, Период расцвета, Позднюю готику. Шедеврами готического стиля стали знаменитые европейские соборы, которые так любят фотографировать в мельчайших деталях туристы. В оформлении интерьеров готических соборов важная роль отводилась цветовым решениям. В наружном и внутреннем убранстве царило обилие позолоты, светоносность интерьера, ажурность стен, кристаллическая расчлененность пространства. Материя была лишена тяжеловесности и непроницаемости, она была, как бы одухотворена. Огромные поверхности окон заполняли витражи с композициями, воспроизводившими исторические события, апокрифические сказания, литературные и религиозные сюжеты, изображения бытовых сцен из жизни простых крестьян и ремесленников, которые явили собой уникальную энциклопедию уклада жизни в период средневековья. Кона сверху донизу заполнялись фигурными композициями, которые были заключены в медальоны. Сочетание светового и цветового начала живописи в технике витража придавало повышенную эмоциональность художественным композициям. Использовались самые разные стекла: густо-алые, огненные, красные, цвета граната, зеленые, желтые, темно-синие, голубые, ультрамариновые, вырезанные по контуру рисунка… Окна грели подобно драгоценным самоцветам, пронизанные наружным светом, - они преображали весь интерьер храма и настраивали его посетителей на возвышенный лад. Благодаря готическому цветовому стеклу зародились новые эстетические ценности, а краски приобрели высочайшую звучность сияющего цвета. Чистый цвет порождал атмосферу воздушной среды, крашенной в различные тона благодаря игре света на колоннах, полу, витражах. Цвет превратился в источник света, углублявший перспективу. Толстые стекла, зачастую неодинаковые, были наполнены не совсем прозрачными пузырьками, усиливавшими художественный эффект от витража. Свет, проходя через неравномерную толщу стекол, дробился и начинал играть. Лучшие образцы подлинных готических витражей открыты обозрению в соборах Шартра, Буржа и Парижа (например, «Богоматерь с младенцем»). Наполнена не меньшим великолепием , а также «Огненные колеса» и «Мечущие молнии» в соборе Шартра. С середины 1-ого столетия в красочную гамму начали вводить сложные цвета, получаемые при помощи дублирования стекол. Такие необыкновенные витражи в готическом стиле сохранились в Сент-Шапель (1250г.). коричневой эмалевой краской наносились контуры по стеклу, а формы при этом обладали плоскостным характером. Готическая эпоха стала временем расцвета искусства миниатюрной книги, а также художественной миниатюры. Усилению светских тенденций в культуре только усилило их развитие. Иллюстрации с многофигурными композициями на религиозную тематику включали различные реалистические детали: изображения птиц, зверей, бабочек, орнаменты растительных мотивов, бытовых сценок. Особым поэтическим очарованием наполнены работы французского миниатюриста Жана Пюсселя. В развитии французской готической миниатюры 13-14-го столетий ведущее место было занято парижской школой. Псалтырь святого Людовика изобилует многофигурными композициями, обрамленными одним мотивом готической архитектуры, отчего повествование приобретает необычайную стройность (Лувр, Париж, 1270г.). фигуры дам и рыцарей грациозны, их формы отличаются струящимися линиями, что создает иллюзию движения. Сочность и густота красок, а также декоративная архитектура рисунка превращают данные миниатюры в уникальные произведения искусства и драгоценные украшения страниц. Стиль готической книги отличают заостренные формы, угловатый ритм, беспокойность, филигранность ажурного узора и топкость извилистых линий. Стоит отметить, что в 14-15-ом столетии светские рукописи также иллюстрировались. Часословы, научные трактаты, сборники любовных песен и хроники наполнены великолепными миниатюрами. В миниатюре, иллюстрировавшей произведения куртуазной литературы, воплотился идеал рыцарской любви, а также сцены из обычной окружающей жизни. Подобное творение – рукопись Манес (1320г.). Со временем в готике усилилась повествовательность. «Большие французские хроники» кона 14-го столетия наглядно демонстрирую стремление художника проникнуть в смысл изображаемого им события. Наряду с этим книгам придавалась декоративная нарядность путем использования изысканных виньеток и рамок причудливых форм. Готическая миниатюра оказала большое влияние на живопись и внесла живую струю в искусство Средневековья. Готика стала не просто стилем, а важным звеном в общем культурном развитии общества. Мастера стиля с невероятной точностью смогли воспроизвести образ своего современника в предметной и природной среде. Величавые и одухотворенные готические произведения окружены аурой неповторимого эстетического обаяния. Готика породила новое понимание синтеза искусств, а ее реалистические завоевания подготовили почву для перехода к искусству эпохи Возрождения.
	Дивизионизм (от франц. division - разделение), пуантилизм - направление неоимпрессионизма, письмо раздельными четкими мазками в виде точек или мелких квадратов. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем. Самые известные художники, писавшие в этом стиле: Жорж Сёра (1859 - 1891), Поль Синьяк (1863-1935), Анри Матисс (1869-1954), Камиль Писсарро, Люсьен Писсарро, Анри Эдмон Кросс, Шарль Теофил Ангран, Максимилиан Люс, Ипполит Птижан, Жорж Леммен, Тео Ван Риссельберге, Джованни Сегантини, Николай Мещеряков. Основоположниками дивизионизма считаются художники-неоимпрессионисты Жорж Сёра и Поль Синьяк, которые попытались довести до логического завершения эмпирические находки своих предшественников, соединив воедино искусство и науку. Опираясь на психофизиологию восприятия цвета и теоретические труды Эжена Шеврёля , Огдена Руда и Германа Гельмгольца, они научно обосновали новый живописный метод и практически применили его в своем творчестве. Дивизионизм противопоставил беспорядочности и хаотичности мазков импрессионистов четкую систему вычисления и наложения точек, что делало работу художника очень сложной и трудоемкой, а способ письма строгим и сухим, но в тоже время привел к эффекту создания более интенсивных цветов, тонов и света в живописи. Как движение дивизионизм получил развитие помимо Франции в Бельгии (Тео Ван Риссельберге) и особенно в Италии (Джованни Сегантини) в конце XIX в., став там одним из источников появления футуризма. Мастера дивизионизма: Жорж Сёра, Поль Синьяк, Камиль Писсарро, Люсьен Писсарро, Анри Эдмон Кросс, Шарль Теофил Ангран, Максимилиан Люс, Ипполит Птижан, Жорж Леммен, Тео Ван Риссельберге, Джованни Сегантини, Николай Мещеряков.
	Живопись жёстких контуров(от англ. hard edge) - направление абстрактной живописи 2-й половины XX века, в которой пятна цвета разделены жесткими границами. Этот стиль связан с геометрической абстракцией, постживописной абстракцией и живописью цветового поля. Термин был предложен писателем, куратором и арт-критиком «Лос-Анджелес Таймс» Жюлем Лангснером (англ.) в 1958 году. Хотя это определение можно было бы применить и к таким направлениям как пуризм, чаще под живописью жёстких контуров подразумевают тип живописи, который возник как реакция на спонтанность и живописную технику абстрактного экспрессионизма. Крупнейшими представителями данного направления являются Эльсуорт Келли и Кеннет Ноланд. Также к живописи жёстких контуров относят ранние работы Йозефа Альберса и Пита Мондриана. В конце 1950-х Лангснер и Peter Selz, в дальнейшем профессор Claremont Colleges, заметили общие черты в работах John McLaughlin, Lorser Feitelson, Karl Benjamin, Frederick Hammersley и Helen Lundeberg. Лангснер был куратором выставки Four Abstract Classicists открытой в Los Angeles County Museum of Art в 1959. Эта выставка получила подзаголовок California Hard-edge, который был добавлен британским арт-критиком и куратором Lawrence Alloway, когда демонстрировалась в Великобритании. Затем термин получил более широкое применение, когда Alloway использовал его для описания современной американской геометрической абстракции. В 1964, вторая крупная выставка «живописи жёстких контуров», куратором которой был Жюль Лангснер, была представлена в Бальбоа. Она была названа просто «Калифорнийская живопись жёстких контуров». В выставку были включены работы Florence Arnold, John Barbour, Larry Bell, Karl Benjamin, John Coplans, Lorser Feitelson, Frederick Hammersley, June Harwood, Helen Lundeberg, John McLaughlin и Dorothy Waldman. В 2000 прошла выставка Four Abstract Classicists Plus One в Лос-Анджелесе, которая включала работы Feitelson, McLaughlin, Hammersley, и Benjamin, а также Lundeberg. В 2003 состоялась ретроспектива Lorser Feitelson, озаглавленная Lorser Feitelson and the invention of Hard-edge painting, 1945—1965. В том же году NOHO MODERN показало работы June Harwood на выставке June Harwood: Hard-edge painting Revisited, 1959—1969.
	Живопись цветового поля (от англ. color field) - стиль абстрактной живописи, возникший в Нью-Йорк Сити в 1940-1950-х годах. Она вдохновлялась европейским модернизмом и была тесно связана с абстрактным экспрессионизмом, в то время как многие из её ранних сторонников были среди пионеров абстрактного экспрессионизма. Живопись цветового поля характеризуется прежде всего крупными полями плоского, монолитного цвета, размазанного или наложенного пятнами по холсту, создавая площади непрерывной поверхности и плоский план картины. Движение уделяет меньше внимания жестам, мазкам и действию в пользу общего соответствия формы и процесса. В течение конца 1950-х и в 1960-е годы, художники цветового поля появились в Великобритании, Канаде, в Вашингтоне (округ Колумбия) и на Западном побережье США, используя форматы полос, мишеней, простых геометрических фигур и намёки на пейзажную образность и на природу. Фокус внимания в мировом современном искусстве начал смещаться из Парижа в Нью-Йорк после Второй Мировой войны и развития американского абстрактного экспрессионизма. В течение конца 1940-х и в начале 1950-х годов Клемент Гринберг (Clement Greenberg) был первым критиком искусства, кто предложил и идентифицировал дихотомию между различающимися тенденциями в рамках канона абстрактного экспрессионизма. В процессе спора с Харольдом Розенбергом (Harold Rosenberg), другим важным поборникомабстрактного экспрессионизма, который изложил достоинства живописи действия в своей известной статье"Американские художники действия" ("American Action Painters"), опубликованной в выпуcке журнала "АРТньюз" ("ARTnews") в декабре 1952 года, Гринберг заметил другую тенденцию в направлении сплошного цвета, илицветового поля (Color Field), в работах некоторых художников из так называемого "первого поколения" абстрактных экспрессионистов. Марк Ротко (Mark Rothko) был одним из художников, которых Гринберг называл художниками цветового поля, представленными маджентой, чёрным, зелёным и оранжевым, хотя сам Ротко отказывался от присвоения ему каких-либо ярлыков. Для Ротко цвет был "просто инструментом". В каком-то смысле, его самые известные работы - "мультиформы" и другие его ключевые работы - являются, в сущности, тем же выражением, хотя и более чистыми (или менее конкретными или определяемыми, в зависимости от Вашей интерпретации) средствами, присущим тем же "основным человеческим эмоциям", что и его ранние сюрреалистические картины. Общим среди этих стилистических инноваций был интерес к "трагедии, экстазу и обречённости". К 1958 году любое духовное выражение, которое Ротко хотел отобразить на холсте, становилось всё темнее. Его ярко-красные, жёлтые и оранжевые цвета начала 1950-х годов неуловимо трансформировались в тёмно-синие, зелёные, серые и чёрные. Его завершающие серии картин середины 1960-х были серыми, чёрными с белыми краями, на вид абстрактными пейзажами бесконечной унылой, тундрообразной неизвестной страны. Ещё один художник, чьи лучшие работы относятся как к абстрактному экспрессионизму, так и к живописи цветового поля - Роберт Мазервелл (Robert Motherwell). Стиль абстрактного экспрессионизма Мазервеллахарактеризуется просторными открытыми полями живописных поверхностей в сочетании со свободно вычерченными линиями и формами и сформировался под влиянием Жоана Миро (Joan Miro) и Анри Матисса (Henri Matisse). Картина Роберта Мазервелла "Элегия Испанской республике No. 110" ("Elegy to the Spanish Republic No. 110"), 1971 года, является первопроходцем в обоих стилях сразу - абстрактного экспрессионизма и живописи цветового поля. Она включает в себя обе тенденции, в то время как "Открытые серии" ("Open Series") Мазервеллаконца 1960-х, 1970-х и 1980-х годов строго помещают его в рамки живописи цветового поля. В 1970 годуМазервелл сказал: "В течение всей моей жизни художником 20 века, которого я обожал более всего, был Матисс". Ссылаясь на некоторые из его серий картин, которые отражают влияние Матисса, нужно отметить"Открытые серии", которые ближе всего подходят к классической живописи цветового поля.
	Импрессионизм (от фр. impression - впечатление) - направление в европейской живописи, зародившееся во Франции в середине 19 века. Импрессионисты избегали всяких подробностей в рисунке и пытались уловить общее впечатление от того, что видит глаз в конкретный момент. Этого эффекта они достигали при помощи цвета и фактуры. Художественная концепция импрессионизма строилась на стремлении естественно и непринужденно запечатлеть окружающий мир в его изменчивости, передавая свои мимолетные впечатления. Самые известные художники этого направления живописи: Мане, Ренуар, Сезанн, Дега, Моне, Писсарро. Новое движение возникло как реакция на застой господствующего в те годы академизма, однако его появление было подготовлено несколькими факторами: изобретением 1839 г. Л. Дагером фотографии, внесшей в искусство новое видение; научными открытиями Э. Шёвреля и О.Руда в области цветоделения; появлением в 1941 г. оловянных тюбиков для скоропортящихся красок, давших возможность художникам работать на пленэре. Благодатную почву для развития импрессионизма подготовили художники Барбизонской школы: они первыми стали писать этюды с натуры. Принцип «писать то, что видишь среди света и воздуха» лег в основу пленэрной живописи импрессионистов. Импрессионизм зародился в 1860-х гг., года молодые художники-жанристы Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега попытались вдохнуть во французскую живопись свежесть и непосредственность наблюдения жизни, изображение мгновенных ситуаций, зыбкость и неуравновешенность форм и композиций, необычные ракурсы и точки зрения. К началу 1870-х гг. импрессионистское видение сформировалось в пейзаже: К.Моне, К.Писсарро, А. Сислей впервые выработали в своих произведениях последовательную систему пленэра. Работа на открытом воздухе помогала им создавать на полотнах ощущение сверкающего снега, богатства природных красок, растворения объектов в среде, вибрации света и воздуха. Во многом этому способствовала разработанная в тонкостях колористическая система, при которой сложные тона разлагались на чистые цвета солнечного спектра. Они накладывались на холст раздельными мазками в расчете на оптическое смешение в глазу зрителя, что создавало удивительно светлую, как бы трепещущую живопись. Особое внимание художниками- импрессионистами уделялось взаимоотношениям предмета с окружением, исследованиям изменения цвета и тона объекта в изменяющейся среде. С этой целью они воспроизводили один и тот же сюжет по несколько раз, добиваясь невероятной чистоты цвета и практически очистив свою палитру от черной краски. Свое искусство импрессионисты представляли на выставках, проводившихся с нерегулярными интервалами с 1874 по 1886 гг. С первой выставкой тогда еще анонимной группы художников связана история происхождения термина «импрессионизм». Критик Луи Леруа, иронически отзываясь о представленных работах, особо отметил картину К.Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872), заметив, что «обои в первоначальной стадии обработки более закончены, чем этот морской пейзаж…». Новое название пришлось по душе сторонникам движения (правда, не всем), поскольку отвечало творческому методу, который они исповедовали: передача впечатления, фиксация ускользающих мгновений жизни. В 1886 г. состоялась последняя выставка импрессионистов. Однако, как живописный метод, импрессионизм не прекратил свое существование: аналогичные поиски велись мастерами других стран – Англии (Дж. Уинстлер), Германии (М. Либерман и Л. Коринт), России (И.Грабарь и К.Коровин). Совершив художественную революцию в сознании современников, раскрыв им новые горизонты, импрессионизм дал толчок к развитию искусства и появлению новых концепций, течений и форм. В его недрах зародились неоимпрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, приведшие в свою очередь к возникновению новых художественных эстетик и направлений. Мастера импрессионизма: Эдуард Мане, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Клод Моне, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Берта Моризо, Гюстав Кайботт, Джеймс Уистлер, Константин Коровин, Ловис Коринт.
	Информализм, информель (от фр. art informel) - направление в абстрактном искусстве, возникшее во второй половине 40-х годов XX века во Франции, как противоположность геометрическому абстракционизму и очень близкое к абстрактному экспрессионизму и ташизму. В информели отвергаются любые правила, главная роль отводится эмоциональности и спонтанности. К этому времени закончился «академический» этап в развитии «старой школы» абстракционизма, лидерами которой были Василий Кандинский, Пауль Клее, Питер Мондриан, Роббер Делоне, Казимир Малевич. На художественную арену вышли новые течения, развивающиеся в русле беспредметного искусства – абстрактный экспрессионизм (Джексон Полок, Аршиль Горки), лирическая абстракция (Жорж Матье), ташизм (Пьер Сулаж, Хенс Хартунг) и информель. Пытаясь порвать с традициями геометрической школы, новые абстракционисты стремятся «оживить» цветовые структуры, показать активное взаимодействие на полотне цветовых зон. Информальное искусство нередко отождествляют с ташизмом, но в отличие от последнего здесь острее выступило «знаково-письменное» начало, живопись сблизилась с графикой. Термин «информель» впервые ввел в обиход в начале 1950-х гг. парижский искусствовед Мишель Тапье. Первые образцы этого нового искусства появились в конце 1940-х гг., а его расцвет приходится на 1950-1960-е гг. С самого начала в информель наметилось два русла – живописное и рельефное. Если первое использовало традиционную технику живописи (кисти и краски), делая упор на цвет и форму, то второе использовало в качестве основы для картин гипс, цемент, песок, гравий, различные ткани, веревки, выдвигая на первый план вещность и тактильность простых материалов. Картины информальных художников представляли собой интеллектуальные идеограммы, первобытные наскальные граффити, геологические срезы земли, географические карты, остатки археологических изысканий, окаменелых первобытных животных и т.п. Однако главным и в том и другом направлении были не ассоциации с конкретными реалиями, а создание особых абстрактных миров, увлекающих зрителя в глубины его собственного «я», создание своеобразных «психограмм», возникающих в результате внутренних представлений и переживаний художников. Мастера информального искусства: Жан Дюбюффе, Антони Тапиес, Эмиль Шумахер, Фритц Винтер, Антонио Корпора, Никола де Сталь, Жан-Поль Риопелле.
	Искусство действия, абстракция жестов (от англ. action painting) - направление в американской живописи середины ХХ века, в котором краска спонтанно наносится на холст. Искусство действия аналогично абстрактному экспрессионизму. В рамках американского абстракционизма была развита так называемая “бесформенная живопись” Джексона Полока, который считал процесс творчества самоценным, а результат не важным, имевшим смысл только как воспоминание о творческом процессе, оставшееся на полотне. Возвращаясь к первобытному синкретизму, Полок трансформировал живопись в священный танец художника. Полoк вешал полотно на стену или клал его на пол, “совершая” вокруг него некий шаманский обряд, художник, по его словам, “входил внутрь живописи”. Он выработал технику получившию название дриппинг, которая состояла в разбрызгивании красок из банки (французская параллель – “ташизм” - живопись пятнами.) Художественный метод Полока получил в Англии название “живописи действия”. В 1952 году на выставке в Париже его живопись произвела грандиозное впечатление на жаждущих очередного нового слова критиков. Многие, правда, оспаривали оригинальность техники Полока, видя что-то похожее в изображениях Хартунга 1922 года. Другим знаменитым европейским представителем “живописи действия” был Жорж Матье, приблизивший технику экстаза к спектаклю. Он устраивал свои сеансы живописи в присутствии публики, на глазах которой испещрял полотно закорючками, запятыми и точками. Во время своих шоу, сопровождавшихся музыкой, он был облачен в средневековый костюм. Матье признан основателем “исторической абстрактной живописи” (еще один очередной перл его величества интерпретации. Эта живопись “отличается от обыкновенной исторической живописи тем, что ничего не изображает – ни людей, ни костюмы, ни аксессуары”. (Авагян Т.И.) Исторической она стала потому, что критики Матье соблаговолили приписать его закорючкам и пятнам способность выразить массовые народные движения, борьбу за власть династий и т.д. Такая идея пришла им в голову, благодаря названием картин (“Битва Бувине”, “Капетинги повсюду” и др.) Творчество Полока, Аршила Горки, В. де Кунинга, Марка Родко, Жоржа Матье и других представляло собой наиболее влиятельное направление абстрактной живописи 40-50х годов, возникшее в США – так называемый абстрактный экспрессионизм. Принцип его заключался в отказе от предварительного замысла и планомерно построенной формы. Художник культивировал спонтанную манеру письма и свободные импровизации на холсте. Перерастая в искусство постмодернизма, “искусство действия” приобретает более выраженные формы. Например, хеппенинг – это наиболее распространенная форма “искусства действия”. В основе его лежит незапланированное действие, осуществляемое художником при участии присутствующей публики, когда как бы стирается грань между реальностью и художественным творчеством. Другая форма “искусства действия” перформанс – состоит в исполнении определенных заранее спланированных действий перед собравшейся публикой. Но в отличии от хеппенига в нем наличествует определенный заранее заготовленный сценарий. Кроме того в перформансе не принимает активное участие публика, довольствуясь лишь ролью зрителя. Акция – так, обобщая, называют “искусство действия”, заменяющее художественное произведение жестом, разыгранным представлением или спровоцированным событием. Своими корнями “искусство действия” уходит в первые десятилетия двадцатого века, в творчество футуристов, дадаистов и сюрреалистов. Расцвет искусства действия приходится на 60-70 годы. В нем реализуется одна из ведущих идей модернизма о процессуальном характере искусства. “Искусство действия” квинтэсенция идеи о превалировании творческого акта над его результатом, с другой стороны оно воплощает другую характерную тенденцию искусства 20-го века - стремление уничтожить грань между искусством и действительностью, растворить художественный жест в окружении, спонтанно протекающих процессах жизни.
	Караваджизм - стиль европейской живописи эпохи барокко, появившийся в Риме в конце XVI века. Основоположником этого стиля считается Караваджо. Караваджо оказал огромное влияние на развитие европейской реалистической живописи. Революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром. Для караваджизма характерны: демократизм художественных идеалов; интерес к непосредственному воспроизведению натуры; драматизация изображения с помощью контрастов света и тени; стремление передать ощущение осязаемой материальности предметов; крупные планы; монументализация жанровых мотивов; бытовая трактовка религиозных и мифологических сюжетов.
	Кинетическое искусство - (произошло от греч. kineticos - приводящий в движение) - течение в современном искусстве, связанное с широким применением движущихся объектов, в основе которого лежит идея движения формы. Под динамикой объекта понимается не просто его физическое перемещение, а любое его изменение, трансформация, словом, любая форма “жизни” произведения в то время как его созерцает зритель. Элементы кинетизма, т.е. стремление «оживить», например, скульптуру существовали издревле. В народной игрушке (северная щепная птица или богородская игрушка), в театральной сценографии, в куклах-автоматах можно обнаружить зародыши кинетического искусства. Особенно активно вели поиски в этой области художники-конструктивисты в 20-30-е г.г. ХХ века, пытаясь материализовать идею движения и придать своим произведениям большую активность во взаимодействии со средой. Расцвет кинетизма в мировом искусстве пришёлся на 1950-60-е г.г. (тогда же родился и термин). В это время художники проектировали своеобразные синтетические мистерии, используя движение света, звук и даже запах, что нашло своё продолжение в разнообразных световых шоу и уличных представлениях (группа «Движение» Л. Нусберга и Ф. Инфантэ). В других странах получили наибольшую известность «мобили» А. Колдера, саморазрушающиеся машины Ж. Тэнгли, градостроительные замыслы Н. Шоффера.
	Китч,кич (от нем. kitsch - безвкусица) - термин, обозначающий одно из наиболее одиозных явлений массовой культуры, синоним псевдоискусства, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика, крикливости его элементов. По сути, китч - разновидность постмодернизма. Китч - это массовое искусство для избранных. Произведение, принадлежащее к китчу, должно быть сделано на высоком художественном уровне, в нем должен быть увлекательный сюжет, но это не настоящее произведение искусства в высоком смысле, а искусная подделка под него. В китче могут быть глубокие психологические коллизии, но там нет подлинных художественных открытий и откровений. Суждения авторов-искусствоведов крайне оценочны ("плохой вкус", "дешевка", "фальшь", "слащавость" и т.д.), хотя следует отметить интересную детализацию форм и методов китча (доступность, реалистичность, пародийность и т.д.). Разумеется, эта точка зрения имеет под собой основание, если рассматривать китч как искусство: роскошь и помпезность, к которым он часто тяготеет, выглядят сомнительно. Однако то, что мы называем китчем, не является искусством и выполняет особые, отличные от художественных функции. Не эстетические ценности произведения, но адекватность его требованиям массового потребителя делает китч привлекательным и выгодным с коммерческой точки зрения, а существует он в рыночном пространстве и, как всякий продукт, функционирует в системе "спрос-предложение".
	Классицизм (произошло от лат. classicus - образцовый) - художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве 17 - начала 19 вв., одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной литературы и искусства, как идеальному эстетическому эталону. Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым, обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. Интерес для классицизма представляет только вечное и неизменное. В каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства. В основе классицизма лежат идеи рационализма, которые формировались одновременно с такими же идеями в философии Декарта. Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства (Аристотель, Гораций). Классицизм устанавливает строгую иерархию жанров, которые делятся на высокие (ода, трагедия, эпопея) и низкие (комедия, сатира, басня). Каждый жанр имеет строго определённые признаки, смешивание которых не допускается. Как определенное направление сформировался во Франции в XVII веке. Французский классицизм утверждал личность человека как высшую ценность бытия, освобождая его от религиозно-церковного влияния. Великими его представителями были французские живописцы Никола Пуссен и Клод Лоррен, создавшие основные «схемы» живописи классицизма (кулисное построение пространства, система трех планов, смена цветовых планов в картине: теплые коричневые тона первого плана, зеленые среднего и голубые, синие третьего, дальнего плана). Пуссена увлекала героика Древнего Рима, идеал всепобеждающего чувства долга. Космические панорамы мира Лоррена — чистая природа, исполненная нюансов настроений, его главная тема — свет Многочисленные последователи Пуссена и Лоррена (крупнейшие — Гаспар Дюге-Пуссен, Шарль Лебрен) лишь более или менее талантливо следовали манере своих великих учителей. Русский классицизм в живописи наиболее ярко проявился в произведениях исторического и мифологического жанров (А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмое, И. А. Акимов, А. И. Иванов, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, ранний А. А. Иванов). Некоторые черты классицизма присущи также тонкопсихологическим скульптурным портретам Ф. И. Шубина, в живописи — портретам Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, пейзажам Ф. М. Матвеева.
	Конструктивизм - направление в советском искусстве 20-х гг. ХХ в. Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу конструирования окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево. Показной роскоши конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми. Художники-конструктивисты с завидным упорством начали притворять свои идеи в жизнь. Беря за основу простые материалы (металл, бетон, стекло) они создавали лаконичные вещи для современного обихода, тем самым упрощая жизнь людей. В их умах таяла идея о подчинении архитектурных объемов. С использованием боле прочных материалов надобность в жестких каркасах резко сократилась и декоративные элементы композиции вышли далеко за необходимые пределы, появились ноты нездорового экспрессионизма. В постройках нового поколения не чувствовалось мощи и напряжения, а раздутость форм вызывала двоякое отношение. Братья Веснины, М. Я. Гинзбург в России твердо полагали, что конструктивизм ведет к созданию демократических отношений в обществе и нацелен на борьбу с буржуа. Художники и архитекторы, пережившие октябрьскую революцию, стремились каждую вещь сделать полезной для народа. Урбанистические мотивы с их строгостью и геометризмом читались на всех этапах формирования стиля. В 1924 году была образована официальная творческая организация конструктивистов – ОСА. Ее идеи отразились в следующих проектах: рабочие клубы, кухни-фабрики, дома-комунны, Дворцы труда. Многие европейские художники пытались выполнить работы в стиле конструктивизма. Так Фернан Леже создал витиеватые панно где, трубы, муфты, плоскости металла, гладкие запчасти являлись частью людей. К его идеям прибегли голландские авторы - Тео Ван Дусбург и Пит Мондриан. Но конструктивизм в чистом виде на Западе продержался совсем недолго и переродился в новые течения (неопластицизм). Только в России, любовь к простоте форм и незамысловатости идей позволили развиться конструктивизму в полной мере. Братья Веснины, В. Татлин, Михаил Гинзбург, К. Мельников, И. Леонидов, Л. Лисицкий– стали основоположниками данного искусства.
	Кубизм (от фр. cubisme, произошло от cube - куб) - модернистское направление в живописи начала ХХ века, которое выдвинуло на первый план формальную задачу конструирования объёмной формы на плоскости, сведя к минимуму изобразительно-познавательные функции искусства. Слово "кубисты" было употреблено в 1908 и 1909 французским критиком Л. Воселем как насмешливое прозвище группы художников, изображавших предметный мир в виде комбинации геометрических тел или фигур. Самый известный художник этого направления живописи: Пабло Пикассо (1881-1973). На рубеже первой мировой войны влияние европейской живописи резко сократилось. Мягкие строго пропорциональные формы, идеальная контрастность цвета, утонченная гротескность – уступили место грубой, выходящей за установленные рамки африканской скульптуре. В искусстве произошла модернистическая революция, которая послужила резким толчком к образованию кубизма. Поль Сезанн расширил рамки восприятия природы «посредством цилиндра, шара, конуса». Две его выставки (1904 и 1906 г.г.) произвели двоякое впечатление. Люди с нескрываемым интересом изучали творения, которые вызвали много споров и пересудов. Основоположниками данного искусства принято считать Пабло Пикассо с его жестко вырубленными на холсте «Авиньонскими девицами» (1907 г) и Жоржа Брака, удивившего пейзажами, созданными аналогичным методом. В дальнейшем «кубическая» муза посетила таких выдающихся французских авторов как: Хуан Грис, Фернан Леже, Робер Делоне, Луи Маркуси. В кубизме на первый план выходит абстрактное мышление, умение видеть предметы в пространстве, разложение их на геометрические составляющие. Матис, находившийся в восторге от картины Брака «Дома в Эстаке», четко дал понять – данное искусство состоит из множества кубиков, переплетенных между собой. Позже критик Луи Воксель в журнале «Жиль Блаза» написал о жизни кубов, чем вызвал небывалый интерес к творчеству художников-бунтарей. Кубизм имеет три стадии развития: сезанновскую (1907-1909), аналитическую (1910-1912) и синтетическую (1913-1914). С каждым витком в искусстве появляются новые формы и идеи, резко возрастает число приверженцев абстрактного стиля. Ранний период кубизма окрещен «сезанновским» после открытия нашумевшей пейзажной выставки Ж.Брака. Молодой художник наравне с мастером Пикассо протестовал против вымученного империализма, пустоты салонной «красивости», символичной недосказанности образов. Понятие «объема» раскрывалось в простых и незамысловатых сюжетах. За основу картин легли обыденные предметы существования. Интструменты, дома, деревья, животные, первозданные образы мужчин и женщин – по-новому вырисовывались руками художников-кубистов. Со временем целостность и стабильность заменили прерывистыми линиями. Контуры стали более размытыми, крупные детали разбились на множество отголосков. Зрителям развернулась изнанка форм, что вызвало желание изучить картины, «ощупать» их глазами. Задуматься, что скрывает художник в своих творениях, из чего состоит созданный им предмет. В аналитической стадии главную роль сыграли материалы разной фактуры (бумага, ткань, дерево). Если всмотреться в картину Ж.Брака «Бутылка, стакан и трубка» (1913 г.), то можно заметить, что основные фигуры нарисованы тонкими слабыми линиями (эффект карандаша), а вот рельеф двери и газетные вставки четко прописаны на переднем плане. Коллаж привнес много декоративности в синтетическую стадию кубизма. Художники не просто уничтожали целостность предмета, но и экспериментировали с материей. Картины пугали и завораживали одновременно. Абстрактность усилилась до невменяемости. Сочетания различных поверхностей, уход от кубической к овальной структуре – послужили толчком к образованию рокайльного кубизма. Кубизм оставил большой след в искусстве ХХ века. До сих пор некоторые художники берут за основу его техники и создают непревзойденные шедевры.
	Кубофутуризм - направление в искусстве авангарда в начале ХХ века, соединившее в себе наработки итальянских футуристов и французских кубистов. В изобразительном искусстве кубофутуризм возник на основе переосмысления художественных теорий сезаннизма, кубизма, футуризма и русского неопримитивизма, явив собой эклектичное явление с ярким национальным окрасом. Новая эстетика (второе название «русский кубизм»), просуществовавшая короткий временной отрезок – с 1911 по 1916 гг., послужила переходным этапом от художественных исканий начала ХХ в. К крупнейшим направлениям и подлинно оригинальным созданиям русского авангарда – супрематизму К.Малевича, конструктивизму В.Татлина и Э.Лисицкого, аналитическому искусству П.Филонова. Первая картина в духе кубофутуризма кисти Малевича была представлена на выставке «Мишень» в 1913 году. Она и последующие работы Д.Бурлюка, И.Клюина, А.Экстер и других кубофутуристов представляли собой полуабстрактные композиции, изображающие геометрические формы, близкие к «машинной» ритмике (цилиндры, конусы, кожухи и др.) Наиболее полно искусство кубофутуристов было представлено на двух авангардистских выставках – «Трамвай В» в феврале 1915 г., и «0,10», проходившей в декабре 1915 – январе 1916 гг., где Малевич впервые выставил картины в духе супрематизма. Активно сотрудничая с поэтами- футуристами из группы «Гилея» (А.Крученых, В.Хлебников, Е. Гуро), кубофутуристы восприняли от них многие новаторские художественно-эстетические идеи, за что заслужили прозвище «заумные реалисты». Этим термином подчеркивались абсурдность и алогизм кубофутуристических композиций, однако апологет «зауми» Казимир Малевич считал это специфической чертой русского кубизма, утверждая, что «логика всегда ставила преграду новым подсознательным движениям и, чтобы освободиться от предрассудков, было выдвинуто течение алогизма». Фактически кубофутуризм первым начал разрабатывать эстетику абсурда, легшую впоследствии в основу дадаизма и сюрреализма. Мастера кубофутуризма: Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Иван Клюин, Александра Экстер, Наталья Гончарова, Надежда Удальцова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Иван Пуни.
	Леттризм (от англ. letter - письмо, послание) - направление в модернизме, основанное в 1946 в Париже. Оно характеризуется исполь­зованием в живописи и графике изображений похожих на шрифт, нечитаемый текст, а также композиций на основе букв и текста.
	Лирическая абстракция, лирическо-эмоциональный, психологический абстракционизм - одно из направлений абстрактного искусства, для которого характерны стремление к прямому выражению эмоциональных, психических состояний художника и импровизационность исполнения. Лирическая абстракция является европейской параллелью американского абстрактного экспрессионизма. Другие названия этого течения - бесформенная живопись и ташизм. Основоположником этого направления был русский художник Василий Кандинский – признанный лидер и теоретик абстракционизма, основные принципы и положения которого были изложены им в работах «О духовном в искусстве» (1911); «Ретроспектива» (1913); «Точка и линия на плоскости» (1926). Согласно учению Кандинского, моделью современного общества являлась пирамида, в основании которой находились люди материальные и примитивные, на следующей ступени – одухотворенные, а на самой вершине – художники, владеющие умами и сердцами людей и несущие им свет искусства. Осознавая несовершенство и иллюзорность реального мира, художник должен был покинуть его во имя мира «под знаком Духа», т.е. переместить взгляд с окружающей действительности внутрь себя. Природные формы служат препятствием для художника и должны быть им отринуты. Он создавал картины, ориентированные на свое внутреннее зрение, а голос души подскажет ему подлинную форму произведения. Произведения лирического абстракционизма – воплощения субъективных цветовых впечатлений и фантазий художника, поток его сознания, запечатленный в цвете, моментальный снимок душевного состояния человека. Предметные образы мертвы, они «убиты своими знаками», поэтому живопись должна быть беспредметной. Картины В.Кандинского освобожденные от форм реальности, утверждали выразительную ценность цвета, музыкальную ассоциативность, цветовых сочетаний, выражавших «космические начала» и «духовные сущности» мироздания. Мастера лирической абстракции: Василий Кандинский, Пауль Клее, Джексон Полок, Аршиль Горки, Франц Клайн, Альфред Манисирер, Ханс Хартунг, Эмилио Ведова.
	.
	Лучизм (rayonismus, от франц.rayon – луч) - художественная школа в русском искусстве 1910-х гг., связанная с именами Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. В 1913 г. На выставке «Мишень» лучизм был представлен широкой общественности как новое направление в современной живописи. В том же году был опубликован манифест, раскрывающий принципы лучизма: цель живописи – в передаче четвертого измерения, где властвуют иные живописные законы и приемы. Художник должен изображать не сами предметы (видимые формы), а отраженные от них цветовые лучи (внутренняя сущность); передавать на полотне впечатления, возникающие от встречи в пространстве перекрещивающихся световых и энергетических лучей различных предметов. По мнению Ларионова, «восприятие не самого предмета, а суммы лучей от него по своему характеру гораздо ближе к символической плоскости картины, чем сам предмет…». Помимо этого, такое изображение максимально приближено к тому, каким предметы «видятся глазу». Однако художник должен не просто воспроизводить лучи на картине в хаотичном порядке, а использовать их для создания формы в соответствии со своими со своими собственными эстетическими воззрениями. Поэтому картины лучистов представляли собой либо изображения с резкими контурами, преломляющимися в пучках косых линий, либо абстрактные сочетания пучков разноцветных лучей и лучистых форм, что позволило В.Маяковскому назвать лучизм кубистическим толкованием импрессионизма. Стирая «границы между картинной плоскостью и натурой», принимая за условное изображение луча на плоскости цветную линию, лучизм, по существу, явился ранней разновидностью русского абстрактного искусства. Мастера лучизма: Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Кирилл Зданевич, Сергей Романович, Александр Шевченко, Михаил Ле-Дантю.
	Маньеризм (Mannerism, итал. maniera - стиль, манера), термин, употребительный в теории изобразительного искусства. Стал популярным благодаря художнику и биографу 16 века Вазари, который характеризовал им высокую степень грациозности, уравновешенности и утончённости в искусстве. Однако с 17 века большинство критиков, полагая, что итальянское искусство 2-й половины 16 века переживало упадок по сравнению с вершинами, достигнутыми в период Высокого Возрождения (Ренессанс) Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлем, термин "Маньеризм" относили к искусству, которому свойственны метафорическая насыщенность, пристрастие к гиперболе и гротеску. В результате Маньеризм стали называть стиль, воспринятый школами итальянского искусства, прежде всего римскими, в период между эпохами Высокого Возрождения и Барокко (около 1520- около 1600 гг.). О Маньеризме принято говорить начиная с Рафаэля, когда он отказался от предельно ясных и уравновешенных средств выражения, свойственных Высокому Возрождению, и начал работать в более изощрённой манере. Для Маньеризма характерны удлинённость фигур, напряжённость поз (контрапост), необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, и яркие цвета. В ваянии провозвестником Маньеризма был Джамболонья, в искусстве которого, оказавшем огромное влияние на его современников, сочетаются причудливость поз с изысканной плавностью и элегантностью форм. К ведущим скульптурам-маньеристам относят Бенвенуто Челлини. Маньеризм в архитектуре также трудноопределим, как в живописи и скульптуре, но часто подразумевает осознанное презрение к установленным правилам и классическим традициям. Художники маньеризма: Ян Ван Скорел, Вазари, Эль Греко.
	Метареализм (произошло от греч. meta - между, после, через и геalis - вещественный, действительный) - реализм многих реальностей, связанных непрерывностью метаболических превращений и перемен состояний. Есть реальность, открытая зрению муравья, и реальность, открытая блужданию электрона, и реальность, свёрнутая в математическую формулу. Метареальный образ, метаморфоза, метабола - способ взаимосвязи всех этих реальностей, утверждение их растущего единства. Метареализм - это стилевое направление в отечественной литературе и искусстве, сложившееся в 70-е гг., но приобретшее известность в 80-е гг. Представители метареализма. В поэзии - И.Жданов, О.Седакова, В.Аристов, А.Парщиков, И.Кутик, А.Еременко, В.Салимон и др.. В живописи: Е.Дыбский, З.Шерман, Е.Гор, Б.Морковников, А.Цедлик и др.
	Метафизическая живопись - (от греч. meta - после и phisika - природа, метафизика - наука о духовных явлениях, недоступных опытному знанию, трансцендентных началах мира) - течение в итальянском искусстве, возникшее в 1916 г. В Ферраре. Его создателями были живописцы Джорджо Де Кирико, Карло Карра, Джорджо Моранди. Впоследствии Моранди и Карра изменили свой стиль и единственным лидером остался де Кирико, в картинах которого геометризация и застылость форм символизировали «вечность, метафизику времени и пространства», иррациональные связи между внешне несвязанными предметами. Метафизическое искусство не получило широкого распространения, но оказало большое влияние на других художников. Оно было близко символизму и стало предтечей другого мощного художественного направления - сюрреализма. Термин «метафизическое искусство» может использоваться в более широком значении как синоним иррационального, алогичного, таинственного. В 1916-1922 гг. Джорджо Де Кирико и Альберто Савинио опубликовали серию теоретических работ, посвященных метафизической живописи. Два основополагающих принципа метафизической поэтики формулировались ими как «призрачность» и «ирония». Картины «метафизиков», наполненные образами классической архитектуры и пластики, выражали фантастическое измерение, проникнутое ощущением смутного ожидания и беспокойства, где в оцепенелых пространствах маячили фигуры, напоминающие статуи и манекены. Тема манекена становится лейтмотивом картин Де Кирико и Кара. Моранди же, напротив, обратился к натюрморту, в котором предметы уподоблены муляжам или токарным заготовкам. Эти своего рода маски вещей расположены в геометрически организованных и лишенных оптического единства пространствах. Метафизические полотна полны намеков, ассоциаций, литературных отсылок. В них мечта и метафора становятся основой для выхода реальности за рамки обычной логики, а контраст между реалистической точностью предметов и лирической, выразительной атмосферой усиливает это напряжение. Движение не создало ни своей школы, ни определенной группы, оно скорее было ярким выражением кризиса итальянского футуризма и именно в этом смысле имело огромное влияние в Италии и по всей Европе, подготовив почву для появления других неоклассических тенденций («Valori plastici» и «Novecento»). Мастера метафизической живописи: Джорджо Де Кирико, Карло Кара, Альберто Савинио, Луиджи Де Пизис, Джорджо Моранди.
	Мизерабилизм (от фр. miserable - несчастный) - направление изобразительного искусства, зародившееся во Франции после 1940-х годов. В рамках данного направления, на первое место выносятся принципы фигуративности, сюжетно-драматическое начало в живописи и графике, с подчеркиванием трагической обреченности, «покинутости» человека в мире. Основоположником мизерабилизма считается Франсис Грюбер. Бернар Бюффе – представитель Мизерабилизма – обратил на свое творчество внимание созданными портретами, бытовыми картинами и натюрмортами меланхолического, подавленного настроения. Произвел личную манеру - колючие, слишком тонкие фигуры, родственные готическим фигурам соборов раннего средневековья Франции. Перенес эту манеру даже на изображения архитектурных сооружений или скульптур эпохи французского барокко и классицизма, художники которых давно отвергли субтильнисть, схематизм, бестелесность готики. Интерьеры Бюффе подчеркнуто пустые и несут отпечаток тоски и подавленности.
	Минимализм (произошло от англ. minimal art - минимальное искусство) - художественное течение, исходящее из минимальной трансформации используемых в процессе творчества материалов, простоты и единообразия форм, монохромности, творческого самоограничения художника. Для минимализма характерен отказ от субъективности, репрезентации, иллюзионизма. Отвергая классические приемы и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм и нейтральных цветов (черный, серый), малых объемов, применяют серийные, конвейерные методы индустриального производства. Минимализм возник в США в первой половине 60-х гг. Среди наиболее репрезентативных минималистов: К. Андре, М. Бочнер, У. Де Мариа, Д. Флэвин, С. Ле Витт, Р. Мэнголд, Б. Мэрден, Р. Моррис, Р. Раймэн. Стремясь к простоте и гладкости форм, художники, архитекторы и дизайнеры США в первой половине 60-х годов ХХ века создали совершенно новое направление в искусстве – минимализм. Его называли «прохладным искусством», «систематической живописью», «АБВ – искусством». Минимализм возник при слиянии многих направлений, переняв сдержанность и строгую пропорциональность линий. Его истоки прослеживаются в конструктивизме, абстракционизме, дадаизме и даже поп-арте. Первооткрывателем стиля принято считать Ф.Стелла – американского художника, заявившего о себе на выставке «Черных картин» в 1959 году. Его произведения состояли из множества прямых линий, которые достаточно четко и самостоятельно уживались друг с другом. И только в 1962 году термин «минимализм» был основательно введен в обиход Р. Уойлхеймом, который дал анализ творчеству М. Дюшана. Именно тогда минимализм заявил о себе, как независимое художественное течение. Многие художники, взяв за основу минимализм, начали работать над созданием нового образа, углубляясь в трехмерное пространство и расширяя тем самым угол восприятия искусства. Акцент ставился на объекты, используемые в творчестве: трубы, монолиты, сетки, балки, решетки, бетон. Они ничего не означают, не стремятся символически на что-то показать, а выступают только в роли себя и являются абсолютом. Тони Смит – яркий представитель данного направления, сводит свои работы к элементарному и «скучному». Его скульптуры, созданные из множества кубических коробок – занимают одно из ведущих мест в минимализме. Большую роль в искусстве сыграл также британец Антон Церо, который использовал в своем творчестве готовые балки. В отличие от Смита – художника работающего под откртым небом, Церо отдавал предпочтение замкнутым пространствам, показывая – его работы имеют произвольное начало и конец. Символом минимализма принято считать произведение автора Казимира Малевича «Черный квадрат» (1915г.). Его творение несет в себе минимализм формы, распад куба на плоскости. За основу данного направления берется гармонизация простейших элементов. В стиле нет лишних деталей и лишних цветов. Палитра базируется на трех китах: черном, белом и сером. Минимализм резко отошел от «стиля Макарта». На место тяжелых плюшевых занавесок и позолоченных картинных рам в интерьере появились гладкие стены и пространство, незахламленное предметами декора и лишними мелочами. Минимализм совершенно четко уяснил ошибки предшествующих направлений в искусстве и создал свою идеальную модель «конструирования мира». Он не вызывает равнодушие, хотя и полон на первый взгляд скучных деталей. Большинство людей в современном обществе отдают ему предпочтение, поэтому минимализм процветает. Надеюсь, что в дальнейшем его художественная позиция не изменится, а приобретет только новые, усовершенствованные черты.
	Модерн (произошло от фр. moderne - новейший, современный) - cтиль в европейском и американском иcкyccтвe нa pyбeжe XIX-XX вeкoв. Модерн переосмысливал и стилизовал черты искусства разных эпox, и выpaбoтaл coбcтвeнныe xyдoжecтвeнныe пpиeмы, ocнoвaнныe нa пpинципax асимметрии, орнаментальности и декоративности. Его отличительными особенностями являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, природных линий. Этим oбъяcняeтcя нe тoлькo интepec к pacтитeльным opнaмeнтaм в пpoизвeдeнияx мoдepнa, нo и caмa иx кoмпoзициoннaя и плacтичecкaя cтpyктypa - oбилиe кpивoлинeйныx oчepтaний, oплывaющиx, нepoвныx кoнтypoв, напоминающих pacтитeльныe фopмы. Художники, писавшие в стиле модерн: Поль Гоген (1848-1903), Густав Климт (1862-1918), Альфонс Муха. Живопись стиля модерн была наполнена поэтикой символизма, сочетая характерные для него образы со сложным ритмом, линейной композицией в союзе с декоративным цветовым пятном. Признаками стиля модерн считаются особая плавность форм, вытянутые фигуры, подчёркнутые контуры, чёткие одноцветные поверхности. В живописи модерна эффект глубины имел второстепенное значение, всё изображение выглядело плоским, а в иных случаях казалось украшенным аппликациями стенным ковром. Нередко художники в своих произведениях использовали растительные мотивы. Стебли, листья и цветы как будто увядших экзотических растений сплетались в причудливый узор, в котором иногда появлялись фигуры женщин или фантастических существ. Модерн обнаруживает пристрастие к определенным сюжетам и темам. Это аллегорические сюжеты (война, смерть, грех, любовь), мотивы, выражающие импульсивные проявления страсти (трепет, игру, вихревое движение). Благодаря таким качествам живописный язык модерна нередко использовали символисты для воплощения своих идей и образов. С живописью модерна связаны П. Гоген, М. Дени, П. Боннар во Франции, Г. Климт в Австрии, Э. Мунк в Норвегии, М. Врубель, В. Васнецов, Е. Поленовой, А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов в России.
	Модернизм (произошло от итал. modernismo - «современное течение») - общее название направлений искусства и литературы конца 19-20 века: кубизм, дадаизм, сюрреализм, модерн, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм и т. п. Модернизм – совокупность художественных направлений, возникших в искусстве в виде новых форм творчества, в которых возобладало уже не столько следование духу природы и традиции, сколько свободный взгляд мастера-творца, изменяющего видимый мир по своему усмотрению, следуя личному впечатлению, внутренней идее или мистической грезе. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, символизм и модерн, хотя к этому относят экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм и более поздние течения – абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм. В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций и время появления новых тенденций в искусстве. Датой его зарождения называют 1863 год – год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона. В широком смысле модернизм – «другое искусство», которое носит программно антиавторитарный, антитрадиционный характер. Главной целью движения является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих принципиально новые выразительные средства изобразительного языка. В советской критике понятие «модернизма» применялось ко всем течениям искусства XX в., которые не соответствовали канонам социалистического реализма, а зачастую рассматривалось как прямое шарлатанство. Столь негативная оценка базировалась на таких художественных особенностях направления как отказ от классических традиций, субъективизм и абсурдизм, увлечение формально-пластическими решениями, стремлением стереть границы между искусством и действительностью. Причины появления модернизма в начале ХХ века. В XX веке культура и искусство столкнулись с усложнившейся действительностью, с нарастанием катастрофичности общественного развития, обострением социальных противоречий, с конфликтами, порожденными научно-технической революцией, с глобальными проблемами, затрагивающими интересы всего человечества и как следствие расцветом модернизма. Начало XX века в общественном сознании было временем ожидания Апокалипсиса. А потому Первая мировая война, а также, как это ни странно, гибель «Титаника», были восприняты интеллигенцией как вполне закономерные явления. Интеллигенция этого времени жадно искала нового слова о том, как жить и куда идти. Ей хотелось иметь пророков. Но те, кто выступали в этой роли, как правило, говорили о неизбежном конце европейской цивилизации. С конца 1950-х гг., в мировом искусстве возникает тенденция отрицания модернизма, его новаторства и современности, и происходит возврат к предмодернистским формам и стилям. Мастера модернизма: Пабло Пикассо, Марк Шагал, Амедео Модильяни, Виктор Борисов-Мусатов, Густав Климт, Альфонс Муха, Обри Винсент Бердсли.
	Мурализм, Мексиканская монументальная живопись или Мексиканский мурализм - художественное направление возникшее в Мексике в начале XXв. - суть которого состояла в оформлении общественных зданий циклами фресок из истории страны, жизни народа, его борьбы. Монументалисты воссоздали искусство ацтеков, майя, обратились к монументальному искусству Возрождения. Главным героем этих фресок является народ.
	Примитивизм. Наивное искусство (От лат. primitivus - первый, самый ранний) - общее название творчества непрофессиональных художников конца XIX-XX в., не знакомых с художественной грамотой и сознательно культивировавших определенную «неправильность» своих произведений. Речь идет не просто о непрофессиональном искусстве, но о художниках, вовлеченных в общий художественный процесс того времени, оказавших некоторое воздействие на современное им профессиональное творчество. К художникам-примитивистам относятся получившие всемирную известность А. Руссо, К. Бомбуа, Л. Серафин, Н. Пиросмани и др. Иногда под примитивизмом понимают сознательное использование в творчестве профессиональных художников форм примитивного искусства: детского рисунка, народного творчества, искусства иных, как правило, экзотических культур. Неопримитивизм. Совокупность художественных приемов, свойственных искусству конца XIX-XX в. и заключающихся в нарочитом упрощении художественных средств и форм ради достижения наибольшей выразительности, - например, использование яркого, локального цвета, искаженного рисунка, простой композиции и т. п. При этом неопримитивизм опирается на опыт примитивного искусства (искусства архаических культур, народного искусства и т.п.). Неопримитивизм сказался в творчестве почти всех ведущих мастеров XX века. Культура островитян вдохновляла П. Гогена, скульптура народов Африки оказала влияние на кубистов и т. д. Особую роль сыграл неопримитивизм в становлении русского авангарда. Сам термин утвердился в искусствознании после появления манифеста русских неопримитивистов в 1913 году.
	Натурализм – (фр. naturalisme, от лат. natura – природа) – направление в литературе и искусстве, сложившееся в последней трети XIX века в Европе и США. Под воздействием идей позитивизма, главными представителями которого были О.Конт и Г.Спенсер, это движение стремилось к объективному и бесстрастному изображению реальности, уподобляя художественное познание научному, исходило из представления о полной предопределенности судьбы, зависимости духовного мира человека от социальной среды, наследственности и физиологии. В сфере искусства натурализм разрабатывался прежде всего в творчестве французских писателей – братьев Э. и Ж. Гонкуров и Эмиля Золя, которые считали, что художник должен отражать окружающий мир без всяких прикрас, условностей и табу, с максимальной объективностью, позитивистской правдой. Стремясь рассказать о человеке «все подноготную», натуралисты проявляли особый интерес к биологическим сторонам жизни. Натурализм в литературе и живописи проявляет себя в сознательно откровенном показе физиологических проявлений человека, его патологий, изображении сцен насилия и жестокости, жестокости, бесстрастно наблюдаемых и описываемых художником. Фотографичность, деэстетизация художественной формы становятся ведущими признаками этого направления. При всей ограниченности творческого метода, отказе от обобщений и анализа социально-экономических проблем жизни общества, натурализм введением в искусство новых тем, интересом к изображению «социального дна», новыми средствами изображения действительности способствовал развитию художественного видения и становлению критического реализма в XIX века (таких как Э.Мане, Э.Дега., М.Либерман, К.Менье, художников-веристов в Италии и др.) однако в живописи натурализм не оформился в целостное последовательное явление, как в литературе. В советской критике 1930-1970-х гг. натурализм рассматривался как художественный метод, противоположный реализму и характеризующийся асоциальным, биологическим подходом к человеку, копированием жизни без художественного обобщения, повышенным вниманием к темным ее сторонам. Мастера натурализма: Теофиль Стейнлен, Константен Менье, Макс Либерман, Кете Кольвиц, Франческо Паоло Микетти, Винченцо Вела, Люсьен Фрейд, Филипп Перлстайн.
	Неодадаизм- совокупность новейших течений, вернувшихся к принципам антиискусства дадаистов (хэппенинг, флуксус, искусство объекта, инвайронмент и пр.). В направлениях неодадаизма ярко выразились позиция отрицания искусства, стремление «растворить его в жизни», заменив художественное произведение объектом повседневного быта или абсурдной акцией. Характерно употребление современных материалов, влияние наивного искусства, сильные контрасты и частое обращение к сарказму. Это движение дало толчок к возникновению поп-арта, а также группы флуксус. Представители: Jim Dine, (born 1935), John Chamberlain, (1927 - 2011), Йозеф Бойс, (1921 - 1986), Paula Rego.
	Неоклассицизм, Де Стиль - термин, обозначающий художественные явления последней трети XIX-XX вв., которым присуще обращение к традициям античного искусства, искусства эпохи Возрождения или классицизма. Возникновение неоклассицизма обусловлено стремлением противопоставить некие "вечные" эстетические ценности тревожной и противоречивой реальности. Самый известный художник этого направления живописи: Адольф Вильям Бугро (1825-1905)
	Неопластицизм - одна из ранних разновидностей абстрактного искусства. Создан к 1917 году нидерландским живописцем П. Мондрианом и др. художниками входившими в объединение "Стиль". Для неопластицизма характерно, по словам его создателей, стремление к "универсальной гармонии", выразившееся в строго уравновешенных комбинациях крупных прямоугольных фигур, четко разделенных перпендикулярными линиями черного цвета и окрашенных в локальные цвета основного спектра (с добавлением белого и серого тонов). Неопластицизм утверждал ясность, простоту, конструктивность чистых, неприродных геометрических форм. Обосновывая свою теорию, Мондриан отталкивался от идеи иллюзорности о противоречивости нашего мира, его субъективности. Задача художника освободить жизненные отношения от погруженности в природные формы, очистить их от природы («денатурализовать») и дать им новое формирование. В стремлении освободить живопись от Мондриан отказывается от чувственных форм (фигуративных) во имя эстетических (абстрактных). Мондриан – автор геометрических абстракций, «раскрывающих логику красоты». Живописные средства неопластицизма предельно лаконичны: допускаются лишь комбинации с перпендикулярными пересечениями прямых линий, образовавшиеся плоскости окрашиваются тремя основными цветами спектра – красным, синим, желтым. Структура картины строится на противоположности элементов: цвет – не цвет (черный, белый, серый), вертикаль – горизонталь, большая поверхность (не цвета) – малая поверхность (цвета), единение которых, по мысли автора концепции, символизирует равновесие сил в гармонии мироздания. Время становления неопластицизма относится к 1912-1917 гг. Позже его идеи развивались в организованном Мондрианом совместно с Тео Ван Дусбургом журнале «Де Стейл» («Стиль»), просуществовавшем с 1917 по 1928 гг., и одноименном художественном объединении. Ряд статей с изложением основ неопластицизма, опубликованных в журнале, вылился в итоговую брошюру «Нео-пластицизм», вышедшую в 1920 г. Несмотря на довольно ограниченные художественные возможности, теория Мондриана повлияла на развитие архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и промышленной графики. Мастера неопластицизма: Пит Мондриан, Тео Ван Дусбург, Жан Альберт Горин, Илья Болотовски.
	Неореализм - художественное направление, получившее развитие в изобразительном искусстве в середине XX века в ряде стран Европы и в США, представители которого на фоне модернистского искусства провозгласили возврат к реалистическим ценностям традиционных изобразительных форм. Начало этому движению положил основанный в 1946 г. «Новый фронт искусств» (Fronte Nuovo Delle Arti»), объединивший художников-антифашистов различных направлений – от реализма до абстракционизма. Их целью было побороть пессимизм послевоенного мира и призвать вернуться к искусству, выражающему общечеловеческие ценности. В 1950 г. объединение распалось, и реалисты создали самостоятельную группировку, в которую вошли Ренато Гуттузо, Габриеле Муки, Эрнесто Треккани, Армандо Пиццинато. Главной темой их творчества стало изображение послевоенной Италии, жизнь рабочих и крестьян, их борьба за свои права. Для живописи неореализма характерны динамичная композиция, энергичная моделировка объемов, насыщенный цвет и экспрессивная манера письма. Художественные течения, близкие итальянскому неореализму, проявились в искусстве ряда стран Европы и Америки, выдвинув таких лидеров, как мексиканцы Диего Ривера и Леопольдо Мендес, румын Корнелиус Баба, немец Фриц Кремер, французы Борис Таслицкий и Андре Фужерон. Своим искусством художники-неореалисты утверждали идеи гуманизма, значимость простых жизненных ценностей, доброту и справедливость в человеческих отношениях, равноправие людей независимо от их имущественного положения. Мастера неореализма: Ренато Гуттузо, Габриеле Муки, Эрнесто Треккани, Джузеппе Дзигайно, Армандо Пиццинато, Борис Таслицкий, Андре Фужерон, Диего Ривера, Леопольдо Мендес.
	Неоимпрессионизм – (фр. neoimpressionisme) – разновидность постимпрессионизма; художественное направление в живописи, возникшее во Франции около 1885 г., главным теоретиком и вдохновителем которого был Жорж Сёра. Развивая художественно-эстетические принципы позднего импрессионизма, проявлявшего повышенный интерес к оптическим явлениям в природе, неоимпрессионисты стремились довести до логического завершения эмпирические находки предшественников на основе научных достижений, передать с помощью живописных приемов все богатство оптических эффектов. Главным живописным методом нового течения стал дивизионизм – система, основанная на целенаправленном разложении сложного цветового тона на чистые цвета, которые наносились на холст раздельными мазками. На основе дивизионизма Сёра и Синьяк разработали необычную технику письма – пуантилизм, которая заключалась в том, что краски наносились на полотно в виде маленьких точек и квадратов, которые при восприятии картины с определенного расстояния оптически сливались в сетчатке глаза зрителя в созданные художником формы и образы. Впервые полотна неоимпрессионистов были показаны в 1886 г. на выставке Салона Независимых и на Восьмой выставке импрессионистов, где были осмеяны критиками и зрителями, но получили поддержку со стороны художников, особенно бельгийских («Группа двадцати»), которые не раз приглашали Сёра и его последователей участвовать в их выставках. Пуантилистская техника письма привлекла внимание как молодых художников (Кросс, Люс, Леммен и др.), так и старейшину живописного цеха Камиля Писсарро, пришедшего в новое движение со своим сыном Люсьеном. Однако она же стала причиной того, что в 1890-х гг. многие художники (в частности Писсарро и Люс) покинули ряды неоимпрессионистов, почувствовав, что пуантилизм сковывает их индивидуальность. Предельно яркие, контрастные, изысканно-красивые картины неоимпрессионистов получались несколько отвлеченными, холодновато-рассудочными, лишенными непосредственной эмоциональности, игры чувств, напоминая больше декоративные панно, чем живописные полотна. Мастера неоимпрессионизма: Жорж Сёра, Поль Синьяк, Камиль Писсарро, Люсьен Писсарро, Анри Эдмон Кросс, Шарль Теофил Ангран, Максимильян Люс, Ипполит Птижан, Жорж Леммен, Тео Ван Риссельберге, Джованни Сегантини.
	Неоэкспрессионизм - направление в современной живописи, которое возникло в конце 1970-х и доминировало на арт-рынке до середины 1980-х. Неоэкспрессионизм возник в Европе как реакция на концептуальное и минималистическое искусство 1970-х. Неоэкспрессионисты вернулись к образности, фигуративности, живой и эмоциональной манере, ярким насыщенным цветам. Художники вновь обратились к выразительным возможностям экспрессионизма, создавая каждый раз глубоко индивидуальный стиль, часто заряженный агрессией и нервным напряжением. Несмотря на большое разнообразие внешней формы, живопись в стиле неоэекспрессионизма иммет некоторые общие черты. Например: отрицание традиционных стандартов композиции и дизайна; двойственное и острое эмоциональное настроение в отражении современной жизни и ценностей; отсутсвие изобразительной идеализации; использование ярких и резких сочетаний цветов; примитивистская манера в изображении объектов. К художникам этого направления относят: Йорг Иммендорф, А. Р. Пенк, Райнер Феттинг, Чак Конелли, Реми Бланшар, Дэвид Хокни и др.
	Нео-гео, неогеометрический концептуализм - направление в современной живописи, которое возникло в абстрактном искусстве ХХ столетия. Стиль нео-гео возник в американском искусстве в начале 80-х годов и часто рассматривается как продолжение традиций не столько классической геометрической абстракции первой половины XX века, сколько поп-арта. Нео-гео — это абстракция эпохи постмодернизма, отказавшаяся как от утопических амбиций Малевича или Мондриана, так и от предельно личного и драматического начала абстрактного экспрессионизма. Основоположник и теоретик нео-гео Питер Хелли.
	Нео-поп, нео-поп-арт или пост-поп - направление в современной живописи, которое возникло в 80-е годы ХХ столетия как реакция на концептуализм и минимализм. Нео-поп не является принципиально новым художественным движением, а скорее представляет собой эволюцию поп-арта с его интересом к предметам массового потребления и знаменитостям мира популярной культуры, только уже с иконами и символами нового времени. Нео-поп не является принципиально новым художественным движением, а скорее представляет собой эволюцию поп-арта с его интересом к предметам массового потребления и знаменитостям мира популярной культуры, только уже с иконами и символами нового времени (Майкл Джексон, Мадонна, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и др.). Прекрасными примерами нео-попа могут служить скульптуры Катарины Фрич «Rat-King» (1993) и Джеффа Кунса «Michael Jackson and Bubbles» (1988). Нео-поп в значительной степени зависит от средств массовой информации и как источника вдохновения, и как средства для продвижения (примером может служить творчество Дэниела Эдвардса с его неоднозначными скульптурами обнаженных знаменитостей). В творчестве многих художников нео-попа помимо поп-арта можно обнаружить влияние минимализма, концептуального искусства и фотореализма. Художники: Эль Анацуи, Эшли Бикертон (с 1990-х, в середине 1980-х создавал работы в стиле нео-гео), Ван Ду, Франческо Веццоли, Милан Кунк, Джефф Кунс, Марико Мори, Джоэл Моррисон, Том Сакс, Такаси Мураками, Ёситомо Нара, Элизабет Пейтон, Ричард Принс,Пол Пфайффер, Уго Рондиноне, Микалейн Томас, Кьянде Уайли, Келли Уолкер, Ричард Филипс, Катарина Фрич, Дэниел Эдвардс.
	Новая вещественность (нем. Neue Sachlichkeit) – художественное направление в искусстве Германии 1920-х – начала 1930-х гг., которое представляло в общем контексте развития модернистского искусства традицию неоклассицизма. Авторство термина «Новая вещественность» принадлежит директору художественной галереи в Мангейме Г.Хартлаубу, который назвал направлением «поисков новой вещественности» проходившую у него в 1925 г. выставку произведений молодых художников. Это течение, не оформленное организационно и достаточно широкое (из-за принадлежности к нему художников из разных земель Германии) просуществовало до прихода к власти фашизма в 1933 г. . Мастера новой вещественности: Георг Гросс, Отто Дикс, Макс Бекманн, Александр Канольдт, Георг Шримпф, Эберхардт Вигенер, Карл Гросберг, Генрих Даврингхаузен.
	Оп-арт (от англ. ор art, сокращение от optical art - оптическое искусство) - неоавангардистское течение в изобразительном искусстве, одна из поздних модификаций абстрактного искусства. В оп-арте эффекты пространственного перемещения, слияния и "парения" форм достигались введением резких цветовых и тональных контрастов, ритмических повторов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий. Основа оп-арта – в художественно организованных оптических эффектах) эффектах пространственного перемещения, парения, слияния форм), которые достигались геометризированными комбинациями линий и пятен с введением резких цветовых и тональных контрастов, ритмических повторов, извивающихся линий, пересечением спиралевидных и решетчатых конфигураций. Применение зеркал, линз, дрожащих металлических пластинок и проволок, установок меняющегося света, динамических конструкций, усиливает эффект воздействия создает особую эстетическую среду, достигающую высокой степени абстрагирования от конкретного. Иллюзия движения, вспышек света, меняющейся формы и последовательной смены образов возникают в произведениях оп-арта автоматически, т.е. фиктивно, присутствуя только в ощущениях зрителя. Мастера оп-арта: Виктор Вазарели, Бриджит Райли, Ричард Анушкевич, Хесус Рафаэль Сото, Лари Пунз, Карлос Крус-Диес.
	Орфизм (франц. orphisme, по имени персонажа древнегреческой мифологии певца Орфея) – течение в европейской живописи 1910-х гг., близкое к кубизму и футуризму. Термин «орфизм» был изобретен поэтом и художественным критиком Гийомом Аполлинером (орфизм как куль Орфея) для характеристики творчества Роббера Делоне и публично заявлен во время лекции, посвященной современной живописи в октябре 1912 г. Предложенным названием поэт хотел, по-видимому, подчеркнуть особую музыкальность, интуитивность, иррациональность абстрактного искусства Делоне. Впоследствии Аполлинер распространил это понятие также на творчество кубистов, дадаистов и художников группы «Синий всадник» (Кандинский, Марк, Макке, Явленский), внеся определенную путаницу в суть самим же изобретенного понятия. Орфизм – локальное, недолго существовавшее течение в живописи, представленное именами Роббера Делоне, его жены Сони Терк-Делоне, Франтишека Купки и их немногочисленных последователей, среди которых самыми заметными фигурами были Фернан Леже, Франсис Пикабиа, Владимир Баранова-Россине. Своей целью орфисты провозгласили создание «новой реальности из простейших, но тончайшим образом организованных цветовых сочетаний». Их живопись была основана на эффектах движения, возникающих при сопоставлении контрастных цветов. Эстетизм, отвлеченная пластичность, ритмика форм, силуэтов и линий – характерные особенности орфизма. Мастера орфизма: Роббер Делоне, Соня Терк-Делоне, Франтишек Купка, Франсис Пикабиа, Владимир Баранов-Россине, Фернан Леже, Морган Рассел.
	Примитивизм - стиль живописи, зародившийся в XIX-XX веках. Примитивисты намеренно упрощали картину, делая её формы примитивными, как народное искусство, творчество ребенка или первобытного человека. Основное отличие от наивного искусства: наив - живопись непрофессионалов, а примитивизм - стилизованная живопись профессионалов. Самыми известными художниками этого направления являются Марк Шагал, Нико Пиросмани. Примитивизм - Art Naive - «Живопись семи воскресений в неделю» - искусство людей, не утративших в своей душе Ребенка. Это «срединное искусство», оторвавшееся от фольклорной «земли» и не поднявшееся до учено-артистического «неба». Корни его уходят в Детство человечества, когда искусство было неотрывно от жизни. Не было различия между охотником и художником, хозяйкой и танцовщицей. Было только разделение между мужчинами и женщинами. Различные виды деятельности, различные мифы, различные обряды. Эти различия сохранились и в примитивном искусстве: мужчины здесь представляют психологическое направление, женщины - декоративное. Объединяет их только детская непосредственность отображения, младенческая способность к восприятию генетической памяти поколений. На их картинах Взрослые простодушны и угловаты, как дети, а Дети с глазами мудрых стариков, увеличенные до гигантских размеров, играют с марионетками-родителями. Так подсознание художника восстанавливает на полотне справедливость. У истоков европейского примитивизма — Гоген, Матисс, Дерен, немецкие экспрессионисты (Э.-Л.Кирхнер, Э.Нольде, Э.Хеккель, К.Шмидт-Роттлюф и др.), К.Карра, А.Модильяни и многие другие, сублимирующие уроки примитивного (народного, традиционного) искусства, которое открывает путь также и противоположному — рационалистическому направлению: кубизму, супрематизму, конструктивизму. .
	Поп-арт (произошло от англ. popular art - популярное, общедоступное искусство или от pop - отрывистый звук, лёгкий хлопок) - буквально: искусство, производящее взрывной, шокирующий эффект - неоавангардистское направление в изобразительном искусстве. Поп арт получил распространение со 2-й половины 1950-х гг. в США. Художники этого направления воспроизводят буквально типичные предметы современного быта (вещи домашнего обихода, упаковку товаров, фрагменты интерьеров, детали машин...), популярные печатные изображения известных личностей, вырезки из газет или включают эти предметы и изображения в композиции. Отличительная черта поп-арта - сочетание вызова с безразличием. Все одинаково ценно или бесценно, одинаково красиво или безобразно, одинаково достойно или недостойно. Самые известные художники поп арта: Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг и Энди Уорхол. . Энди Уорхолл, один из известных художников, работавший в стиле поп-арт, сколотил колоссальное состояние на слабости людей – идолопоклонничестве. Он разместил на огромных рекламных щитах портрет Мэрилин Монро, а также бутылки «CocaCola». Уорхолл не только прославил свое имя, но и заставил по-новому взглянуть на всеми любимые образы.
	Постживописная абстракция (от англ. Post-painterly Abstraction), хроматическая абстракция - направление в живописи, зародившееся в Америке в 1950-е гг. Постживописная абстракция отталкивается от абстрактного экспрессионизма, фовизма и постимпрессионизма. Основные признаки: чёткие края, свободный мазок, гармония простых форм, монументальность, созерцательно-меланхолический склад, аскетичность
	Постимпрессионизм – (фр. postimpressionisme, от лат. post – после, т.е. после импрессионизма) – собирательное наименование нескольких направлений французского искусства конца XIX в., возникших вслед за импрессионизмом. Постимпрессионизм охватывает период с 1886 г., когда состоялась последняя выставка импрессионистов, на которой были впервые представлены работы неоимпрессионистов, до 1910-х гг., возвестивших о рождении совершенно нового искусства в формах кубизма и фовизма. Термин «постимпрессионизм» ввел в обиход английских критик Роджер Фрай, выражая общее впечатление об устроенной им в Лондоне в 1910 г. выставке современного французского искусства, на которой были представлены работы Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Сёра, Сезанна и других художников. Постимпрессионизм – явление неоднородное. К этому направлению исследователи относят творчество неоимпрессионистов (Ж.Сёра, П.Синьяк, М.Люс, А-Э.Кросс и др.), художников группы Наби (П.Боннара, Э.Вюйара, М.Дени, Ф.Валлотона и др.), художников понт-авенской школы, объединившихся вокруг П.Гогена (Э.Бернара, П.Серюзье, Я.Веркаде и др.) а также творения гениальных одиночек (В.Ван Гога, А.Тулуз-Лотрека, П.Сезанна, А.Руссо). Единственное, что объединяет всех художников – постимпрессионистов, - это определенное отталкивание от импрессионизма как от некоего фундамента, на основе которого начались их собственные художественно-эстетические искания, выражавшиеся в стремлении передать на полотне не сиюминутные, но длительные, сущностные состояния жизни, как материального так и духовного происхождения. Эти поиски шли разными путями: и «синтетический» символизм Гогена и «набидов», и «декоративная стихия» модерна Тулуз-Лотрека, и конструктивистское видение мира Сезанна, и сверхчувствительная выразительность формы и цвета Ван Гога, - и явились связующим звеном между искусством XIX и XX вв., дав развитие многим ведущим художественным тенденциям последующего времени. Мастера постимпрессионизма: Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Анри Руссо, Анри де Тулуз-Лотрек, Жорж Сёра, Поль Синьяк, Пьер Боннар, Эдуард Вюйар, Поль Серюзье, Морис Дени, Эмиль Бернар.
	Постмодернизм(произошло от фр. postmodernisme - после модернизма) - новый художественный стиль, отличающийся от модернизма возвратом к красоте вторичной реальности, повествовательности, обращением к сюжету, мелодии, гармонии вторичных форм. Для постмодернизма характерно заимствование из разных эпох, регионов и субкультур стилей, образных мотивов и художественных приемов. 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. 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.
	Проторенессанс (произошло (от греч. protos - первый и фр. Renaissance - Возрождение) - переходное направление в итальянском искусстве от эпохи Средневековья к эпохе Возрождения.
	Пуантилизм (дивизионизм) (произошло от фр. pointiller - писать точками) - направление неоимпрессионизма, письмо раздельными четкими мазками в виде точек или мелких квадратов. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем. Самые известные художники, писавшие в этом стиле: Жорж Сёра (1859 - 1891), Поль Синьяк (1863-1935), Анри Матисс (1869-1954). Возникновение пуантилизма связано с увлечением молодого художника Жоржа Сёра теорией цвета, им были изучены труды Шарля Блана, Эжена Шеврёля, Огдена Руда и удачно применены на практике в картине «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», впервые экспонировавшейся на последней выставке импрессионистов в 1886 году. Также в этом направлении работали Поль Синьяк, Анри Кросс, Люсьен Писсарро и с 1885 до 1890 один из основателей импрессионизма Камиль Писсарро.
	Пуризм (от фр. pur - чистый) - направление в живописи и архитектуре XX века, ищущее при создании своих произведений эстетической ясности, точности, подлинности в изображении. Это течение было создано французским художником Амеде Озенфаном и архитектором Ле Корбюзье в 1918 году с написанием ими художественного манифеста «После кубизма». Идеальной пропорцией в пуризме рассматривается золотое сечение и отвергается декоративность и манерность. Мастера пуризма: Амаде Озанфан, Шарль Эдуард Жаннере, Фернан Леже, Франсис Пикабиа, Вили Баумайстер, Оскар Рутерсвард.
	Реализм(произошло от лат. геalis - вещественный, действительный) - направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических и прочих явлений, максимально соответствующим действительности. Самые известные реалисты: Илья Репин, Иван Шишкин, Василий Поленов, Василий Суриков, Исаак Левитан. Революционные волнения во Франции последней трети ХIХ века между господствующей буржуазной элитой и демократами повлекли за собой серьезные изменения, как в жизни общественных и народных масс, так в культуре и искусстве. Трудное время вызвало бурю эмоций в сердцах многих художников. Произошла основательная переоценка ценностей. Никто не остался безучастным и равнодушным. Захотелось говорить – много и складно, а главное правдиво. Вот так нестабильная политическая ситуация с улиц мятежного города шагнула на полотна великих мастеров, образовав новое направление в искусстве – реализм. Реализм - объективное и правдивое отражение реальности в изобразительном искусстве, не несущее ни символической, ни мифологической направленности. Зачатки стиля стали проявляться в XVII – XVIIIвеках. С быстрым развитием промышленности, техники, науки возросло осознание людей. Надоело жить бестелесными мыслями, стремиться к чему-то возвышенному. Бесконечные кризисы выбивали почву из под ног, бессмысленно стало витать в облаках и умиляться образом метаморфозной Венеры на полотнах. На первом плане оказались проблемы людей, сопереживания им. Именно в это время из «третьего сословия» вышли художники-реалисты – британец У. Хогарт и французы Ж.Б. Шарден и Ж.А. Гудон. Вслед за ними Э. Делакруа и Т. Жерико вдохнули новую жизнь в портретную живопись. Герои произведений буквально источали всю тяжесть текущего времени, отражали внутренний конфликт, сложившийся в результате противоречивости внешнего мира. Барбизонская школа во Франции подарила обществу К. Коро и Д. Констебла. Их пейзажи настолько натуралистичны и реальны, что мысленно оказываешься в месте, изображенном великими мастерами. Россия тоже не осталась безучастной к мировой проблеме и с трагизмом отразила крестьянский быт, все его тяготы. «Русскую душу» с удовольствием прорабатывали в своих работах К. Брюллов, О. Кипренский, В. Тропинин, С. Щедрин. К середине XIX века реализм достиг зрелости и окончательно установился как художественное течение. Ему была свойственна конкретная достоверность информации, интерес к народу и их проблемам, демократическая направленность. Реализм являлся антиподом модернизма. Он расширил свои границы на Европу и Россию и оказал значительное влияние на людей разных сословий.
	.
	Рококо (происходит от фр. rococo, rocaille) - стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в начале 18 века. Отличался грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. Придя на смену тяжеловесному барокко, рококо явился одновременно и логическим результатом его развития, и его художественным антиподом. Со стилем барокко рококо объединяет стремление к завершённости форм, однако если барокко тяготеет к монументальной торжественности, то рококо предпочитает изящество и лёгкость. Его появление в Европе первой половине XVIII века вызвало бурю эмоций не только у начинающих художников, но и творчески устоявшихся авторов. В архитектуре исчезли темные навесные детали, появились легкие, плавные и игривые черты. Картины рококо имеют четкую сюжетную направленность: пикантные любовные сцены, стремление к бесконечному удовольствию и мифологической божественности, интимность стоп-момента. На холсте даже трагизм выполняется особо мягко и пластично. Некуда спешить, жизнь прекрасна в своем воплощении. Погружение в негу создает особую атмосферу, располагает к лености, аморфности и чревоугодию. Большой популярностью пользуется пастораль – пастушечья тема, изображающая быт сельских жителей, их сакральную долю. Художники данной эпохи углублялись в мелкие детали, тщательно и в тоже время воздушно прорисовывали как пейзажи, так и персонажи своих полотен. Банты, рюши, многочисленные оборки, накладные парики с четко выложенными буклями – служили не только предметами женского гардероба, но и принадлежали к декору мужской моды. Первопроходцем рококо принято считать Антуана Ватто – талантливого живописца, показавшего в своих работах утонченность, меланхоличность, мечтательность человеческой натуры. Его идею переняли Жан Батист Патер и Никола Ланкре. Большой вклад в «игривое» искусство внес прекрасный портретист – Лемуан Франсуа Буше. Его любовные истории завораживали интимностью момента, а образы влюбленных – были заботливо вписаны в историю, поражая замысловатыми сюжетами вплоть до французской революции 1789 года. Школу Буше окончили: братья Ванлоо, Шарль–Жозеф Натуар, Антуан Куапель и другие. Рококо оставил большой отпечаток на живопись, изобразительное искусство. В скульптуре он слегка добавил иллюзорность портретным бюстам, ввел моду на небольшие статуи (нимфы, купальщицы, амуры). Ими заполняли парки, беседки, купальни. Рококо нашел свое отражение и в украшениях интерьера, добавив много изящных деталей в отделку помещений, зданий, домов. Просуществовав около половины века, художественный стиль плавно отдал бразды правления – неоклассицизму и заслужено ушел на пенсию.
	Романтизм(произошло от фр. romantisme) - идейное и художественное направление в европейской и американской живописи конца 18 - начала 19 веков, выдвигавшее на первый план индивидуальность, наделяя ее идеальными устремлениями. Романтизм выделял главенство воображения и чувств. Его основная социально-идеологическая предпосылка - разочарование в буржуазной цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и научном прогрессе. Самые известные живописцы этого жанра: Э. Делакруа, И.К. Айвазовский (1817-1900). Развитие романтизма в живописи протекало в острой полемике с приверженцами классицизма. Романтики укоряли своих предшественников в «холодной рассудочности» и отсутствии «движения жизни». В 20-30-х годах работы многих художников отличались патетикой, нервной возбуждённостью; в них наметилось тяготение к экзотическим мотивам и игре воображения, способного увести от «тусклой повседневности». Борьба против застывших классицистских норм длилась долго, почти полстолетия. Первым, кому удалось закрепить новое направление и «оправдать» романтизм, был Теодор Жерико. Одним из ответвлений романтизма в живописи является стиль бидермейер. Представители: Каспар Давид Фридрих, Карл Фридрих Лессинг, Карл Шпицвег, Карл Блехен, Альберт Бирштадт, Теодор Жерико, Эжен Делакруа, Уильям Тёрнер, Фредерик Эдвин Чёрч, А-Ж. Гро, Ф. Гойя.
	Сезанновский кубизм - предтеча кубизма, для которой характерна склонность к абстракции и упрощению форм предметов. Сильное влияние на формирование кубизма оказали эксперименты Поля Сезанна с формой в живописи. В картине Пикассо 1906г. "Портрет Гертруды Стайн" чувствуется увлечение искусством Сезанна. Затем в 1907г. Пикассо написал картину "Авиньонские девицы", которая считается первым шагом на пути к кубизму.
	Сентиментализм (произошло от лат. sentiment - чувство) - направление западного искусства второй половины XVIII., выражающее разочарование в цивилизации, основанной на идеалах разума. Сентиментализм провозглашает чувство, уединенное размышление, простоту сельской жизни “маленького человека”. Идеологом сентиментализма считается Ж.Ж.Руссо. Художники, писавшие в этом жанре: Я.Ф. Хаккерт, Р.Уилсон, Т.Джонс, Дж.Форрестер, С.Дэлон. . Сентиментализм во французской живописи приобрёл нарочито назидательный оттенок в творчестве Ж. Б. Грёза. Чувствительность в его жанровых картинах («Паралитик, или Плоды хорошего воспитания», 1763; «Наказанный сын», 1777, и др.) перерастает в слащавость, персонажи – в ходячие олицетворения пороков и добродетелей. Позы и жесты людей преувеличенно театральны, живопись превращается в урок морали. Не случайно Грёз любил составлять литературные комментарии к своим произведениям. Кроме жанровых картин, Грёз написал множество «головок» – изображений девушек, тоскующих о мёртвых птичках, разбитых зеркалах или кувшинах. Подобные произведения, содержащие, как и знаменитая картина «Разбитый кувшин» (1785), намёк на потерянную невинность, парадоксальным образом соединяют назидательность с эротикой. В России идеалы сентиментализма нашли выражение в творчестве В. Л. Боровиковского. Впервые в русской живописи художник начал писать людей на лоне природы. Герои его портретов гуляют по аллеям пейзажных парков с любимой собачкой или книгой в руке, предаются поэтическим мечтам или философским размышлениям («Портрет Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке», 1794; «Портрет М. И. Лопухиной», 1797; «Портрет Д. А. Державиной», 1813), демонстрируют возвышенно-сладостное согласие сердец («Портрет сестёр А. Г. и В. Г. Гагариных», 1802). Картины «Торжковская крестьянка Христинья» (ок. 1795 г.), «Лизынька и Дашинька» (1794) воплощают убеждение сентиментализма в том, что «и крестьянки чувствовать умеют» (Н. М. Карамзин). С сентиментализмом отчасти соприкасается творчество В. А. Тропинина («Мальчик, тоскующий об умершей птичке», 1802 г.). Сентиментализм подготовил почву для рождения романтизма.
	.
	Символизм (происходит от фр. symbolisme) - одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства. Символизм возник как альтернатива исчерпавших себя и художественной практики реализма и натурализма, обратившись к антиматериалистическому, антирационалистскому образу мышления и подхода к искусству. В основе его мировоззренческой концепции лежала идея существования за миром видимых, реальных вещей другой, настоящей действительности, смутным отражением которой и является наш мир. Все случающееся с нами и вокруг нас символисты считали порождением цепи причин, сокрытых от обыденного сознания, а единственным путем достижения истины, моментом прозрения – творческий процесс. Художник становится посредником между нашим иллюзорным миром и сверхчувственной реальностью, выражая в зрительных образах «идею в форме чувств». Черты символизма отчетливо прослеживаются в творчестве самых разных мастеров – от Пюви де Шаванна, Г.Моро, О.Редона и прерафаэлитов до постимпрессионистов (П.Гогена, Ван Гога, «набидов» и др.), работавших во Франции (родине символизма), Бельгии, Германии, Норвегии и России. Для всех представителей этого направления характерны поиски собственного изобразительного языка: одни уделяли особое внимание декоративности, экзотическим деталям, другие стремились к почти примитивной простоте изображения, четкие контуры фигур перемежались с размытыми, теряющимися в туманной дымке, очертаниями силуэтов. Такое стилевое многообразие в совокупности с освобождением живописи «от оков достоверности» создало предпосылки для формирования многих художественных тенденций 20 в. Символизм в изобразительном искусстве характеризуется своей концентрацией не на повседневности, в которой, а на таинственных (и даже божественных) силах, проявляющих себя через душевные переживания персонажей картин символизма, или же яркие проявления божественного в природе. Одной из ярчайших картин символизма является «Демон сидящий» Михаила Врубеля. Поистине, данная работа знаменитого русского художника является, безусловно, одной из знаковых для самого течения — русский символизм. Мастера символизма: Гюстав Моро, Пьер Пюви де Шаванн, Одилон Редон, Фелисьен Ропс, Эдвард Бёрн-Джонс, Данте Габриэль, Россетти, Джон Эверетт Миллес, Уильям Холмен Хант, Виктор Борисов-Мусатов, Михаил Врубель.
	Синтетический кубизм - разновидность кубизма, в котором художник стремился обогатить реальность созданием новых эстетических объектов, реально существующих, а не являющихся лишь изображением видимого мира. Если в аналитическом и геометическом кубизме все художественные средства должны были служить созданию изображения формы, то в синтетическом кубизме цвет, фактура поверхности, узор и линия используются для конструирования (синтезирования) нового объекта. Обычно в истории кубизма выделают два этапа, именуя их кубизмом: “аналитическим” и “синтетическим” Рубежом служит 1912 год — год появления коллажа.Эти термины отражают эволюцию кубизма: аналитический скальпель, расчленяющий объекты и последовавшая затем синтетическая сборка, склейка разнокачественных фрагментов Зародился синтетический кубизм в 1912 году. Однако более активно он начал проявляться в работах кубистов 1913 года. Разные очертания из бумаги наклеивались на холст. Художники утверждали, что поверхность картины представляет собой не иллюзорное воспроизведение реальности, а самодостаточный объект. Вскоре, однако, кубисты оставили технику аппликации, потому что, как им казалось, фантазия художника может создавать более богатые комбинации элементов и фактур, не ограничиваясь возможностями бумаги. Таким образом, художники создавали самодостаточный объект, отрицая иллюзорное воспроизведение реальности окружающего мира. Чуть позже кубисты прекратили использовать в своих работах аппликации, потому что им казалось, что настоящий художник может создавать богатые комбинации и не пользуясь бумагой. Представители: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Джино Северини, Хуан Грис, Юрий Анненков, Эд Рейнхардт и др.
	Социалистический реализм, соцреализм - художественный метод в искусстве, представляющий собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического общества. Изображение жизни в свете идеалов социализма обусловливает и содержание, и основные художественно-структурные принципы искусства соц реализма. Его возникновение и развитие связаны с распространением социалистических идей в разных странах, с развитием революционного рабочего движения. Социалистический реализм – теоретический принцип и официальное художественное направление , господствовавшие в СССР с середины 1930-х до начала 1980-х гг. Эстетическое понятие «реализм» было соединено с определением «социалистический», что на практике вело к подчинению литературы и искусства принципам идеологии и политики. Главным постулатом С.Р. стали партийность и социалистическая идейность. Попытки расширить теоретическую базу С.р. идеями «народности» не способствовали эстетическому обоснованию его как художественного метода. Жесткие регламентированные нормы, определяющие содержание и форму произведений, круг сюжетно-тематических композиций, типизированных образов и т.д., вели к усилению в искусстве черт изобразительности, иллюстративности и декоративных излишеств, фактически превратились в запреты, тормозившие творчество и стимулировавшие создание посредственных конформистских «творений», на долгие годы устранив из культурной жизни страны талантливые произведения искусства. Изоляция от мирового художественного процесса лишь усиливала догматизм и нетерпимость С.р. Тем не менее, за годы его существования было создано немало значительных произведений, которые составили славу советского искусства и литературы. После 1953 г. предпринимались попытки вернуть С.р. к жизненным реалиям, оживить его опытом мирового реалистического искусства, но они мало изменили идеологическую природу самого понятия. К концу 1980-х гг. с изменением политической ситуации С.р. становится историко-культурным термином. Мастера социалистического реализма: Александр Герасимов, Борис Иогансон, Вера Мухина, Юрий Пименов, Александр Дейнека, Сергей Чуйков, Павел Корин, Евгений Моисеенко, Аркадий Пластов, Николай Андреев, Исаак Бродский.
	Социальный реализм - художественное направление в искусстве Америки, созданное как противовес советскому соцреализму. Основной задачей художников была декларация идей американского образа жизни в визуальном искусстве. Главным жанром в социальном реализме становится городской пейзаж (Нью-Йорк), а главными героями - простые люди, рабочие и бедняки, тяжелее всех ощутившие тяготы «Великой депрессии», I и II мировых войн.
	Соц-арт - направление в отечественном неофициальном искусстве 1970-х - начала 1990-х гг. Художники соц-арта использовали для своих работ стилистику, язык и завоевания соцреализма. Однако, как правило, в произведениях художников-соцартистов присутствуют юмор, ирония и саркастичное отношение к идеологическим пропагандистским клише, в изобилии растворенным в массовом сознании советских людей. Соц-арт (социалистическое искусство) – одно из направлений постмодернистского искусства, сложившееся в рамках так называемой альтернативной культуры, противостоящей государственной идеологии того периода. Соц-арт возник как пародия на официальное советское искусство и образы современной массовой культуры в целом, что нашло отражение в его ироничном наименовании, соединившем понятие соц-реализм с поп-артом. Повальное господство вещевого фетишизма в капиталистическом обществе перекликалось с засильем советского идейного мифотворчества. Создатели соц-арта прекрасно понимали пустоту, лживость и лицемерие официального искусства, стоявшего на службе тоталитарного режима. Используя и перерабатывая одиозные клише, символы и формы этого искусства и расхожие мотивы советской политической агитации, соц-арт развенчивал в игровой, зачастую эпатирующей форме их истинный смысл, пытаясь раскрепостить зрителя от идеологических стереотипов. Его объекты были, как правило, художественные коллажи, «цитирующие» советский официозно-государственный антураж по всем правилам поп-артовской эстетики, -с использованием в структуре произведений реальных вещей и бытовых предметов. Ирония, гротеск, острая подмена, свободное цитирование любых приемов и стилей, использование разнообразных форм (от станковой живописи до пространственных композиций) стали основой броского, намеренно эклектичного художественного языка этого направления. Изобретателями соц-арта считаются московские художники Виталий Комар и Александр Меламид, вокруг которых во второй половине 1970-х гг. сложился круг молодых художников , разделявших их взгляды и убеждения. В разные годы к их объединению примыкали Александр Косолапов, Леонид Соков, Дмитрий Пригов, Борис Орлов, члены групп «Гнездо» и «Мухоморы». Соц-арт не был жестким стилевым направлением, он объединял весьма различных по своей манере авторов, не просто находящихся в «художественной оппозиции», но разрабатывающих в своем творчестве многослойные составляющие официальной идеалогии и ее художественных догматов. К концу 1990-х гг. соц-арт практически перестал существовать , т.к. с изменением политической ситуации содержательная основа этого искусства стала не актуальной. Мастера соц-арта: Виталий Комар, Александр Миламид, Эрик Булатов, Борис Турецкий, Александр Косолапов, Леонид Соков, Дмитрий Пригов, Борис Орлов, Ростислав Лебедев, Григорий Брускин.
	.
	Стрит-арт (от англ. street art - уличное искусство) - искусство, получившее развитие на улицах и в городских публичных местах. Включает в себя граффити, тэги, трафаретное граффити, стикер-арт, постеры, видео проекции, флэш-мобы и уличные инсталляции.
	Супрематизм (от лат. supremus - высший, высочайший, первейший) - направление авангардного искусства первой трети 20 века, создателем и главным представителем которого был русский художник Казимир Малевич. Супрематизм является одним из основных течений в абстрактном искусстве, целью которого явилось выразить структуру мироздания, или высшую реальность, в наиболее простых формах. Приверженцы супрематизма были уверены в том, что наипростейшие формы служат основой для всех остальных форм в физическом мире. За основу творчества были взяты такие формы, как треугольник, квадрат, прямая линия и круг. Художественные композиции супрематического характера изображают одну или несколько основных геометрических фигур, в черно-белых тонах, либо цветных, как статичных, так и динамичных. Самое главное, что данные фигуры оказываются организованными в согласии с законами внутренней гармонии. Основателем течения явился неординарный К.С. Малевич. В 1915 году художник выставил на суд публики свой легендарный «Черный квадрат», который впоследствии сыграл роль своеобразного изобразительного манифеста супрематизма. Новые участники течения, например А.Н. Бенуа, восприняли картину «как новую икону». Развернутое обоснование «нового живописного реализма» под названием «От кубизма и футуризма к супрематизму», написанное Малевичем в 1916 году, гласило, что «искусство повторения», а именно фактическая передача физического мира и рисование с натуры, «свойственно дикарю». Подлинный творец проходит разрыв с подражанием действительности, открывая для себя истинную реальность, заключенную в простых геометрических формах. В 1914-1915 годах происходит рождение, как самого направления, так и определяющего его термина «супрематизм». Силами учеников и последователей Малевича была образована группа художников «Супремус». Участники группы распространяли свою систему на основе геометрического конструктивизма на все виды выражения художественного творчества: росписи текстиля и фарфора, книжную графику, оформление праздников и т.п. Нередко руками супрематистов создавались и объемные формы, например, в фарфоре. Мастера движения мечтали о том, что в будущем будет образована «единая система мировой архитектуры Земли», в рамках которой целые города будут построены в простых «супрематических» формах. Чуть позднее, в 1919 году Малевич со своими учениками создал другую группу «УНОВИС», что означало – утвердители нового искусства. Влияние супрематизма отразилось в творчестве таких художников, как: Любовь Попова, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, Иван Клюн, Николай Суетин, Александра Экстер, Нина Генке, Иван Пуни, Александр Родченко, Александр Древин и другие.
	Сюрреализм (от фр. surrealisme - сверх + реализм) - одно из направлений модернизма. Сюрреализм возник во Франции в середине 20 века. Художники с фотографической точностью создавали нелогичные, пугающие картины обычных предметов или использовали нестандартную технику живописи, дающую возможность выразить подсознание. Самые известные сюрреалисты: Сальвадор Дали (1904-1989), Рене Магритт (1898-1967). Сюрреализм как одно из направлений в искусстве сформировался во Франции в начале 1920-х годов. Свое название новое течение получило от французского слова «surrealisme», что в переводе означает «сверхреализм». Отличительной особенностью данного направления явилось использование парадоксальных сочетаний различных форм и аллюзий. В основе всех понятий сюрреализма лежит сюрреальность, выражаемая в совмещении реальности со сном. В качестве основного творческого подхода сюрреалисты предложили противоречивое, абсурдное сочетание натуралистических образов. Главной целью стояло отделение духовного от материального и его возвышение. Радикальная левая идеология явилась основным источником вдохновения для приверженцев течения, а наиболее важными ценностями были провозглашены свобода и иррациональность. Неудивительно, что сюрреалисты предлагали начать революцию с сознания человека и видели в своем искусстве основной инструмент для его освобождения. Крепкими корнями для сюрреализма служил символизм. Сюрреалисты творили свои произведения, не оглядываясь на рациональную эстетику, фантасмагория определяла основные формы. Излюбленными тематиками для сюрреалистических работ служили магия, эротика, подсознание и ирония. В целях достижения глубин своего подсознания художники использовали самые разные методы, порой радикальные. Нередки были случаи, когда сюрреалисты работали под воздействием голода, наркотиков, гипноза, депривации сна или наркоза. Несмотря на полную хаотичность образов, в них все же можно было периодически просмотреть некую продуманность. Постепенно сюрреальность переплавлялась в продуманный метод высказываний идей, основным стремлением которых было разрушить обыденные представления. Главный представитель сюрреалистического направления – гениальный и непредсказуемый Сальвадор Дали – описывал сюрреализм следующим образом: это не ярлык и не партия, а единственно допустимое состояние духа, которое не сковано ни моралью, ни лозунгами; сюрреализм есть ни что иное, как полная свобода духа и человеческого существа, включая его право грезить. Сальвадор Дали говорил «я не сюрреалист, я – сюрреализм». В след за Дали пошли целые толпы художников – проповедников сюрреализма: Танги Ив, Макс Эрнест, Рене Магритт, Иероним Босх, Яцек Мальчевский, Фрида Кало, Сьюдмак Войтек, Тито Саломини, Роберт Веноза, Рафал Олбински, Эвелин Тейлор, Дэвид Джин, Дэйв МакКин, Андрей Дугин, Роберт Андерсен, Вес Бенскутер и другие.
	Ташизм (от фр. tache - пятно) - одно из названий направления в абстракционизме 50-х годов. Ташизму - живопись пятнами, которые: не воссоздают образов реальности; наносятся на холст быстрыми движениями руки без заранее обдуманного плана; выражают бессознательную активность художника. Наиболее яркие представители стиля: Жорж Матье, Ханс Хартунг, Воле, Пьер Сулаж, Жан Базен, Эмилио Ведова, Асгер Йорн.
	Тонализм направление в американском искусстве конца XIX века, берущее начало и основные традиции у школы барбизонцев, появился когда художники начали изображать пейзажи с общим тоном цветной атмосферы или тумана. Тоналисты почти не работали на пленере, в произведениях использовались упрощённые композиции с эмотивными световыми эффектами, где доминировали темные, нейтральные оттенки - такие как серый, коричневый или голубой. Тонализм можно рассматривать как ответвление импрессионизма. Ведущие художники тонализма - Джордж Иннес и Джеймс Макнейл Уистлер.
	Фовизм (произошло от фр. fauvisme, от fauve - дикий, хищный) - авангардистское течение во франц. живописи начала 20 века, для которого характерны: предельно интенсивное звучание открытых цветов; сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключенных в обобщенный контур; сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. Во Франции на Осеннем Салоне в 1905 году будущие фовисты выставили свои произведения в составе целой творческой группы. Критики назвали их выставочный отдел “клеткой диких” (от франц. fauve – дикий). Произведения фовистов вызвали бурю критики и эмоций. Вскоре вышла рецензия Луи Вокселя, который впервые использовал слово “фовизм”, в дальнейшем закрепившееся как название этого направления. В своей эстетике фовисты опирались на философию Шопенгауэра и Ницше. Прежде всего в живописи фовистов интересовал цвет, его выразительность. Они считали, что “для живописца решение всех проблем нужно искать в ящике с красками”. Все фовисты опирались прежде всего на эстетику Ван Гога, живопись которого отличается особой цветовой гаммой – яркой, насыщенной, полной эмоций. Самое главное, что Ван Гог “открыл им глаза” на выразительность чистых, локальных цветов. Фовисты не стремились передать реальность жизни. Им важно было показать “страсть к жизни”, ее краски и эмоциональные проявления. Фовисты работали в основном в жанре пейзажа, иногда изображали различные сцены в интерьере. Редко они прибегали к портрету, а если это и случалось, что их портретное творчество отличалось легкой иронией по отношению к портретируемой модели. Мориса Вламинка (1876 – 1958) и Анри Матисса (1869 – 1954) были основными лидерами фовизма. Также в группу входили Альбер Марке (1875 – 1947) и Анри Манген (1874 – 1943), Кес ван Донген (1877 – 1953), Отон Фриез (1879 – 1949) и Рауль Дюфи (1877 – 1953). Андре Дерен был дружен с группой “диких” и на какое-то время примкнул к их рядам. В более позднее время к фовистам присоединились Жан Метценже (1883 – 1957), Анри Ле Фоконье (1881 – 1946) и Жорж Брак (1882 – 1963). На некоторое время идеи фовизма оказались близкими Жоржу Руо (1871 – 1958).
	Футуризм(произошло от итал. futurismo - будущее) - течение в искусстве начала 20 века. Основные темы футуризма: достижения техники и технический прогресс. Основоположниками футуризма были Балла Джакомо, Джорш Северени, Боччони, Руссоло, Карра. В качестве своей основной программы футуристы выдвигали идею разрушения сложившихся в культуре стереотипов. Взамен они предлагали апологию урбанизма и техники, признавая в них главные признаки настоящего и будущего. Темп современной жизни они пытались выразить через пластику стремительности движения. В начале 20-ого столетия Италия ожидала появления новых Рафаэлей, Тицианов и Караваджо, а взамен получила хулиганов-футуристов в лице Филиппо Маринетти, Джорджо Моранди и Джорджо де Кирико. В своем стремлении создать «искусство будущего», футуристы отвергли традиционную культуру с ее художественными и нравственными ценностями, одновременно провозгласив культ урбанизированной цивилизации – мегаполисов, движения, высоких скоростей, энергии и силы. В футуризме отмечается родственность с экспрессионизмом и кубизмом, выраженная в использовании сдвигов, пересечений, наплывов и наездов форм, означавших множественность дробных впечатлений современного городского человека. Родиной течения явилась Италия, а его основными идеологами – литератор Филиппо Маринетти, живописец и скульптор Уго Боччони, а также живописцы Джакомо Балла, Джино Северини и Карло Карра. Футуристический манифест «Искусство механизмов» говорит о двух основных ипостасях нового человека: первый – безликий функционер, робот, винтик в механизме окружающего общества, а второй – личность, воплощение сверхчеловека. Данный манифест был опубликован в феврале 1909 года в парижском журнале «Фигаро». В громкости ниспровержения предшествующих открытий футуристам не было равных, главными элементами творческой деятельности в манифесте назывались «храбрость, дерзость и бунт». Маринетти провозглашал: «Нет шедевров без агрессивности». Надо сказать, что подобных манифестов и программ у футуристов было гораздо больше, нежели реальных творческих достижений. Постепенно громкое эхо итальянского футуризма докатилось до Парижа и России, где главным признаком будущего было признано движение. Работы художников прославляли индустриализацию, машины и урбанизацию. По заявлениям футуристов, движение, воспроизводимое ими на полотне, не было закреплено мгновением мирового динамизма, а само являлось динамическим ощущением. Они использовали тот же прием, что используют современные мультипликаторы, разбивая и фиксируя различные движения по этапам, - фазы движения показывались на картинах одновременно. В футуристической манере членить объемы легко читается живопись кубистов, которую футуристы попрекали в «застылости». Нередко разложение движения доводило изображение до полной абстракции, что наглядно просматривается в циклах Баллы «Линия-Скорость», «Скорость-Пейзаж» и «Вихрь». Русский футуризм разительно отличался от западного варианта, от которого унаследовал только пафос строителей «искусства будущего». Русская версия – кубофутуризм – имела за основу соединение общеэстетических установок европейского футуризма и пластических принципов кубизма. В России течение существовало в рамках направления модерн и представляло собой совмещение различных группировок. Члены футуристического «Союза молодежи» называли себя «будетлянами». В Союзе творили: П.Н. Филонов, В.Е. Татлин, А.А. Экстер, М.З. Шагал, участники знаменитых выставок «Трамвай Б», «Мишень» и «Ослиный хвост» - Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, К.М. Зданевич, К.С. Малевич, а также члены группы «Гилея» - Д.Д. Бурлюк и В Маяковский.
	Экспрессионизм (произошло от фр. expression - выразительность) - модернистское течение в западноевропейском искусстве начале 20 века, возникло как отклик на острейший социальный кризис - 1-ю мировую войну. Идейной основой экспрессионизма стал протест против уродливого мира, все большее отчуждение человека от мира, чувства крушения надежд. Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм. Экспрессионизм развивался стремительно и хаотично. В первых работах, проделанных художниками в 1905-1909 г.г. - нет четкой определенности, вектора направления. Ужас и паника охватывают умы деятелей модернистического направления. И они начинают творить: размыто, уродливо, апокалиптично. Картины буквально пропитаны бесприютностью, олицетворяют крушение мира, идею бесполезной борьбы. Осознание надвигающейся войны вызывает бурный всплеск эмоций. Художники-бунтари «жесткой» рукой выводят проблемы времени на холст, прибегая к совершенно новым приемам. Происходит отказ от иллюзорности пространства, предметы и объекты насильно деформируются, как бы расползаются в плоскости. Все пропитывается трагическим мистицизмом. Нет веры в бога, веры в себя, веры в будущее. Все предрешено. Резкие краски в работах выводят из душевного равновесия, быстро возвращая в состояние уныния и пустоты. Картины пропитаны множеством беззвучных голосов. Крики о помощи, плачь о потере близких людей, исповедь перед смертью – все это можно с легкостью прочитать у художников-экспрессионистов. Первый период развития экспрессионизма происходит в Германии (1905-19012г.г.). Студенты архитектурного факультета в Дрездене создают самостоятельные группы единомышленников: «Мост» и «Синий всадник». Организация «Мост» поведала о себе на выставке, проводившейся в магазине ламп. Над ее созданием и выпуском работал союз талантливых авторов: Эрнст Людвиг Кирхнер, Куно Амье, Макс Пехштейн, Аксель Галлен и другие. В этот период за образец брались творения, создаваемые грубыми и тяжелыми мазками. Разрушались первозданные рамки предметов и объектов, все до ужаса вытягивалось и расщеплялось. Спустя шесть лет выставка была жестко воспринята в штыки и раскритикована. Искусство стало бок о бок сотрудничать с литературой, иллюстрировались романы русских и зарубежных писателей. Э.Хеккель взяв за основу произведение Ф.М. Достоевского «Идиот» изобразил встречу князя Мышкина и Рогожина, назвав сие творение «Двое мужчин за столом» (1912 год). Объединение «Синий всадник» было организовано В.Кандинским и А.Явленским в качестве протеста «Мюнхенскому Сецессионизму» в 1909 году. Выступая за абстрактное искусство, авторы решили отказаться от грубой реальности, создать новый взгляд на нее. Ощущение приближающейся войны, смертельной опасности породило сильные и самостоятельные образы. Примером данных работ могут служить скульптуры «надломленной грации» Вильгельма Лембрука и Эрнста Барлаха. Второй виток экспрессионизма возник на рубеже 1920-1930г.г. в Австрии и Германии. Очень четко стала прослеживаться уникальность художника-творца. Так П.Пикассо и М.Шагал – нашли себя в примитивизме. Ж.Руо и О.Кокошка – боролись над созданием мрачных образов, беспрестанно пугая зрителей и вызывая физический, практически животный страх. Г.Гросс и О.Дике более реалистично подошли к проблеме трагизма, оголяя духовные поиски и стремления. Все не просто старались, но и вносили существенные коррективы, создавая неповторимый узор. Бунтарские порывы художников не остались незамеченными, а экспрессионизм провозгласили самым ярким и судьбоносным течением в изобразительном искусстве.
