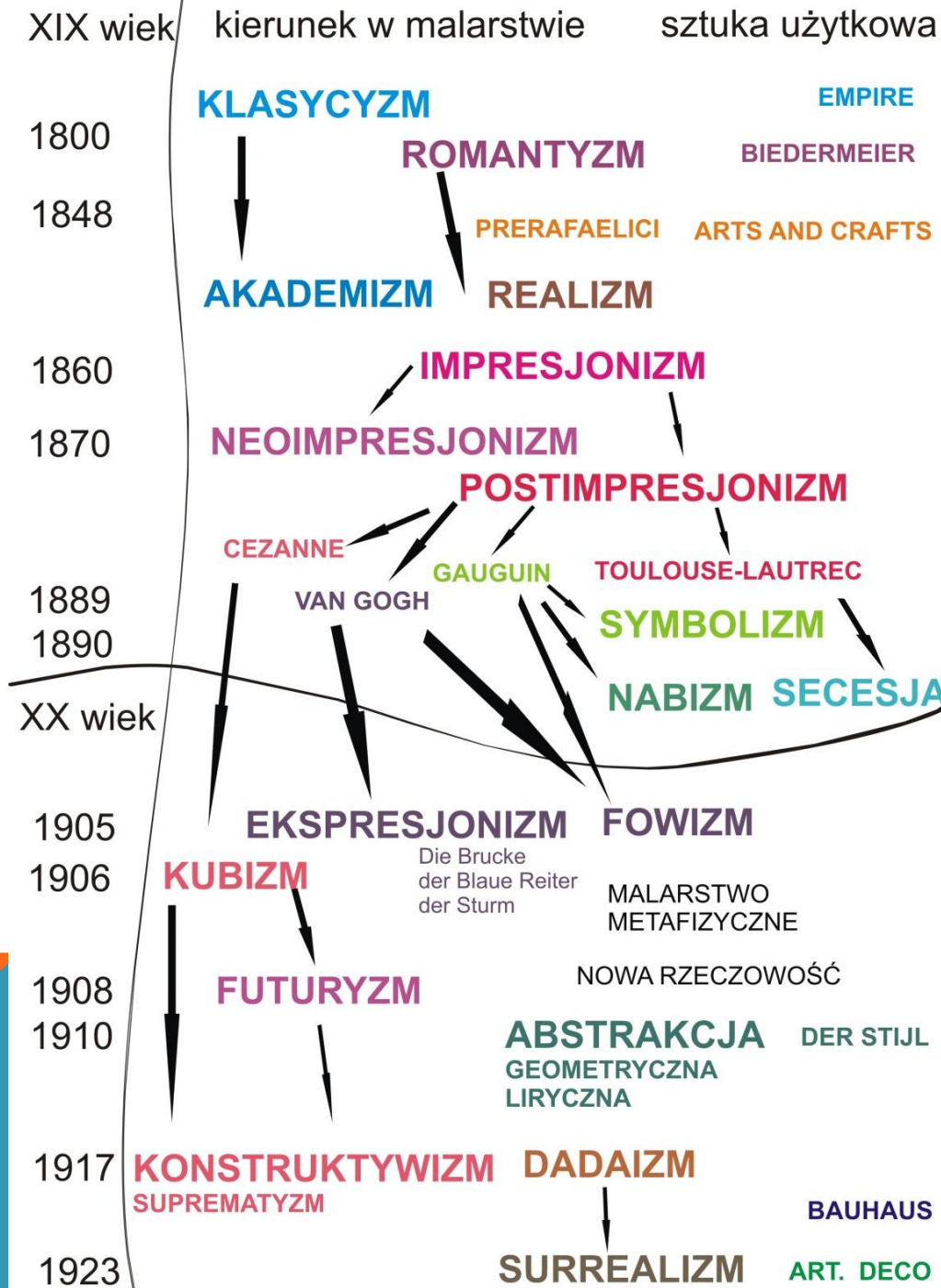

AWANGADRA W SZTUCE
1 POŁ. XX WIEKU
CZYLI O AWANGARDZIE

OPRAC.: K.KUBIK, ZPPKP

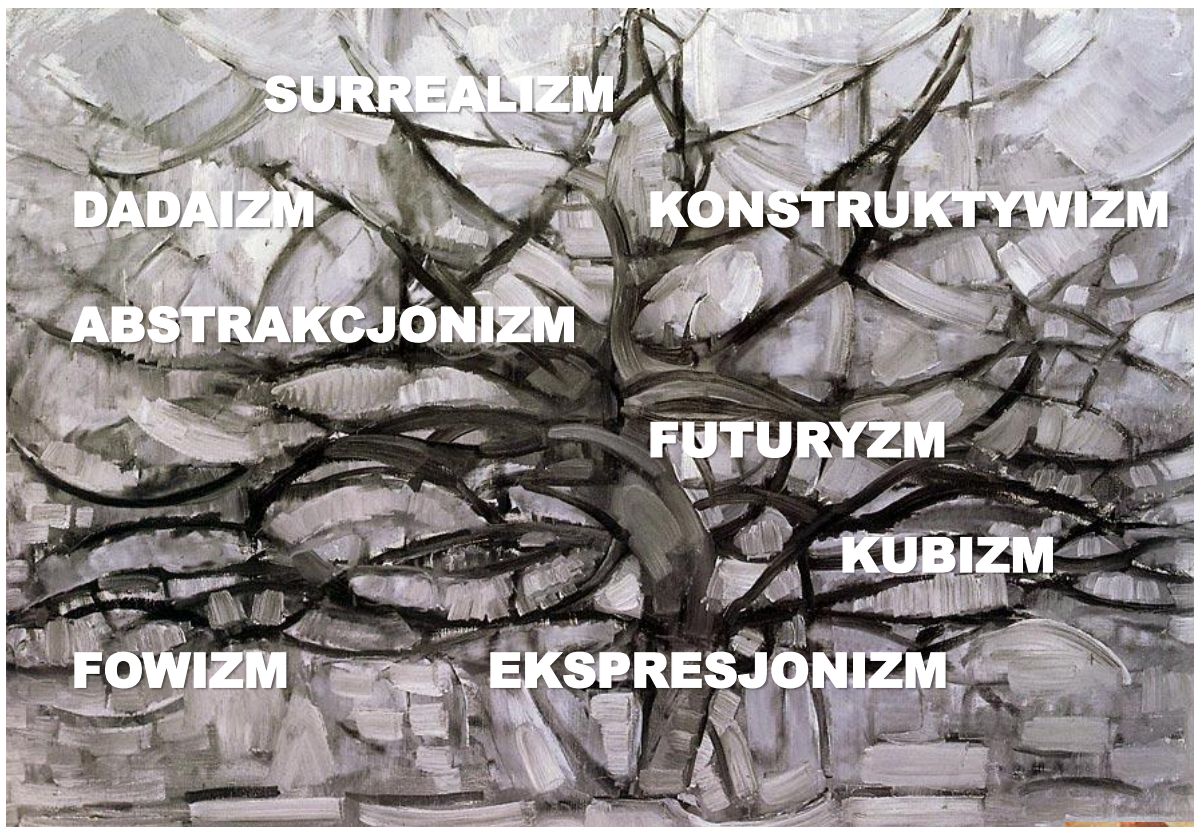

XX WIEK

$$E=mc^2$$

DRZEWO GENEALOGICZNE AWANGARDY

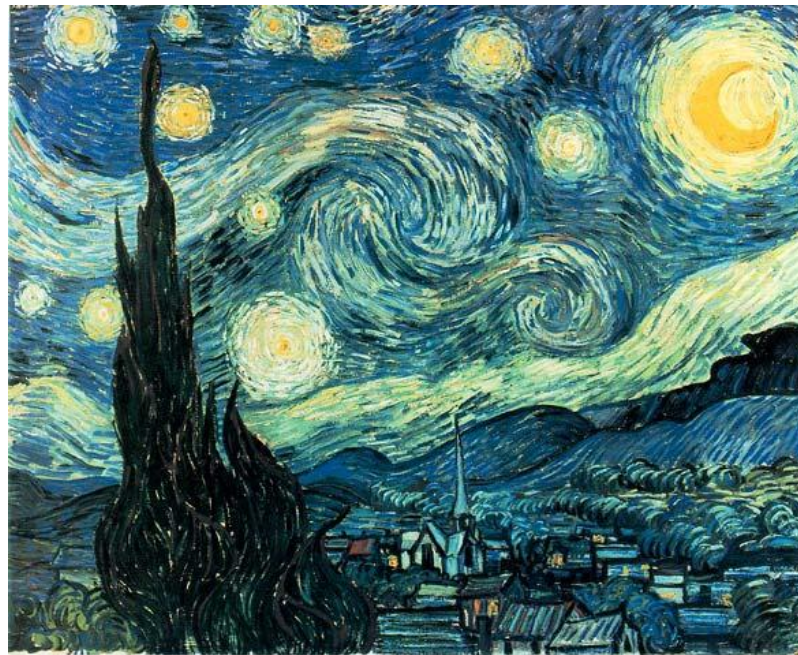
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Plakat, sztuka użytkowa

VINCENT VAN GOGH

Plama, kontrastowe zestawienia barw, ekspresja

PAUL GAUGUIN

Synteza formy, inspiracja sztuką ludów pierwotnych, japońska

PAUL CEZANNE

Geometryzacja, szukanie formy, sprowadzanie formy do podstawowych brył

AWANGARDA

- franc. avant garde – "straż przednia,,

- lit., szt. plast., muz. nazwa ogółu wewnątrznie zróżnicowanych tendencji w sztuce XX w., zwłaszcza w jego drugim i trzecim 10-leciu, odznaczających się radykalnym nowatorstwem, skłonnością do eksperymentu i świadomością przyszłościową. (Encyklopedia PWN)

FOWIZM
1905-1907

LES FAUVES - "DZIKIE ZWIERZĘTA"
1905 ROK - WYSTAWA

„Puszka żółtej farby została wylana na głowy publiczności.”

„Prostota tych popiersi zaskakuje wśród orgii czystych tonów. Rzec by można – Donatello wśród dzikich bestii.”

„Barbarzyńskie i pełne naiwności zabawy dziecka, któremu w prezencie gwiazdkowym podarowano pudełko farbek.”

syntetyczny rysunek

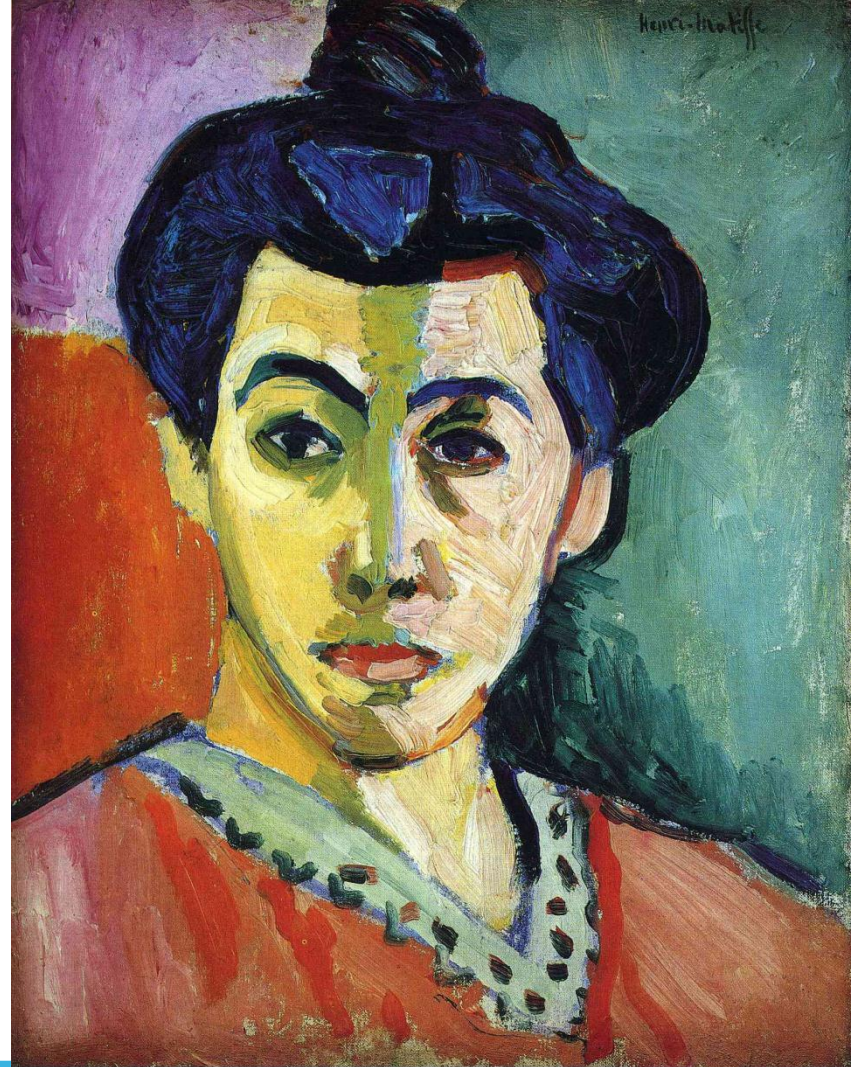
deformacja

płaska plama

kontrastowe zestawienie barw

kolor traktowany niezależnie

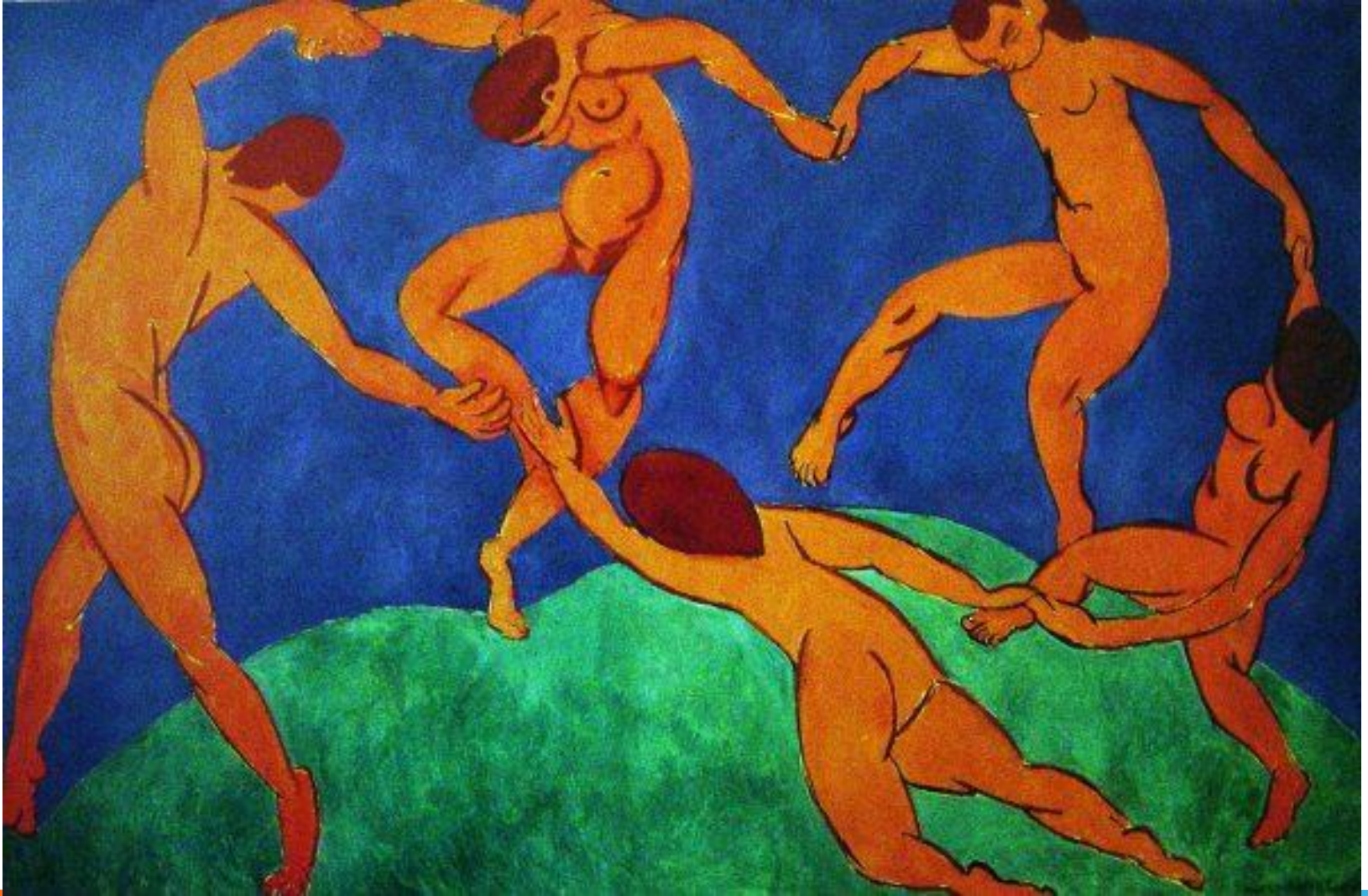
od rzeczywistości

Portret Pani Matisse z zieloną pręgą
Henri Matisse
1905

Radość życia
Henri Matisse
1906

Taniec
Henri Matisse
1907

Most Westminsterski
André Derain
1906

EKSPRESJONIZM

1905 (1911)-1933

Ekspresja (łac. exprimere - wyrażać) to wyrazistość, siła oddziaływania dzieła na odbiorcę, na emocjonalną sferę jego psychiki. "Dzieło ekspresyjne" i "ekspresjonistyczne" to dwa osobne pojęcia.

Deformacja formy

Mocny kontur

Uproszczenie, synteza

Kontrasty

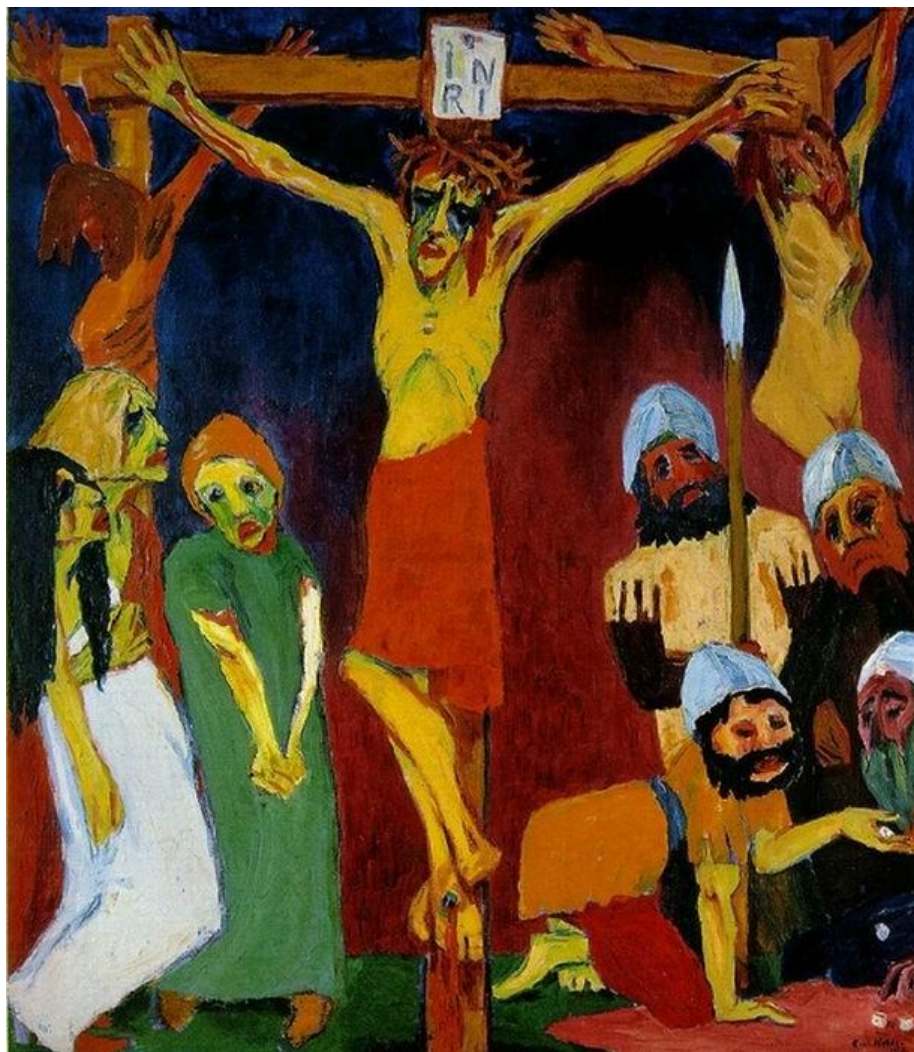
Płaskie ujęcie formy

Nasycone barwy

Subiektywizm ujęcia tematu

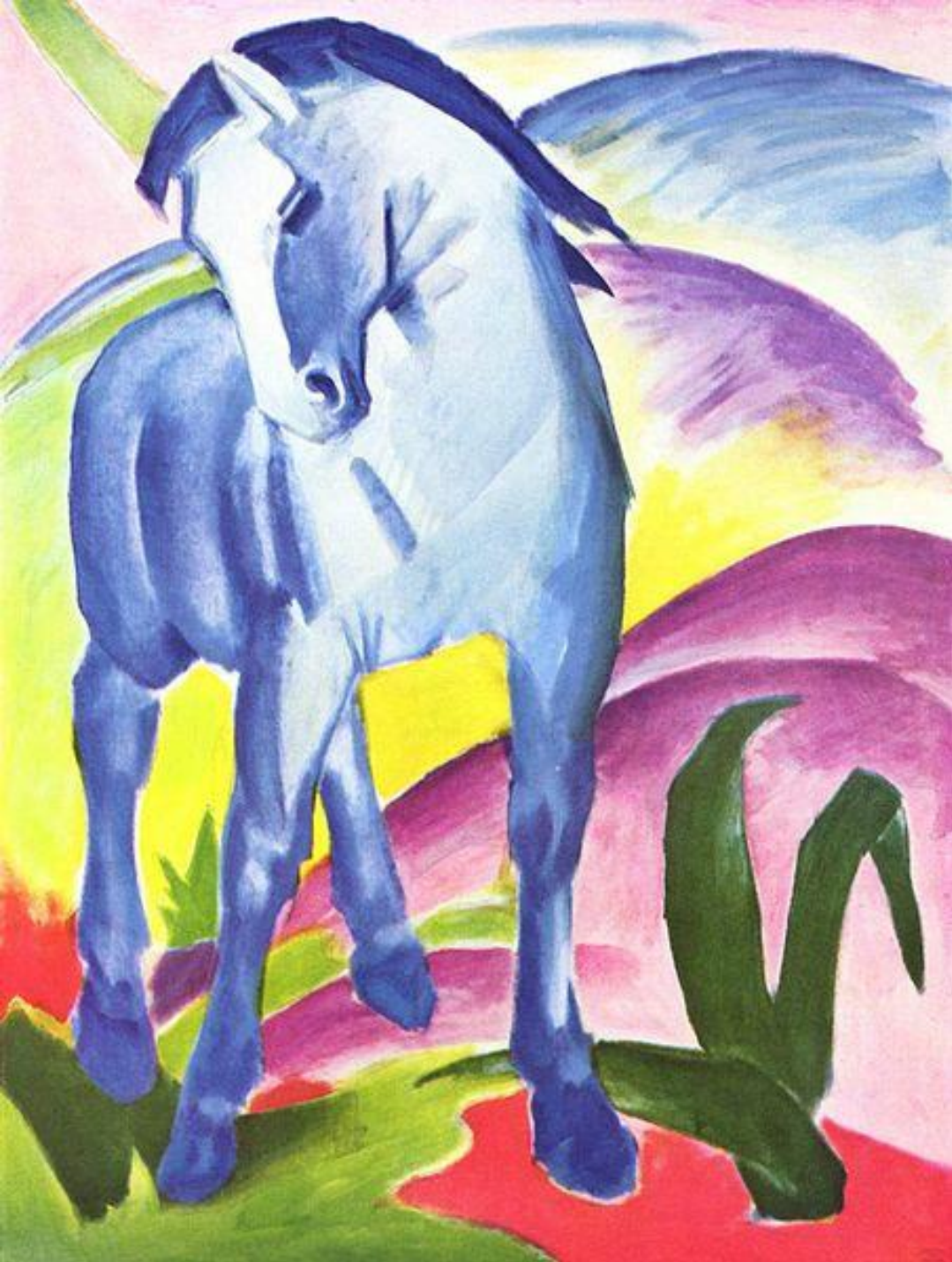
Ulica w Berlinie
Ernst Ludwig Kirchner
1913

Żółte Ukrzyżowanie
Emil Nolde
1912

Kościół w Murnau
Wassily Kandinsky
1909

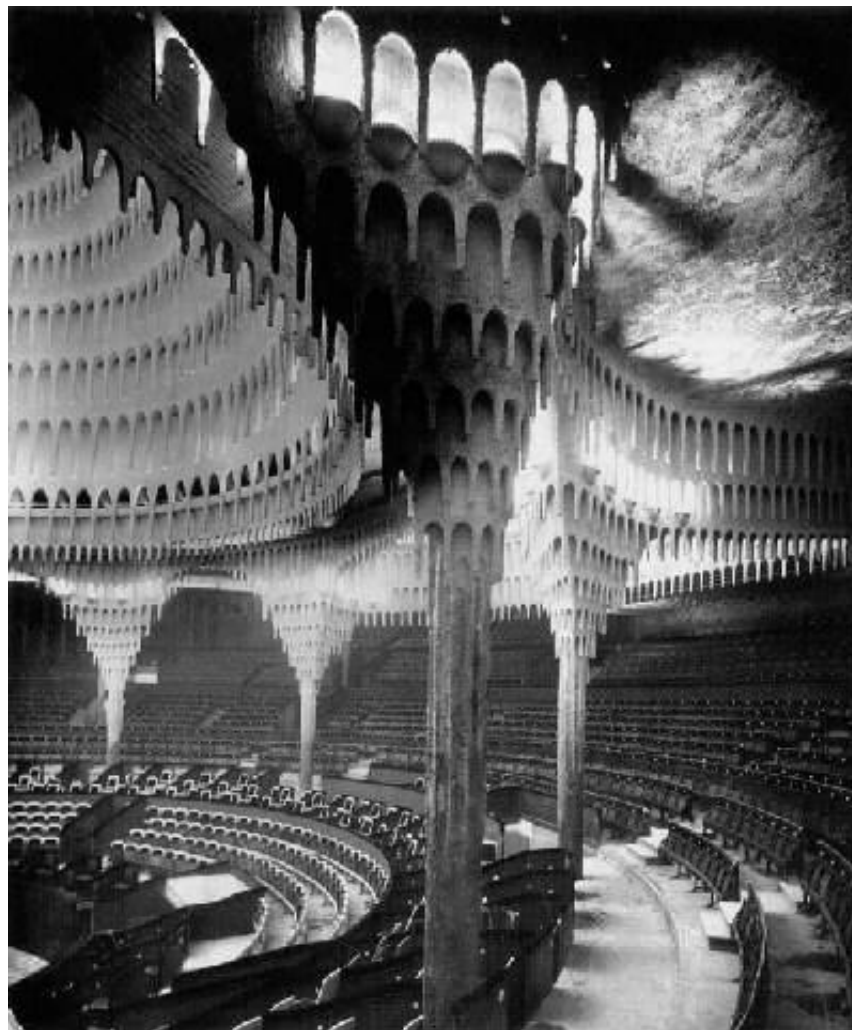
Błękitny koń
Franz Marc
1911

Narzeczona wiatru
Oskar Kokoschka
1913

Wieża Einsteina w Poczdamie
Erich Mendhelson
1920-1921

Widownia Teatru Wielkiego w Berlinie
Hans Poelzig

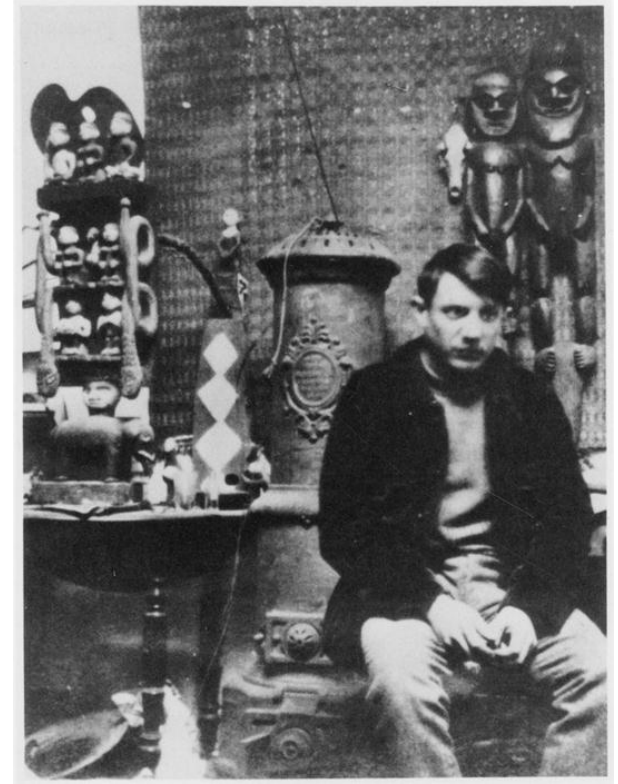
Gabinet doktora Caligari rež. Robert Wiene

KUBIZM
1907-1920

CUBISME – CUBUS –
KOSTKA LUB SZEŚCIAN

Geometryzacja formy

**Przedmiot widziany
z różnych punktów
widzenia**

**Ograniczona gama
barwna**

Uproszczenie formy

Synteza

Collage

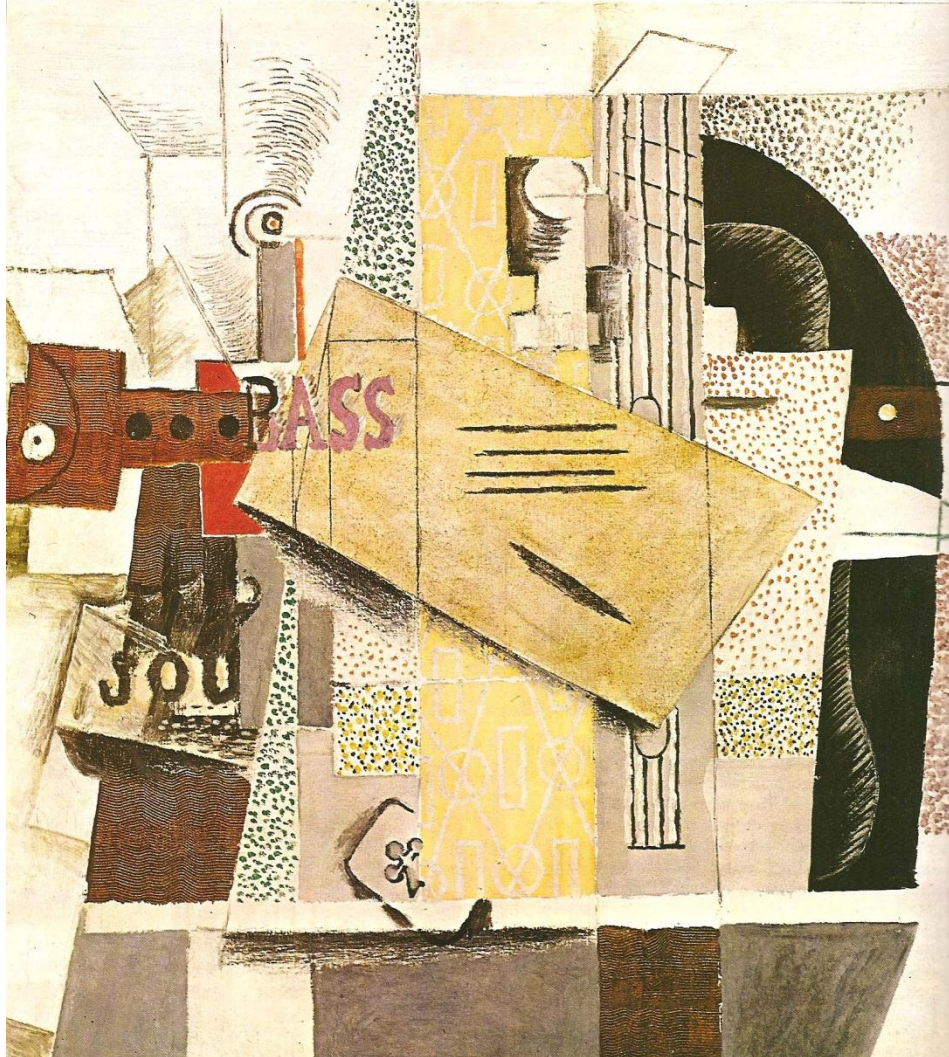
Fabryka Horta del Ebro
Pablo Picasso
1907

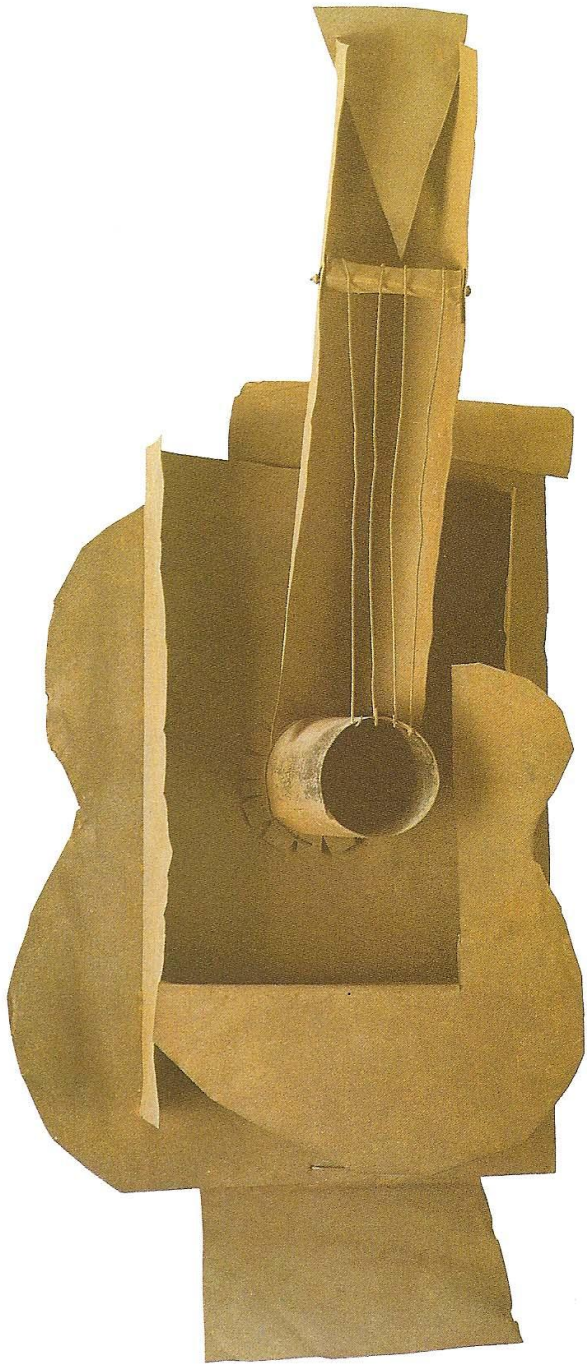
Panny z Avinion
Pablo Picasso
1907

Portret Khanweilera
Pablo Picasso
1909

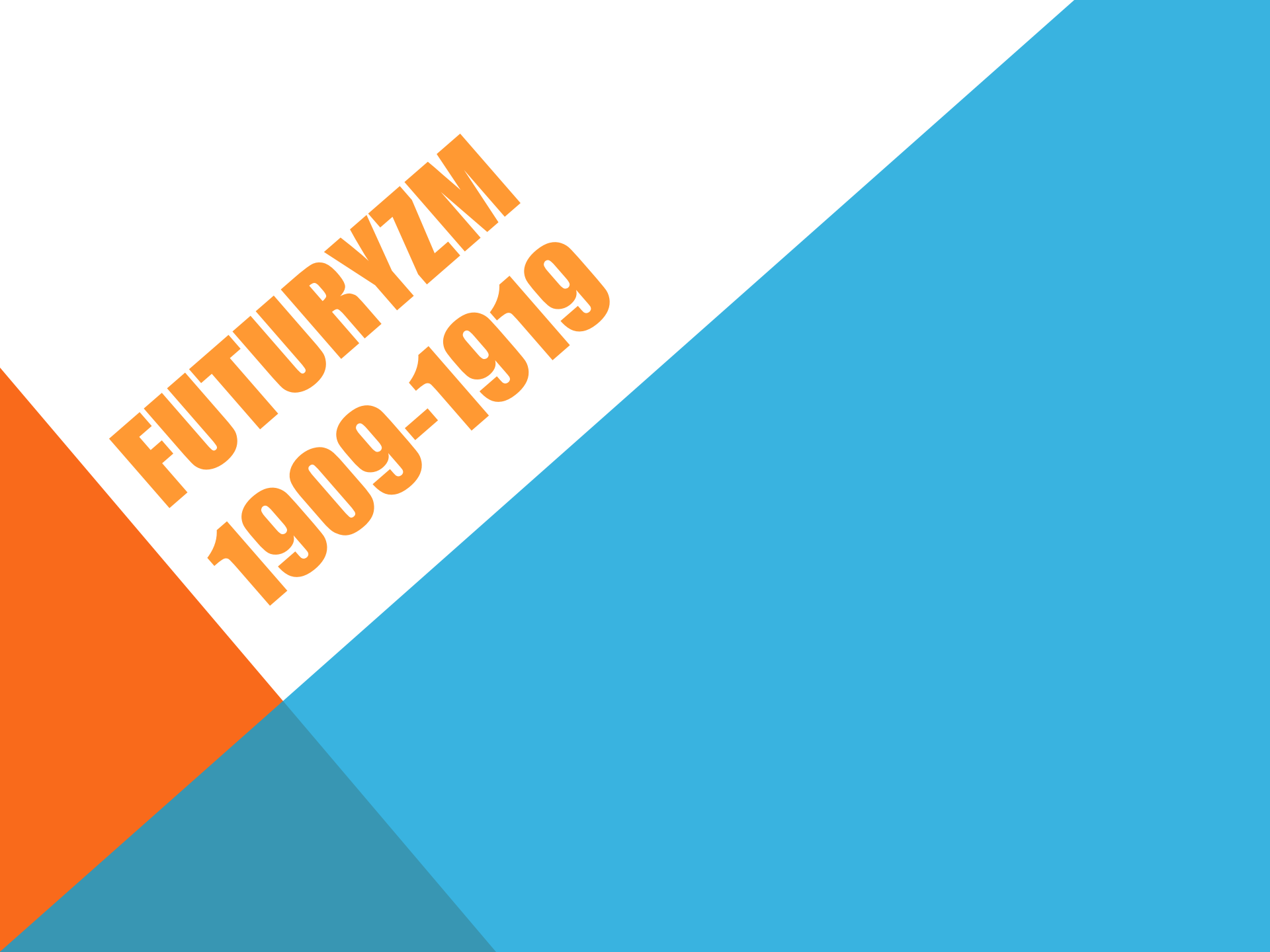
Martwa natura ze skrzypcami
Pablo Picasso
1914

Gitara
Pablo Picasso
1912

Kubistyczna willa w Pradze
Josef Chochol

FUTURYZM
1909-1919

MANIFEST FUTURYZMU, 1909, TOMASSO MARINETTI

„Podstawowymi elementami naszej poezji będą odwaga, śmiałość i bunt.”

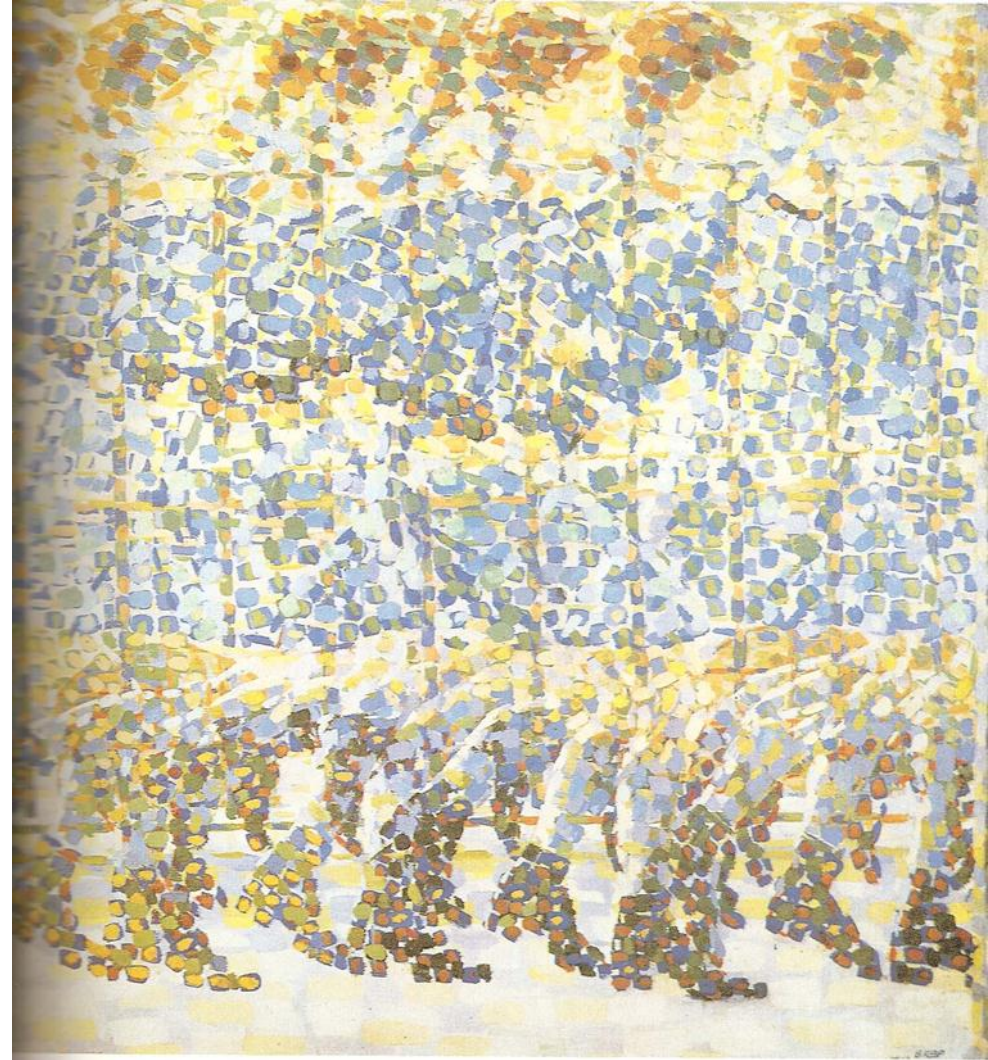
„Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o piękno prędkości. Samochód wyścigowy z bagażnikiem zdobnym w grube rury jak węże o buchającym oddechu, samochód rozgrzany do czerwoności, który wygląda jak pędzący pocisk piękniejszy jest niż Nike z Samotraki.”

Dynamizm

Ruch

Symultanizm – obraz
zbudowany z fragmentów
nieprzerwanej całości

Rozbicie formy

Dziewczynka biegnąca na balkonie
Giacomo Balla
1909

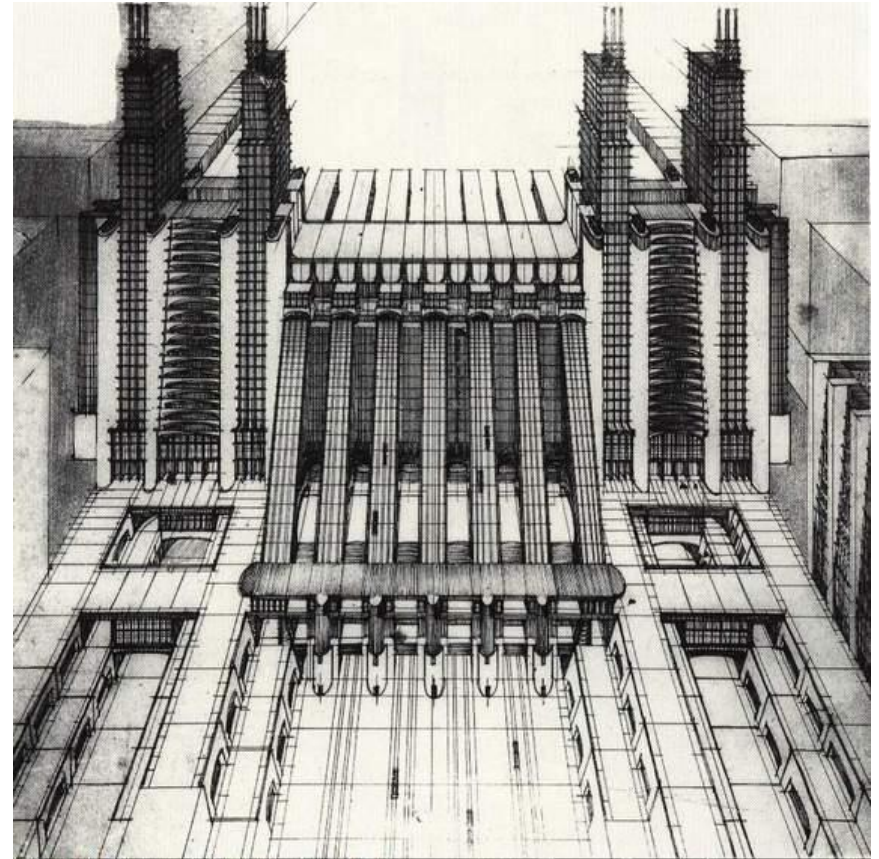
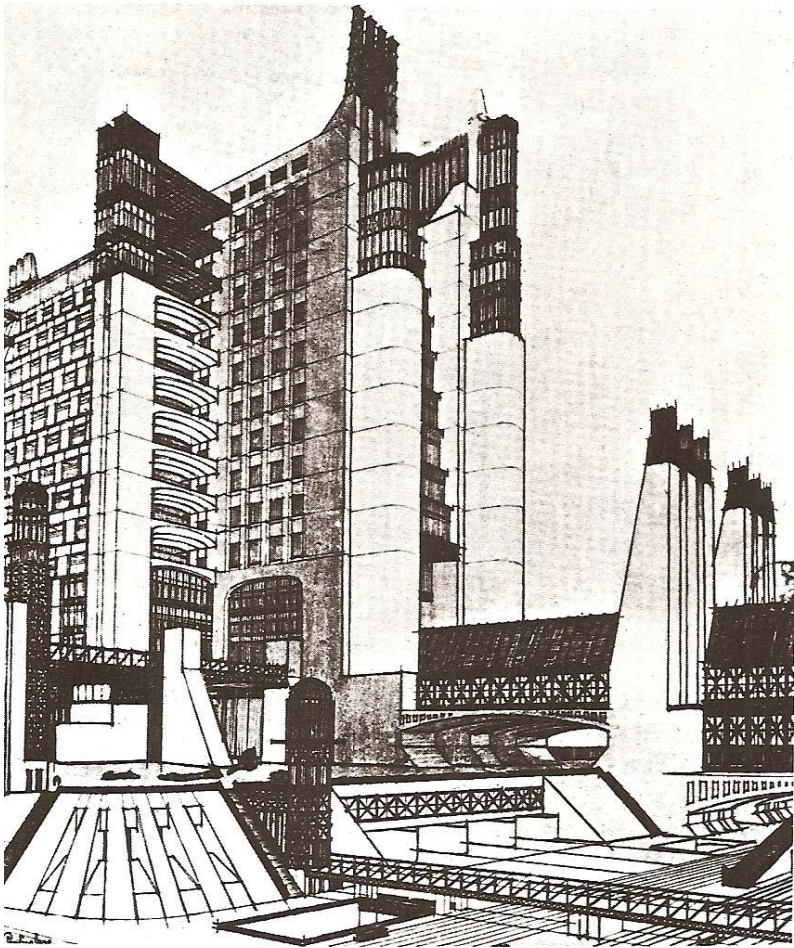
Ulica między domami albo Hałas uliczny wdzierający się do domu
Umberto Boccioni
1909

Jedyna forma ciągłości w przestrzeni albo Kroczący
Umberto Boccioni
1911

Dynamizm psa na smyczy
Giacomo Balla
1912

Antonio Sant'Elia

Komputerowa wizualizacja jednego ze szkiców Sant'Elii

ABSTRAKCYONIZM 1910

Abstrakcja geometryczna

Abstrakcja liryczna

Odejście od obserwacji natury

Sztuka bezprzedmiotowa.

Najważniejsze są: linia i plama

Konstruowanie obrazu w oparciu
o wartości malarzkie

Pierwsza akwarela abstrakcyjna
Wassily Kandinsky
1910

Kompozycja VI
Wassily Kandinsky
1916

Drzewo
Piet Mondrian

NEOPLASTYCYZM

Działanie świata polegało na zasadzie przeciwieństw:

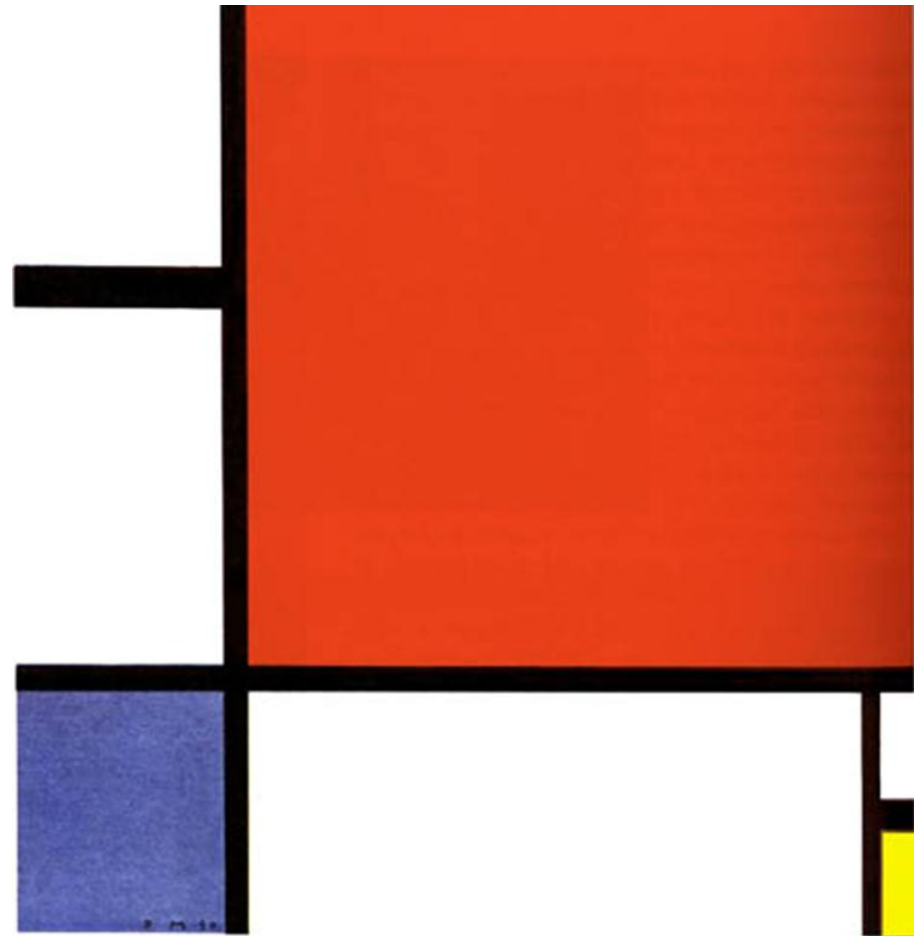
- siły aktywnej – biernej;
- pionów – poziomów;

W neoplastycyzmie wyróżniamy:

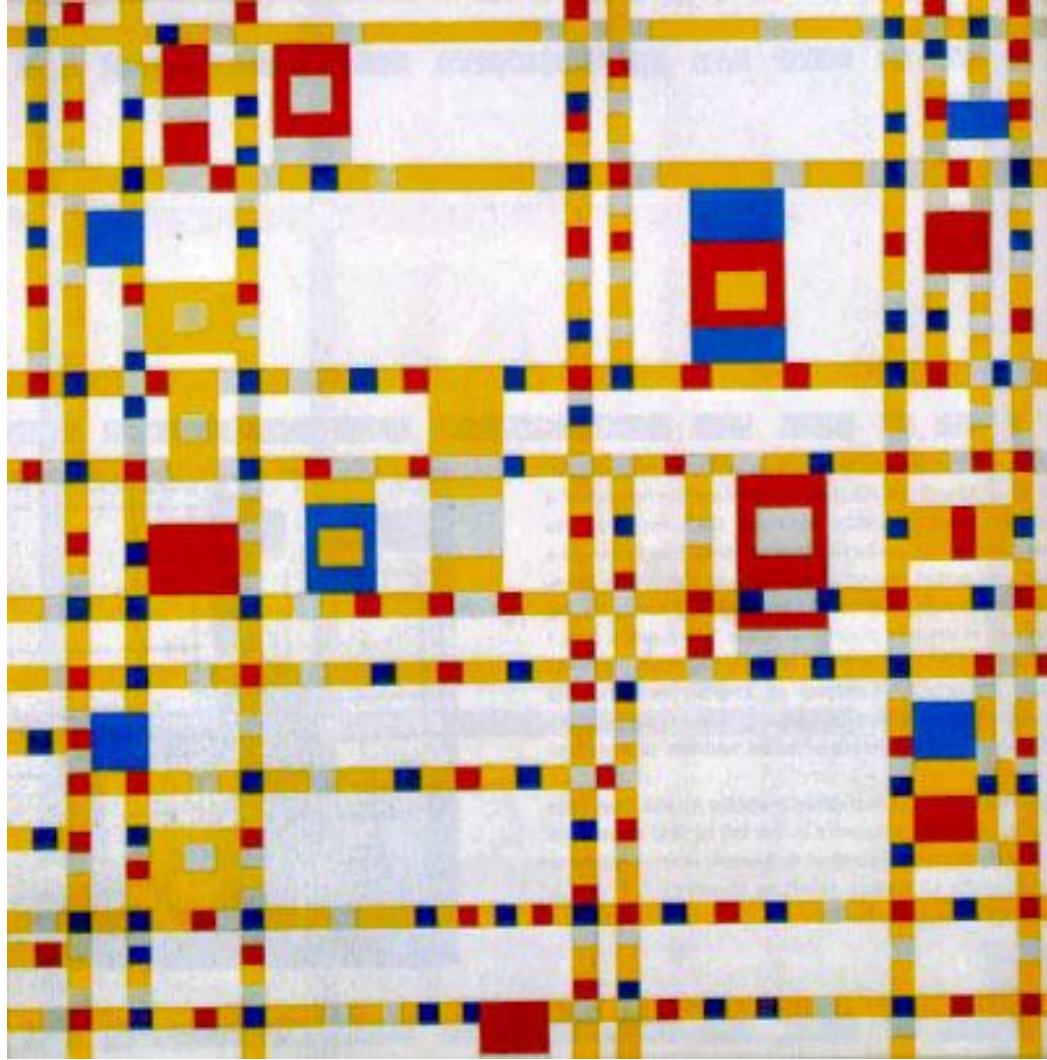
- dwie podstawowe linie: wertykalna i horyzontalna;
- 3 kolory zasadnicze – żółty, niebieski i czerwony;
- 3 niekolory – biel, czerń i szarość.

Każda barwa jest nacechowana zupełnie inną ekspresją dynamiczną:

- żółty – pion;
- niebieski – poziom;
- czerwony łączy pion z poziomem, równoważąc je

Kompozycja neoplastyczna
Piet Mondrian

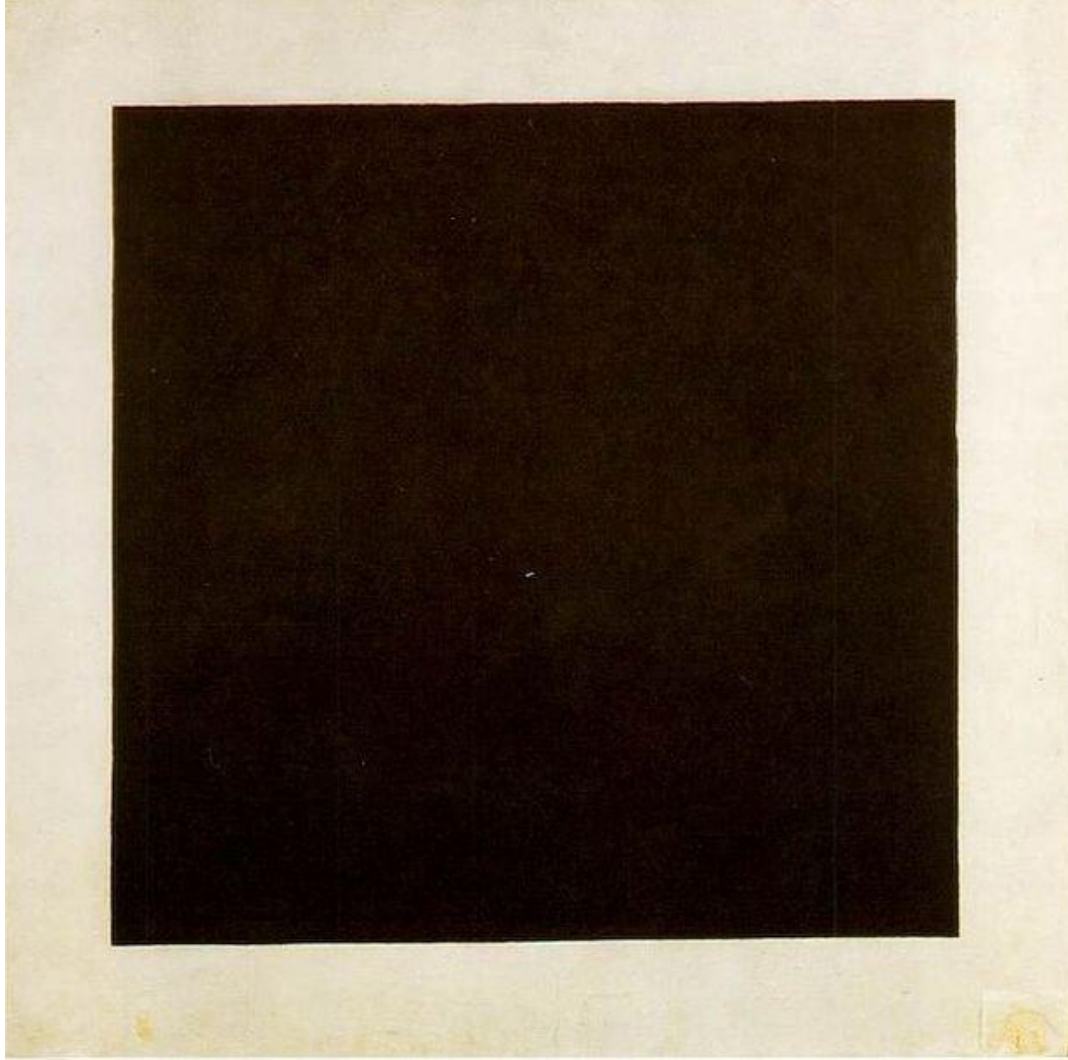
Broadway Boogie-Woogie
Piet Mondrian
1942

SUPREMATYZM

Całkowite oderwanie sztuki od rzeczywistości,
dążenie do maksymalnego uproszczenia form,
do zerwania z narracją i przedmiotowością w sztuce,
podstawą teorii suprematyzmu była teza
o supremacji czystego odczucia w sztuce

Kompozycja suprematystyczna
Kazimierz Malewicz

Czarny kwadrat na białym tle
Kazimierz Malewicz
1913

KONSTRUKTYWIZM
1918-1930

Stosowanie dyscypliny formalnej

Użycie prostych form geometrycznych

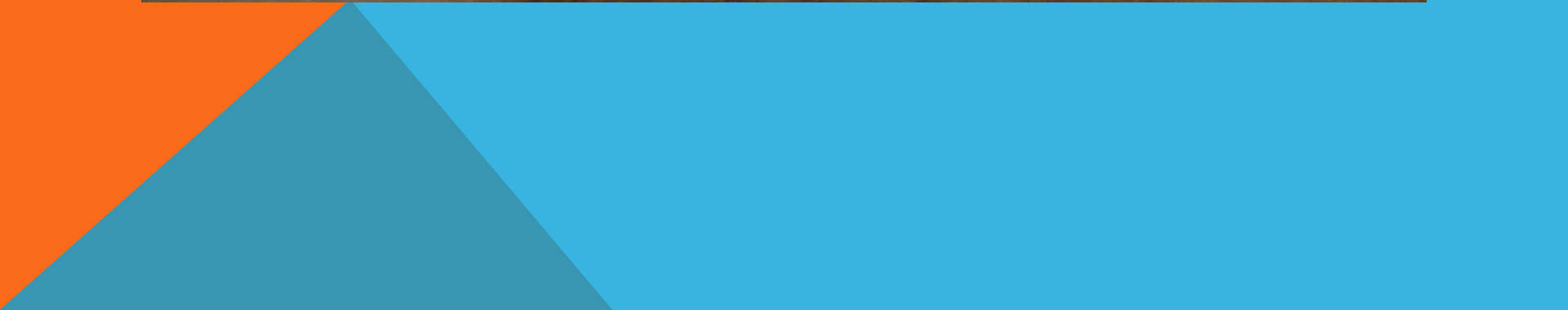
Uwydatnianie kompozycji w obrazie, konstrukcji w architekturze i rzeźbie

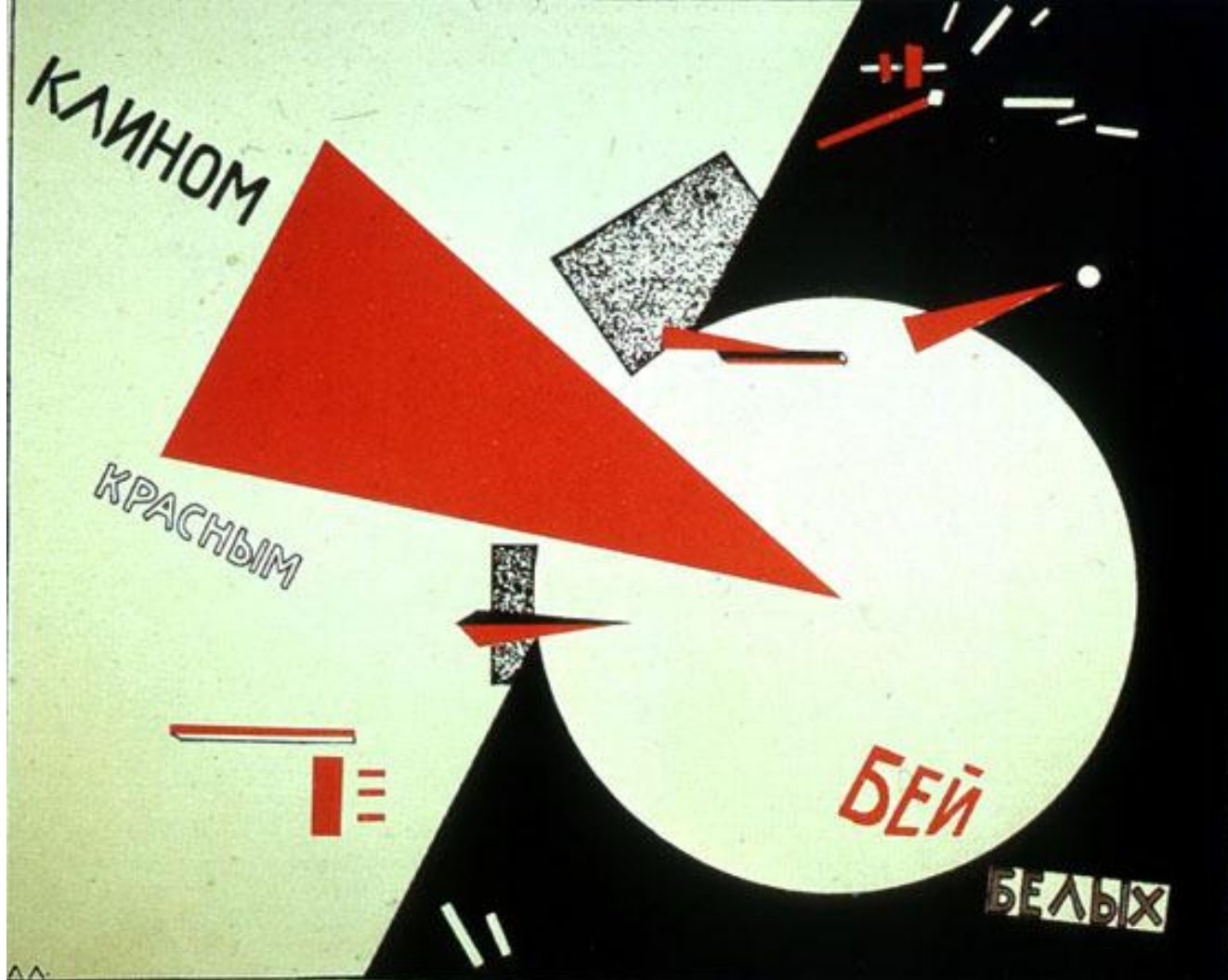
Artysta jako inżynier

Sztuka w służbie społeczeństwa

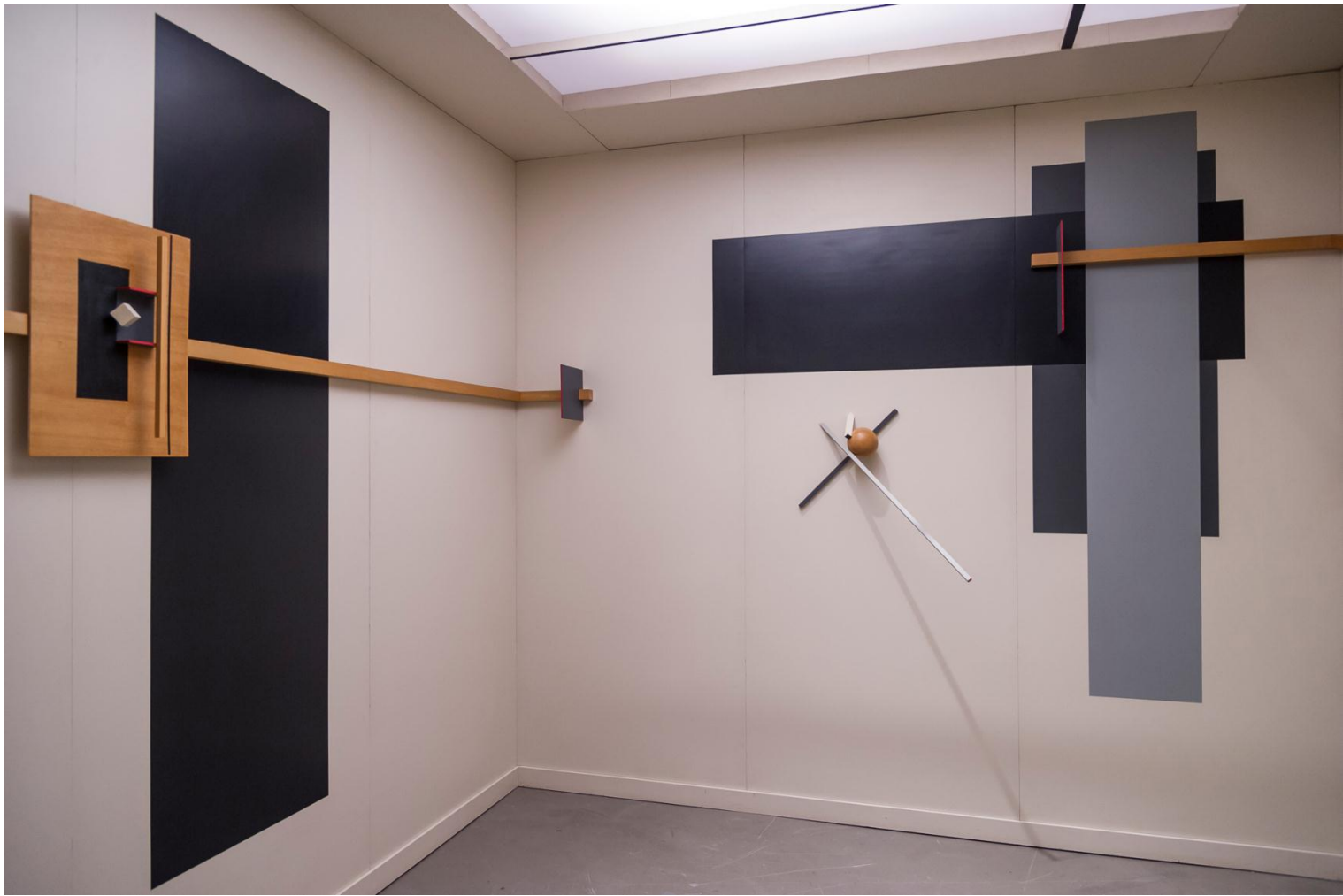

Projekt Pomnika III Międzynarodówki
Władimir Tatlin
1913

Czerwonym klinem uderz w białych
Le Lissitzky
1919

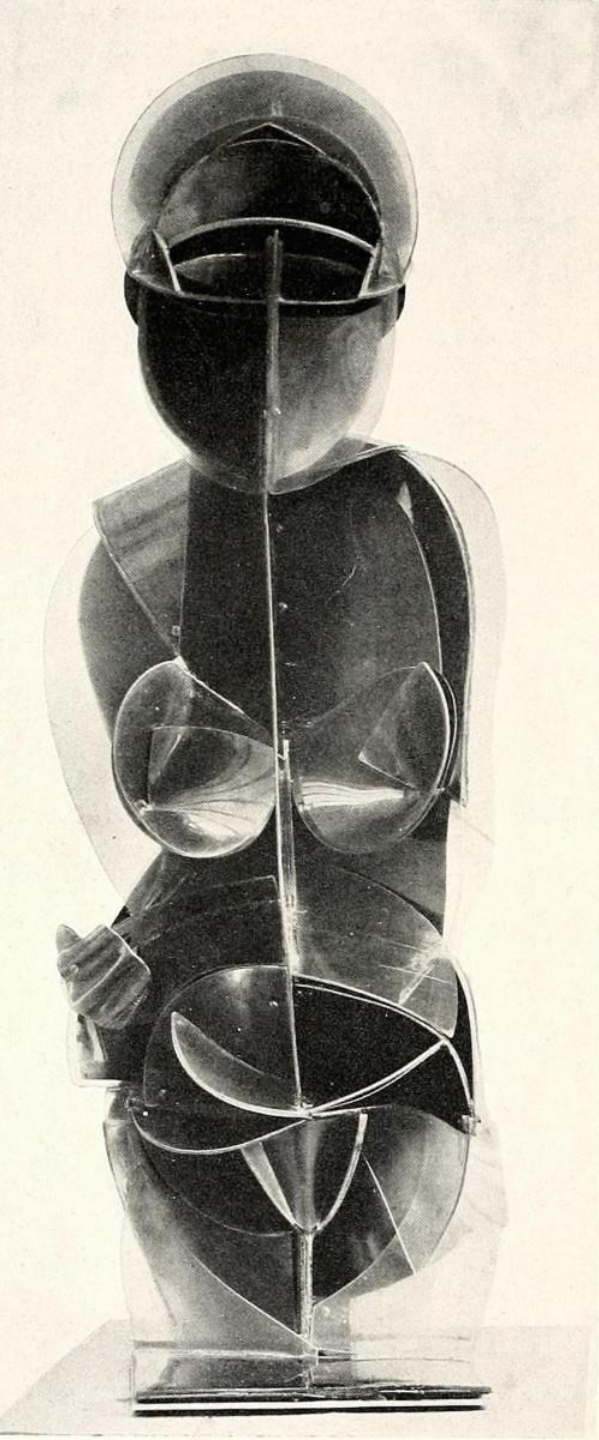
Pokój z prounem
El Lissitzky
1923

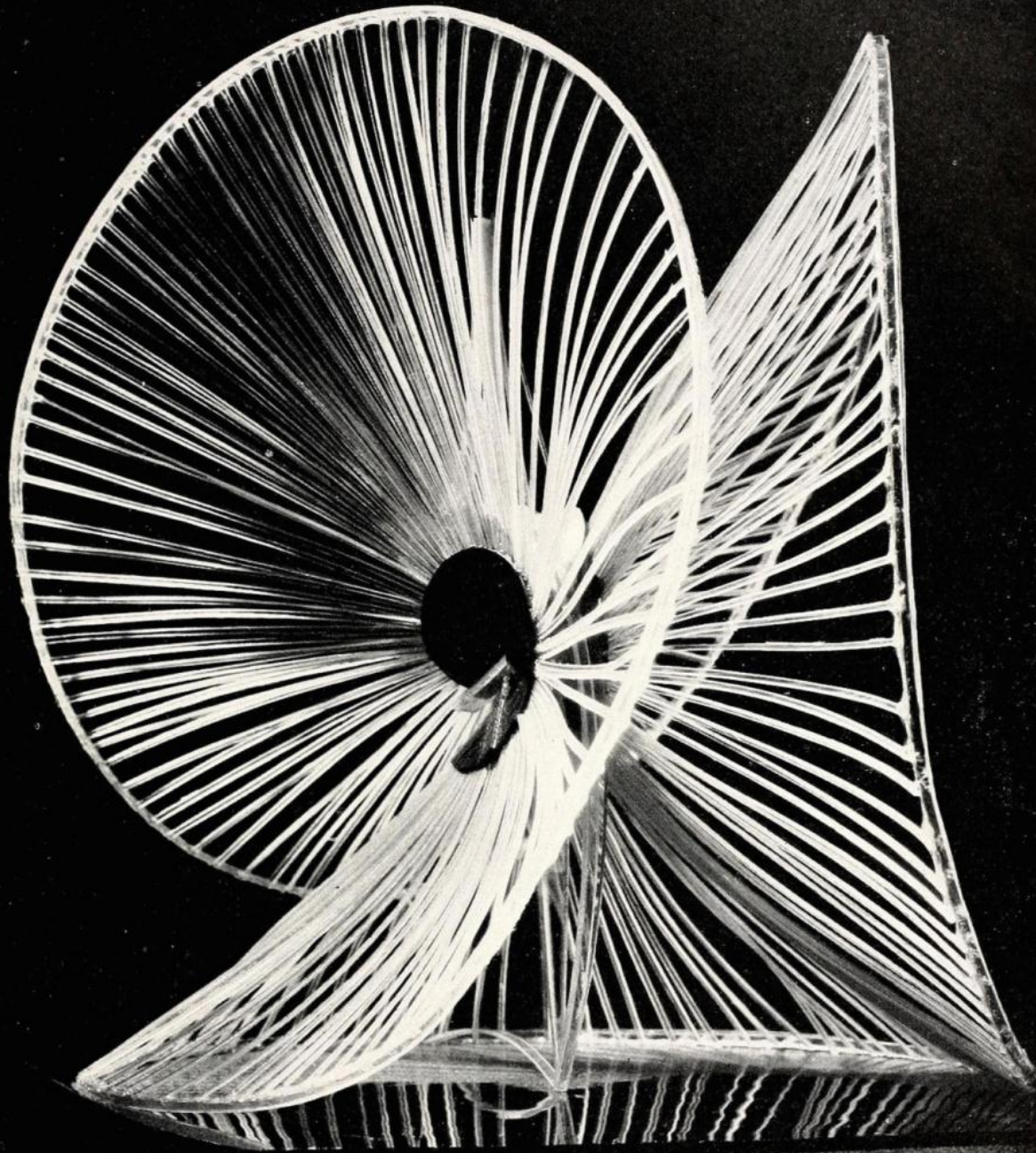
Wyglądacze chmur
El Lissitzky

Schody
Aleksander Rodczenko
1930

Popiersie
Antoine Pevsner
1924-1926

Projekcja w przestrzeni
Antoine Pevsner
1924-1926

DADAISM

1916 - 1922

"DADA" - DREWNIANA ZABAWKA, KONIK LUB
GAWORZENIE DZIECKA

Dadaizm był sztuką oderwaną od tradycji

Dadaizm miał szokować i robił to skutecznie

Dadaizm nie stworzył żadnego stylu

Dadaizm zmienił pojęcie o sztuce

Dadaizm wprowadził ready-made

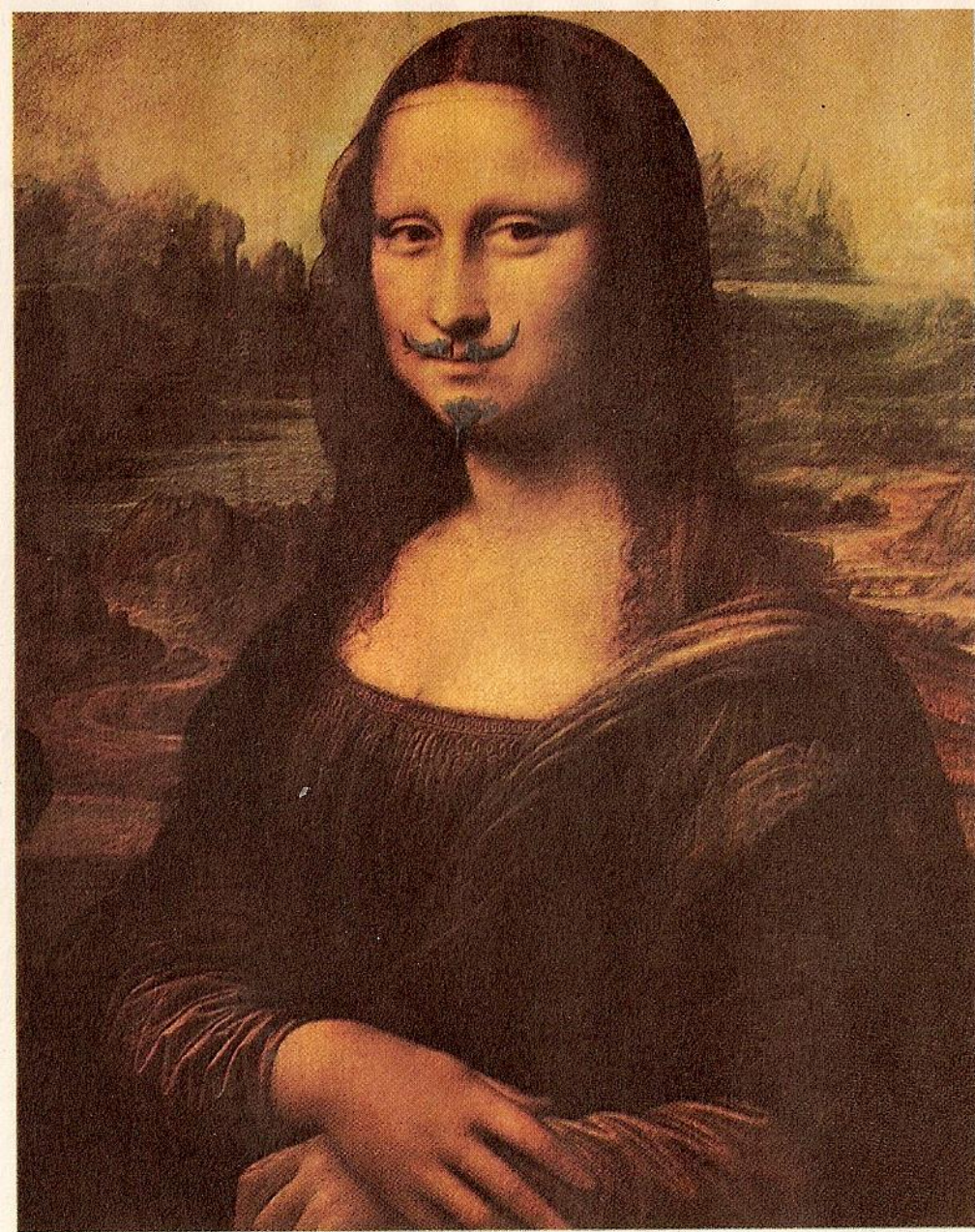

Koło rowerowe
Marcel Duchamp
1913

Fontanna
Marcel Duchamp
1917

L.H.O.O.Q.

BIDA

L.H.O.O.Q
Marcel Duchamp
1919

SURREALISM

1924- 1947

MANIFEST SURREALISTYCZNY, 1924, ANDRÉ BRETON

Zerwanie z „modelem zewnętrznym”
i odkrycie „modelu wewnętrznego

Inspiracja marzeniami sennymi,
przypadkiem, automatyzmem kreski,
sferą nieświadomości

Symboliczne funkcjonowanie
wiernej podobizny przedmiotu

Swobodne skojarzenie różnorodnych
fragmentów

Fascynacja hipnozą, pismem automatycznym,
mediumizmem, teoriami Junga i Freuda

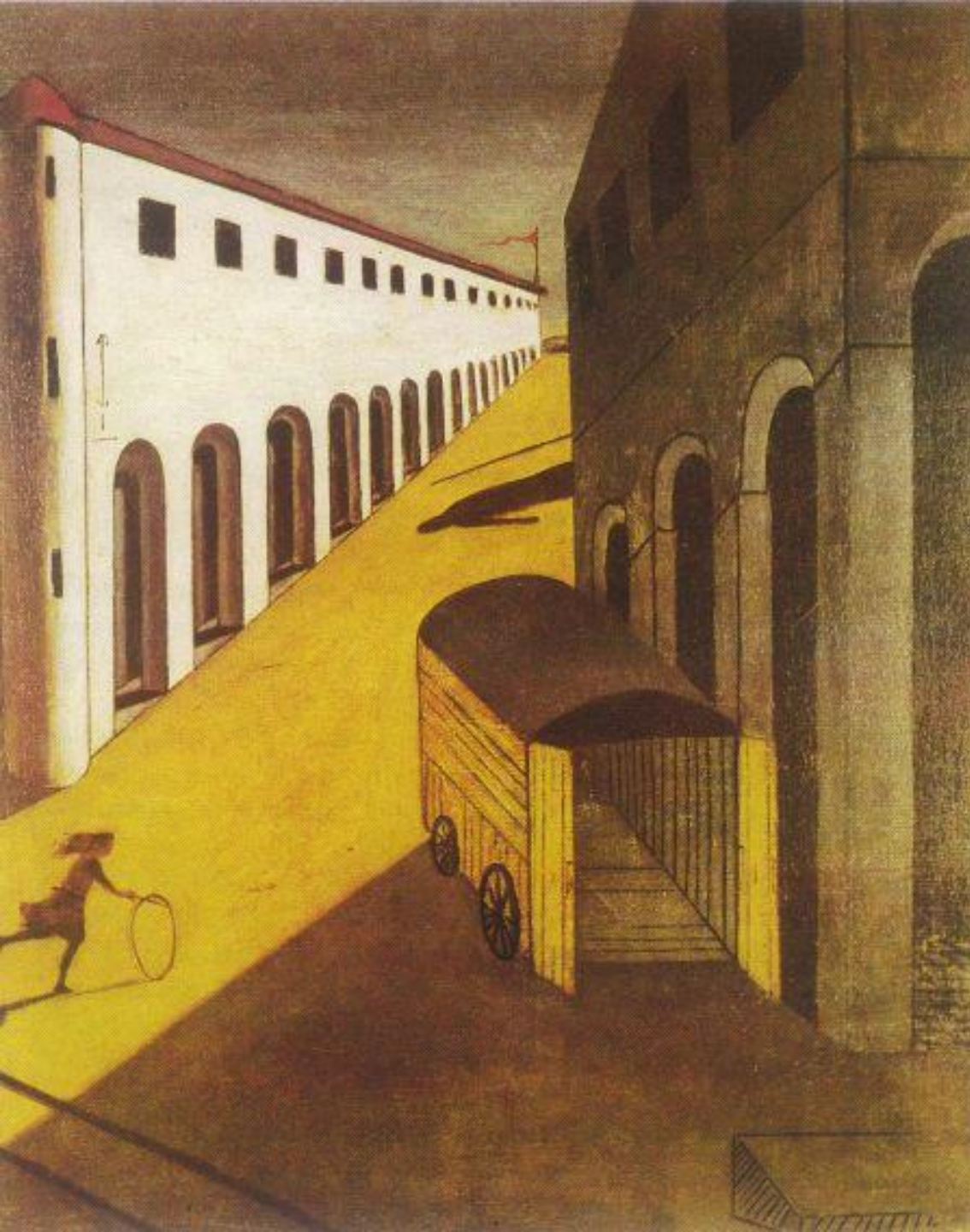
Ważną rolę odgrywa wyobraźnia

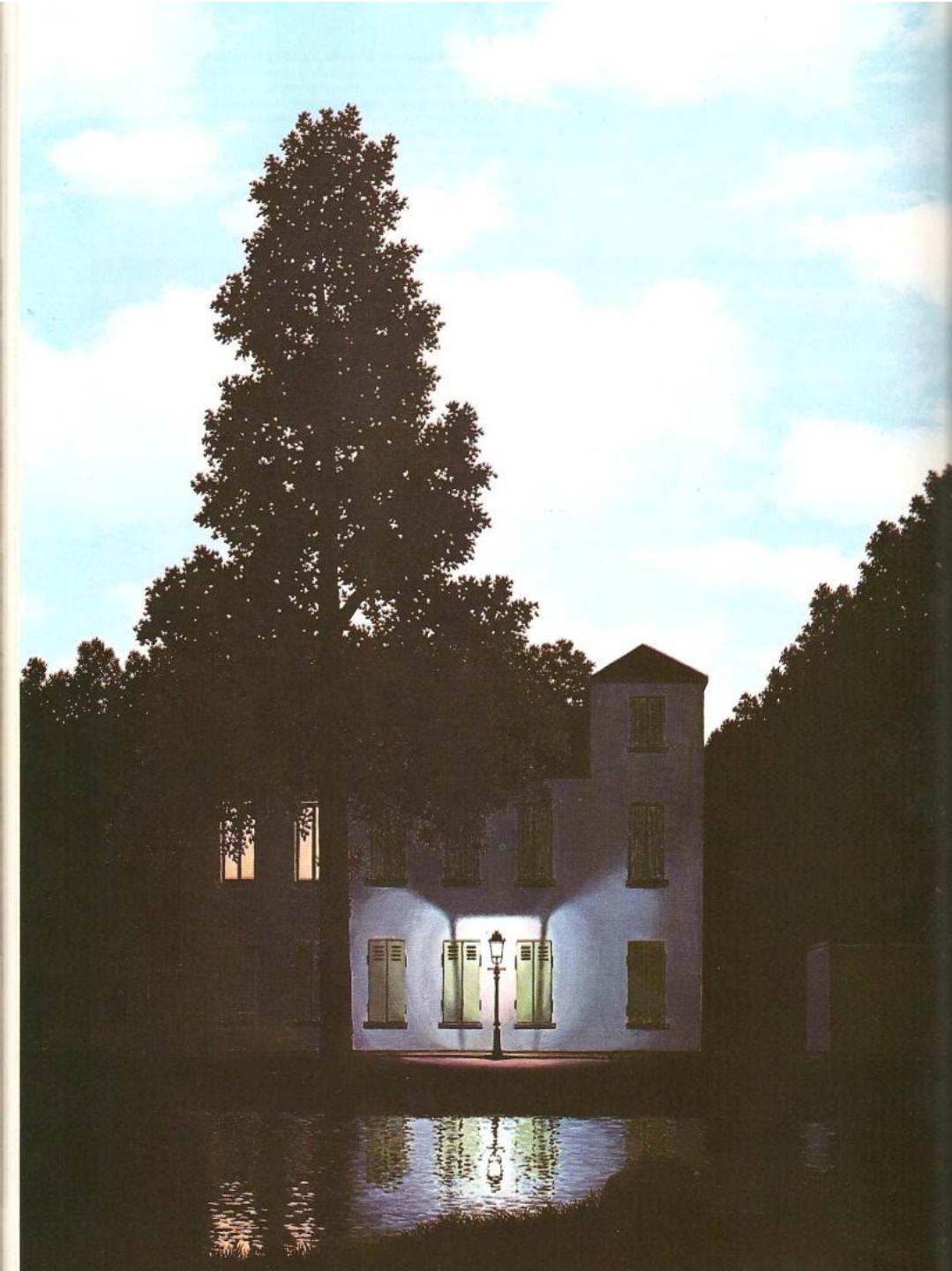
Płonąca żyrafa
Salvador Dali, 19

TECHNIKI

FROTAŽ (FROTTAGE)
DEKALKOMANIA
FIMAŽ (FUMAGE)
COULAGE (KULAŽ)

Tajemnica i melancholia ulicy
Giorgio de Chirico
1914

Królestwo światła
Rene Magritte
1954

Uporczywość pamięci
Salvador Dali
1931

Wiolonczela
Man Ray
1929

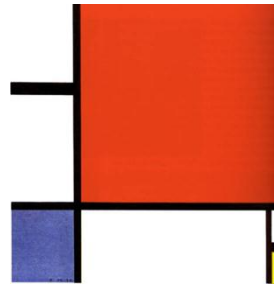
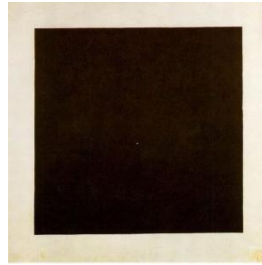
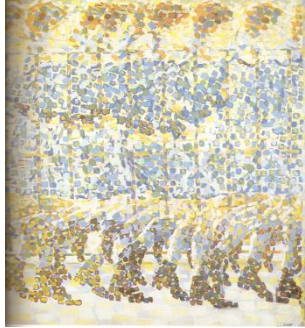
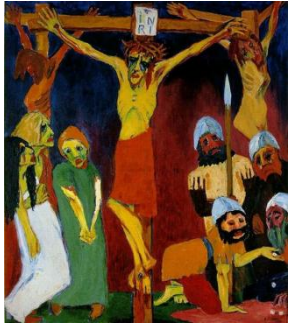
Pieś andaluzyjski
Luis Buñuel
1928

KOLOR

FORMA

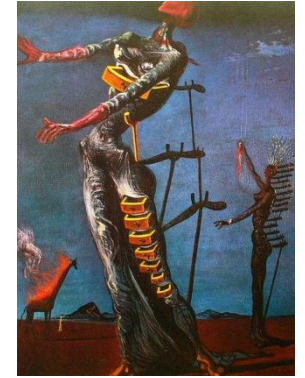
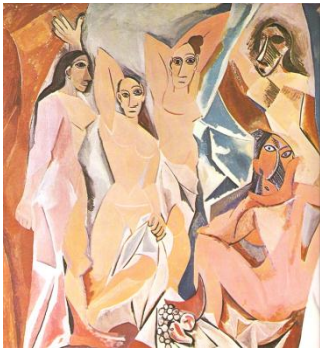
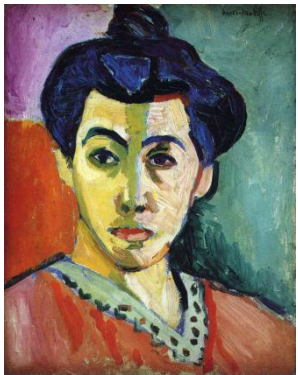
ABSTRAKCYJA

KONSTRUKCJA

SZTUKA

WYOBRAŻNIA

1905

1907

1909

1910

1911

1916

1918

1924

REWOLUCJA W SZTUCE

AWANGARDA XX WIEKU

- Forma
- Subiektywizm
- Nauka
- Definicja sztuki
- Proces tworzenia
- Temat
- Funkcja