

85
А 25

БАКАЛАВР. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС

Е. Е. Агрatina

ИСКУССТВО XX ВЕКА

УЧЕБНИК и ПРАКТИКУМ



 **ВЫБОР
РЕДАКЦИИ**

УМО ВО
РЕКОМЕНДУЕТ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
НА САЙТЕ**

 **Юрайт**
ИЗДАТЕЛЬСТВО
biblio-online.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ»

Е. Е. Агрatina

ИСКУССТВО XX ВЕКА

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом
высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям*



Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва • Юрайт • 2017

Автор:

Агратина Елена Евгеньевна — доцент кафедры хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии, кандидат искусствоведения; окончила отделение истории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (2004 г.), стажировалась во Франции (2004–2005 гг.), магистр Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна (L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), автор более 30 публикаций по изобразительному искусству, среди которых монографии «Лиотар» (2010 г.), «Венецианская художница Розальба Каррера: жизнь и творчество» (2011 г.).

В оформлении обложки использован фрагмент картины *К. Малевича* «Девушки в поле», 1928–1929.

Рецензенты:

Алленов М. М. — доктор искусствоведения, профессор кафедры истории отечественного искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;

Пуртова Т. В. — кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор Государственного Российского Дома народного творчества.

Агратина Е. Е.

А25 Искусство XX века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Агратина Е. Е. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).

ISBN 978-5-534-04737-0

В учебнике представлен материал, охватывающий все ключевые темы программы по изобразительному искусству XX века. Автор уделяет внимание как официальному советскому искусству, так и отечественному андеграунду. Изобразительное искусство в данном учебнике рассматривается не изолированно, но в соотношении с литературой, философией и театром.

Издание дополняют более 500 иллюстраций, способствующих освоению учебного материала (размещены в Электронно-библиотечной системе Издательства Юрайт), а также ссылки на признанные информационные источники в области изобразительного искусства. Тестовые задания дают возможность студентам организовать самостоятельную работу с учебным материалом и проверить степень его усвоения.

Успешно применяемый в группах обучающихся по направлению подготовки «Хореографическое искусство» (уровень бакалавриата) в Московской государственной академии хореографии, учебник может представлять интерес и для студентов иных направлений подготовки и специальностей в области искусства и культуры, а также для всех лиц, интересующихся искусством XX века.

Работа выполнена в рамках государственного задания Московской государственной академии хореографии на 2015 г.

Данный учебник адресован студентам, обучающимся по образовательным программам в области искусства и культуры и изучающим историю изобразительного искусства.

УДК 75.03+378+372.87
ББК 85.103я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-534-04737-0

© Агратина Е. Е., 2017

© ООО «Издательство Юрайт», 2017



Оглавление

Список сокращений.....	9
Предисловие	10
Введение.....	12
1. Соотношение стилей и направлений в искусстве XX века	12
2. Искусство XX века как философия.....	12
3. Искажение форм и смыслов. Симптом времени.....	13
4. Идея синтеза искусств.....	13
5. Воздействие науки и техники на искусство. Взгляд в будущее	14
6. Искусство и политика в XX веке. Настоящее время.....	14
7. Отношение искусства XX века к прошлому.....	15
8. Музей в XX веке.....	16
<i>Контрольные вопросы</i>	16
<i>Тестовые задания</i>	17

Раздел I

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Глава 1. Зарубежное искусство конца XIX – начала XX века.	
Символизм и модерн.....	21
1.1. Символизм. Общие положения.....	21
1.2. Пьер Шюви де Шаванн (1824–1898 гг.)	21
1.3. Гюстав Моро (1826–1898 гг.).....	22
1.4. Одилон Редон (1840–1916 гг.)	24
1.5. Группа «Наби»	25
1.6. Анри Руссо (1844–1910 гг.)	29
1.7. Антуан Бурдель (1861–1929 гг.).....	32
1.8. Аристид Майоль (1861–1944 гг.)	33
1.9. Модерн. Общие положения	35
1.10. Обри Бердсли (1872–1898 гг.).....	35
1.11. Густав Климт (1862–1918 гг.)	38
<i>Контрольные вопросы</i>	40
<i>Темы для эссе</i>	41
<i>Тестовые задания</i>	41
Глава 2. Экспрессионизм	44
2.1. Общие положения	44
2.2. Эдвард Мунк (1863–1944 гг.).....	45
2.3. Джеймс Энсор (1860–1949 гг.)	45
2.4. Эгон Шиле (1890–1918 гг.).....	47

2.5. Оскар Кокошка (1886—1980 гг.)	48
2.6. Группа «Мост»	49
2.7. Экспрессионизм во Франции	52
<i>Контрольные вопросы</i>	55
<i>Темы для эссе</i>	56
<i>Тестовые задания</i>	56
Глава 3. Фовизм	59
3.1. Общие положения	59
3.2. Анри Матисс (1869—1954 гг.)	60
3.3. Андре Дерен (1880—1954 гг.)	64
3.4. Альбер Марке (1875—1947 гг.)	65
3.5. Морис де Вламинк (1876—1958 гг.)	66
<i>Контрольные вопросы</i>	67
<i>Темы для эссе</i>	67
<i>Тестовые задания</i>	67
Глава 4. Парижская школа	69
4.1. Общие положения	69
4.2. Амедео Модильяни (1884—1920 гг.)	69
4.3. Марк Шагал (1887—1985 гг.)	71
4.4. Пабло Пикассо (1881—1973 гг.)	78
4.5. Жорж Брак (1882—1963 гг.)	86
4.6. Фернан Леже (1881—1955 гг.)	87
<i>Контрольные вопросы</i>	90
<i>Темы для эссе</i>	91
<i>Тестовые задания</i>	91
Глава 5. Абстракционизм	94
5.1. Общие положения	94
5.2. Василий Кандинский (1866—1944 гг.)	94
5.3. Пауль Клее (1879—1940 гг.)	99
5.4. Пит Мондриан (1872—1944 гг.)	101
<i>Контрольные вопросы</i>	103
<i>Темы для эссе</i>	104
<i>Тестовые задания</i>	104
Глава 6. Абсурдистские тенденции в искусстве XX века	105
6.1. Общие положения	105
6.2. Дадаизм	105
6.3. Футуризм	108
6.4. Метафизическое искусство	110
<i>Контрольные вопросы</i>	113
<i>Темы для эссе</i>	113
<i>Тестовые задания</i>	114
Глава 7. Сюрреализм	115
7.1. Общие положения	115
7.2. Рене Магритт (1898—1967 гг.)	116
7.3. Сальвадор Дали (1904—1989 гг.)	120
7.4. Ив Танги (1900—1955 гг.)	127

7.5. Макс Эрнст (1891–1976 гг.).....	128
7.6. Жоан Миро (1893–1983 гг.).....	130
7.7. «Новая вещественность».....	132
<i>Контрольные вопросы</i>	135
<i>Темы для эссе</i>	135
<i>Тестовые задания</i>	136
Глава 8. Скульптура первой половины XX века.....	138
8.1. Общие положения	138
8.2. Константин Бранкузи (1876–1957 гг.).....	138
8.3. Антон Певзнер (1884–1962 гг.).....	140
8.4. Наум Габо (1890–1977 гг.).....	141
8.5. Осип Цадкин (1890–1967 гг.).....	141
8.6. Александр Архипенко (1887–1964 гг.).....	142
8.7. Генри Мур (1898–1986 гг.).....	142
<i>Контрольные вопросы</i>	144
<i>Темы для эссе</i>	145
<i>Тестовые задания</i>	145
Глава 9. Искусство второй половины XX века	147
9.1. Общие положения	147
9.2. Абстрактный экспрессионизм.....	147
9.3. Ташизм	151
9.4. Ар брют.....	152
9.5. Экзистенциализм. Альберто Джакометти (1901–1966 гг.).....	154
9.6. Поп-арт.....	156
9.7. Процессуальное искусство	158
9.8. Фотореализм	161
9.9. Концептуальное искусство.....	163
9.10. Минимализм	164
<i>Контрольные вопросы</i>	165
<i>Темы для эссе</i>	166
<i>Тестовые задания</i>	167
Заключение к разделу I.....	170
<i>Контрольные вопросы</i>	171
<i>Тестовые задания</i>	171

Раздел II ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Глава 10. Отечественное искусство на рубеже XIX–XX веков.....	175
10.1. Соотношение художественных сил в отечественном искусстве конца XIX века.....	175
10.2. Московское товарищество художников.....	176
10.3. Объединение «Мир искусства».....	176
10.4. Союз русских художников.....	181
10.5. Валентин Серов (1865–1911 гг.).....	182
10.6. Михаил Врубель (1856–1910 гг.).....	184
10.7. Виктор Борисов-Мусатов (1870–1905 гг.).....	186

10.8. «Голубая роза»	188
10.9. Кузьма Петров-Водкин (1878–1939 гг.)	190
10.10. Скульптура	192
<i>Контрольные вопросы</i>	195
<i>Темы для эссе</i>	196
<i>Тестовые задания</i>	197
Глава 11. Ранние авангардные течения в дореволюционном искусстве.....	200
11.1. «Бубновый валет»	200
11.2. Михаил Ларионов (1881–1964 гг.) и Наталья Гончарова (1881–1962 гг.)	202
<i>Контрольные вопросы</i>	204
<i>Темы для эссе</i>	205
<i>Тестовые задания</i>	205
Глава 12. Искусство 1917–1932 годов	207
12.1. Общие положения	207
12.2. Казимир Малевич (1879–1935 гг.). Супрематизм	209
12.3. Эль Лисицкий (1890–1941 гг.)	211
12.4. «Амазонки авангарда»	212
12.5. Конструктивизм	214
12.6. Павел Филонов (1883–1941 гг.). Аналитическое искусство	215
12.7. ОСТ (Общество станковистов)	217
12.8. АХРР (Ассоциация художников революционной России)	223
<i>Контрольные вопросы</i>	226
<i>Темы для эссе</i>	226
<i>Тестовые задания</i>	227
Глава 13. Официальное искусство советского времени с 1932 года.....	230
13.1. Возникновение и теоретическое обоснование социалистического реализма	230
13.2. Исторический жанр	232
13.3. Жанровая живопись	235
13.4. Портрет	237
13.5. Пейзаж	238
13.6. Монументальное искусство	238
<i>Контрольные вопросы</i>	240
<i>Темы для эссе</i>	240
<i>Тестовые задания</i>	240
Глава 14. Искусство периода Великой Отечественной войны. Война в живописи последующих десятилетий.....	242
14.1. Общие положения	242
14.2. Живопись	242
14.3. Графика	243
14.4. Война в живописи последующих лет	244
<i>Контрольные вопросы</i>	246
<i>Темы для эссе</i>	247
<i>Тестовые задания</i>	247

Глава 15. Искусство 1950—1960-х годов	248
15.1. Тема мирной жизни в официальном советском искусстве послевоенного времени	248
15.2. «Суровый стиль»	249
<i>Контрольные вопросы</i>	253
<i>Темы для эссе</i>	253
<i>Тестовые задания</i>	254
Глава 16. Искусство 1970—1980-х годов	255
<i>Контрольные вопросы</i>	256
<i>Темы для эссе</i>	256
<i>Тестовые задания</i>	256
Глава 17. Советская скульптура	258
17.1. Общие положения	258
17.2. Монументальная скульптура 1930-х годов	258
17.3. Камерная пластика	259
17.4. Военные монументы и мемориальные комплексы	260
17.5. Памятники деятелям культуры 1950-х годов	261
17.6. Позднесоветская скульптура	262
<i>Контрольные вопросы</i>	263
<i>Темы для эссе</i>	264
<i>Тестовые задания</i>	264
Глава 18. Андеграунд в искусстве советского времени	266
18.1. Способы существования и специфика советского андеграунда	266
18.2. «Лианозовская» группа	269
18.3. «Бульдозерная» выставка	273
18.4. Абстракция и процессуальное искусство в советском андеграунде	274
18.5. Советский поп-арт	277
18.6. Философствующие отшельники	278
18.7. Скульптура в советском андеграунде	282
18.8. Концептуализм	283
18.9. Соц-арт	286
18.10. Группы и объединения позднесоветского времени	289
<i>Контрольные вопросы</i>	290
<i>Темы для эссе</i>	291
<i>Тестовые задания</i>	291
Заключение	295
Ключи к тестам	296
Список иллюстраций	298
Интернет-ресурсы	310
Список дополнительной литературы	314
Новые издания по дисциплине	316