SLIKARSTVO IN KIPARSTVO 20. STOLETJA

SLIKARSTVO in KIPASRTVO ½ STOLETJA

MODERNIZEM IN DOBA ZGODOVINSKIH AVANTGAR

* Zgodnji modernizem, čas umetniških avantgar

FAUVIZEM

* Nima jasno izdelanega načrta
* Skupina prijateljev, ki skupaj razstavlja
* **Posebnosti sloga:**
* Uporaba čistih barv + veliko barvnih kontrastov
* Polna svetlobe, brez senc
* Energične poteze + poenostavljanje oblik
* Predmeti dostikrat obrisani s črto
* Dekorativnost

PR: H. Matisse, Portret z zeleno črto **PR:** H. Matisse, Ples **PR:** H. Matisse, Rdeča soba

EKSPRESIONIZEM (čas: 1905 – 1920)

* Močne barve + deformacija oblik
* Osebni izrazi razpoloženja in duhovnega doživetja

Die Brucke (Most)

* Most k boljšemu življenju
* Izrazito osebni psihološki in čustveni odziv umetnika na tematiko
* Čustva izražajo z čistimi barvami in ne z risbo
* Moderno življenje = negativno
* Svetle jedke barve postavljene druga ob drugo občutek ostrine

PR: Ernest Ludwig Kirchner, Avtoportret z modelom **PR:** E. Nolde, Ples okoli zlatega teleta

Der Blaure Reiter (Modri jezdec)

* Bolj umirjena skupina
* Deformacija oblik + subjektivno nanašanje barv = izredna barvitost + liričnost

PR: F. Marc, Modri konji I.

KUBIZEM

* Predmet razstavljajo na geometrijske oblike
* Uporaba barvnih tonov, ki so si podobni

Analitični kubizem

* Razstavljanje na kubične oblike
* Pomnožijo se koti gledanja na sliko (istočasnost = predmet hkrati z različnih kotov)
* Odpoved slikanju realnega sveta
* Zanima jih 4, dimenzija

Sintetični kubizem

* Različne teksture, površine 🡪 kolaž
* Nova tehnika: rabljene fragmente zlepili v sliko
* Na slikah tudi napisi in številke

PR: P. Picasso, Avignonske gospodične **PR:** P. Picasso, Tihožitje s pletenim sedežem (kolaž) **PR: P. Picasso, Guernica
PR:** G. Braque, Portugalec

FUTURIZEM

* Slavljenje sodobne civilizacije in hitrosti
* Lovijo simultanost gibanja
* Energija zajeta s silnicami = linia forza
* Žive, žareče barve

PR: G. Balla, Dinamizem psa na vrvici **PR:** C. Carra, Pogreb anarhista Gallija **PR:** U. Boccioni, Edinstvene oblike nadaljevanja v prostoru

KONSTRUKTIVIZEM (1919 – 21)

* Ruska avantgardna smer
* Novost med tehnikami je montaža
* Oblikovno uporabljajo načelo konstruiranja sil in napetosti v prostoru
* Umetni materiali: plastika, žica, pleksi, steklo

PR: V. Tatlin, Spomenik III. Internacionali (maketa) **PR:** N. Gabo, Ženska glava **PR:** A. Pevsner, Konstrukcija

DADAIZEM (1917 – 1922)

* Zavrača tradicijo, obstoječi družbeni red + vključuje provokacijo in ironijo
* Njihova um. posnema otroški svet
* Izdelovali absurdne stroje – smešenje racionalnosti in smotrnosti pravih strojev
* Načelo slučajnosti

PR: M. Duchamp, Akt, ki se spušča po stopnišču **PR:** M. Duchamp, pisoar (fontana) **PR:** M. Duchamp, L.H.O.O.Q **PR:** K. Shwitters, Merzbild 25A **PR:** H. Arp, Portret Tristana Tzara

NADREALIZEM (Vzporedno z dadaizmom)

* Napad na vrednote meščanske družbe
* Svet fantazije
* Nadrealistični manifest; Poudarjen pomen podzavesti in želja spojiti sanje in resničnost

Klasični figuralni jezik

Salvador Dali

* Črpal iz svoje katalonske in španske dediščine

PR: S. Dali, Vztrajnost spomina

Rene Margritte

* Vse videti normalno, v resnici pa je kontradiktorno

PR: R. Margritte, Evklidovi sprehodi

Bolj abstraktni in simbolni jezik

Joan Miro

* Barvite in igrive slike
* Polne čačk

PR: J. Miro, Nizozemski interier

Bizarno, skrivnostno, dvoumno

Max Ernest

PR: M. Ernest, Nevestina toaleta

Paul Klee

* Otročje stvaritve
* Črpa +iz kubizma, starodavnih hieroglifov in baročne um.

PR: P. Klee, Portret gospe P. na jugu

Marc Chagall

* Vpliv fauvizma in kubizma
* Ni se uvrščal v nobeno slik. Smer

PR: M. Chagall, Avtoportret s sedmimi prsti

ABSTRAKTNA UMETNOST

* Napredna umetnost
* Umetnost osredotočena na barvo, obliko in kompozicijo
* Različne usmeritve;
* Lirična abstrakcija
* Geometrijska abstrakcija
* Abstraktni impresionizem
* Akcijsko slikarstvo

Vasilij Kandinsky

* Navdušenje nad simboliko barv
* Navdih za raziskovanje barv in oblik črpa iz sinestezije (zmožnost videti zvoke in slišati barve)

**PR: V. Kandinsky, Kompozicija IV
PR:** V. Kandinsky, Črni lok

Kazimir Malevič

* Pionir geom. abstraktne um.
* Svoj slog krsti za supermatizem (um. naj se umakne od vsakršne čutno predmetne zaznave)

PR: K. Malevič, Črni kvadrat na belem ozadju **PR:** K. Malevič, Supermatistična kompozicija

Piet Mondrian

* Abstraktna um. po načelih teozije
* Slikanje bistva!
* Uporaba 6 barv; 3 osnovne + bela + siva + črna

PR: P. Mondrian, Sivo drevo **PR:** P. Mondrian, Kompozicija v rdečem, rumenem in modrem

AVANTGARDA KIPARSTVA 20. STOLETJA

* Prostor kip ne le obdaja, temveč se preliva skozi njegove predrtine in ga s tem soustvarja
* Povezuje z okoljem

Constantin Brancusi

* Vse elemente skrči na minimum
* Zgosti naravne oblike v skoraj abstraktno preprostost

PR: C. Brancusi, Poljub
PR: C. B rancusi, Ptica v prostoru

Aleksander Calder

* Razvije gibljivo plastiko = mobile
* Uravnotežena konstrukcija

PR: Aleksander Calder, Lok cvetličnih lističev

Henry Moore

PR: H. Moore, Ležeča figura
PR: H. Moore, Kralj in Kraljica