

ЦСИО

ШПАРГАЛКА

Стили современного искусства

Шпаргалка по видам и направлениям стилей современного искусства: определение характеристики и отличительные черты каждого стиля.

Приветствую вас, будущие эксперты! Логистика — это система, от которой зависит эффективность работы любой современной организации. Это пособие поможет вам понять ключевые процессы управления поставками, транспортом и складской деятельностью, а также применять их на практике. Желаю вам успешного обучения!

Коломиец Анна Ивановна

Преподаватель-практик на стыке HR, логистики и управленческих дисциплин. Объясняет сложные процессы простым языком: от кадрового документооборота и мотивации до внешнеэкономической деятельности и таможенного менеджмента. На занятиях — разбор реальных кейсов, алгоритмы внедрения и шаблоны документов. Преподаватель – автор более 40 научных статей и 25 учебников.

Высшее образование

Юриспруденция, Менеджмент

Научная степень

Доктор наук (управление персоналом), PhD of HR Management

Перечень преподаваемых дисциплин:

- Кадровое делопроизводство, управление персоналом
- Логистика (складская, транспортная, таможенная, закупочная)
- Таможенный менеджмент, внешнеэкономическая деятельность
- Гостиничный и ресторанный бизнес, туризм
- Антикризисное управление
- Общее делопроизводство, архивное хранение
- Досудебное урегулирование споров, саморегулирование и третейское разбирательство
- Бизнес-планирование, основы предпринимательства, мотивация работников

Содержание

Импрессионизм	5
Экспрессионизм	6
Кубизм	7
Супрематизм	8
Абстрактный экспрессионизм	9
Постминимализм	10
Концептуальное искусство	11
Инсталляция	11
Уличное искусство	12
Диджитал и новые медиа	13
Неоэкспрессионизм	13
Тактильное искусство	14
Урбанистический арт	15
Плюрализм	16
Биоморфизм	16
Постиндустриальное искусство	17
Медийное искусство	18
Экологическое искусство	18

Содержание

Футуризм и киберскульптура	19
Интерактивное и социальное искусство	20
Постмодернизм в искусстве	21
Трансгуманизм и постгуманизм	21
Искусство социума и флэшмобы	22
Наука и искусство (гиперсвязь)	22

Импрессионизм

Определение: направление, которое стремится передать мгновенное впечатление от природы или ситуации с помощью световых эффектов и яркой цветовой палитры.

Характеристика: свободные мазки, световые эффекты, отказ от чётких контуров, передача атмосферы.

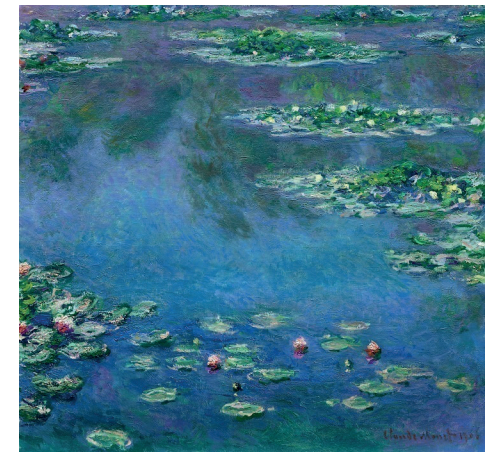
Как определить: яркие цвета, размытые границы, игра света и тени.

Примеры художников:

- Клод Моне — «Впечатление. Восход солнца»
- Клод Моне — «Водяные лилии»
- Пьер-Огюст Ренуар — «Бал в Мулен де ла Галетт»

Клод Моне — «Впечатление. Восход солнца»

Клод Моне — «Водяные лилии»

Пьер-Огюст Ренуар — «Бал в Мулен де ла Галетт»

Экспрессионизм

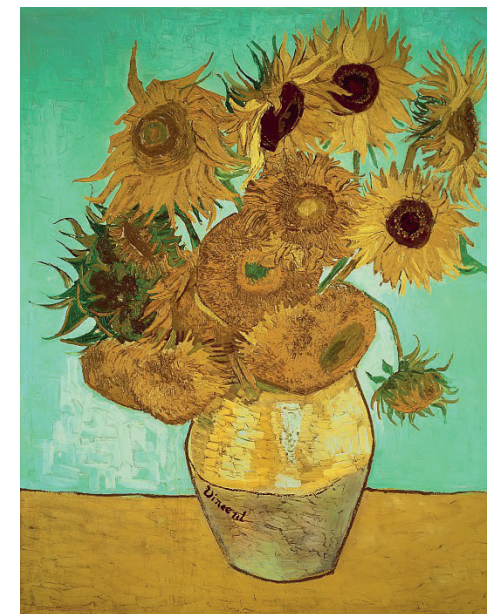
Определение: стиль, выражающий сильные эмоции, внутреннее состояние через искаженную форму и яркую цветовую гамму.

Характеристика: искажение форм, агрессивные или драматичные цвета, выражение душевных переживаний.

Как определить: искажённые пропорции, насыщенные, часто противоречивые цвета, напряжённая атмосфера.

Эдвард Мунк — «Крик»

Винсент Ван Гог — «Подсолнухи»

Примеры художников:

- Эдвард Мунк — «Крик»
- Винсент Ван Гог — «Подсолнухи»

Кубизм

Определение: стиль, основанный на разложении предметов на геометрические фигуры и их повторном соединении.

Характеристика: фрагментация форм, использование плоских поверхностей, минимализм цветовой гаммы.

Пабло Пикассо — «Герника»

Как определить: многоугольные формы, несколько точек зрения на один предмет.

Примеры художников:

- Пабло Пикассо — «Герника», «Авиньонские девицы»
- Жорж Брак — «Приглашение на бал»

Супрематизм

Определение: направление, выражающее абсолютные идеи через простые геометрические формы, в основном— квадраты, круги и линии.

Характеристика: минимализм, монохромные или ограниченные палитры, абстрактные формы.

Как определить: строгие геометрические фигуры, акцент на композицию.

Примеры художников:

- Казимир Малевич — «Черный квадрат»

- Казимир Малевич — «Белое на белом»

Абстрактный экспрессионизм

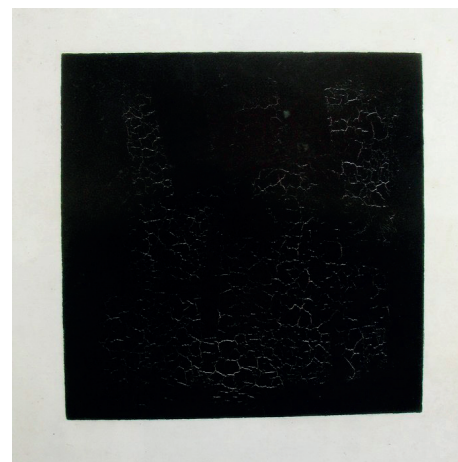
Определение: стиль, в котором важна эмоция и индивидуальное выражение через свободную живопись и динамичные формы.

Характеристика: спонтанность, большие размеры полотен, акцент на движении и импульсе.

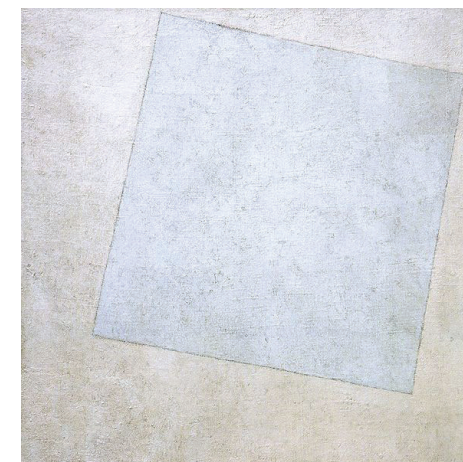
Как определить: хаотичные мазки, яркие цвета, отсутствие четкой формы.

Примеры художников:

- Джексон Поллок — «Композиция с красными штрихами»
- Марк Ротко — «Оранжевый, красный, жёлтый»

Казимир Малевич — «Черный квадрат»

Казимир Малевич — «Белое на белом»

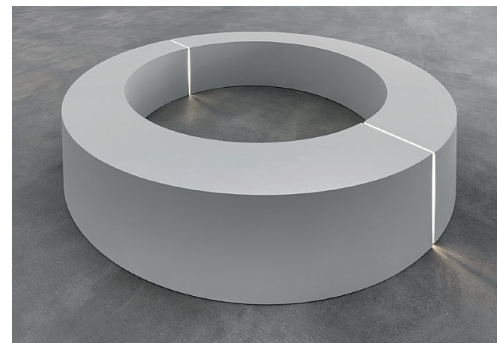
Постминимализм

Определение: направление, выросшее из минимализма, с усилением внимания к материалу, текстуре и простым формам, зачастую с ироничным или критическим уклоном.

Характеристика: простые формы, монохромность, эксперимент с материалами.

Примеры художников:

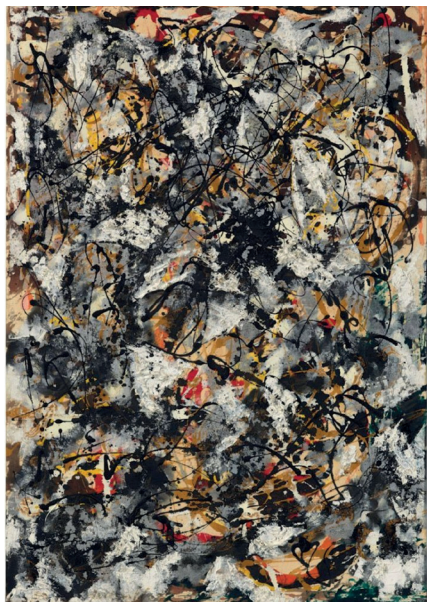
– Роберт Моррис – «Untitled (Ring with Light)»

Роберт Моррис – «Untitled (Ring with Light)»

Сол Левитт – «Irregular Horizontal Bands of Equal Width Starting at Bottom»

Джексон Поллок – «Композиция с красными штрихами»

Марк Ротко – «Оранжевый, красный, жёлтый»

Концептуальное искусство

Определение: направление, где главным является идея, а не искусство как физический объект.

Характеристика: акцент на концепцию, слова, перформансы, использование текста и действия.

Примеры художников:

– Сол Левитт – «Irregular Horizontal Bands of Equal Width Starting at Bottom»

– Йозеф Бойс – перформансы: искусство действия

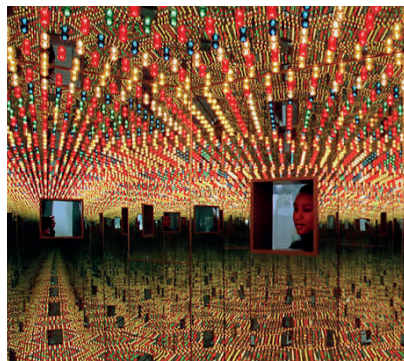
Инсталляция

Определение: искусство, создаваемое в пространстве, часто с участием зрителя и включающее элементы движения и взаимодействия.

Характеристика: пространственная среда, использование различных материалов, участие зрителей.

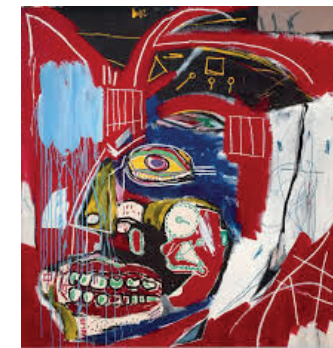
Марина Абрамович

Яёи Кусама

Произведения Бэнкси

Жан-Мишель Баския – 80 процентов ярости

Примеры:

- Марина Абрамович – перформансы
- Яёи Кусама – крупномасштабные инсталляции

Уличное искусство, стрит-арт

Определение: искусство на городских улицах, часто с социальным посланием.

Характеристика: граффити, мурал, трафареты.

Примеры:

- Бэнкси – муралы и граффити с социальным смыслом
- Жан-Мишель Баския – 80 процентов ярости

Диджитал и новые медиа

Определение: использование цифровых технологий: видео, виртуальная реальность, интерактивные инсталляции, генеративное искусство.

Характеристика: интерактивность, использование новых инструментов.

Примеры:

- Валя Фетисов проект be my friend
- Дарья Захарова – Цвет любви

Неоэкспрессионизм

Определение: возрождение экспрессионистских традиций с современными темами, часто с сильными эмоциональными акцентами.

Характеристика: яркие, агрессивные мазки, драматичные темы, личностное выражение.

Примеры:

- Джексон Поллок картины с дрип-стилем
- Джанет Камерон — яркие городские пейзажи

Тактильное искусство (Тактильный арт)

Определение: искусство, где важен тактильный опыт — осязание, текстура, материалы.

Характеристика: использование необычных материалов (шерсть, металл, дерево), создание объектов, вызывающих желание потрогать.

Джексон Поллок – Конвергенция

Примеры художников:

- Норман Харт — инсталляции с текстурами
- Василий Зенько – Лица времени, Другая кожа, Мир на кончиках пальцев

Урбанистический арт

Определение: искусство, связанное с городской средой, архитектурой, развитием мегаполисов.

Характеристика: архитектурные проекты, урбанистические пейзажи, исследование городской жизни.

Примеры художников:

- Рафаэль Гомес Баррос Муравьиные городские инсталляции
- Тадао Андо Урбанистические проекты

Рафаэль Гомес Баррос

Тадао Андо – Сидя на красивом холме

Дэмиен Херст

Маурицио Каттелан

Плюрализм

Определение: совмещение различных стилей и техник, смешивание жанров, сотрудничество художников из разных областей.

Характеристика: объединение живописи, видео, музыки, дизайна, науки, техники.

Примеры художников:

Дэмиен Херст, Бэнкси, Маурицио Каттелан, Давид Датун художники, создающие мультимедийные проекты и интерактивные выставки

Биоморфизм и органический стиль

Определение: искусство, основанное на повторении форм природы, изогнутых линий и органических объектов.

Характеристика: мягкие, плавные формы, использование природных материалов.

Примеры художников:

– Ив Клайн – работы с изогнутыми линиями

– Дмитрий Каварга – Весеннее вещество

Постиндустриальное искусство

Определение: направление, исследующее влияние индустриализации, технологического прогресса и урбанизации на общество и искусство.

Ив Клайн

Дмитрий Каварга – Весеннее вещество

Характеристика: использование промышленных материалов (металл, бетон, технологии), критика техногенного мира, исследование экологии и урбанистики.

Примеры художников:

- Чак Джонсон — инсталляции из переработанных материалов
- Момо Хамм — урбанистические скульптуры

Медийное искусство (Медиаарт)

Определение: искусство с использованием цифровых технологий, видео, звука, интернета и виртуальных платформ.

Характеристика: интерактивность, возможности воздействия через новые медиа, эксперимент с формами коммуникации.

Примеры художников:

- Хосе Вальдес — видеоарт, лабиринты из света и звука
- Рафаэль Лозано-Хеммер мексиканский электронный художник Солнечное уравнение 2010 г., Векторное возвышение 1999 г.

Эко арт и экологическое искусство

Определение: искусство, направленное на привлечение внимания к проблемам сохранения природы, устойчивого развития.

Характеристика: использование переработанных материалов, экологических технологий, создание объектов, которые подчеркивают связь человека и природы.

Примеры художников:

- Свампи Манта — инсталляции из переработанных отходов
- Роберт Смитсон — Спиральная дамба

Футуризм и киберскульптура

Определение: искусство будущего, основанное на концепциях технологий, виртуальной реальности и симуляции.

Характеристика: интеграция VR, AR, кибернетических элементов, создание смелых футуристических образов.

Примеры художников:

Misha Most, Alexey Kio & Ivan Benr виртуальные выставки и 3D скульптуры - етаморфозы

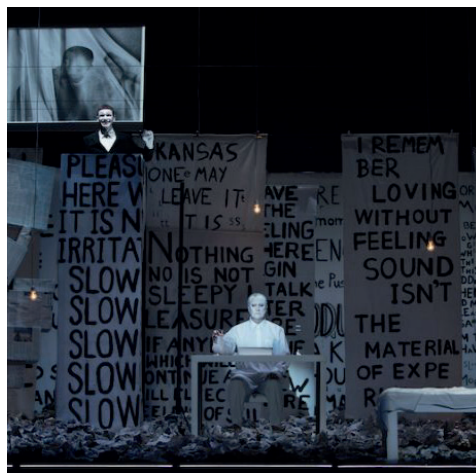
Миша Most – Будущее прошлого

Alexey Kio

Эрик Булатов – Слава КПСС

Джон Кейдж – инсталляция

Интерактивное и социальное искусство

Определение: искусство с участием зрителя, ориентированное на социальную активность, изменение общественного мнения.

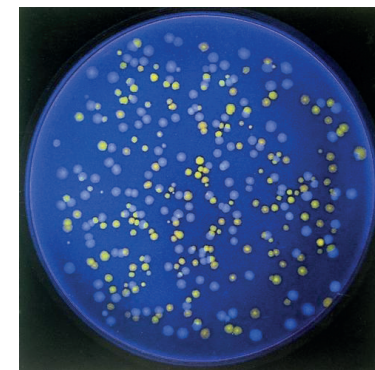
Характеристика: использование перформансов, социальных сетей, совместных проектов.

Примеры художников:

- Джон Кейдж интерактивные инсталляции с участием публики – Искусство как препятствие
- Эрик Булатов – Слава КПСС

Джо Дэвис – Бактериальное радио

Эдуардо Кац

Постмодернизм в искусстве

Определение: направление, отвергающее универсальные истины, совмещающее разные стили, эпохи и жанры, часто ироничное и критическое.

Характеристика: цитаты, пародии, расширение границ возможного, множественность интерпретаций, использование коллажей, культурных отсылок.

Примеры художников:

- Джонс Кац – коллажи и ироничные интерпретации
- Роберт Раушенберг – концепции смешения жанров

Трансгуманизм и постгуманизм

Определение: направление, исследующее возможности человека через интеграцию технологий, изменение тела и сознания.

Характеристика: цифровое восприятие, виртуальная реальность, киборгизация.

Примеры художников:

- Эдуардо Кац проекты, интегрирующие технологию записи и биотехнологии – Генезис
- Джо Дэвис проект «Бактериальное радио»

Искусство социума и флэшмобы

Определение: искусство, ориентированное на коллективное участие, акционизм, массовые акции.

Характеристика: социальные идеи, гражданская позиция, публичные акции и перформансы.

Примеры художников:

- Проекты Тарика Аднан — массовые акты протеста в соц.сетях
- Джина Пейн – Психея

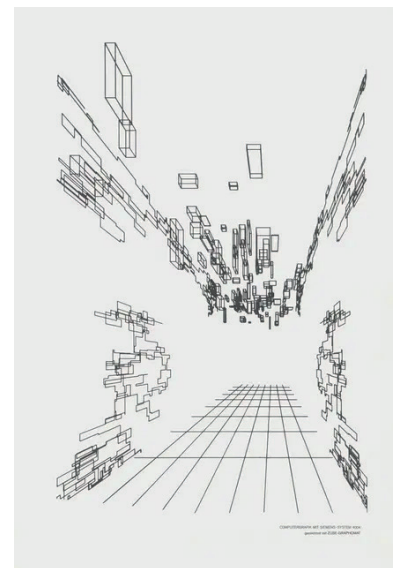
Наука и искусство (гиперсвязь)

Определение: взаимодействие искусства и научных знаний, инновационных технологий, данных и аналитики.

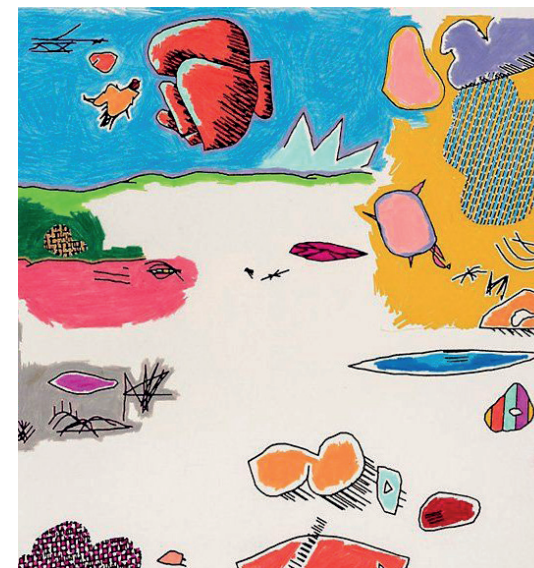
Характеристика: использование научных методов, big data, искусственный интеллект.

Примеры художников:

- Георг Нис генеративное искусство на основе AI -выставка «Картины, сгенерированные компьютером»
- Гарольд Коэн, AARON и «рисовальная машина»
- Сесиль Б. Эванс, AGNES и интервью бота
- Марио Клингеман, Memories of Passersby I и «галлюцинации» машины
- Канье Уэст, Vultures, MTV и шаг в поп-культуру
- Уолтер Де Мария, Майкл Хейзер, Ричард Лонг, Роберт Моррис, Роберт Смитсон инсталляции на тему экологии, основанные на данных

Георг Нис – генеративное искусство

Гарольд Коэн, AARON и «рисовальная машина»

+7 (499) 390-64-64
info@csio-dpo.ru
csio-dpo.ru

