

ศิลปะสมัยใหม่ Modern Art

- ต้นศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา
- รากฐานจากลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสม์
- ศูนย์กลางในภาคพื้นยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมันนี

- ในช่วงราวต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาศิลปะตะวันตกได้ก้าวเข้าสู่ยุคศิลปะสมัยใหม่(Modern Art) ศิลปะตะวันตกในสมัยใหม่นี้ได้มีแนวคิด รูปแบบ และเทคนิคที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกิดลัทธิทางศิลปะใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมากในส่วนของทวีปยุโรป โดยในช่วงต้นของศิลปะสมัยใหม่นี้ลัทธิที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้แก่

- ลัทธิเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism)
- ลัทธิโฟวิสม์ (Fauvism)
- คิวบิสม์ (Cubism)
- ลัทธินามธรรม (Abstract)

ลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม์ Expressionism

- เกิดเมื่อราวต้นศตวรรษที่ 20 โดยกลุ่มศิลปินเยอรมันเป็นแกนนำ มีแนวคิดที่เน้นถึงการแสดงออกของอารมณ์และสภาวะความกดดันภายในจิตใจของศิลปินเอง มากกว่าที่จะให้ความสนใจต่อโลกภายนอก มีการแสดงออกที่มีรูปแบบที่รุนแรงเกินจริง อันเป็นแนวคิดที่แวนโก๊ะได้ให้แนวทางไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยมี**เอ็ดวาร์ด มุงค์** (Edvard Munch ค.ศ. 1863-1944) ได้ริเริ่มทำงานในลักษณะดังกล่าวมาก่อนแล้วตั้งแต่ช่วงปลายสุดของศตวรรษที่ 19 และได้ขยายตัวชัดเจนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

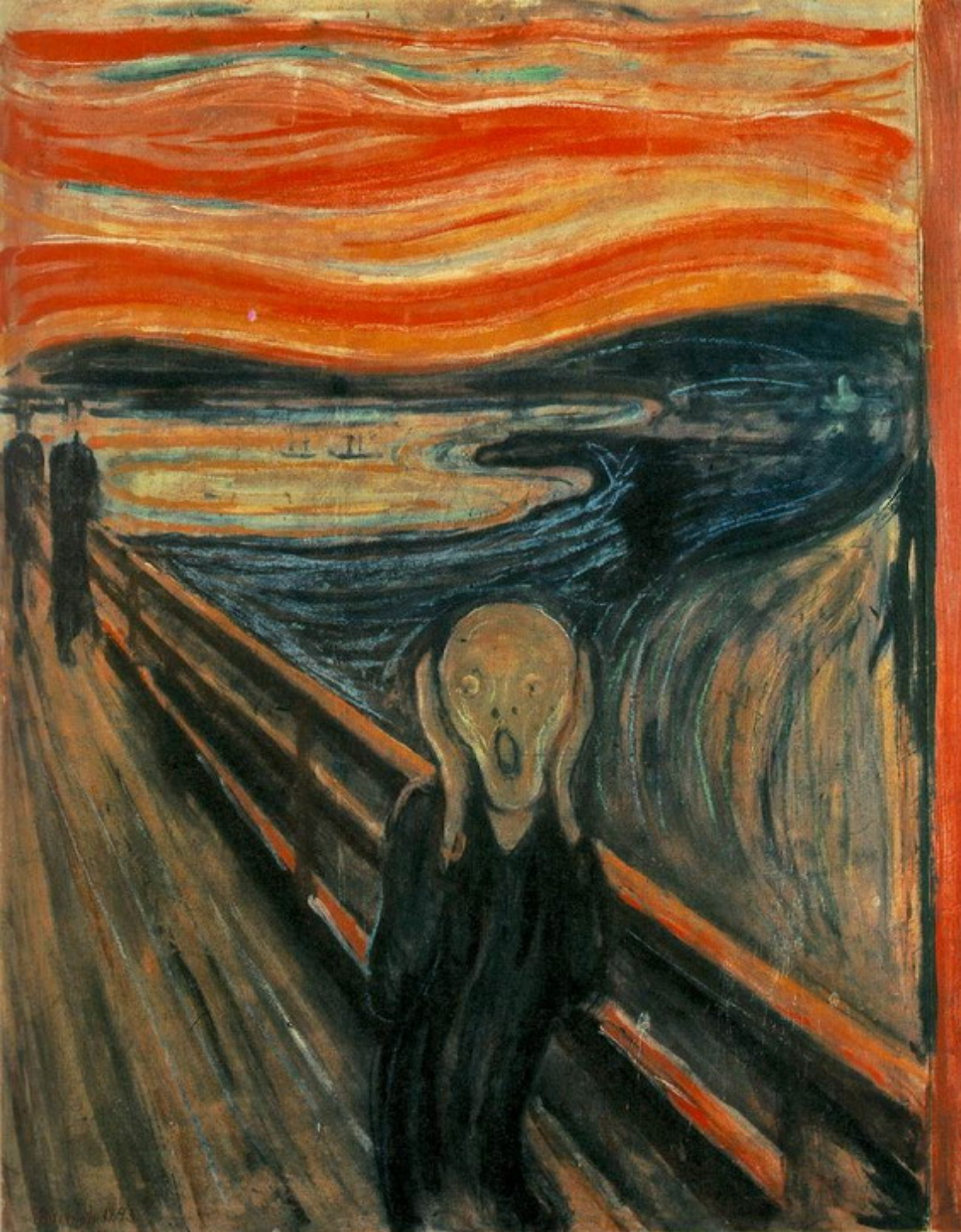
เอ็ดวาร์ด มุงค์ (Edvard Munch

ค.ศ. 1863-1944)

- เอ็ดวาร์ด มุงค์เป็นชาวนอร์เวย์
- มีบุคลิกภาพเป็นคนที่มีความกดดันทางจิตใจ และมีอาการทางจิตประสาท

ผลงานสำคัญของเอ็ดวาร์ด มุงค์ (Edvard
Munch ค.ศ. 1863-1944) ป้ายคริสต์ทศวรรษที่ 19

หวัดร้อง

(The Scream,
ค.ศ.1893)

หวิวร็อง (The Scream, ค.ศ.1893)

หวิวร็อง (The Scream, ค.ศ.1893)

ผลงานของแวนโก๊ะห์

แวมไพร์ (De Vampire, ค.ศ.1893)

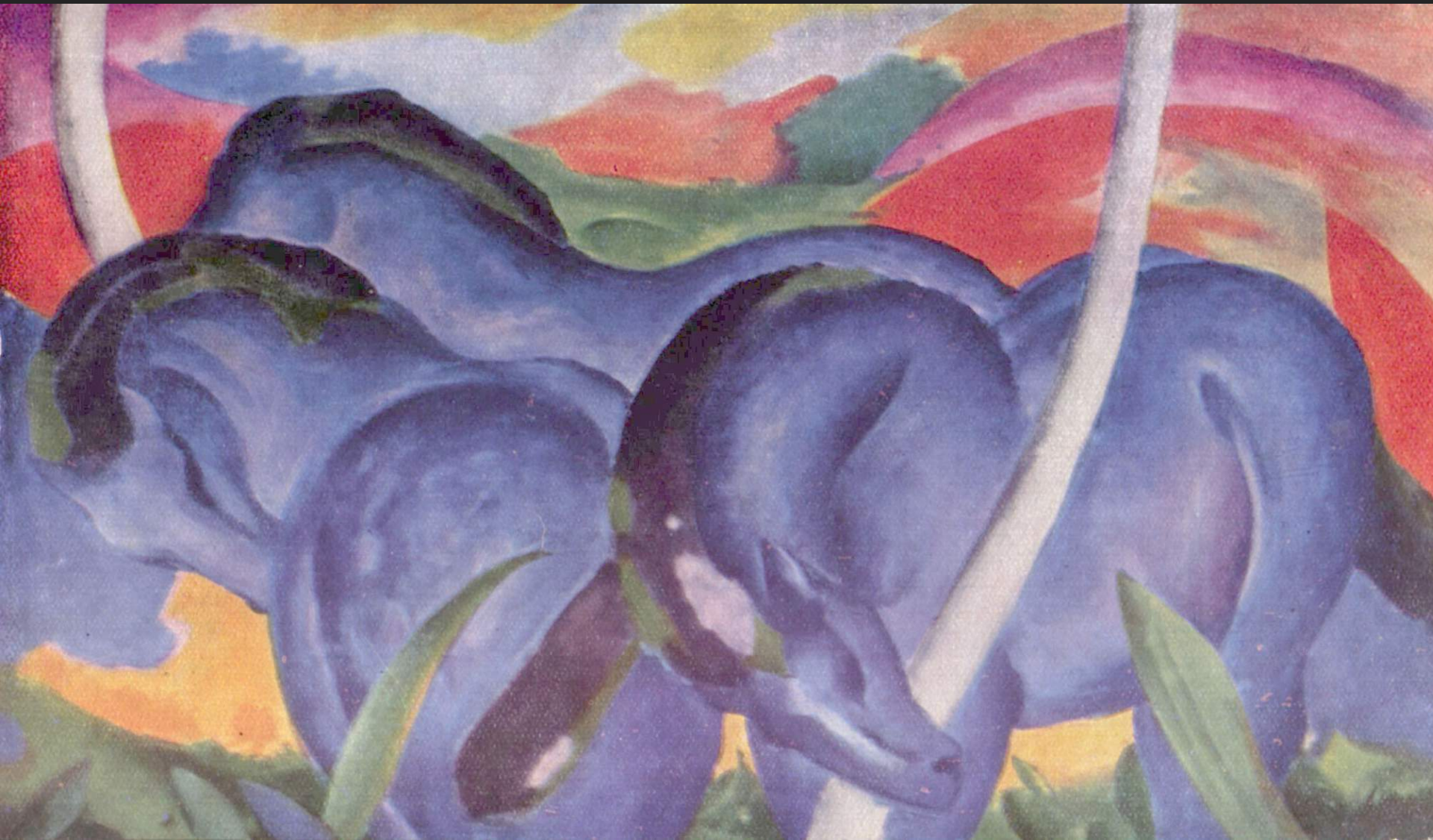

ผลงานของมูงค์ แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกในใจตนมากกว่าข้อเท็จจริงภายนอก
ซึ่งแวนโก๊ะห้ได้บุกเบิกไว้ก่อนแล้ว

ฟรันซ์ มาร์ค (Franz Marc ค.ศ. 1863-1944)

- ชาวเยอรมัน
- งานแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพที่รุนแรง รวดเร็ว

ม้าสีน้ำเงิน (The large Blue Horese, ค.ศ.1911)

ชะตากรรมของสัตว์ (Fate of Animals, ค.ศ. 1913)

หอคอยของม้าสีน้ำเงิน

(The Tower of Blue Horses

ค.ศ.1913)

ออสการ์ คอคอสการ์ (Oskar Kokoschka ค.ศ. 1886 – 1980) พายุ (The Tempest ค.ศ. 1914)

ลัทธิโฟวิสม์ (Fauvism)

- เกิดเมื่อราวต้นศตวรรษที่ 20 มีกลุ่มศิลปินฝรั่งเศสเป็นผู้นำ โดยมีศิลปินที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มคือ อังรี มาติสส์ (Henri Matisse ค.ศ. 1869-1954) คำว่า Fauvism เป็นภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า “สัตว์ป่า” ซึ่งเป็นคำที่สะท้อนถึงการใช้สี แท้ที่สด และรุนแรงเกินกว่าข้อเท็จจริงในธรรมชาติ และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงภายนอกเสมอไป โดยได้ลดทอนรายละเอียดของรูปทรงในธรรมชาติลง อันเป็นแนวคิดที่ โกลอง และแวน โก๊ะห์ ได้ริเริ่มไว้ก่อนหน้านี้

อองรี มาติสส์ (Henri Matisse)

ค.ศ. 1869-1954)

- ชาวฝรั่งเศส
- งานแสดงออกซึ่งสีอันที่สดใส และฝีแปรงที่รุนแรง รวดเร็ว และเด็ดขาด
- ไม่แสดงรายละเอียดของรูปทรง

หน้าต่างเปิดสู่ทะเล
(The Open Window, ค.ศ.1905)

ของหวาน: ความกลมกลืนในสีแดง (The Dessert: Harmony in Red, ค.ศ. 1908)

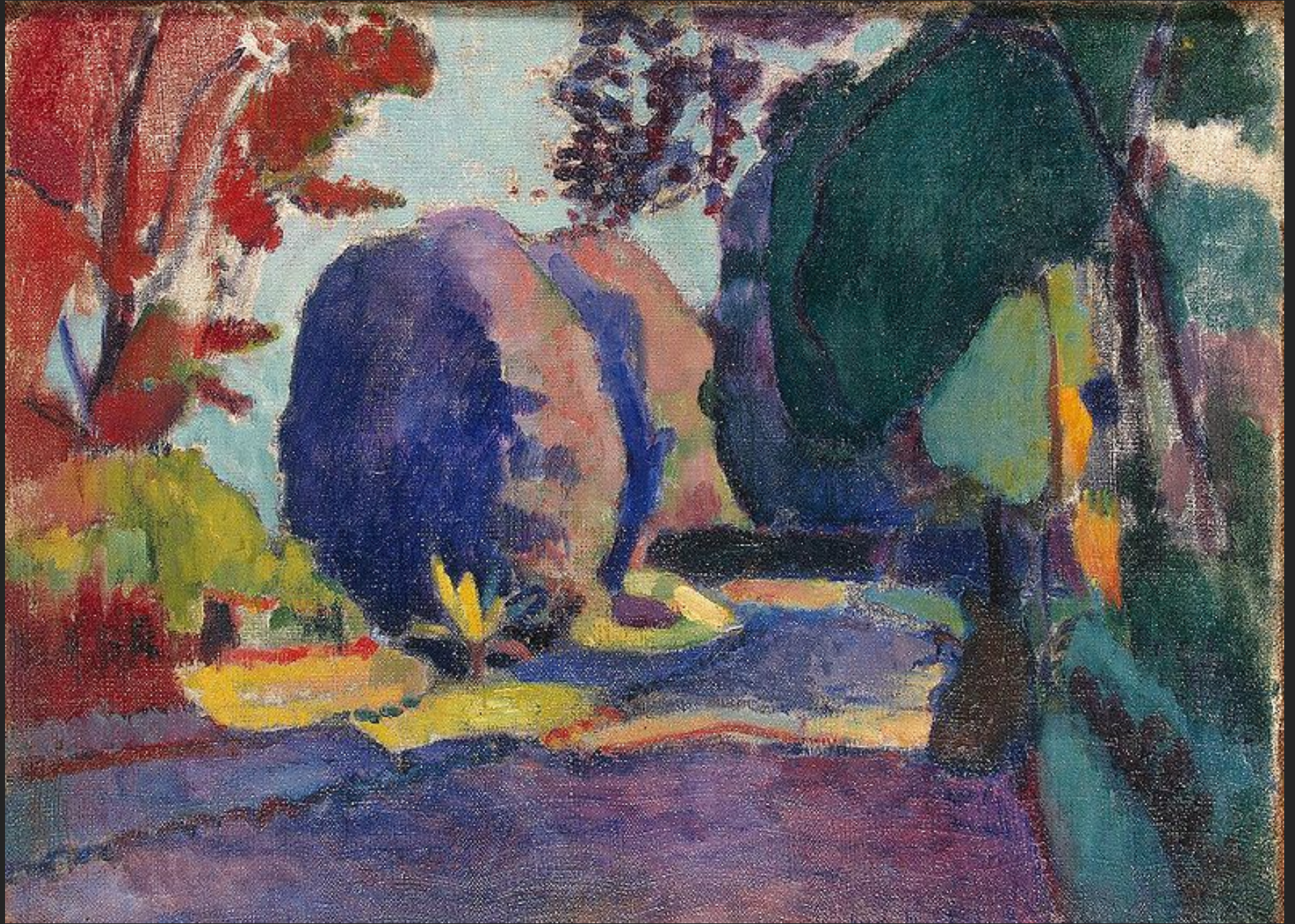
เรีงระบำ (The Dance, ค.ศ.1909)

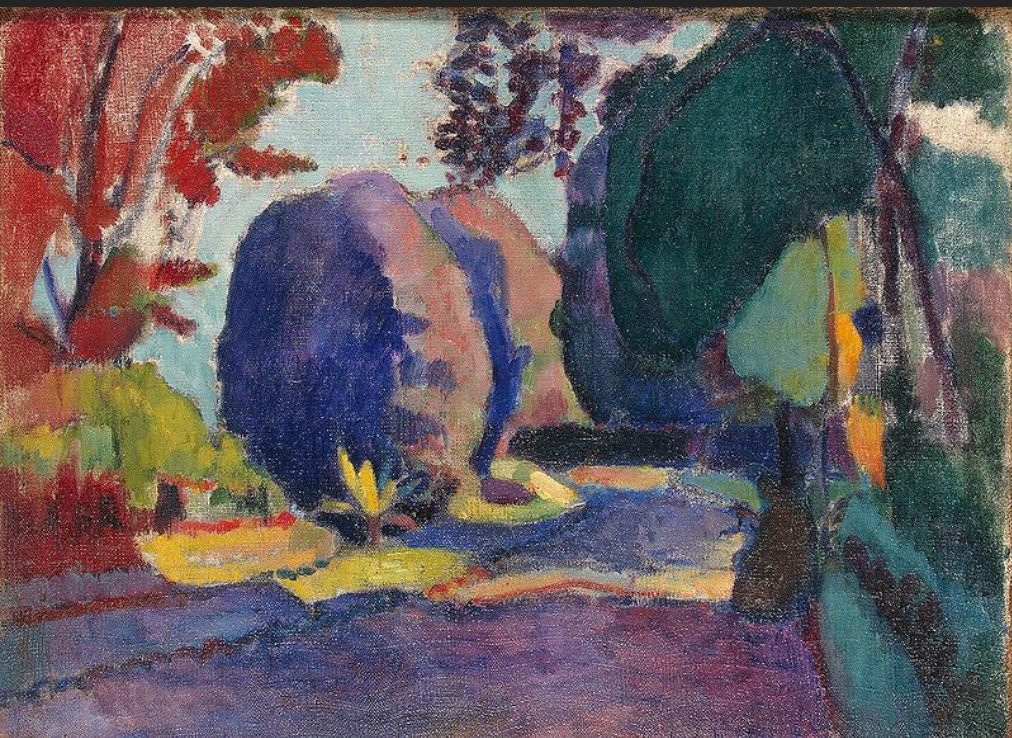
สตูดิโอสีแดง (The Red Studio, ค.ศ. 1911)

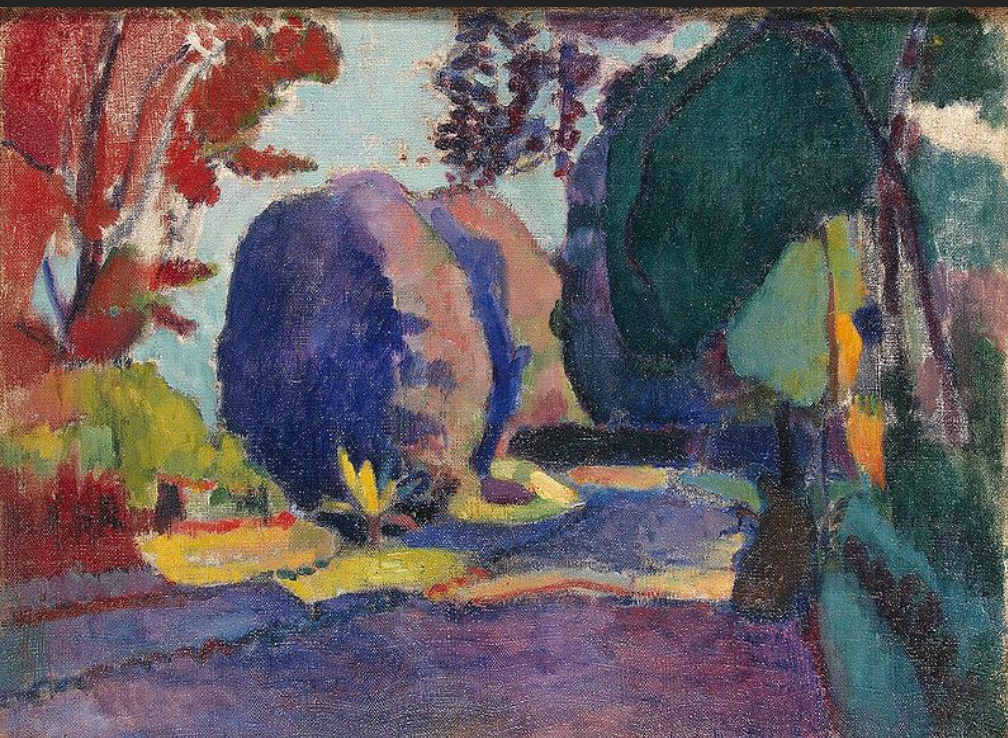
สวนที่ Luxembourg (The Luxembourg Gardens : ค.ศ. 1901)

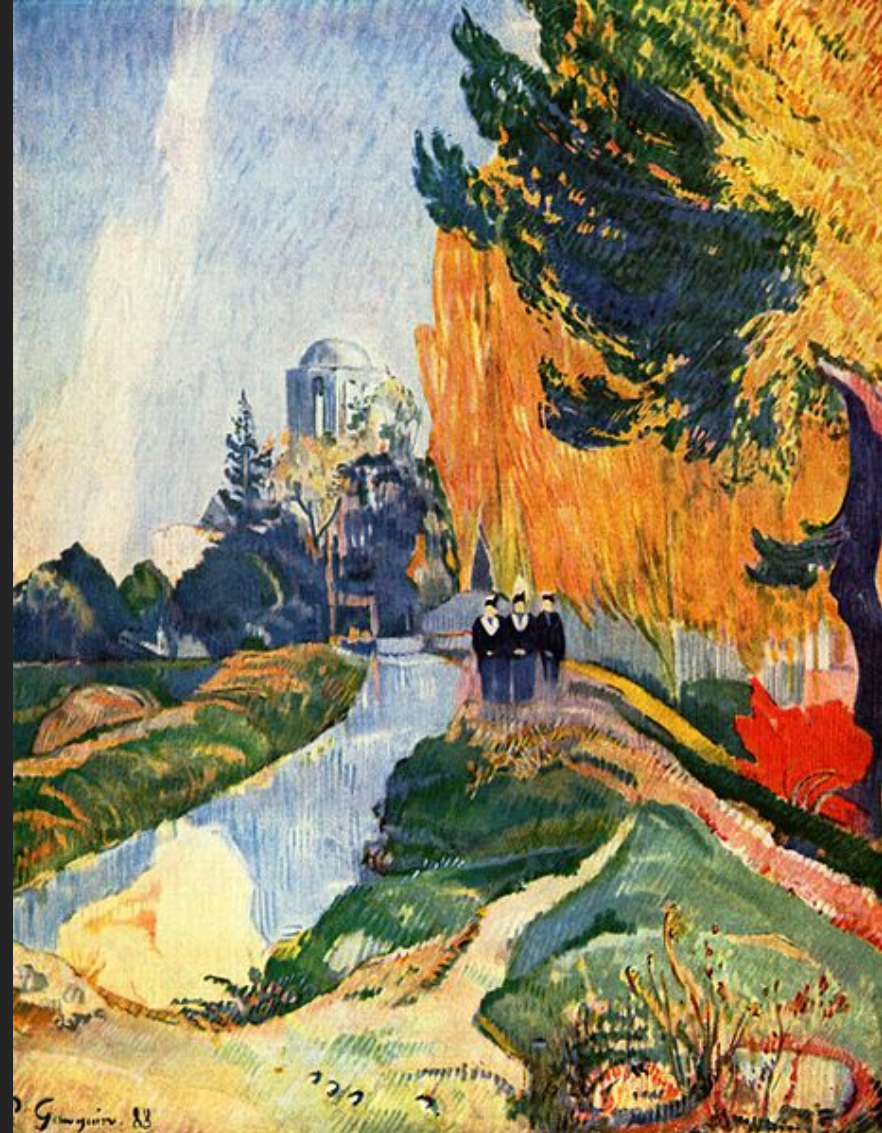

งานของมาตีส์

งานของมาติสส์

กับแรงบันดาลใจที่ได้จากโกแกง

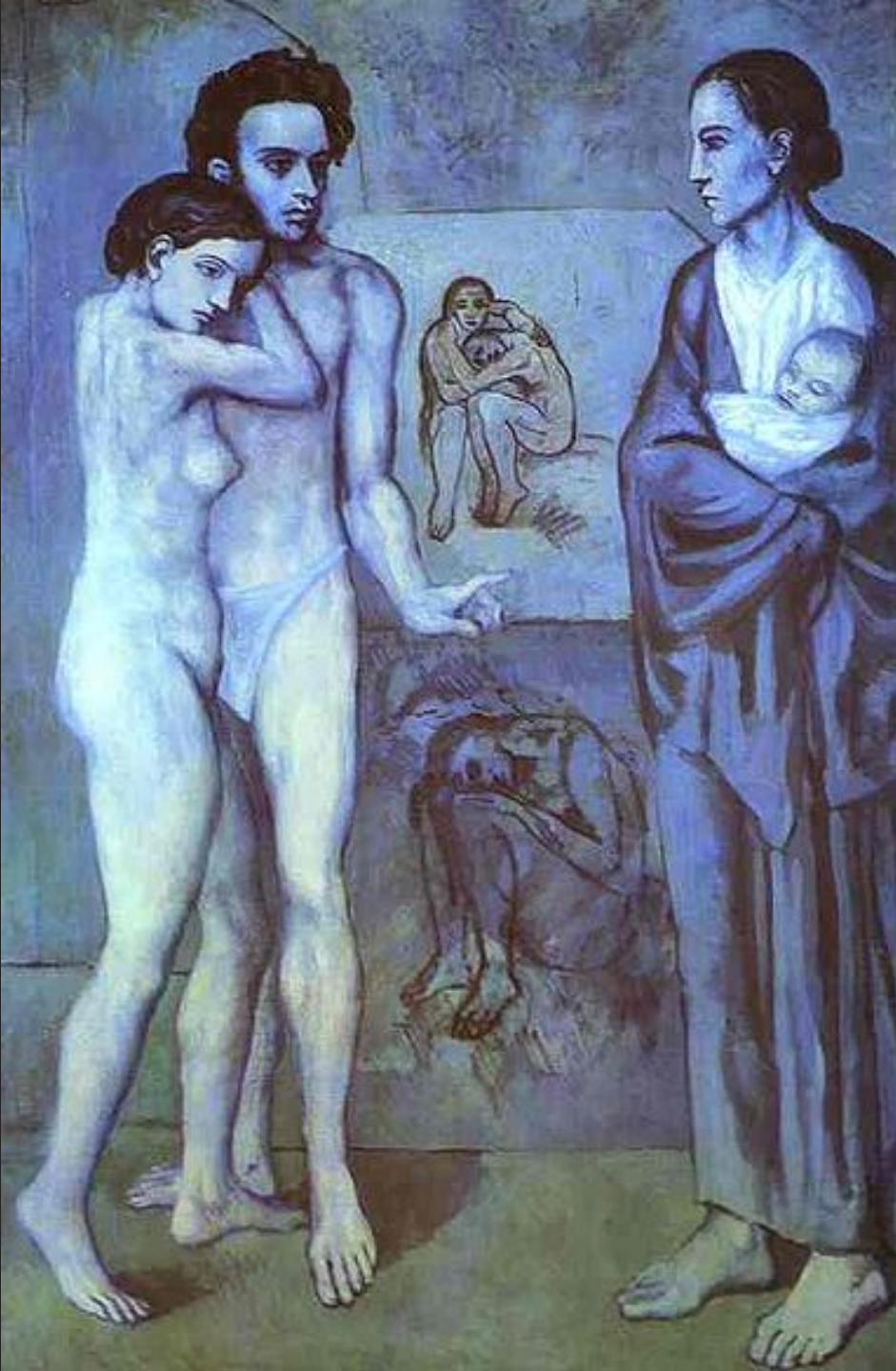
ลัทธิคิวบิสม์ (Cubism)

- มีศูนย์กลางอยู่ที่ปารีส
- คำว่า **cubism** มาจาก **cubic** มีความหมายว่าลูกบาศก์+ism
- เกิดเมื่อราวต้นศตวรรษที่ 20 โดยปาโบล ปิกาสโซ (Pablo Picasso ค.ศ. 1881-1973) และจอร์จ บราคว (Georges Braque ค.ศ. 1882-1963) เป็นผู้นำสำคัญในการนำแนวคิดของเซซานน์มาพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น มีแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปทรงในธรรมชาติ โดยการเข้าถึงพื้นฐานของรูปทรงโดยลดทอนรายละเอียดของรูปทรงในธรรมชาติลง จนเหลือเพียงรูปทรงพื้นฐานเรขาคณิตอย่างง่ายๆ และนำมาจัดองค์ประกอบขึ้นใหม่ ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากรูปทรงของศิลปะอนารยะด้วย โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับบรรยากาศและแสงสี

- ปาโบล ปีกาสโซ (Pablo Picasso ค.ศ. 1881-1973) เป็นชาวสเปน

ผลงานในยุคแรกมีโครง

สีฟ้า (blue)

(La Vie, ค.ศ.
1903)

ผลงานในยุคแรกมีโครง

สีฟ้า (blue)

ผลงานในยุคต่อมามีสีสันที่สดใสขึ้น เรียกว่ายุคสีชมพู

สาวน้อยแห่งเมือง
อวีญอง (Les
Demoiselles D
Avignon, ค.ศ.
1907)

งานของปาสโซ่

งานของปาสโซ่

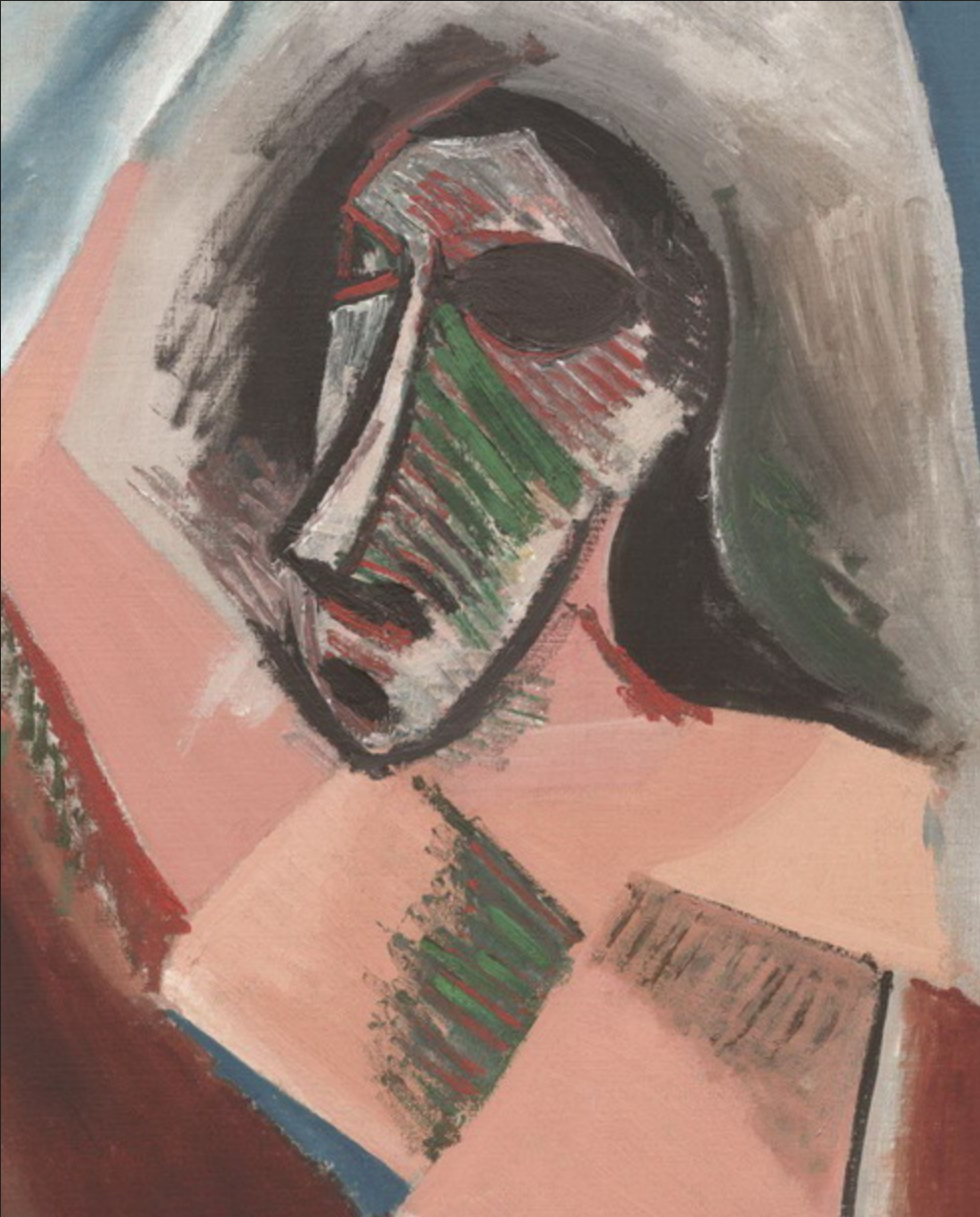
แรงบันดาลใจจากเซซานน์

รายละเอียดในงานสาวน้อยแห่งเมืองอาวิญอง

สาวน้อยแห่งเมืองอาวิญอง

สาวน้อยแห่งเมืองอาวิญอง

งานศิลปะอาณารยชน (primitive art)

สาวน้อยแห่งเมืองอาวิญอง

สาวน้อยแห่งเมืองอาวิญอง

งานศิลปะอาณารยชน (primitive art)

ผู้หญิงกับแมนโดลิน
(Women with
Mandolin,
ค.ศ.1910)

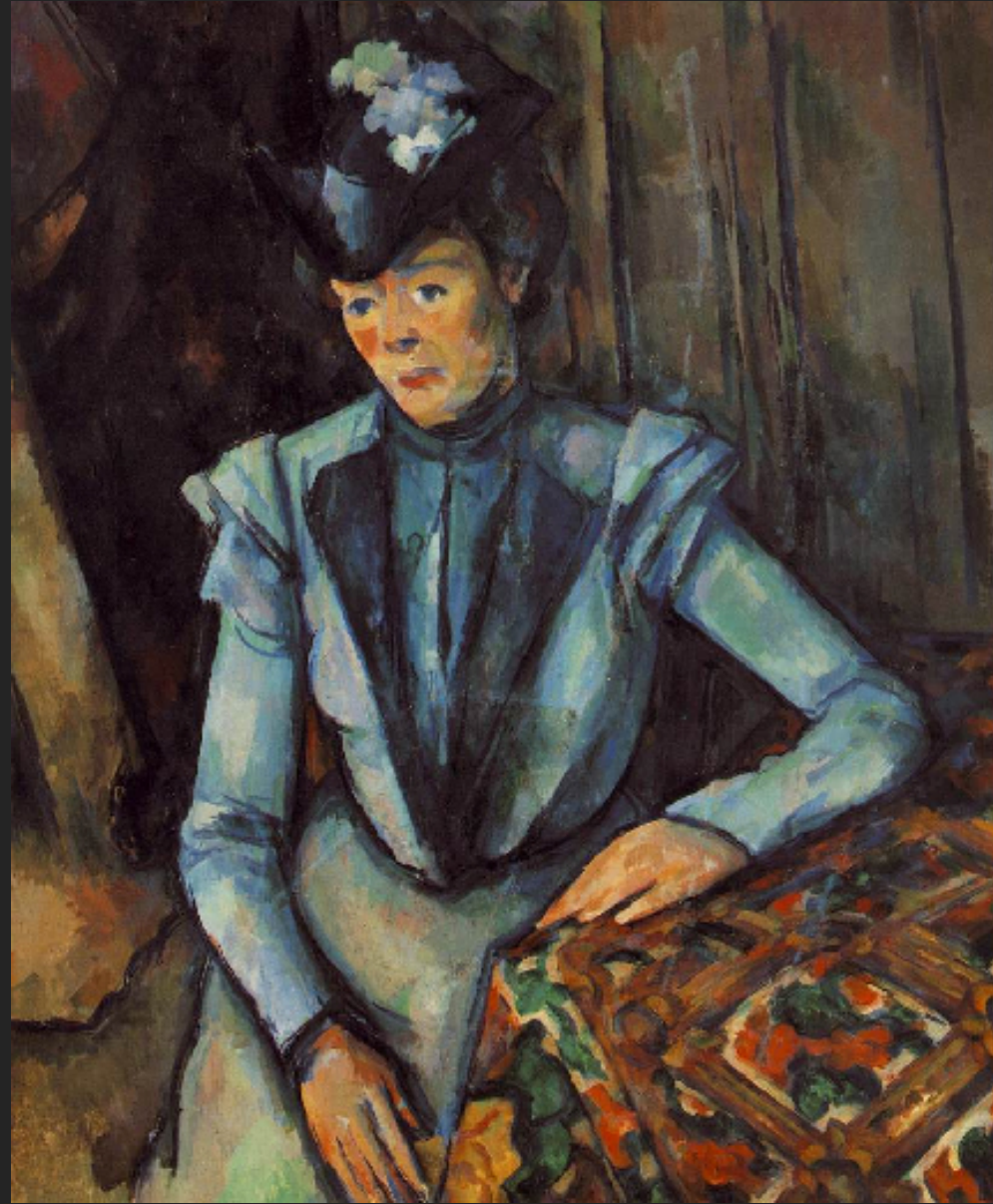

งานของปิกาสโซ

งานของปิกัสโซ่

งานของเซซานน์

นักดนตรีทั้งสาม (Three Musician, ค.ศ. 1921)

**Farmer's wife on
stepladder: ค.ศ.
1933)**

เกรอนิกา (Guernica, ค.ศ.1937)

ลัทธินามธรรม (Abstract)

- เกิดเมื่อราวต้นศตวรรษที่ 20 คำว่า Abstract เป็นคำเรียกชื่อศิลปกรรมลัทธิหนึ่งที่ครอบคลุมทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มีแนวคิดในการแสดงออกอย่างอย่างกว้างคือการตัดทอน หรือลดทอนสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติให้มีรูปทรงที่เรียบง่าย หรือไม่ใช้รูปทรงในธรรมชาติในการสร้างงาน เช่นรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอิสระอื่นๆ เป็นต้น โดยมีวาสิลี แคนดินสกี (Wassily Kandinsky ค.ศ. 1866-1944 เป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญ ซึ่งมีแนวคิดหลักในการทำงาน

จิตรกรรมแบบนามธรรมให้ความสัมพันธ์ต่อสี รูปทรง
เส้นที่เป็นไปตามจิตของศิลปิน โดยไม่ได้ใช้รูปทรงใน
ธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจ ลักษณะของรูปทรงในภาพ
จึงเป็นรูปทรงอิสระ (Free Form)

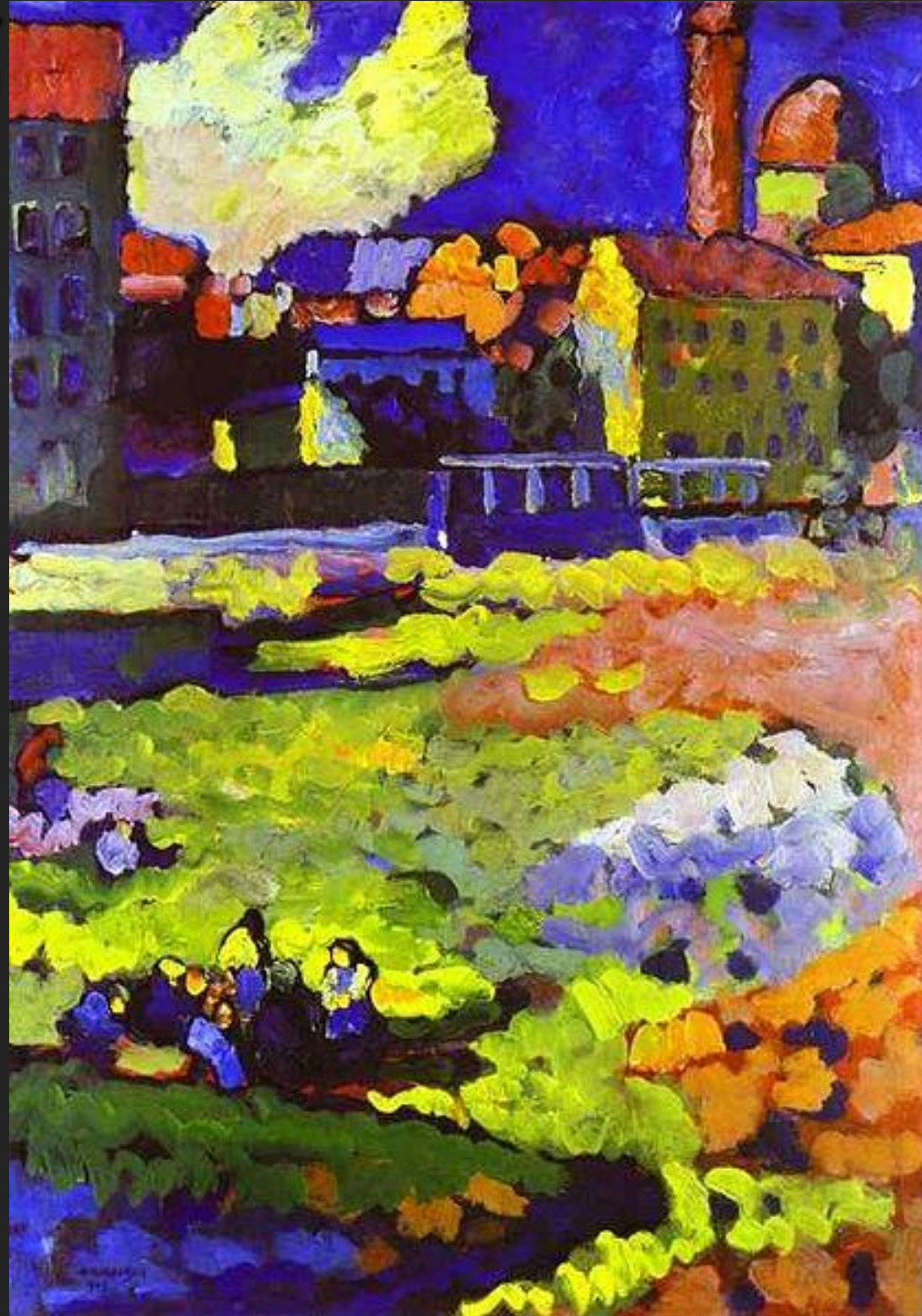
- วาสิลี แคนดินสกี
(Wassily
Kandinsky ค.ศ.
1866-1944 เป็นชาว
รัสเซีย

- ผู้นำจิตรกรรมแบบ
นามธรรม

ผลงานชิ้นสำคัญของแวนดิงสกี

Munich-
Schwabing_with_the_Church_of
_St._Ursula ค.ศ. 1908 ในยุคแรก
เป็นแนวแบบ
โพสท์อิมเพรสชันนิสม์

Murnau with Church I ค.ศ.

1910

ผลงานเริ่มคลี่คลายเข้าสู่

งานนามธรรม

จิตรกรรมสีน้ำนามธรรมภาพแรก (The First
Abstract Water Colour), ค.ศ. 1910

รูปทรง สี และเนื้อหาในงานเป็นรูปทรงนามธรรมตามจินตนาการ
และความรู้สึกรวมของศิลปินไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ

การค้นหาคำหมายเลข 7
(Improvisation 7),

ค.ศ.1910

แคนดิสกี เชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของจิตรกรรม

และดนตรี ว่า รูปทรง สี

น้ำหนักในจิตรกรรมไม่

จำเป็นต้องเล่าเรื่อง

เช่นเดียวกับเสียงจังหวะ

ดนตรีที่ไม่ได้เล่าเรื่อง แต่ก็

ไพเราะงดงาม

ฐานแนวคิดเช่นนี้ทำให้
รูปทรงและทัศนธาตุ (Visual
Elements)อื่นๆ จึงไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ตามธรรมชาติเนื้อหาในงาน
จึงเป็นรูปทรงนามธรรมตาม
จินตนาการที่สอดคล้อง
กับจินตนาการและอารมณ์
ในใจศิลปิน

องค์ประกอบหมายเลข 5 (Composition_VI ค.ศ. 1913)

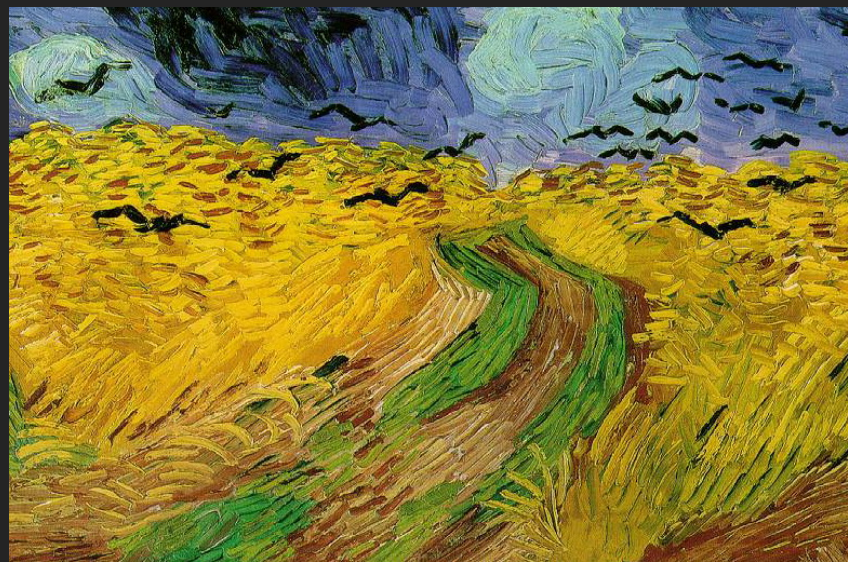
ค.ศ. 1910s

ค.ศ. 1908

ค.ศ. 1893

ค.ศ. 1890