

-ИЗМЫ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ИСКУССТВЕ **20**-ГО ВЕКА

ЧАСТЬ **2**

Перед вами первый из ряда текстовых блоков, призванных помочь разобраться в хитросплетениях эволюции искусства 20-го века. Здесь вы увидите краткую выжимку, тезисно изложенную информацию о стилях, движениях и направлениях, словом, об «-измах» в современном искусстве. Используйте эту информацию как отправную точку для дальнейших поисков!

Материал подготовлен на базе книг:

М. Герман. Модернизм

Е. Андреева. Постмодернизм

У. Гомперц. Непонятное искусство

С. Филлипс. Измы. Как понимать современное искусство

+ сайт *АртУзел*

+ сайт *theartstory.org*

**продолжаем разговор о
МОДЕРНИЗМЕ**

Супрематизм (1915-1935)

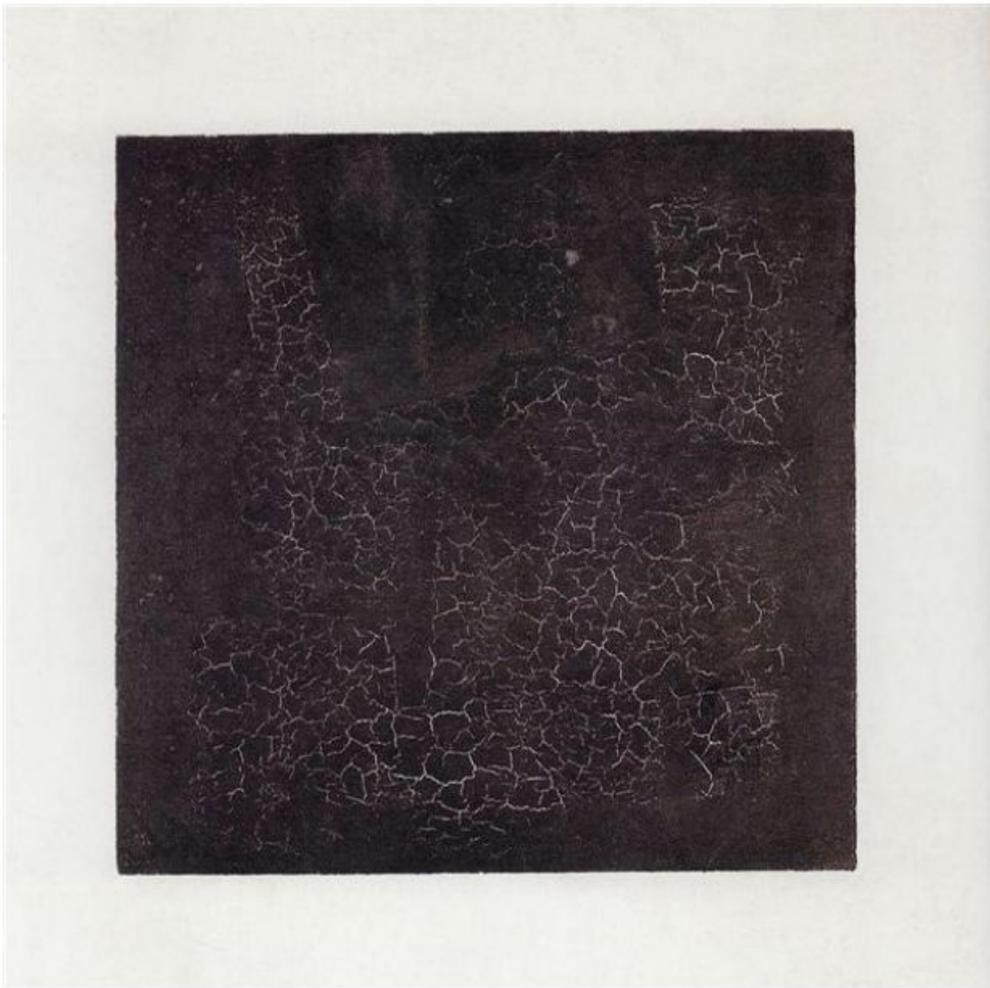
одно из ключевых направлений русского авангарда.

Малевич, идеолог супрематизма, решительно ушел от мимесиса в искусстве, перестал изображать предметы видимого мира и, как он сам заявил, «обрел убежище в форме квадрата».

Основные художники: Казимир Малевич (1878 -1935), Михаил Меньков (1885-1926), Иван Пуни (1892-1956), Ольга Розанова (1886-1918).

Чистый язык живописи. Геометрический стиль, созданный Малевичем, выдвинул его на передовую позиции авангардного искусства начала 20 века. Назвав, собственный стиль супрематизмом, Малевич объявил, что стремится «освободить искусство от тягостной необходимости изображать мир». В декабре 1915 года в Петрограде Малевич впервые продемонстрировал свои супрематические работы на «Последней футуристической выставке картин «0.10». Супрематизм отказался не только от изображения того, что видит вокруг, но и от любых политических и социальных смыслов и связей. Малевич считал, что «чистый язык» живописи воплощает внутреннее психическое состояние художника, и не следует искать в картине понятные и знакомые образы. Однако следует заметить, что в более поздний период творчества Казимир Малевич вернулся к изображению предметов и фигур, впрочем сильно стилизовав их, уподобив машинам.

Вывод: Искусство освобождается от нарратива и Малевич создает «чистый язык» живописи.

Черный супрематический квадрат. 1915.
КАЗИМИР МАЛЕВИЧ.

wikiart.org

Сложное предчувствие.
Около 1932 г.

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

wikiart.org

Конструктивизм (1917-1934)

Конструктивизм – второе ключевое направление русского авангарда, этот стиль родился на стыке кубизма, футуризма и неопластицизма, но наиболее сильное влияние на него оказала кубистическая скульптура. Владимир Татлин после возвращения из Парижа в Россию создает абстрактные рельефные конструкции из отходов промышленного производства, так называемые «контр-рельефы».

Основные художники: Владимир Татлин (1866-1944), Александр Родченко (1891 - 1956), Любовь Попова (1889-1924), Варвара Степанова (1894-1958), Эль Лисицкий (1890-1941).

Искусство как лабораторный опыт.

Приверженцы конструктивизма стремились к революционному переустройству жизни, объединению личного и общественного бытия, внедрению производственного искусства в жизнь и быт, провозгласили новые эстетические идеалы, такие как простота, демократичность, утилитаризм предметного мира. «Соединить искусство с трудом, труд - с продукцией, а произведенные предметы - с повседневной жизнью», как писал Тарабукин, стало задачей следующей стадии, получившей название «продуктивизм» (производственное искусство). Теория производственного искусства, основанная на принципах функциональности и лаконичной выразительности объекта, удобного для массового производства, дала огромный толчок развитию всевозможных форм дизайна – художественному конструированию мебели, посуды, созданию новых тканей, рабочей одежды, плакату, книжной графики, фотоискусству, театрально - оформительскому искусству.

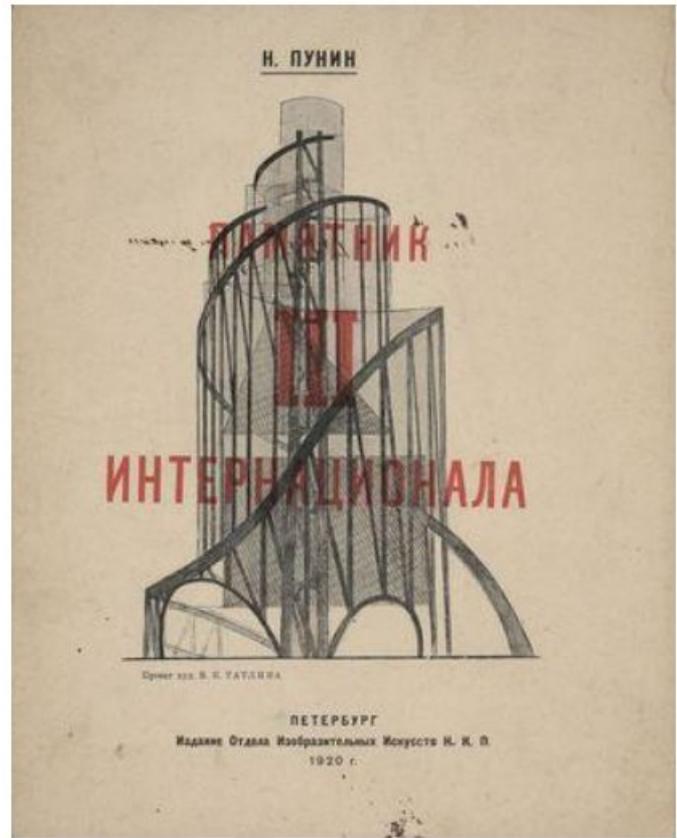
Вывод: Конструирование пространства, «пересоздание» мира.

Пространственная конструкция №12,
ок. 1920.

АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО

wikiart.org

Памятник Третьего
Интернационала. 1920.
ВЛАДИМИР ТАТЛИН

wikiart.org

Неопластицизм (1917-1931)

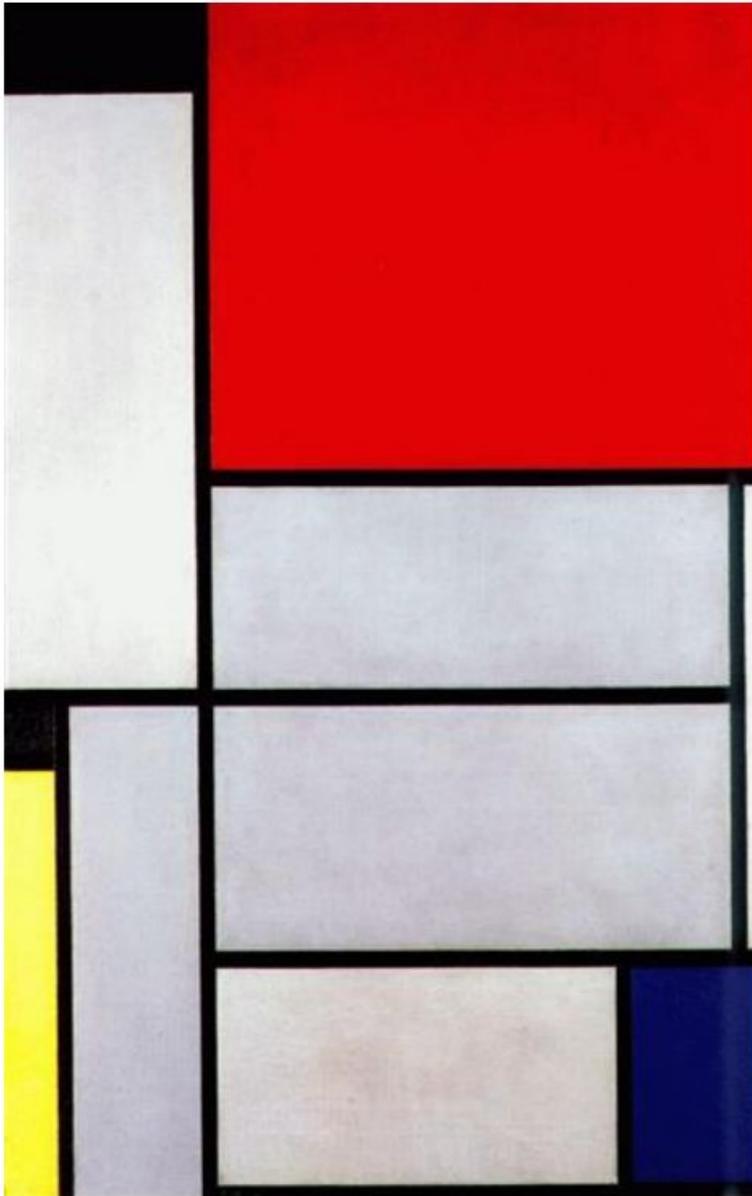
Течение в искусстве, которое существовало в 1917—1932 гг. в Голландии и объединяло художников, группировавшихся вокруг журнала «De Stijl» («Стиль») основанном в Лейдене в 1917 г. Тео Ван Дусбургом. На страницах этого журнала Пит Мондриан сформулировал теорию неопластицизма, которым определил свои пластические концепции возведенные в систему и защищаемые группой и журналом «Стиль».

Основные художники: Пит Мондриан (1876—1958), Тео ван Дусбург (1883—1931), Жорж Вантонгерло (1872—1944), Геррит Ритвельд (1888—1964), Ласло Мохой-Надь (1895-1946).

«De Stijl»

Для неопластицизма характерно, по словам его создателей, стремление к «универсальной гармонии», воплощенной в чистой, геометризованно обобщенной форме. Для «Стиля» характерны чёткие прямоугольные формы в архитектуре, а в живописи – компоновка крупных прямоугольных плоскостей, окрашенных в основные цвета спектра. Эстетика «De Stijl» была связана с философией математика М. Г. Шунмакерса. Именно он предложил сузить цветовую палитру до трех базовых цветов и обосновал свою позицию в книге «Новый образ мира». В ней он писал, что желтый, синий и красный — «единственные существующие цвета... Желтый — это движение луча (вертикаль)... Синий — контрастный цвет по отношению к желтому (горизонтальный небесный свод)... Красный — соединение желтого и синего».

Вывод: Геометрическое искусство, с теософскими основаниями.

Композиция № 1. 1921.

ПИТ МОНДРИАН

wikiart.org

Мексиканский мурализм (1920-1930-е)

Художественное направление монументальной живописи, возникшее в Мексике в начале 20 века, с целью объединить страну после революции. Вдохновленные мексиканской революцией, молодые художники провозгласили новые идеи – искусство должно быть массовым, национальным, обращаться к народу, поднимать его на революционную борьбу и возрождать древнюю культуру индейцев.

Основные художники: Хосе Клементе Ороско (1883-1949), Диего Ривера (1886-1957), Давид Альфаро Сикейрос (1896-1974).

Искусство для масс

Большинство художников этого течения имели марксистские идеи и отражали на стенах социально-политическую ситуацию в пост-революционном государстве. На стенах передавалась жизнь простого народа, народная культура и традиции, социальное общество, военные, капитализм и т.д. Суть Мурализма состоит в оформлении общественных зданий циклами фресок из жизни народа, его борьбы, истории страны. Народ – главный герой этих фресок и их главный адресат.

Вывод: Монументальное искусство для популяризации мексиканского исторического наследия

Триумф революции, 1926.

ДИЕГО РИВЕА

wikiart.org

Новая вещественность (1923-1933)

Новая вещественность – своеобразное продолжение немецкого экспрессионизма. Искусству этого направления свойственно экзистенциальное вопрошание, обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против европейской цивилизации и порожденной ее противоречиями Первой мировой войны. Стремление обнажать кровавые раны своего общества было характерно не только для немцев, в Англии («реализм кухонной мойки») и США художники также обращаются к социально-политической проблематике.

Основные художники: Эрнст Барлах (1870—1938), Георг Гросс (1893—1959), Отто Дикс (1891—1969), Кете Кольвиц (1867—1945), Вильгельм Лембрук (1881—1919), Франс Мазерель (1889—1972), Отто Нагель (1894—1967), Макс Бекман (1884-1950).

Вывод: Искусство берedit раны современност

Мать с ребенком, 1921.
ОТТО ДИКС.
wikiart.org

Ночь, 1918.
МАКС БЕКМАН.
wikiart.org

Абстрактный экспрессионизм (1890-1934)

Термин "Абстрактный экспрессионизм" распространился в 50-е годы, он отражал успехи американского искусства, в ту пору усердно завоевывавшего позиции в соперничестве с искусством европейским, где также развивалось абстрактное направление. Вслед за сюрреализмом абстрактный экспрессионизм продолжил «освобождение» искусства от какого-либо контроля разума и логических законов, поставив своей целью спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических, абстрактных формах и взяв за главный творческий принцип самопроизвольное, автоматическое нанесение красок на холст, происходящее исключительно под влиянием психических и эмоциональных состояний. Именно Гарольду Розенбергу и Клементну Гринбергу мы обязаны изобретением названий "живопись действия" (Action Painting) и "живопись цветных полей" (Colorfield), с помощью которых были даны нарицательные имена в одном случае - красочной жестикуляции Де Кунинга и Поллока, а в другом - широким цветным полосам Ротко, Стилла и Ньюмана.

Основные художники: Роберт Мазеруэлл (1915-1991), Джексон Поллок (1912-1956), Ханс Хофманн (1880-1966), Франц КLINE (1910-1962), Виллем де Кунинг (1904-1997), Марк Ротко (1903-1970), Клиффорд Стилл (1904-1980).

Вывод: Абстрактный экспрессионизм стремится к спонтанному выражению внутреннего мира (подсознания) в хаотических формах, не организованных логическим мышлением

Номер 3, 1949.
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК
wikiart.org

Onement 1, 1948.
БАРНЕТТ НЬЮМЕН
wikiart.org

Без названия, 1951.
МАРК РОТКО
wikiart.org

**а теперь переходим к
ПОСТМОДЕРНИЗМУ**

(хоть это понятие и не определить)

Минимализм (1960-е)

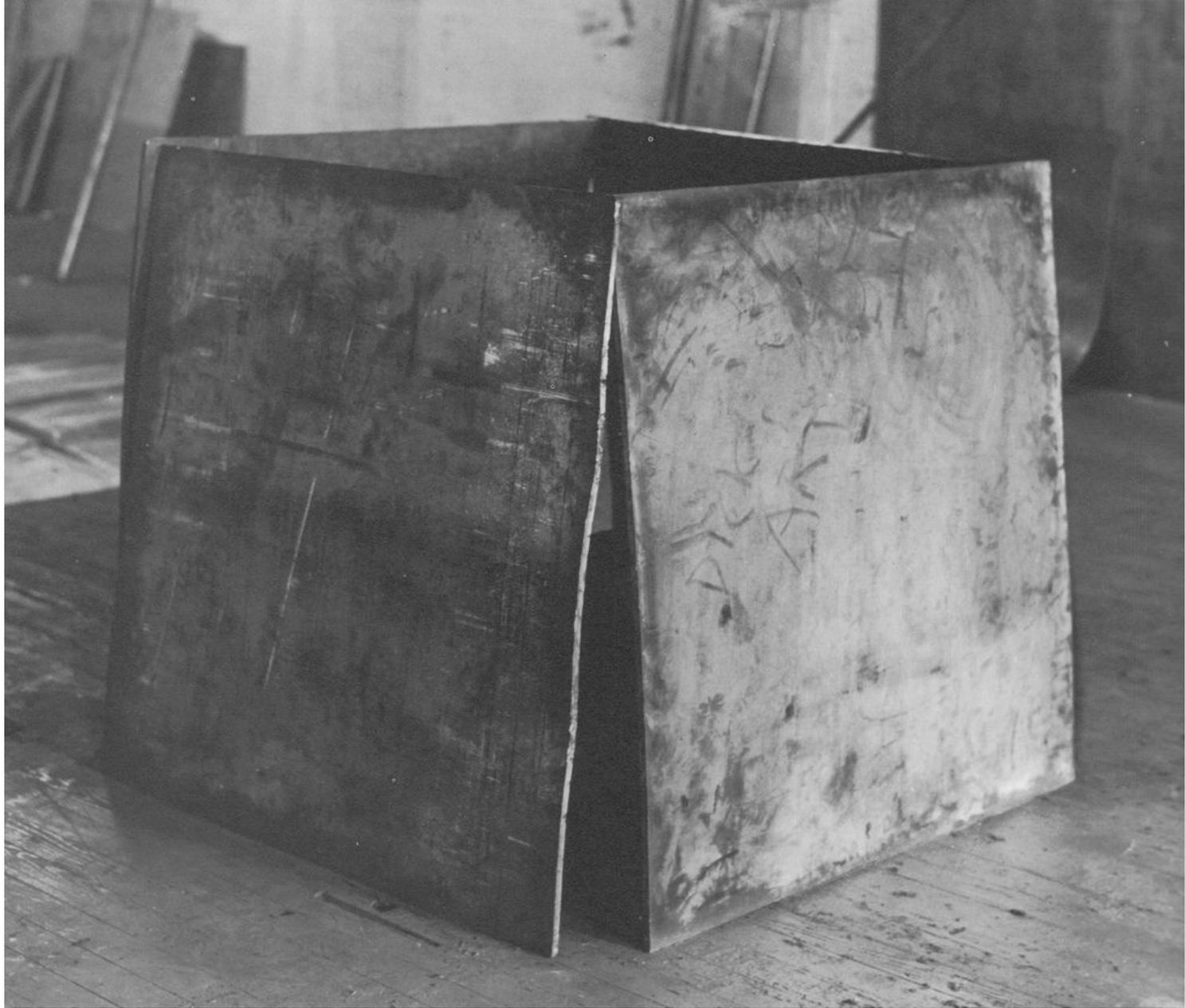
Это искусство возникло как антитеза абстрактному экспрессионизму, ставшему к концу 1950-х годов респектабельным и продаваемым, новым академизмом.

Молодые художники отказывались от драматических эффектов, автобиографичности и глубоких экзистенциальных коннотаций в своих работах. Искусству жеста они предпочитают холодный взгляд и промышленно изготовленные произведения. Они называют свои работы не скульптурами, а объектами, поскольку те существуют не в мире истории искусства, а здесь и сейчас, они даны зрителю во всей своей материальности. И о них нечего сказать кроме того, что они есть.

Хотя... искусствоведы все же нашли слова. Например, Розалинд Краусс в 1979-м году написала эссе «Скульптура в расширенном поле», обозначив новое явление, которое вскоре получит название «инсталляция».

Основные художники: Дональд Джадд (1928-1994), Роберт Моррис (р. 1931), Сол ЛеВитт (1928-2007), Карл Андре (р. 1939), Дэн Флавин (1933-1996), Ричард Серра (р. 1938), Френк Стелла (р. 1936) и др.

Вывод: То, что вы видите, это то, что вы видите.

Ричард Серра.
Объект весом в 1 тонну (карточный домик). 1969.

Поп-арт (1890-1934)

Направление в искусстве конца 1950-х – начала 1970-х; возникает как оппозиция беспредметному абстракционизму (еще одним вариантом такой оппозиции был неодадаизм); знаменует переход к концепции нового авангардизма. Термин «поп-арт» впервые появился в прессе в статье английского критика Лоуренса Эллоуэя (Lawrence Alloway). Если в Англии выражение «массовое популярное искусство» использовалось теоретиками «Независимой группы» для обозначения образов, созданных массмедиа (рекламой, кинематографом, комиксами, таблоидами и модой), американский вариант интерпретации той же формулы в работе Лоуренса Эллоуэя означал собственно то искусство, которое в медийной иконографии черпало свои сюжеты. Уорхол отмечал, что «поп-арт поменял внутреннее и внешнее местами. Поп-артисты создавали образы, который любой человек, идущий по Бродвею, узнавал в ту же секунду – комиксы, столы для пикника, мужские штаны, знаменитости, занавески для душа, холодильники, бутылки кока-колы – все те великие вещи, которые абстрактные экспрессионисты изо всех сил старались вовсе не замечать». Художники реабилитировали мир красоты банального, в их произведениях прослеживается гордость тем, что торговля Америки создала такие товары, которые всегда дешевы, хороши, равнодоступны. Их искусство – в определенном смысле памятник таким товарам и социальному равенству, ведь потребляя продукт, мы можем идентифицировать себя с любым другим потребителем этого продукта.

Основные художники: Питер Блейк (р. 1932), Ричард Гамильтон (1922—2011), Рой Лихтенштейн (1923—2011), Эдуардо Паолоцци (1924—2005), Клас Олденбург (р. 1929), Мэл Рамос (р. 1935), Энди Уорхол (1928—1987).

Вывод: Искусство работает с привычными образами, помещая их в иной контекст.

100 банок, 1962.
ЭНДИ УОРХОЛЛ

wikiart.org

Что делает наши дома такими разными,
такими привлекательными? 1956.

РИЧАРД ГАМИЛЬТОН

wikiart.org

Неодадаизм (1952-1970-е)

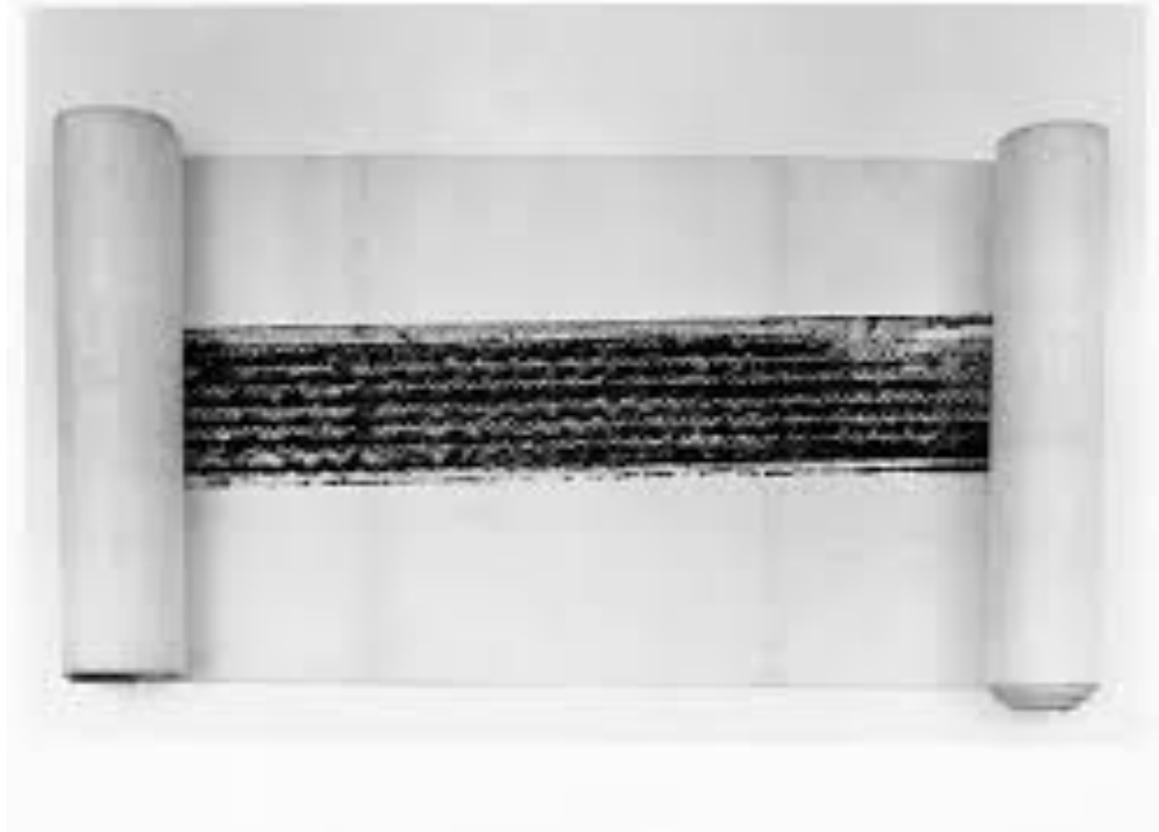
Художники вслед за Марселем Дюшаном встали на путь радикального преобразования искусства через игру, через отказ от иерархий и эстетического снобизма, через наслаждение процессом вместо результата. Они активно работают с найденными объектами, объединяя их в коллажи и ассамбляжи, закладывают основу перформанса и хэппенинга, расширяют границы наших представлений о том, что такое живопись, музыка, кино и вообще искусство.

Основные художники: Джаспер Джонс (р. 1930), Аллан Капроу (1937-2006), Роберт Раушенберг (1925-2008), Джон Кейдж и др.

Параллельно и в связи с неодадаизмом развивается течение **Флюксус**, которые выступали принципиально против арт-рынка, музеев, дилеров и так дальше. Для них искусство было частью потока жизни, оно могло служить ее отражением или инструментом для ее преобразования. Но в любом случае не надо относиться к этому слишком серьезно. Все течет.

Основные художники: Йозеф Бойс (1921-1986), Джордж Мачюнас (1931-1978), Йоко Оно (р. 1933), Нам Джун Пайк (1932-2006) и др.

Вывод: Искусством может быть всё. Творчество доступна всем.

Роберт Раушенерг.
Отпечаток автомобильной шины.
1953.

Концептуализм (сер. 1960-х – наше время)

Концептуальное искусство ставит идею выше ее формального, визуального воплощения, вопросы мастерства отходят на второй план, уступая место остроумию или холодной аналитике. Само понятие «искусство» претерпело радикальные изменения: теперь это произведение для ума, а не для глаз. И фигура художника стала совершенно иной: теперь он не молчаливый и чувствительный гений, а теоретик, способный не хуже искусствоведа расставить все точки над *i*. Искусство теперь работает в первую очередь со смыслами и обращается к проблемам реальной жизни.

Каждый из концептуалистов занимался теми проблемами, которые интересовали лично его: Джозеф Кошут исследует язык, Сол ЛеВитт размышляет о повторяемости и вариабельности матриц, мастера лэнд-арта исследуют процессуальность и непостоянство и так дальше.

Практически любого современного художника можно назвать концептуалистов.

Основные художники: Джозеф Кошут (р. 1945), Сол ЛеВитт (1928-2007), Уолтер де Мариа (1935-2013), Джон Бальдессари (р. 1931) и др.

Вывод: Искусство как идея.

chair (châr), *n.* [OF. *châiere* (F. *chaire*), < L. *cathedra*: see *cathedra*.] A seat with a back, and often arms, usually for one person; a seat of office or authority, or the office itself; the person occupying the seat or office, esp. the chairman of a meeting; a sedan-chair; a chaise; a metal block or clutch to support and secure a rail in a railroad.

Джозеф Кошут. Один и три стула. 1965.

Пока что «-измы» кончились.

Говоря об искусстве с 1980-х годов, искусствоведы пока не сформулировали таких крупных, четких, обобщающих «тэгов».

Большее внимание мы обращаем на том, в каком виде искусства работает художник: живопись, скульптура, инсталляция, фотография, видеоарт, перформанс и т.д. Или привязка к дискурсу: феминистское искусство, «искусство черных» и другие.

Один из возможных подходов: говоря о современности, считать все искусство постконцептуальным, то есть, существующим под звездой концептуализма.

Произведение искусства сегодня уже не автономно, не существует как чистая красота, а затрагивает сложные философские вопросы, социально-политические проблемы.

Сегодня мало получить приятный или неприятный чувственный опыт от похода на выставку, современное искусство требует от зрителя размышлением над контекстами, с которыми работает автор. И контексты эти могут быть столь же разнообразны и сложны, как языки, используемые художниками.