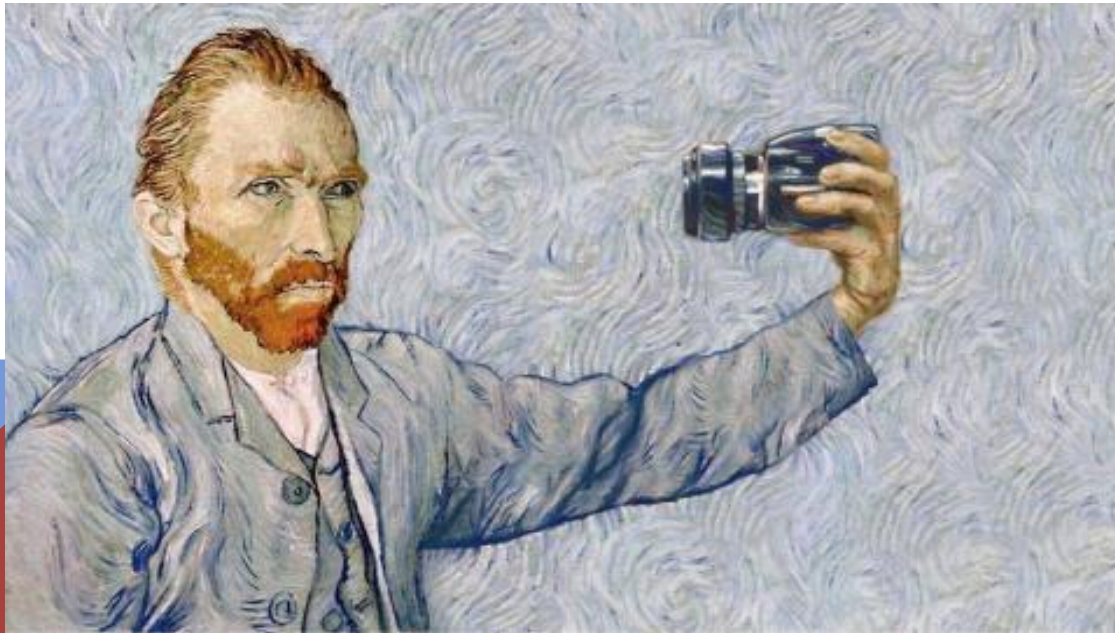

**СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО**

Сегодня мы поговорим об искусстве в целом, и о современном искусстве в частности. Предлагаю придерживаться следующего плана:

1. Что такое искусство?
2. Можно ли постичь искусство.
3. Зарождение современного искусства, модернизм
4. Современное искусство, концепция
5. Особенности восприятия современного искусства

Что есть искусство?

Искусство – это, прежде всего, внутренний духовный мир человека.

Искусство – это то, что человек может **сотворить** из ничего.

Конечно, искусство – синоним творчества. Но это не синоним таланта. Любой человек. Абсолютно любой может сотворить своё произведение искусства. Возможно, кто-то его не оценит. Но обязательно найдутся люди, кто по-настоящему понимает и видит то, чего не видят остальные. И каждое дело – это в своем роде искусство.

Можно ли постичь искусство.

Как постигнуть искусство и нужно ли изучать его?

В основе своей искусство общедоступно. Великий художник творит не для себя, не для избранных, а для всех людей. Постигание искусства – это долгий, извилистый путь. Первое впечатление имеет нередко решающее значение, но бывает и обманчивым.

Изучение искусства требует гибкости, неустанного движения мысли от общего к частному и, наоборот – от непосредственных впечатлений к общим выводам.

Чтобы понять великого мастера, нужно вспомнить, чем жили его современники: духовную атмосферу его времени, внешнюю среду; установить какие философские течения оказали на него воздействие. Важно понимать, что искусство не может существовать вне контекста времени, то есть, по сути, оно представляет собой зеркало современного ему мира.

Суриков
«Утро стрелецкой казни»

Зарождение современного искусства, модернизм

В качестве точки отсчёта искусствоведы выбирают стиль модернизм, именно потому, что на нём закончилась многовековая эпоха классического искусства (рубеж XIX-XX вв) Классическое искусство изображало мир, модернизм хотел его преобразить или вообще выдумать заново (футуризм, кубизм...).

Произошло удаление из произведений искусства признаков, до той поры считавшихся свойственными искусству. Искусство XX века — это «искусство отсутствия». Например, Дали в своих работах заменяет то, что мы называем реальностью, странными психологическими состояниями.

Одним из первых стал Эдвард Мунк, который в своем «Крике» (1893) смог обеспечить единства формы и содержания в передаче эмоции.

Дальше по этому пути пошли Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и другие.

П. Пикассо «Герника»

С.Дали «Геополитический младенец, наблюдающий рождение нового человека»

В знаменитых работах XX века наибольшее значение имеет не то, что там есть, а то, чего нет.

Что еще можно удалить? Традиционная западноевропейская живопись стремится к созданию иллюзии трехмерности.

Трехмерность живописи — безусловная иллюзия, поэтому в поисках художественной истины модернисты стремятся к двумерности.

Абсолютно двумерны работы Барнета Ньюмана и Марка Ротко.

Чтобы добиться гармонии формы и содержания в деле ликвидации трехмерности, некоторые художники не только работают в соответствующей технике, но и в качестве объектов живописи выбирают двухмерные предметы.

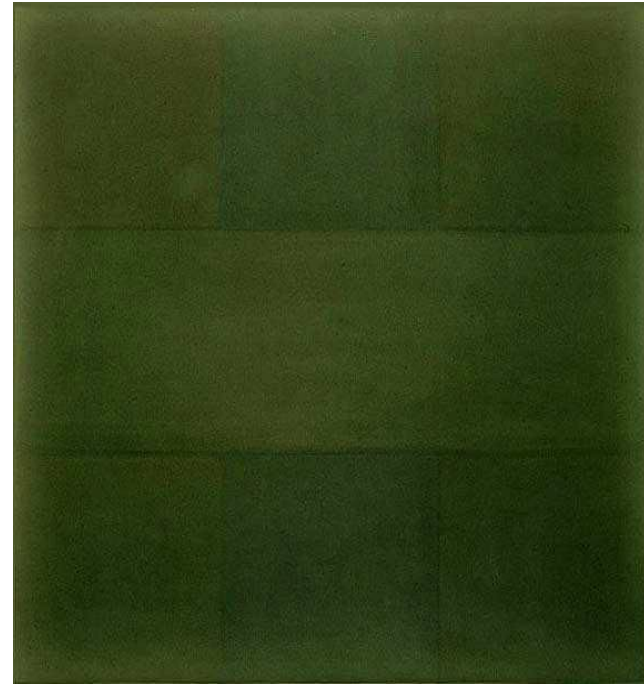
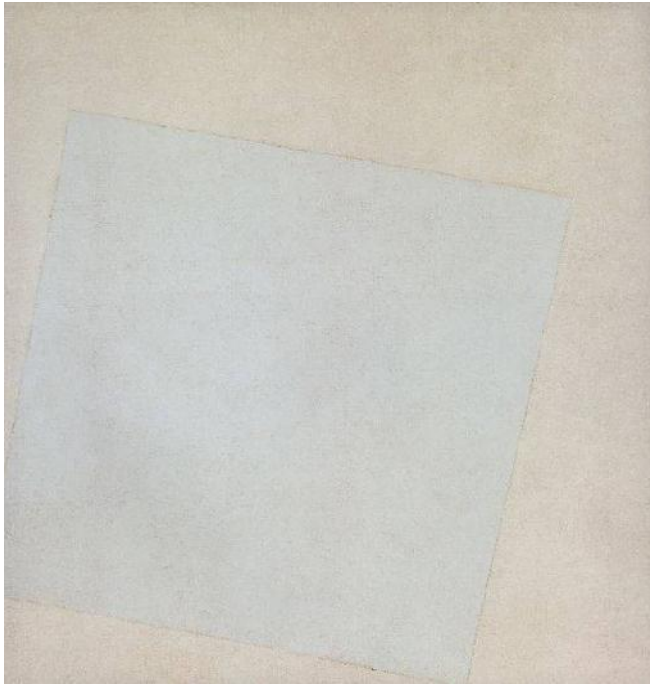

Непременный элемент традиционной живописи — *композиция*. Значит, нужно посмотреть, что будет, если избавиться от композиции. Мастером такой живописи является знаменитый Джексон Поллок.

Еще одно признак традиционной живописи — *цветовые сочетания и контрасты*. Мастерами удаления цвета и контраста стали К.Малевич («Белое на белом», 1918) и Эд Рейнхардт («Абстракция», 1960). Работа Малевича — белый квадрат на снежно белом фоне, Рейнхардта — зеленовато-серый крест на сером фоне.

Традиционно художественный объект выступал как выдающийся, *уникальный* или в чем-либо особенный. Модернисты заменяли необычное банальным - нашумевший писсуар М. Дюшана.

Так было положено начало новому направлению в искусстве, суть которого заключалась в извлечении предмета широкого обихода из привычного контекста и помещение его в совершенно иную среду, где он приобретает новые качества и СМЫСЛЫ.

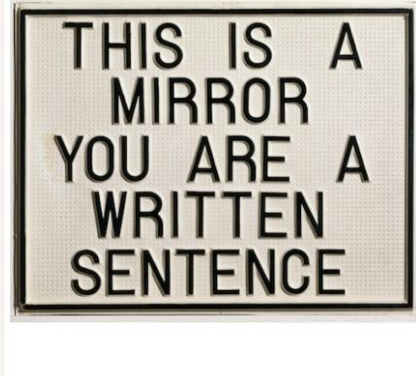
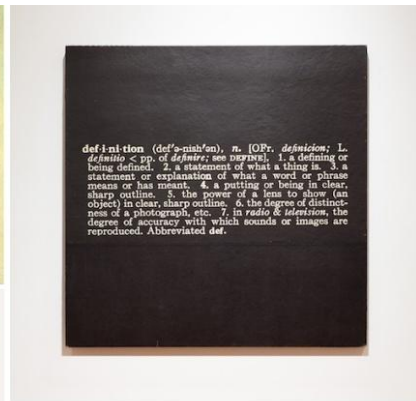

Банка с супом «Campbell» Э. Уорхола, который тиражировал уникальное, превращая его в заурядное (урхоловские портреты Мэрилин Монро).

Когда все характерные признаки живописи были удалены, осталось удалить саму живопись.

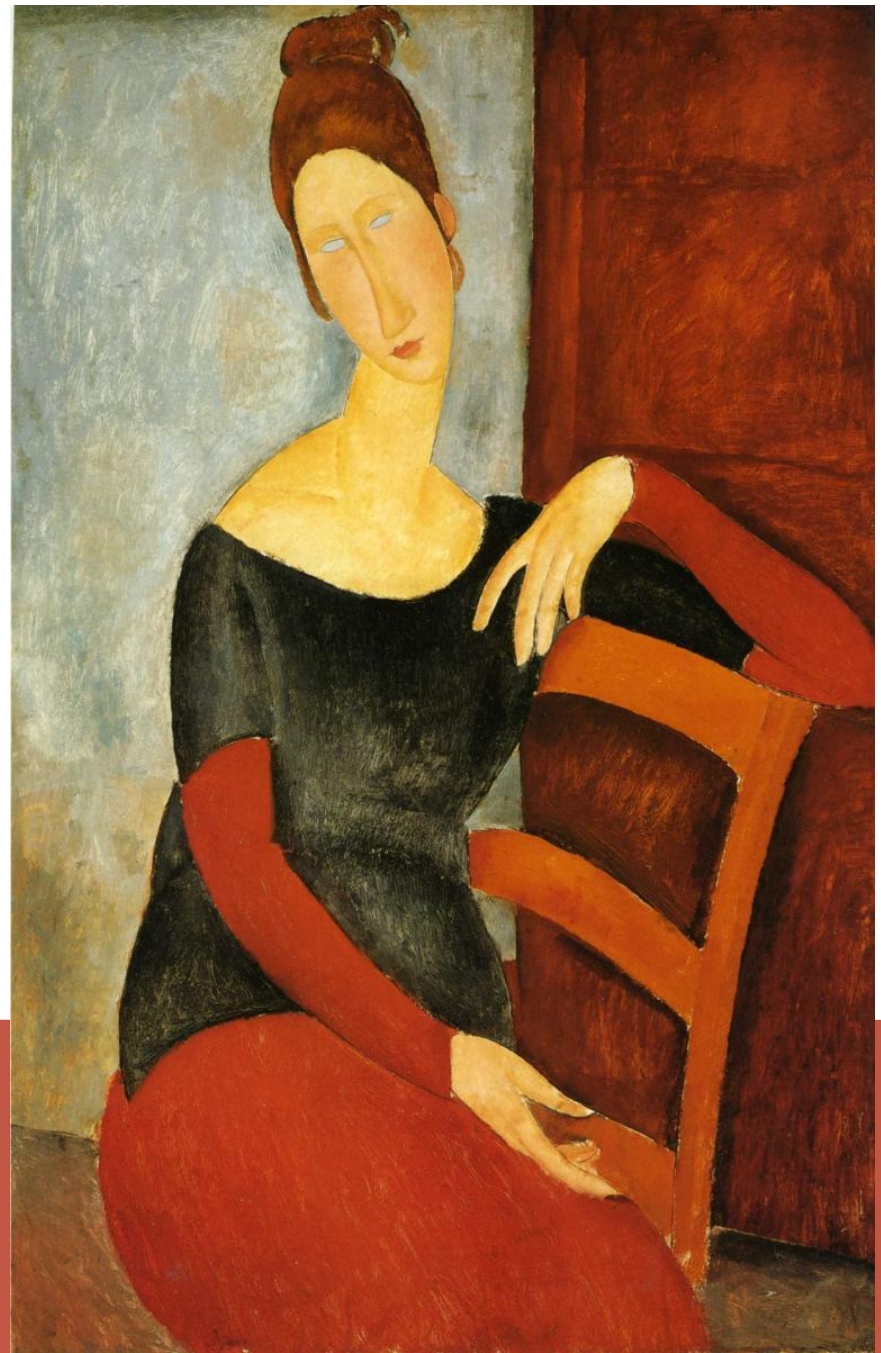
Это было сделано концептуалистами, которые заменили живопись концептом. Примером могут служить работы Джозефа Кошута, который черпал содержание своих работ в мире текстов и размещал его на различном фоне.

Joseph Kosuth (* 31. Januar 1945 in Toledo, Ohio, USA) ist ein US-amerikanischer Konzeptkünstler. Er lebt in New York und lehrt dort seit 1969 an der School for Visual Arts. Er ist einer der Hauptvertreter der analytischen Richtung der Conceptual Art, d.h., er beschäftigt sich "mit einer Untersuchung der Natur von Kunst" (Kosuth) und mit den Problemen der sinnlichen Wahrnehmung, der Realität, der Identität und der Definition des Gegenstandes. In der Arbeit "Frame - One and Three" (Rahmen - eins und drei), in der dem Wort "Frame" drei verschiedene Zustände entsprechen: links als - Objekt trouvé ein einfacher Holzrahmen, in der Mitte hängt eine Fotografie des Objektes in Originalgröße, rechts daneben seine verbale Definition. Bei der letzteren handelt es sich um eine fotografische Vergrößerung des Artikels zum Stichwort "Frame" aus einem Englisch-Deutschen Wörterbuch. Gemeint ist aber nicht mehr der Rahmen als Objekt, gemeint ist der Unterschied dreier verschiedener Formen der Information über einen Gegenstand, ein Beispiel für die "Visualisierung von Denkprozessen". Reproduktionen: 1973 Kunsthaus Luzern 1981 Staatsgalerie Stuttgart, Kunsthalle Bielefeld, Ausstellungskataloge Joseph Kosuth: "Investigationen über die Kunst & "Problemkreise" seit 1965, 5 Hefte, Kunstmuseum Luzern, 1976 Joseph Kosuth: Beiträge zur konzeptuellen Kunst, Kunsthalle Bremen, 1976 Joseph Kosuth: Bedeutung von Bedeutung: Texte und Dokumentationen der Investigationen über Kunst seit 1965 in Auswahl, Biattogalerie Stuttgart, 1981 Exchange of meaning: translation in the work of Joseph Kosuth, Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen, 1986 Joseph Kosuth: Kein Ding, Kein Ich, Keine Form, Kein Grund: tz (Sind Sicher), Installation in der Villa Merkel, Esslingen, 1982, ISBN 38-1224874 The play of the unmentionable: an installation by Joseph Kosuth, The Brooklyn Museum, 1982, ISBN 50023647X Joseph Kosuth: Gäste und Fremde: Goethes Italienische Reise, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 1988, ISBN 38-15770087 WebLink Seite des Guggenheim-Museums . Kosuth gehört zu den wichtigsten Vertretern der Konzeptkunst. In seiner Arbeit untersucht er vor allem das Verhältnis Begriff/Wirklichkeit und das Problem Kunst/Kunstkritik. Zwischen 1965 und 1977 war Kosuth in seiner künstlerischen Entwicklung vorrangig von den philosophischen Abhandlungen Ludwig Wittgensteins beeinflusst und untersuchte die kategoriale Bedeutung von Ralph Waldo Emerson. TEXTPORTRAIT über Joseph Kosuth: Text/Context", in der er auf Plakatwänden Aussagen zu Kunst und Sprache und deren soziokulturellen Kontexten verarbeitet. In einer anderen Serie verfindet er auf den Kopf gestellte Kopien alter Meistergemälde mit Textausschnitten Sigmund Freuds. Kosuths im Jahr 2000 entstandene Serie "Essays" besteht aus Farbfotografien seiner früheren Arbeiten, in die er Zitat-ausschnitte etwa von Becken, Derrida oder

Искусство всегда подразумевает, во-первых, неразрывность формы и содержания, и, во-вторых, что не менее важно, ремесленную составляющую, которая как раз преимущественно отсутствует в новых практиках, где ее наличие —необязательно, а также — неповторимость и уникальность произведения, обусловленная личным умением и индивидуальностью отдельного художника.

Зрителю может нравиться или не нравится, например, картина Модильяни, он может понимать или не понимать творчество художника, но он не может отрицать его мастерство уже потому, что он не может сделать нечто подобное.

Современное искусство, концепция

Поскольку модернизм уничтожил сначала содержание живописи, а потом, фактически, и ее саму, постмодернизму было не с чем работать —поэтому он вернул в искусство содержание, а также стал использовать некоторые новые формы.

При всей отвратительности и неприемлемости наиболее радикальных произведений постмодернистского искусства оно реализует основную функцию: заставляет думать о нашем отношении к нему самому, к миру, который нас окружает, к причинам, по которым этот мир выглядит именно так.

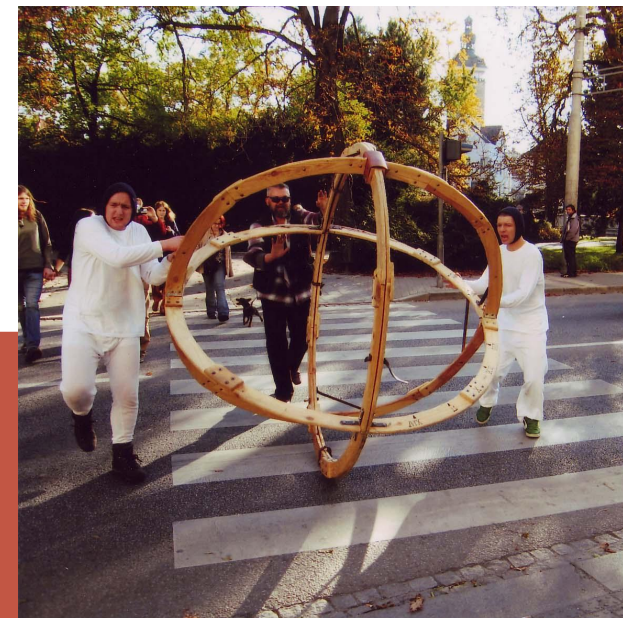
Более того, искусство модернизма и постмодернизма эффективно выполняет роль катализатора нашей самоидентификации. Да, оно воздействует «от противного», но воздействует, и очень мощно. Мы живем, особенно не задумываясь над тем, что представляет собой наш этический фундамент. И лишь сталкиваясь с кривым зеркалом такого эпатажного, антиэстетического, антинравственного искусства, вдруг ясно ощущаем свое этическое «Я».

Говоря о современном искусстве, которое можно определить термином *contemporary art* (современное искусство), можно выделить ряд особенностей, отличающих его от того искусства, которое принято называть традиционным.

Современное искусство концептуально. Оно всегда несет идею, даже когда манифестирует абсурдные вещи.

Contemporary art предельно креативно, при этом продуктом творчества является арт-объект, генерирующий процесс взаимодействия между творцом и потребителем, провоцируя его на активную позицию по отношению к продукту творчества, включая потребителя в творческий процесс, приглашая к сотворчеству, выстраиванию взаимосвязей, коммуникаций. Такое взаимодействие осуществляется через новые формы представления и восприятия: **инсталляцию, перформанс, арт-хэппенинг.**

Особенности восприятия современного искусства

Диапазон восприятия зависит от многих факторов, в том числе, от возможностей восприятия физическими органами чувств, от степени социализации человека и адаптации в присущей ему культурной среде, от уровня личностного развития, образованности, коммуникативности, гибкости мышления, готовности принимать новое, от умения выстраивать связи между вещами и явлениями, способности к метафорическому мышлению и др.

Специфика современного искусства обусловлена, в том числе, его функцией балансировать работу правого и левого полушарий, что способствует развитию интуиции, ассоциативного, образного, символического и метафорического мышления.

