

Искусство

1. лат. *experimentum* — опыт
2. Образное осмысление действительности
3. Процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира творца в художественном образе
4. Творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.

Современное искусство

1. англ. *contemporary art*; в 90-х годах в ходу был перевод «**актуальное искусство**»
2. Совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века.
3. Обычно под современным искусством понимают искусство, восходящее к модернизму, или находящееся в противоречии с этим явлением.

История возникновения современного искусства.

- В нынешнем своем виде сформировалось на рубеже 1960-70-х годов.
- Художественные искания того времени можно охарактеризовать как поиск альтернатив модернизму (зачастую это выливалось в отрицание через введение прямо противоположных модернизму принципов).
- Поиск новых образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (перформансы и хеппенинги).
- отход от реалистичности и натурности.
- Многие художники последовали за французскими философами, предложившими термин «постмодернизм». Можно сказать, что произошел сдвиг от объекта к процессу.

- Рубеж 60-х и 70-х гг - развитие концептуального искусства и минимализма.
- В 70-х - усиление социальной направленности арт-процесса как с точки зрения содержания, так и состава: самым заметным явлением середины 70-х стал феминизм в искусстве, а также нарастание активности этнических меньшинств (1980-е) и социальных групп.
- Конец 70-х и 80-е годы - «усталость» от концептуального искусства и минимализма. Возврат интереса к изобразительности, цвету и фигуративности (расцвет таких движений как «Новые дикие»).
- Серед. 80-х - время подъёма движений, активно использующих образы массовой культуры — кэмпизм, искусство ист-виллиджа, набирает силы нео-поп, расцвет фотографии в искусстве (как к средство художественного выражения).
- На арт-процесс большое влияние оказало развитие технологий: в 60-х — видео и аудио, затем — компьютеры, и в 90-х — Интернет.

Современное искусство выходит на первое место.

- три кита актуального искусства:
 1. **инсталляция**
 2. **перформанс**
 3. **хэппенинг**
- **Искусство становится не эстетичным, отпугивая человека.**
- Актуальное искусство становится понятно лишь избранному кругу искусственного и подготовленного зрителя.

Новые формы в искусстве:

- **Хэппенинг**
- англ. *Happening*
- **форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью.**
- Хэппенинг обычно включает в себя импровизацию.
- Одна из задач хэппенинга — преодоление границ между художником и зрителем.
- Основоположник - **Джон Кейдж**, который осуществил первый хэппенинг в **1952 году**.
- Термин в **1958 году** был предложен **Аланом Капроу**, учеником Кейджа

Инсталляция

- англ. *installation* — установка, размещение, **монтаж**
- форма современного искусства, представляющая собой **пространственную композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое.**

Перформанс

- англ. *performance* — представление, **выступление**)
- форма современного искусства, в которой **произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.**
- К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношение художника и зрителя.
- Впервые слово перформанс было применено к своему произведению-действию композитором **Дж. Кейджем в 1952 году**, исполнившим на сцене «4'33"» (4 минуты 33 секунды тишины).
- Как направление искусства перформанс возник в 1960-е годы в творчестве таких художников, как **Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нитч, Крис Бёрден, Йоко Оно, Йозеф Бойс** и др.
- В России наиболее известны перформансы Олега Кулика, супругов Герловиных, Елены Ковылиной и пр.

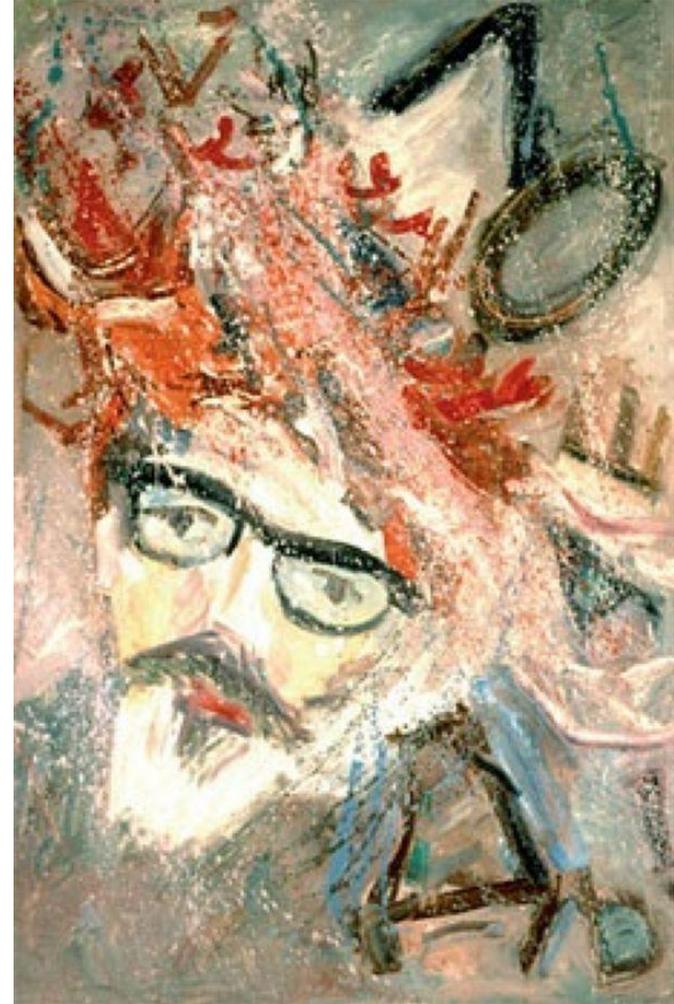
Россия

- С 60-х нет единого стиля – абсолютная идея творчества, восстановление пропущенного интервала
- Основные зрители – западные публицисты и журналисты
- 60-80 гг.- волна эмиграций, они так и забыты
- Иерархия созданных групп не соответствовала реальным позициям
- Для 60-х важна конфигурация с сюрреализмом

Лев Кропивницкий.

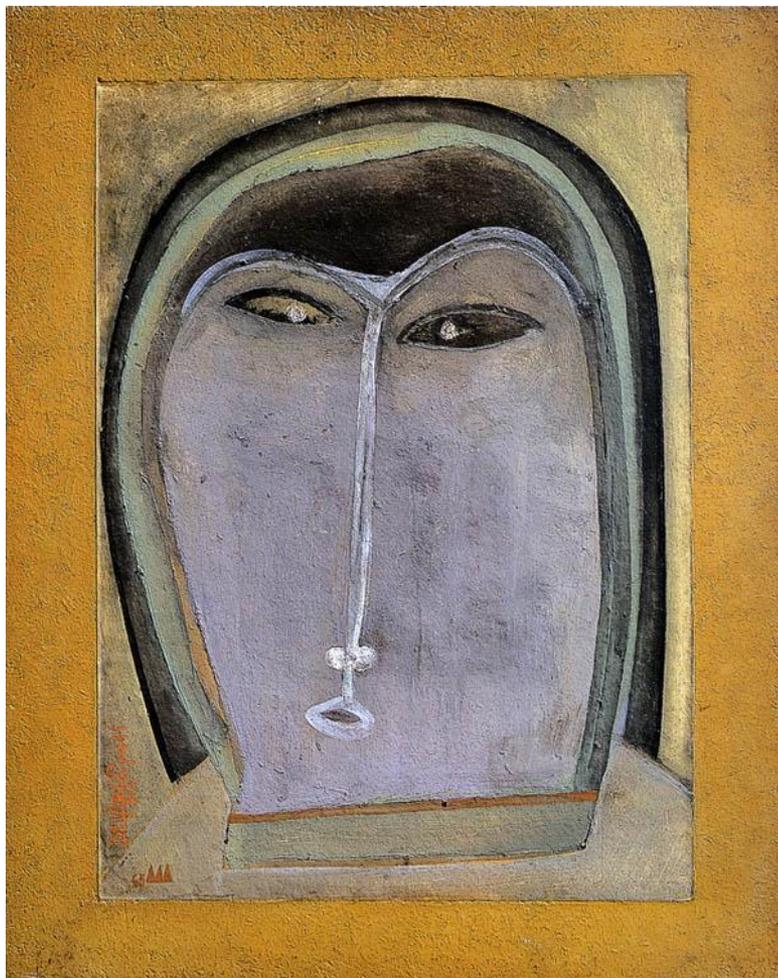

Герб

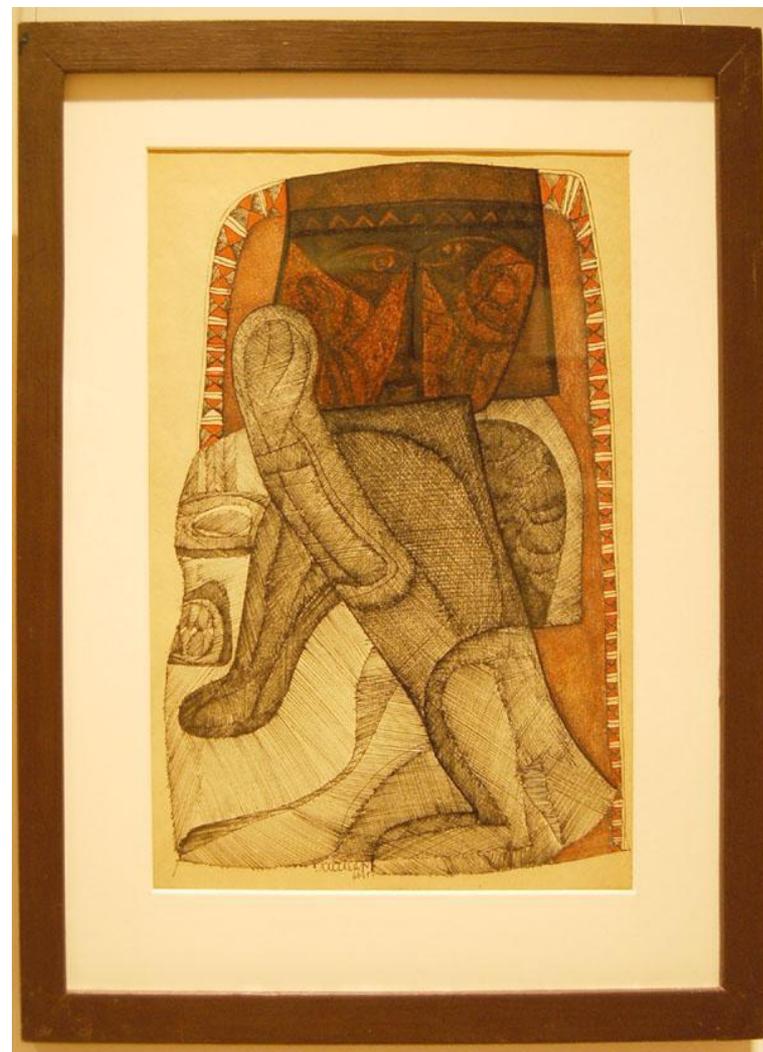

Год лошади

Михаил Шварцман

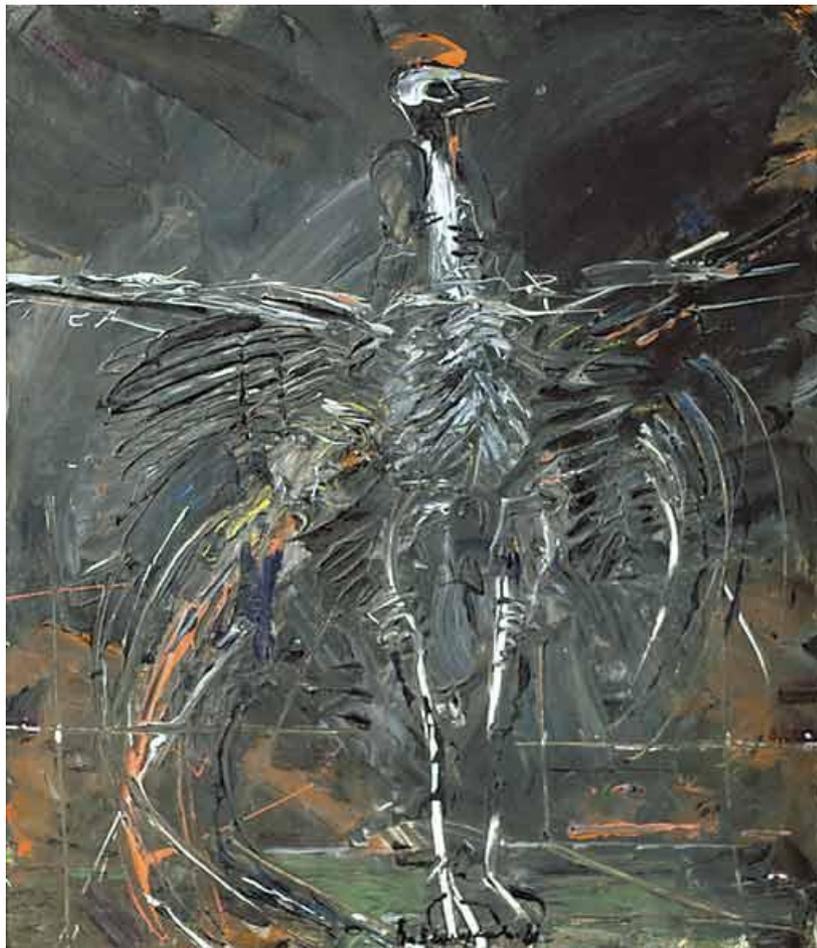

Вестник на желтом фоне

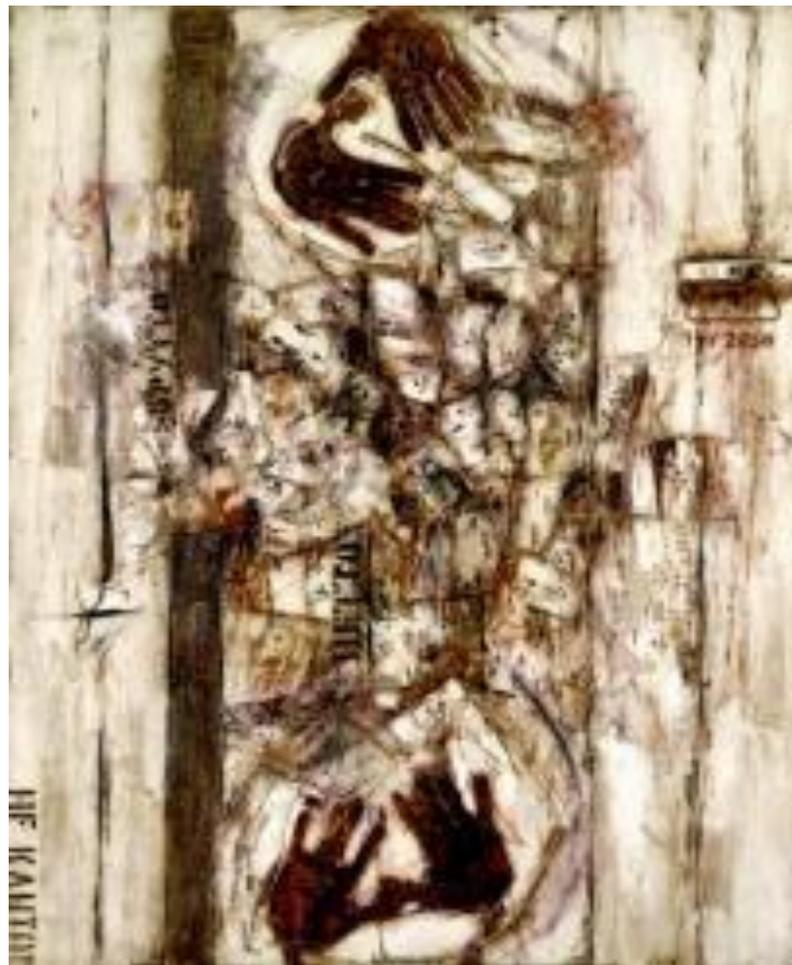

Человек - зверь

Владимир Немухин

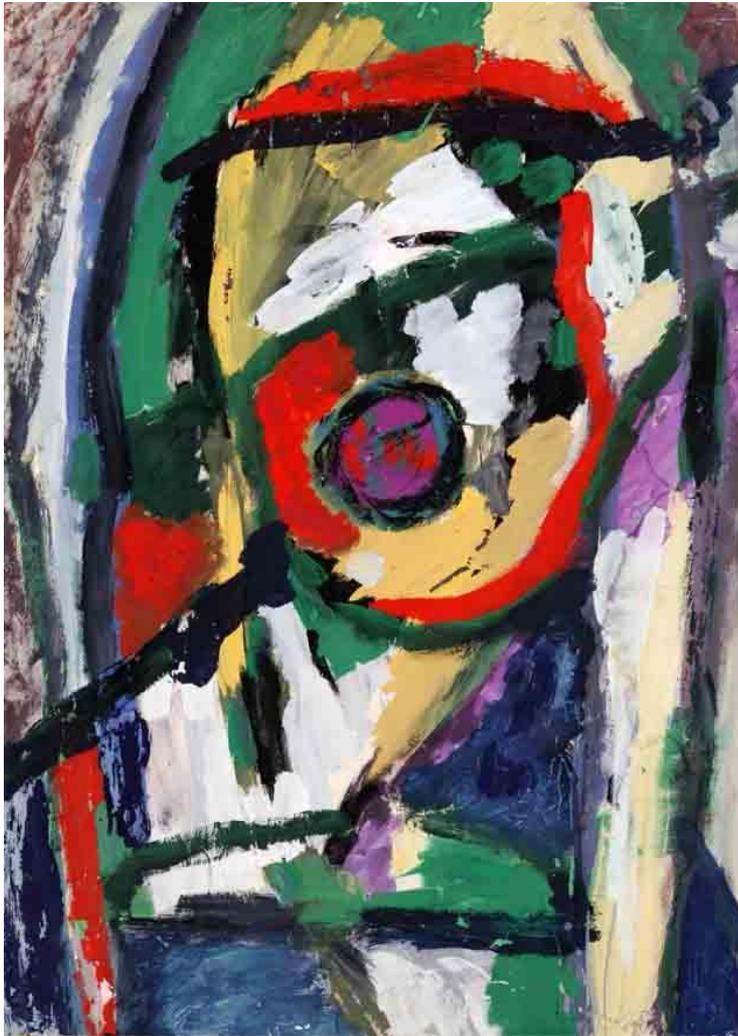

Петух

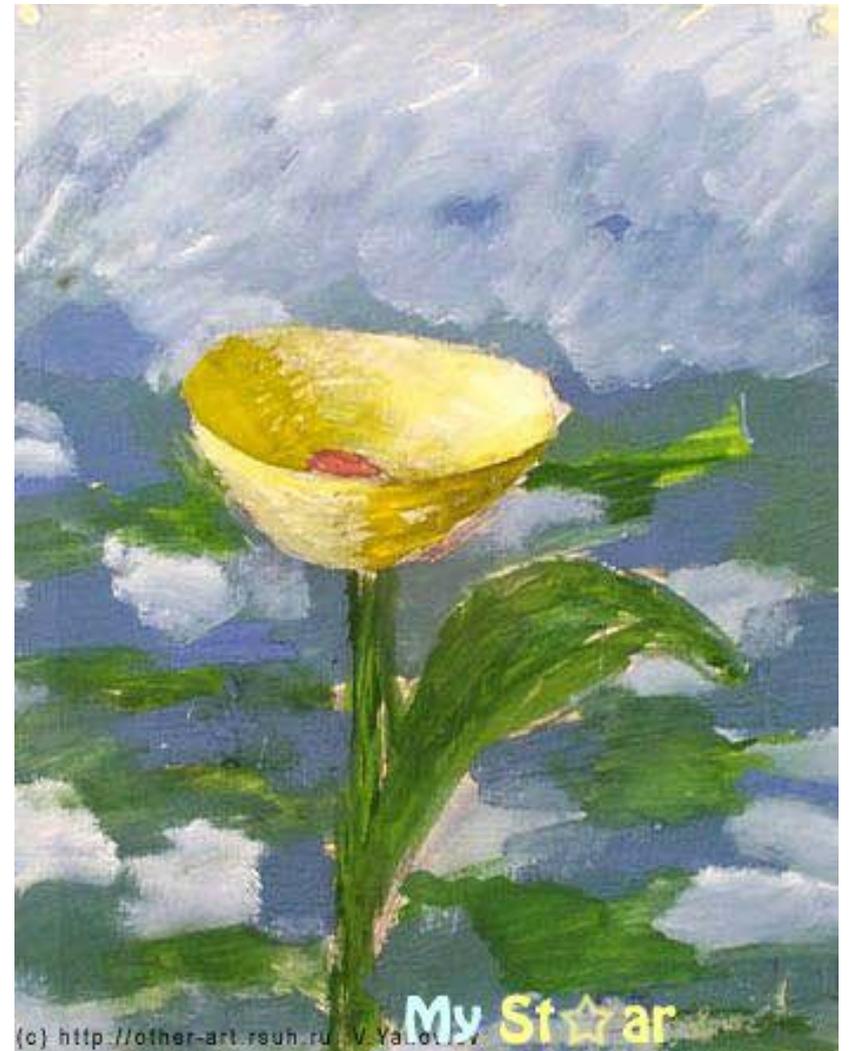

Игра в дурака

Владимир Яковлев

Абстракция

Анатолий Зверев

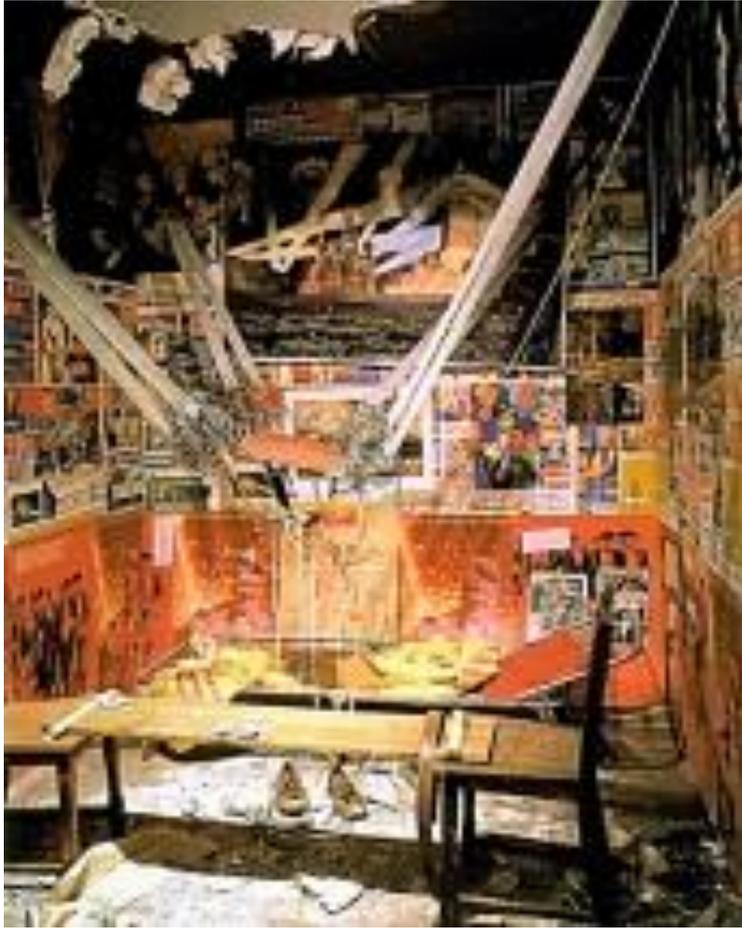

Автопортрет

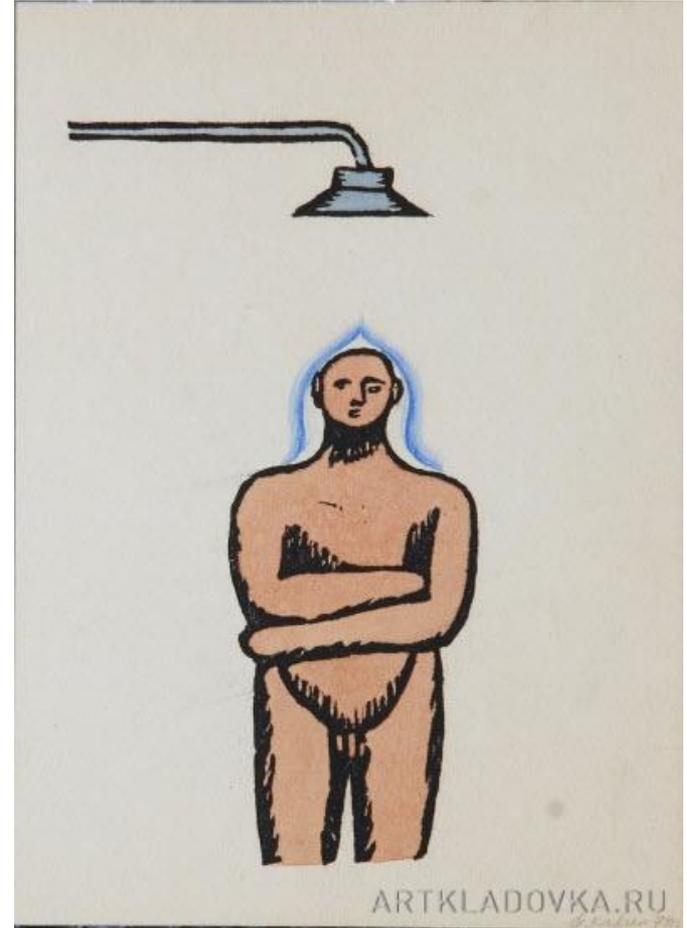

Цветы

Илья Кабаков

Человек, улетевший в космос из своей квартиры

Человек под душем

- Начало 2000-х годов - разочарование в возможностях технических средств для художественных практик.
- «современное искусство» становится инструментом власти постдемократического общества? Энтузиазм у представителей арт-системы, и пессимизм у художников.
- Возврат к товарному объекту, отказ от процесса.
- Музеи, Биеннале, фестивали и ярмарки современного искусства - инструменты привлечения капитала, инвестиций в туристический бизнес или часть государственной политики
- Влияние частных коллекционеров на всю систему современного искусства. (Например, на рынке современного искусства Великобритании с 1980-х годов доминирует Чарльз Саатчи)

Делаем выводы:

1. Современное искусство – искусство экспериментов, поисков, постоянно совершенствуется.
2. Современное искусство – искусство, основанное на ощущениях, чувствах, носит чисто субъективный характер.
3. Основной упор делается на идею, на так называемый концепт.

- Но!
- отличительная черта искусства - в наличии образа (тех мыслей и чувств, которые вызывает увиденное).
- Что есть образ?
- В искусстве это обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления.
- А что мы видим и чувствуем, когда смотрим на работы современных художников?
- Образы зачастую отталкивают взгляд, субъективный взгляд на предметы мира непонятен ни художникам-профессионалам, ни непросвещенному народу.
- Бывает ли искусство ради искусства?
- Давно доказано – бывает и такое, но все же искусство всегда для людей.
- Возможно, ли создать что-то новое в искусстве, отказавшись от опыта предшествующих поколений?
- Да, но это скорее будет называться творчеством, нежели искусством.
- В понятии "искусство" важны два фактора - это образ и красота. Если что-либо из этого отсутствует, то это не искусство. Без художественного образа искусства нет.