

ПОП-АРТ

Направление в искусстве 1950-х-начала 1970-х годов, возникает как возражение бессмертному абстракционизму, как переход к новому видению авангардизма. Художники этого направления используют в своем творчестве образы продуктов массового потребления. Они сочетают в работах бытовые предметы, фотографии, репродукции, отрывки печатных изданий. Вдохновителями являются глянцевые журналы, телевидение, реклама, фотография.

Новые технические приемы (фотопечать, использование диапроектора, заимствованные из промышленного дизайна и рекламы), лишали художников их неповторимой индивидуальной манеры исполнения, но в то же время раскрывали эстетическую сторону образцов массовой продукции.

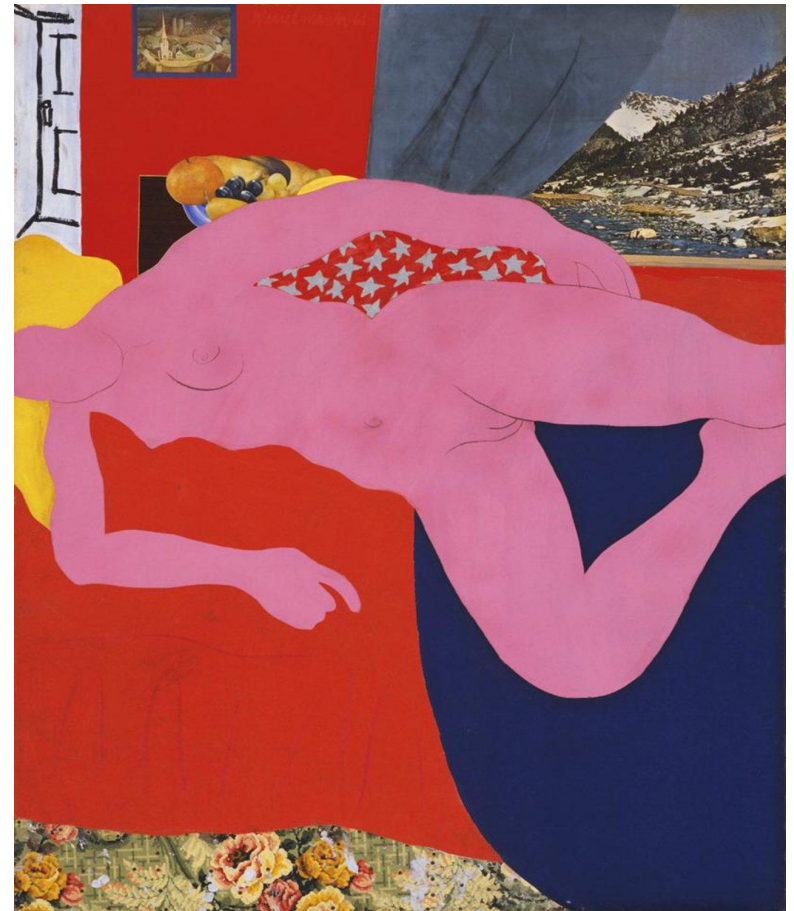
Поп-арт как международное движение в сфере изобразительных искусств ознаменовал коренной переворот в развитии и восприятии современной культуры. Его ростки возли на почве происходивших в середине века глобальных перемен социального и художественного характера. Известно, что любые значительные тенденции в искусстве впитывают основные черты питающей их культурной среды, но в случае поп-арта эти отношения отличались особым драматизмом в силу эпохальности и глубины породивших движение культурных перемен, последствия которых продолжают ощущаться в конце столетия. Говоря проще, поп-арт стал символом и был признан благодаря одновременному становлению новой "популярной культуры",,. Но что значил поп-арт для искусства и культуры? Поп-арт был сущим наказанием для художественных критиков, которые поначалу приравнивали его к китчу и поставили на низшую ступеньку культурной лестницы. Но в вопросах низкого и высокого искусства не всё так просто. Теперь мы признали, хотя совсем недавно, что поп-арт ввёл в популярную культуру достижения информационной революции, определившие облик мира во второй половине 20 века. И несмотря на все трудности точного определения сути поп-арта, никто не сомневается в его тесной связи с расцветом этой новой формы культуры в начале 1960-х. Кроме того, поп-арт явился побочным продуктом развития современного искусства и, переоценивая его историю, одновременно изменил будущее. С конца 1940-х до начала 1960-х годов Америка переживала триумф модернизма, пору героических идей абстрактного экспрессионизма и его разновидностей, возникшего на почве слияния американских идеалов с великими течениями европейского современного искусства первой половины века: экспрессионизма, кубизма, абстракционизма и сюрреализма.

Но в то же самое время некоторые американские художники игнорировали или пролистывали целые главы европейской культурной истории, выбирая в качестве пробного камня всеми забытый дадаизм. На его основе они вывели базовые тезисы поп-арта. Но при этом поп-арт не вписывался в рамки исторических тенденций. В самом деле, разве может короткое слово "поп," охватить все аспекты сложной и интригующей ситуации. Оно определяет лишь часть широкого и разнообразного смешения художественных и культурных условий, обозначаемых в наши дни термином "постмодернизм". Поп-арт обычно связывают с художественным миром Нью-Йорка начала 1960-х. Однако карьера многих представителей этого направления начиналась с участия в хэппенингах - художественных представлениях, на которых формировались основные представления не только о том, что поп-арт невозможно уместить под крышей живописи, но и о присутствующем в сердце движения глубоком противоречии. Навязчиво восхваляя значение предмета, особенно предмета в новом понимании культуры повседневного существования, художники фактически уводили искусство от предмета и ставили его среди зрителей.



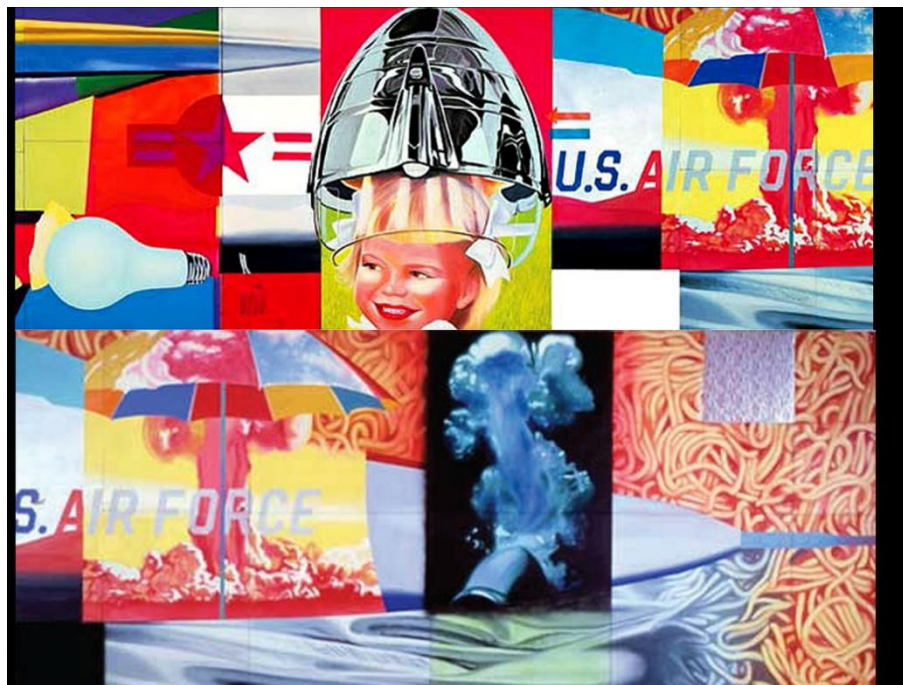
Энди Уорхол "Дик Трейси,,
1960

Поп-арт- теперь этот факт считается общепризнанным - был частью концептуального искусства. При разговоре об американском поп-арте всегда следует иметь в виду , в какой части страны проживали конкретные его представители. На Западном побережье развивались два направления – в Лос-Анджелесе и Северной Калифорнии, отличных друг от друга и совершенно непохожих на нью-йоркский вариант. То же можно сказать о художниках и искусстве Чикаго, которые всегда шли собственным путём. Что касается европейских сложностей, то там термин "поп-арт" теряет своё значение на фоне континентального движения неореализма. И здесь большая часть энергии художников направлялась на осуществление многочисленных концептуальных и физических предприятий. Примерно как в Нью-Йорке, но в гораздо более ярко выраженной манере, реальности материализма сочетались тут с предположением о существовании искусства как идеи.



Том Вессельман, "Великая американская ню" 1961

Реконструкция истории движения с помощью идей раскрывает не только различные, хотя и взаимосвязанные эпизоды модернистского искусства; она также обнаруживает всю драматичность перемен в современной культуре. Рассматривая искусство того периода, начинаешь с отчётливостью понимать как себя самого, так и природу своего времени. Основные черты поп-арта: яркие радужные цвета, броские формы, использование пластика, повторяющиеся элементы. Поп-арт открыто оспаривал принципы "хорошего дизайна", отрицая модерн и его ценности. Основным упор делался на изменения, разнообразие, веселье, бунтарство и недолговечные, одноразовые вещи, дешёвизну и ставку на массовое потребление.



Джеймс Розенквист "F-111" 1964-1965

История Поп-арта

В 1952 году несколько художников, критиков и архитекторов при институте современного искусства в Лондоне создали «Независимую группу», которая изучала современные технологии и городскую культуру. На почве исследований они пытались сформировать новое искусство. За основу они взяли американскую культуру, которая вызывала двойственные чувства иронии и восхищения. Один из членов группы, критик Лоренс Алоуэй для обозначения этого стиля предложил термин «поп-арт». Первой работой, которая стала иконой этого направления стал коллаж Ричарда Гамильтона «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?». После этого соединение различных предметов печатной продукции становится одним из основных приемов поп-арта. Дальнейшие студенты института использовали в работах городские изображения – граффити, рекламные плакаты. Немного позже в Америке публика увидела произведение, которое в дальнейшем станет узнаваемым во всем мире. Это работа Энди Уорхола, выполненная в технике шелкографии – портрет Мерлин Монро. Вскоре к этой работе прибавились другие не менее известные: комиксы Лихтенштейна в формате масляной живописи, огромные виниловые гамбургеры и другие.



Коллаж Ричарда Гамильтона

Некоторые молодые художники 1950-х, выросшие в условиях лишений военного времени с его продовольственными карточками и жесткой экономией, смотрели на чарующие образы американской популярной культуры и присущий ей потребительский образ жизни с романтическим чувством иронии и легкой завистью. В их воображении Америка представляла страной, свободной от классовых предрассудков и искажений, способных подавить предусмотренное развитие культуры: всеохватывающей молодой культуры, включающей в себя социальное воздействие СМИ и массового производства. Направление поп-арт стало для них способом выражения в поиске нового и языком, основанном на коллажах и композициях дадаизма. Дадаисты создавали иррациональные сочетания случайных образов, чтобы спровоцировать реакцию представителей правящих кругов. Британские приверженцы поп-арта применяли аналогичный визуальный прием, однако их внимание было сосредоточено на популярных образах массовой культуры как вызове влиятельным лицам. На первом собрании Паолоцци представил визуальную лекцию под названием «Bunk» (сокращенное «bunkum», т.е. абсурд, нонсенс, бессмыслица), в которой в ироническом свете представил американский образ жизни. Лекция сопровождалась иллюстрациями в виде коллажей, созданных из фотографий из американских журналов, которые он получал от членов Независимой группы в конце 1940-х, проживая в Париже. В работе «Я была игрушкой богатого человека», впервые присутствует слово «поп».

РАБОТЫ ЧЛЕНОВ НЕЗАВИСИМОЙ ГРУППЫ



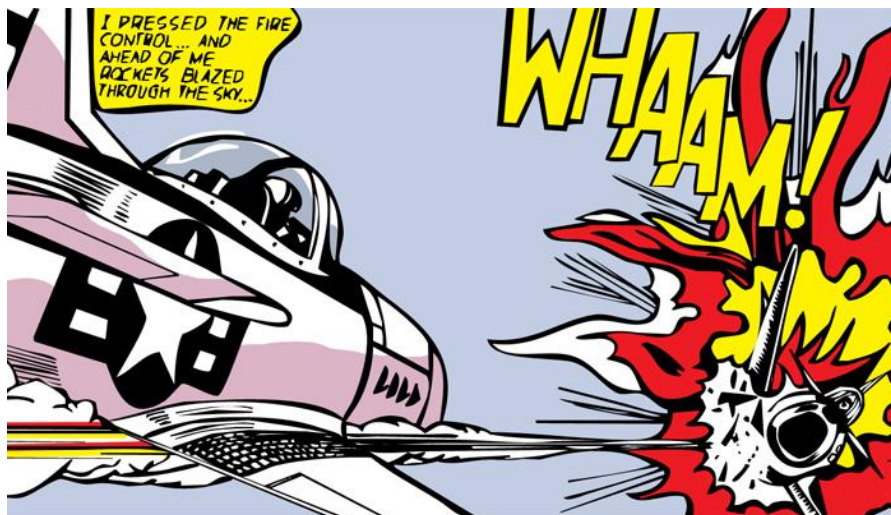
"BUNK" (АБСУРД)



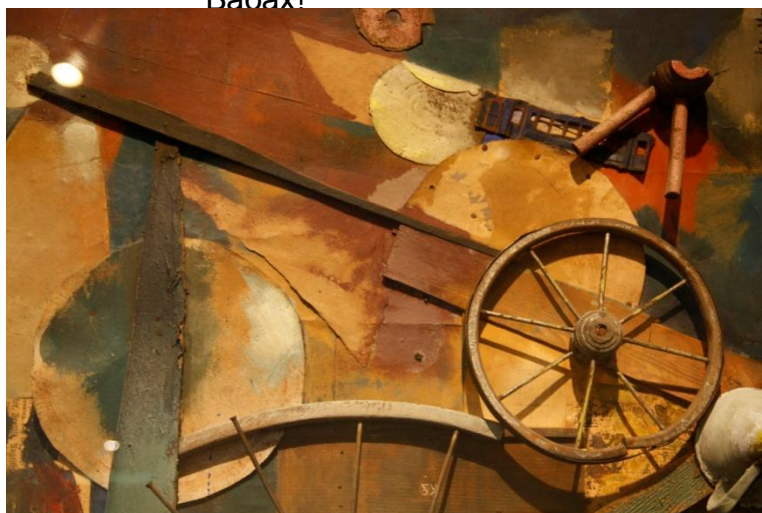
"Я БЫЛА ИГРУШКОЙ
БОГАТОГО ЧЕЛОВЕКА"

Поп-арт не был художественным движением в смысле существования группы единомышленников или чётко определённой концепции. Не было никакой организации или собраний, не было манифестов или призывов к объединению вокруг конкретного направления развития искусства, не было даже группы друзей-единомышленников, встречавшихся поболтать за выпивкой, как это делали абстрактные экспрессионисты. Не было ничего, кроме независимого творчества отдельных, кое-что слышавших друг о друге индивидуалов, нескольких центров в пределах Нью-Йорка –часто такими центрами становились их студии- и серии художественных представлений, которые точнее всего было бы назвать “концептуальными перформансами” , посещаемых меняющейся средой художников и друзей.

Среди многочисленных толкователей поп-арта существует общее мнение относительно его связи с драматическими событиями, ознаменовавшими смещение пластов в устоявшихся западных культурах 1960-х. После второй мировой войны в США стало набирать силу абстрактное искусство, художественные критики возвели американский абстрактный экспрессионизм на мировой пьедестал. Но поп-арт вошёл в моду , в частности рыночную, без всякой поддержки критиков и тем самым окончательно развенчал миф о их безоговорочном авторитете в вопросах оценки и поддержки художников. Поп-арт в США одновременно критиковал и пропагандировал искусство в его модернистском проявлении, как критиковал и пропагандировал саму культуру, в которой зародились радикальные перемены.



Рой Лихтенштейн ,
Бабах!



Курт Швиттерс, Конструкция для пожилых фрау
1919



Курт Швиттерс, Дасмотрено
таможней 1937-1938

Представители Поп-арта

Энди Уорхол

Так же как и противоречива вся его жизнь, так же противоречивы сведения о дате его рождения. Все называют разные года, это и 1927 год, и 1928 год, и 1930 год и упоминается всего две даты – 6 августа и 28 сентября. Уорхол утверждал, что он родился в августе 28 года. Как бы это ни было, одно известно точно, он появился на свет в городе Питтсбурге, который находится в штате Пенсильвания. При рождении ему дали имя Эндрю Вархола. Его семья был родом из Австро-Венгрии, из деревни Микова (на данный момент она находится в Словакии). У Уорхола было еще три старших брата. Семья очень рано потеряла отца. Детство у него прошло не очень сладко, он часто терпел обиды и побои от соседних мальчишек и хулиганов. Из-за этого факта, мальчик мало выходил на улицу и сидел все время дома. У него был свой рабочий стол, на котором он вырезал фигурки из разных журналов, клеил какие-то подделки, писал различные истории.



В период с 1945 года по 1949 год он учится в родном городе в институте Карнеги направленность которого – технологические специальности, в нем он изучал коммерческое искусство. Учился Энди Уорхол всегда хорошо и часто был непонятен своим учителям и однокурсникам. В то время он полностью соответствовал стереотипу гения.

Сразу после окончания образования он решил уехать в Нью-Йорк. Поначалу Энди оформлял витрины магазинов, делал открытки и плакаты, потом он стал художником иллюстратором в различных журналах, в том числе и «Vogue».

Первый успех ему принесли рисунки для обувной компании «И.Миллер». Они представляли собой изображения обуви, нарисованные чернилами в эксцентричной манере, со специально сделанными кляксами.

Первая его крупная выставка прошла в 1952 году, которая вызвала большой успех. В это же время Энди Уорхол покупает себе дом в Манхэттене на East 33rd Street, где все больше и больше увлекается рисованием. В это время он уже зарабатывал около ста тысяч долларов в год и всё сильнее мечтает о «высоком искусстве».

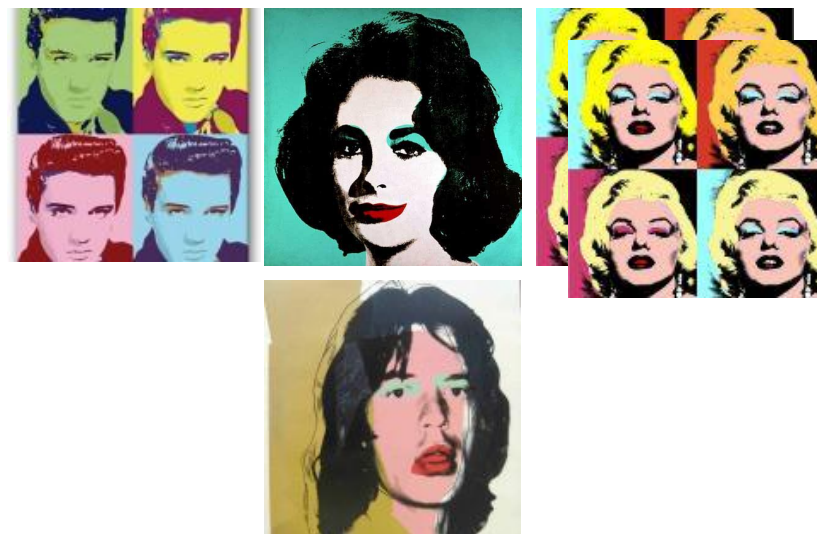
В 1960 году он делает дизайн для банок Кока-кола, который, в последствии, стал культовым.

В начале шестидесятых, Уорхол рисует все больше карандашом, причем, в основном, только картины с долларовыми банкнотами.



Переворотным для Энди Уорхола стал 1962 год, когда он создал серию картин с изображениями банок консерв и супов «Campbell's». Эти рисунки были выполнены с помощью кричащих цветов. Они стали визитной карточкой художника. Показав эти работы на выставке, которая проходила в галерее «Stabl», в этом же году, он взорвал можно сказать бомбу. Энди Уорхол, в миг, стал сенсацией. Многие критики сказали, что эти картины Уорхола показывают всю пошлость, тупость и безликость всей западной культуры массового потребления. После этой выставки он сразу начал общаться с основными деятелями поп-арта, среди которых были Роберт Рауншенберг, Джаспер Джонс и Рой Лихтенштейн.

С этого же года художник начал использовать технику шелкографии – это техника повторения одного и того же изображения. Эти повторения стали одним из свойств Уорхола. Под этот кислотный стиль попали изображения Элвиса Пресли, Лиз Тейлор, Мерелин Монро, Мика Джагера, а так же множественное количество кока-колы. Все эти люди были кумирами того времени. Этот стиль у него не изменился на протяжении всей его жизни, менялись только сюжеты. Его длинные полотна и монотонное изображения на них, напоминали ряды продуктовых маркетов.



В наши дни его работы покупают за несколько десятков миллионов долларов.

В следующем 1963 году Энди перенес свою мастерскую в Манхэттен. Её все начали называть «Фабрикой». Её стены были окрашены серебрянкой. В ней тусили все его друзья и знакомые, жили и творили. На «Фабрике» обитало много наркоманов, где наркотики были в изобилии. Это наверно было первое место, где мастерскую нельзя было назвать местом для уединения. «Я пишу картины именно так, а не иначе потому, что хочу быть машиной, и я чувствую, что то, что я делаю, уподобляясь машине, – это то, что я хочу делать» — эти слова Уорхола были девизом «Фабрики». На своей «Фабрике» он сделал нечто похожее на «бизнес-арт», где он был предпринимателем. Мастерская выпускала его работниками до ста шелкографий в день. Этим всем Энди Уорхол поставил все устои классического искусства вверх дном. За два года «Фабрика» произвела более двух тысяч картин.

Для того чтобы создать шелкографию, люди приходили на «Фабрику» и фотографировались на обычный фотоаппарат, после чего Уорхол выбирал лучшую и переносил её увеличенную на холст.

На своих полотнах он делал всех суперзвездами, у него даже была рекламная акция, которая обещала «лучшее лицо от Уорхола». Такой эффект он достигал благодаря тому, что убирал морщины, срезал все лишнее, делал глаза красивее и т.д... 3 июня 1968 года одна из приверженец Энди Уорхола, которая работала на «Фабрике» -феминистка Валери Соланас, выстрелила мастеру в живот. Ранение было очень тяжелым, но его жизнь удалось спасти. После этого ранения он был инвалидом ещё 2 года. Это событие, как ни странно, закрепило за художником ещё больше легенд.

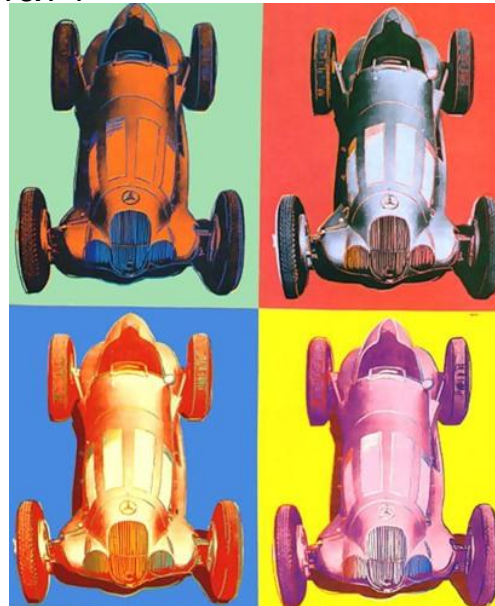
После этого происшествия Энди Уорхол изменил свой стиль жизни. Он стал постоянно бояться смерти, часто начал ходить в церковь и можно сказать потерял, какую-то свою искру, и говорил что «живет и не живет».

Он как чувствовал и ещё до покушения, начал уделять внимание в своих картинах такой тематике, как насильственная смерть. На его работах появились изображения автомобильных катастроф, посмертные изображения Мэрилин Монро, электрические стулья. После выздоровления он ещё больше начал создавать изображения связанные со смертью.



- В этот период, а именно в 1969 году, он начал выпускать свой журнал, под названием «Интервью», который был очень популярным.
- Энди Уорхол часто говорил о том, что хотел бы создать движущееся произведение искусства и в 1978 году он придумал как это сделать. Энди Уорхол разрисовал гоночный автомобиль любыми доступными подручными средствами:

«Я пытался нарисовать, как выглядит скорость. Когда машина движется на большой скорости, все линии и цвета смазываются».



- В 1975 году на свет выходит ещё одна его книга «Философия Энди Уорхола (от Э до Ъ и обратно)».
- Он также подался в телевидение, где в 1980 году разработал концепцию собственного канала и естественно он был его директором.
- К концу его жизни, людей стало больше привлекать его имидж супер-звезды, а его творчество все меньше интересовались.
- 22 февраля 1987 года Энди Уорхол умер в больнице, после операции по удалению желчного пузыря. Причиной всего этого было то злополучное ранение, которое Уорхол получил ещё в 1968 году.
- Его братья забрали тело художника и увезли в родной город Питтсбург, где он был погребен в грекокатолической церкви Святого духа. Панихида проходила 1 апреля 1987 году, на ней присутствовало около двух тысяч человек. Энди Уорхолу было 59 лет. За это время он превратился из хрупкого мальчика с серого города Питтсбурга в короля поп-арта.



Рой Лихтенштейн

- Рой Лихтенштейн – один из самых влиятельных и новаторских художников второй половины XX века. Его творчество относят к поп-арту – движению, на формирование которого он сильно повлиял. В первых работах Лихтенштейн использовал образы из комиксов и рекламы, увеличивая их и стилизуя их под газетную печать. Эти картины активизировали американский художественный процесс и изменили историю современного искусства. После первого успеха в начале 1960-х годов, Рой Лихтенштейн создал более 5000 картин, рисунков, скульптур, муралов и других художественных объектов, которые ныне собраны в разных коллекциях по всему миру и украшают площади многих городов Европы и Америки. Рой Лихтенштейн родился 27 октября 1923-го года в Нью-Йорке, был первым из двух детей в среднестатистической еврейской семье. Отец Роя был успешным брокером, мать – домохозяйкой, которая, впрочем, с детства прививала сыну и дочери любовь к искусству – водила в музеи и на концерты. В школе Франклина для мальчиков, где учился Рой, искусство не преподавали, но художественные задатки у младшего Лихтенштейна проявились независимо от этого. Много часов он проводил в Американском музее природной истории и Музее современного искусства, играл на фортепиано и кларнете, развивал любовь к джазу.



- Следуя зову сердца, летом 1940-го года Рой начал учиться живописи и рисованию в Лиге студентов искусства Нью-Йорка. В том же году он поступил в Государственный университет штата Огайо, где изучал искусство.

- В феврале 1943-го года Рой Лихтенштейн был призван в армию и отправлен в Европу. Пехотинцем он побывал во Франции, Бельгии и Германии. После объявления мира на этой территории он Рой отправился учить в Сорбонну, в Париж, но, узнав о серьёзной болезни отца, вернулся в Нью-Йорк. После скоропостижной смерти отца в 1946-м году Рой Лихтенштейн всё же получил степень бакалавра, а затем магистра изобразительного искусства в университете штата Огайо, где провёл следующие 10 лет в качестве преподавателя.
- В 1949-м году он женился на Элизабет Уилсон Сарински, которая работала в объединении галерей Кливленда, где у Лихтенштейна была художественная выставка. В 1954-м году у них родился первый сын, Дэйвид Хойт Лихтенштейн – современный автор песен, а в 1956-м – второй сын Митчелл.
- В 1961-м году Рой Лихтенштейн начал преподавать в университете Рутгерса. В этот период художник находился в поиске своего жанра, обращаясь то к кубизму, то к экспрессионизму, то к абстракции. Но под влиянием Алана Капроу всё больше тяготел к поп-арту, к тому, что он называл «самым идиотским» и «худшим» визуальным элементом – рекламе и комиксам. Тем не менее, именно интерпретация этих видов искусства стала главнейшим элементом творчества Роя Лихтенштейна. То, что другие презирали как обыденность, очаровало его своего рода классикой и идеальным отображением «чисто американского сюжета».

- Первой масштабной работой в данном стиле была «Look Mickey» (1961). Побудил Лихтенштейна создать её случай, когда один из его сыновей указал ему на изображение Микки Мауса в книге и произнёс: «Спорим, ты не можешь нарисовать так же хорошо, пап?» В том же году художник создал ещё шесть работ с узнаваемыми персонажами из мультиков. Стараниями владельца галереи в Нью-Йорке Лео Кастелли в 1962-м году у Роя Лихтенштейна состоялась персональная выставка. Всё собрание его работ было выкуплено влиятельными коллекционерами ещё до её открытия. Все работы, созданные им в период между 1961-1962-м годами были сосредоточены на бытовых объектах, таких как кроссовки, хот-доги и мячи для гольфа.
- С этого момента Лихтенштейн начал покорять мировой рынок искусства. Для этого он даже переехал из географической и культурной изоляции Огайо в Нью-Йорк.



Рой
Лихтенштейн.
Большое
полотно №6
(1965)

- В 1963-м году художник создал одну из своих самых знаменитых работ «Drowning Girl» (Музей современного искусства в Нью-Йорке). В ней уже появились толстые линии, смелые краски и точки, характерные для его творчества. Кстати говоря, именно точки, напоминающие масштабную печать, стали фирменным



«Drowning Girl»

К моменту его второй персональной выставки в стиле поп-арт, работы Роя Лихтенштейна были показаны в музеях и галереях по всей стране. Обычно их выставляли рядом с работами Раушенберга, Уорхола, Розенквиста и других представителей поп-арта.

После первого коммерческого успеха и одобрения критиков Рой Лихтенштейн решил всецело отдаться художественным поискам. Он оставил преподавательскую работу, развёлся с женой и переехал на Манхеттен. Сюжет его работ заметно расширился – рядом с комиксами появились интерпретации картин Сезанна, Модрианна и Пикассо, а также натюрморты и пейзажи. Помимо этого Лихтенштейн создавал гравюры и скульптуру. Как в дву-, так и в трёх-мерных объектах он использовал промышленные материалы, которые не имели прямого отношения к искусству. Кроме того, он разрабатывал и создавал товары массового потребления, которые стоили значительно дешевле, чем его живопись и скульптура. Во время участия в одной из таких выставок, на Шоу американских супермаркетов в 1964-м году, где Лихтенштейн презентовал дизайн сумки, он и встретил свою вторую жену, галериста Дороти Гершка.

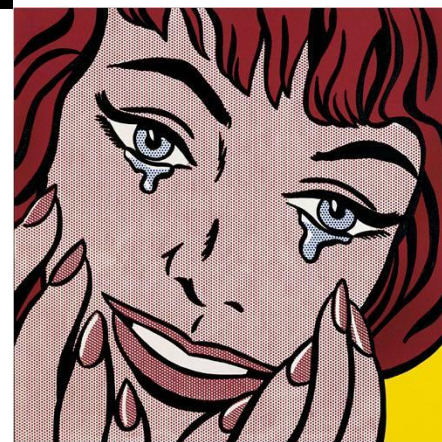
**Рой
Лихтенштейн**
n. Torpedo...Lo
s! (1962)



Рой Лихтенштейн.
Поцелуй 2 (1962)

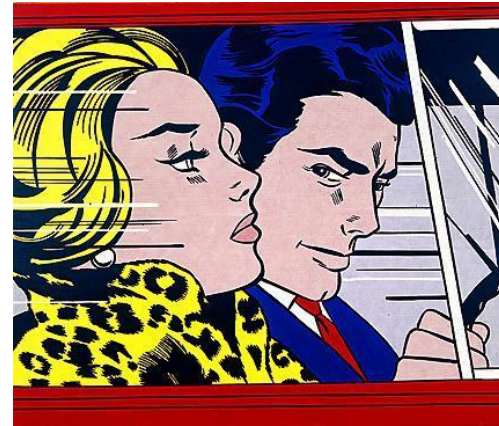


**Рой
Лихтенштейн.**
Слёзы счастья
(1964)

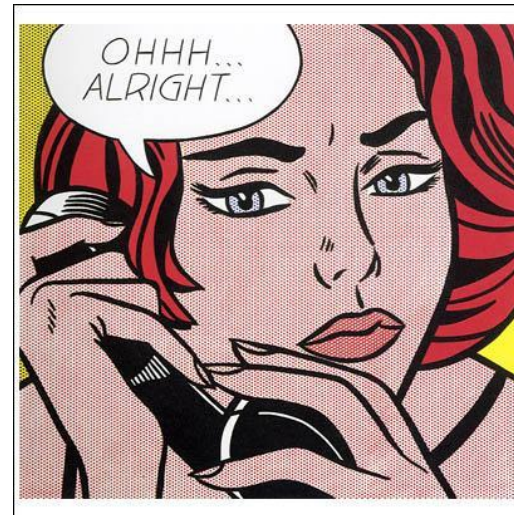


Кроме рисунков и скульптуры, Рой Лихтенштейн создал также более 300 принтов, в основном с помощью трафаретной печати. В 1964-м году Лихтенштейн стал первым американским художником, работы которого были представлены в галерее «Тэйт» в Лондоне. В 1967-м году состоялась первая ретроспектива его работ в художественном музее Пасадены в Калифорнии. В том же году персональные выставки художника состоялись в Европе, а именно, в Амстердаме, Берне и Ганновере. Ретроспективные выставки Роя Лихтенштейна в музее Гуггенхайма проходили в 1969-м и в 1994-м годах. В 1987-м году Рой Лихтенштейн стал первым из живущих художников, чья персональная выставка состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Рой Лихтенштейн умер от пневмонии в 1997-м году.



**Рой
Лихтенштейн. В
машине (1963)**

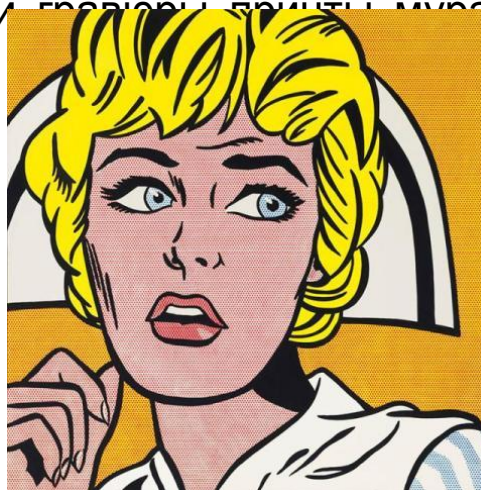


**Рой
Лихтенштейн.
Нуу...Ладно (1964)**

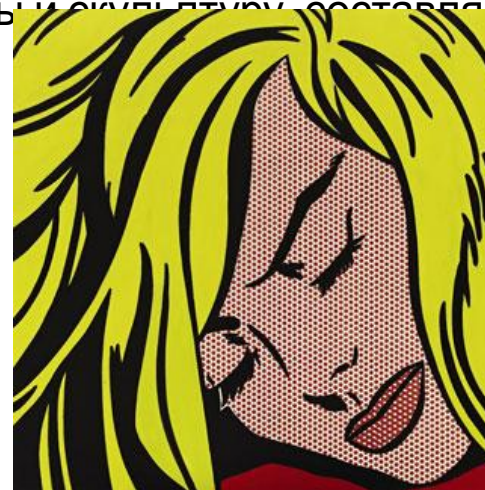
- Вместе со многими другими произведениями часть работ Роя Лихтенштейна были уничтожены во время трагедии во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года.
- Благодаря пожертвованию самого Роя Лихтенштейна в 1996-м году Национальная галерея искусств Вашингтона стала обладателем самого крупного собрания его работ. Несколько важных произведений Лихтенштейна находятся в Институте искусств Чикаго. Также некоторые работы хранятся в коллекции Фонда Роя Лихтенштейна. В Европе самым серьёзным собранием работ художника может похвастаться Музей Людвига в Кёльне. В общей сложности, творческое наследие Роя Лихтенштейна,



Рой Лихтенштейн. Я вижу всю комнату...И там никого (1961)



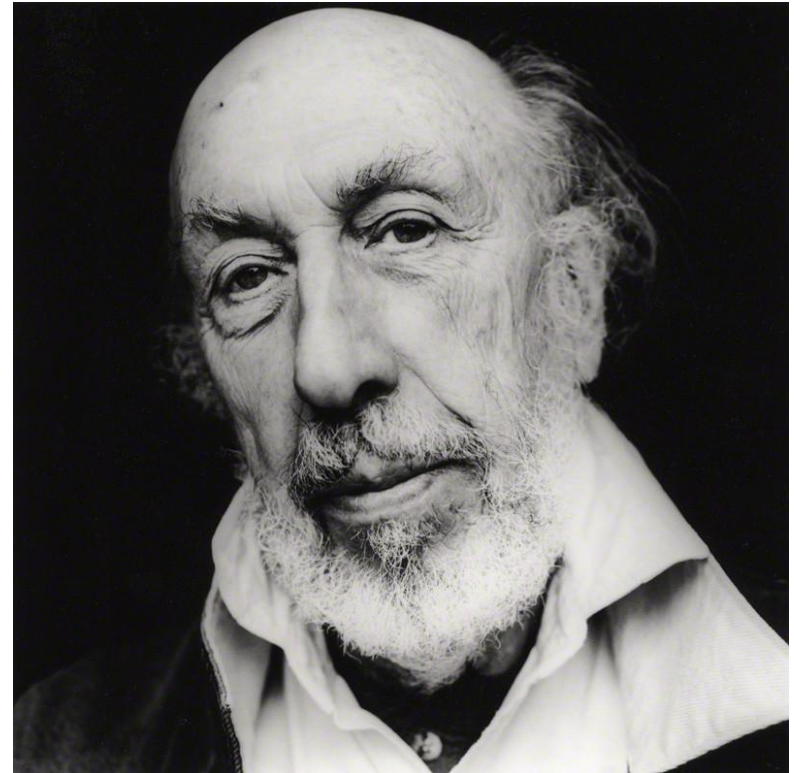
Рой Лихтенштейн. Медсестра (1964)



Рой Лихтенштейн. Спящая девушка (1964)

Ричард Гамильтон

- Ричард Гамильтон родился 24 февраля 1922 года в Лондоне, в одном из рабочих районов. Он был и семьи рабочего, что отразилось на его дальнейшей жизни: уже в 14 лет он работал, чтобы прокормить семью. В детстве Ричард открывает в себе способности к рисунку и начинает посещать вечерние курсы живописи в школе искусств Сент-Мартин.
- Художник поступает в Королевскую академию изобразительных искусств, а по окончании войны продолжает свое обучение в школе Слейд.
- Уже после двух лет обучения он начинает выставляться в музее Современного искусства, параллельно работая учителем прикладного рисунка в университете. В первых работах Гамильтона прослеживается влияние Марселя Дюшана и Д'Арси Вентворта, представителей дадаизма и сюрреализма.
- В это же время Гамильтон выступает с различными докладами и публикациями. Самой значительной является публикация о творчестве Дюшана, изданная в 1960 году, в которую вошли оригинальные заметки Дюшана для проектирования и строительства его знаменитой работы «Голая Невеста и ее Холостяки», также известной как «Большой стакан».



- Среди наиболее популярных его работ – обложка «Белого альбома» «The Beatles» и портрет британского премьера Тони Блэра в образе ковбоя. Также он работал над иллюстрациями к роману Джеймса Джойса «Улисс». В 1970 году лондонская галерея Тейт устроила первую ретроспективную выставку творчества Гамильтона. Экспонировались 170 его произведений от тонко выполненных карандашных набросков к серии предполагавшихся иллюстраций к роману Джеймса Джойса «Улисс» (1949 г.) до последнего цикла под общим названием «Клише мод» (1969 г.). Эти двенадцать этюдов, основанные на изображениях популярных манекенщиц, были выполнены средствами коллажа, эмали и косметики на литографированной бумаге. Они были сдержанной пародией на стилизованное изображение молодых женщин — привлекательных, но недостижимых, — которые типичны для некоторых рекламных объявлений. Гамильтон здесь ступает по очень рискованному пути между сатирическим отношением к своему материалу и слишком эмоциональной его трактовкой. Серия отличается смелостью декоративного рисунка. Выставка продемонстрировала, что по мастерству, воображению и технической сноровке он является одним из самых интересных, разносторонних и совершенных художников современности. Его главная сила, пожалуй, состоит в сочетании богатейшего воображения с неиссякаемой изобретательностью и непрерывным экспериментированием. О глубоком интересе Гамильтона к сложной технике свидетельствуют его литографии. Он использует широкий ряд профессиональных технических средств для придания точных запоминающихся эффектов окончательному изображению; на всем лежит печать полностью контролируемых приемов. Гамильтон особенно интересуется фотографией, которая посредством кино, телевидения, газет и журналов очень сильно влияет на наше восприятие окружающей среды. Художник часто сопровождал свои произведения и экспозиции философскими комментариями. В 1983 было опубликовано «Собрание изречений» (Collected Words) Гамильтона, в которое вошли его сочинения с 1953 по 1982 годы.
-

В 1955 году Гамильтон организывает выставку Man Machine Motion в галерее Хаттон в Ньюкастле. Разработанная так, чтобы больше походить на рекламную демонстрацию, чем на обычную художественную выставку, шоу служило прообразом вклада Гамильтона в выставку «Это — Завтрашний День» в галерее Whitechapel в следующем году.

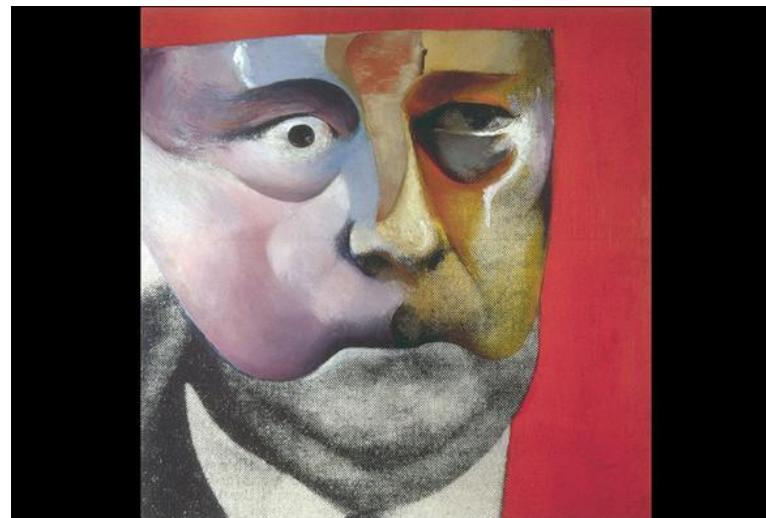
«Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» была создана в 1956 году для каталога «Это — Завтрашний День», в котором она была воспроизведена в черно-белом цвете, а также использовалась для плакатов к выставке. Коллаж изображает мускулистого мужчину, провокационно держащего Тутси Поп, и женщину с большой, обнаженной грудью в шляпе-абажуре, окруженных символами изобилия 1950-х годов от пылесоса до большой банки консервированный ветчины. «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» получила широкое признание в качестве одной из первых работ в стиле поп-арт, и письменное определение Гамильтона того, что такое «поп», заложило основание для всего движения:



«Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» Ричард Гамильтон.

С этого момента Гамильтон приобретает всемирную популярность, выставляя свои работы в Лондоне, Милане, Нью-Йорке и Берлине. Именно Гамильтон способствовал продвижению работ Дэвида Хокни. В этот же период художник принимает активное участие в кампании за ядерное разоружение и создает работы, пародирующие тогдашнего лидера Лейбористской партии Хью Гейтскелла.

Такая позиция привлекла внимание либерально настроенной молодежи, как в Британии, так и в США. Его активная позиция, насмешка над общепринятыми консервативными нормами и идеей «идеального» общества, высмеивание устоев того времени воодушевило хиппи США и ЛГБТ-сообщество Британии.



Ричард Гамильтон. „Хью Гейтскел,,

Художник продолжал работать до самой смерти. Его можно по праву назвать отцом поп-арта. Если Энди Уорхола СМИ называют «принцем поп-арта», То Ричард Гамильтон заслуженно может называться «отцом поп-арта». Он является одним из самых интересных, разносторонних и разнообразных художников современности. И по сей день он остается самым типичным художником поп-арта, открыв мир искусства с иной стороны.

Ричард Гамильтон — определил поп-арт следующими словами: "популярный, недолговечный, преходящий, дешевый, массовый, молодой, остроумный, сексуальный, шуточный, шикарный и Большой Бизнес".



“Мода”



“Интерьер”



“Исследование для модницы”

Клас Ольденбург

Юмор и ирония, гротеск и метафоричность, легкое отношение к жизни и смелость в демонстрации своих взглядов. Это отличительные черты творчества американского скульптора Класа Ольденбурга, представителя поп-арта и просто неординарного человека. Арена для его творчества – весь мир, его муза – это новый взгляд на повседневность, демонстрируя в своих работах изменяющуюся хрупкость существования, он акцентирует внимание на простых вещах, которыми наполнена наша жизнь. Клас Ольденбург – американский скульптор, известный своими оригинальными метафоричными инсталляциями и скульптурами, автор понятия «анти монумент», обозначающего памятники общества потребления. Клас Ольденбург родился в Швеции в 1929 году, через некоторое время родители переехали в Америку в Чикаго, именно здесь в полной мере раскрылся потенциал будущего скульптора.



- Клас с детства проявлял интерес к искусству и писательству, поэтому повзрослев и окончив Йельский университет он начал реализовывать свои увлечения работая репортером в городской газете и участь в институте искусств Чикаго. В 1956 году он переехал в Нью-Йорк, став членом группы художников занимающихся театральными инсталляциями получившими название «Происшествия».

- Импровизированные спектакли настолько запали в душу Класа Ольденбурга, что впоследствии он создал серию скульптур посвященных повседневной жизни. Творчество Класа Ольденбурга часто относят к поп-арту, хотя существенные отличия его подхода к искусству от классиков поп-арта приближают работы американского скульптора к раннему сюрреализму и работам дадаистов.
- В произведениях Класа Ольденбурга нет холодности и бесчувственности, свойственной изображаемым промышленным предметам в поп-арте, его работы отражают глубокое проникновение в предмет, когда в каждой детали ищется свой смысл. Скульптуры Класа Ольденбурга вступают в своеобразное противостояние с привычным восприятием повседневных вещей. Игра фактуры, материалов, цветов и размеров часто сбивает с толку и заставляет задуматься о реальности или иллюзорности обычной жизни.
- Любимый прием автора – масштабирование предмета, увеличение маленького до размеров большого, причудливое расположение скульптуры в пространстве и часто неожиданная цветовая гамма позволяют по новому взглянуть на привычную вещь, находя неожиданные стороны в том, где по идее нет ничего нового.
- Метафоричность, ирония и неординарность представления обычных вещей – вот главная идея творчества Класа Ольденбурга. Практически все работы американского скульптора стали знаковыми символами современной жизни.
- Фонтан скульптура Spoonbridge and Cherry - главное украшение Сада скульптур в Миннеаполисе. Гигантская 15-ти метровая ложка, как будто брошена в пруд сказочным великаном, превращение ее в мост придает будничному предмету дополнительное функциональное назначение.
- Гигантский черный бинокль, оформляющий вход в рекламное агентство Chiat\Day в Лос-Анджелесе; огромный гамбургер, выполненный из парусины, наполненной пенистым составом; исполинская иглолка, с нитью украшающая площадь Милана перед железнодорожным вокзалом. Предметы, вырванные из контекста реальности, приобретают новые характеристики и становятся оригинальным объектом искусства.
- Любая работа автора – это вызов. Вызов – обществу потребления, вызов – несправедливости, вызов – войне, вызов – обыденности.

- Изменяющиеся условия современной жизни накладывают свой отпечаток на работы Класа Ольденбурга.
- Изначально носившие провокационный характер, сегодня они органично вписываются в урбанистический пейзаж любого города и воспринимаются скорее, как необычная, но веселая игра вещей. Хотя даже в этой игре есть свои правила, которые необходимо соблюдать.



«Ложка-мост и
вишня»



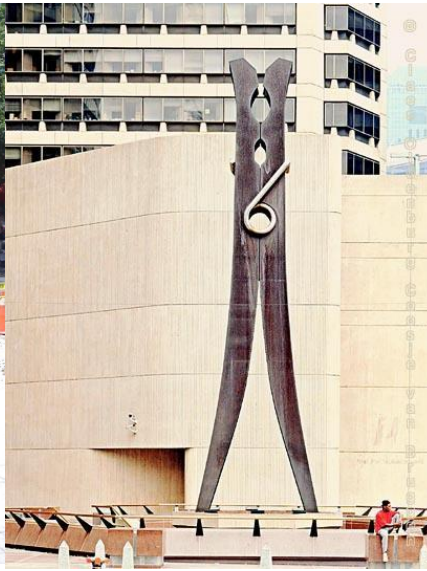
«Мягкий умывальник»



«Волан»



“Утюг”



“Прищепка”



“Зонт”



“Лук со
стрелой”



“Мороженное”



“Бинокль
”