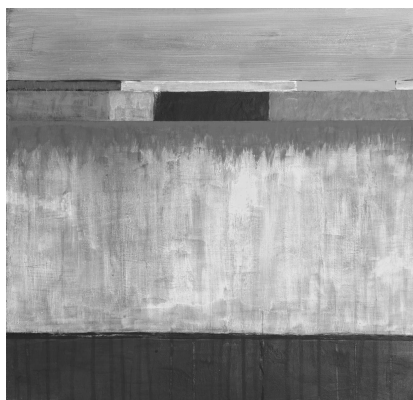

Энциклопедия быстрых знаний

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Для тех, кто хочет все успеть

ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ИСТОКИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ И ПРОВОКАЦИИ

ВЫДАЮЩИЕСЯ ХУДОЖНИКИ

МОСКВА
2018

УДК 7
ББК 85
С56

Оригинал-макет подготовлен
издательским центром «НОУФАН»
nofunpublishing.com
valery@nofunpublishing.com
+7 (903) 215-68-69

Современное искусство : для тех, кто хочет все успеть. —
С56 Москва : Эксмо, 2018. — 128 с. — (Энциклопедия быстрых
знаний).

ISBN 978-5-04-163104-8

Современное искусство 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). Это выразилось в поиске новых образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (перформансы и хеппенинги). Многие художники последовали за французскими философами, предложившими термин «постмодернизм». Можно сказать, что произошел сдвиг от объекта к процессу. Современное искусство интригует, ведь понять его совсем непросто. Как понимать современное искусство и зачем оно нужно? Как найти в нем смысл и то, что интересно именно вам? Как начать разбираться в различных направлениях современного искусства? На эти и многие другие вопросы дает ответы книга, которую вы держите в руках.

УДК 7
ББК 85

ISBN 978-5-04-163104-8

© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2017
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Вопросы, на которые дает ответ эта книга	5
Предисловие.....	7

РАЗДЕЛ 1. МОДЕРНИЗМ И АВАНГАРД (1-я ПОЛОВИНА XX ВЕКА)

Глава I. Символизм. Эстетика тайны и намека	9
Глава II. Фовизм. «Дикая красота».....	14
Глава III. Кубизм. Привлекательность чистой формы	19
Глава IV. Европейский авангард и футуризм. Вперед, к будущему!	24
Глава V. Дадаизм и отец современного искусства — Марсель Дюшан....	34
Глава VI. Сюрреализм. Реальность абсурда.....	40
Глава VII. Экспрессионизм. Буйство эмоций.....	45
Глава VIII. Баухаус: тонкая грань между искусством и ремеслом.....	51
Глава IX. Русский авангард: опережая эпоху.....	56

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО (CONTEMPORARY ART)

Глава I. Из подсознания — на холст! Абстрактный экспрессионизм.....	62
Глава II. Бунт послевоенной Европы	68
Глава III. «Искусство для масс»: поп-арт	72
Глава IV. Сила идеи. Концептуальное искусство 1960–1970-х	78
Глава V. «Лицо постмодернизма»: Йозеф Бойс.....	86
Глава VI. Художник как провокатор: акционизм и «искусство шока»....	91
Глава VII. Суть в простоте: минимализм 1960–1970-х	95
Глава VIII. Природа как соавтор. Лэнд-арт	100

Глава IX. Высокие технологии: «искусство новых медиа»	103
Глава X. До чего наука дошла... Сайнс-арт	107
Глава XI. Искусство улиц. Паблик-арт и стрит-арт.....	112
Глава XII. Попробовать, переосмыслить... присвоить?	118
Литература и другие источники.....	126

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА

ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛИЗМ?

Это художественное течение, заявляющее: есть на свете вещи, которые невозможно постичь с помощью логики и разума! Задача творца — не преподносить читателю или зрителю готовые образы: нужно обращаться к подсознанию, будить ассоциации, разговаривать языком иносказания и аллегорий. *См. главу I в разделе 1*

КАКИХ ХУДОЖНИКОВ НАЗЫВАЛИ «ДИКИМИ» И ПОЧЕМУ?

Художников-фовистов, которые считали, что цвет и только цвет должен стать выразительным средством. Именно он должен будить чувства, устанавливать связь между живописцем и зрителем. *См. главу II в разделе 1*

МОДЕРНИЗМ И АВАНГАРД: ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭТИМИ ТЕРМИНАМИ?

Однозначного ответа нет. Кто-то утверждает, что модернизм — это просто более ранняя стадия авангарда и предлагает условно считать «водоразделом» между ними первые годы XX столетия. А кто-то — что между этими понятиями вообще нет никакой разницы и они вполне могут заменять друг друга. *См. главу IV в разделе 1*

КАКОГО ХУДОЖНИКА ИНОГДА НАЗЫВАЮТ «ОТЦОМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»?

Марселя Дюшана, который отказался от устоявшихся форм ради того, чтобы доказать: важна не форма, а та идея, тот посыл, который «творец» желает вложить в свое произведение. *См. главу V в разделе 1*

КТО ПРИДУМАЛ ТЕРМИН «СЮРРЕАЛИЗМ»?

Впервые слово «сюрреализм» (от фр. *surrealisme* — сверхреализм) использовал французский поэт Гийом Аполлинер: в 1917 году оно прозвучало в аннотации к драме «Сосцы Тиресия», повествующей о превращении женщины в мужчину, а мужчины в женщину. *См. главу VI в разделе 1*

КАК СВОЙ «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» ХАРАКТЕРИЗОВАЛ САМ КАЗИМИР МАЛЕВИЧ?

Символом супрематизма стал знаменитый «Черный квадрат» Малевича, который сам автор именовал «супрематической клеткой», базой для любого последующего творчества. *См. главу IX в разделе 1*

КАКОЙ ХУДОЖНИК ПОЛУЧИЛ ПРОЗВИЩЕ «ДЖЕК-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ»?

Джексон Поллок, который со временем вообще отказался от работы кистью, предпочитая рассеивать с нее краску, не касаясь холста. *См. главу I в разделе 2*

ЧТО ТАКОЕ «ГРУБОЕ ИСКУССТВО»?

В 1949 году свет увидело любопытное издание — «Манифест грубого искусства». Его автор, художник и собиратель Жан Дюбюффе, ввел в оборот новый термин — Ар Брют (*Art Brut*, то есть — «грубое», «необработанное» искусство). На протяжении многих лет Дюбюффе изучал и собирал образцы творчества, созданные психически больными, бродягами, заключенными тюрем. Он и сам создавал произведения искусства, по своему духу близкие так называемым примитивистам. *См. главу II в разделе 2*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Искусствоведы обычно говорят, что под «современным искусством» следует понимать те направления и стили, которые сложились в мире после Второй мировой войны. Но ведь ни один вид искусства, ни одно течение не появляется само по себе! Художник всегда творчески переосмысливает и отчасти продолжает наследие прошлых лет, даже если заявляет, что его цель — порвать с «замшелыми традициями» и создать нечто новое и небывалое. Поэтому можно смело сказать, что корни современного искусства, как минимум, уходят в XIX век, в эпоху зарождения модернизма (от лат. *modernus* — современный). Модернизм — это не стиль, это совокупность направлений в искусстве: импрессионизм, фовизм, кубизм, позже — абстракция и многое другое. Его представители заявляли о своем отказе от традиций и канонов прошлого, искали новые пути в творчестве.

Революцию в живописи в последней трети XIX века произвели французские импрессионисты (от *impression* — впечатление), стремившиеся запечатлеть окружающий мир в его непостоянстве и изменчивости. Для этого они разработали множество новаторских приемов в технике живописи, составе красок, колористике. И многие современные направления в искусстве выросли именно из импрессионизма с его отказом от традиционности, порывом и индивидуализмом.

Французский
художник
ОдILON Редон.
Бабочки
(ок. 1910)

«Искусство не может быть подвергнуто критике, поскольку каждая ошибка является новым творением»
(Тьерри Гетта)

Свой вклад в развитие живописи внесли и постимпрессионисты, не желавшие, подобно предшественникам, передавать «сиюминутные впечатления». Они хотели представить зрителю основополагающие элементы мира, нечто характерное и яркое. Тишина и вечность, радость и горе, детская игра или любовная сцена — внимание художника привлекало все, что можно было выразить яркими декоративными средствами... Нервная и энергичная палитра Винсента ван Гога, неистовые «тропические» краски Поля Гогена, бытовые зарисовки Поля Сезанна — работы постимпрессионистов тоже дали почву для направлений, получивших развитие в XX–XXI веке.

Таким образом, говоря о современном искусстве, нужно обязательно вспомнить его истоки! Учтем, правда, что деление на стили подчас достаточно условно — одного и того же художника в разных справочниках могут отнести к разным художественным течениям. Многие — как, например, Пабло Пикассо — пробовали себя в разных «ипостасях».

Итак, современное искусство — какое оно?

СИМВОЛИЗМ.

ЭСТЕТИКА ТАЙНЫ И НАМЕКА

*Воображение, создающее аналогии
или соответствия и передающее их образом,—
вот формула символизма.*

Рене Гиль

Во второй половине XIX века развитие науки и техники шло семимильными шагами. Все меньше в мире оставалось загадок, все рациональнее и практичнее становились люди. И, словно в противовес этому, в искусстве зарождается удивительное направление — символизм, проявивший себя в литературе, музыке, театральном искусстве, но наиболее ярко — в живописи.

«ЛЕС ТЕМНЫЙ СИМВОЛОВ...»

В 1880-е годы, одновременно с развитием промышленности, точных наук и механики, начинается расцвет мистицизма: становится модным вызывать духов, обращаться за помощью к медиумам... Интерес к «тонкому миру» проявился и в медицине: врачи как раз в это время начинают уделять особое внимание человеческой психике, изучают происхождение душевных расстройств и сновидений. Все это было ново, неожиданно и загадочно. И именно к таинственному, потустороннему обратились представители символизма.

Это направление в искусстве зародилось во Франции и сначала проявило себя в литературе. Одним из основоположников символизма принято считать

Поэт Жан Мореас,
автор манифеста
1886 года «Симво-
лизм»

«Символизм — это
наивысший реализм»
(А. Ф. Лосев)

В европейской литературе «символическую эстетику» Бодлера поддерживали Поль Верлен, АртюР Рембо, Морис Метерлинк, Генрик Ибсен. В России — Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин и другие

поэта Шарля Бодлера (1821–1867), которого после выхода сборника стихотворений «Цветы зла» оштрафовали за «нарушение общественных моральных норм». И в самом деле, мрачное обаяние и гротескные образы этих стихотворений восхищали, привлекали, вызвали отвращение... Но не оставляли равнодушным никого. А одно из стихотворений — «Соответствия» — впоследствии назовут «манифестом символизма»:

*Природа — дивный храм,
где ряд живых колонн
О чем-то шепчет нам
невнятными словами,
Лес темный символов знакомыми очами
На проходящего глядит
со всех сторон...¹*

ПОСТИЖЕНИЕ СКРЫТОГО

Так что же такое символизм? Это художественное течение, заявляющее: есть на свете вещи, которые невозможно постичь с помощью логики и разума! Задача творца — не преподносить читателю или зрителю готовые образы: нужно обращаться к подсознанию, будить ассоциации, разговаривать языком иносказания и аллегорий. Символисты утверждали: тот мир, который мы видим вокруг, — лишь бледное отражение мира истинного, лежащего вне пределов обычного чувственного восприятия. И этот мир постигается именно при

¹ Перевод К. Д. Бальмонта