

Дадаизм

Задание:

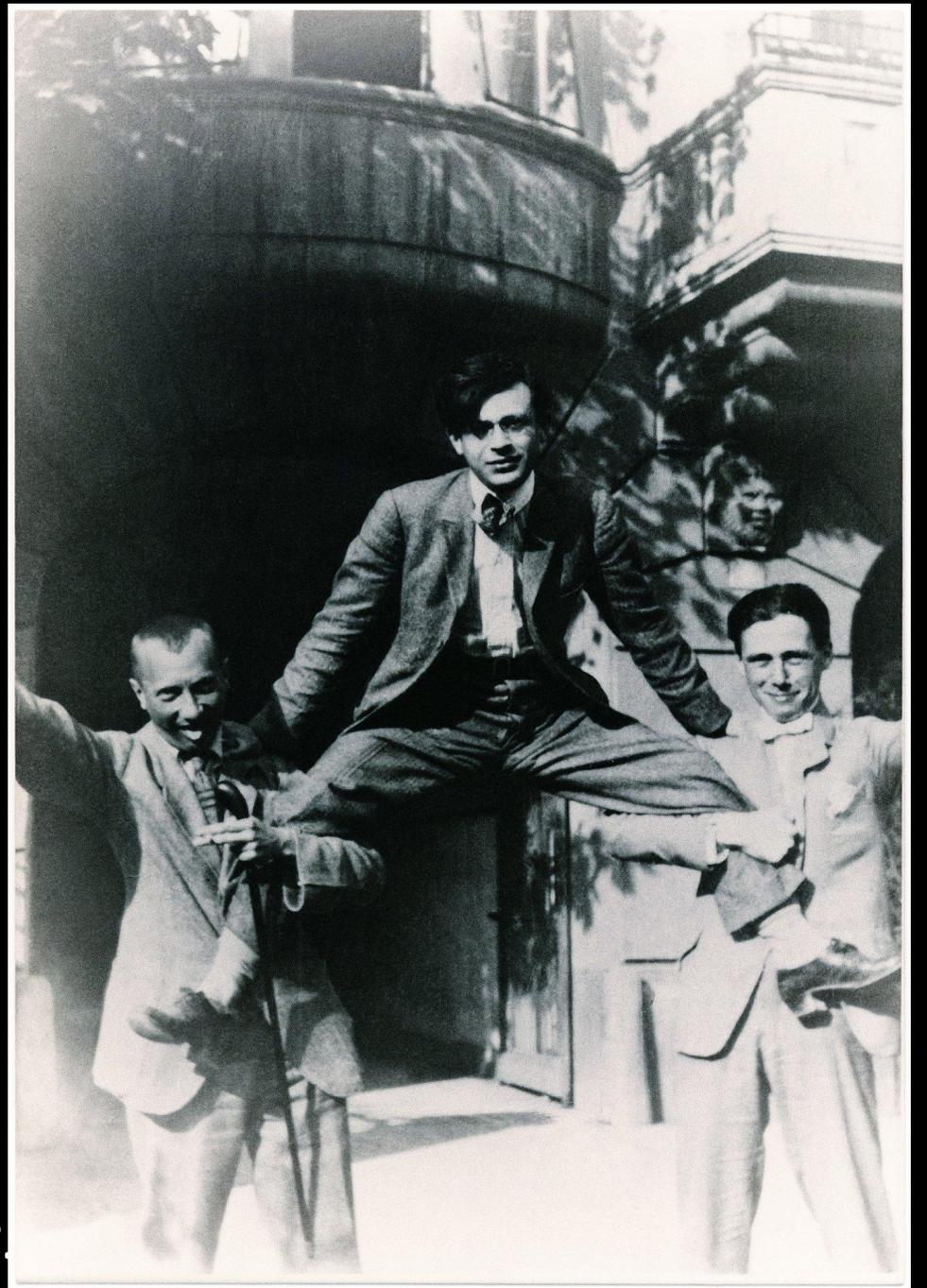
Составить конспект по презентации. Отправить фотоотчет
<https://vk.com/nagumanikus>

- Дадаизм – это авангардистское литературно-художественное направление, которое зародилось в период Первой мировой войны в промежуточной Швейцарии, в Цюрихе (К. Вольтер).
- Стиль просуществовал с 1916 по 1922 года.

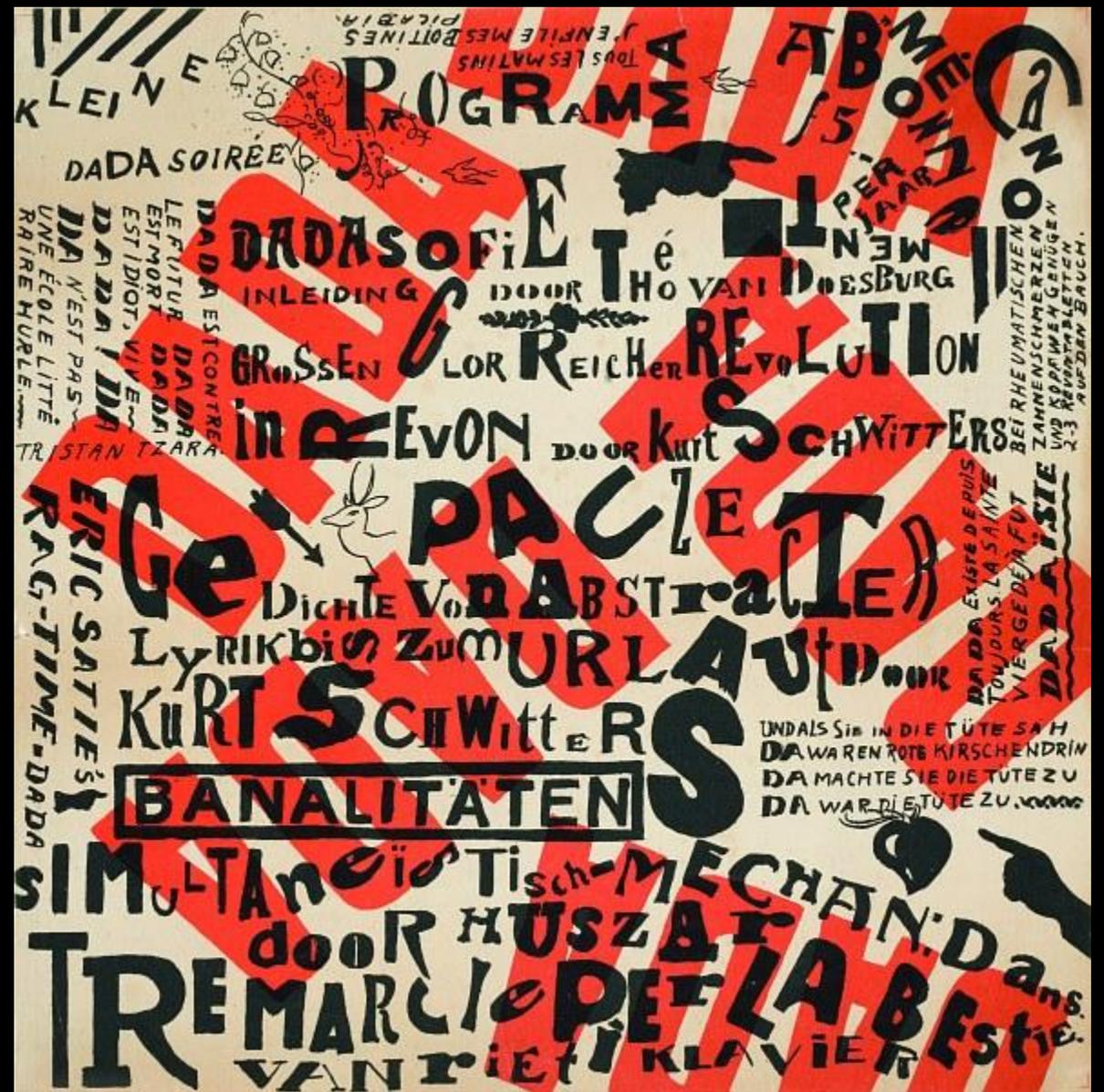
- Суть дадаизма – это насмешка над буржуазным творчеством и обесславливание мещанских нравов. Главной была анархическая инициатива отдельного человека, который ничем не связан в повседневной жизни и в искусстве.

- Первые деятели дадаизма: Рихард Гюльзенбек (поэт, немец), Ганс Арп (художник, немец), Тристан Цара (поэт, румын), Марсель Янко (художник, румын), Гуго Балл (организатор дадаистов).
- Они все были брошены за границу своей родины войной и были пропитаны сумасшедшем отвращением к правительствам своих стран. Вначале дадаизм возник как искусство кабаре, но потом уже перешел в живопись и литературу.

- Ханс Арп,
- Тристан Тцара и Ханс Рихтер. Цюрих, 1918 г.

- Как утверждает историческая хроника, 5 февраля 1916 года в 6 часов вечера дадаизм обнаружил себя рожденным в тихом маленьком Цюрихе на Шпигельгассе, 12.
- Именно обнаружив себя рожденным, дадаизм создал свой манифест, который перевернул весь ход развития искусства XX века.

- Тео ван Дусбург.
- Плакат с объявлением вечера дадаистов, 1922

- В этот день и в этом месте собрались: Марсель Янко, Тристан Тцара [наст.имя – Сами Розеншток], Жорж Янко. По случайности здесь оказался и Ханс Арп [он же Жан].
- Все они приехали в Швейцарию из разных уголков Европы, убегая от ужасающих последствий войны. Кружок «дадаистов» сформировался вокруг Хуго Балля, который «открыл» для дадаистов «Кабаре Вольтер».

- Перформанс
- в «Кабаре Вольтер»

- Находится в Цюрихе на Шпигельгассе. Создано поэтом Хуго Баллем в 1916 году. На стенах висели произведения Пикассо, Модильяни, Маке, Маринетти и других.

*Интересный факт:

- В 1916 году Владимир Ильич Ленин частенько заходил в «Кабаре Вольтер», и даже играл в шахматы с Тристаном Тцарой. Ленин и Крупская, приехав в Цюрих в начале 1916 г.

- «Кабаре Вольтер» в наше время

- В манифесте к первому вечеру дадаистов говорилось:
- *«Дада – новое направление в искусстве. Об этом говорит уже то, что до сих пор никто ничего о нем не знал, а завтра о нем заговорит весь Цюрих».*
- Так и случилось, что кабаре сразу же стало цюрихской сенсацией. И не зря: здесь устраивались вечера афроамериканской музыки вместе с оркестром балалаечников, читали Кандинского, и др.
- Сидевшая за своими пивными кружками публика, первоначально ошарашенная этой разнотипной вакханалией, исступленно пускалась в «шум соучастия». Это и было искусством.

Хуго Балль
и фотоперевоплощения

Что такое "дада"?

Есть несколько предположений почему это направление получило такое название:

Версия №1. Первоначально «дада» было придумано Тристаном Тцара как псевдоним певицы мадам Ле Рой, которая выступала в «Кабаре Вольтер».

Версия №2. Ханс Арп писал, что слово «дада» было взято из немецко-французского словаря и обозначало игрушечную деревянную лошадку.

Версия №3. На языке племени Кру оно означает «хвост священной коровы».

- Деревянная лошадка-качалка

- **Версия №4.** В манифесте «Дада» объясняется: «Дада символизирует примитивнейшее отношение к окружающей действительности. Вместе с дадаизмом в свои права вступает новая реальность» (Манифест дадаизма. Р. Хюльзенбек, Т. Тцара, и др., 1918).

Версия №5. В некоторых областях Италии так называют мать, а в славянских языках – это двойное утверждение и, одновременно, детский лепет.

- Наконец, Тристан Тцара сказал:
- *«Дада ничего не обозначает, нечего терять время из-за слова, которое не имеет смысла».*

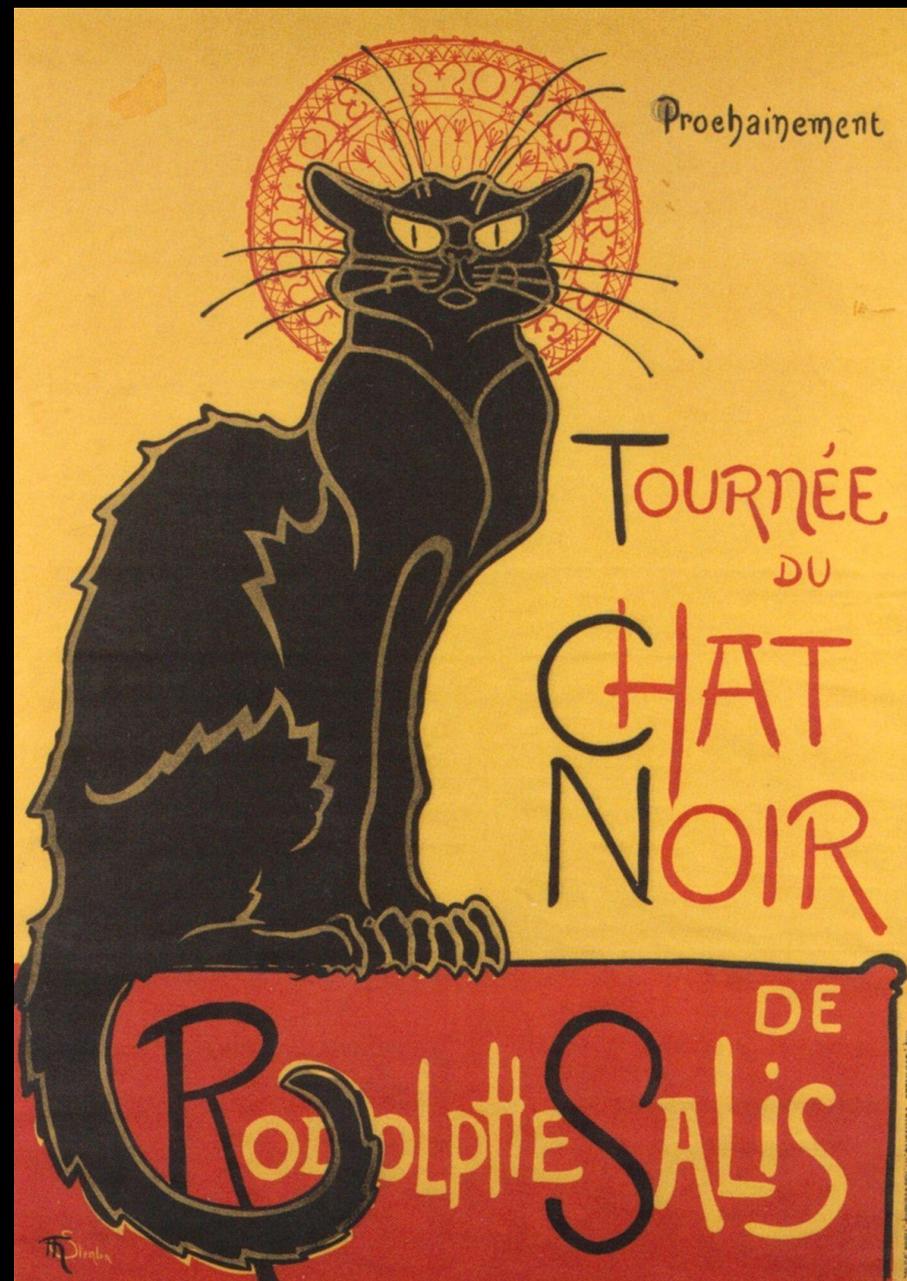
• Выставка Дадаистов

Истоки

- Истоком этого направления была культура кабаре-тизма. Она становилась всё более популярной в конце Первой мировой войны.
- В кабаре собирались художники и маргиналы, музыканты и пропойцы, бродяги и поэты, актеры и проходимцы. Таким было и маленькое «Кабаре Вольтер», где лилось вино, и создавалось искусство.

- Однако ещё сорок лет назад (с конца 1870-х гг.) во Франции зародилось художественное течение фумизм. Один из его основателей, Эмиль Гудо, описывал суть фумизма как «искусство пускать дым в глаза» (от фр. fumée –дым).

- Фумисты собирались в артистическом кафе «Черный кот», чтобы выпить и немного поесть, декларировали свои стихи, устраивали хлётские словесные поединки. Их абсурдные прокламации были основаны на игре слов.
- Фумисты заявляли: *«Искусства должны стать фумизмом, иначе их не станет!»*

Афиша кабаре «Черный кот»

Фасад и интерьер кабаре «Черный кот»

Основные идеи

- Своим главным принципом дадаизм сделал иррационализм: *«Дада трудится изо всех сил и добросовестно распространяет повсюду идиотизм!»*.
- Отказавшись от логики и разума, по мнению дадаистов, строгому рационализму вещного мира с его окровавленными телами на баррикадах войны дадаизм противопоставил всеобщий отказ от принятия мира. Задача дадаизма – тотальный нигилизм.
- «Нет! Нет! Нет!» – фраза, которая звучит рефреном в манифесте дадаизма Рауля Хюльзенбека.

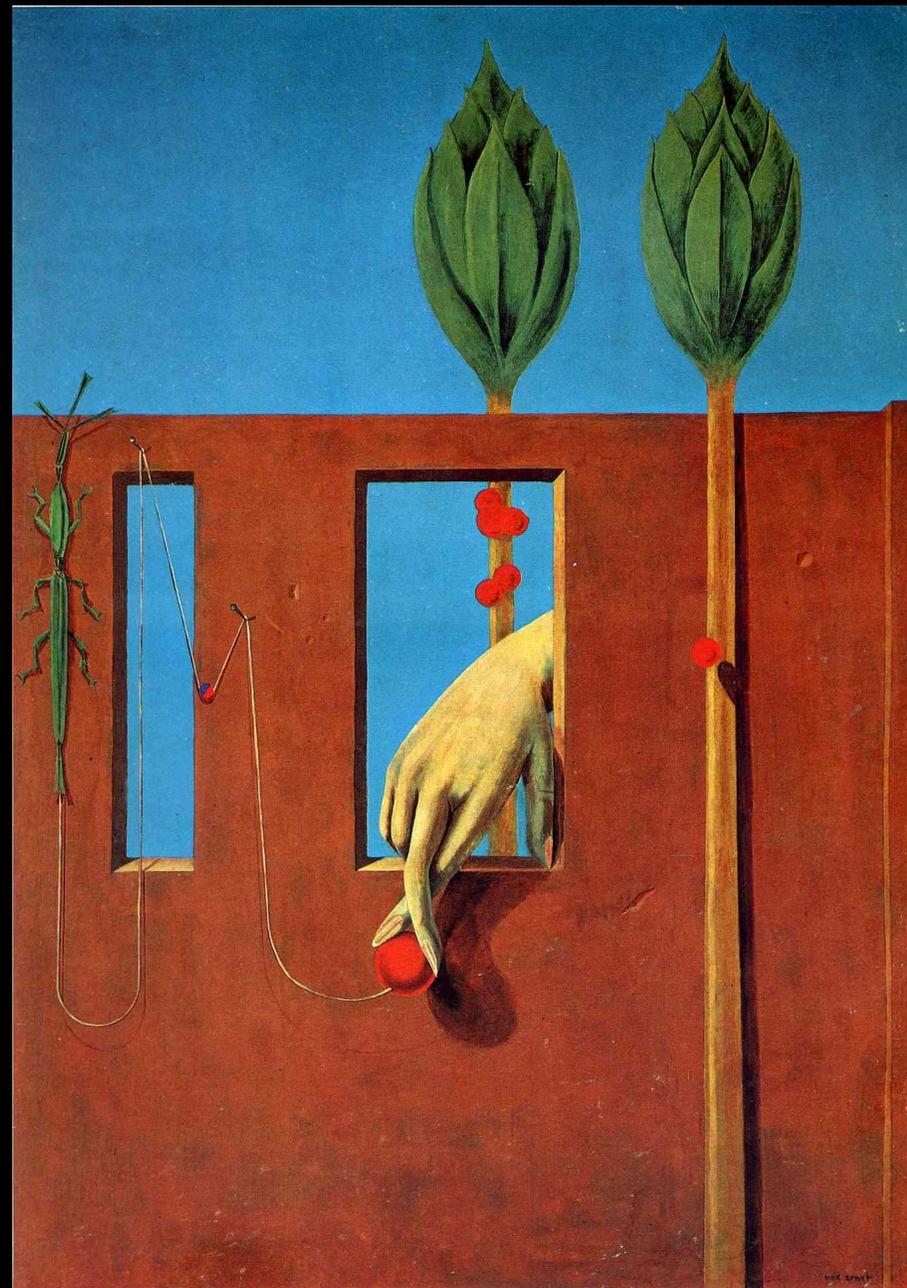
- Дада для дадаистов это своеобразный дзен: *«Дада – это ничто»*.

Лозунгом дадаизма был:

«Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего»

- **Дада интернационален.** Это вложено в само слово, которое охватывает множество национальных языков и одновременно не означает ничего. Это было обусловлено и исторически: в состав кружка дадаистов вошли художники-эмигранты, исповедовавшие леворадикальные взгляды.

- Макс Эрнт «All the first clear world»

Характерные черты

- Вообще-то дадаизм не имел единых формальных признаков, как другие стили. И в этом смысле его не считают настоящим направлением в искусстве: «...то была гроза, разразившееся над искусством того времени, как война над народами» (Х. Рихтер. Дада: искусство и антиискусство).

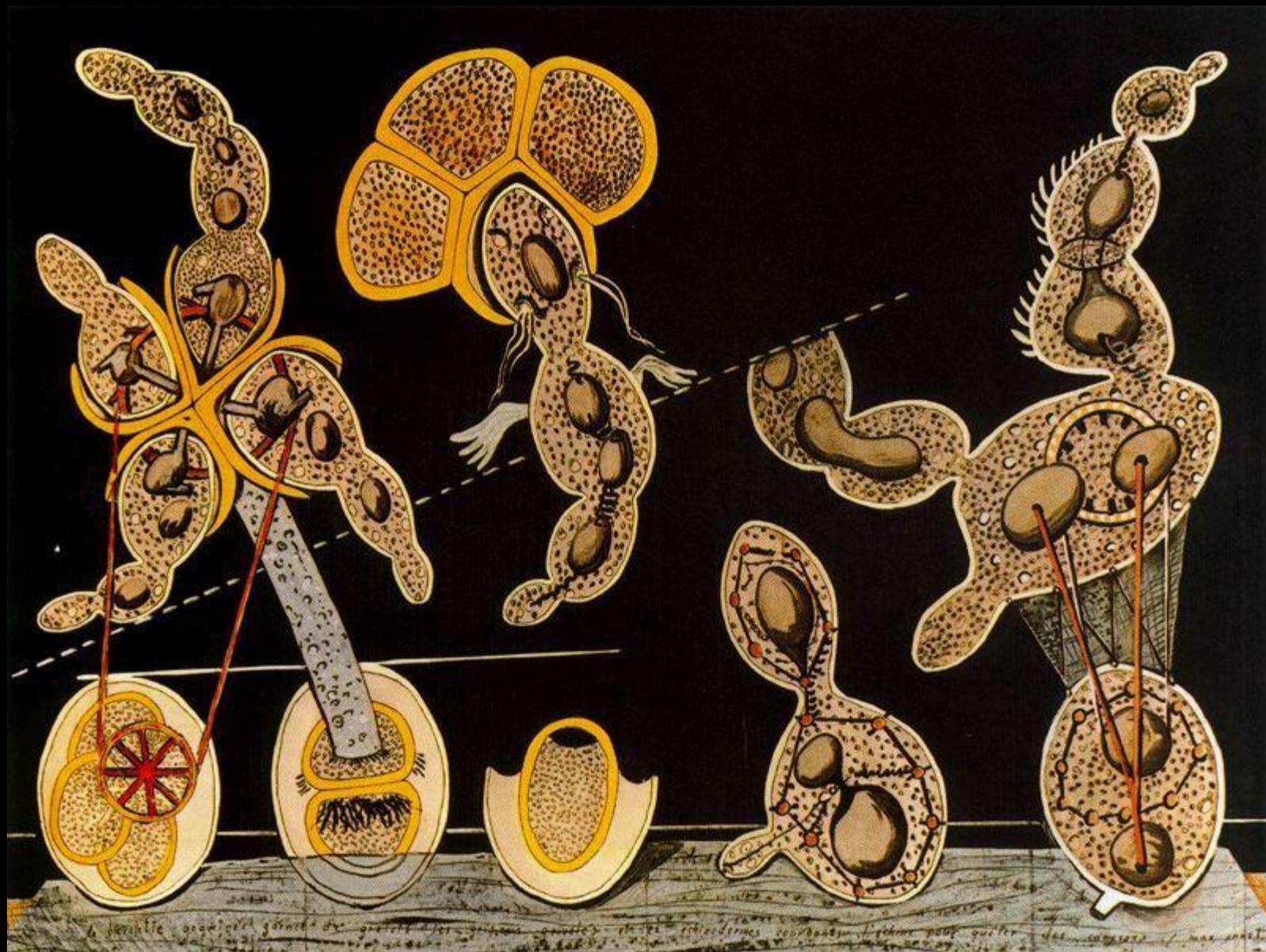
- Сочетание механических и биологизированных элементов изображения очень характеризует дада. Посмотрите на работы Макса Эрнста и Ман Рэя, скульптуры Рауля Хаусмана и всё станет понятно.

- Рауль Хаусман
- «Механическая голова (дух нашего времени)» 1920

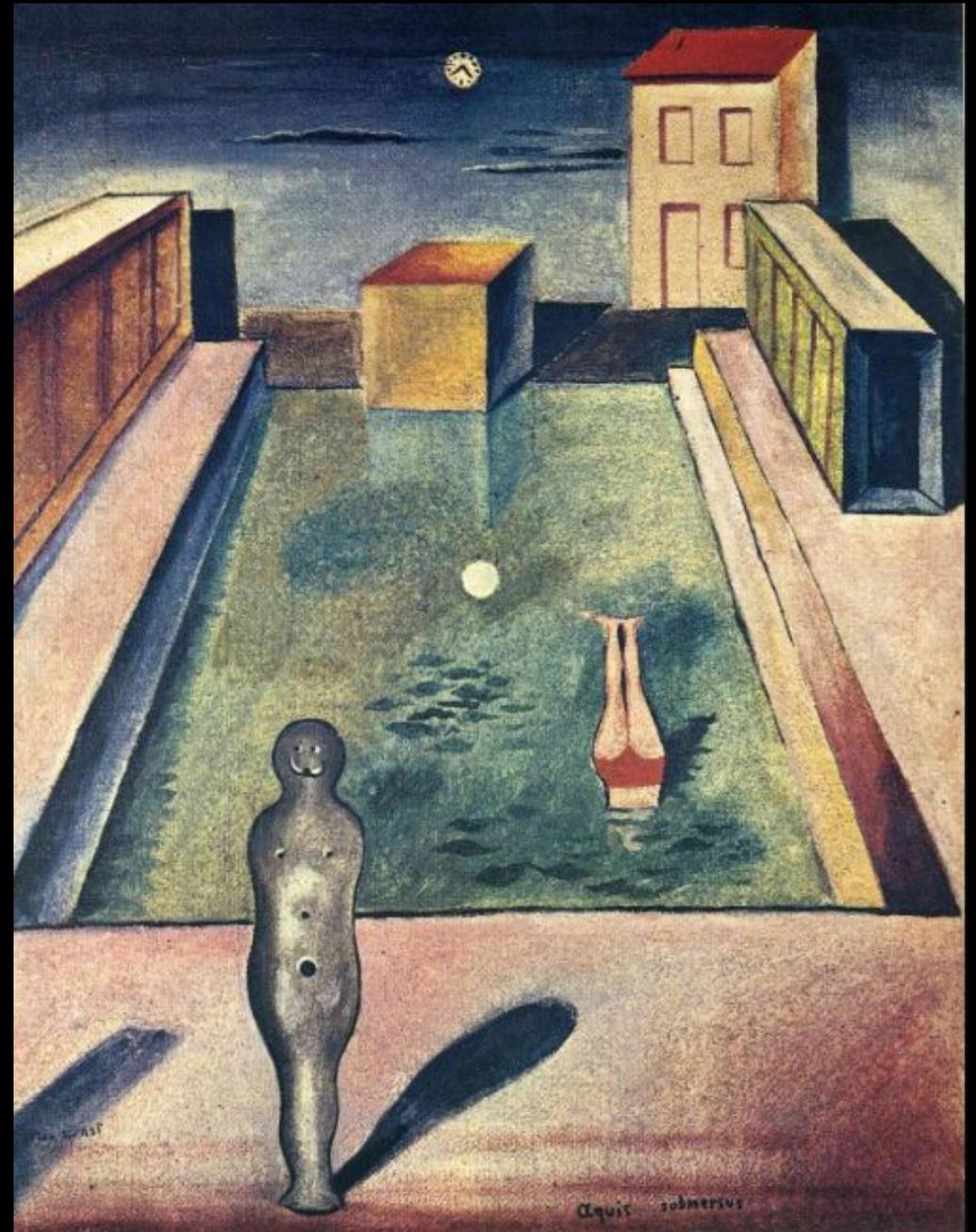
Макс Эрнст «Царь Эдип», 1922

• Курт Швиттерс, коллаж

- Макс Эрнст
- Погружение в воду, 1919

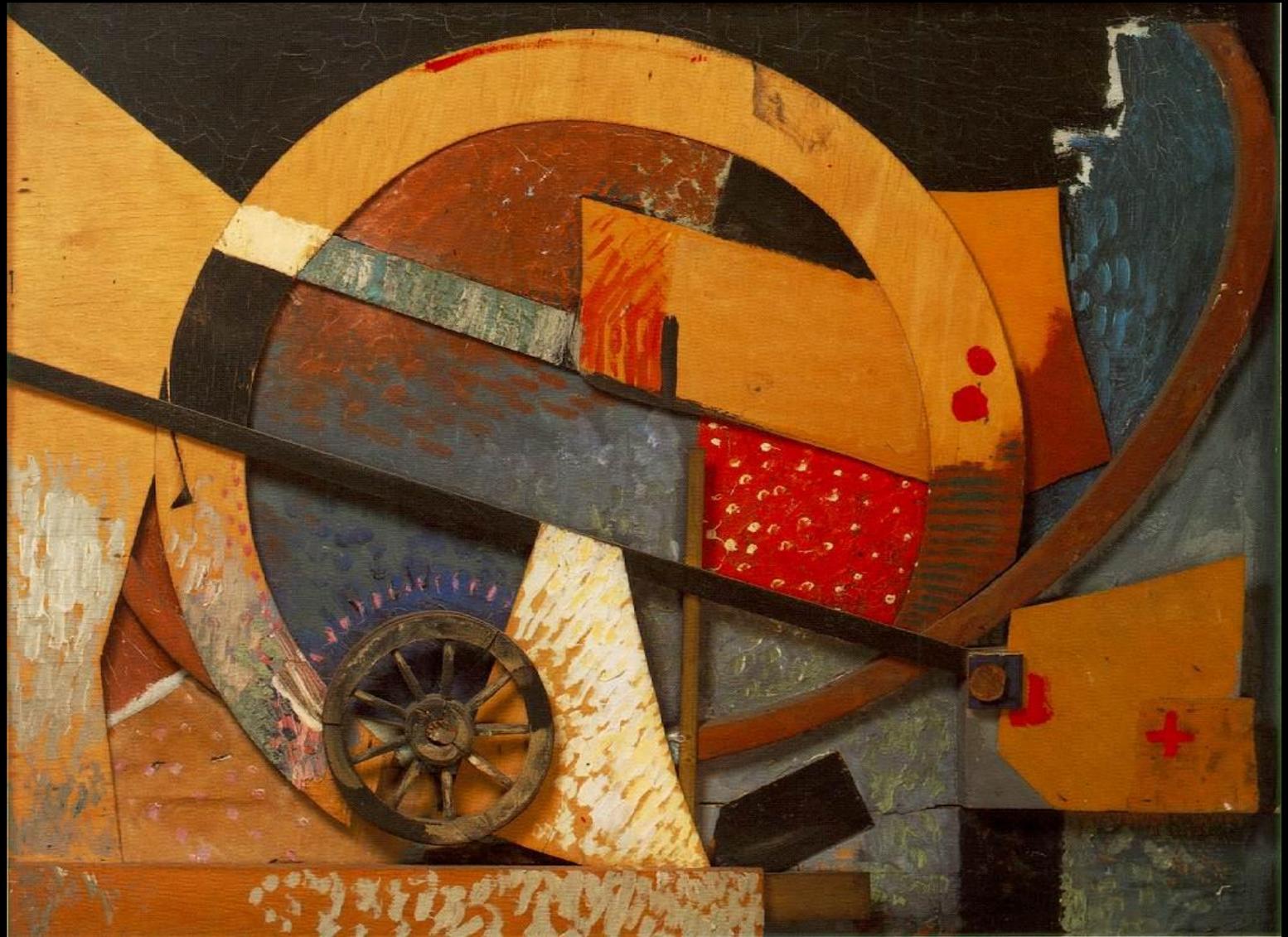
- Макс Эрнст, Люди ничего не узнают, 1923

- Дада уничтожает смыслы предметов, что даёт великое поле для экспериментов. Для дадаизма говорить «да» значит говорить «нет». Поэтому абсурд - марка дадаизма.

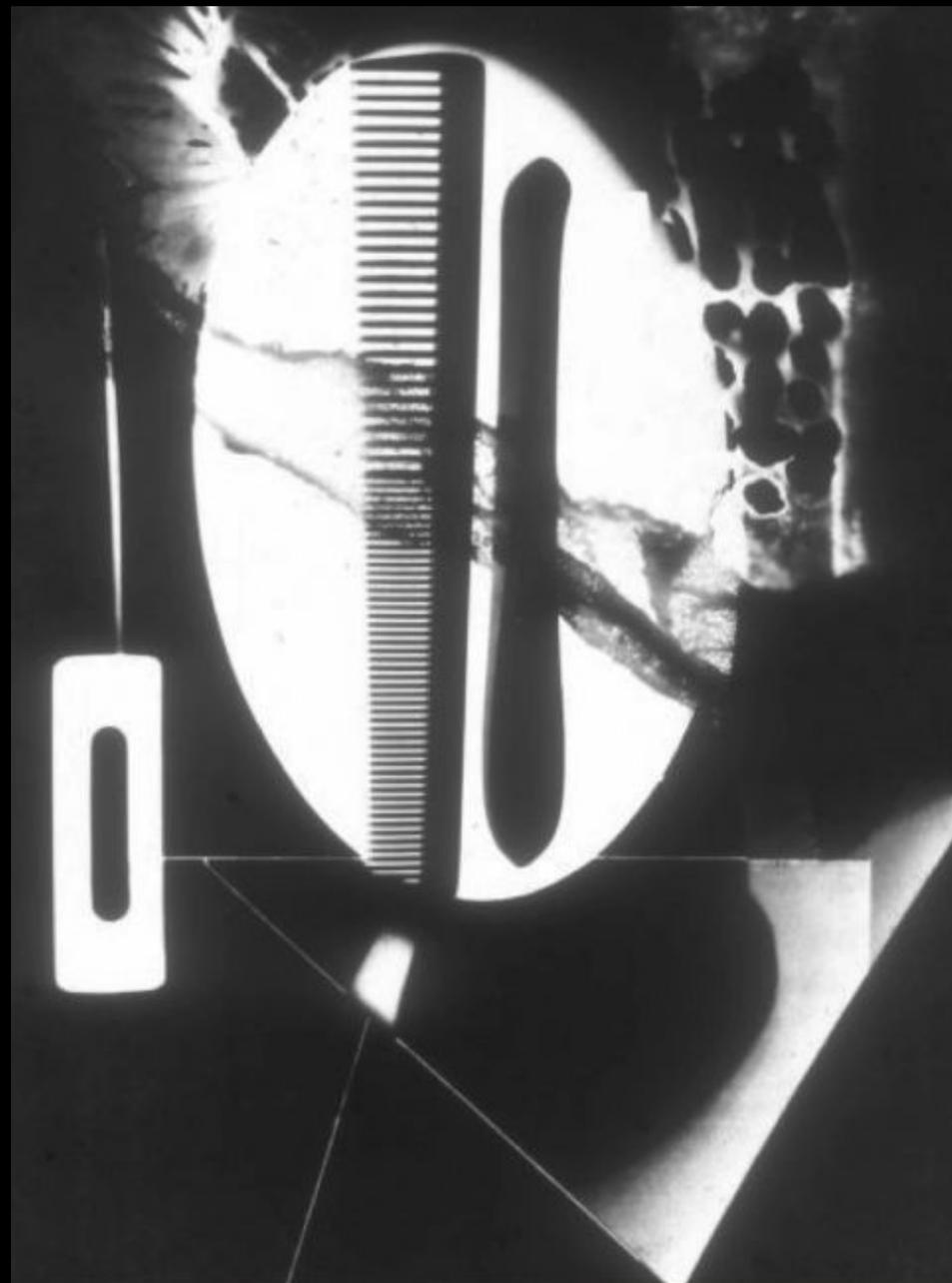
- Без названия
- (Квадраты, расположенные по законам случая)
- Жан Арп
- 1917

• Курт Швиттерс, *Новая мерц-картина*

• Ман Рэй, Рэйограф, 1922
(фотография)

• Ман Рей, Стекланные слезы 1932

Ман Рей, Скрипка Энгра 1924

- В 1919—1920 годах Макс Эрнст создал серию коллажей с использованием фотомонтажа. На них были изображены странные гибридные существа, «склеенные» из изображений военной техники, человеческих конечностей и различных аксессуаров. Внушающие страх элементы оружия он объединял с более мягкими частями и давал своим работам лирические названия. Эти работы, безусловно, имели особое значение для Эрнста, который во время войны получил ранение из-за оружейной отдачи.

- Дадаизм стремился проявить себя в как можно большем числе искусств. Универсализм деятельности – очень характерная черта дадаизма, художники синтезировали искусства, создавая свои «дада-объекты».

- Ман Рей «Подарок»
- 1921

1920-1924
LA BARRE
À GAUCHE

- Софи Тойбер-Арп,
- Военная охрана 1918

- Ман Рей ,Объект для уничтожения

- * Эту работу Ман Рэй создал в 1923 году, она представляла собой обычный метроном, выпускаемый компанией *Qualite Excelsior*, и на его маятнике был прикреплен фрагмент фотографии женского глаза. Впервые произведение было выставлено для публики в 1933 году в парижской галерее.
- В 1957 году группа парижских студентов, возглавляемая парижским поэтом Жан-Пьером Роне, ворвалась в здание, где этот объект выставлялся в экспозиции дада, вынесла его на улицу и один из похитителей выстрелил в него из пистолета, разрушив произведение. Ман Рэй получил страховку за своё творение и создал ещё сто копий этого необычного метронома, присвоив каждой из них уже другое название

- Поэтому дада осознал фигуру художника в принципиально ином ключе. Теперь **художник имел право объявить искусством любой предмет.**
- Именно так поступил Марсель Дюшан со своим знаменитым писсуаром «Фонтан». Реди-мейд никак не обусловлен эстетически, это - просто рефлексивное «выхватывание» объекта из реальности, потому что спонтанность - признак свободы.

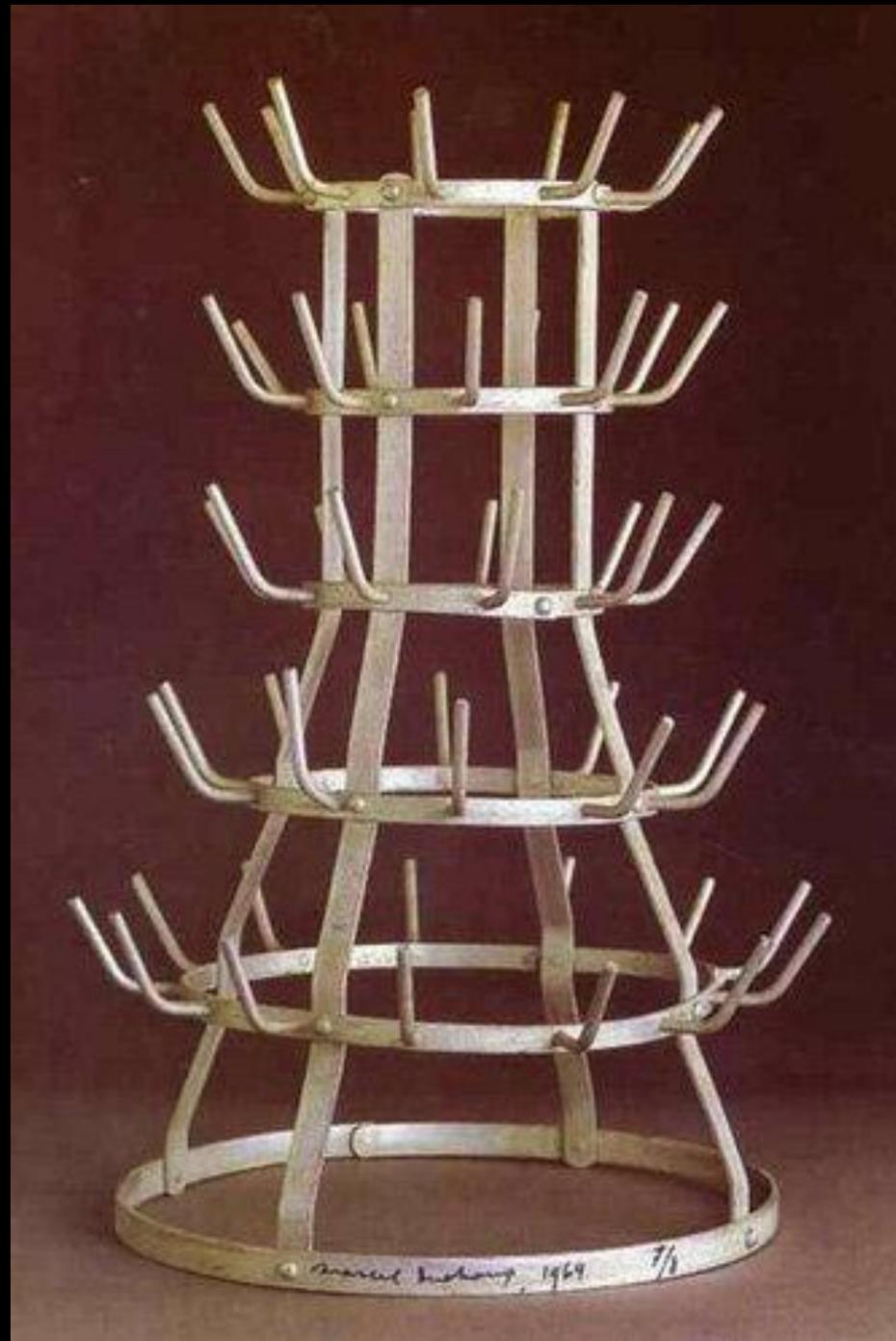
наиболее известный реди-мейд,
представленный М.Дюшаном
в 1917 году, который является
обыкновенным писсуаром с подписью
«R.Mutt».

Он был представлен как «фонтан» для
выставки Общества независимых
художников

- **Реди-мейд** – это визуальное равнодушие, «фактически полная анестезия» (Х. Рихтер). Это ирония над реальностью, которая выразалась в вопросе об оригинальности произведений искусства: «Искусство — это надувательство!».
- Сушилка и велосипедное колесо М. Дюшана – лишь выражение Ничто, фатализм.

- Марсель Дюшан.
- Сушилка для бутылок. 1914

Велосипедное колесо, привинченное к табурету, сушилка для бутылок и, конечно, перевернутый и водруженный на подиум писсуар, получивший название «Фонтан». Главное здесь — это воля автора, а автор — это не тот, кто что-то сделал руками, скажем написал картину, а тот, кто сказал: вот искусство, потому что я, художник, это утверждаю. Здесь намерение во много раз важнее исполнения. Сушилка и писсуар — гораздо больше, чем просто сушилка и писсуар: они манифестируют новую роль художника, новый способ представления произведения и абсолютно новый контекст отношений искусства и зрителя. Это изменило всю историю искусства XX века и бесконечно раздвинуло его границы.

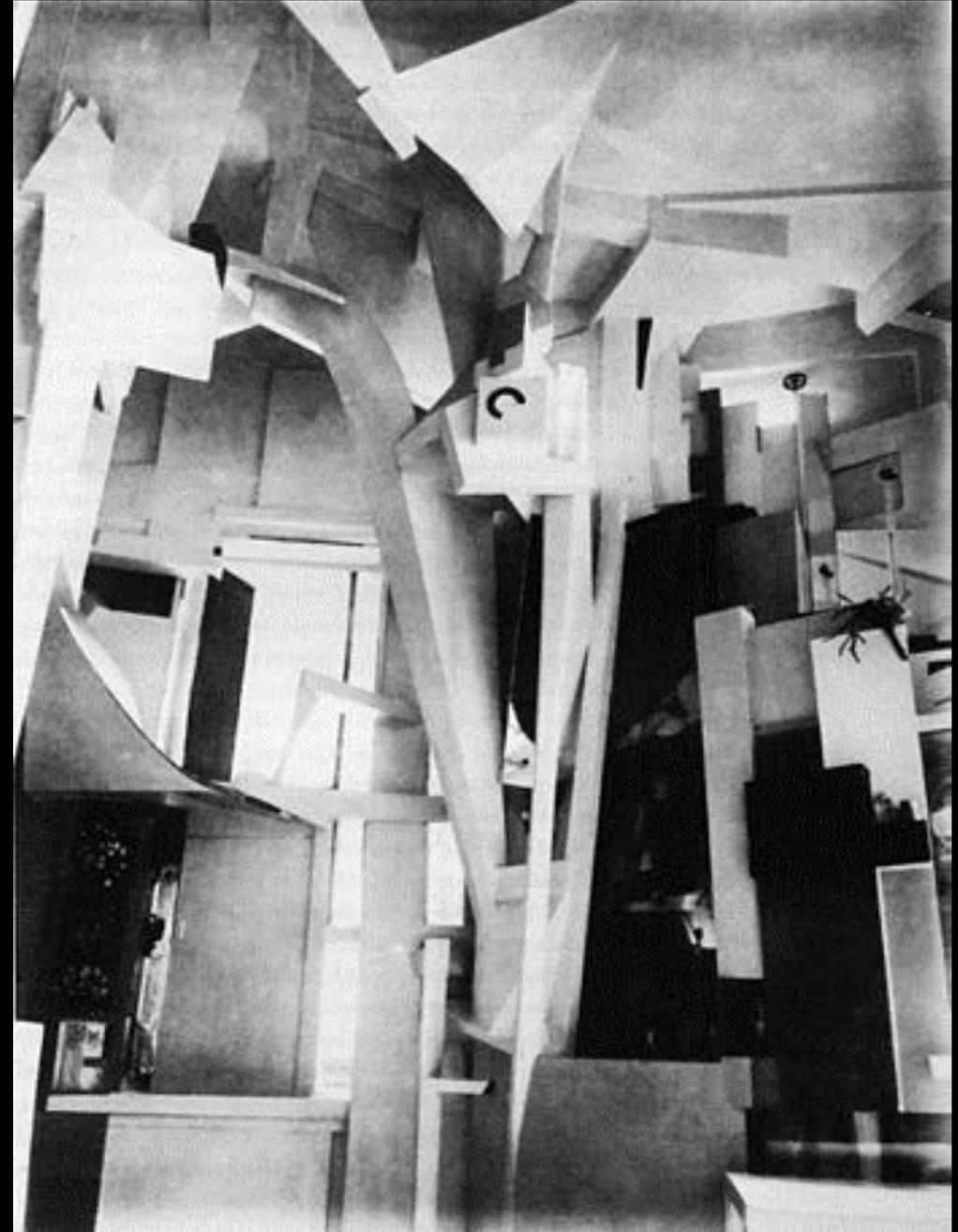
- Марсель Дюшан. Велосипедное колесо. 1951 г

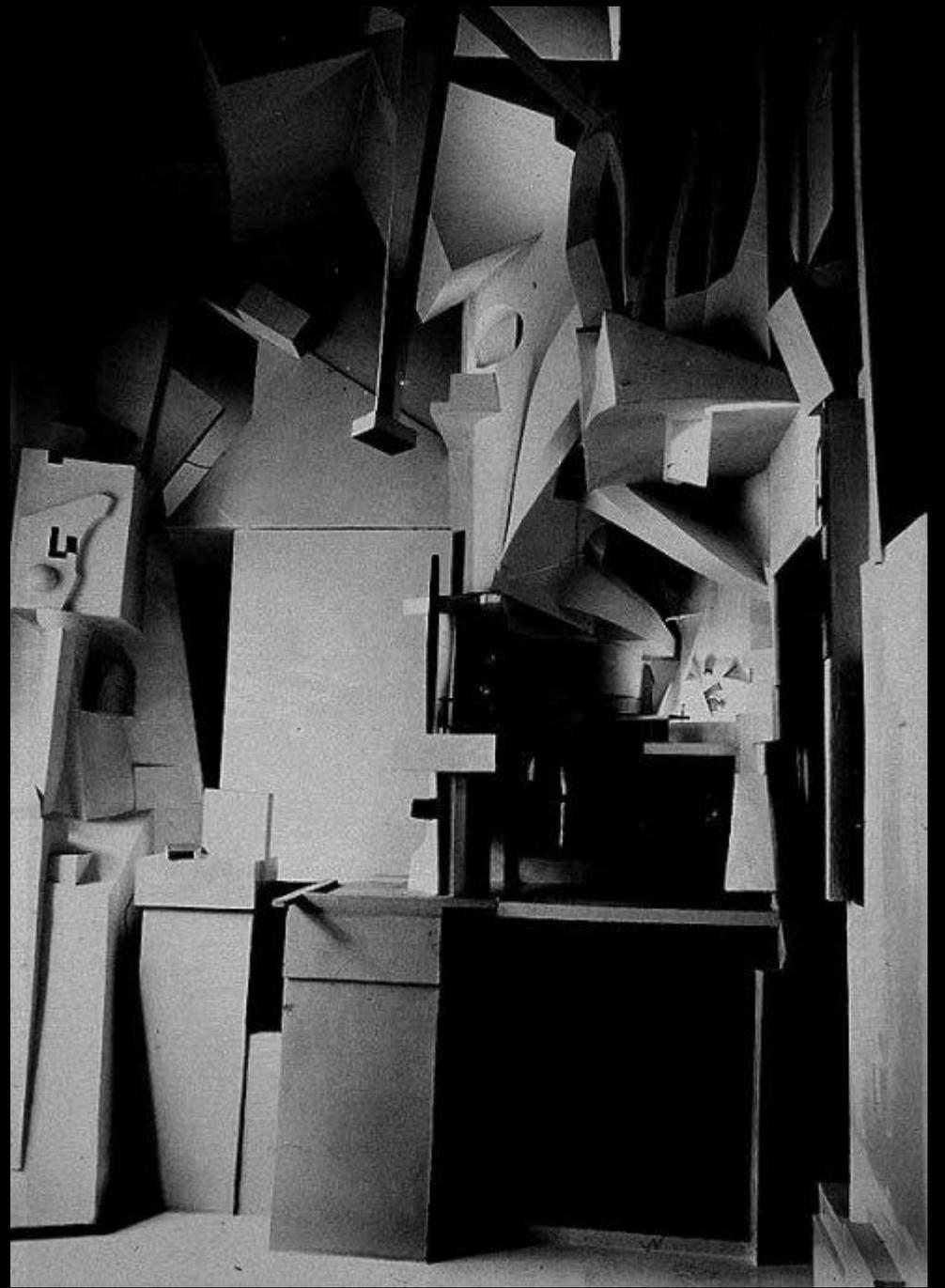

Мерцбау.

(*первая инсталляция в мире)

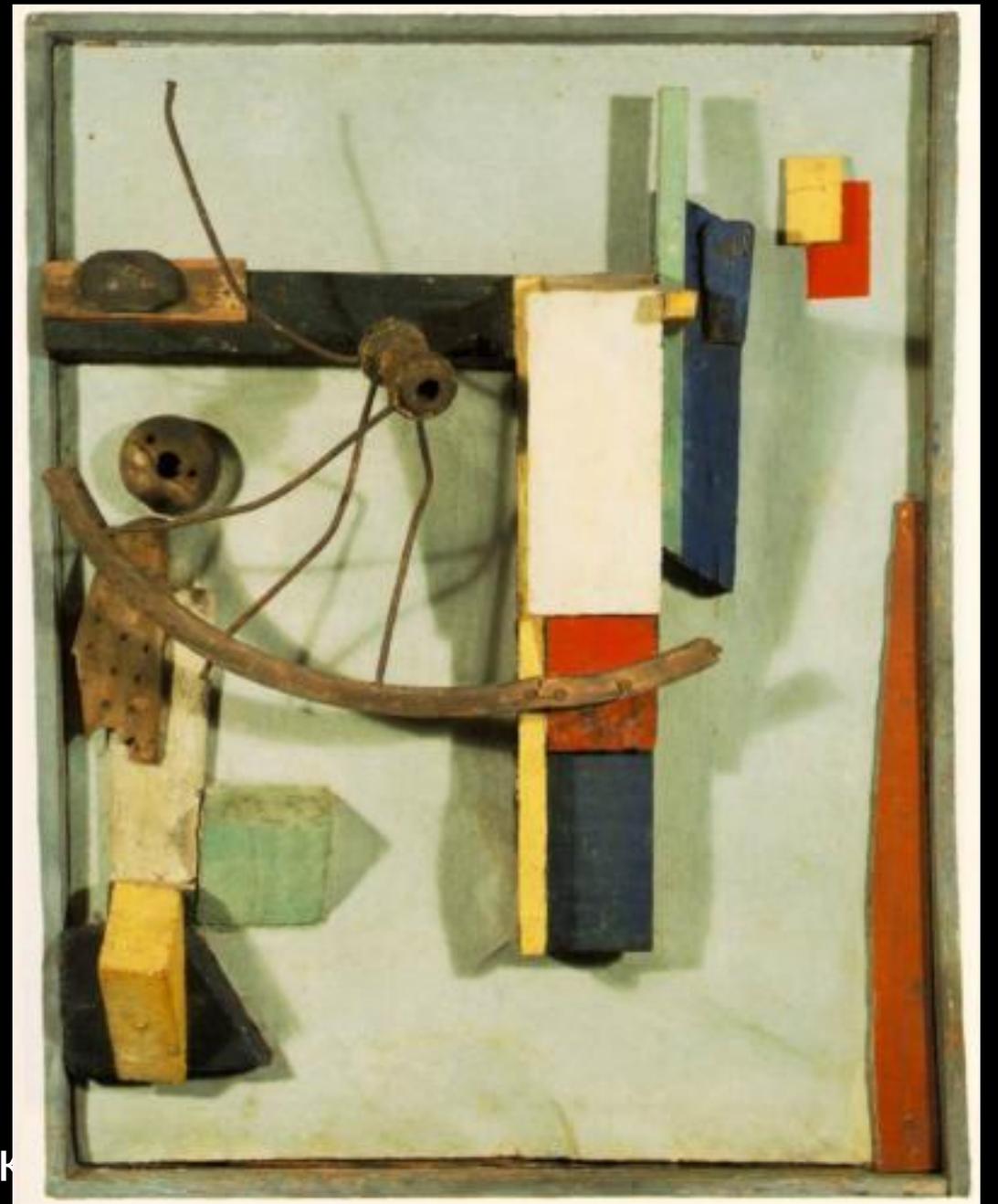
- Курт Швиттерс - это его квартира. Точнее, его трехэтажный дом. Он весь такой. Обитаемый, хоть и с трудом. Там были, в разных комнатах, «Грот любви», «Кафедра эротики» и «зал Гёте».
- Внутри конструкции звучала музыка. Очевидцы говорили, что у них было ощущение, будто они находятся внутри архитектора Малевича.
- Строил Швиттерс «Мерцбау» несколько лет. Жить внутри было невозможно, поэтому он совершенно бесполезен. Как всякое искусство, чистое и бессмысленное. Предшественник энвайронмента. Был уничтожен союзниками во время дружественной бомбардировки уже во время войны.

- Курт Швиттерс. Мз 231. Мисс Бланч 23

• Курт Швиттерс. Дом маленького моряка

- Дадаисты внесли в искусство новые течения и веяния:
- коллаж как самостоятельное произведение
- первые арт-объекты «реди-мейды»
- синтезировали телесность и механизмы с коллажем и другими материалами
- первые инсталляции
- фотомонтаж и фотоколлаж для создания работ