

*Современные
направления в
изобразительном
искусстве (поп-арт,
инсталляция).*

ПОП-АРТ

Кратко, поп-арт – это стиль искусства, наиболее популярный в 60-х годах 20-ого века. Сюжеты картин строятся на известных всем объектах: знаменитостях, комиксах, еде, бытовых предметах. Ему присущи яркие цвета, плоскость, ирония и отсутствие глубокого смысла.

РОДИНА ПОП-АРТА

Считается, что движение «поп-арт» зародилось в Лондоне в 1952 году в сообществе молодых художников, критиков, архитекторов и писателей «Независимая группа» (объединение, чьи члены исследовали влияние технологий, массовой культуры и рекламы на современное искусство), куда входили Ричард Гамильтон, Найджел Хендерсон, Джон МакХейл, Эдуардо Паолоцци и Уильям Тернбулл, которые затем провели выставки с первыми образцами поп-арта. Их работы оказали сильное влияние на последующее развитие движения.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТЕРМИНА

Кто именно изобрел название термина, неизвестно, но обычно его авторство приписывают британскому искусствоведу Лоуренсу Аллоуэю, который в 1958 году опубликовал эссе под заголовком «Искусство и средства массовой информации», где он впервые употребил слова «популярная массовая культура», что было близко к укоренившемуся затем названию «поп-арт».

Аллоуэй был одним из ведущих критиков, защищавших поп-арт как законную форму искусства.

ПЕРВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Хотя еще в 1952 году на лекции был показан коллаж Эдуардо Паолоцци «Я была игрушкой богача», официально первым образцом современного поп-арта считается коллаж Ричарда Гамильтона «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?». Он был показан на новаторской выставке «Независимой группы» под название «Это завтра» в 1956 году в Галерее Уайтчепел в Лондоне.

ИДЕИ

- ▶ Поп-арт отличался тем, что не идеализировал культурные объекты, а изображал их такими, какие они есть. Основная идея этого движения состояла в том, что искусство не является элитарным, оно может быть связано с простыми людьми или повседневными вещами. Оно должно быть понятным каждому, а не быть привилегией ограниченного круга лиц.
- ▶ Ключевые идеи:
- ▶ Размытие понятия между «высоким» и «низким» искусством. Фундаментом жанра служила идея об отсутствии иерархии в культуре. Вдохновение могло черпаться из любых источников.
- ▶ Эмоциональная отстраненность. Хотя подходы и работы были очень разными, всех их объединяло холодное дистанцирование в эмоциях. Одни считают это принятием популярного мира, другие шокированным отступлением.
- ▶ Отсутствие глубокого смысла. Простота — это одновременно и сильная сторона, и то, за что направление подвергалось жесткой критике. Смысл поп-арта лежит на поверхности.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

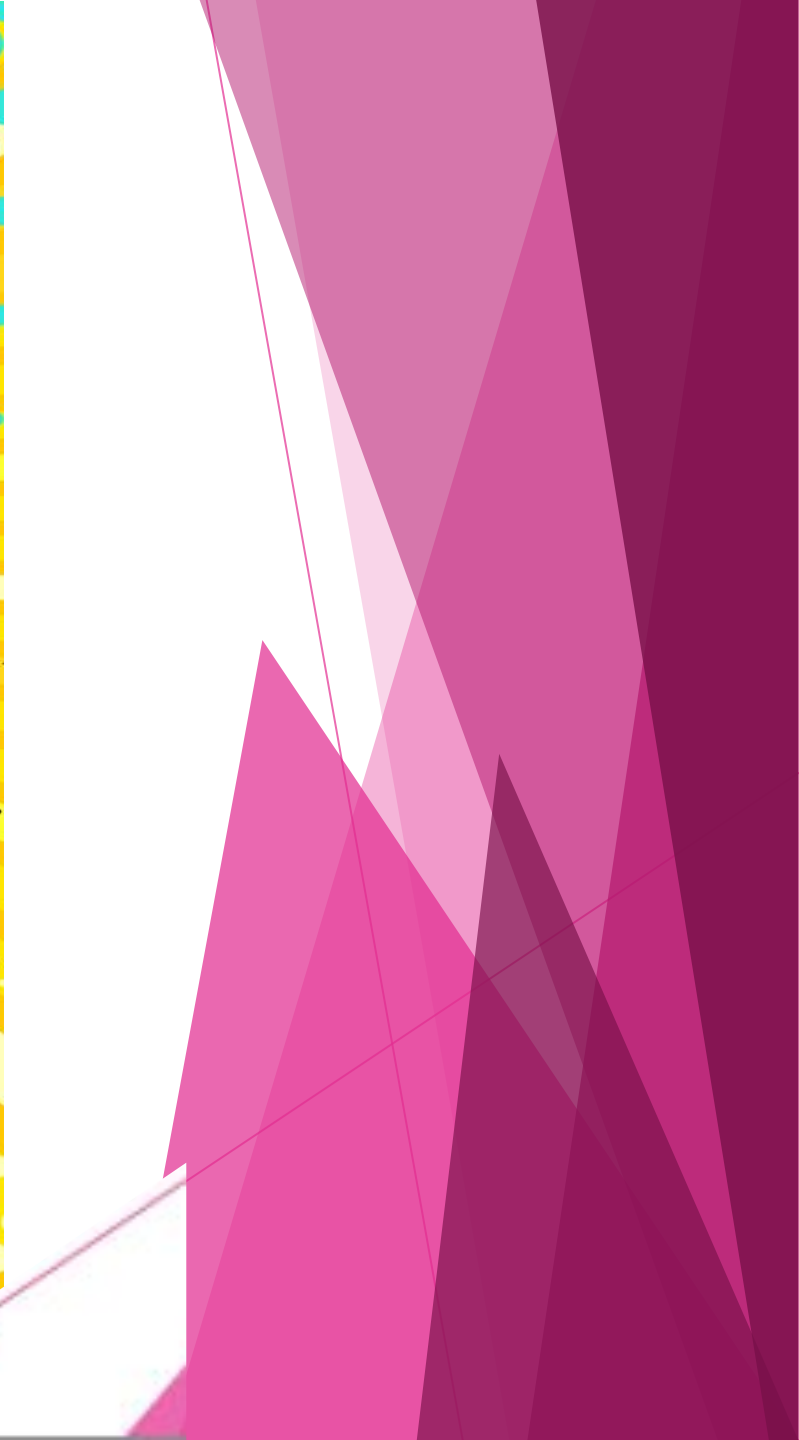
- ▶ Поп-арт легко узнаваем благодаря своей живости и уникальным характеристикам, которые присутствуют во многих знаковых произведениях этого движения.
- ▶ К его особенностям относятся:
- ▶ **Узнаваемые образы.** Поп-арт использовал изображения и символы популярных медиа и продуктов. В них входили коммерческие товары, такие как банки из-под супа, дорожные знаки, фотографии знаменитостей, газеты, фирменные названия, логотипы и прочее.
- ▶ **Отсутствие выдуманных сюжетов и предметов.** Поп-арт всегда основывается на то, что есть. Авторы не выдумывают новых героев и объектов.
- ▶ **Яркие цвета.** Стиль характеризуется сочными, яркими цветами, к основным относится красный, желтый и синий.
- ▶ **Ирония и сатира.** Юмор – один из основных компонентов поп-арта. Мастера используют их, чтобы сделать заявление о текущих событиях, посмеяться над причудами и бросить вызов существующему положению вещей.

- ▶ **Инновационные методы.** Многие поп-арт художники были дизайнерами или занимались печатью, что позволяло им создавать изображения быстро и в больших количествах. Энди Уорхол использовал шелкографию – процесс, с помощью которого через сетчатый экран с трафаретом чернила переносятся на бумагу или холст. Рой Лихтенштейн, чтобы добиться своего фирменного визуального стиля, использовал литографию. Авторы картин часто брали образы из других областей массовой культуры и включали их в свои произведения, либо измененными, либо в своей первоначальной форме. Этот тип присвоения часто работал рука об руку с повторением, чтобы разрушить разделение между высокой и низкой культурой, которое делало различие между рекламой, средствами массовой информации и изобразительным искусством.
- ▶ **Смешение медиа и коллажа.** Художники часто смешивали материалы и использовали множество различных типов журналов и газет. Подобно Роберту Раушенбергу, чьи работы предвосхитили развитие жанра, Том Вессельман и Ричард Гамильтон объединили кажущиеся несопоставимыми образы в единое полотно, чтобы создать совершенно современную форму. Точно так же Марисоль известна своими скульптурами, которые для изображения фигур используют множество различных материалов.
- ▶ **Плоские образы** под влиянием комиксов и газетных фотографий.

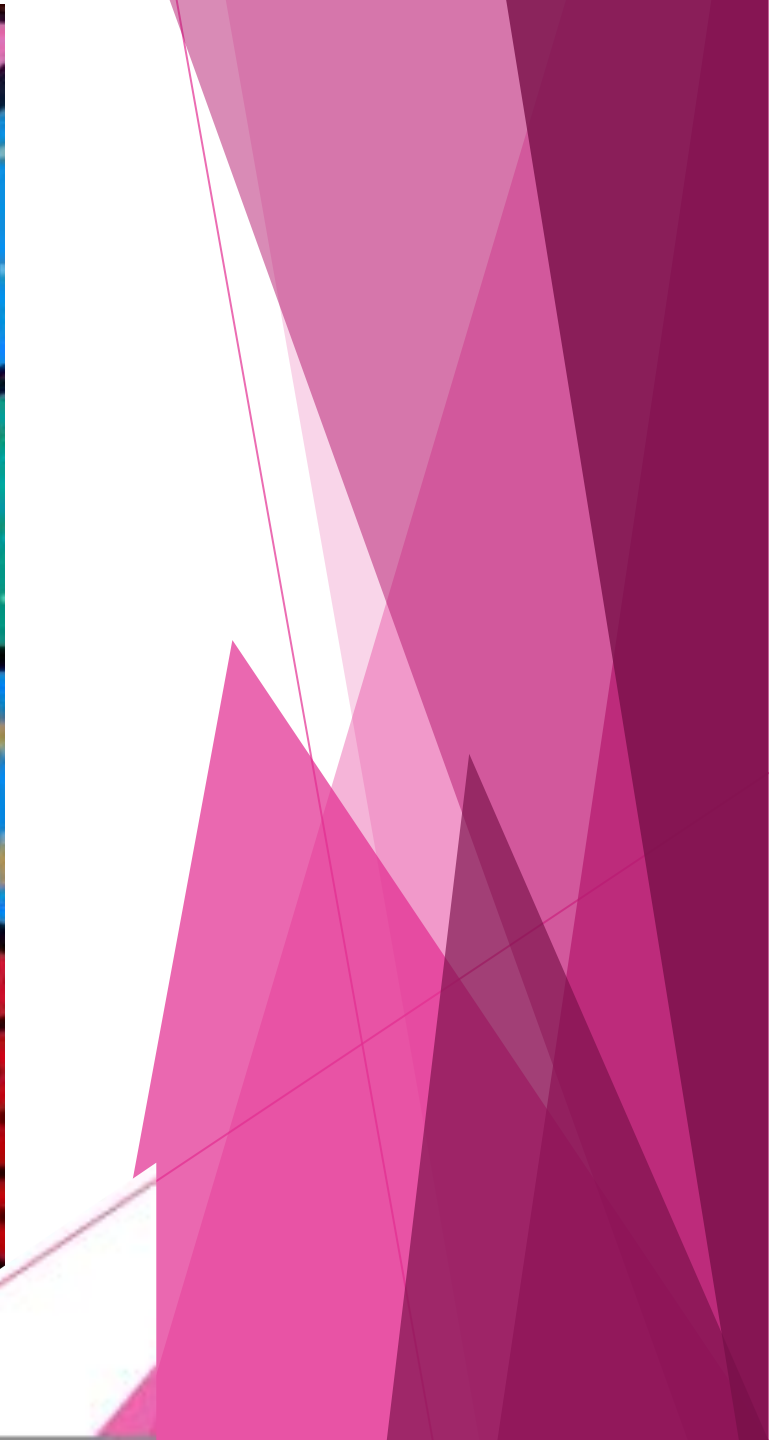

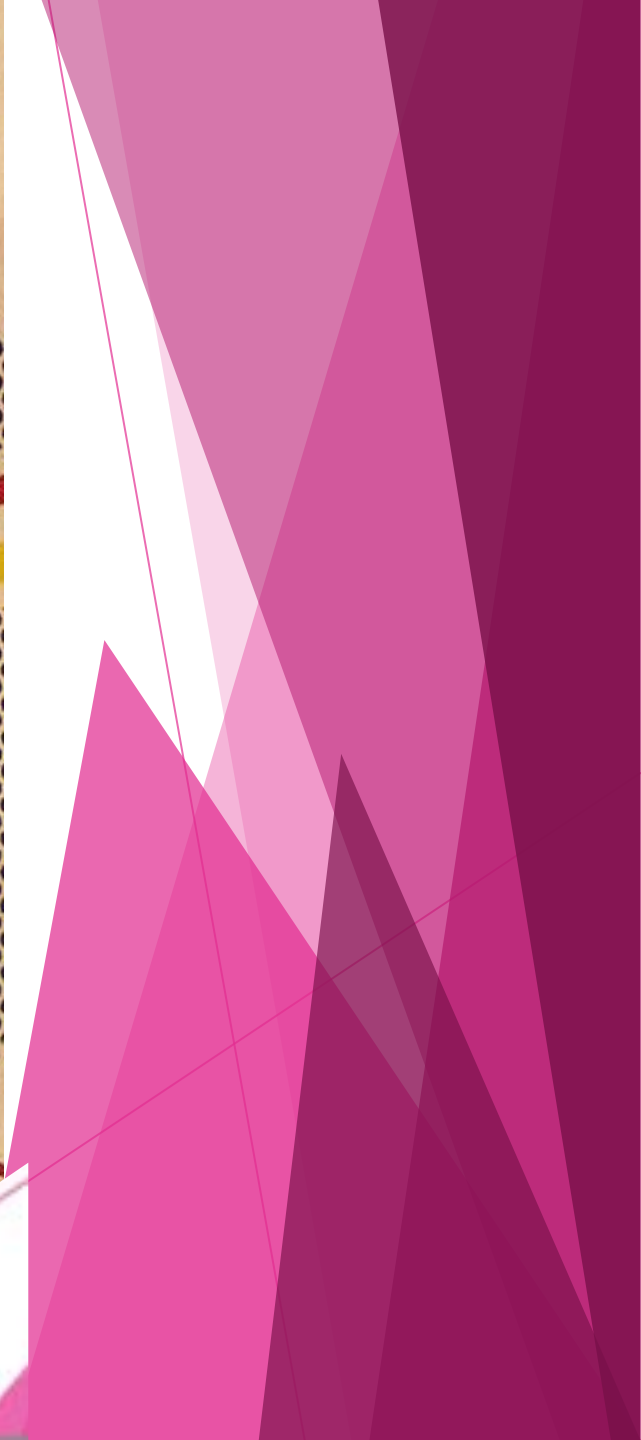

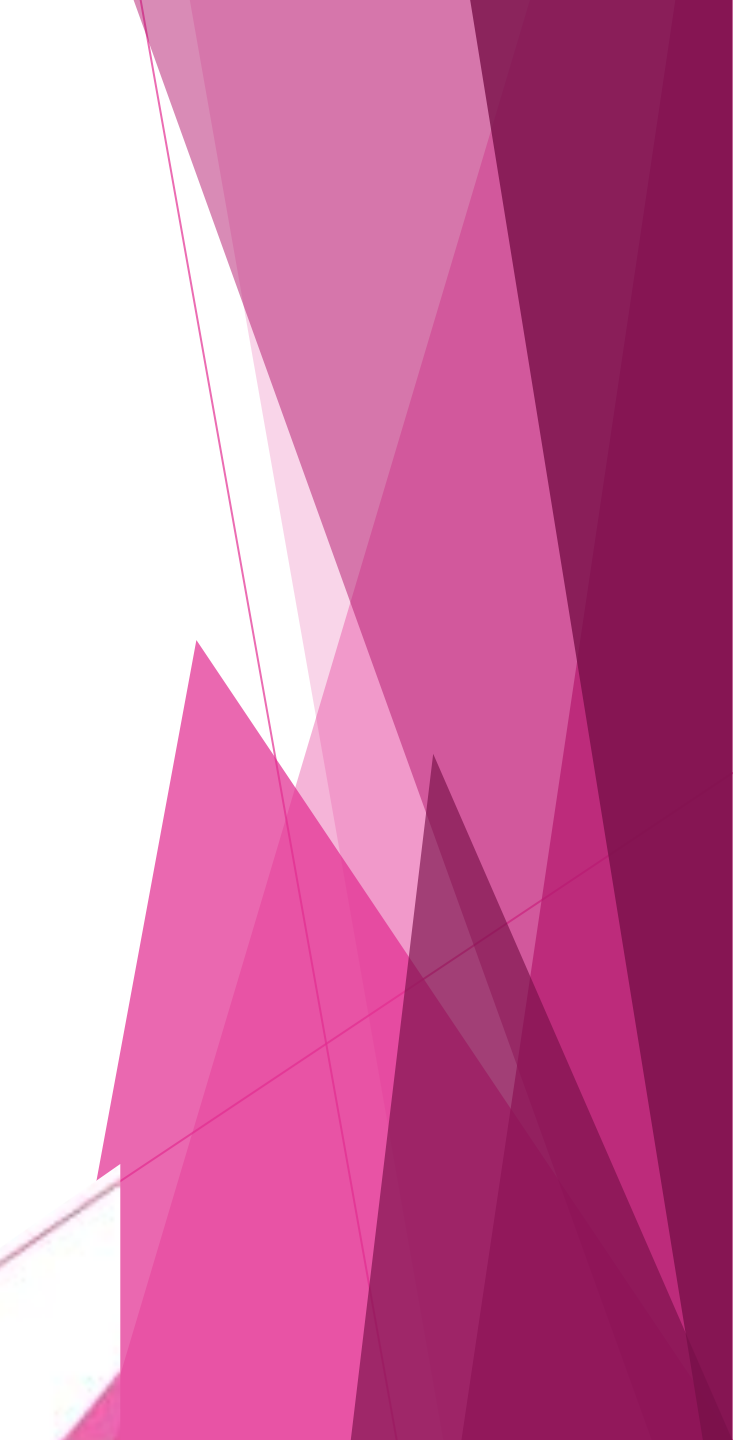

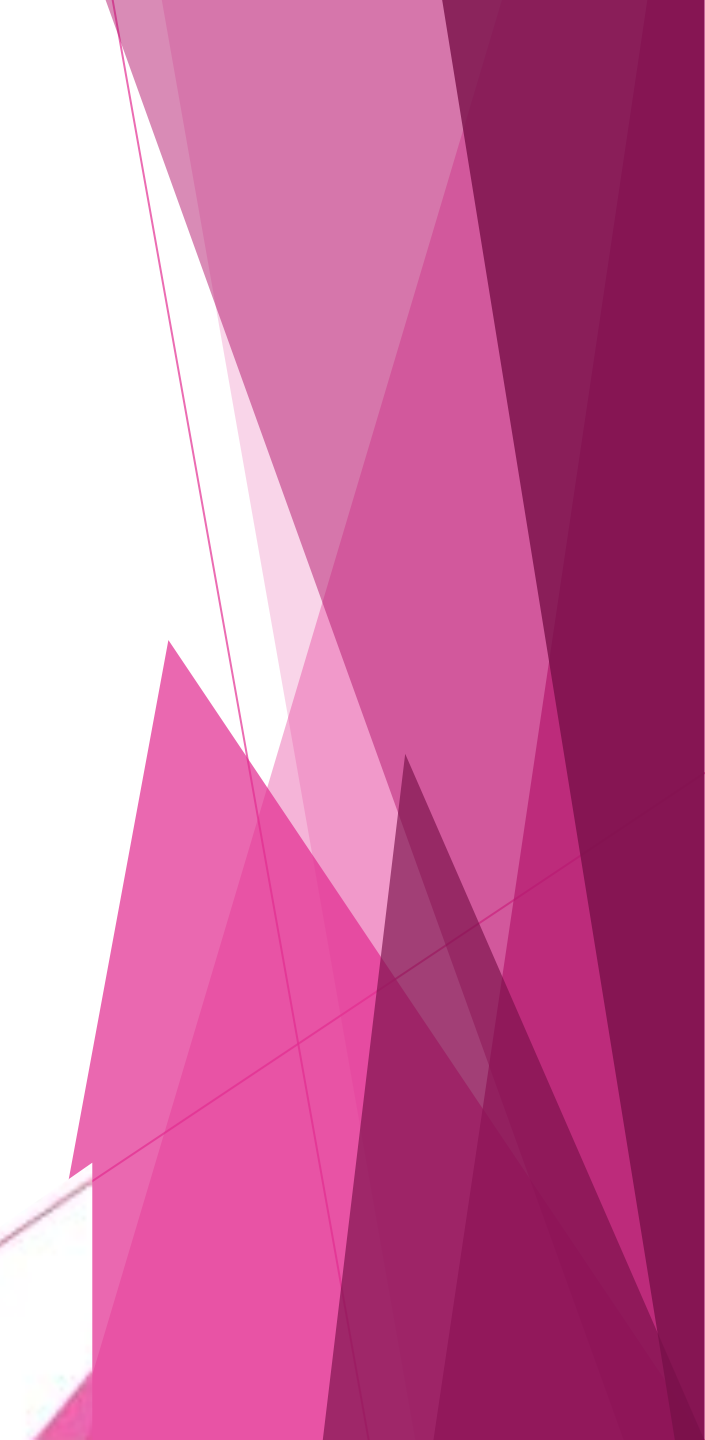

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

- ▶ Инсталляция (от английского *installation* – установка) представляет собой некий набор предметов, объединенных общей идеей. Первые инсталляции делали сюрреалисты и Марсель Дюшан – его «Велосипедное колесо» (1913) и «Фонтан» (1917) знает теперь каждый. Это привело к появлению термина «реди-мэйд», значащего внесение в музей готового, сделанного чужими руками не для искусства, предмета. Первая инсталляция в России (поправьте меня, если что) появилась в 1973 году: «Рай», созданный Комаром и Меламидом, – квартира, заполненная символами существующих и вымышленных религий (под музыку, при свете фонаря).
- ▶ Есть несколько отличительных особенностей инсталляций:

1. ИНСТАЛЛЯЦИЯ – ЭТО КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОСТРАНСТВА И ВЕЩЕЙ

Если вы входите во вдруг непривычно обустроенный зал, или если носок ботинка зацепил валяющийся мусор – наверное, это новая инсталляция. Это могут быть вещи из прошлого, восстанавливающие картину быта, или современные предметы, теряющие свою утилитарную функцию – в любом случае это вполне реальные объекты с фактурой, тенями, отражениями, которые обыгрываются, и смыслами, которые они заново приобретают.

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ – ЭТО СОЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСКУССТВ

Кроме
изобразительного
искусства, всегда
являющегося отправной
точкой и опорой
музеев, инсталляция
включает в себя
музыку, видео,
реальность — поэтому
ее можно слушать,
трогать, нюхать,
пробовать на вкус,
и поэтому инсталляция
трехмерна.

3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ЗРИТЕЛЕМ

Вытекающее из предыдущего пункта свойство – инсталляция всегда напрямую вовлекает в себя зрителя, поэтому зачастую никто не заставляет сдерживать детский хватательный рефлекс (даже наоборот – иногда смысл произведений заключается в его стимулировании), поэтому можно тыкать пальцами в изображения и нервировать смотрительниц изменением положений предметов.

4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В МУЗЕЕ

Иногда именно музей делает из искусства искусство, поэтому одно из свойств инсталляции — принадлежность закрытому месту, предполагающему сценическую конструкцию. Дмитрий Пригов пишет об этом: «Инсталляция представляет собой нечто, воздвигнутое в замкнутом помещении. Размер последнего варьируется от предельно малого, куда можно только заглянуть одним глазком, до нескольких залов в крупных музеях. Инсталляция, в отличие от плоских росписей и единичных объектов, делает акцент на организацию интерьерного пространства».

При этом очень многое и вне музеев можно назвать инсталляцией.

5. ИНСТАЛЛЯЦИЯ – ЭТО НЕ СКУЛЬПТУРА

Скульптура представляет собой сооружение (фигуру, предмет), которое имеет объемную форму и изготовлено из какого-то материала. Инсталляция может напоминать скульптуру, при этом она отличается, прежде всего, разнородностью материалов – то есть вместо бронзы или гранита или глины (в скульптуре) – в инсталляции может быть это все, смонтированное вместе.

6. ИНСТАЛЛЯЦИЯ МАЛО ЖИВЕТ И ПОЧТИ НЕ ХРАНИТСЯ

Чаще всего музеи не могут сохранить инсталляцию в том виде, в котором она выставляется, потому что никто не знает, как ее хранить: невозможно положить ее как лист бумаги, картину, упаковать в ящик, как скульптуру. Инсталляция, вслед за другими формами современного искусства, сохраняется в побочных документах — фотографиях, видео, зарисовках, эскизах и только иногда воссоздается заново.

7. ИНСТАЛЛЯЦИЯ – МАГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Основной эффект, к которому стремятся художники, это создание иллюзии — при помощи изменения обликов привычного возникает ощущение магического или даже мистического переживания. Человек как будто попадает в пространство, полностью переделанное, иное. Маргарита Тупицына в беседе с Ильей Кабаковым сказала: «Инсталляционное пространство — еще и суррогат пещеры. И если, согласно общепринятой версии, искусство родилось в пещерах, где впервые были сделаны наскальные рисунки, то в этом смысле мне кажется, что инсталляционная метафора действительно может восприниматься как какой-то очень архаичный вид творческой манифестации, и в частности — как возвращение к первоистокам искусства»

Не пугайтесь, когда находитесь в музее и не знаете, как назвать то, что перед вами – если это не картина или скульптура и не спектакль, скорее всего это инсталляция.

