

Искусство второй половины XX в.

Поп-арт

Что такое поп-арт?

Это движение, появившееся в начале 50-х, преимущественно в Лондоне, но к 60-м набравшее силу в Штатах. Хотя ранее существовали произведения искусства, напоминающие поп-арт, считается, что движение возникло из сообщества художников в Лондоне под названием «Независимая группа».

Наиболее важные художники движения поп-арта в Лондоне, - это Эдуардо Паолоцци и Ричард Гамильтон, которые были членами «Независимой группы» с 1952 года до ее закрытия в 1955 году.

Как только движение распространилось в Штатах, такие художники, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн внесли свой вклад в это движение, создавая произведения на основе уже существующих либо отсылавших или пародировавших распространенные рекламные объявления.

Американскому поп-арту свойственен некоторый драматизм, в то время как британский поп-арт был более юмористическим и тонким.

The artists, from the 'This is Tomorrow' exhibition catalogue

Close X

«Независимая группа»

1956

Во время выставки
“This is tomorrow”
(неполный состав)

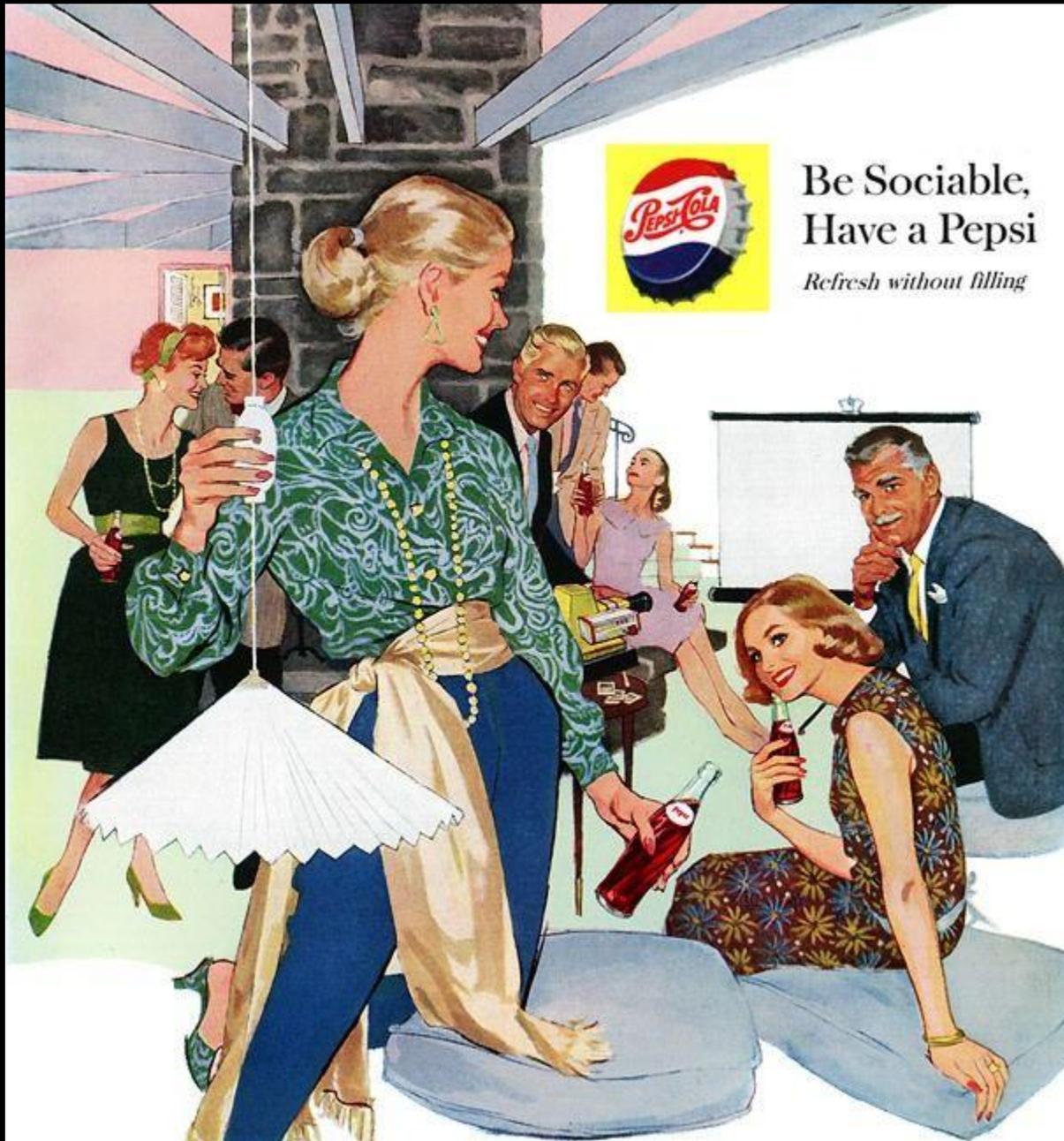
- Поп-арт — художественное движение, зародившееся в середине 1950-х годов в Великобритании, но наиболее широкое распространение получившее в США.

- Поп-арт стал дерзким вызовом традиционной живописи, поскольку в нем делалась ставка на изображения из массовой культуры, включая *рекламу, комиксы, обыденные предметы и новости*. Кроме прочего, появление поп-арта в США стало реакцией на серьезность и беспредметность абстрактного экспрессионизма.
- Новое поколение художников желало вернуться к предметной живописи, при этом внося в свои работы некоторую *несерьезность, иронию* и приправить все это *внушительной порцией китча*.

- После того, как Америка окончательно пришла в себя после Второй мировой войны, в стране начался мощнейший экономический подъем, что, в сочетании с прогрессом в области технологий и средств массовой информации, породило так называемую «культуру потребления».
- Культуру людей со стабильным высоким доходом и большим количеством свободного времени.
Промышленность, расширившаяся и укрепившаяся за годы войны, теперь начала забрасывать массового потребителя самыми разнообразными продуктами, начиная от лаков для волос и стиральных машин, и заканчивая блестящими новенькими кабриолетами, которые, если верить рекламе, были материальным воплощением счастья.

- Типичные плакаты США периода 50-х, представляющий идеальную семью, как главную составляющую успешного критерия процветания, образец «культуры потребления»

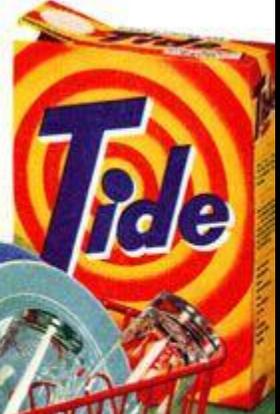

Be Sociable,
Have a Pepsi

Refresh without filling

A DISHWASHING MIRACLE!

- Существенной поддержкой для культуры потребления стало развитие телевидения и новые тенденции в печатной рекламе, где акцент стал делаться на графических изображениях и узнаваемых логотипах — брендах, которые сейчас в нашем визуально насыщенном мире воспринимаются как нечто, само собой разумеющееся.

- В отличие от процветающей Америки, Великобритания, где зародился поп-арт, тяжело переживала послевоенные годы. Можно сказать, что поп-арт обязан своим появлением завистливым взглядам через океан: на американскую массовую культуру, на идеализированные журнальные картинки беззаботной жизни общества потребления.

- Первыми к этим образам обратились художники из «Независимой группы», основанной в начале 1952 года. Они сформулировали и начали распространять большинство базовых идей британского поп-арта.
- Ведущими представителями «Независимой группы» были Ричард Гамильтон, Найджел Хендерсон, Джон МакХейл, сэр Эдуардо Паолоцци и Уильям Тернбулл.

- Одной из самых знаковых работ британского поп-арта считается знаменитый коллаж Ричарда Гамильтона под затейливым названием «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?», созданный для важнейшей выставки «Независимой группы».

Ричард Гамильтон, коллаж

Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?, 1956

- Выставка «Это — завтра», прошедшая в Галерее Уайтчепел в Лондоне, стала отражением всепоглощающего интереса художников к массовой культуре.
- Как писал Аллоуэй, *«...кино, научная фантастика, реклама, поп-музыка. Мы не испытываем к массовой культуре неприязни, распространенной среди интеллектуалов. Напротив, мы принимаем ее как факт, детально обсуждаем и с энтузиазмом потребляем».*

Ричард Гамильтон, коллаж
Interior II, 1956

- **Ричард Гамильтон (1922–2011)** – британский художник и коллажист, один из основателей художественного течения поп-арт. В своих работах, посвященных американскому обществу потребления, Гамильтон заложил основы поп-арта, определил его цели и идеалы.
- Полное погружение в поп-культуру: телевидение, кинематограф, журналы и музыку. Все эти элементы находили отражение в работах Гамильтона. В своих коллажах он использует вырезки из американских журналов, загромождая пространство настолько, что работа превращается в пародию. В поздние годы Гамильтон экспериментирует с новыми техниками, используя при создании своих произведений компьютеры и телевидение.

RICHARD HAMILTON

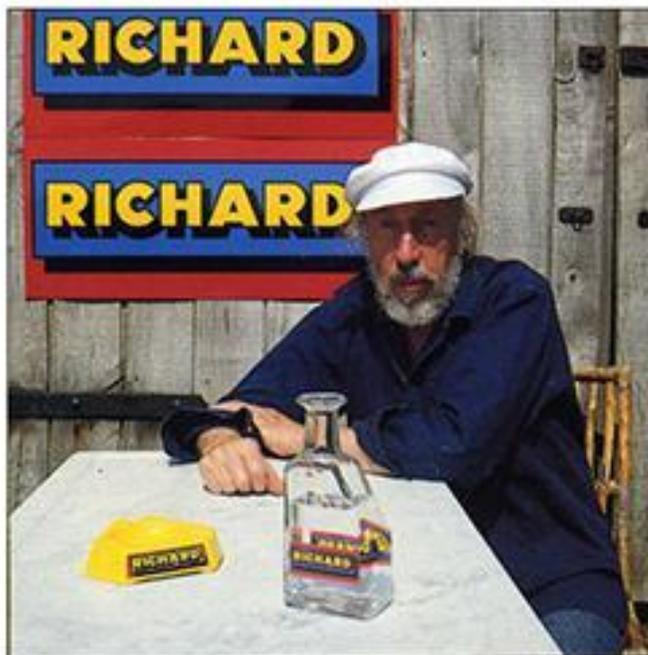
1922-2011

АНГЛИЙСКИЙ ХУДОЖНИК

в 12 лет - худ. школа
Св. Мартина

в 14 лет ушел из
школы, чтобы
зарабатывать на
жизнь,
но продолжал
заниматься живописью

студент Королевской
академии
изобразительных
искусств

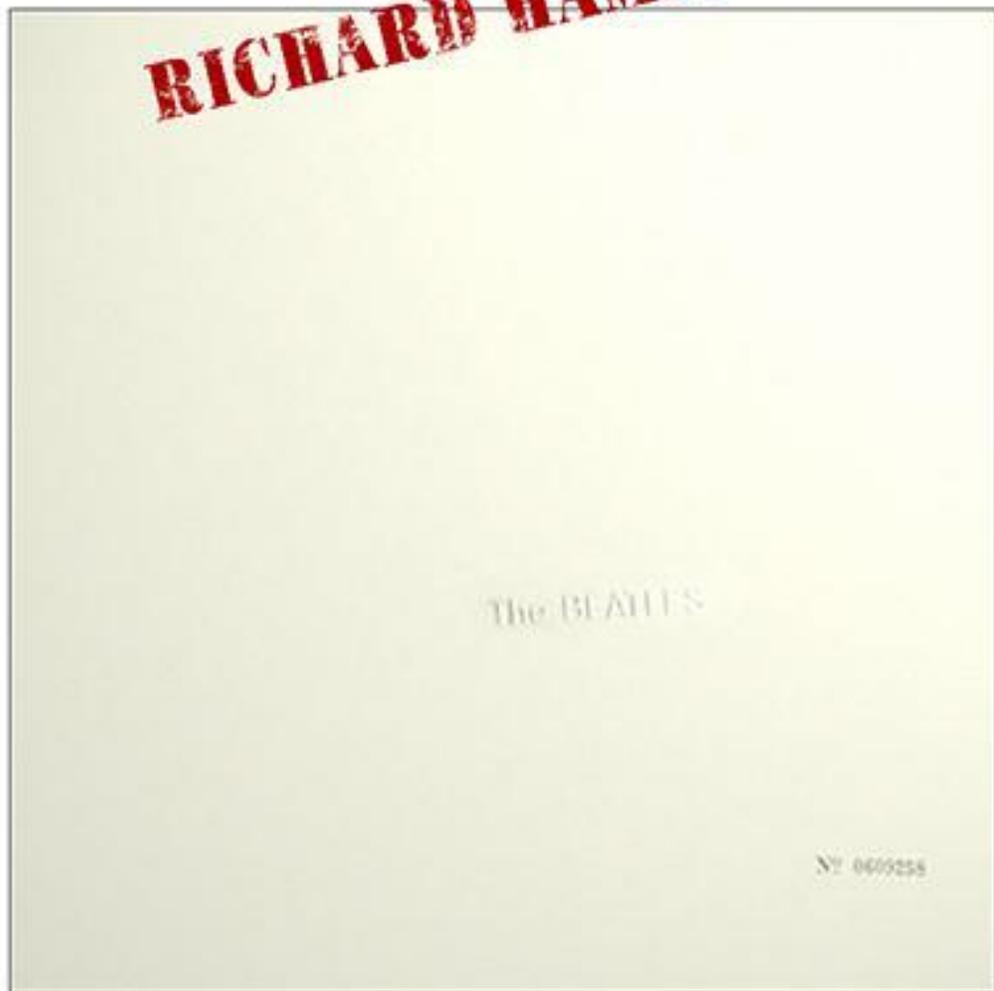

после войны -
худ. школа Слейд
(Великобритания)

преподаватель
прикладного
рисунка
в течение 13 лет
в двух ведущих
худ. училищах
и в университете
Ньюкасла

С 1964 ВЫСТАВЛЯЛ СВОИ РАБОТЫ
В ЛОНДОНЕ, МИЛАНЕ, КАССЕЛЕ, НЬЮ-ЙОРКЕ И БЕРЛИНЕ

RICHARD HAMILTON

БЕЛЫЙ АЛЬБОМ
"THE BEATLES" 1968

ТОНИ БЛЭР
В ОБРАЗЕ КОВБОЯ 1970

RICHARD HAMILTON

КАРАНДАШНЫЕ
НАБРОСКИ К РОМАНУ
ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
„УЛИСС“ 1949

RICHARD HAMILTON

RICHARD HAMILTON

INTERIOR 1964

A MIRRORICAL RETURN 1998

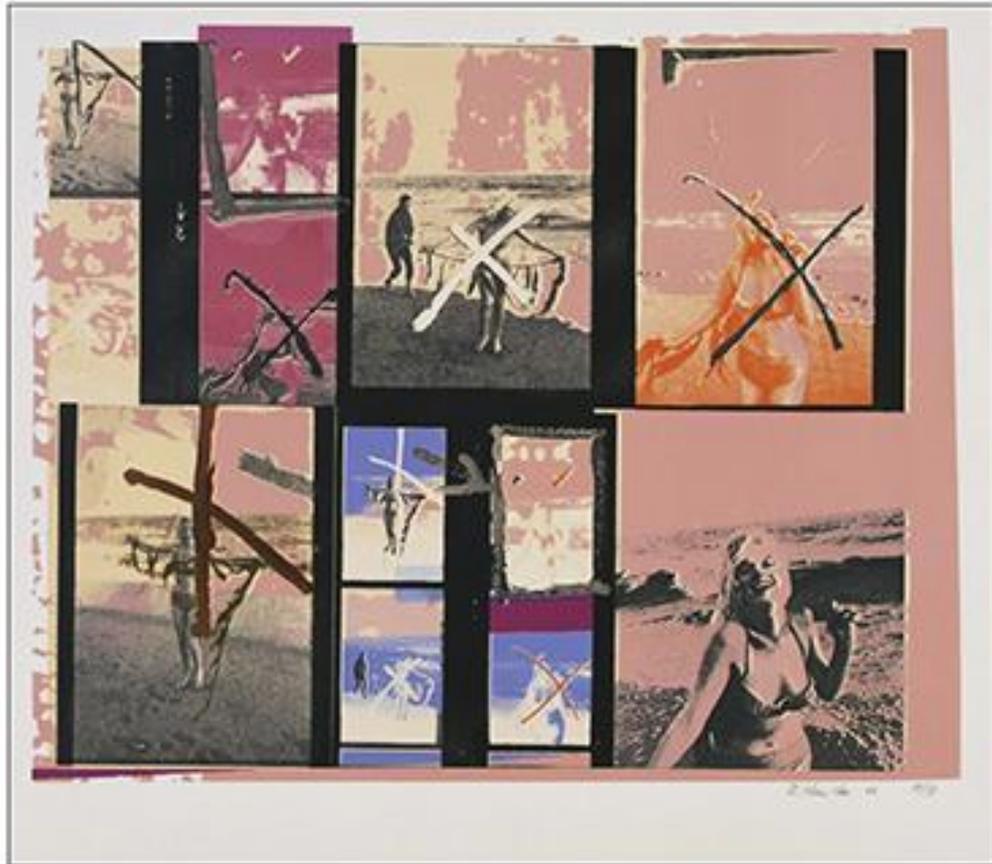

SWINGING LONDON 1967

KENT STATE 1970

RICHARD HAMILTON

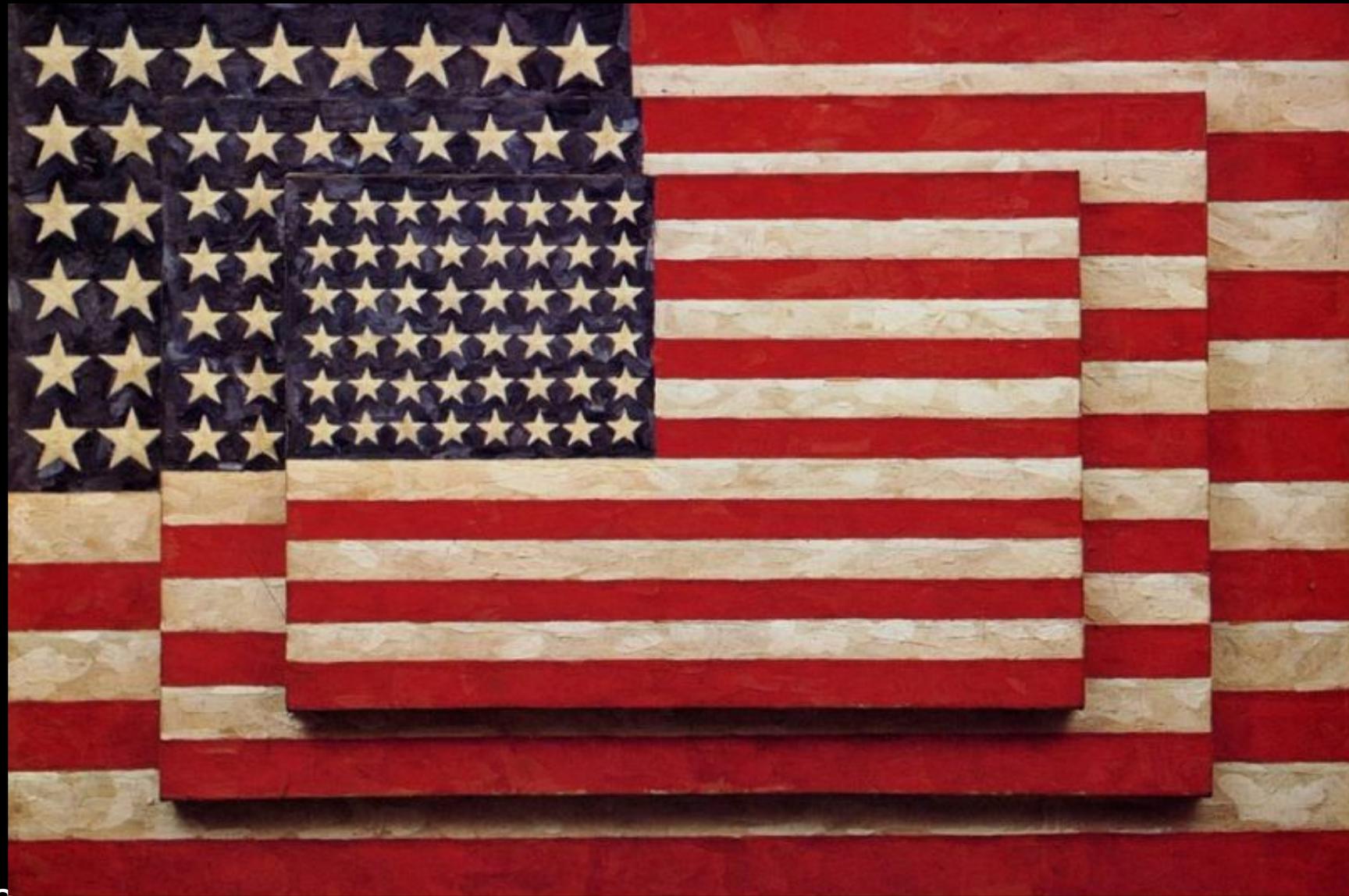
MY MARILYN 1965

FOUR SELF PORTRAITS 1990

- Многие искусствоведы считают, что корни поп-арта уходят гораздо глубже, чем принято считать.
- По их мнению, поп-арт является прямым потомком дадаизма, художественного движения 20-х годов
- Марсель Дюшан, первопроходец дадаизма в США, который пытался сократить дистанцию между искусством и реальной жизнью, увековечивая продукты массового производства, был одной из самых влиятельных фигур в эволюции американского поп-арта.

- Непосредственными первопроходцами поп-арта стали Джаспер Джонс, Ларри Риверс и Роберт Раушенберг, американские художники, которые в 50-х рисовали флаги, пивные банки и другие подобные предметы, но делали это в живописной выразительной манере.

Джаспер Джонс, 1958
Три флага

JASPER JOHNS

1930

СОВРЕМЕННЫЙ
АМЕРИКАНСКИЙ
ХУДОЖНИК

ДЖАСПЕР ДЖОНС (АНГЛ. JASPER JOHNS) РОД. 25 МАЯ 1930,
БРАСТА (ДЖОРДЖИ), США — СОВРЕМЕННЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ХУДОЖНИК.

ДЖАСПЕР ДЖОНС ВЫРОС В ГОРОДЕ АЛЛЕНДЭЙЛ ЮЖНАЯ
КАРОЛИНА, СМЫСЛАВ ЭТОТ ПЕРИОД СВОЕЙ ЖИЗНИ, ОН
СКАЗАЛ

«В МЕСТЕ, ГДЕ Я ВЫРОС,
НЕ БЫЛО ХУДОЖНИКОВ
И ИСКУССТВА,
Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ
ЗНАЛ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ»

УЧИЛСЯ ЖИВОПИСИ В
УНИВЕРСИТЕТЕ ЮЖНОЙ
КАРОЛИНЫ ТРИ
СЕМЕСТРА

ПЕРЕЕХАЛ В НЬЮ-ЙОРК,
ГДЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ С
РОБЕРТОМ
РАУШЕНБЕРГОМ,
ОТ КОТОРОГО
ВОСПРИНЯЛ
ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ В
СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ

ВЛИЯНИЕ МАРСЕЛЯ
ДЮШАНА

В 1958 ВЛАДЕЛЕЦ
ГАЛЕРЕИ ЛЕО КАСТЕЛЛИ
ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ
ДЖОНСА

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ДЖАСПЕРА
ДЖОНСА СЧИТАЮТ СЕРИЮ ЕГО РАБОТ ЖИВОПИСЬНЫХ
РАБОТ, СОЗДАННУЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х ГОДОВ.

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ РАБОТА ДЖАСПЕРА ДЖОНСА «ФЛАГ» (1954-55), КОТОРУЮ ОН НАРИСОВАЛ ПОСЛЕ СНА ОБ АМЕРИКАНСКОМ ФЛАГЕ. ЕГО РАБОТЫ ПОРОЙ ОТНОСЯТ К НЕО-ДАДАИЗМУ, А НЕ ПОП-АРТУ, НЕСМОТЯ НА ТО, ЧТО ОН ЧАСТО
ИСПОЛЬЗУЕТ ОБРАЗЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ. РАННИЕ РАБОТЫ СОЗДАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКИХ ЛЕГКОСЪЕМНЫХ ОБРАЗОВ, КАК ФЛАГИ, КАРТЫ, МЕЛЕНА, БУКВЫ И ЦИФРЫ. ТЕКСТУРА ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТО СОЗДАЕТСЯ И ЖИВОПИСНОЙ,
ХУДОЖНИК ЧАСТО ВКЛЮЧАЕТ ЭНКАУСТИКУ И РЕЛЬЕФ В СВОЮ ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРЫ ДЖАСПЕРА ДЖОНСА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОТЛИЧЬЕ В БРОНЗЕ СЕВЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ, НАПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФОНАРИК, ЛАМПОЧКУ
ИЛИ ЗЕРКАЛО ШЕЛКУ. ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖАСПЕРА ДЖОНСА — ДВА БРОНЗОВЫХ ВАНОТ ИЗ-ПОД ГЛАЗА.

В 2009 МУЗЕЙ МЕТРОПОЛИТЕН В НЬЮ-ЙОРКЕ ЗАКУПИЛ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА БЕЛЫЙ ФЛАГ ДЖОНСА.

В ДАННОЕ ВРЕМЯ ДЖАСПЕР ДЖОНС ПРОЖИВАЕТ В КОННЕКТИКУТЕ И ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ
ДОРОГИМ ЗДРАВСТВУЮЩИМ ХУДОЖНИКОМ

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ
РАБОТА
«FLAG»
1954-55

В 2010
ЗА 28,64 МЛН
ДОЛЛАРОВ

JASPER JOHNS

«WHITE FLAG» 1955
В 1998
ЗА 20 МЛН ДОЛЛАРОВ

JASPER JOHNS

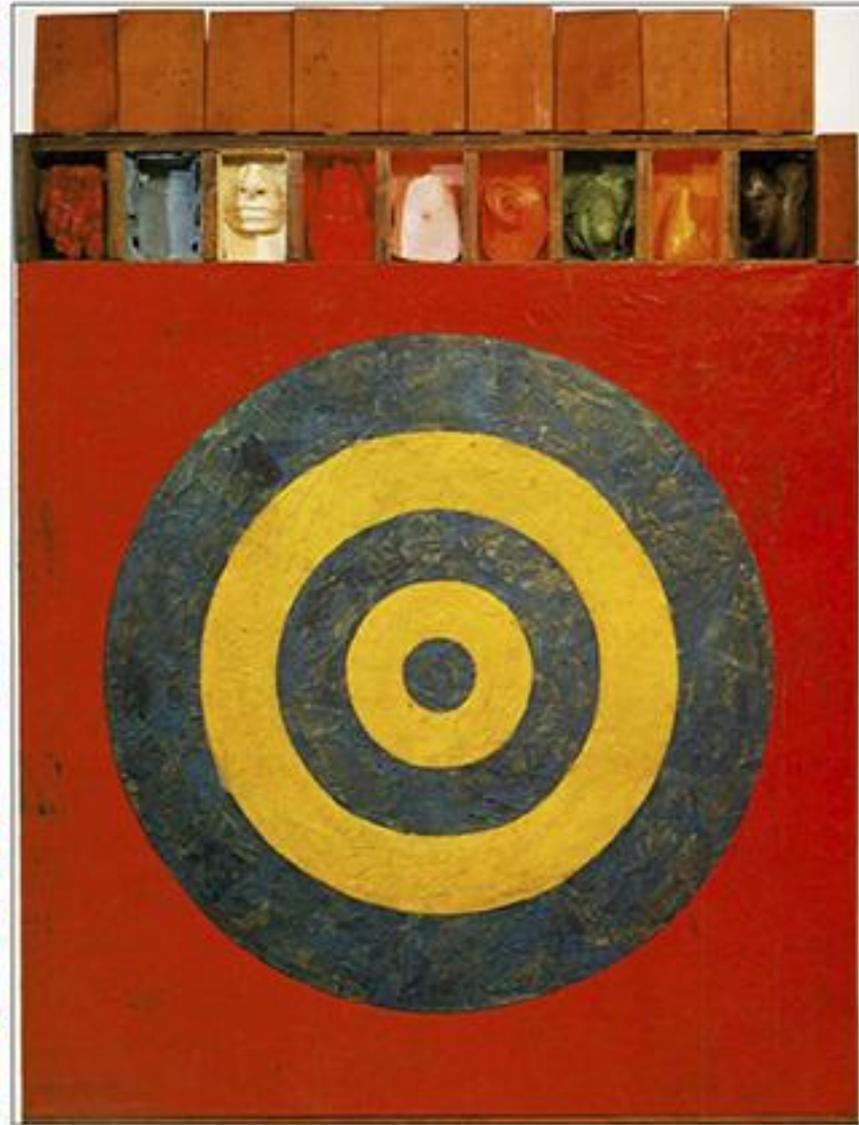

- Джонс считал, что каждую картину нужно воспринимать не как отображение реального мира или иллюстрацию, а как объект с его собственной реальностью.
- Джонс, в отличие от Дюшана, выбирал для сюжетов своих работ не «найденные объекты», а «найденные изображения» — флаги, вывески, буквы и цифры.

«FALSE START» 1959
В 2006
ЗА 80 МЛН ДОЛЛАРОВ

«TARGET WITH PLASTER CASTS» 1955

JASPER JOHNS

JASPER JOHNS

«FIGURE EIGHT»

«FIGURE FIVE» 1963-64

Ключевые моменты

- Создавая картины и скульптуры, изображающие объекты массовой культуры и медиа-звезд, представители поп-арта стремились размыть границы между «высокой» и «низкой» культурой. Одной из важнейших характеристик поп-арта является концепция того, что в культуре не существует никакой иерархии, а искусство может питаться из любого источника.

- Можно было бы сказать, что абстрактные экспрессионисты в своей работе опирались на душевные травмы, в то время как представители поп-арта искали выражение тех же травм в опосредованном мире рекламы, комиксов и поп-культуры в целом.
- поп-художники первыми поняли, что в принципе не существует непосредственного доступа к чему бы то ни было, будь то человеческая душа, природный мир или любая искусственная среда. Они верили, что все в мире взаимосвязано.

- Несмотря на то, что поп-арт включает в себя широкий спектр работ, созданных под влиянием очень разных взглядов и позиций, большую часть из них характеризует некоторая эмоциональная отстраненность.
- Предметом долгих споров был вопрос о том, является ли это следствием принятия художниками поп-культуры, или же наоборот — ее отвержения.

- На первый взгляд, представители поп-арта с энтузиазмом относились к новой поствоенной Америке с ее промышленным и медийным расцветом.
- Некоторые критики считали выбор поп-художниками тем для работы следствием восторженного одобрения капиталистического рынка и наводнивших его разнообразных товаров.
- В то же время другие искусствоведы считали превращение художниками повседневности в высокое искусство своего рода культурной критикой: создавая арт-объект на основе обыденного продукта массовой индустрии, они тем самым подчеркивали тенденцию превращения произведений искусства в товары.

- Большинство представителей поп-арта начинали свою карьеру в коммерческом искусстве. Энди Уорхол был успешным журнальным иллюстратором и графическим дизайнером.
- Дизайнером же работал и Эд Рушей, а Джеймс Розенквист начинал с разрисовывания биллбордов. Благодаря этим первым шагам в искусстве художники получили мощное подспорье для дальнейшей работы, своего рода визуальный словарь массовой культуры, и приемы, позволявшие объединять сферы высокого искусства и поп-культуры.

JAMES ROSENQVIST

1933

АМЕРИКАНСКИЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
ХУДОЖНИК
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОП-АРТА

ШКОЛА ИСКУССТВ
МИННЕАПОЛИСА

УНИВЕРСИТЕТ
МИННЕСОТЫ

ПЕРЕЕХАЛ
В НЬЮ-ЙОРК
ПОЗНАКОМИЛСЯ
С РОБЕРТОМ ИНДИАНОЙ
ДЖАСПЕРОМ ДЖОНСОМ
ЭЛСВОРТОМ КЕЛЛИ
И РОБЕРТОМ

РАБОТАЛ ХУДОЖНИКОМ
ПО РЕКЛАМЕ

С 1960
СОЗДАВАЛ НА ОСНОВЕ
РЕКЛАМНЫХ ПЛАКАТОВ
КРУПНОФОРМАТНЫЕ
ПОЛОТНА В СТИЛЕ
ПОП-АРТ

1962
ПЕРВАЯ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА В
НЬЮ-ЙОРКСКОЙ
ЗЕЛЁНОЙ ГАЛЕРЕЕ
(GREEN GALLERY),
ПРИВЛЕКАЯ БОЛЬШОЕ
ВНИМАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И
ПРЕССЫ

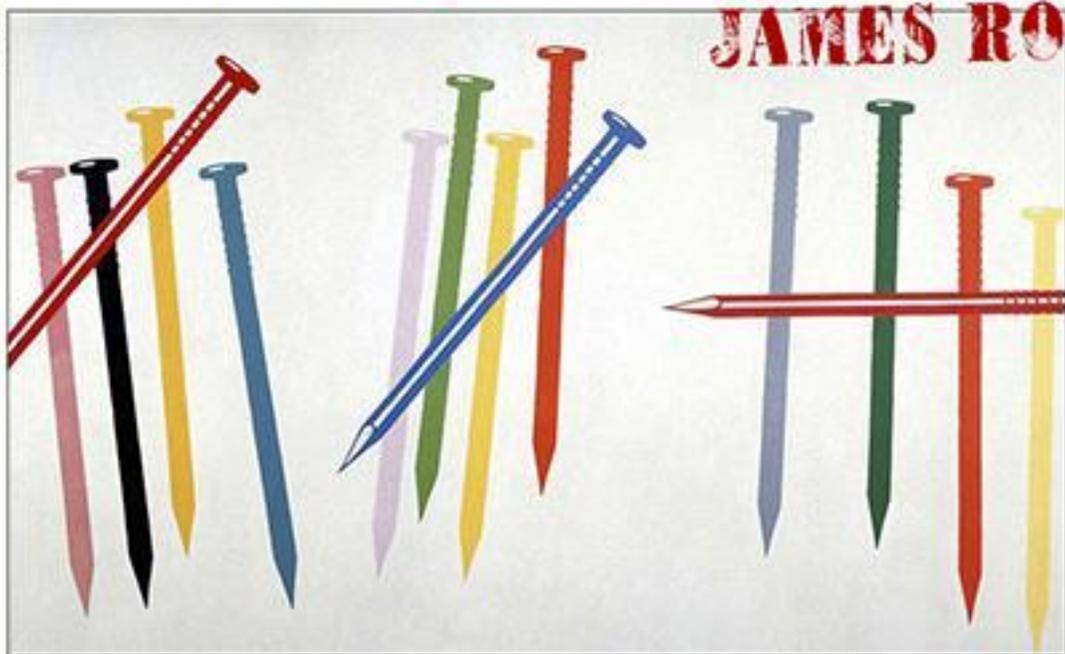
• Джеймс
Розенквист

«PRESIDENT ELECT»
1964

«NAILS»
1973

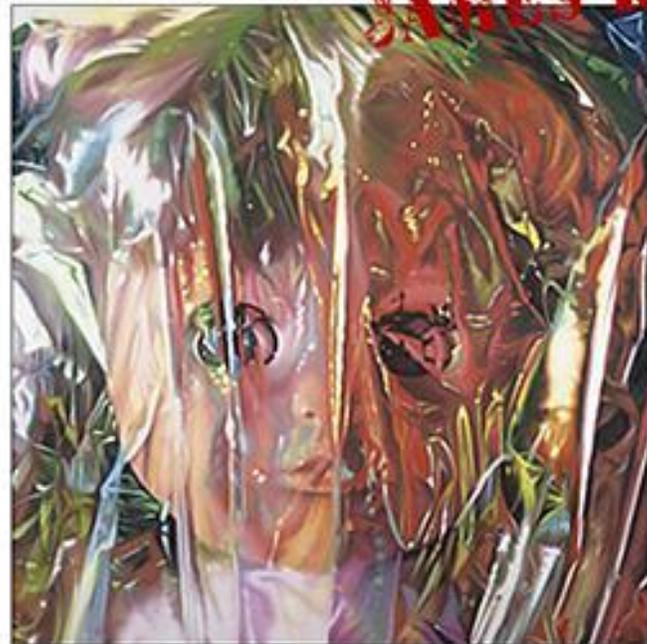

JAMES ROSENQUIST

«FAHRENHEIT»
1982

JAMES ROSENQUIST

«DOLL» 1992

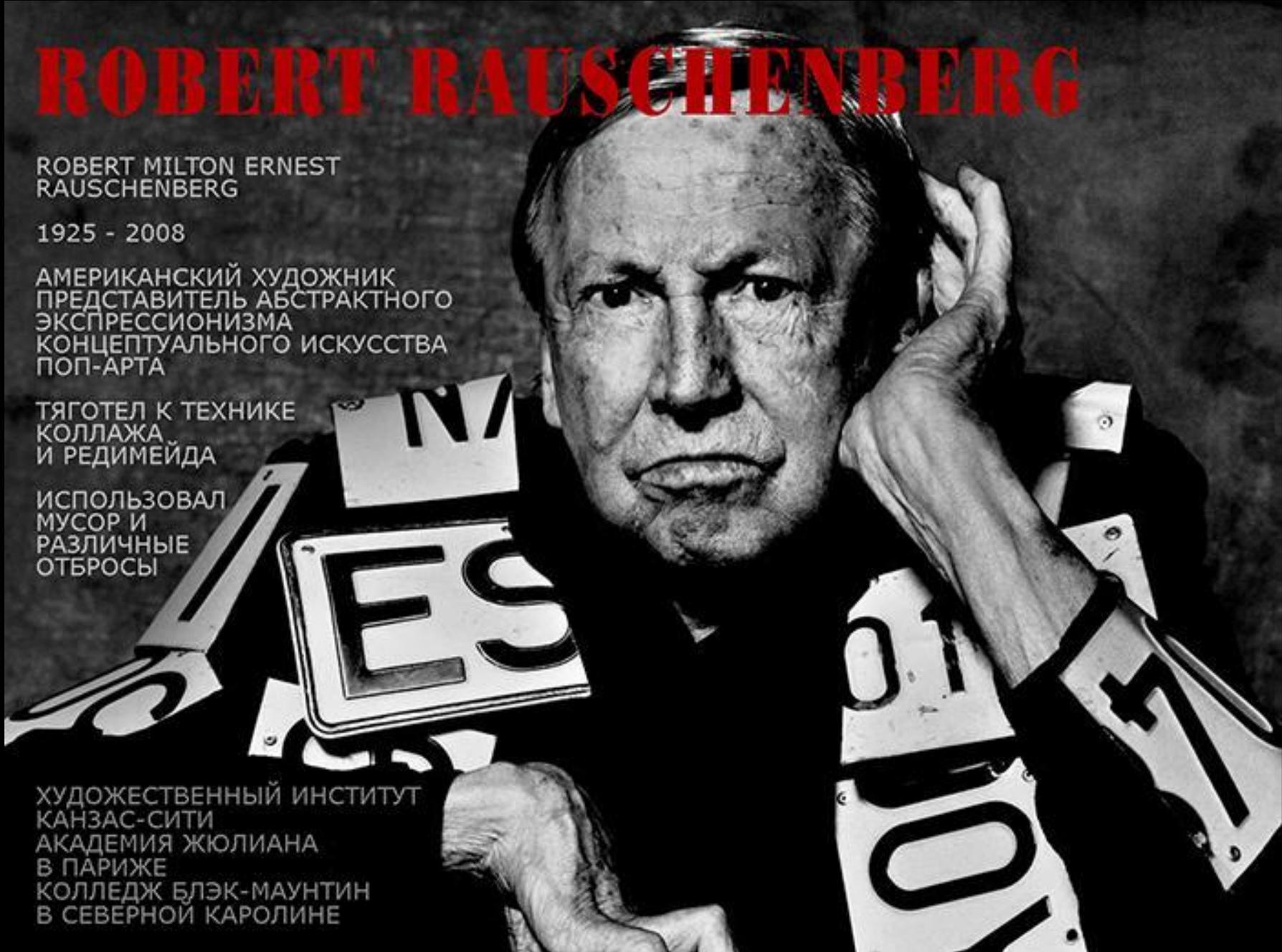
JAMES ROSSINI LIST
JAMES ROSSINI LIST

«TOSCA»
2009

- Роберт Раушенберг — американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, а затем концептуального искусства и поп-арта.
- В своих работах тяготел к технике коллажа и редимейда.

ROBERT RAUSCHENBERG

A black and white portrait of Robert Rauschenberg. He is looking directly at the camera with a serious expression. His right hand is raised to his ear. He is wearing a dark jacket with several white rectangular patches attached to it, some of which contain large, bold letters like 'W', 'ES', '10', and 'F'. The background is dark and textured.

ROBERT MILTON ERNEST
RAUSCHENBERG

1925 - 2008

АМЕРИКАНСКИЙ ХУДОЖНИК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБСТРАКТНОГО
ЭКСПРЕССИОНИЗМА
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ПОП-АРТА

ТЯГОТЕЛ К ТЕХНИКЕ
КОЛЛАЖА
И РЕДИМЕЙДА

ИСПОЛЬЗОВАЛ
МУСОР И
РАЗЛИЧНЫЕ
ОТБРОСЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КАНЗАС-СИТИ
АКАДЕМИЯ ЖЮЛИАНА
В ПАРИЖЕ
КОЛЛЕДЖ БЛЭК-МАУНТИН
В СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЕ

ПЕРВАЯ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ
«ODALISQUE»
1955

1958
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
В ГАЛЕРЕЕ КАСТЕЛЛИ
НЬЮ-ИОРК
БЛАГОДАря КОТОРОЙ
СТАЛ ИЗВЕСТЕН

**ROBERT
RAUSCHENBERG**

- создавал свои коллажи из мусора, найденного на улицах, Раушенберг стал компоновать собственные живописно-коллажные работы из реальных объектов, которые он собирал на улицах Нью-Йорка.
- Художник говорил: *«У меня было правило: если я обошел квартал и не нашел достаточно материала, с которым я мог бы работать, я расширял поле поиска на еще один квартал и шел в любом направлении».*
- Он называл свои мультимедийные сборки «объединениями» (combines) и считал, что они должны выглядеть «как минимум такими

«BED»
1955

«MONOGRAM»
1959

ROBERT
RAUSCHENBERG

- Комбинирование масляной живописи с фотографической шелкографией. Это позволяло ему экспериментировать с любыми изображениями, позаимствованными из газет, журналов, телевидения или кино, которые он мог воспроизвести в любом размере или цвете в качестве элемента на холсте.
- Каждый день они бомбардируют нас изображениями, большинство из которых мы игнорируем, но некоторые из них (сознательно или подсознательно) задерживаются в памяти, поскольку соотносятся с определенным личным опытом. Картины Раушенберга были призваны зафиксировать этот визуальный информационный «шум» в рамках отдельно взятой картины.

**ROBERT
RAUSCHENBERG**

«CREEK»
1964

«RETROACTIVE»
1964

«WINTER POOL»
1959

«COMBINATION»
1964

**ROBERT
RAUSCHENBERG**

BMW 635 CSI ART CAR
1986

**ROBERT
KAUSCHENBERG**

«Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ КАРТИНА ВЫГЛЯДЕЛА
КАК-ТО НЕЕСТЕСТВЕННО.
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА
СООТВЕТСТВОВАЛО ЕГО СОДЕРЖАНИЮ. И,
НА МОЙ ВЗГЛЯД, КАРТИНА БОЛЬШЕ
ПОХОЖА НА РЕАЛЬНЫЙ МИР, КОГДА ОНА
СДЕЛАНА ИЗ ОБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО МИРА»

РОБЕРТ
ВАУСШЕНБЕРГ

- **Рой Лихтенштейн** – американский художник, одна из самых влиятельных фигур стиля поп-арт.
- В 60-е годы XX века начал создавать картины, основанные на изображениях из журналов комиксов, благодаря чему добился огромной популярности как в Америке, так и за ее пределами.
- Стиль с жестко фиксированным форматом: черные рамки, яркие чистые цвета и оттенки, созданные с помощью точек «Бен-Дэй».

ROY LICHTENSTEIN

ROY FOX LICHTENSTEIN
1923 - 1997

АМЕРИКАНСКИЙ
ХУДОЖНИК

ВЫПУСКНИК
УНИВЕРСИТЕТА ОГАЙО

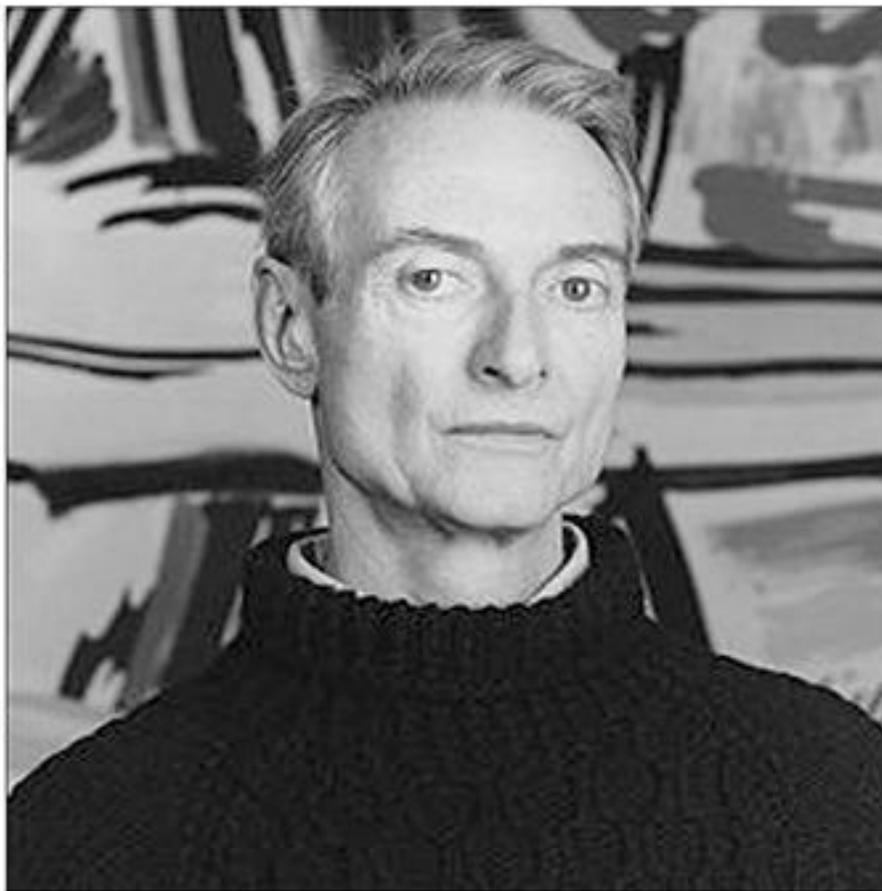
ПРЕПОДАВАЛ
ТАМ 10 ЛЕТ

В 1949 ПОЛУЧИЛ
СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

В 1951 ПЕРВАЯ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА В
НЬЮ-ИОРКЕ

МЕНЯЛ МЕСТА РАБОТЫ
ПОКА НЕ ПИСАЛ
КАРИНЫ

БЫЛ ПОМОЩНИКОМ
ДЕКОРАТОРА

СТИЛЬ ЕГО РАБОТ В
ЭТО ВРЕМЯ МЕНЯЛСЯ
ОТ КУБИЗМА ДО
ЭКСПРЕССИОНИЗМА

С 1957 ПРЕПОДАВАЛ В
РУТГЕРСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ, ГДЕ
ПОПАЛ ПОД
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ АЛЛАНА
КАПРОВА

ЭТО ПРИВЕЛО ЕГО К
ПОП-АРТУ

В 1961 СДЕЛАЛ СВОИ
ПЕРВЫЕ РАБОТЫ В
СТИЛЕ ПОП-АРТ,
ИСПОЛЬЗУЯ КАРТИНКИ
ИЗ КОМИКСОВ ИЛИ
МУЛЬТФИЛЬМОВ И
ТЕХНОЛОГИЮ
ПРИШЕДШУЮ ИЗ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПЕЧАТИ

- Художник бросил вызов этой угасающей традиции абстрактного экспрессионизма картиной «Смотри, Микки» (1961), скопированной с обертки жевательной резинки.
- Его работы, основанные на комиксах, поначалу шокировали, но, как и в случае со многими поп-художниками, были довольно быстро благосклонно приняты галереями и коллекционерами.

LOOK MICKEY,
I'VE HOOKED
A BIG ONE!!

КОМИКС
УВЕЛИЧИВАЛ
ДЕЛАЛ ЭСКИЗ
ПРОЕЦИРОВАЛ
КИСТЬЮ НА ХОЛСТ

ОСОБЕННОСТЬ:
ПЕРЕРИСОВАННЫЙ
РАСТР -
НЕВИДИМЫЕ ПРИ
ПЕЧАТИ ТОЧКИ
СДЕЛАЛ
ВИДИМЫМИ

ТРАФАРЕТНАЯ
ПЕЧАТЬ
ШЕЛКОГРАФИЯ
ТАНГИРНАЯ СЕТКА

ТОЛЬКО СПЛОШНЫЕ
ЧЁТКИЕ СЛОВНЫЕ
ЦВЕТА
И ЧЁРНЫЕ
КОНТУРЫ

ИРОНИЯ
САРКАЗМ

ROY LICHTENSTEIN

THAT'S THE WAY--IT SHOULD
HAVE BEGUN! BUT IT'S
HOPELESS!

«HOPELESS!» 1968

ROY LICHTENSTEIN

В 1989
ЗА 5,5 МЛН
ДОЛЛАРОВ

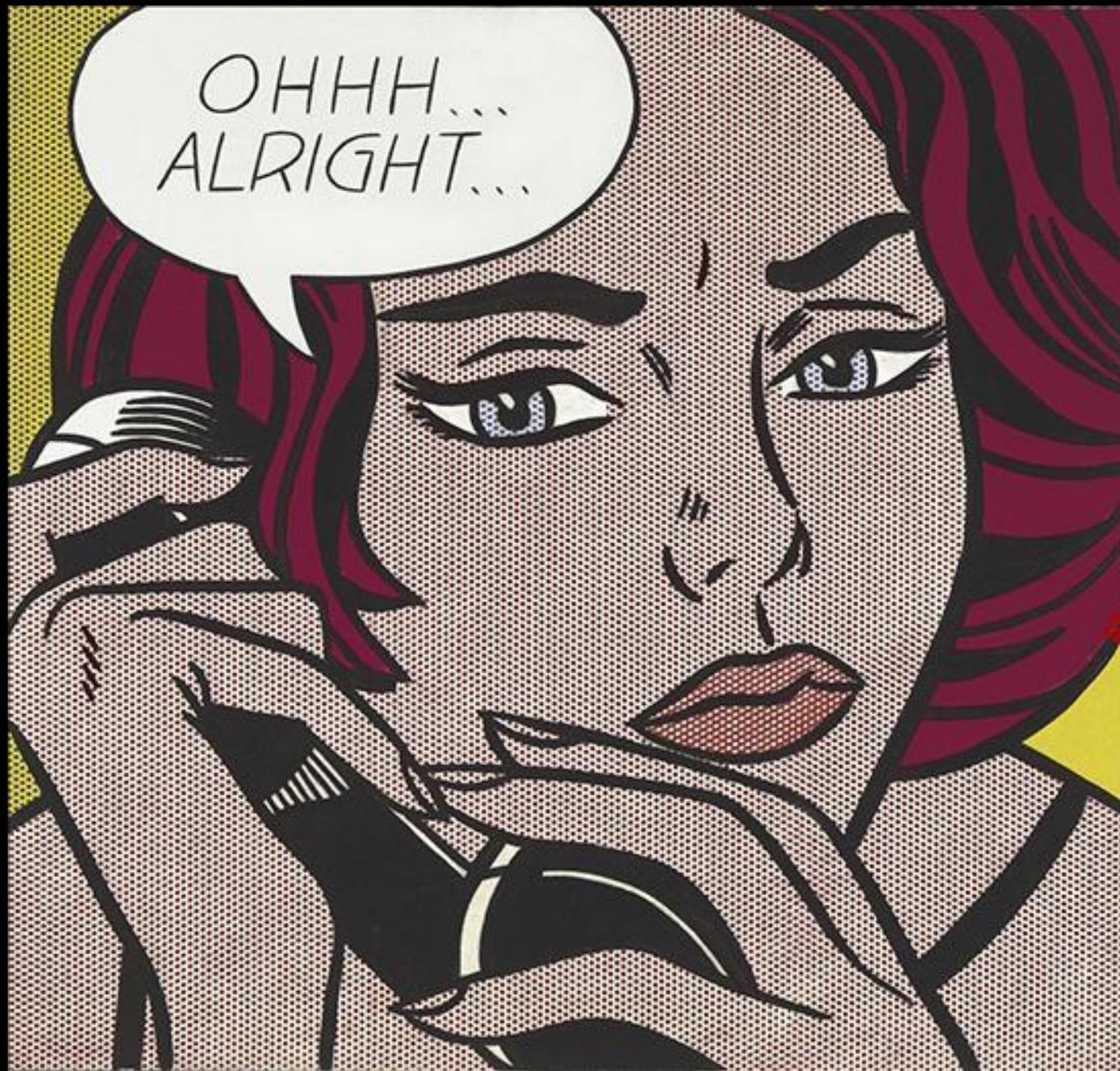
1963

ROY LICHTENSTEIN

В 2005
ЗА 16,2 МЛН
ДОЛЛАРОВ

«IN THE CAR» 1963

OH HH...
ALRIGHT...

BOY LICHTENSTEIN

1963

В 1989
ЗА 5,5 МЛН
ДОЛЛАРОВ

I CAN SEE THE WHOLE ROOM!
... **AND THERE'S NOBODY
IN IT!**

BOB MARSHALL

1961

В 2011
ЗА 43 МЛН
ДОЛЛАРОВ

ROY LICHTENSTEIN

«SLEEPING GIRL»
1964

В 2012
ЗА 45 МЛН
ДОЛЛАРОВ

ROY LICHTENSTEIN

1972

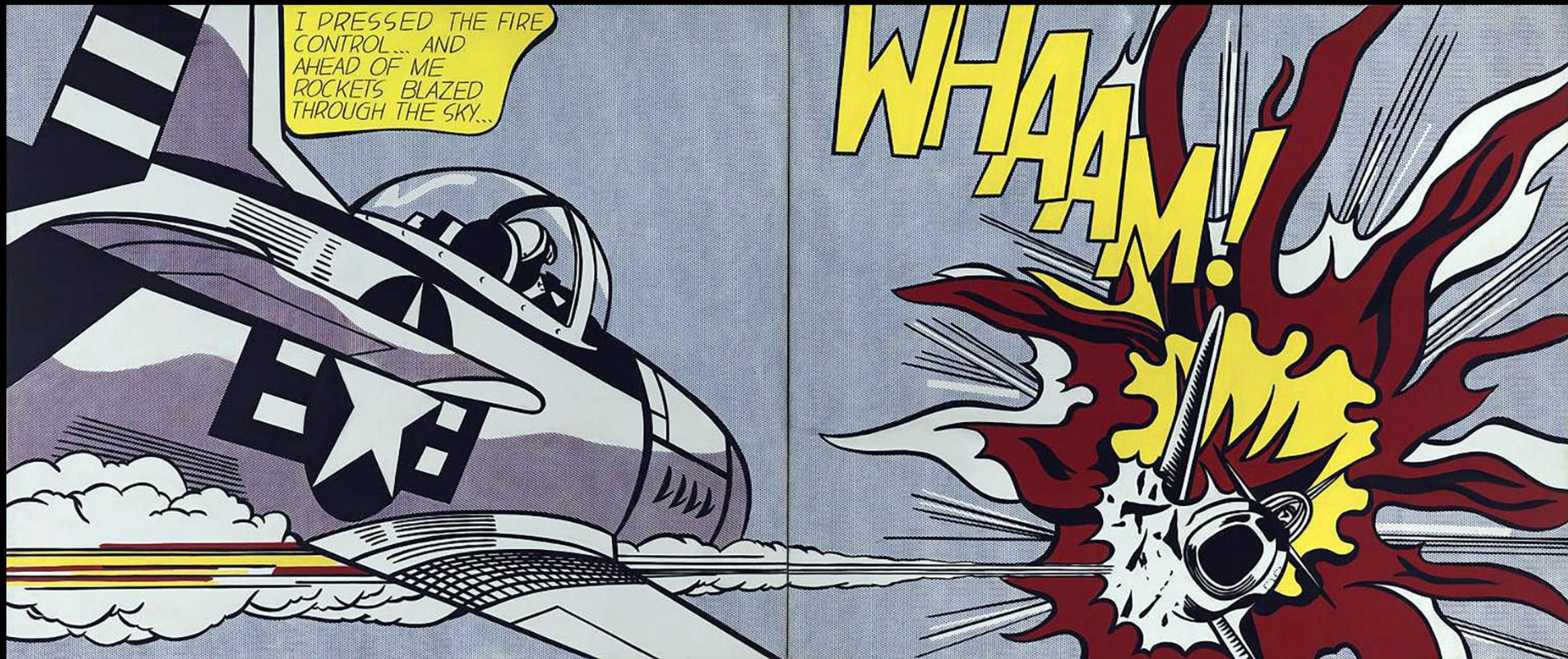

1963

1965

- Лихтенштейн говорил: *«Было очень сложно написать картину настолько отвратительную, что никто не захотел бы повесить ее к себе на стену. В конце концов, было приемлемо вешать на стену тряпку, забрызганную краской, все к этому привыкли. Единственным, что все ненавидели, было коммерческое искусство, но, очевидно, и его они ненавидели недостаточно сильно».*

I PRESSED THE FIRE CONTROL... AND AHEAD OF ME ROCKETS BLAZED THROUGH THE SKY...

WHAAM!

• «Bay!» 1963

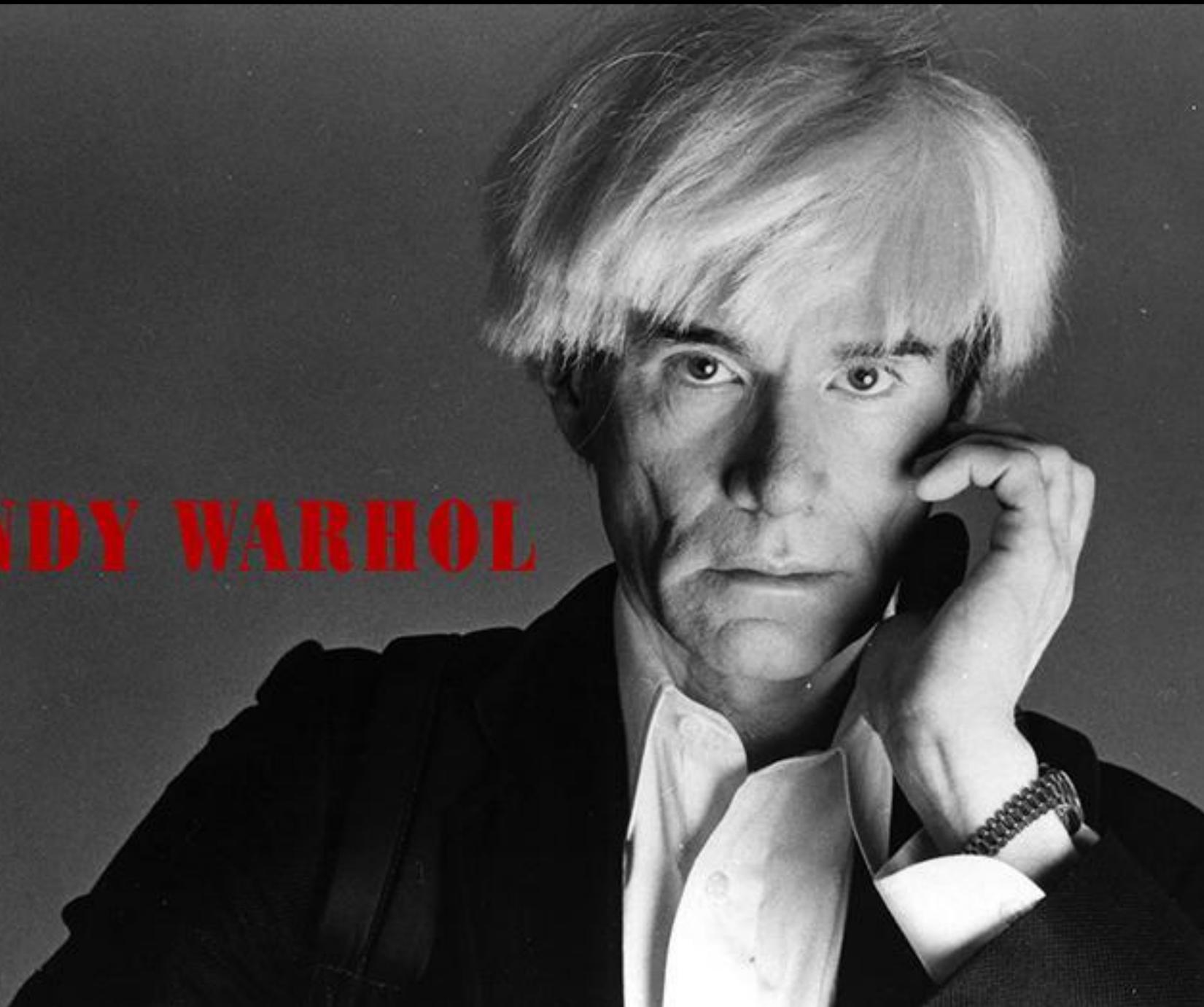
СКУЛЬПТУРА
ЛИЦО БАРСЕЛОНЫ
(ГОЛОВА БАРСЕЛОНЫ
ИСП. LA CARA DE
BARCELONA)

1992
СКУЛЬПТОР
DIEGO DELGADO

ROY LICHTENSTEIN

- Если существовал художник, олицетворявший собой все направление поп-арта, то это, безусловно, был Энди Уорхол. Он, если можно так сказать, стал лицом американской поп-культуры и возвел ее образы в статус музейного искусства.

ANDY WARHOL

ЭНДРЮ ВАРХОЛА

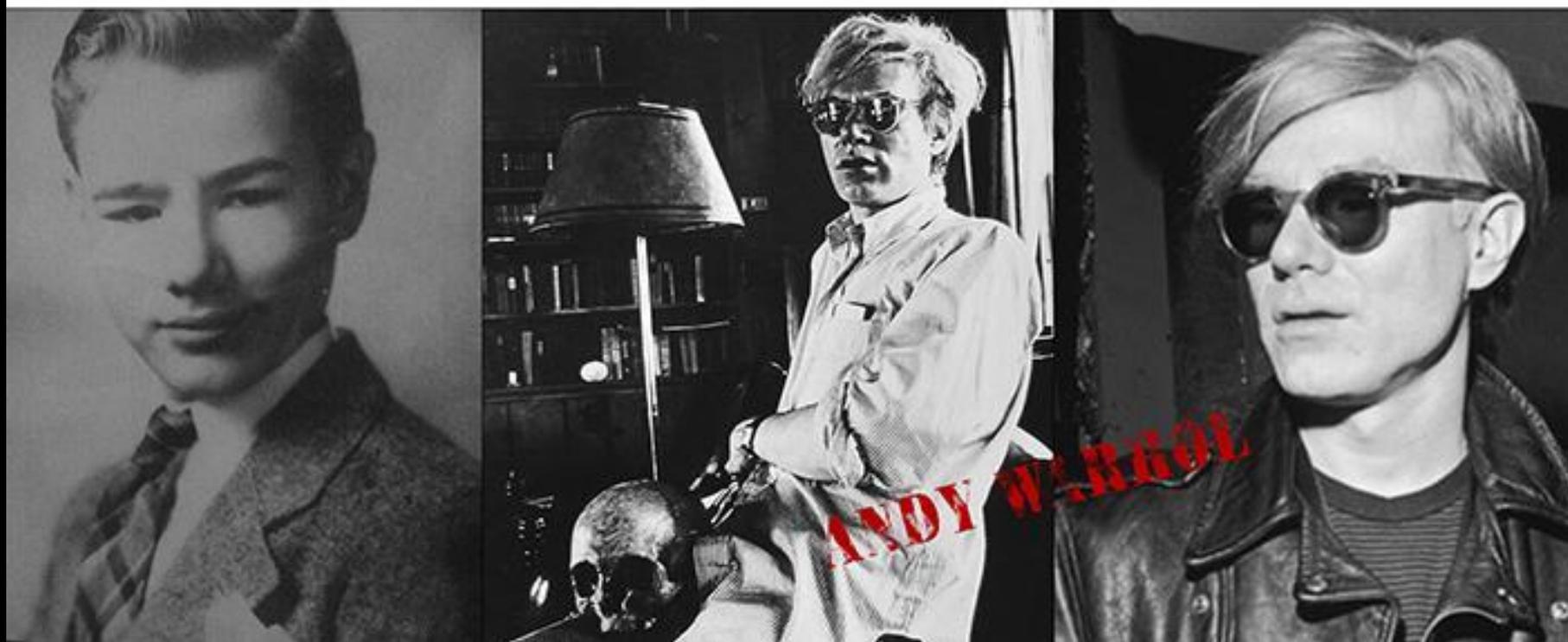
1928 - 1987

АМЕРИКАНСКИЙ ХУДОЖНИК, КИНОРЕЖИССЕР, КОЛЛЕКЦИОНЕР
ИЗДАТЕЛЬ, ДИЗАЙНЕР, СКУЛЬПТОР

САМ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

1945 - 1949 ИНСТИТУТ КАРНЕГИ, ПИТТСБУРГ
(CARNEGIE MELLON UNIVERSITY)
ИЗУЧАЛ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЕХАЛ В НЬЮ-ЙОРК

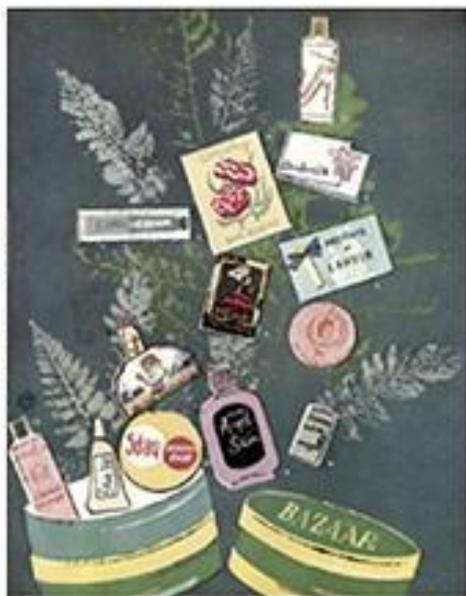
- Уорхол использовал второсортные изображения звезд и потребительских продуктов, которые, по его мнению, обладали некой «внутренней банальностью», делавшей их более интересными. Художник был по-настоящему очарован этой банальностью, которую запечатлел в целой серии сюжетов, начиная от портретов знаменитостей и заканчивая банками супа.

ОФОРМЛЯЛ ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
ОТКРЫТКИ И ПЛАКАТЫ
ПОТОМ ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР В
РАЗЛИЧНЫХ ЖУРНАЛАХ,
«VOGUE» И «HARPER'S BAZAAR»

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
РИСУНКИ ДЛЯ ОБУВНОЙ КОМПАНИИ
«I.MILLER»
1958

ANDY WARHOL

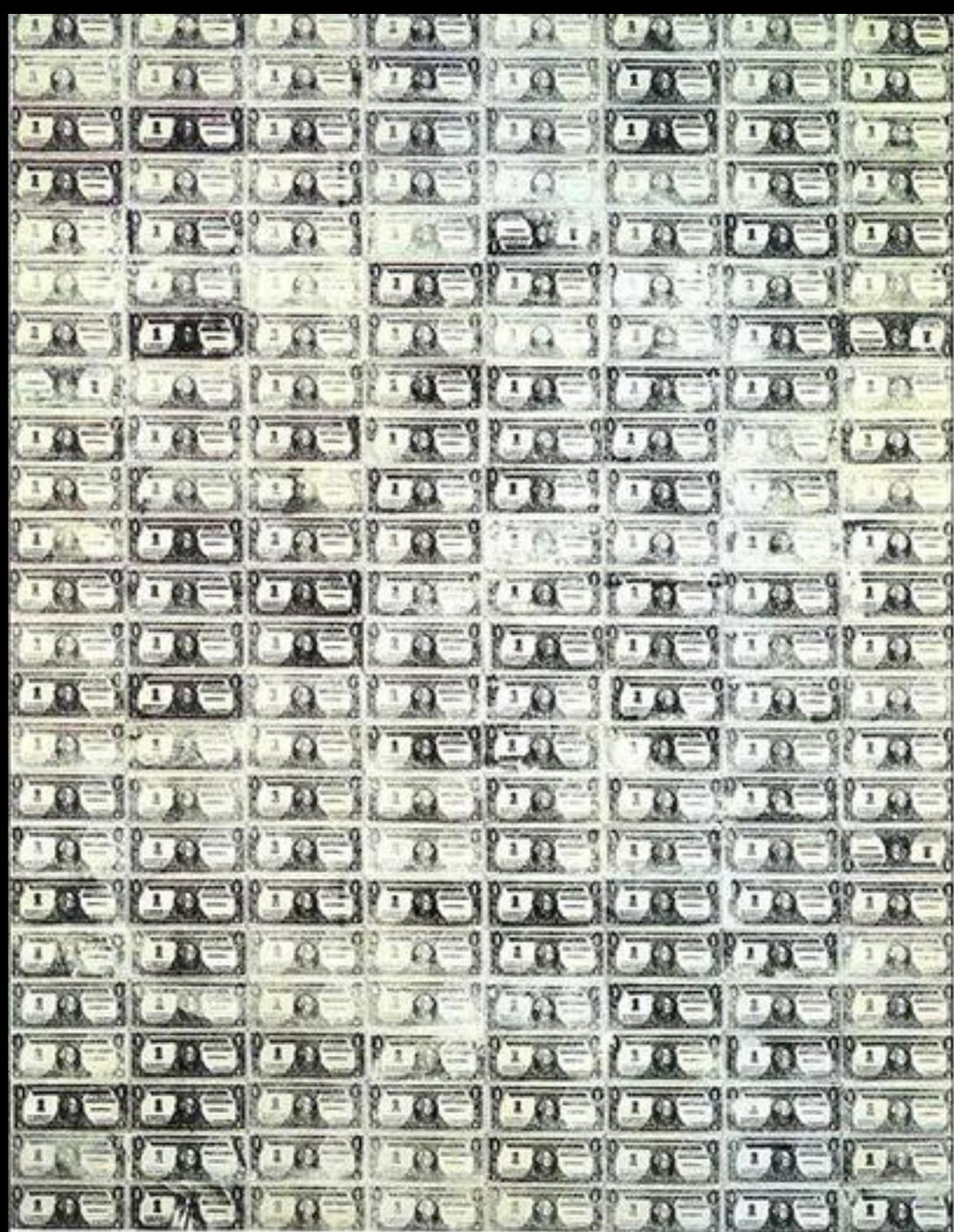

Coca-Cola
BOTTLED BY THE BOTTLE

1960

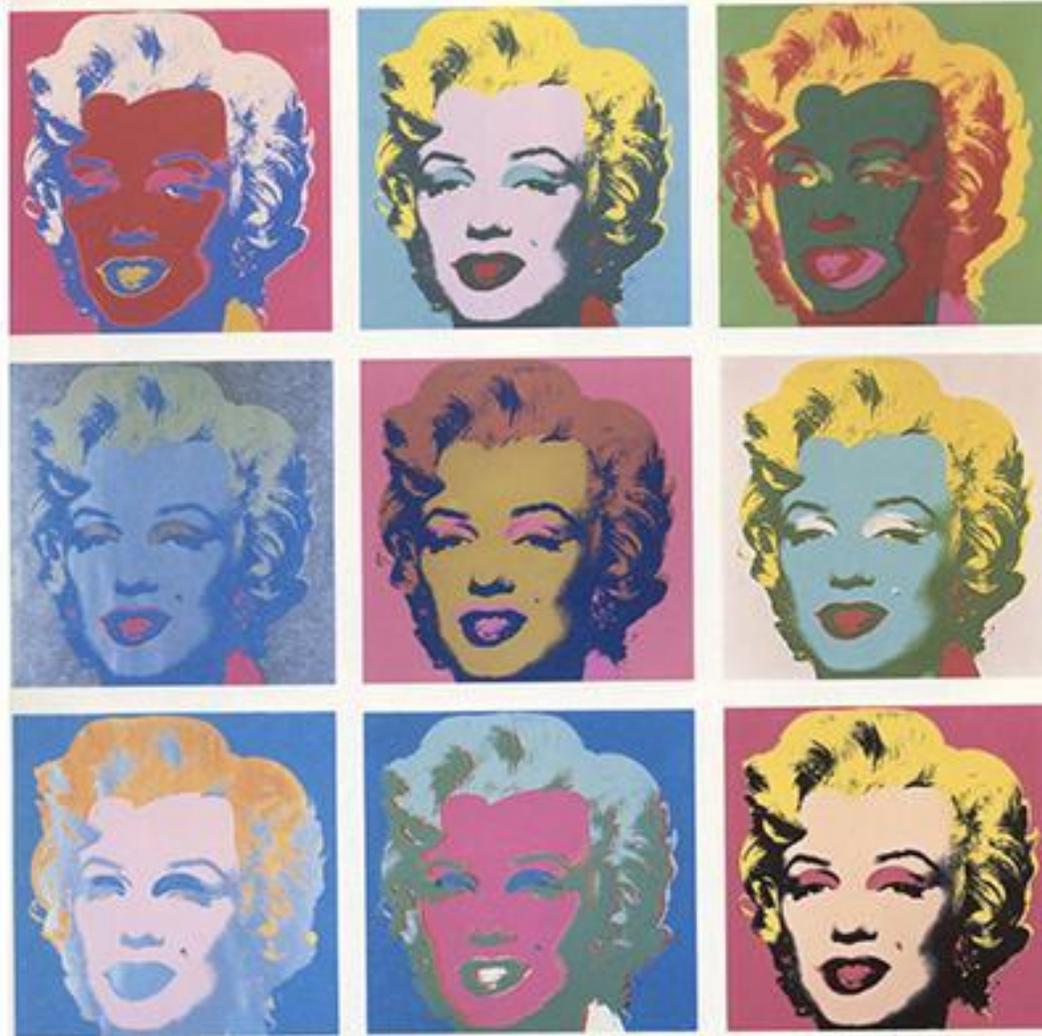
TRADE MARK

ANDY WARHOL

200 ONE DOLLAR BILLS

ANDY WARHOL

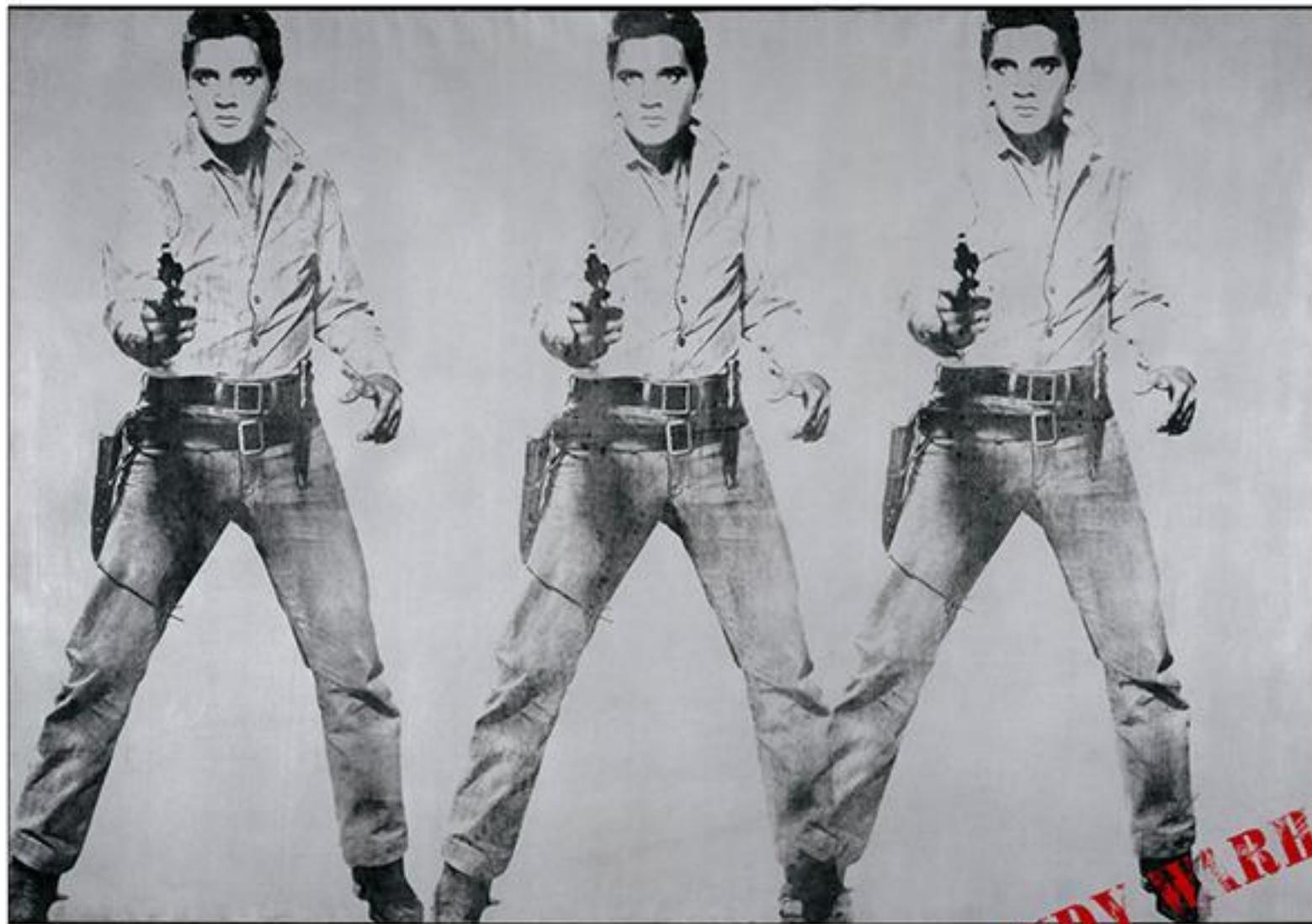

MARYLIN MONROE, 1962

ANDY WARHOL

ELIZABETH TAYLOR IN RED, 1962

TRIPLE ELVIS, 1963

ANDY WARHOL

FACTORY, 1963

ANDY WARHOL

- Уорхол который просто ест гамбургер:

<https://www.youtube.com/watch?v=rRbidZ9mR8g>

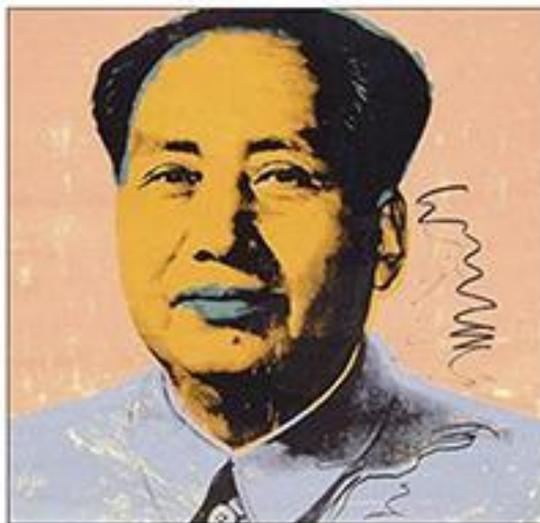
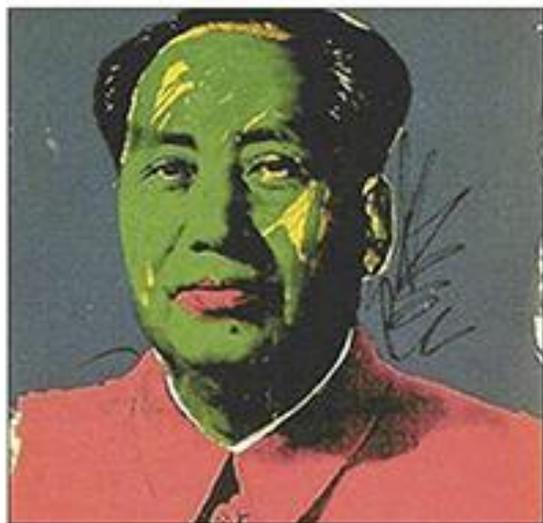
- Кроме того, Уорхол является прародителем арт-хаусного кино. Его фильмы снятые в знаменитой серебряной мастерской «Фабрика» были революционными.
- Сама «Фабрика» была не только мастерской, киноплодакой но и центром притяжения художников, музыкантов и других творцов, настоящим культовым местом

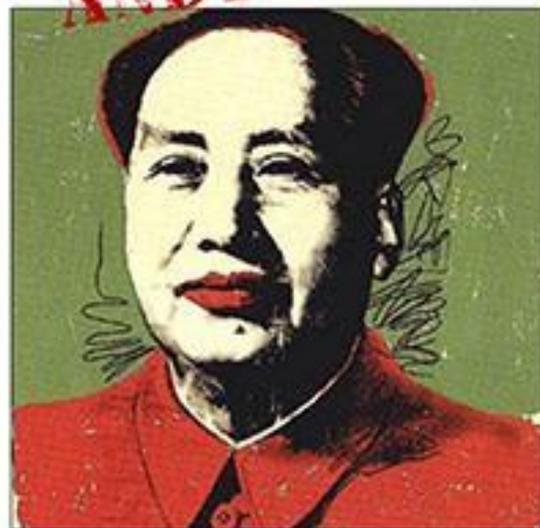
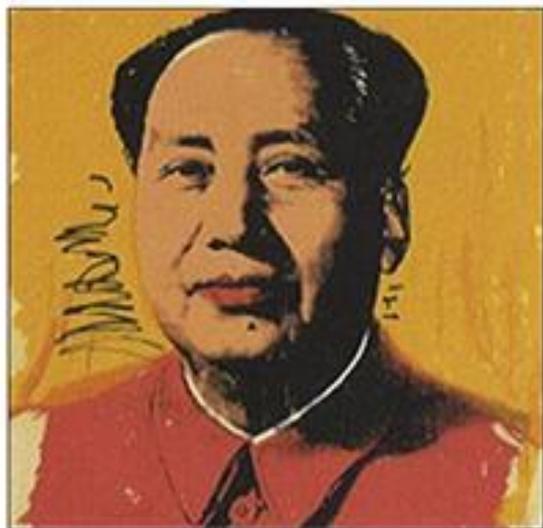

COW, 1966

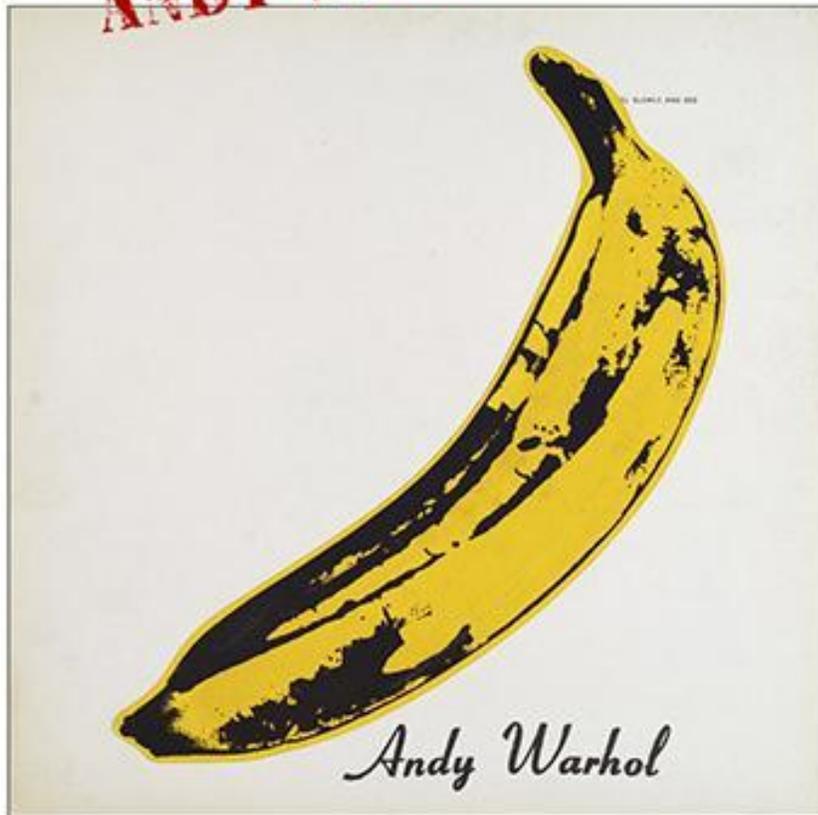

MAO, 1972

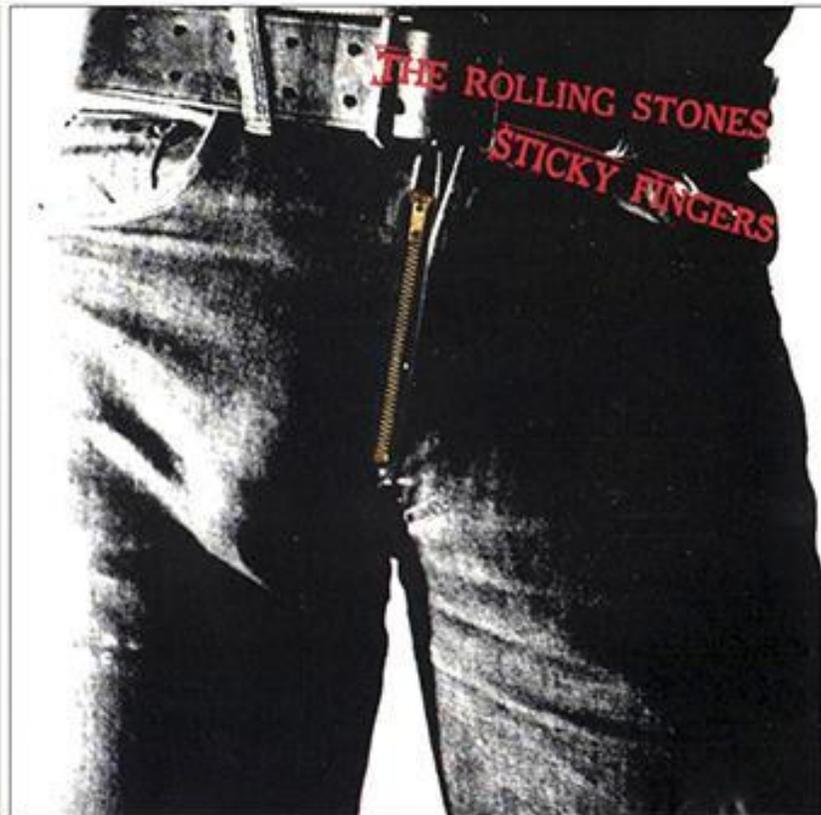
ANDY WARHOL

ANDY WARHOL

Andy Warhol

«VELVET UNDERGROUND»

THE ROLLING STONES
STICKY FINGERS

Обложки
музыкальных альбомов

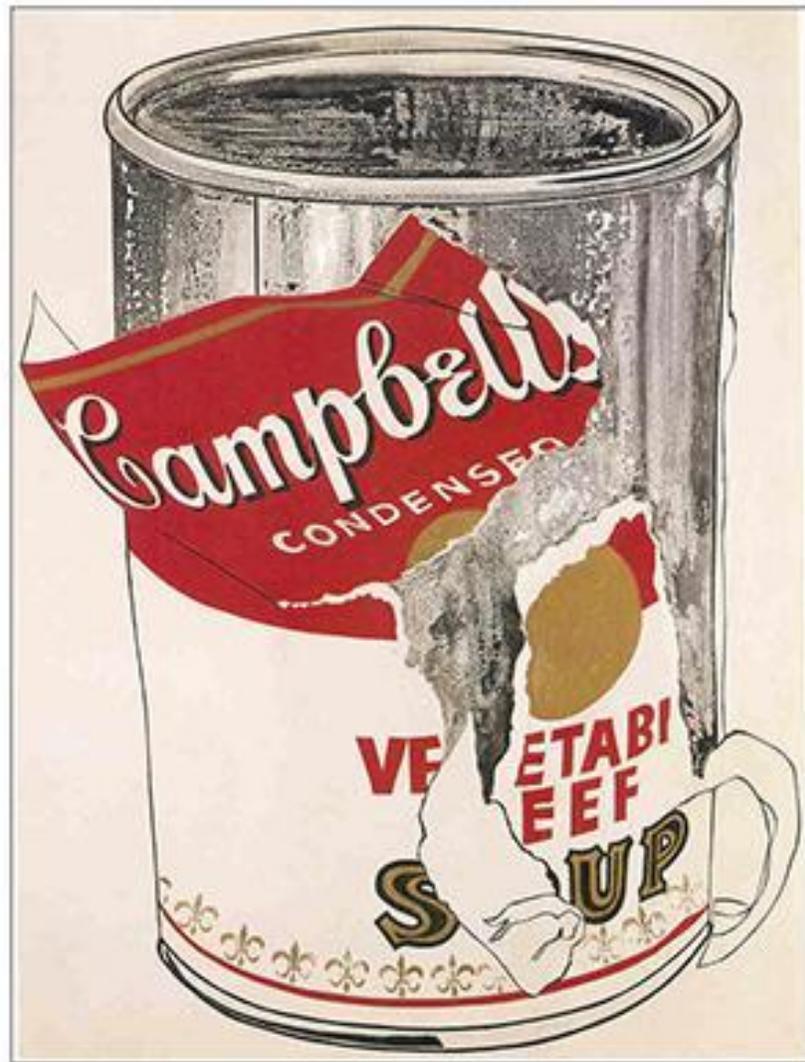
EDIE SEDGWICK

ANDY WARHOL

Муза Уорхола - Эди Сэджвик

1962
«CAMPBELL'S»

ANDY WARHOL

- При создании иконической серии Энди Уорхола с банками супа никогда не предполагалось привлечь внимание к форме или композиции этих работ, в отличие от картин абстрактных экспрессионистов.
- Значимыми полотна Уорхола делает выбор универсального и узнаваемого образа (вроде банок с супом, Микки Мауса или лица Мэрилин Монро) и изображение его в качестве массового продукта, но в контексте изобразительного искусства.
- В этом смысле Уорхол не просто делает акцент на популярных образах, а скорее указывает на то, как эти образы в наше время воспринимаются людьми: к ним относятся, как к узнаваемому с первого взгляда товару, который продается и покупается.

- Эта серия относится к ранним живописным работам художника, однако уже совсем скоро он переключился на шелкотрафаретную печать, считая, что изображения поп-культуры нужно производить механическим способом.
- Сто холстов с изображениями банок супа, созданные Уорхолом для первой персональной выставки в Галерее Ферус в Лос-Анджелесе, позволили ему почти мгновенно занять высокое место в мире американской живописи и навсегда изменить лицо современного искусства.

- Сто банок с супом «Кэмпбелл»
- , Энди Уорхол 1962

- Отрывок о Уорхолье 1:40- 13:20

- <https://www.youtube.com/watch?v=zz70ncvMekU>

- Как печатались работы Уорхола (и Лихтенштейна)
шелкография

- https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=CzrPmfaYcMM&feature=emb_logo

-

- Клас Олденбург — один из немногих скульпторов, работавших в стиле поп-арт, известный своими шутливо-абсурдными работами, посвященными еде и неодушевленным предметам.
- Коллекция работ под общим названием «Витрина с пирожными» впервые была выставлена в знаменитой инсталляции скульптора «Магазин», устроенной в Нижнем Ист-Сайде.

• Клас Олденбург, Витрина с пирожными , 1962

- Для этого проекта Олденбург создал несколько гипсовых скульптурных объектов, включая клубничное пирожное и яблоко в карамели. Инсталляция была оформлена как типичная американская лавка, в которой можно купить не только продукты, но и различные товары для повседневных нужд.
- Скульптор дополнил ее рекламными плакатами и продавал свои работы по низким ценам, таким образом превращая арт-объекты в товары.

- Несмотря на то, что они были проданы, как любые продукты массового производства, каждый из этих уникальных предметов был проработан с особой тщательностью. Покрывая свои работы краской, Олденбург использовал густые, выразительные мазки, как глумливую отсылку к серьезности абстрактного экспрессионизма. В ироничной манере скульптор объединял энергичность экспрессионизма с продуктами массового потребления.

- Клас Олденбург, Два чизбургера, 1962
- Кусок пирога

- Олденбург черпал вдохновение в образах потребительских товаров. В 1961 году он открыл свой «Магазин», в котором продавал гипсовые копии фаст-фуда и различных продуктов. Запасы «товаров» он пополнял в своей студии, которая находилась в задней части магазина.

Работы Олденбурга полны иронии и противоречий: он делал твердые предметы вроде умывальника из мягкого расплывающегося винила, в то время как мягкие объекты, например, гамбургеры — из твердого раскрашенного гипса. Кроме того, он играет с размерами предметов. Он говорил: *«Мне нравится брать сюжет и полностью лишать его присущей ему функции».*

(C) WahooArt.com

- Клас Олденбург, Напольный бургер, 1962

• Клас Олденбург

• Клас Олденбург

