

Искусство второй половины XX в.

- Искусство второй половины XX века несло на себе печать темной страницы истории человечества – Второй мировой войны.
- Немецкий философ Теодор Адорно писал: «Писать стихи после Освенцима — это варварство».
- Трагедия охватившая мир, миллионы человеческих судеб, она повлияла на экономическую обстановку, и конечно же на искусство

Далее мы рассмотрим одни из первых крупных направлений возникших в этот период 1940-1950 г. в США и Европе

Абстрактный экспрессионизм

- **Абстрактный экспрессионизм** — широкомасштабное движение в американской живописи XX века, которое зародилось в конце 1940-х годов и стало доминирующим течением в западном искусстве в 50-е.

- Самыми яркими представителями абстрактного экспрессионизма были Джексон Поллок, Виллем де Кунинг, Франц Клайн и Марк Ротко.
- Большинство абстрактных экспрессионистов жили, работали и выставлялись в Нью-Йорке

- По большому счету, понятие «абстрактный экспрессионизм» является не слишком точным определением для работ, которые к нему причисляют. На самом деле, это движение включает в себя множество отличающихся стилей, каждый из которых был присущ лишь одному или нескольким художникам, и исполненных в разных техниках.
- Однако, несмотря на широту понятия, картины в стиле абстрактного экспрессионизма объединяют некоторые особенности.

- Во-первых, все они, собственно, абстрактны, то есть **не воспроизводят видимый мир**. Они являются отражением свободного, спонтанного и личного эмоционального переживания и отличаются свободой в технике исполнения.
- Особое внимание при создании этих работ уделялось изменчивым физическим свойствам краски с целью подчеркнуть изображенное переживание. Эти картины исполнены в виде некой психической импровизации с акцентом на интуитивном использовании материалов, сродни автоматизму сюрреалистов, и созданы они для того, чтобы выразить силу творческого бессознательного.

- Еще одна особенность, отличающая работы абстрактных экспрессионистов, — *отказ от условно структурированной композиции*, которая строится из отдельных элементов.
- И, наконец, эти картины отличаются огромными размерами.

- «Фреска» Джексон Поллок
- Живопись, 1943, 247×605 см

- Большинство художников, которых относят к абстрактному экспрессионизму, достигли творческой зрелости в 1930-е годы. На них существенно повлияла эра «левой» политики, и основной их ценностью в искусстве было выражение личного опыта. Некоторые из них в разное время отказались от прежних радикальных политических взглядов, но многие продолжали держаться за образ принципиальных авангардистов, протестующих по обочинам дорог.

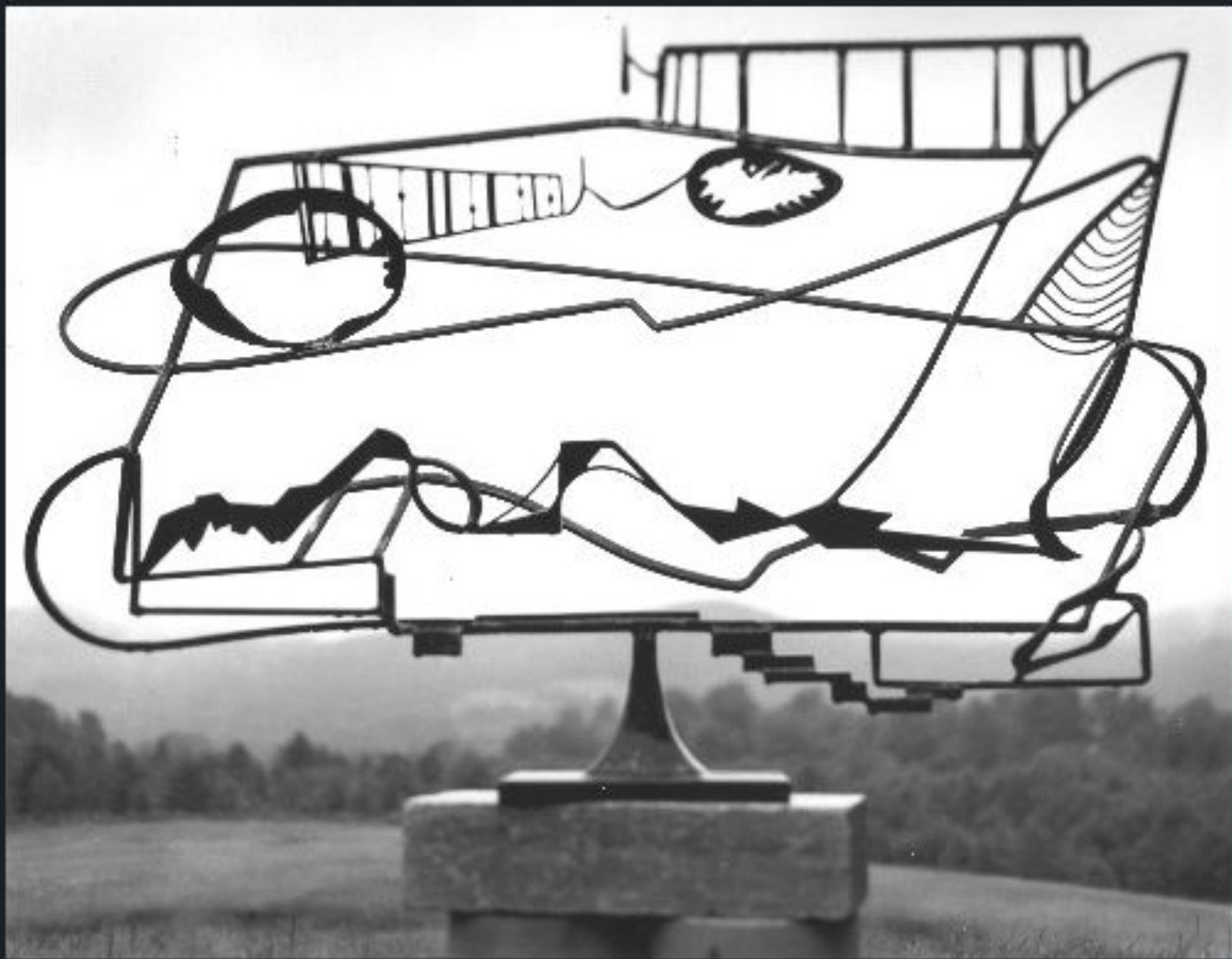
- Абстрактные экспрессионисты развивали собственный художественный стиль в то время, когда американцы страдали от экономических проблем и чувствовали себя провинциалами, изолированными от мира искусства.
- Поэтому движение абстрактных экспрессионистов с радостью *провозгласили первым исконно американским авангардным движением.*

- Их искусство настойчиво называли подчеркнуто американским по духу — монументальным по масштабам, романтическим по настроению и выражающим непростые аспекты личной свободы.

- К движению абстрактного экспрессионизма причисляют только художников, однако оно привлекало творческих людей из самых разных областей. На «орбите» этого художественного направления вращались, к примеру, скульпторы (Дэвид Смит) и фотографы (Аарон Сискинд).

- Дэвид Роланд Смит (1906—1965) — американский художник, известный своими большими абстрактными геометрическими скульптурами из стали, представитель абстрактного экспрессионизма.

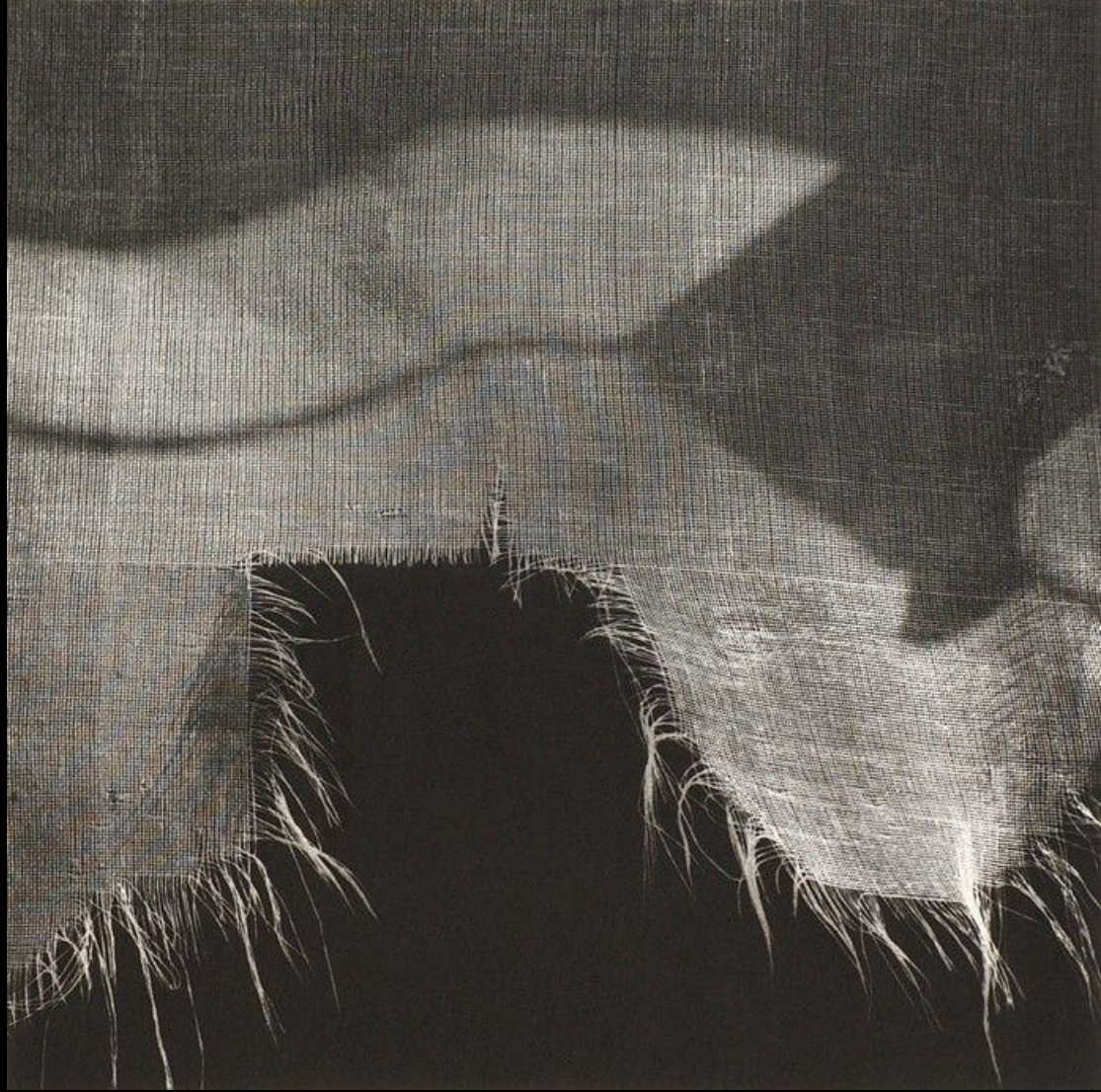
Дэвид Смит, 1951
скульптура

• Из сери скулптур Tanktotem , 1953

- Аарон Сискинд (1903 -1991) — американский фотограф. Работы Сискинда, преимущественно, это детали и части предметов, вещей и плоских поверхностей. Он был тесно связан с абстрактным экспрессионистским движением.

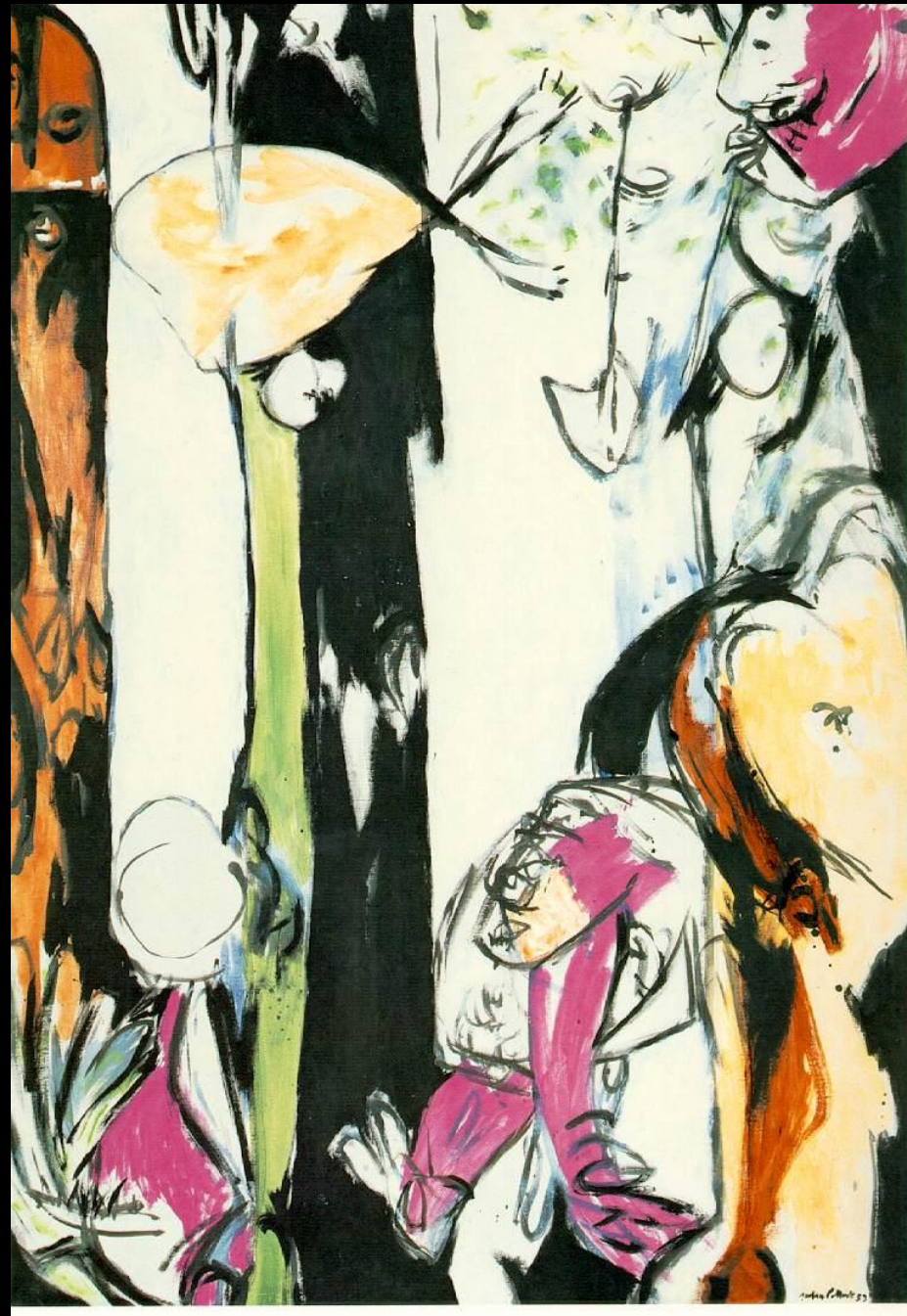

- Нестабильная политическая ситуация в Европе в 30-х годах привела в США (по большей части — в Нью-Йорк) многих ведущих художников-сюрреалистов, которые оказали существенное влияние на абстрактных экспрессионистов благодаря своему стилю и сосредоточенности на бессознательном.
- Сюрреалисты вызвали у абстрактных экспрессионистов интерес к мифам и архетипам и помогли сформировать их отношение к живописи в целом, как к борьбе между самовыражением и хаосом бессознательного.

- Марк Ротко, Первобытный пейзаж, 1944

• Дж. Поллок, Пасха и тотем, 1953

- Среди предшественников абстрактных экспрессионистов особенно выделяются две заметные фигуры: Аршиль Горки, который создавал суггестивные биоморфные формы с помощью тонких линий и использовал в работе жидкую краску,
- и Ганс Гофман, работы которого отличают динамичные и текстурные мазки, но при этом традиционная композиция.

- **Аршилъ Горки (1904–1948)** – американский художник армянского происхождения. Считается, что Горки оказал существенное влияние на абстрактных экспрессионистов и стал одним из главных предшественников этого направления.

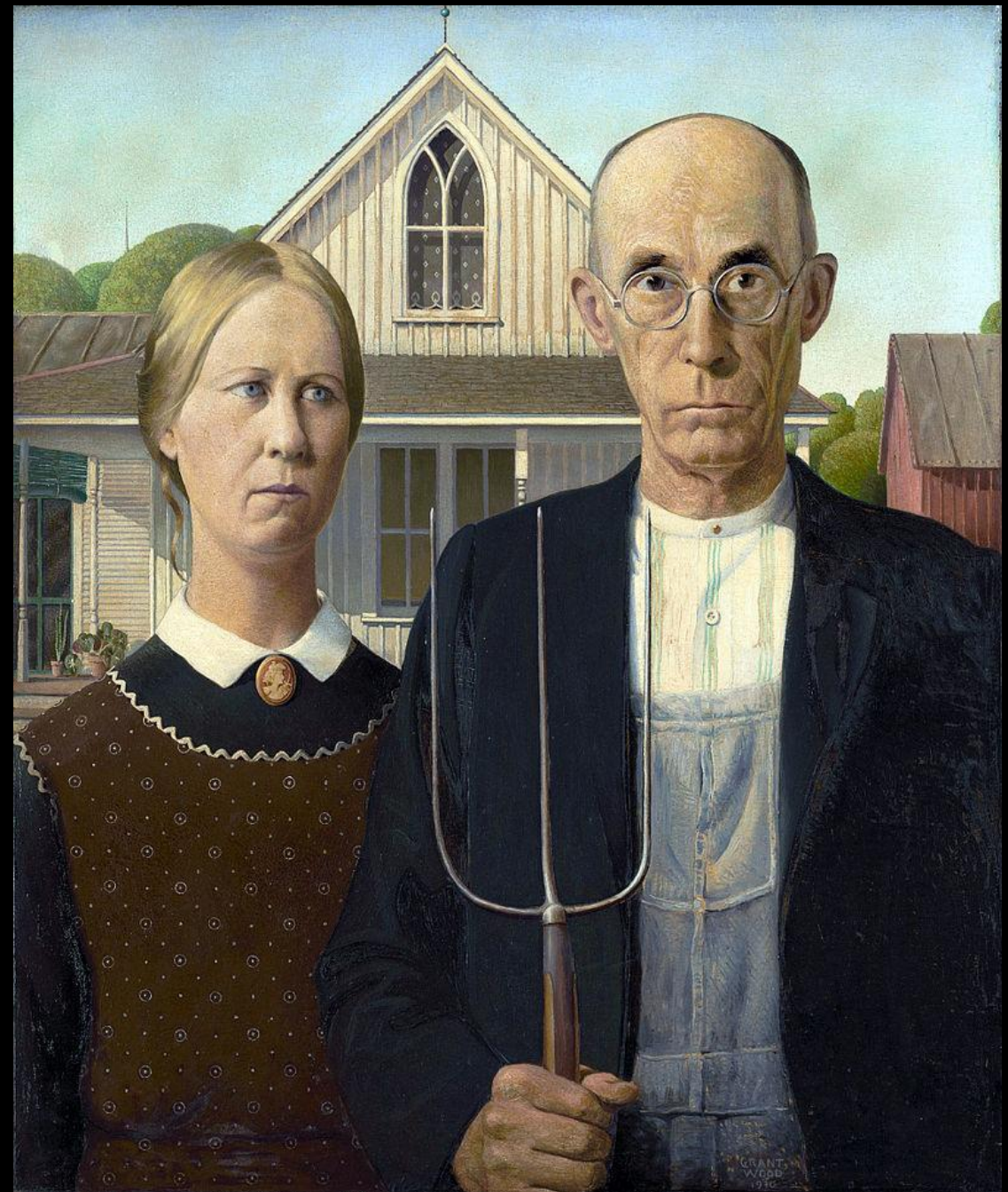

• А.Горки В Хоркоме. Образ, 1936

- Как уже было сказано, многие из абстрактных экспрессионистов выросли из первых художественных опытов и экспериментов в 1930-е годы. Великая Депрессия породила два популярных художественных движения — риджионализм и социальный реализм

- Риджионализм, регионализм — течение в американской живописи 1930-х годов. Движение обращалось к изображению образов и эпизодов из жизни американского Среднего Запада.

- Грант Вуд, *Американская готика* (1930)
- Одна из самых популярных работ того периода, относящегося к риджионализму

- Ни одно из этих направлений не устраивало эту новую генерацию художников, сосредоточенную на поисках богатого содержания и глубокого смысла, на живописи, лишенной провинциализма и откровенной политической окраски.
- Однако было у Великой Депрессии и одно преимущество, в это время правительство США создало несколько мощных государственных программ по обеспечению безработных американцев рабочими местами, что позволило многим начинающим художникам начать успешную карьеру.

Убежденность абстрактных экспрессионистов в том, что искусство должно быть основано в первую очередь на личном опыте.

Работа над муралами вдохновила их на создание монументальных абстрактных полотен в дальнейшем. А совместная работа на правительство США помогла этой разношерстной публике держаться вместе, когда начало зарождаться новое художественное движение.

* **Монументальная живопись** или **мурализм** — разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях. Иногда для обозначения произведений такого рода используется термин «мурал» (от исп. *mural* — настенная живопись).

- Также возможно определение «монументально-декоративная роспись»
- Этот термин «мурал» сейчас часто применителен к масштабным работам стрит-арта и граффити культуре.

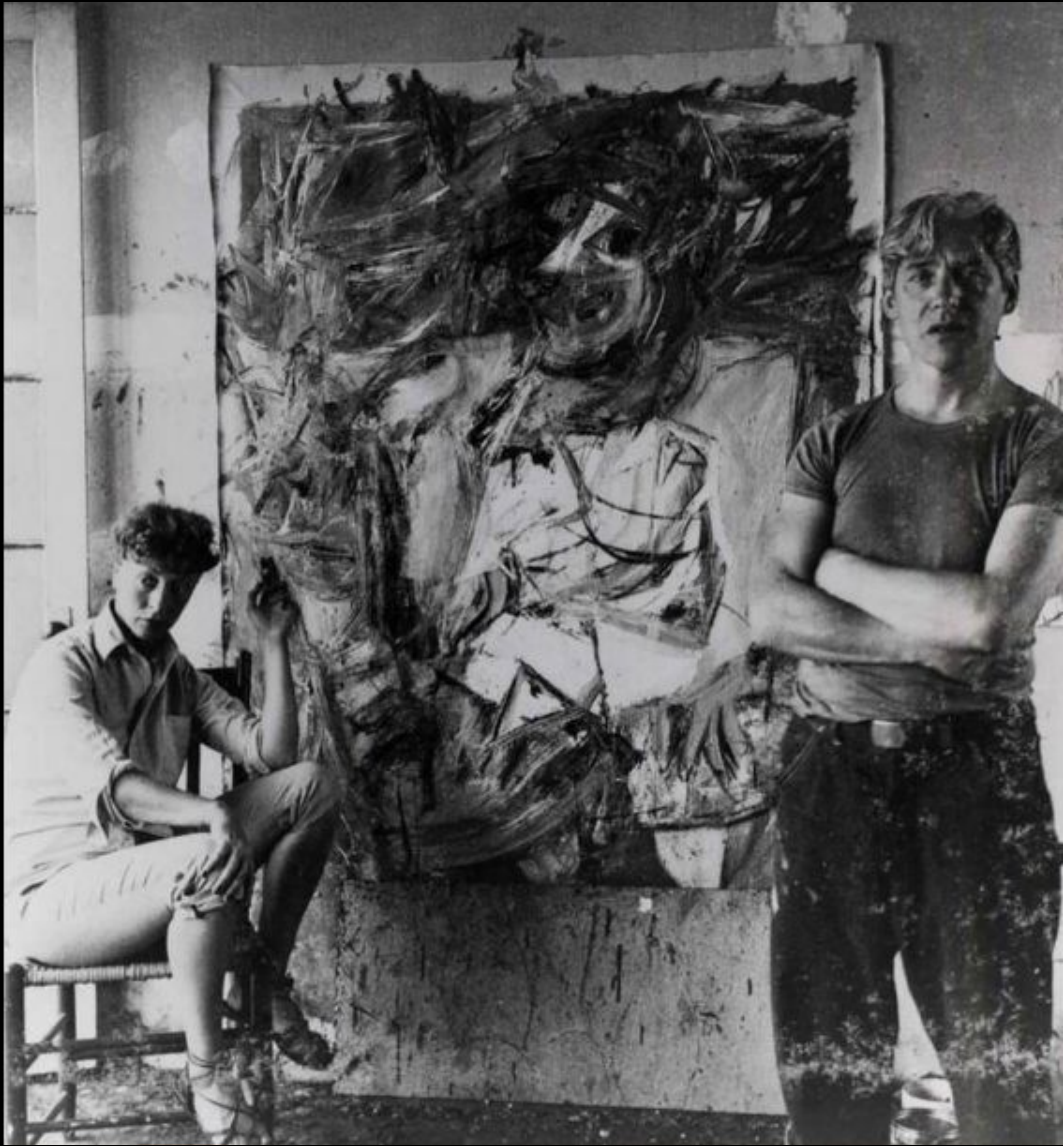
- Для того чтобы дать этому движению жизнь, сложилось много факторов. В 1947-м Джексон Поллок изобрел «капельную» технику. В следующем году в галерее Чарльза Эгана прошла важная выставка работ Виллема де Кунинга. Марк Ротко начинает писать картины-«мультиформы», предшественники самых популярных его работ зрелого периода.
- После того, как полтора десятка художников устроили бойкот выставке современного искусства в Музее Метрополитен, их запечатлели на групповом фото для журнала Life и окрестили «Раздраженными» («The Irascibles»). Так в абстрактном экспрессионизме появилось нечто вроде общей цели и идеи.

- *«Раздраженные»:*
- Теодорос Стамос,
- Джимми Эрнст,
- Барнетт Ньюман,
- Джеймс Брукс,
- Марк Ротко,
- Ричард Пузетт-Дарт,
- Уильям Базиотис, Джексон Поллок, Клиффорд Стилл,
- Роберт Мазервелл, Бредли Уокер Томлин, Виллем де Кунинг, Адольф Готтлиб, Эд Рейнхардт и Эдда Стерн.

- Серьезным преимуществом для первых абстрактных экспрессионистов стало то, что большинство из них жили и работали в Нью-Йорке, который уже в то время славился огромной сетью музеев и галерей, регулярно проводившими выставки даже самых смелых и неоднозначных художников.
- В Музее современного искусства демонстрировались экспозиции «Кубизм и абстрактное искусство», «Фантастическое искусство, дадаизм, сюрреализм» и масштабная ретроспектива работ Пикассо.
- А в 1939 году в Нью-Йорке открылся Музей беспредметной живописи (позже переименованный в Музей Соломона Гуггенхайма), славившийся своей внушительной коллекцией работ Василия Кандинского.

- По мнению многих критиков и искусствоведов, именно абстрактный экспрессионизм стал причиной того, что Нью-Йорк в конце концов стал центром мира западного искусства. Жизнь художников этого направления вращалась по большей части вокруг Нижнего Манхэттена.

Виллем де Кунинг с женой Элейн в своей студии в Нью-Йорке.

Марк Ротко на фоне своей картины.

- Прогулявшись вдоль 8-й улицы, можно было зайти в кафетерий «Вальдорф», где полудикие художники заправлялись «*томатным супом*», сварганенным из бесплатной горячей воды и кетчупа.
- Дальше по улице находилась Школа изящных искусств Ганса Гофмана и «Клуб» — лофт, в котором проводились лекции и до поздней ночи велись жаркие дискуссии об искусстве.
- Студия Джексона Поллока находилась на Восточной 8-й улице, Виллем де Кунинг и Филип Гастон обосновались на Восточной 10-й,
- Впрочем, довольно часто художник вместе с коллегами коротал ночи в ставшей знаменитой закусочной «Cedar Street Tavern».

- Джексон Поллок (1912-1956)- американский художник, представитель абстрактного движения экспрессионистов XX века, известный уникальным стилем капельной живописи (живопись действия, дриппинг) Будучи прославленным мастером своего поколения, живописец оставил богатое наследие, хранящееся в частных коллекциях и представленное в экспозициях ведущих музеев современного искусства.

Живопись действия

- В 1947 году Джексон Поллок изобрел радикально новую технику. До этого краски наносились на полотно с помощью кисти, а сами холсты натягивались на подрамник и устанавливались на мольберт.
- Поллок же лил и капал разбавленную краску (часто — обычную «техническую» эмаль) на холсты, расстеленные на полу, прямо из банки либо разбрызгивал ее с помощью подручных предметов. В качестве аппликаторов Джексон применял закаленные кисти, палочки и шприцы для поливки.

• Джексон Поллок за работой.

- Его работы были однозначно нефигуративными. Они шокировали зрителей своими сюжетами (точнее, отсутствием таковых), громадными размерами и техникой.

- Д. Поллок «Номер 5», 1948, 243x121 см

• Джексон Поллок, Номер 8 (деталь) 1949

• Джексон Поллок ,Синие шесты (Номер 11), 1952

• Джексон Поллок , Номер 1 (Лавандовый туман), 1950

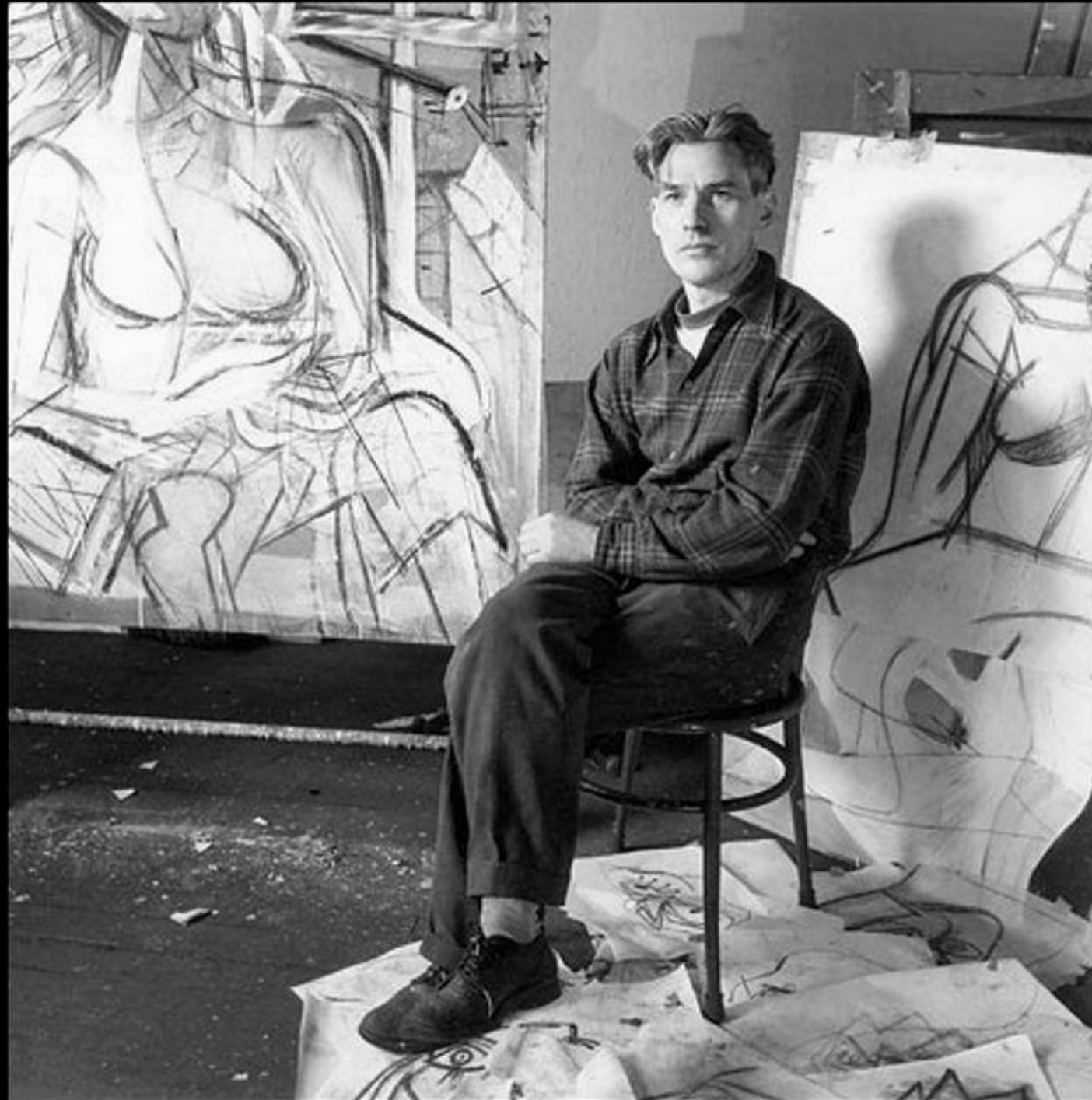
- Подражая процессу создания индийских песочных картин, Поллок располагал холсты на полу, чтобы иметь возможность свободно перемещаться вокруг. Техника создания абстракций не предполагала случайных форм и цветов, художник четко знал, в каком месте должно было появиться то или иное пятно.
- Бросая, капая, наливая и разбрызгивая, Джексон энергично двигался по холсту, почти как в танце, и не останавливался, пока не видел то, что хотел увидеть. Такая манера получила название «живопись действия» с легкой руки искусствоведа Гарольда Розенберга.

- Документальная запись того, как работал Поллок
- <https://www.youtube.com/watch?v=eysL8JMaxRw>

- Для абстрактных экспрессионистов достоверность и ценность их работ заключалась прежде всего в прямоте и непосредственности выражения. Каждая картина должна была служить для раскрытия внутренней сущности художника, а энергичная стилистика живописи действия являлась главным признаком живого процесса творения.

- Виллем де Кунинг (1904-1997)— ведущий художник и скульптор второй половины XX века, один из лидеров абстрактного экспрессионизма.
- Виллем де Кунинг выработал свою собственную версию живописи действия: энергичный, даже агрессивный стиль, работая в котором он чередовал чисто абстрактные работы с мощными иконическими фигуративными картинами.

- Виллем де Кунинг
- в своей студии, 1950 год.

- Виллем де Кунинг ,
- Женщина I I I, 1953

- Виллем де Кунинг
- Раскопки, 1950

- Виллем де Кунинг,
- Весенняя женщина II, 1961

Живопись цветового поля

- Второй важнейшей «группировкой» среди абстрактных экспрессионистов были художники, выбравшие «живопись цветового поля». Основными участниками этой группы считаются Марк Ротко, Барнетт Ньюман и Клиффорд Стилл.
- Эти художники опирались в своей работе на религию и мифологию и создавали простые композиции с большими областями, заполненными одним цветом, призванные вызвать у зрителя созерцательное, медитативное настроение.

• Клиффорд Стилл, «1949», 1949

- Марк Рóтко (1903-1970) — американский художник, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля.

- По словам Марка Ротко, его светящиеся изнутри цветные прямоугольники с размытыми краями должны были провоцировать почти религиозные переживания, даже вызывать слезы.

- Марк Ротко,
№ 9 (Темный на светлом землистом,
фиолетовый и желтый на розовом), 1954

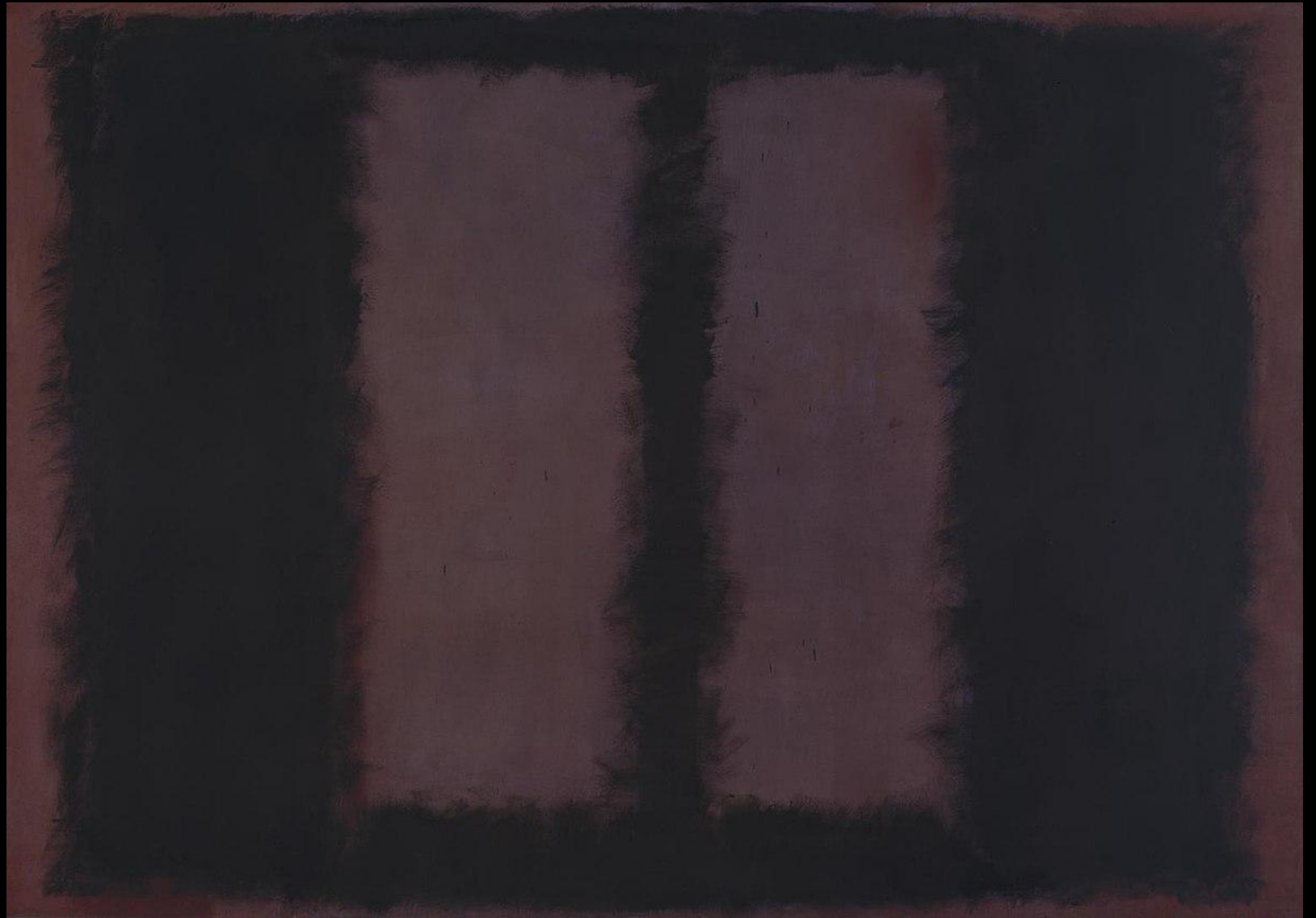

- В живописи цветового поля, как и в живописи действия, существенную роль играл размер полотен. Ротко, к примеру, писал на огромных холстах, объясняя это так: *«Я рисую большое, чтобы быть ближе»*.
- Одной из главных идей было размещение этих громадных полотен в выставочном пространстве так, чтобы зритель оказывался окруженным ими со всех сторон и максимально погруженным в цветовые плоскости.

Марк Ротко,
Белый центр (желтый, розовый и
лавандовый на красном) ,1950

- Хотя его мятежный мозг будоражили скорее идеи и их адекватная реализация, чем то, насколько картины понравятся зрителю с эстетической точки зрения, Ротко создавал потрясающе красивые полотна. Хотел он того или нет, ему удавалось находить сочетания оттенков ценные сами по себе, в своем минимализме и чистоте, безотносительно того смысла, что он в них вкладывал.

Марк Ротко,
Чёрный на тёмно-бордовом, 1958

- Галереи должны были соблюдать все его требования. Для картин Ротко не годились проходные залы. Также в них нельзя было находиться работам других художников или любым посторонним объектам: ничто не должно было мешать зрителю войти в непосредственный контакт с произведением Ротко. Поэтому предусматривалось минимальное освещение, закрытые окна и отсутствие каких бы то ни было рам — ничего, что могло бы сместить акцент с самих холстов.

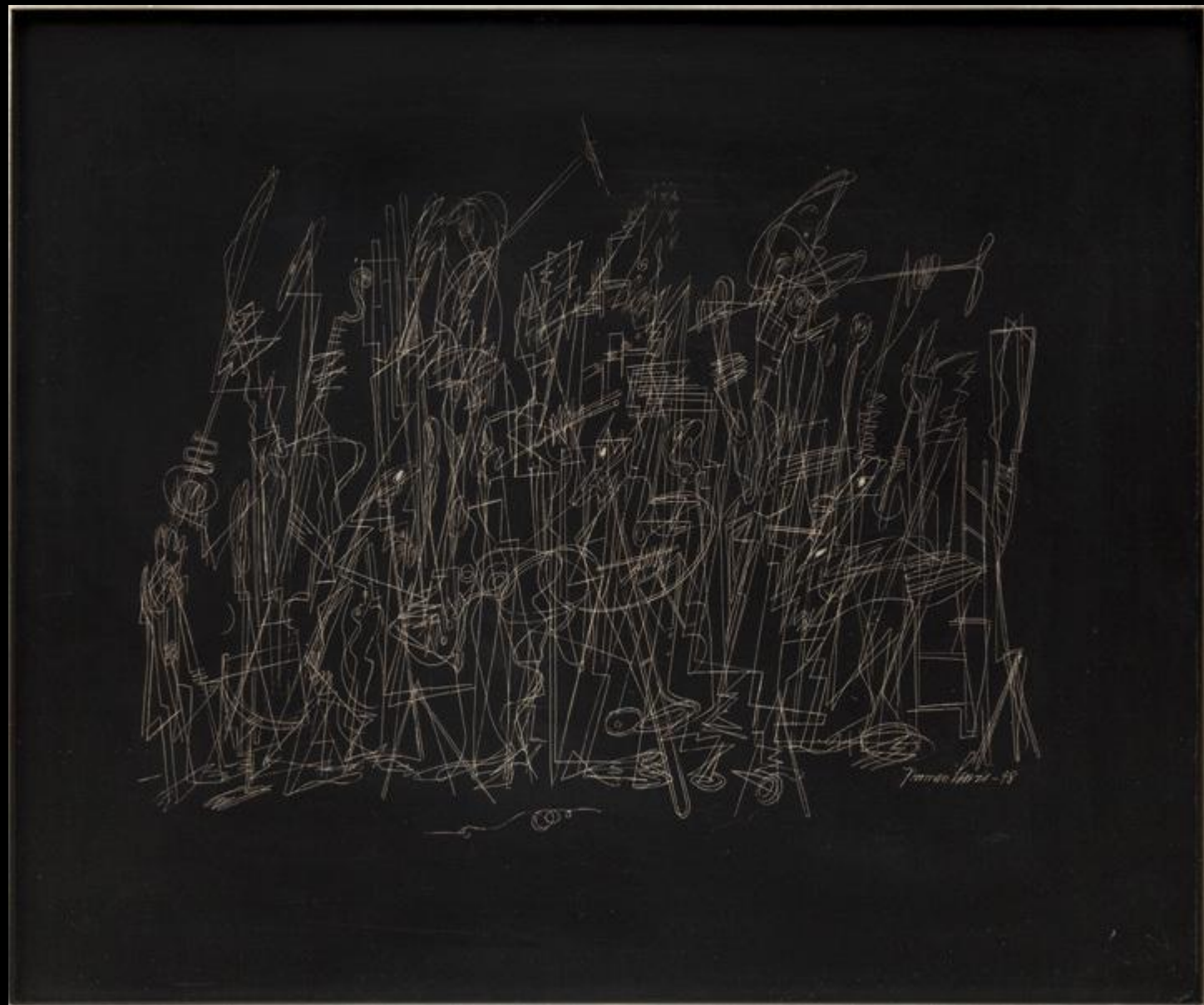

• Часовня Ротко. 1964-67 г. Капелла, Хьюстон, Техас

- Джаз был импровизационным и максимально энергичным, и абстрактные экспрессионисты, включая Джексона Поллока, признавались, что слушают джаз во время работы.

Норман Льюис работал в Гарлеме, районе Нью-Йорка, известном художественными, музыкальными и литературными достижениями, где жили преимущественно афроамериканцы.

- Льюис часто изображал гарлемские джаз-клубы в своих ранних фигуративных работах. Его более поздние абстрактные работы кажутся пропитанными джазовыми лирикой и спонтанностью. Однажды Виллем де Кунинг написал, сравнивая свою технику с техникой знаменитого трубача: *«Майлс Дэвис изгибает ноты. Он не играет их, он их гнет. А я гну краски»*.

Норман Льюис , Джаз-бэнд, 1948

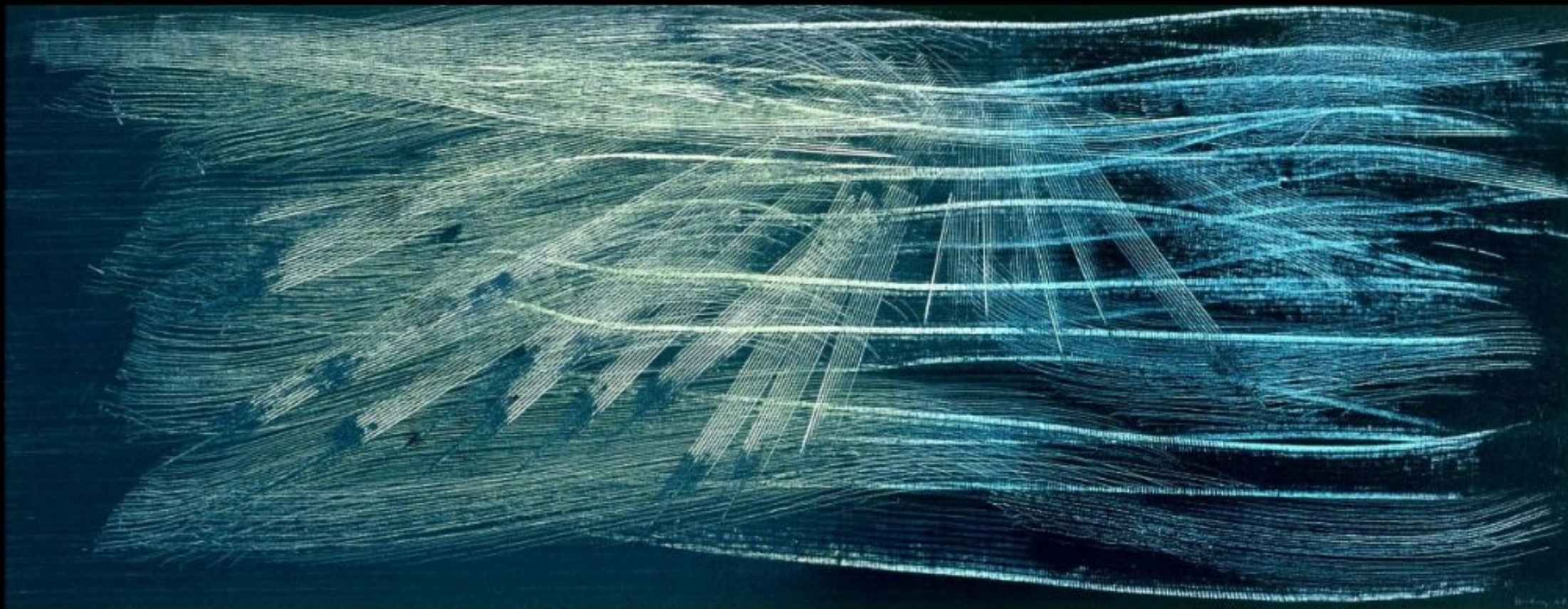
Норман Льюис ,
Джазовые музыканты, 1948

Ташизм

- В своем современном понимании ташизм возник в 1950-х годах во Франции.
- Стиль получил название от французского слова *tache* — пятно. Ташизм стал частью более массового французского послевоенного направления в живописи, известном как информализм (фр. *art informel*).
- Мастера стиля отказались от геометрической абстракции в пользу интуитивной, инстинктивной формы самовыражения через произвольные абстрактные мазки в виде пятен или линий.

- Внутри ташизма можно различить два основных направления. Первое — *абстрактный импрессионизм*, образная техника рисования, при которой краски наносятся кистью, цветными штрихами или небольшими мазками. Второе — *лирическая абстракция*, нефигуративная техника рисования, для которой характерны красочные брызги и капли.

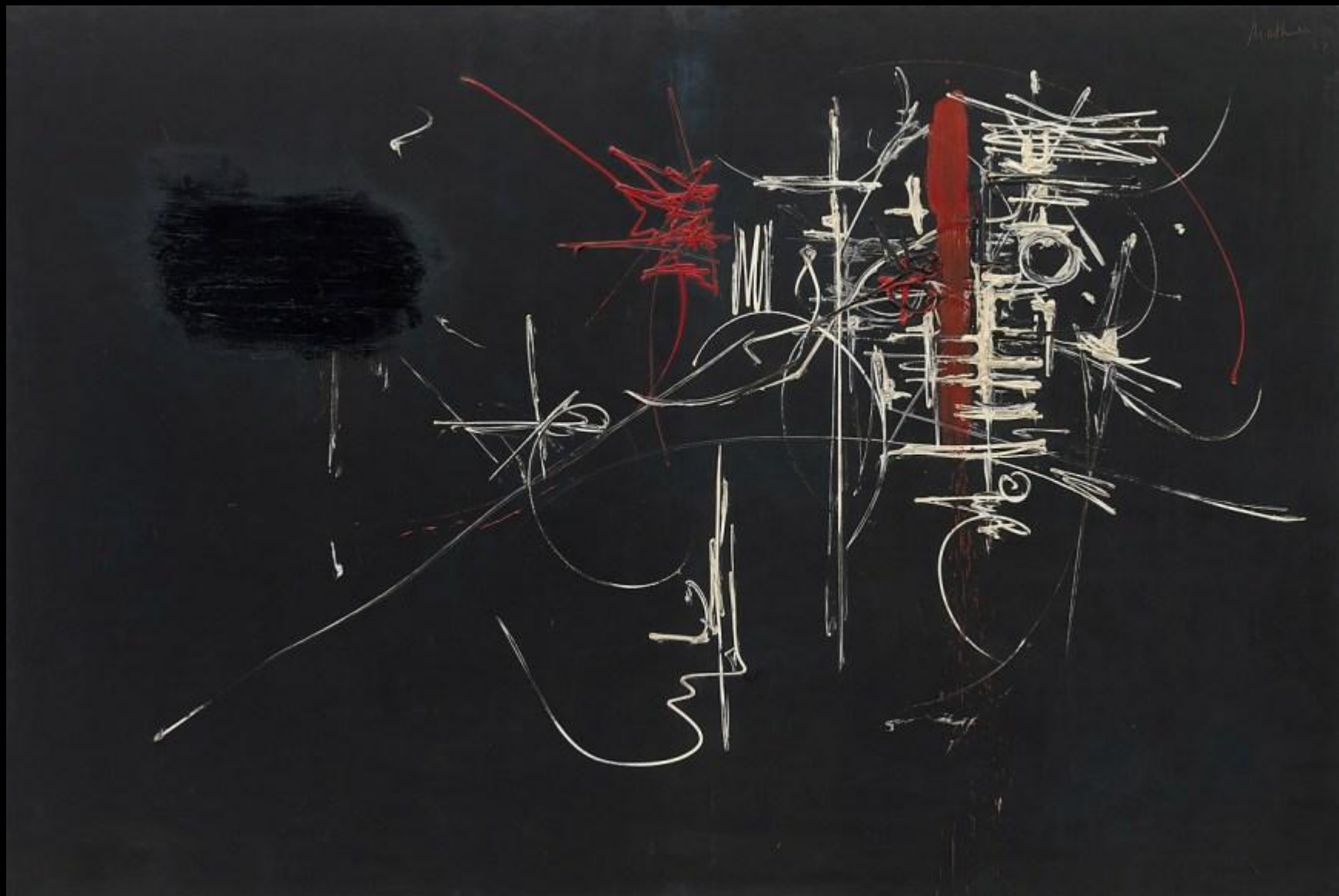
• Ханс Хартунг. «Rayonnement». 1962.

- Ташизм стал реакцией на принципы кубизма и геометрической абстракции. Картины, выполненные в этом стиле, характеризуются цветными пятнами, возникающими из брызг, созданных при помощи кисти, или спонтанных струй краски на холсте, размещенном художником вертикально или горизонтально.
- Мастера также применяют капельные методы с использованием перфорированных емкостей (как Джексон Поллок) или льют краску непосредственно из тюбика (как Жорж Матье).

- Асгер Йорн, Письмо моему сыну,
- 1957

- Некоторые используют элементы каллиграфии, некоторые дополняют абстракцию пальцевыми мазками. В любом случае, ташизм противостоит европейской абстрактной живописи 1940-х и 50-х годов, которая, отвергая образное содержание, обычно остается верной классическим ценностям композиции.

• Жорж Матьё. Картина 1952

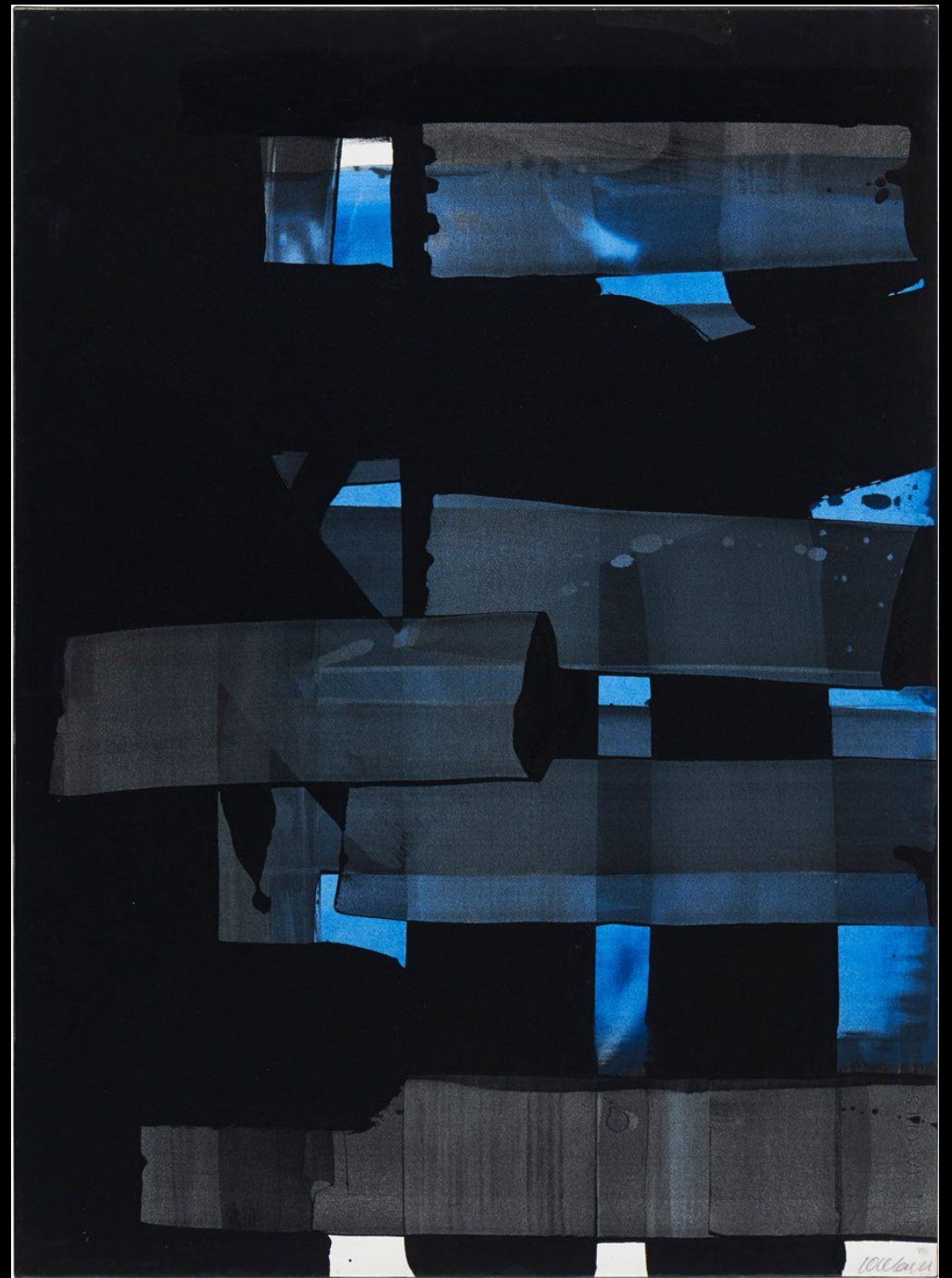
- Родоначальником ташизма, как считают, стал французский художник и фотограф Вольс.
- Вольс много экспериментировал, работал крупными цветными мазками, с каплями и царапинами, позже стал использовать рельефы; некоторые работы он выставлял в подсвеченных коробах. Художника вдохновляли такие мастера, как Пауль Клее и Отто Дикс.
- По воле судьбы Вольс умер в 1951 году — как раз тогда, когда движение ташистов только набирало силу.

• Вольс. «It's All Over The City». 1947

- Художники, работающие в стиле ташизм, руководствуются интуицией и спонтанностью, в их произведениях полностью отсутствует материальная визуальная составляющая. Они выплескивают на полотна впечатления, эмоцию, свою бессознательную активность, преломляя их через цветовые пятна, наносимые под влиянием сиюминутного порыва.

Пьер Сулаж, Без названия (Черный и
синий), 1973

- Отметим, что техники, сходные с ташизмом — «автоматическое письмо» — в 1940-е годы использовали в своих экспериментах и сюрреалисты — в частности, Макс Эрнст.
- В манере, близкой к ташизму, работали представители группы «КоБрА (CoBrA — аббревиатура из названий городов Копенгаген, Брюссель и Амстердам), а также японская группа «Гутай» (Gutai).

- Мультфильм о абстрактном экспрессионизме
- https://vk.com/video-46252034_456239053