

ПОП-АРТ

ПОП-АЪЛ

1950—1960 г

ПОП-АРТ

ПОП-АРТ

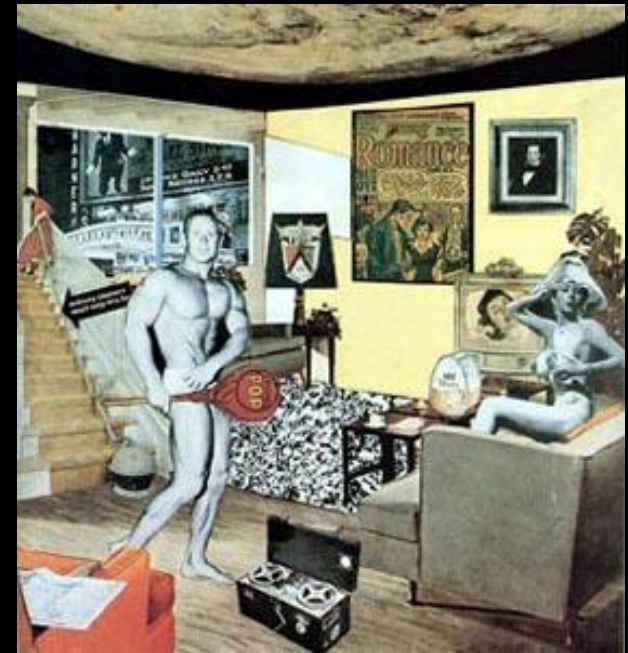
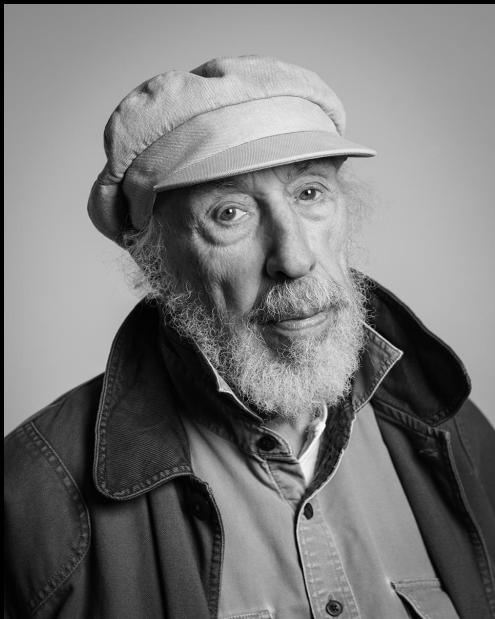
Поп-арт — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов потребления. Фактически это направление в искусстве подменило традиционное изобразительное творчество — на демонстрацию тех или иных объектов массовой культуры или вещественного мира.

*«ЧТО ДЕЛАЕТ НАШИ СЕГОДНЯШНИЕ ДОМА ТАКИМИ РАЗНЫМИ,
ТАКИМИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ?» (1956) — ОДНА ИЗ САМЫХ ПЕРВЫХ
РАБОТ ПОП-АРТА*

одна из самых первых работ поп-арта 1956

Ричард Гамильтон

- 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».

ЧАРЛЬЗ ДЕМУТ, «Я УВИДЕЛ ЦИФРУ 5 В ЗОЛОТЕ» 1928

ПОП-АРТ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

- 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. 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.
- Неслучайно поп-арт появился в Америке именно в это время. Следуя духу времени, новые художники презрели все стандарты современной американской живописи, опиравшиеся на абстракции как отображение универсальных истин и глубоких личных переживаний.

ПЕРВЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПОП-АРТ» ИСПОЛЬЗОВАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРИТИК ЛОУРЕНС АЛЛОУЭЙ, КОТОРЫЙ БЫЛ ЧЛЕНОМ «НЕЗАВИСИМОЙ ГРУППЫ».

- По мнению искусствоведов, поп-арт является прямым потомком дадаизма, нигилистического художественного движения 20-х годов, которое высмеивало серьезность тогдашнего парижского искусства и, в более общем смысле, — политическую и культурную ситуацию, которая привела к войне в Европе. Марсель Дюшан, первопроходец дадаизма в Соединенных Штатах, который пытался сократить дистанцию между искусством и реальной жизнью, увековечивая продукты массового производства, был одной из самых влиятельных фигур в эволюции американского поп-арта.
- Другими фигурами, повлиявшими на развитие поп-арта, считаются художники Стюарт Дэвис, Джерард Мерфи и Фернан Леже, которые изображали в своих работах предметы массового производства. 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.

ИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПОП-АРТА

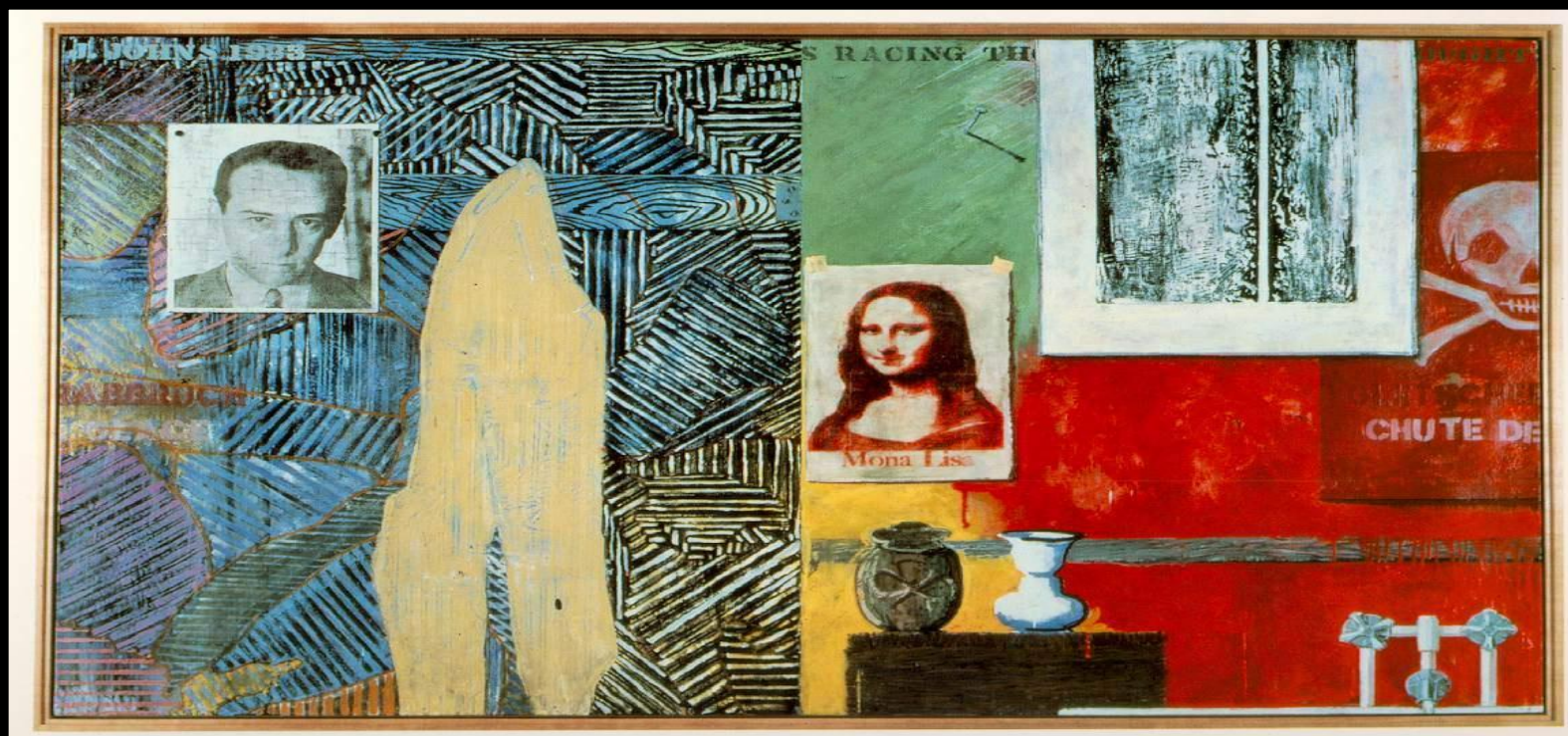
Стюарт Дэвис (1892-1964)

Фернан Леже (1881-1955)

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ПОП-АРТА ДЖАСПЕР ДЖОНС, ЛАРРИ РИВЕРС И РОБЕРТ РАУШЕНБЕРГ

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ФОРМЫ АМЕРИКАНСКОГО ПОП-АРТА:

- — стилизованные репродукции комиксов Роя Лихтенштейна с использованием цветных точек и плоскостей, заполненных одним цветом;
- — буквально «вырезанные» из реальности картины и шелкографии Энди Уорхола с изображениями банок супа, коробок с мылом и бутылок «Кока-колы»;
- — скульптуры Класа Олденбурга, увековечившие такие обыденные вещи, как сантехника, печатные машинки и гамбургеры;
- — серия «Великие американские обнаженные» Тома Вессельмана, плоские и откровенные изображения безликих секс-символов;
- — гипсовые человеческие фигуры Джорджа Сигала, перенесенные на улицы города или помещенные в привычное многим окружение, к примеру, автобус, найденный на свалке.

Плачущая девушка
Рой Лихтенштейн 1964

Американские обнажённые
Том Вессельманн

Два чизбургера

Танцоры
Джордж Сигал

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

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.
- 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, и пытались воплотить эти связи в своих работах.
- 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
- 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 билбордов. Благодаря этим первым шагам в искусстве художники получили мощное подспорье для дальнейшей работы.

ЗНАКОВЫЕ РАБОТЫ

Блам!

Рой Лихтенштейн 1962

Сто банок с супом «Кэмпбелл»

Энди Уорхол 1962

Витрина с пирожными
Клас Олденбург

Стандартная станция
Эд Рушей

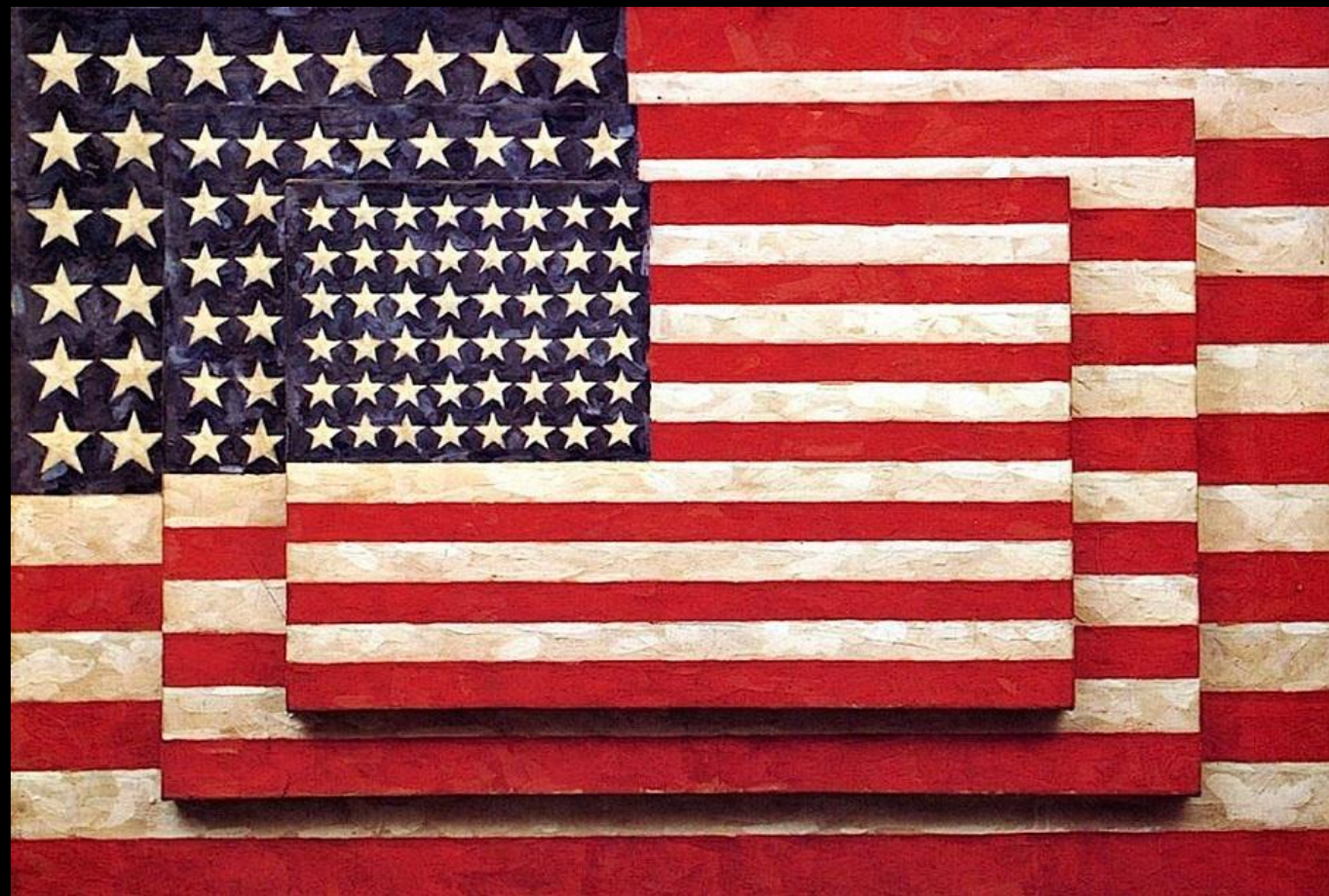
Большой всплеск Дэвид Хокни

- Огромное полотно размером почти 2,5×2,5 метра было написано Хокни с фотографии, которую он увидел в буклете-инструкции к бассейну. Художник был заинтригован идеей переноса на холст мимолетного события, застывшего на фотографии. Он говорил: «Мне понравилась мысль нарисовать нечто, что длится две секунды. Чтобы запечатлеть эти две секунды, мне понадобилось две недели». Динамизм всплеска резко контрастирует со статичной и жесткой геометрией дома, бортика бассейна, пальм и трамплина, аккуратно размещенных в сетку, которая обрамляет всплеск. Это придает картине совершенно осознанно созданный художником эффект расчлененности и бессвязности, ставший одним из отличительных особенностей стиля Хокни. Кроме того, типичным для изображений в стиле поп-арт является эффект стилизации и искусственности.

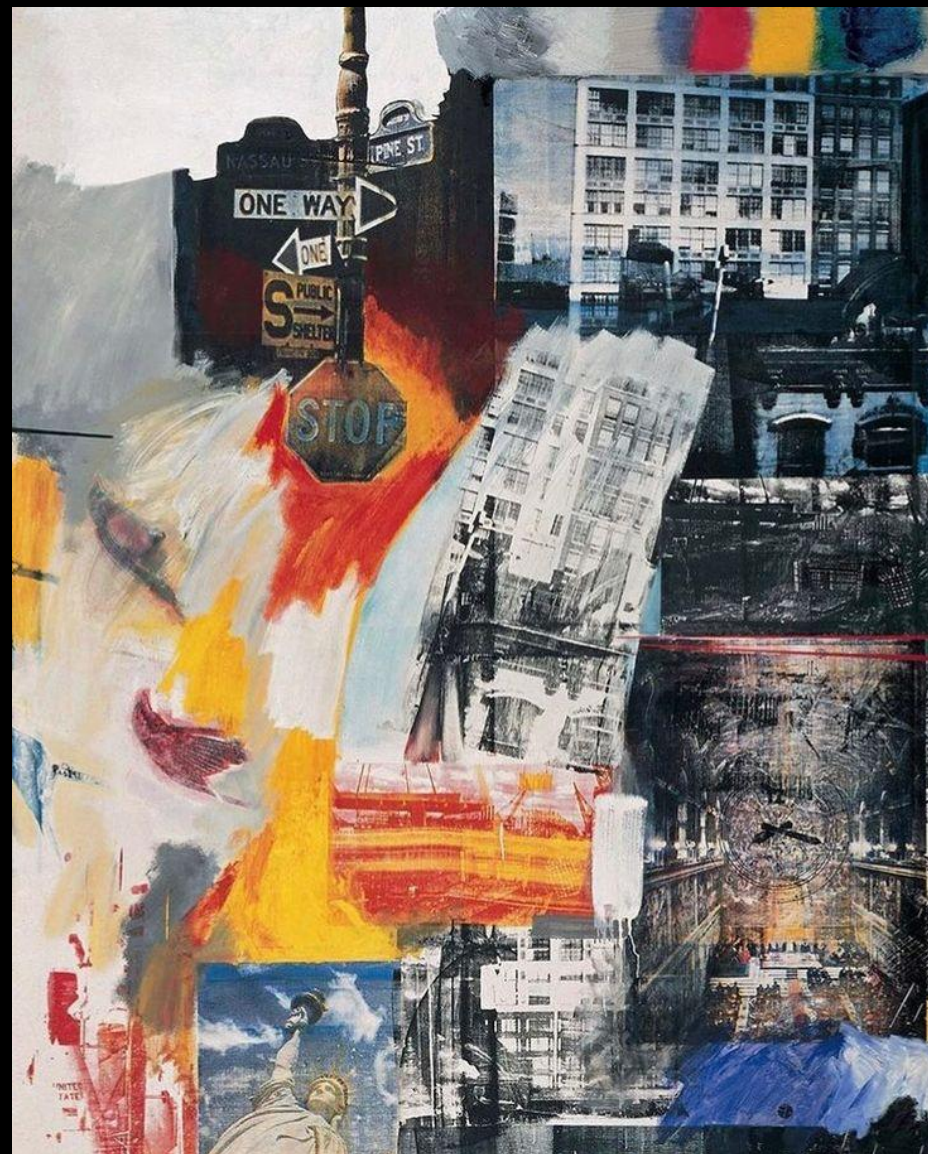
ДЖАСПЕР ДЖОНС И ЕГО ФЛАГИ, БУКВЫ И ЦИФРЫ

Джаспер Джонс создавал свои работы в технике энкастики, в которой связующим веществом для красок является расплавленный воск. Он комбинировал энкастику с коллажами из газетных вырезок, создавая неоднородное пространство ярких цветов. Его увлечение общим единством плоскости на картине уходит корнями через кубизм к творчеству Сезанна и Шардена. Творчество Джонса заключается в игре с визуальными идеями, в его картинах можно различить несколько смысловых слоев, которые обращаются к зрителю на разных уровнях восприятия.

РОБЕРТ РАУШЕНБЕРГ И ЕГО КОЛЛАЖИ

Вдохновляясь творчеством Курта Швиттера, который 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 же интересными, как что угодно, происходящее за окном».

ЭНДИ УОРХОЛ И ЕГО ИКОНЫ

«Я предпочитаю оставаться таинственным. Я не люблю говорить о своем прошлом и каждый раз придумываю что-нибудь новое, когда меня о нем спрашивают». Уклончивая позиция Уорхола была его стратегией, которая помогала ему рекламировать себя. Он культивировал собственный образ в качестве бизнес-модели, неотделимой от его творчества. Он говорил: «Я начинал, как коммерческий художник, и хочу закончить в качестве художника-бизнесмена. Быть успешным в бизнесе — самый захватывающий вид искусства».

КЛАС ОЛДЕНБУРГ И ЕГО ФАСТ-ФУД

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.

