

Искусство второй половины XX в. Оп-арт

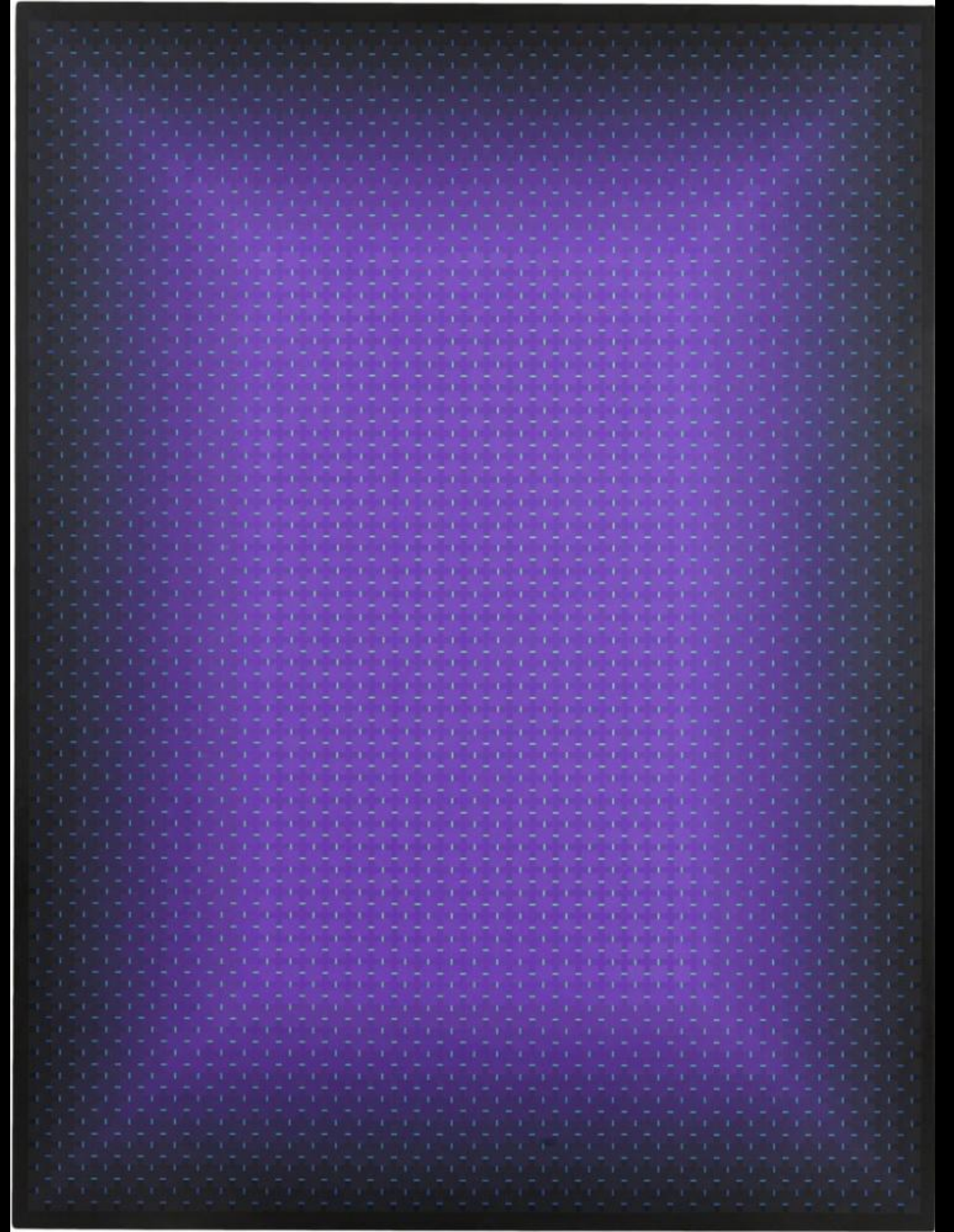
- Оп-арт (или оптическое искусство) — одно из ответвлений геометрического абстрактного искусства середины XX века, основой которого являются оптические иллюзии. Представители этого стиля стремились к созданию на плоской поверхности эффекта движения за счет использования цветовых контрастов и геометрических узоров. Самые яркие представители оп-арта — Виктор Вазарели, Бриджет Райли, Джулиан Станчак и Карлос Крус-Диес.

- Существование оп-арта как художественного направления принято отсчитывать с 1965 года, когда в нью-йоркском Музее современного искусства состоялась выставка «Чувствительный глаз» (The Responsive Eye). Хотя, скорее, это был уже момент триумфа, стремительного взлета популярности «иллюзионистских» картин.

- Впервые термин «оп-арт», вероятнее всего, был использован в 1964 году художником и писателем Дональдом Джаддом в рецензии на выставку Джулиана Станчака «Оптические картины».

- Рельеф с зеленым,
- Джулиан Станчак
- 1970-е

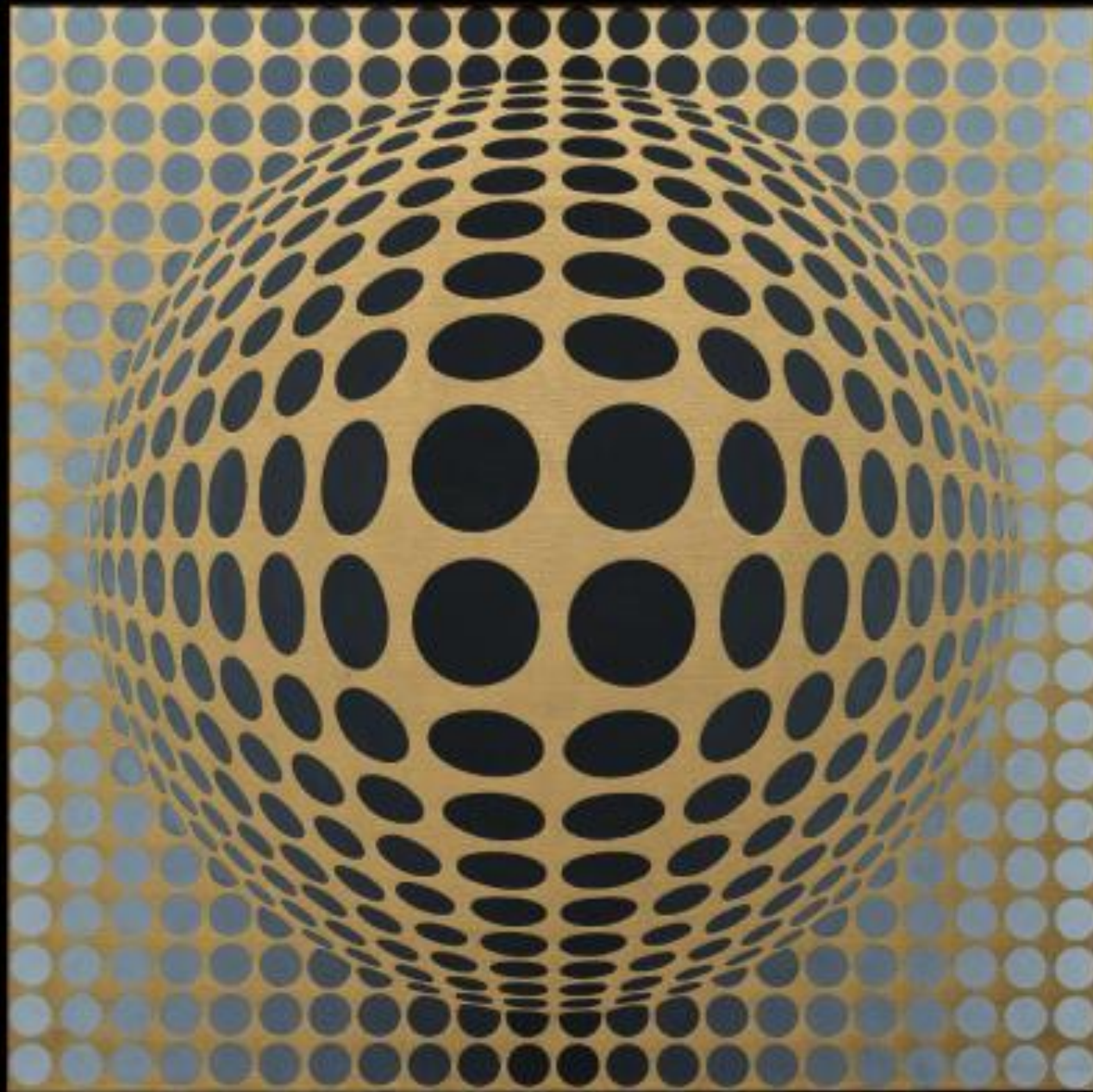

- Хотя, безусловно, основа для появления оп-арта была заложена за несколько веков до этого, в момент появления в живописи линейной перспективы.
- А затем искусству пришлось пройти долгий путь от сбивающих с толку «картин-обманок» до головокружительных работ представителей оп-арта.

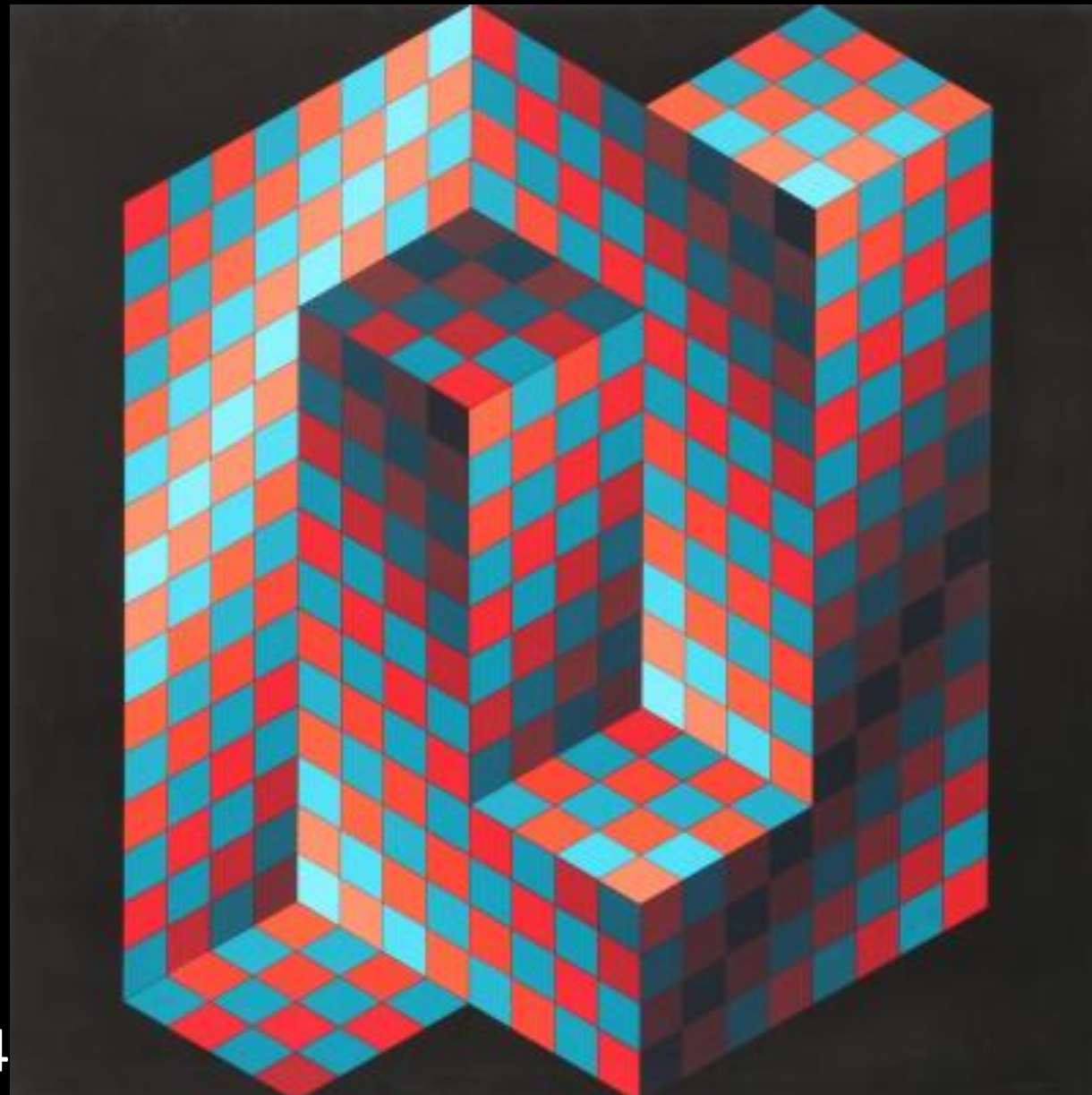
- В его возникновении сыграли свою роль и цветовые опыты Сезанна, и эксперименты кубистов с формами, и отказ абстракционистов от предметности, и простые геометрические формы Мондриана, Кандинского и Малевича, и анти-искусство дадаистов.
- Но считается, что самое сильное влияние на представителей оп-арта оказали простая геометрия школы Баухаус и кинетическое искусство.

• Виктор Вазарели, Вега-Ор

• Виктор Вазарели, Гешталт-4

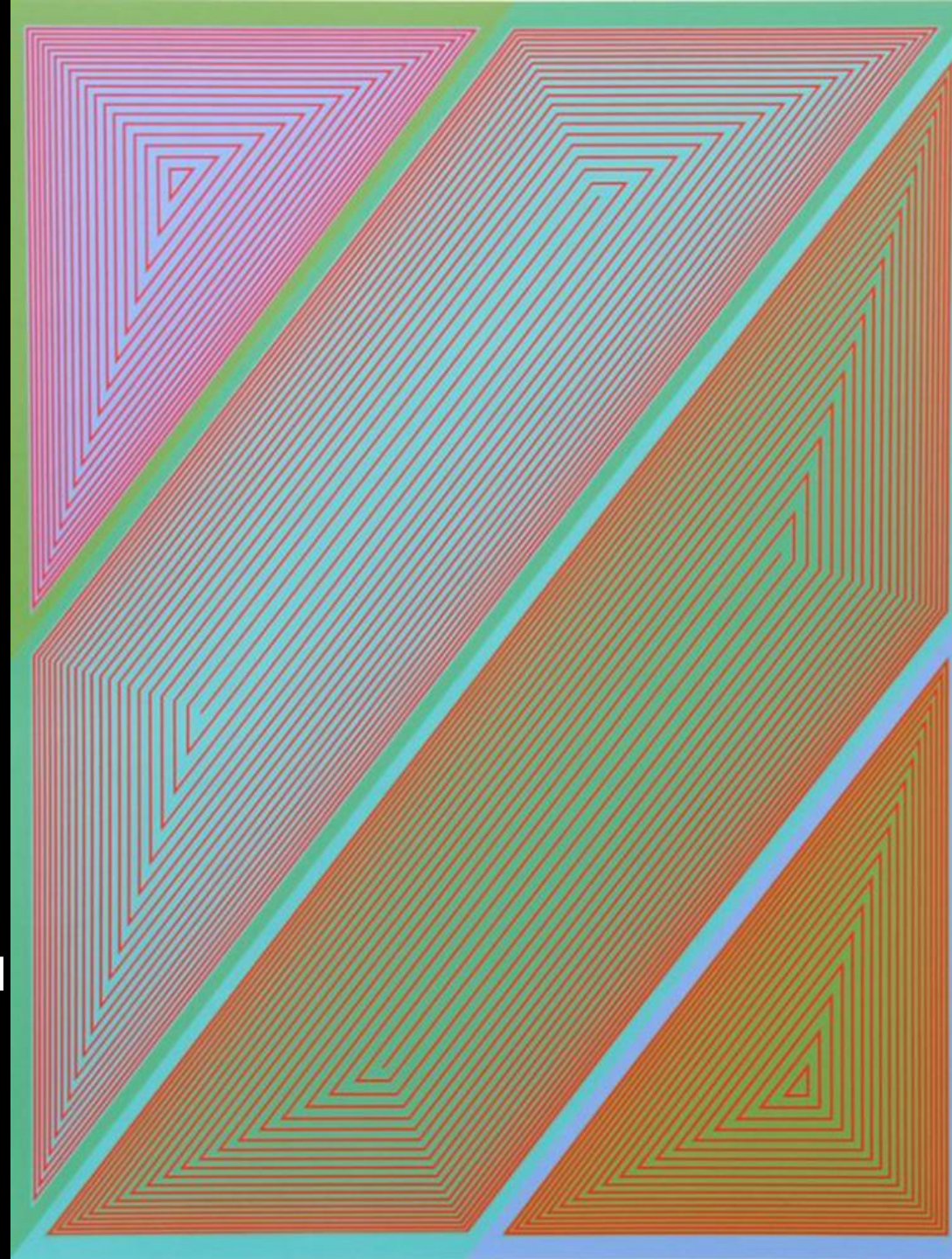

- Несмотря на то, что в 1933 году Баухаус был закрыт пришедшими к власти национал-социалистами, его идеи продолжали жить в других школах, в частности, в США и Венгрии.
- В будапештской школе и получил художественное образование «отец оп-арта» Виктор Вазарели.

- Главной же задачей кинетического искусства было создать реальное или иллюзорное движение, преимущественно в виде скульптуры. Представители оп-арта решили пойти дальше и поставили перед собой нетривиальную цель: создать иллюзию движения на двухмерной поверхности.

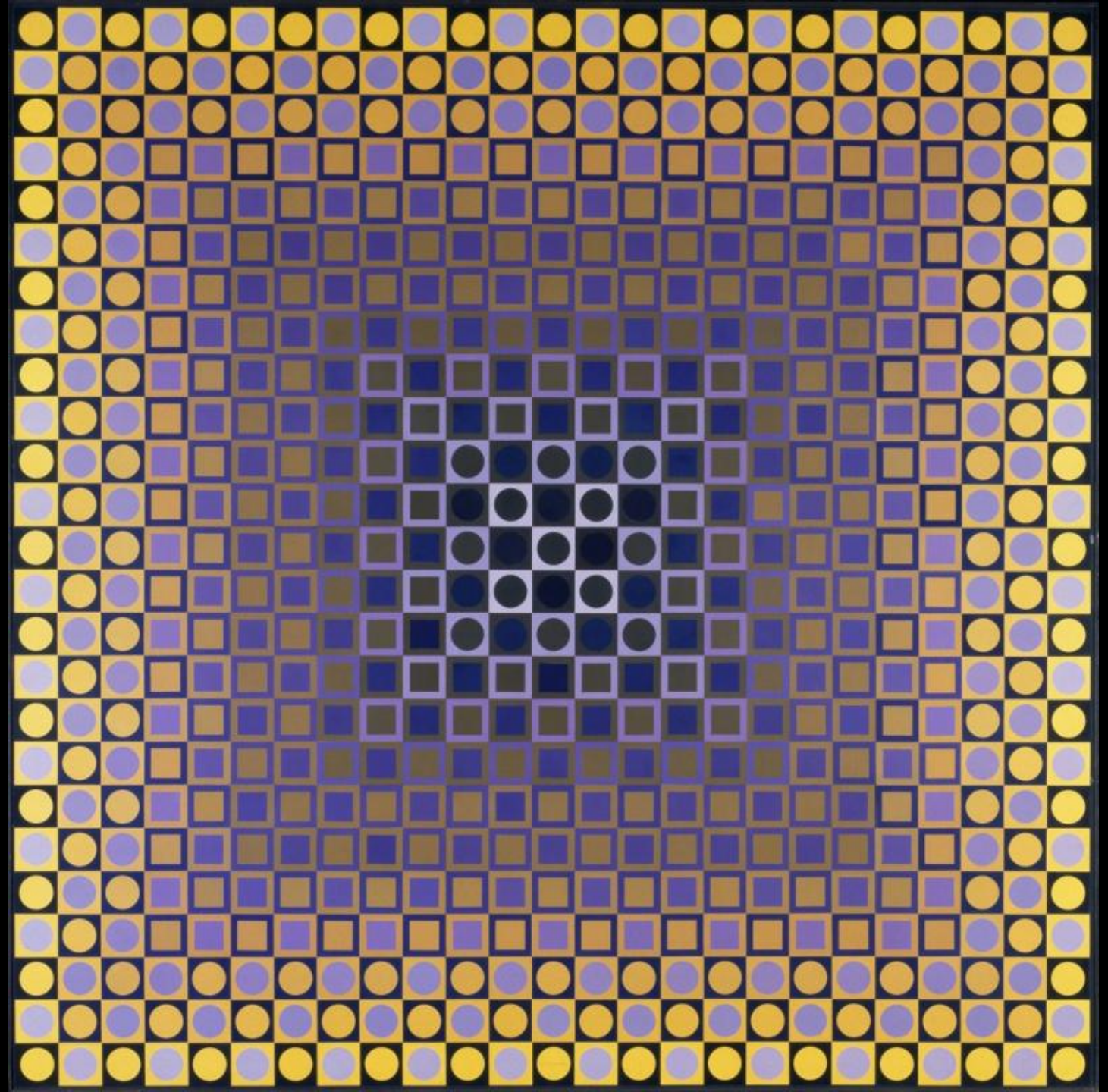
- **Художники, представляющие стиль оп-арт:** Виктор Вазарели, Бриджет Райли, Ричард Анушкевич, Карлос Крус-Диес, Джулиан Станчак, Франсуа Морелле, Марина Аполлониио, Хесус Рафаэль Сото.

- Без назвaния, Ричард Анушкевич
- 1970

- Виктор Вазарели считается одним из прародителей оп-арта благодаря своим сложно сконструированным безупречным оптическим иллюзиям. Художник потратил много лет на поиски универсального, эстетически привлекательного и доступного визуального языка, который был бы понятен каждому. Таким языком для него стала геометрическая абстракция.

- Мечта, Виктор Вазарели
- 1966

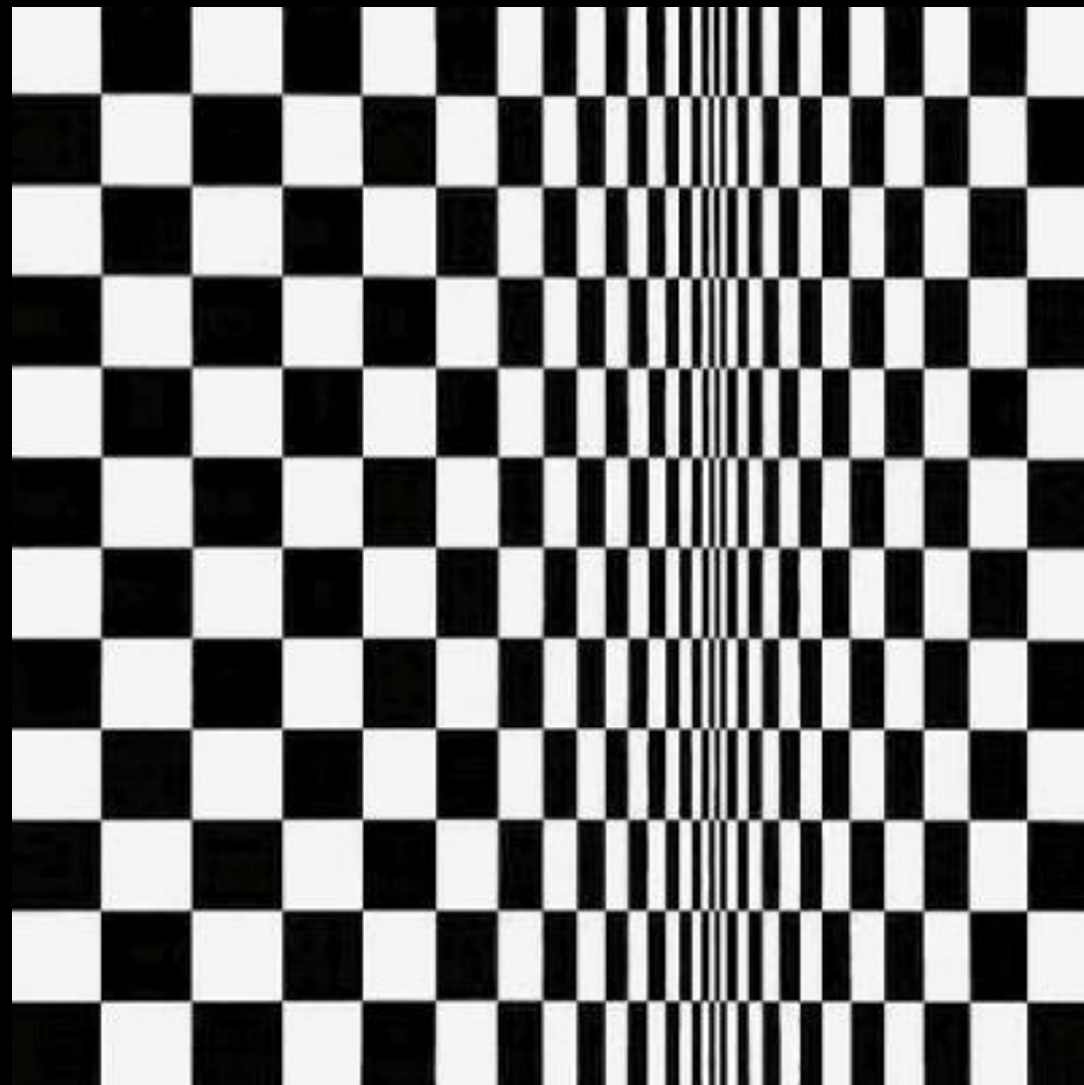
- С помощью строгого сочетания линий, геометрических форм, цветов и оттенков он создавал поразительные картины, наполненные иллюзией глубины, движения и трехмерности. Хотя самыми запоминающимися работами в стиле оп-арт были и остаются черно-белые изображения, эксперименты с цветом были для многих художников крайне важны. Вазарели говорил, что *«мир отображают чистая форма и чистый цвет»*.

- Видеосюжет о Вазарели (с начала и до 12:40)

<https://www.youtube.com/watch?v=bkG1jM83RyE>

- Секрет работ в стиле оп-арт кроется во взаимодействии между сетчаткой глаза (органе, который «видит» изображение) и мозгом (который это изображение интерпретирует). Определенные узоры вносят неразбериху в это взаимодействие, что приводит к появлению иррациональных оптических эффектов.

- По большому счету, подобные картины можно разделить на две большие категории. К первой относятся черно-белые работы, создающие эффект движения (вращения, вибрации, мерцания), которые могут вызывать даже физическое головокружение. Воздействие работ из второй категории основано на иллюзорном изображении, которое возникает при рассматривании определенного цвета или цветового сочетания.

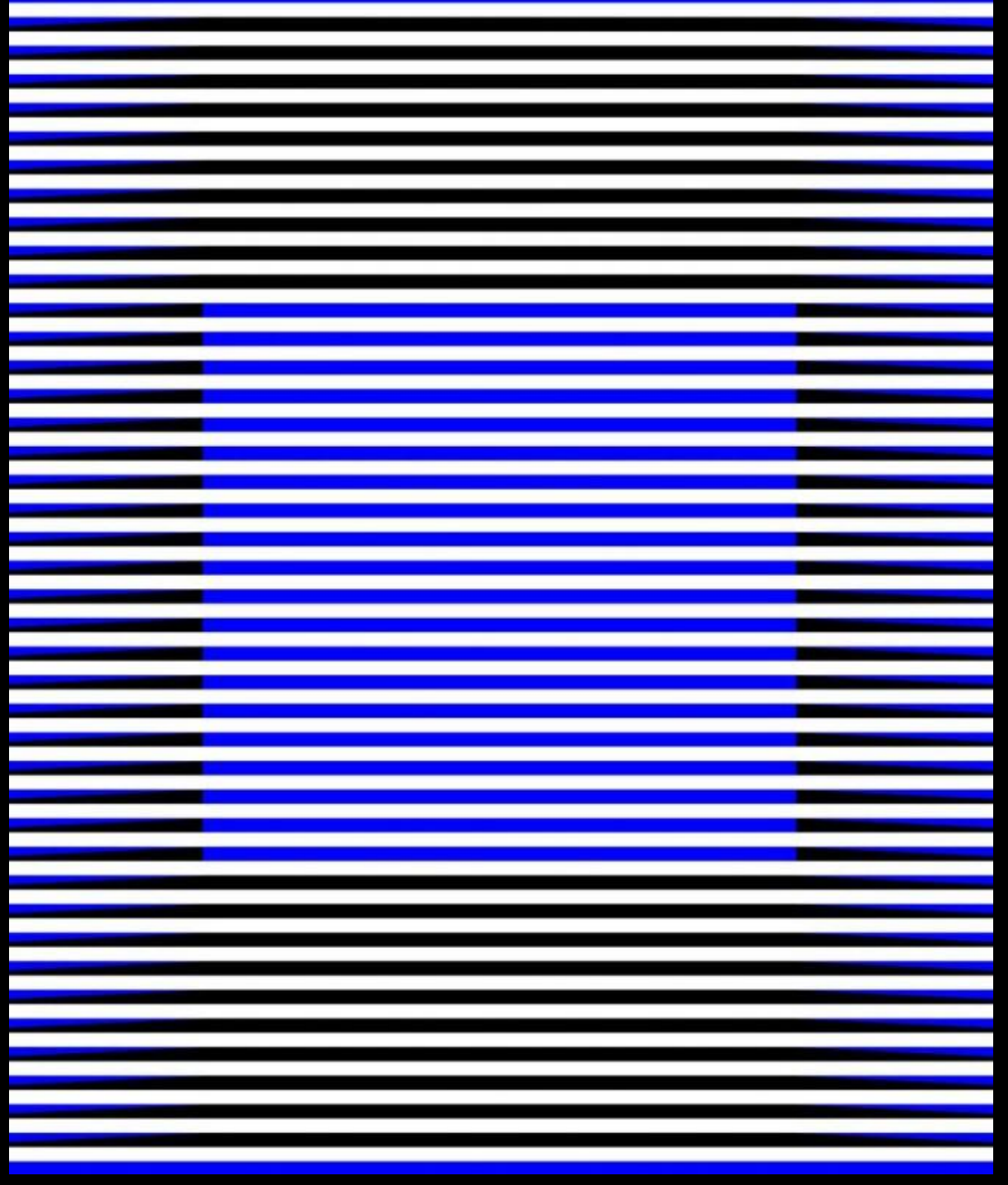
- Бриджет Райли, Движение в квадратах

- Марина Аполонио, Круговая динамика 008

- С самого появления оп-арта нейрочеловеческие неустанно исследуют механизмы восприятия человеческим глазом и мозгом этих головоломных картин. Основополагающей в этих исследованиях является идея того, что человеческий взор «притягиваются» к контрастным областям. Резкие границы между светом и тьмой привлекают внимание, и восприятие контраста усиливается. Например, черный круг на белом фоне будет казаться темнее, чем точно такой же круг на сером фоне (ученые называют это явление «антагонизмом центра-окружения»).

Карлос Крус-Диес,
Induction du Jaune Panam A (2010).

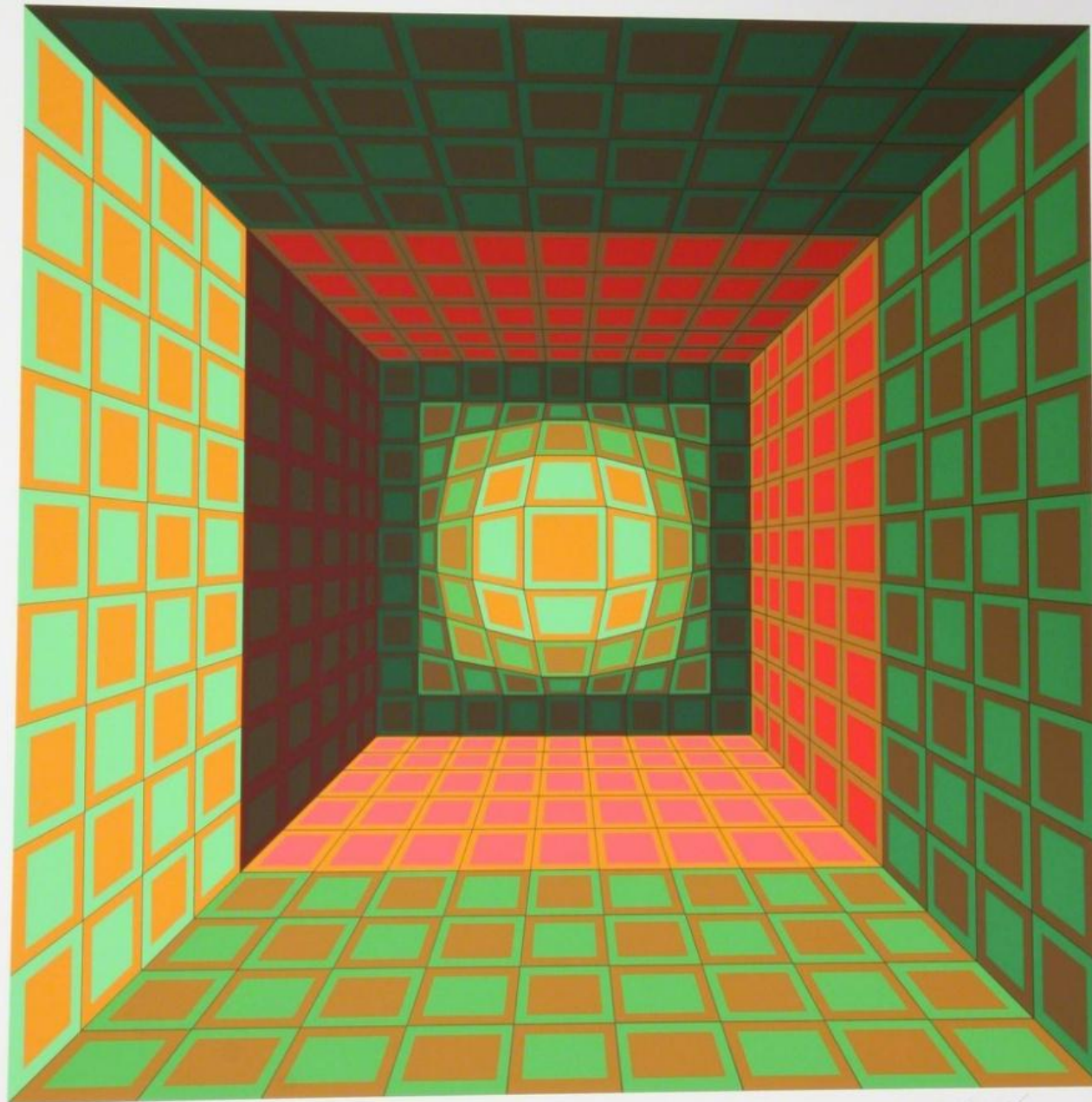
- Похожий эффект вызывают и цветовые контрасты. Помните историю с фотографией платья, которая наделала много шума в сети? Почему одни люди видели его черно-синим, а другие — бело-золотым? Все дело в одновременном контрасте, визуальном эффекте, благодаря которому человек может по-разному воспринимать один и тот же цвет в зависимости от его окружения.

- Яркие цвета отбрасывают тень комплементарного (или противоположного) цвета. Именно поэтому здесь область, окружающая синий квадрат, приобретает желтый оттенок, хотя этот цвет в картине не использовался.

- Некоторые представители оп-арта в своих абстрактных композициях использовали многовековые наработки в области линейной перспективы, чтобы создавать иллюзорные эффекты. Принято считать, что линейную перспективу изобрел в далеком 1415 году архитектор Филиппо Брунеллески.

- Это был первый математический метод, с помощью которого получилось «обмануть» человеческое зрение. Представители оп-арта смогли доказать, что его можно с успехом применять и в беспредметной живописи. Многие работы Виктора Вазарели могут служить классическим примером использования традиционной перспективы в оп-арте. С ее помощью создается эффект глубины и меняющегося расстояния.

- Зеленая и оранжевая композиция, Виктор Вазарели
- 1980

- «Сотрудничество» нейрочеловеческих и художников в области изучения визуальных эффектов получилось взаимовыгодным. И несмотря на то, что действовали они совершенно разными методами, сделанные ими выводы очень похожи. Человеческая зрительная система не отражает окружающий мир подобно зеркалу. Судя по всему, она способна воспринимать гораздо больше, чем нам кажется.

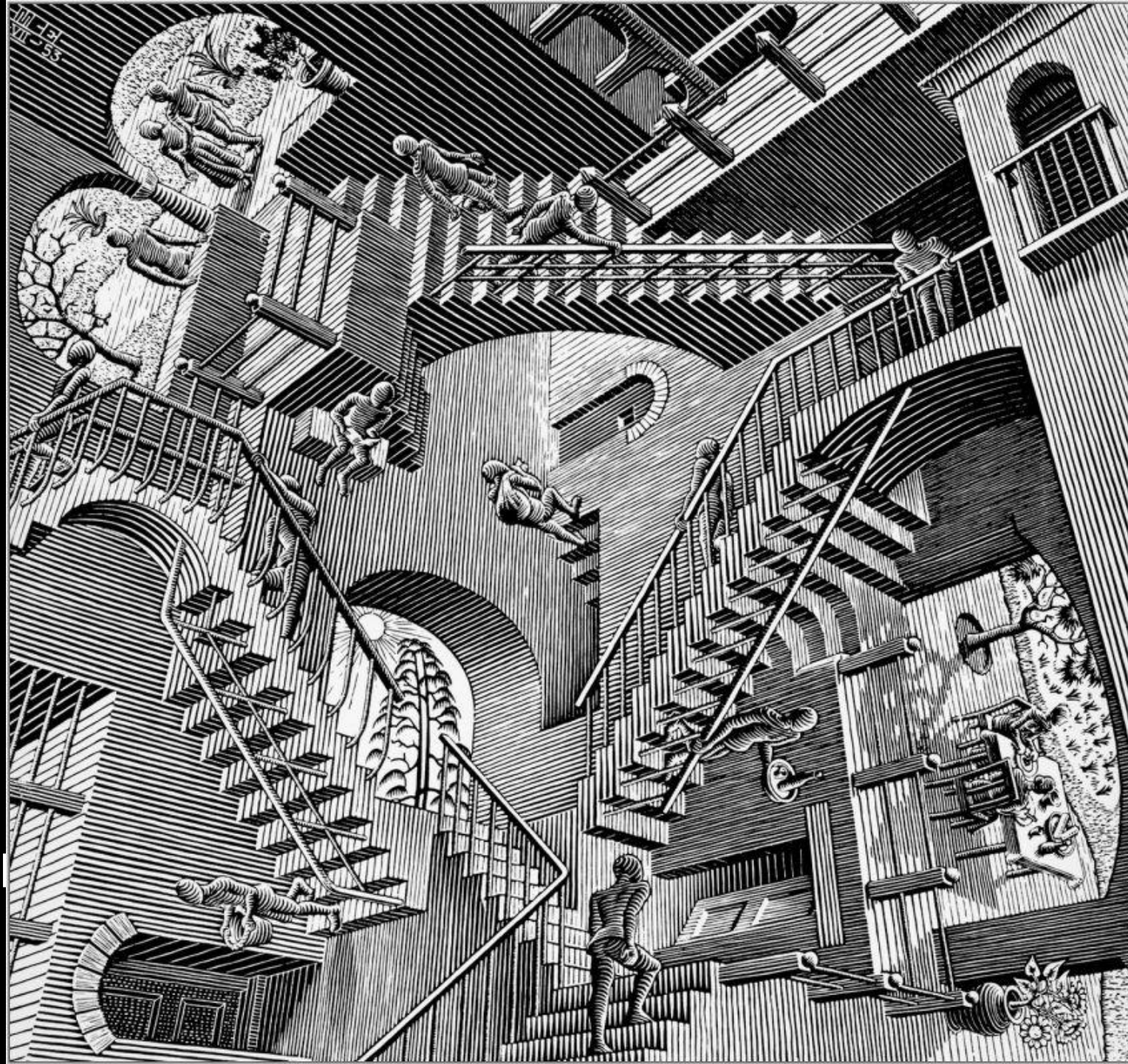
Оп-арт и Мауриц Корнелис Эшер

- Эшера часто называют либо представителем, либо предтечей оп-арта. Действительно, мало кому удалось достичь такого же мастерства в создании оптических иллюзий. Его знаменитые лестницы давно стали частью массовой культуры: оммажи к ним можно найти, к примеру, в мультсериале «Симпсоны» и в фильмах «Лабиринт» с Дэвидом Боуи и «Начало» с Леонардо ДиКаприо.

- Но по какой-то необъяснимой причине любители и знатоки изобразительного искусства часто относятся к литографиям Эшера немного снисходительно, считая их достойными лишь чуть большего внимания, чем графический дизайн.
-

- Относительность
- Мауриц Корнелис Эше
- 1953

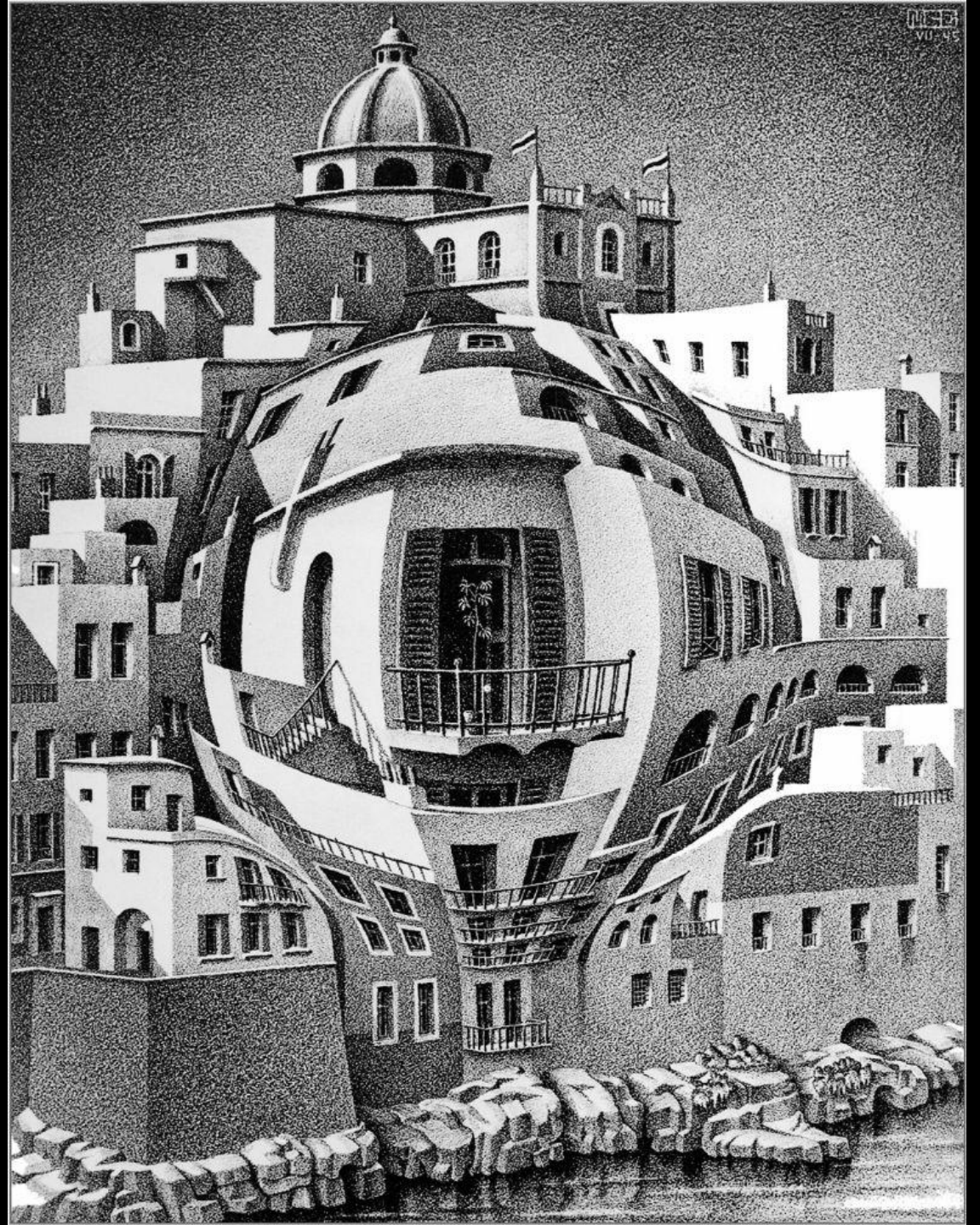
- Впрочем, «галлюциногенные» работы Эшера в 60-е очень полюбились поколению хиппи — «детям цветов». Сам же художник, по всей видимости, был не особенно рад такой мейнстримовой популярности. Он отказал Мику Джаггеру в просьбе поместить одну из его работ на обложку альбома The Rolling Stones и отверг предложение Стэнли Кубрика о совместной работе над «четырёхмерным фильмом».

- Ограничение круга II,
- Мауриц Корнелис Эшер
- 1959,

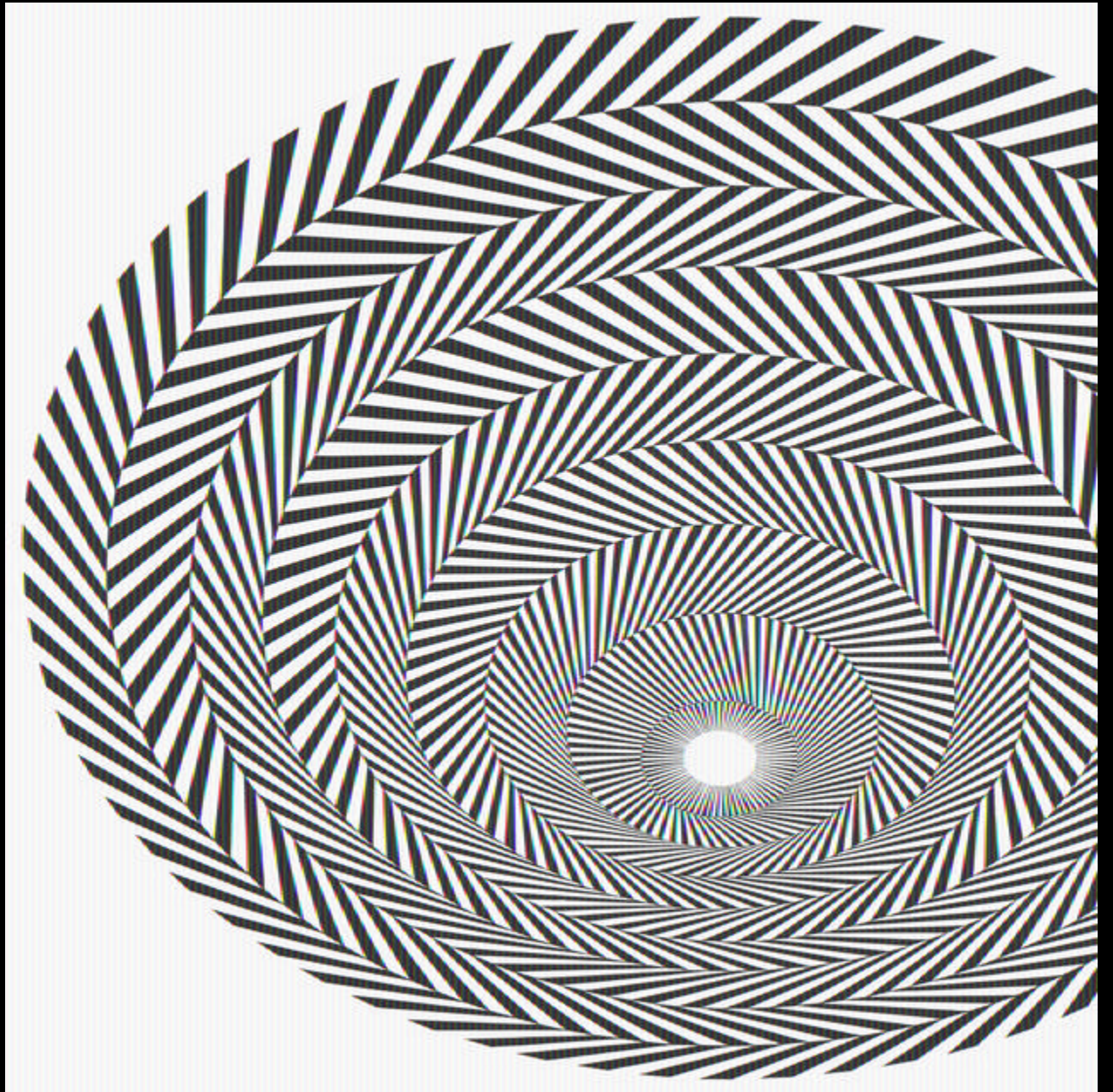
- Разумеется, именно головоломные оптические иллюзии роднят творчество Эшера с работами представителей оп-арта. И хотя литографии голландца лишены геометрической беспредметности, создавались они с математической точностью.
- Тем не менее, в полной мере Эшера к оп-арту отнести нельзя, слишком уж он уникален. Его творчество даже называют «художественным движением одного человека», потому что он никогда не причислял себя ни к одному из существующих жанров и течений. И в то же время Эшеру удавалось то, к чему во все времена стремились живописцы, — создавать мощные образы с универсальной привлекательностью.

- Балкон Мауриц, Корнелис Эшер
- 1945

- Куратор музея Эшера в Гааге Микки Пиллер говорит: «В то время, когда в галереях царило абстрактное искусство, Эшер смог одурачить всех, исследуя такие абстрактные идеи, как вечность, бесконечность и невозможное, в реалистичных литографиях, очень мастерски выполненных. И по причине того, что широкая публика утратила связь с миром искусства, работы Эшера казались простыми и легкими для понимания».

Пламя 4. Бриджет Райли
• 1964

- Бриджет Райли — абстракционистка, которая приобрела известность после знаменитой выставки «Чувствительный глаз». В то время художница отдавала предпочтение черно-белым картинам, однако с конца 60-х Райли начала работать с цветом. На выставке 1965 года особое внимание привлекла ее работа «Пламя». Зигзагообразные черные и белые линии создают ощущение кругового движения. Если всмотреться в изображение, начинает казаться, что повторяющийся узор движется взад-вперед. Сужающиеся к центру круги усиливают воздействие картины, добавляя изображению глубины, и в какой-то момент зрителю начинает казаться, что его затягивает в воронку.

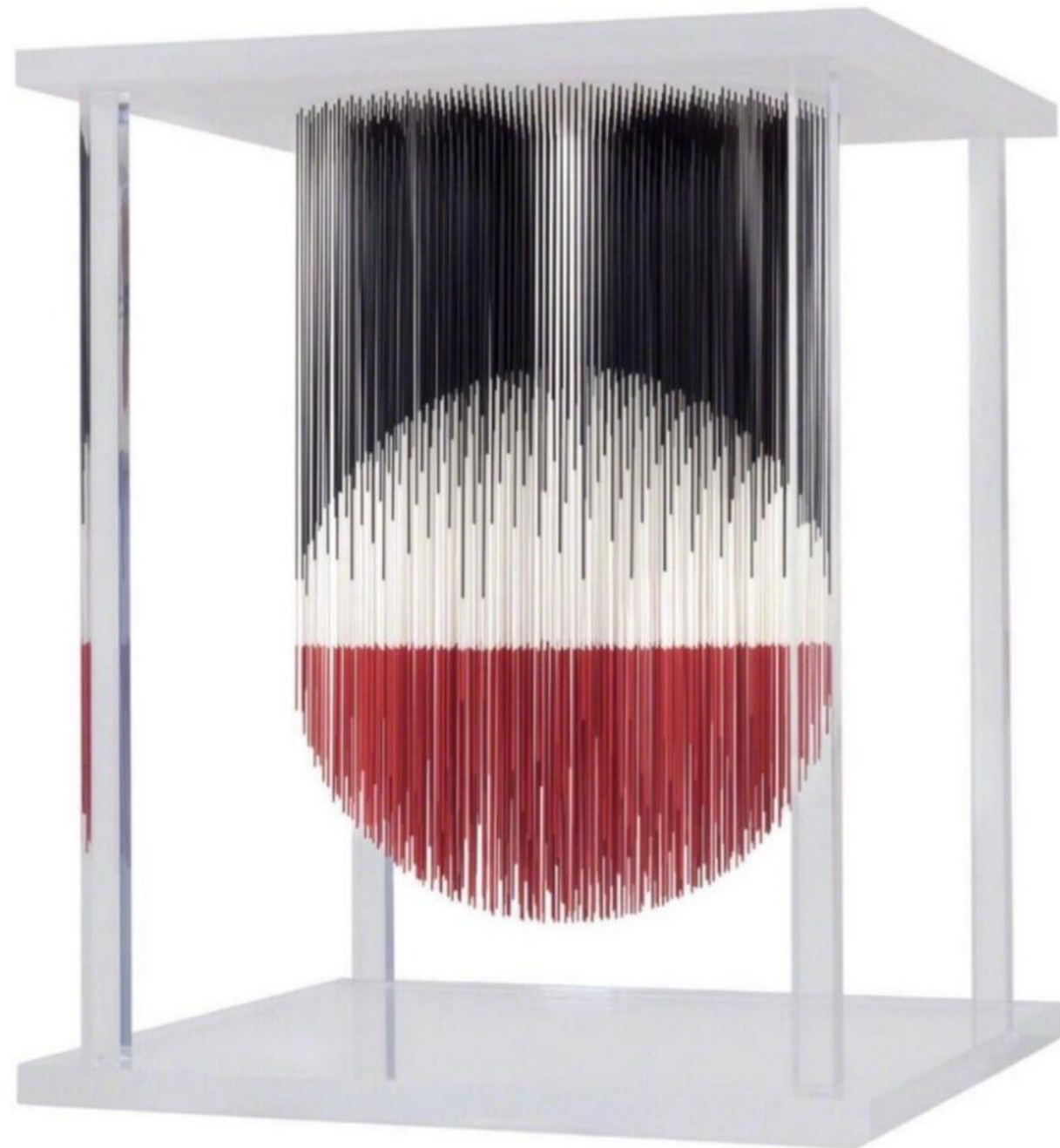
- Величие Ричард Анушкевич
- 1970

- Эту эффектную работу можно назвать ярчайшим примером творчества Ричарда Анушкевича. Она относится к его знаменитой серии «Внутренний глаз», созданной в 1970-е годы. Анушкевич считается одним из основоположников оп-арта, продолжившим дело своего учителя Йозефа Альберса, который экспериментировал с сочетаниями цветов.

- Благодаря использованию Анушкевичем ярких оттенков и геометрических узоров создается впечатление, что фигуры всплывают с поверхности картины и пульсируют. Художник говорил о своем творчестве так: *«Моя работа носит экспериментальный характер. Я исследую сочетания дополнительных цветов и оптические изменения, которые происходят в результате. Кроме того, я изучаю динамический эффект целого при изменении освещения и влияние света на цвет».*

- Maquette Sphere Lutetia
- Хесус Рафаэль Сото
- 1995

- Хесус Рафаэль Сото родился и вырос в Венесуэле, а в 1950 году переехал во Францию. Он стал одним из многих южноамериканцев, которые внесли существенный вклад в оп-арт и кинетическое искусство. В своих работах Сото использовал промышленные и синтетические материалы, например, нейлон и сталь. Большое влияние на творчество художника оказали русские конструктивисты и его современник Пит Мондриан.

- Примечательно, что в своих работах Сото чаще всего ограничивался любимыми цветами голландца: красным, желтым, синим, белым и черным. Удивительные скульптуры Сото кажутся зыбкими, готовыми раствориться в воздухе от одного прикосновения. Подобные работы он начал создавать в середине 1960-х и оставался верен выбранному стилю до конца жизни.

- Кстати, представители оп-арта очень по-разному относились к коммерциализации своего творчества. Виктор Вазарели, например, считал, что искусство должно быть доступным каждому, и даже сотрудничал с текстильными компаниями. А Бриджет Райли очень расстраивало то, что ее оригинальные работы используют без разрешения и тиражируют. Однажды на Мэдисон-авеню художница увидела в витринах магазина платья с узорами, скопированными с ее картин. Разгневанная Райли заявила, что «торговля тряпками» опошляет ее творчество, и даже пыталась судиться с производителем, но безуспешно.