

# Искусство и современность

---

От модерна к постмодерну.

От культа гения к культу денег.

# Pablo Picasso – Les demoiselles d'Avignon (1907) – Начало кубизма





# Гротескное рождение: африканские маски и «Купальщицы» Поля Сезанна





# Marcel Duchamp – Roue de bicyclette (1913): ранний дадаизм и Ready-Made

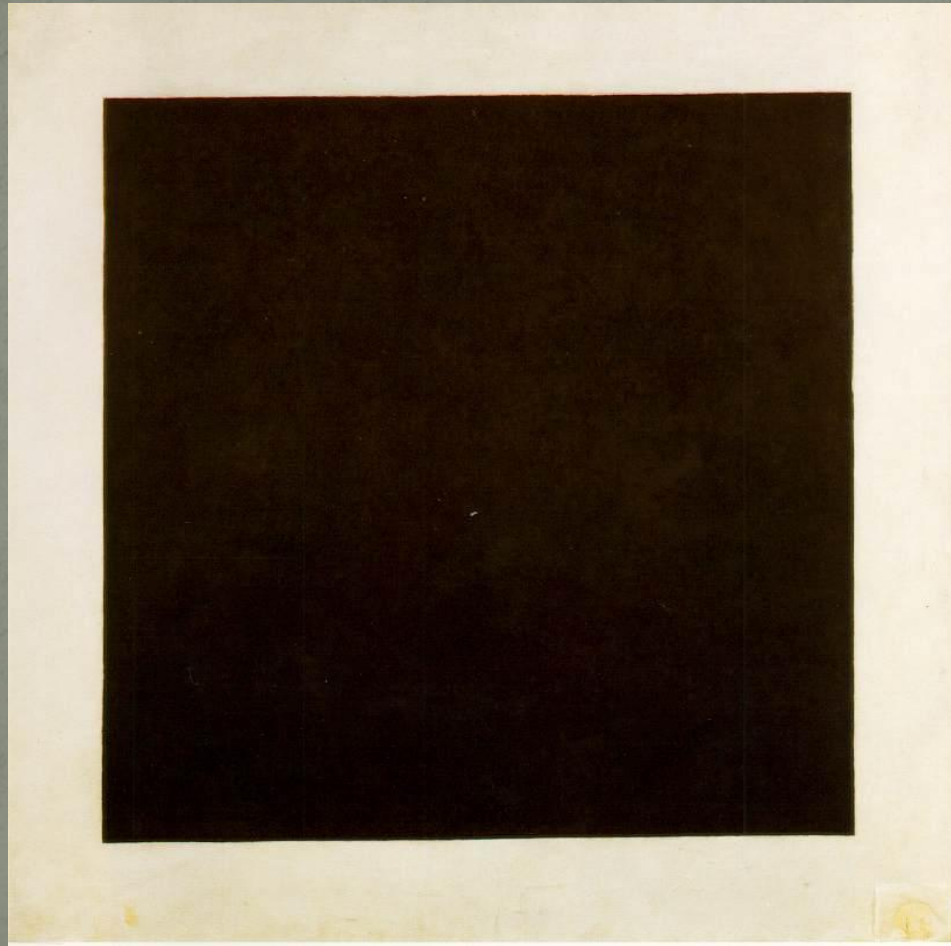


Происхождение: допущение, что искусство – это то, что мы считаем искусством, будь то природа или повседневность



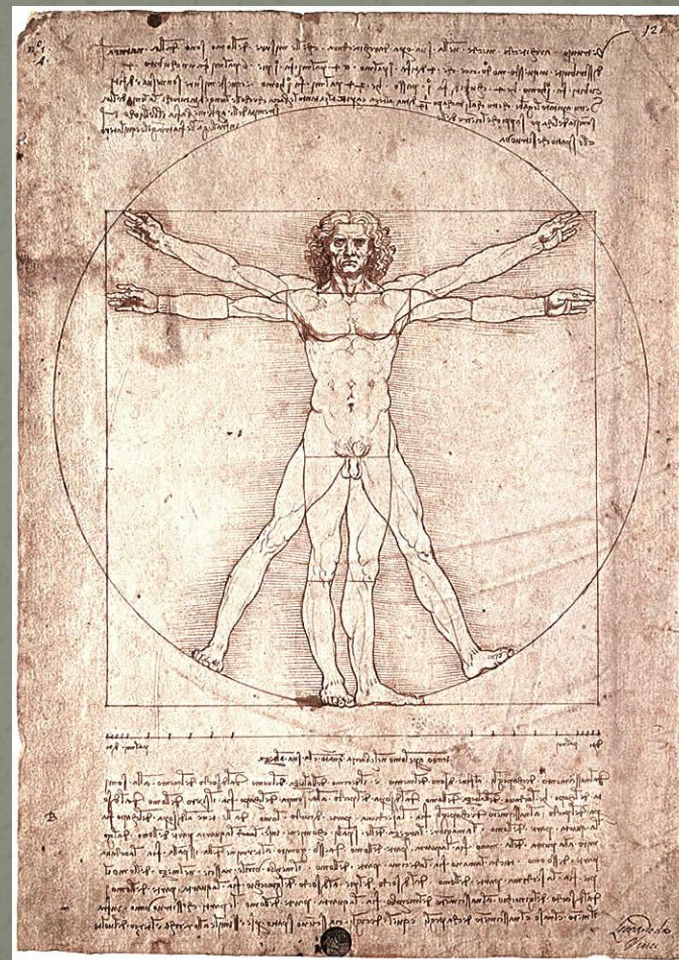
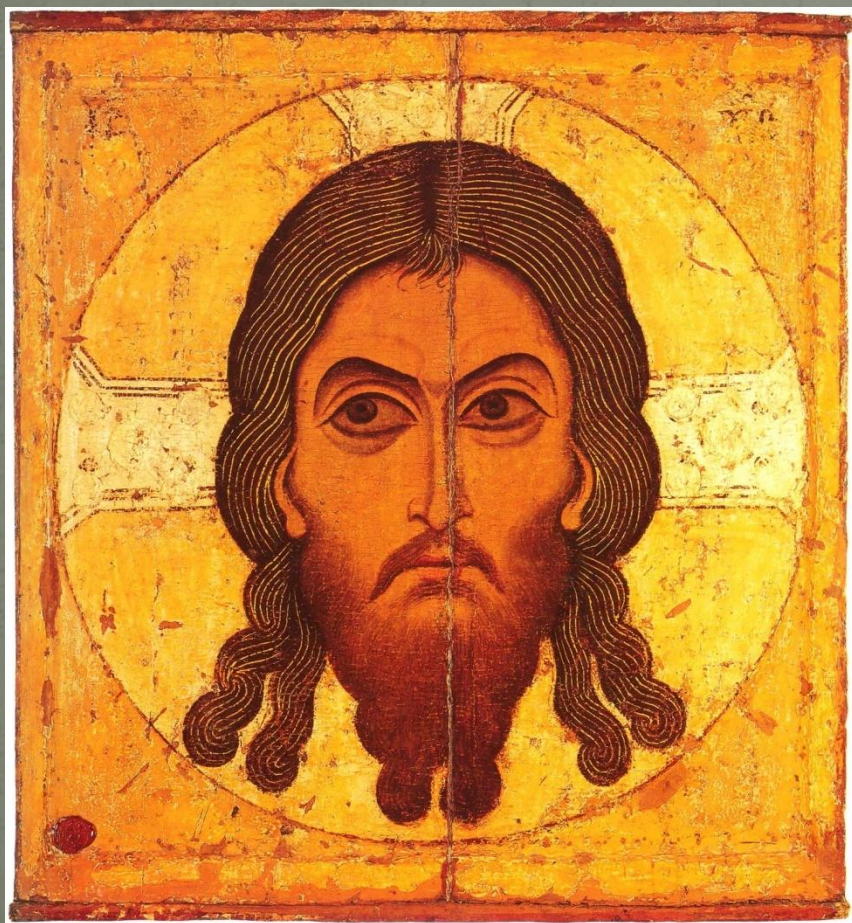


Казимир Малевич – Черный квадрат  
(1915): супрематизм как высшая  
абстракция



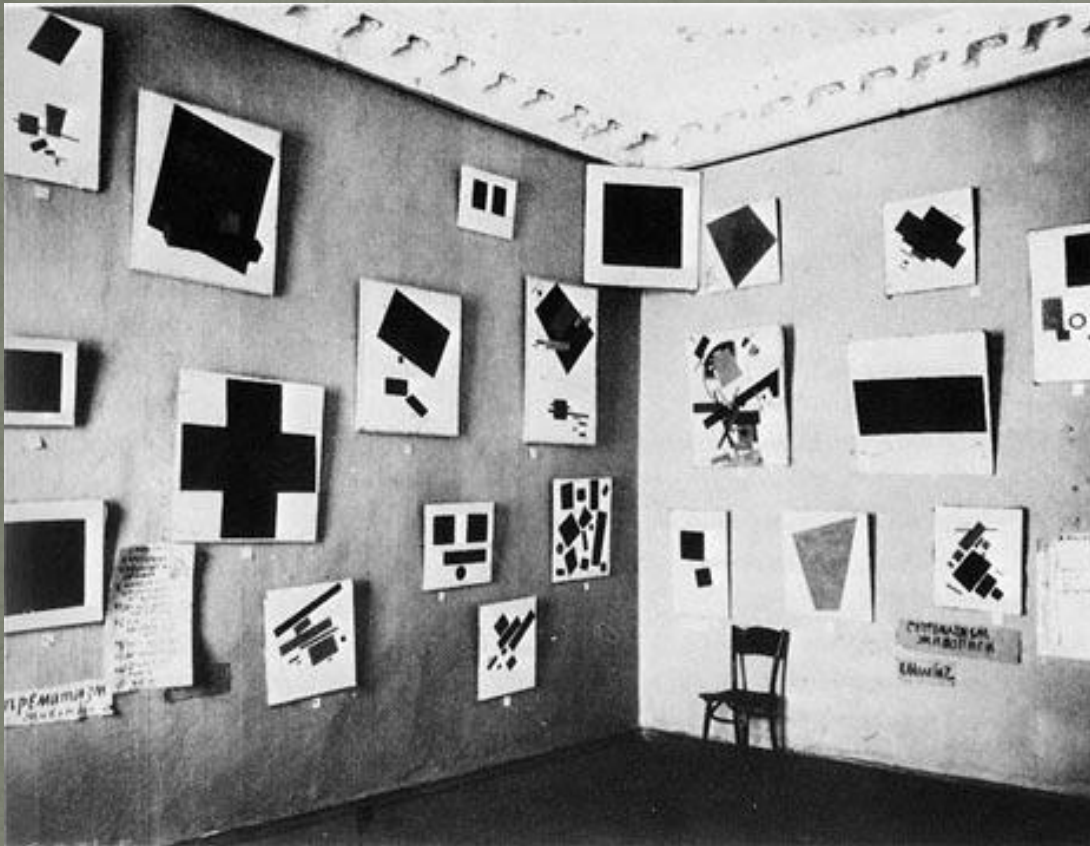


# идеи иконы и совершенного человека





## Футуристическая выставка 0.10 (декабрь 1915)



Александр Бенуа писал в газете «Речь»: Несомненно, это и есть та икона, которую господа футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих венер, это и есть то "господство над формами природы", к которому ведёт.. вся наша новая культура.. с её машинностью, с её "американизмом", с её царством .. пришедшего Хама



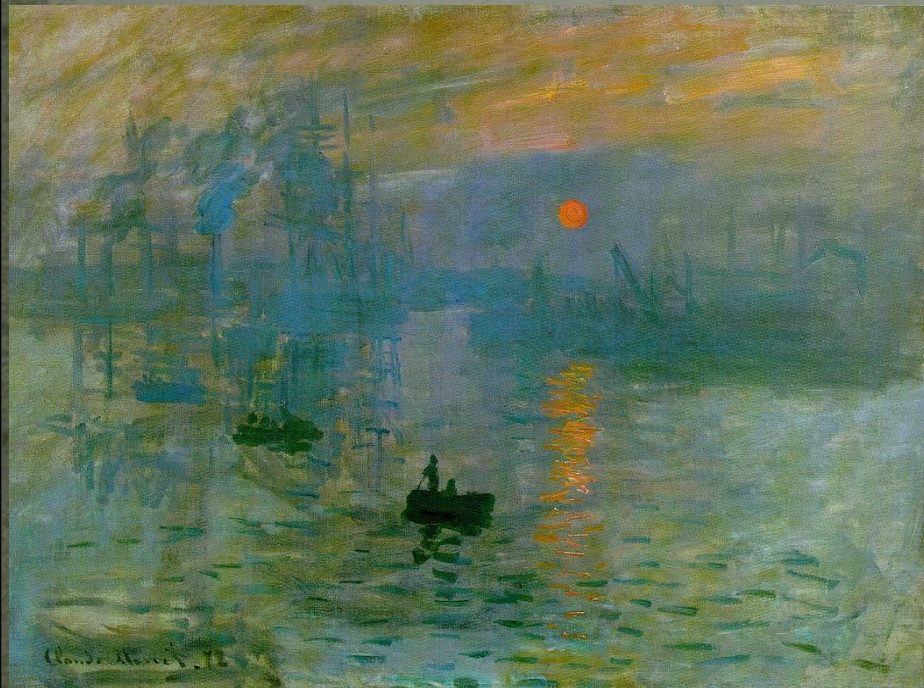
# Импрессионизм: ценность индивидуального восприятия

Клод Моне. «Впечатление. Восход солнца» (1872)

---

«Воскресная прогулка на острове Гран Жатт» (1884)

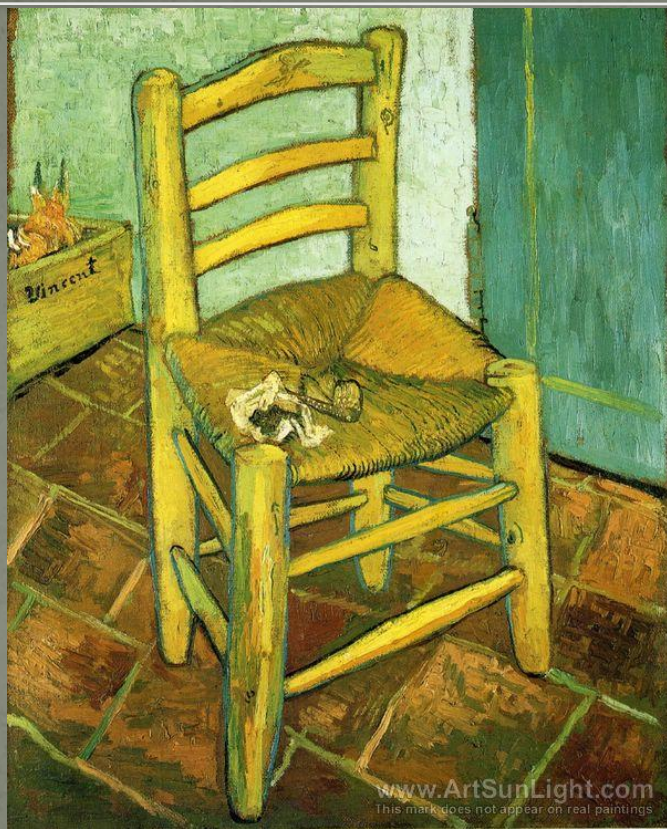
---



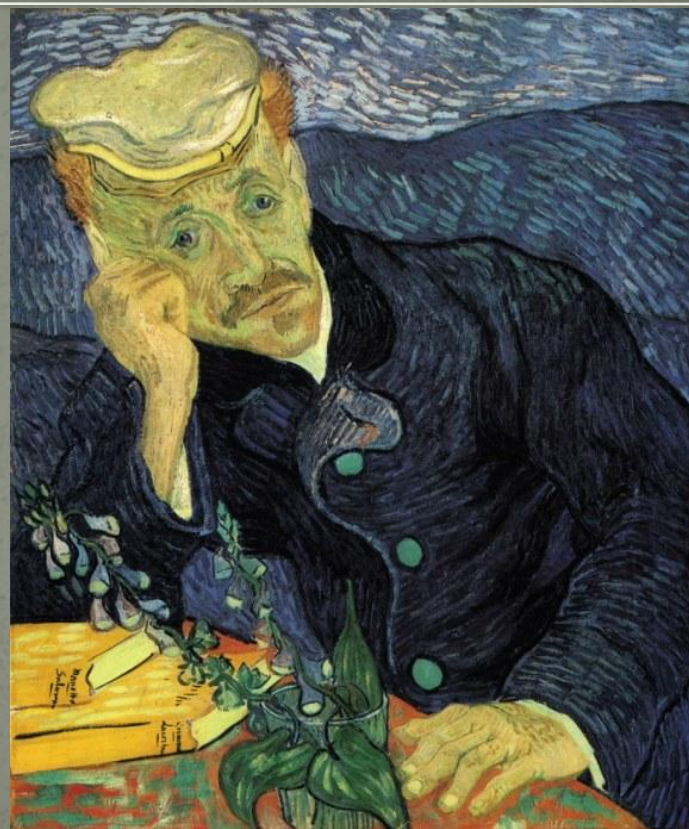


# Винсент Ван Гог – Успешный миф о великом и несчастном художнике

*Сдвинутый мир:*  
Стул Ван Гога (1889)



*Элегия за 82,5 млн:*  
Портрет д-ра Гаше (1890)

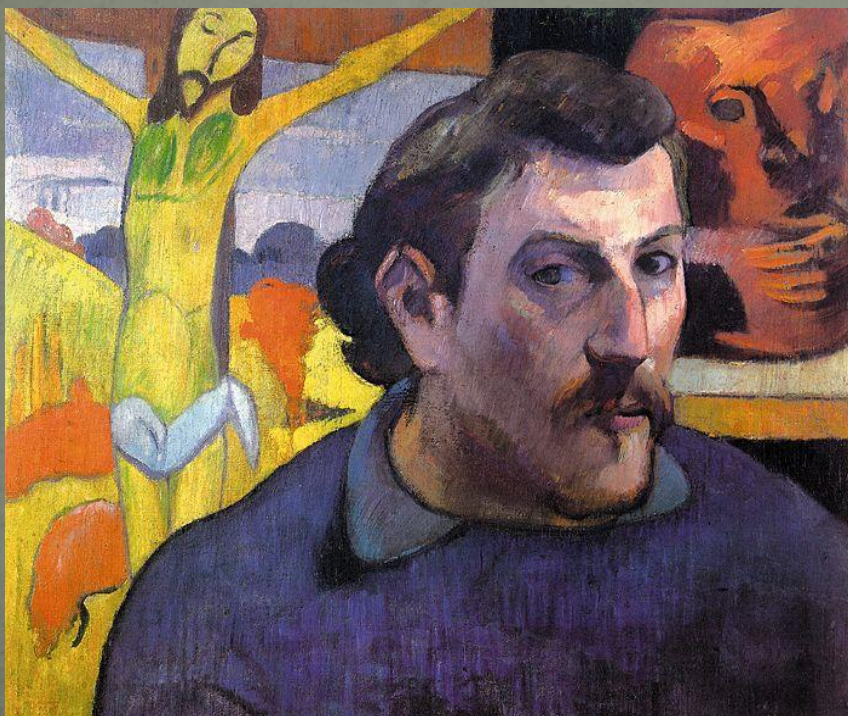




# Отрыв от сложной колористики в пользу чистого цвета

Поль Гоген –  
автопортрет с желтым  
Христом (1889)

---



Анри Матисс – Танец  
(1910)

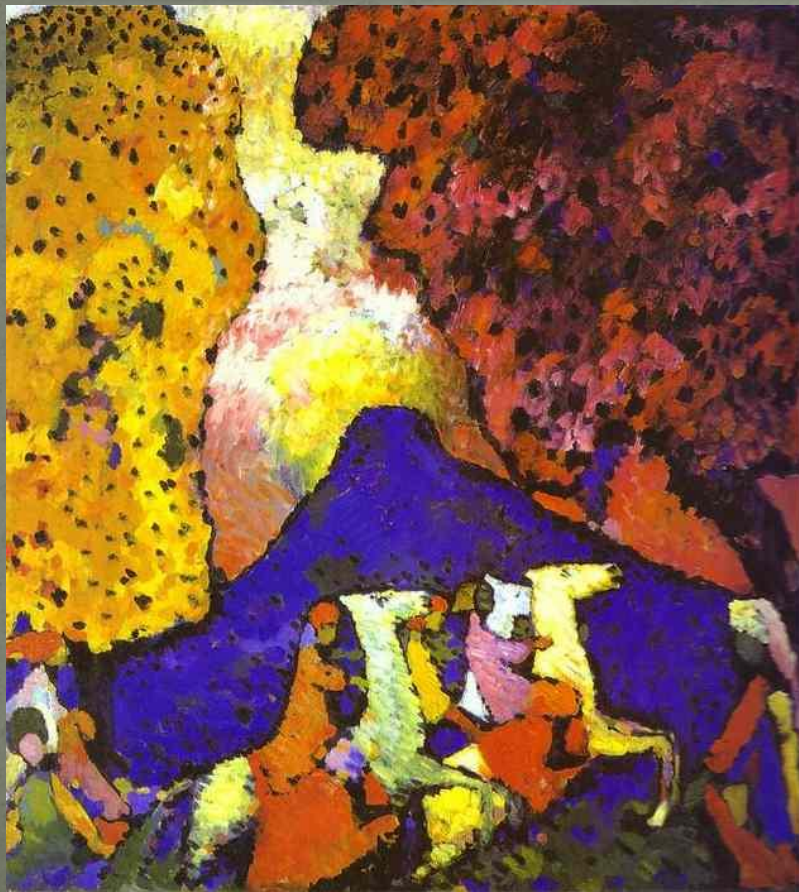
---





# Отрыв от репрезентации как воспроизводства «природы»

Василий Кандинский –  
Голубая гора (1908)



Василий Кандинский –  
Абстракция (1910)



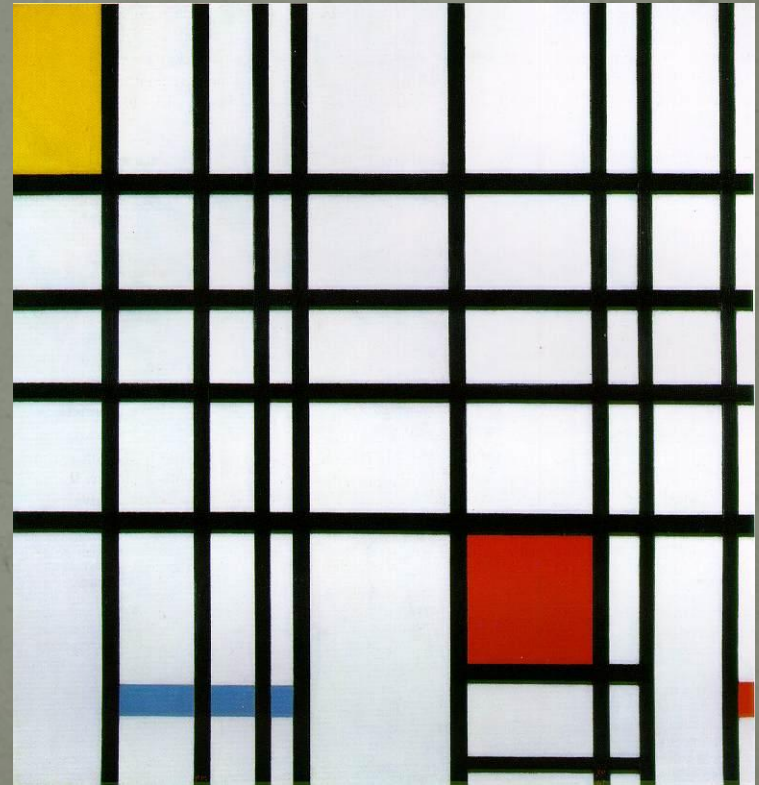


# Отрыв от фигуративности: абстракция выше узнавания

Пит Мондриан –  
Мельница. Солнце (1905)



Пит Мондриан – Композиция  
с красным, желтым и синим  
(1921)





# Отрыв от декоративности: форма как самоцель в кубизме

Риссо – Женщина с мандолиной (1910)

---



Враque – Женщина с гитарой (1914)

---





Примечание:

## Georges Braque



Les Maisons  
d'Estaque (1908) –  
распространение  
нового стиля на  
другие жанры  
(так наз. *Category  
positioning*).

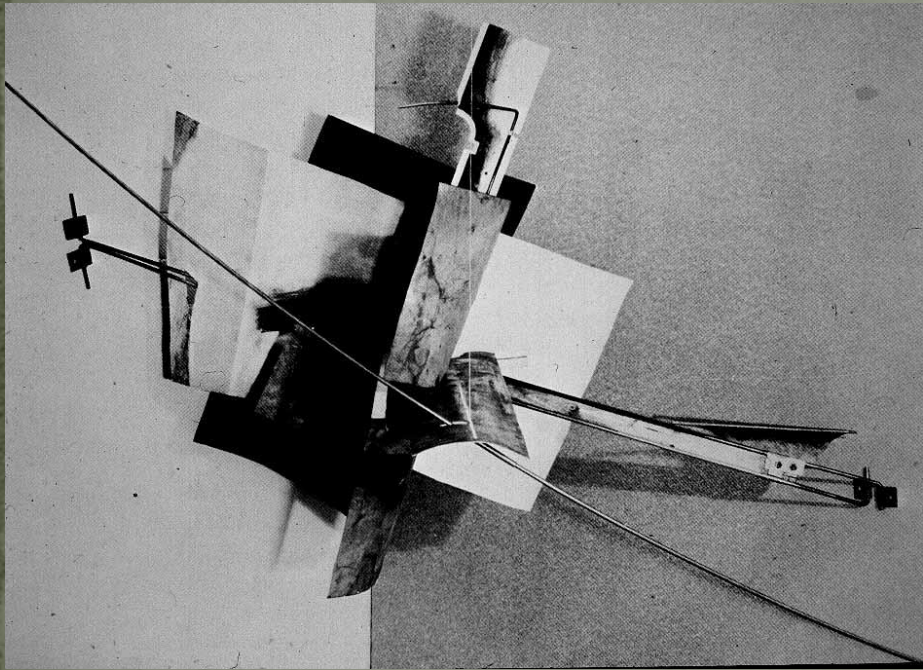
Формула МАУА –  
most advanced,  
yet acceptable



# версия абстракционизма и супрематизма

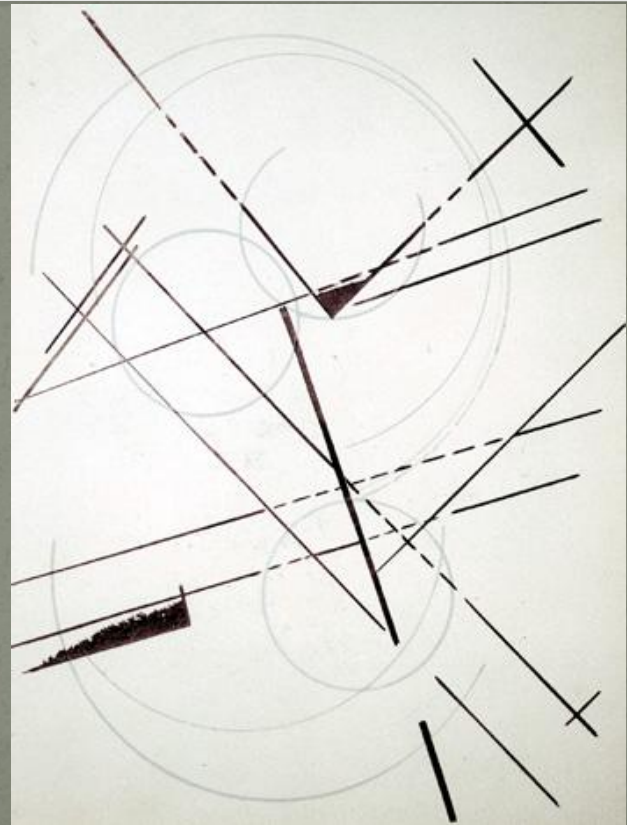
Владимир Татлин.  
Угловой Контррельеф  
(1914)

---



Любовь Попова. К-я  
Композиция (1921)

---





# Конструктивизм в архитектуре

Здание школы Bauhaus  
в Дрессау (1925-29)

---



Клуб Зуева (1929) на  
Лесной ул. Бр. Веснины

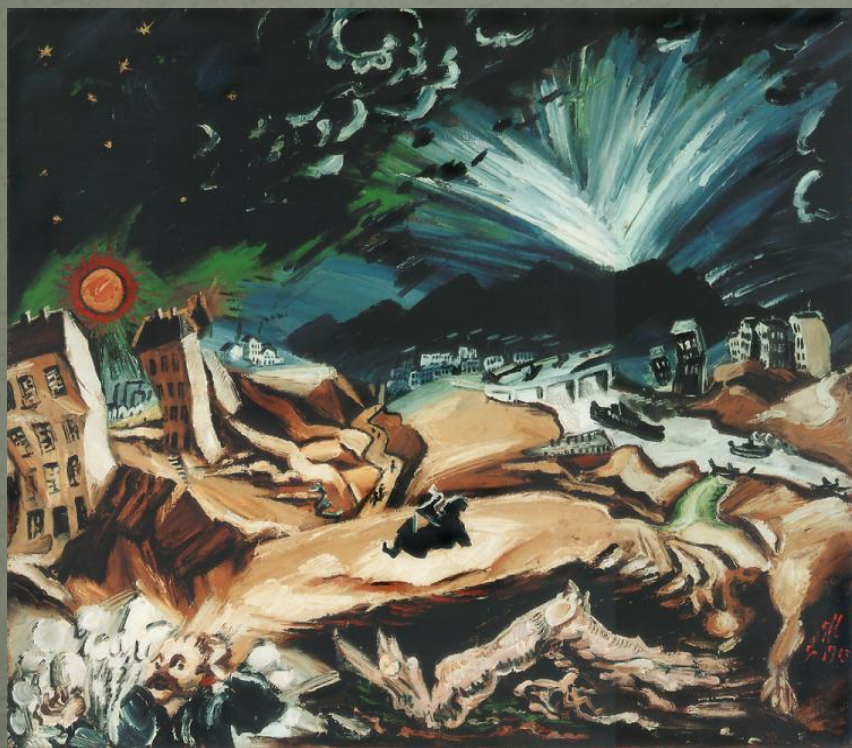
---





# Экспрессионизм: тревога о будущем

Ludwig Meidner –  
apocalyptic landscape  
(1913)



Ernst Ludwig Kirchner –  
Berlin Street Scene (1913)





# Экспрессионизм в кино

Кабинет д-ра Калигари  
(1919, Роберт Вине)

---



Метрополис (1927,  
Фриц Ланг)

---





адептами «реальности» и  
«правдоподобия»

Rene Magritte – The  
Rape (1934)

---



Salvador Dali – Soft  
Construction with  
Boiled Bones (1936)

---





# Поп-репутация сюрреализма: использование образов в рекламе

Rene Magritte – This Is  
Not a Pipe (1929)



McGrath Engraving  
Corp. (1931)

Nov. 17, 1931 PRINTERS' INK 121

## IT'S A PIPE!

IT'S NO TRICK to smoke up a yarn about quality, service and price. But, somehow, today, the wiser buyers aren't satisfied listening to the golden tongue. Mere words, they know, are like the blue-gray puffs from a jimmy pipe, that soon disappear in the surrounding air . . . When you talk to a representative of McGrath, notice the meat in what he has to say. He knows engraving, as well as how to sell. He'll give you a new light on some facts about your engraving problems.

McGRATH ENGRAVING CORPORATION  
PHOTO ENGRAVERS • ELECTROLYTIC HALFTONES • 209 S. FRANKLIN ST., CHICAGO



# США: экспорт искусства страны-победителя

Jackson Pollock – Male & Female (1942)



Jackson Pollock – Composition No 8 (1949)







## Развитие абстрактного экспрессионизма

Марк Ротко - один из создателей так наз. «живописи цветового поля», в которой идея поиска чистой фактуры достигла предела. «Вы должны проливать слезы над моими картинами!» – невозмутимо говорил художник в ответ на первоначальное непонимание.



# Инсталляция и ассамбляж: концептуальное сочетание предметов

Robert Rauschenberg –  
Odalisk (1955)



Robert Rauschenberg –  
Untitled (1955)





# Jasper Johns –неодадаизм как воспроизводство предметов

The Flag (from “the  
Flags” cycle) – 1960-66

---



Lamp Bulb II. (Bronze.  
Prepared Brick) 1958.

---





# POP-ART: реакция на абстрактный экспрессионизм, идея потребления

Andy Warhol – Can of  
Campbell's (1960)

---



Andy Warhol – Dick  
Tracy (1960)

---







## Richard Hamilton

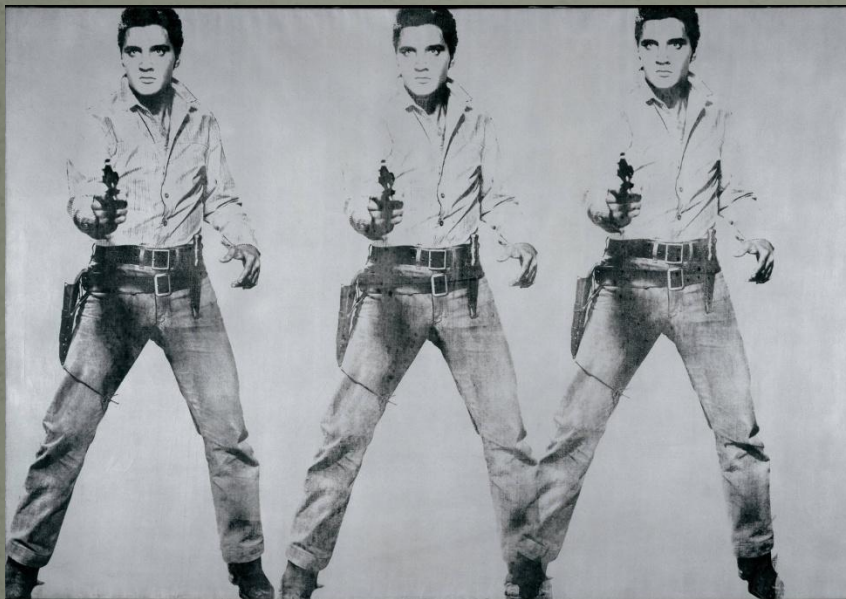
Just What Is It  
That Makes  
Today's Homes  
So Different, So  
Appealing  
(1956) –

Хэмильтон был  
первым поп-  
артистом, но  
Уорхол стал  
самым  
успешным



# POP-ART: умножение суперзвезды : «больше лучше, чем меньше»

Triple Elvis (1963)



100 Marylins AKA  
Dyptich (fragm., 1964)



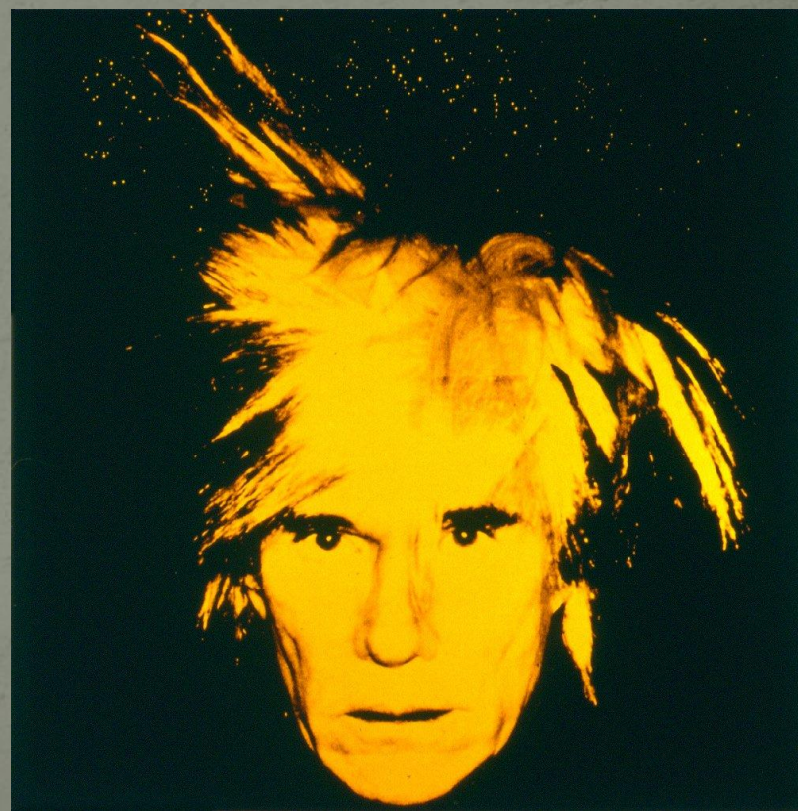


# Удостоверение статуса суперзвезды

Мао Tse Tong (1972)



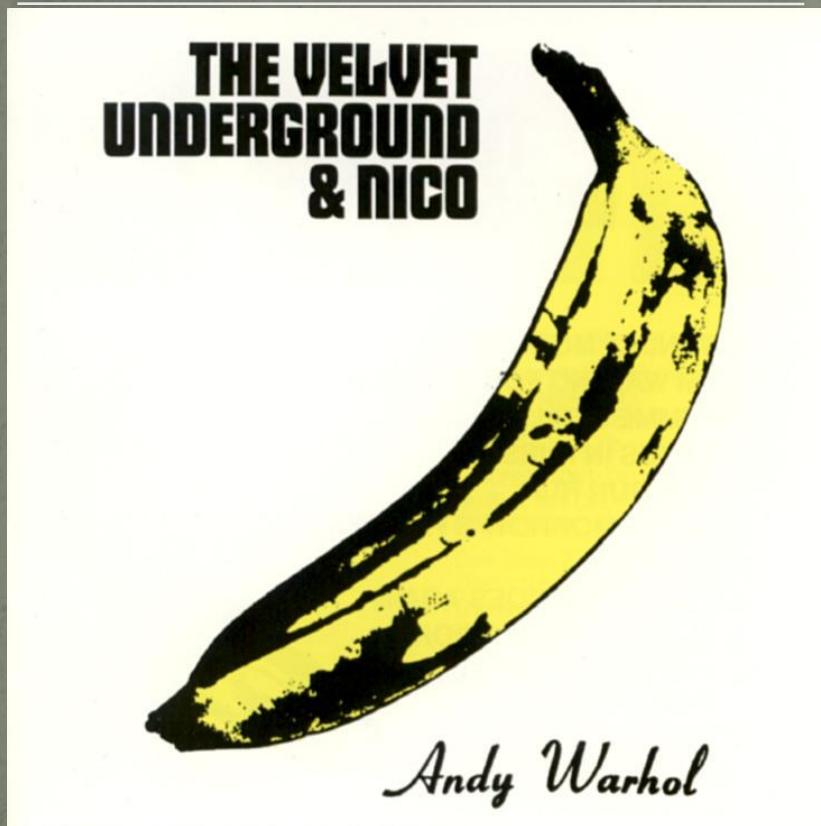
Self-Portrait (1986)





# Поп-Арт в союзе с поп-музыкой: обложки альбомов

Andy Warhol (1966)



Richard Hamilton (1968)





# Yves Klein

## антропометрии и патент на цвет

Ив Кляйн - отце боди-арта и акционизма

IYKB – международный патент на ляписную лазурь





# Акция и Перформанс в ИСКУССТВЕ

Yves Klein – Leap Into  
The Void (1960)



Marina Abramovic &  
Ulay – Performance 1977





# Блеск и нищета художественного кича

Jeff Koons – Michael and  
Bubbles (1988)

---



Jeff Koons - "Michael Jackson and Bubbles", 1988 - Porcelain, 42 x 70 1/2 x 32 1/2 inches. Collection SFMOMA. Purchased through the Marian and Bernard Messenger Fund and restricted funds. © Jeff Koons.

Carla Maria Mariani –  
A Fall (2004)

---



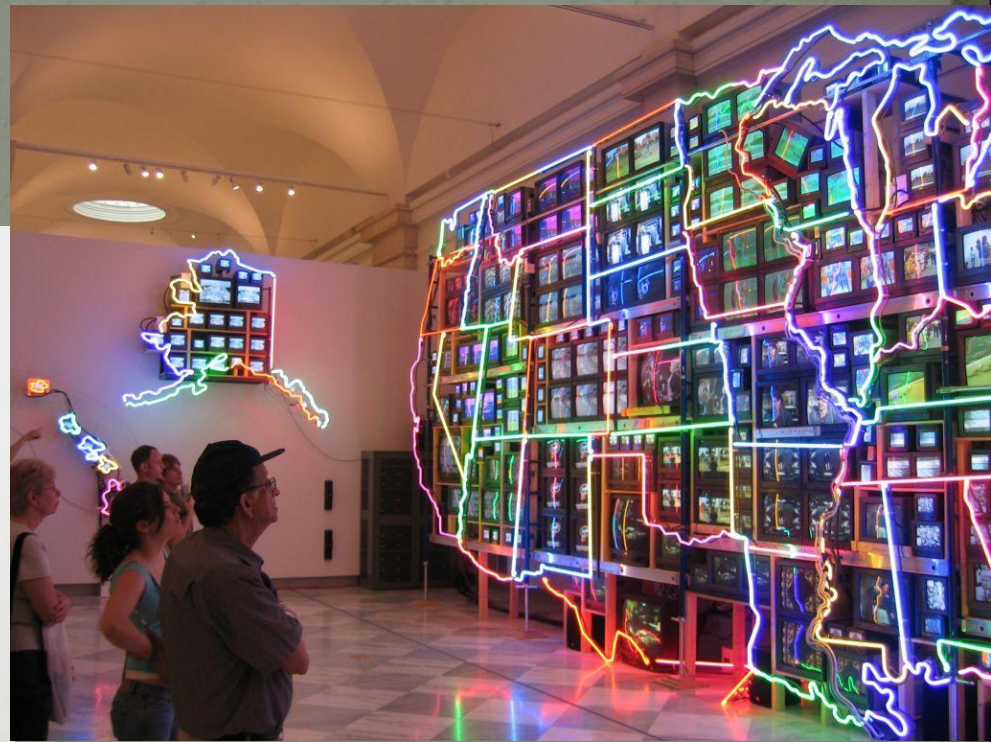


# ВИДЕОАРТ: НамДжун Пайк (США)

**Reclining Buddha  
(1994): 1 buddha, 2  
monitors, 2 players, 1  
porno-film**



**Electronic superhighway  
– a Map of the USA (1995)**





# Damian Hirst – YBA, the Scandalist

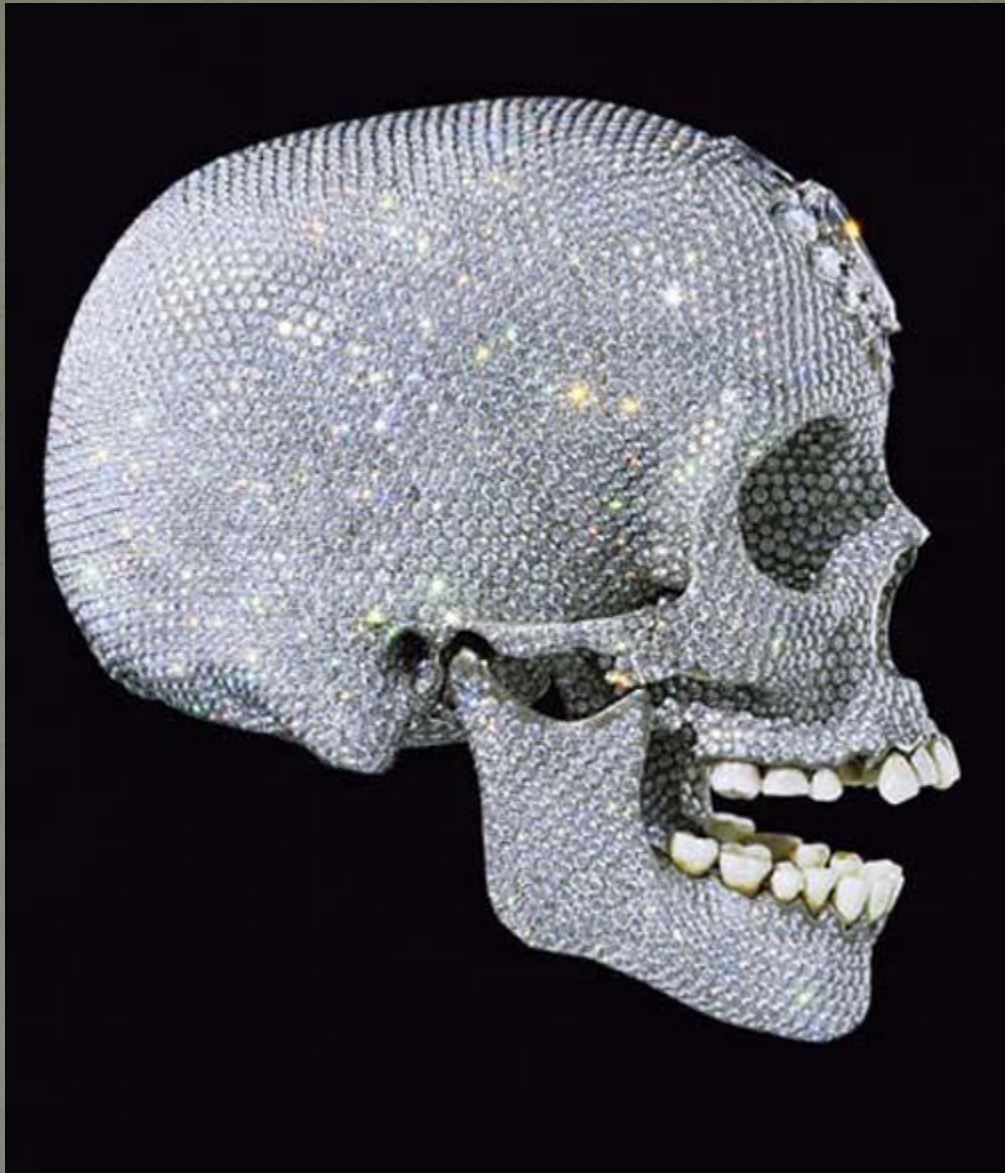
The Virgin Mother (1996)



The Physical  
Impossibility of Death—  
in the Mind of Someone  
Living (1991)







## Damian Hirst

For the Love of God  
(2001) – самая  
дорогая скульптура в  
мире: череп  
европейца 35 лет,  
умершего в 1710 г.,  
покрывает 6801  
бриллиант общим  
весом 1100 карат.  
Стоимость – 50 млн.  
фунтов. Пока не  
продан.



# Второе рождение монументальной скульптуры: серьезной и ироничной

**Louis Bourgeois –  
Maman (2007), Tate Mo.**

---



**Claes Oldenburg –  
Cherry & Spoon (1998)**

---





# Бессмертное искусство эпатажа

Maurizio Catellan –  
Pope & Meteor (2001)

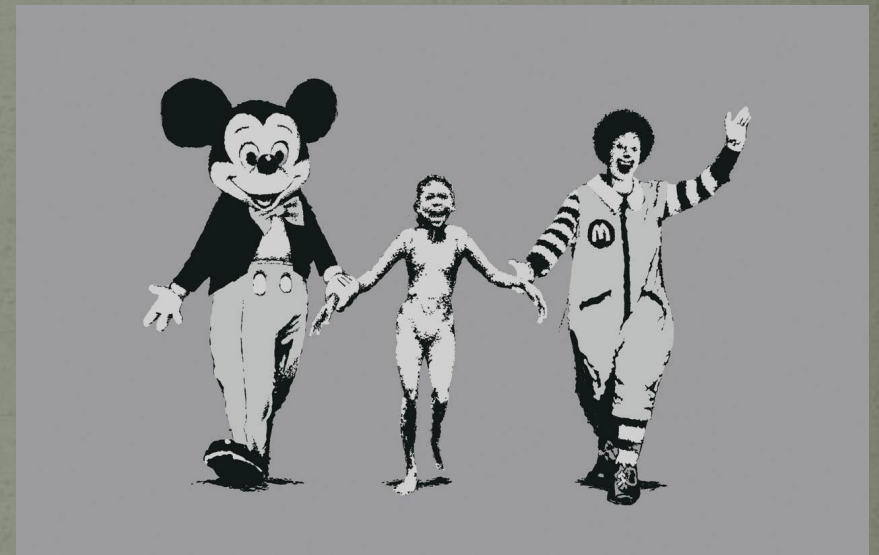


Dinos & Jake Chapman.  
Zygotic Acceleration,  
biogenetic sculp. (1995)





# BANKSY – New Classics of a Street Art





Мнимая аполитичность Бэнкси  
оборачивается криком из 1972 года...

