

Искусство второй половины XX в.

- Московский концептуализм и некоторые представители «неофициального искусства»

60-70-80-е - стремительное развитие искусства на западе, множество экспериментов, выход за всевозможные рамки модернистского искусства на западе.

В СССР с середины 1930-х все явнее угасало влияние авангарда, главенствовало реалистическое, «не буржуазное» искусство, существовал один официальный Союз художников, остальные же группы и объединения считались «неофициальными», и были запрещены к показу.

Александр Герасимов. Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в Кремле.
1938 год

- Только с 60-х начинается так называемая «оттепель», благодаря которой, художники начинают реабилитироваться, и говорить на темы совсем другие, не сводящиеся к идеологии и политике.
- Это время своеобразного политического и общественного послабления, «просачивается» культура запада, новое поколение открывшее космос очень оптимистично, и романтизировано.
- *фильм «Я шагаю по Москве» 1964 хорошо описывает эту атмосферу и настроения)
- «Летят журавли» и «Иваново детство» – тоже, хоть и являются военными

- Аркадий Пластов. Фашист пролетел. 1942 год
- Картина не о героическом, политическом а о человеческом

- Федор Решетников.
- Опять двойка. 1952 год

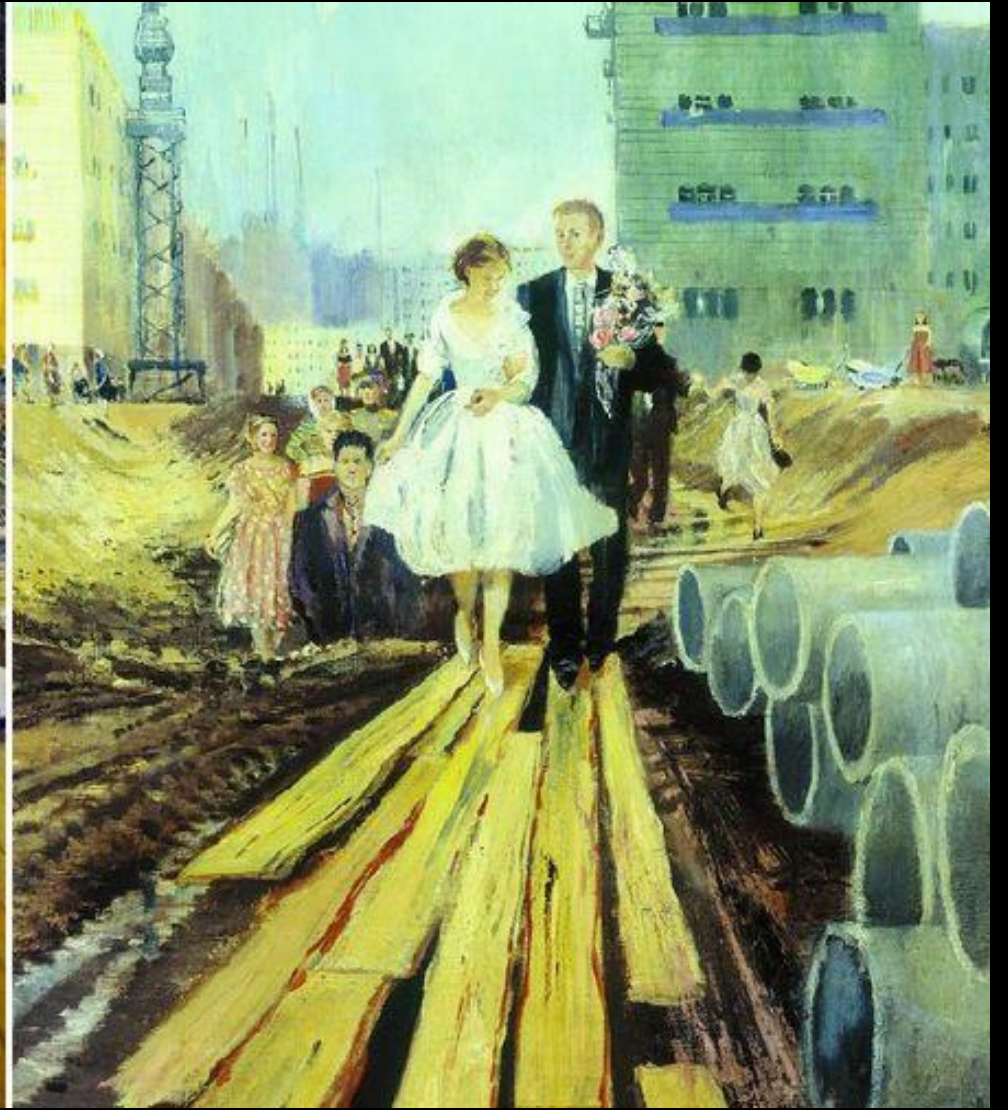

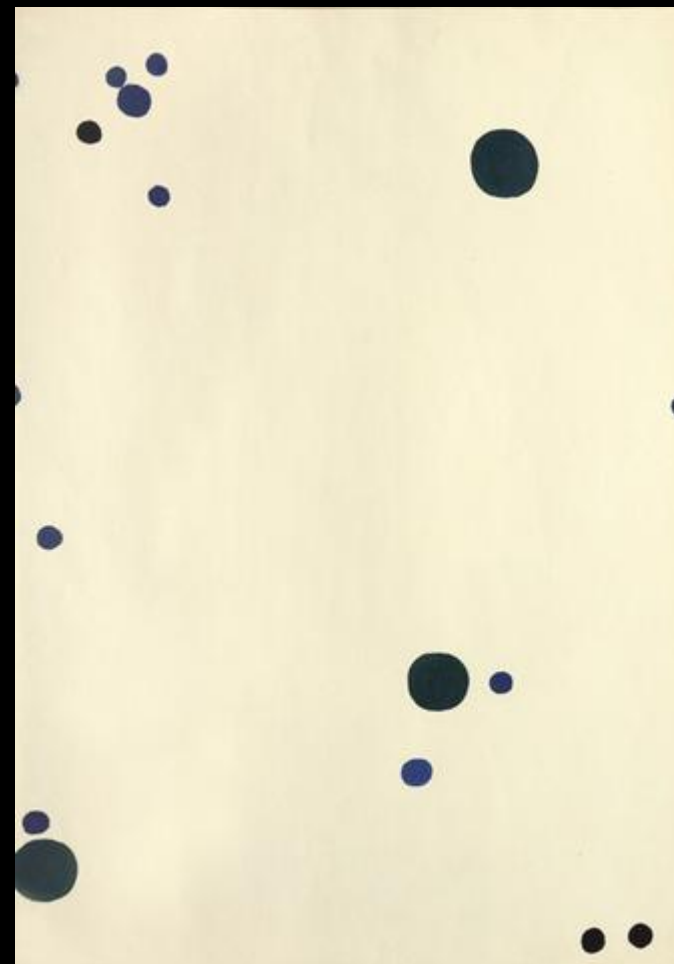
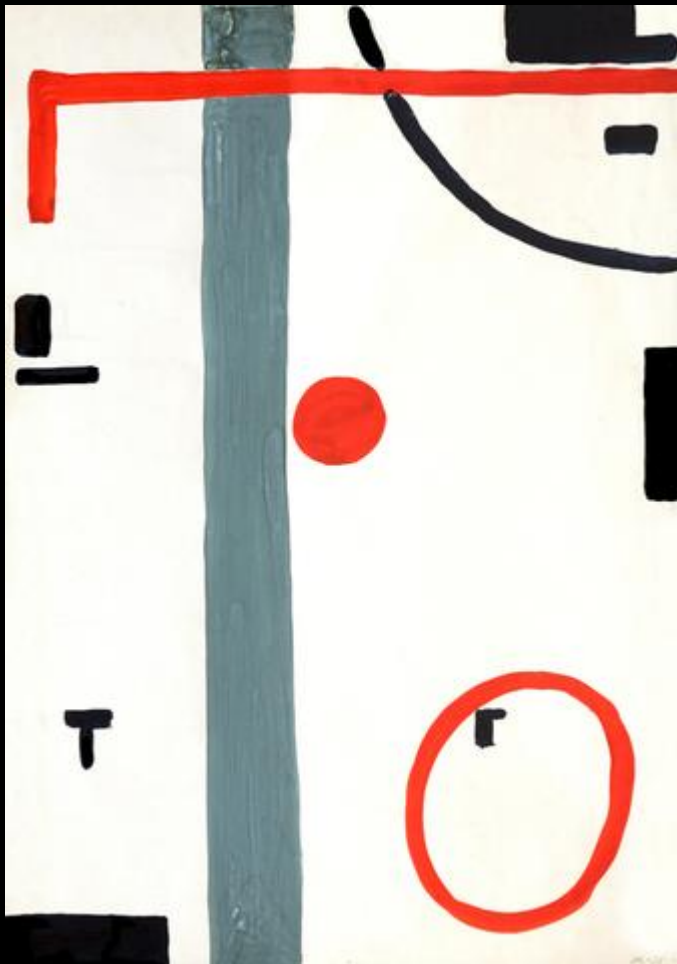
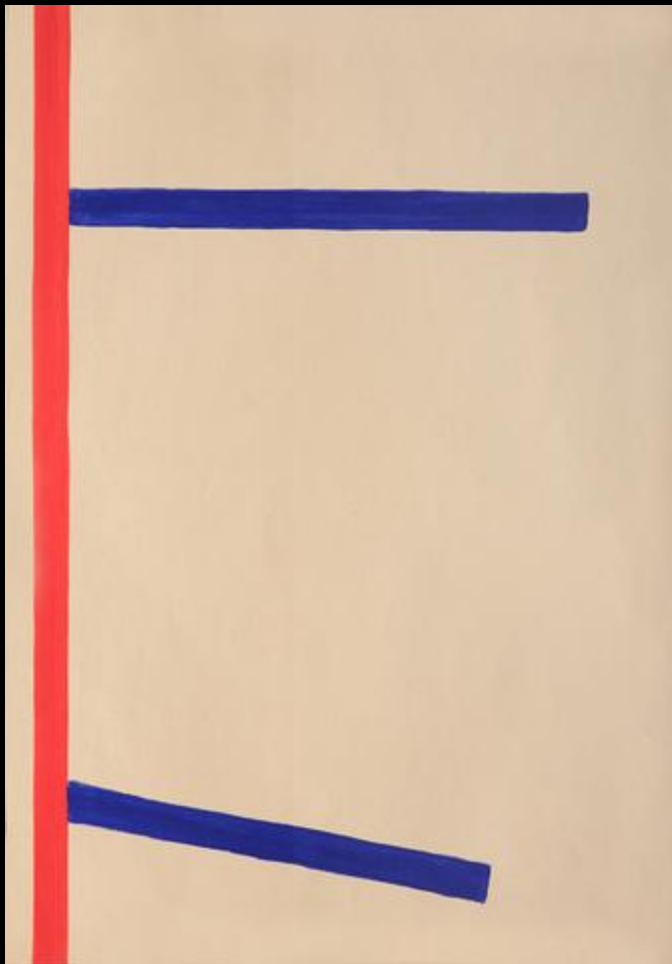
- Федор Решетников.
- Прибыл на каникулы. 1948 год

• Пименов Юрий Иванович, «Бегом через улицу» 1963

- Конец 50-х. Художественное поле разделяется. На одной стороне оказываются те, кто на публичность рассчитывает и готов на какие-то компромиссы. На другой — те, кто хочет быть совсем свободным и вынужден уйти в подполье. Формируется понятие художественного андеграунда — его еще будут называть нонконформизмом, или «другим искусством», или «вторым авангардом».
- Посмотрим работы Злотникова, который с одной стороны уж очень отличался от реализма, но по сути, продолжал не так давно жившие идеи русского авангарда и далее посмотрим тех самых, стремящихся в подполье

- Юрий Злотников. Работы из серии «Сигнальная система». 1957–1962
- Резко отличается от всех так или иначе реалистичных работ того времени

- **Виктор Дмитриевич Пивоваров** (настоящее имя **Виталий**; род. 1937) — советский и российский художник, представитель «неофициального» искусства, один из основоположников московского концептуализма

ПРОЕКТ

ПРЕДМЕТОВ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБИХОДА
ДЛЯ ОДИНОКОГО ЧЕЛОВЕКА

Настольная лампа

1. Для чтения книги.
2. Для уютного освещения.
3. Для разглядывания собственного отражения в стекле вечернего окна.

* см. приложение к проекту.

Стакан воды

1. Для утоления жажды.
2. Для запивания таблеток от головной боли.

Таблетки от головной боли

Яблоко

1. Для красоты
2. Для утоления голода
3. Для подарка другому одинокому человеку.

Книга

- Книгу можно:
1. читать,
 2. перелистывать,
 3. разглядывать,
 4. поглаживать,
 5. дать почитать другому одинокому человеку.

Стол

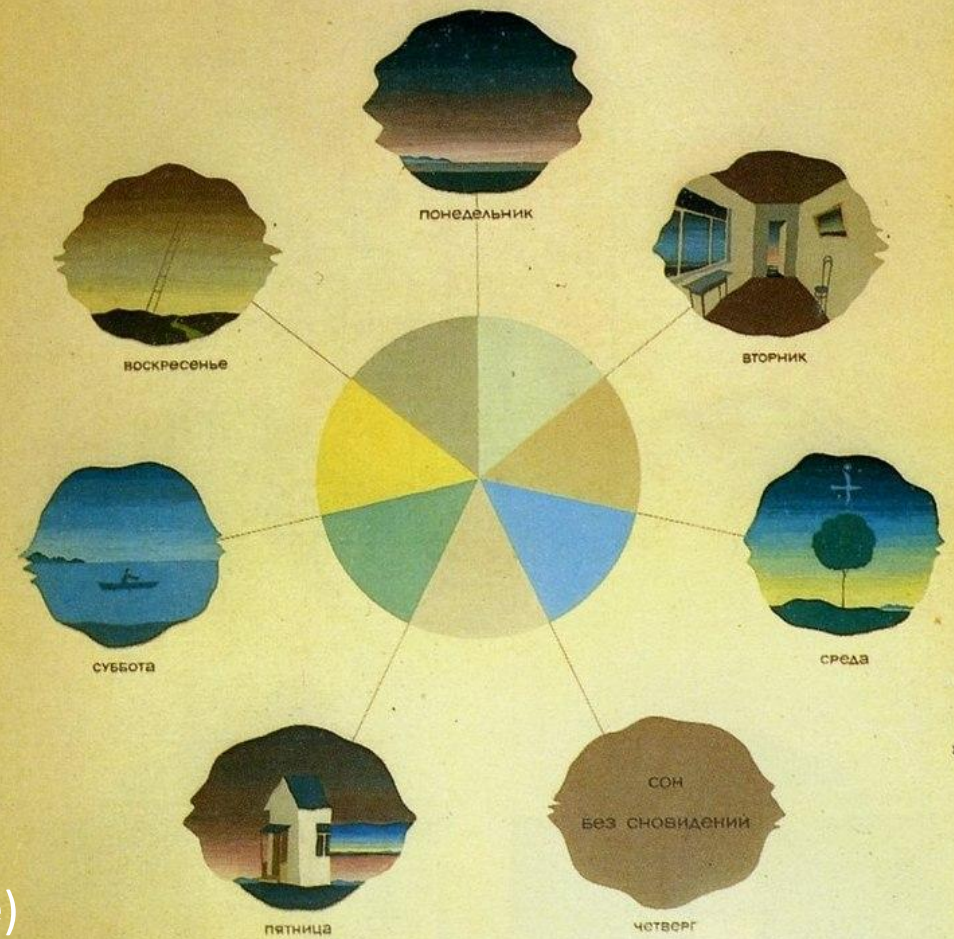
- За столом можно:
1. читать,
 2. писать,
 3. есть,
 4. просто сидеть и смотреть в окно.

Стул

1. Для сидения за столом.
2. Для вворачивания перегоревшей лампочки.

- Виктор Пивоваров, проект предметов повседневного обихода для одинокого человека из серии «Проекты для одинокого человека», 1975 (советую рассмотреть текст на картине детальнее)

ПРОЕКТ
СНОВ
ДЛЯ ОДИНОКОГО ЧЕЛОВЕКА

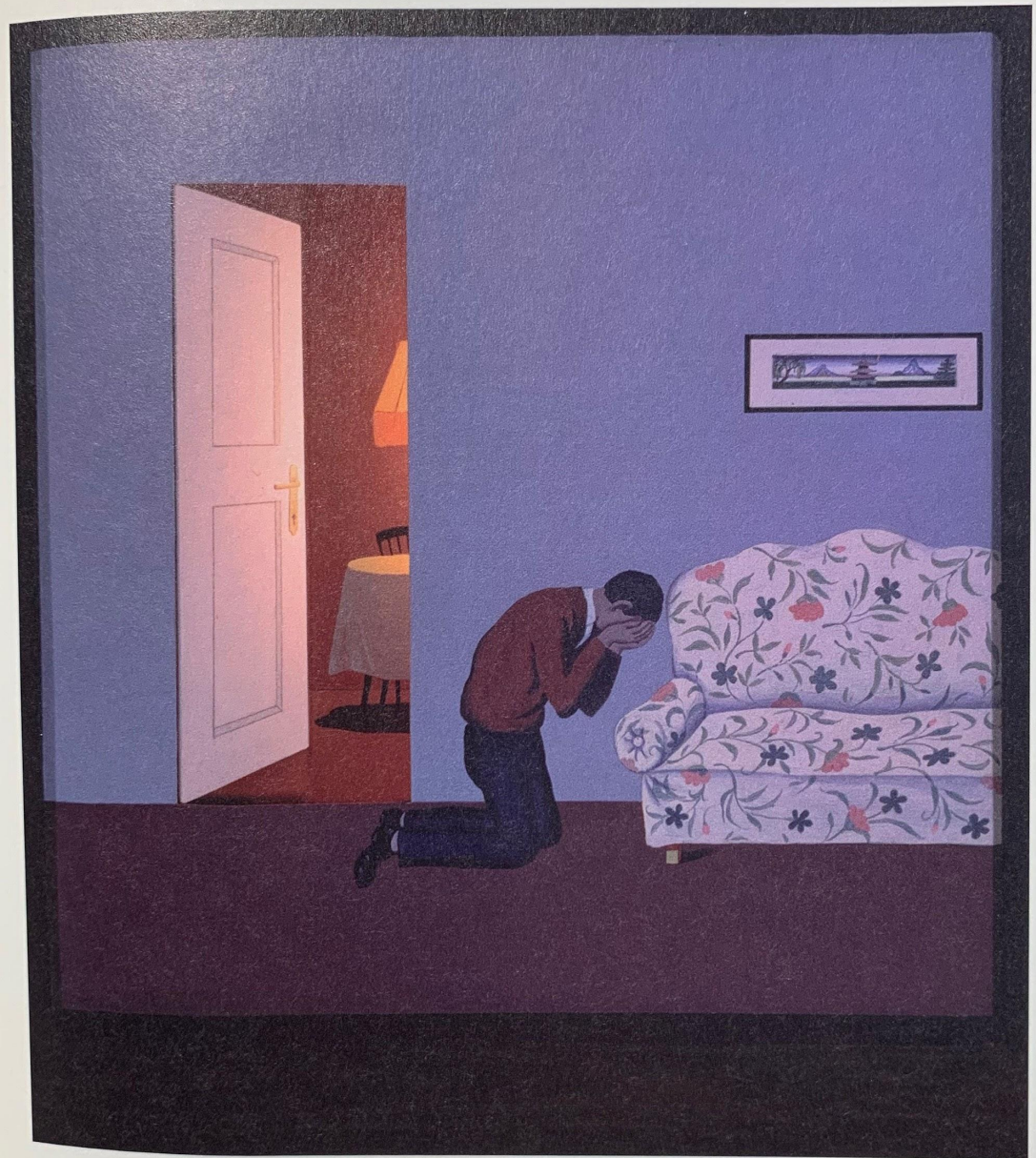

- Виктор Пивоваров, из серии
- «Проекты для одинокого человека», 1975
(советую рассмотреть текст на картине детальнее)

- Виктор Пивоваров
- Предчувствие, 1977

- Виктор Пивоваров
- «Ночные слезы». 1995

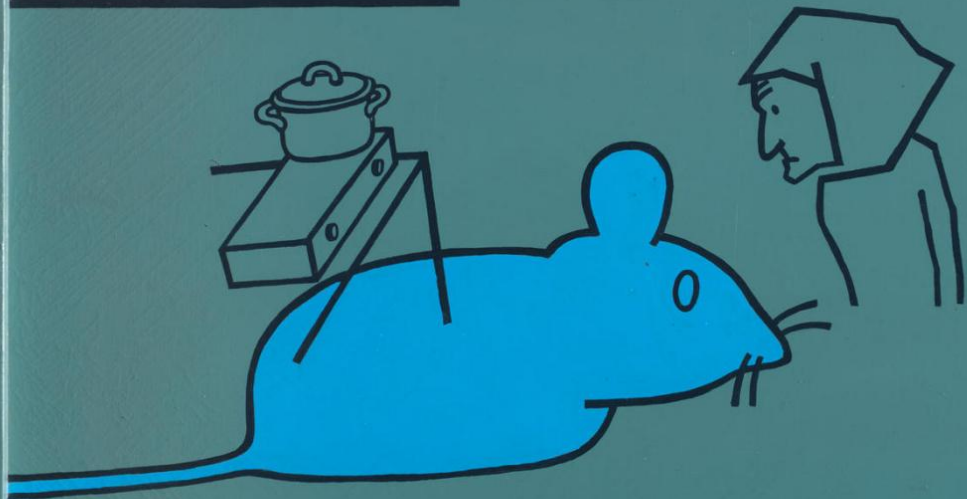
Три кило картошки
огурцы
бутылка кефира
хлеб
булочка к чаю

Рукава слегка пообтрепались и подкладка кое-где еле дышит, но воротник еще хороший, год-два можно поносить.

- Виктор Пивоваров
- Из цикла «Квартира 22». 1992–1996 годы.

БАБУШКА СПОХВАТИЛАСЬ
А СКОВОРОДКИ НЕТ.

ГОВОРIT МОСКВА. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ 19 час. 30 минут.
НАЧИНАЕМ ПЕРЕДАЧУ „ТЕАТР У МИКРОФОНА“...

- Пивоваров Виктор «Длинная-длинная рука» 1972

- Виктор Пивоваров, Мокрые волосы. Цикл «Едоки лимонов»
- 2005

- Помимо деятельности в среде неофициального искусства Виктор Пивоваров создавал иллюстрации для детских книг: это был способ его существования, впрочем, популярный среди андерграундных художников того времени. Художники неофициального искусства были запрещены, работы не выставлялись, а показывались на различных квартирных выставках.

- С 1969 года иллюстрировал детский журнал «Весёлые картинки», а в 1979 году создал на основе дореволюционной конфетной обёртки "Дети-шалуны" логотип из букв-человечков, существующий с небольшими изменениями по сей день. С 1968 по 1979 иллюстрировал «Мурзилку».

- Анимированная заставка телеканала Культура с работами Пивоварова (2018) 😊

<https://www.youtube.com/watch?v=c-QNO5xYDpM>

- Эрик Владимирович Булатов (р.1933)— один из самых известных современных русских художников — основателей соц-арта.

- **Эрик Булатов, Разрез**

- **1965–1966.**

- *Вспоминаются ли вам работы Лучо Фонтаны?))*

В начале 1970-х годов Эрик Булатов создает первые картины-конструкции, картины-проекты, сталкивающие иллюзорное пространство классического пейзажа с фиксирующими плоскость холста жесткими помехами в виде плакатных, геральдических или текстовых вставок.

Здесь вместо линии горизонта мы видим орденскую ленту или красную ковровую дорожку — советские символы успеха.

Именно такое сопоставление в одной картине образов, заимствованных из идеологизированного пространства советской реальности, и лирических ландшафтов, слова и изображения позволило критикам и историкам искусства причислить Булатова к основателям соц-арта и важнейшим фигурам московского концептуализма.

- Эрик Булатов ,
- Улица Красикова
- 1977

- В этой картине главное — противодействие, столкновения разнонаправленных движений: людей, идущих по тротуару вперед, в перспективу сужающейся аллеи; машин, стремящихся по дороге, и шагающего навстречу им всем монументального Ленина на огромном плакате, перед которым выстелена дорожка неухоженного газона. Динамичная фигура Ильича на «сакральном» белом поле кажется более реальной, чем городской пейзаж, символизирующий мир социума, существующий как будто в параллельной плоскости.

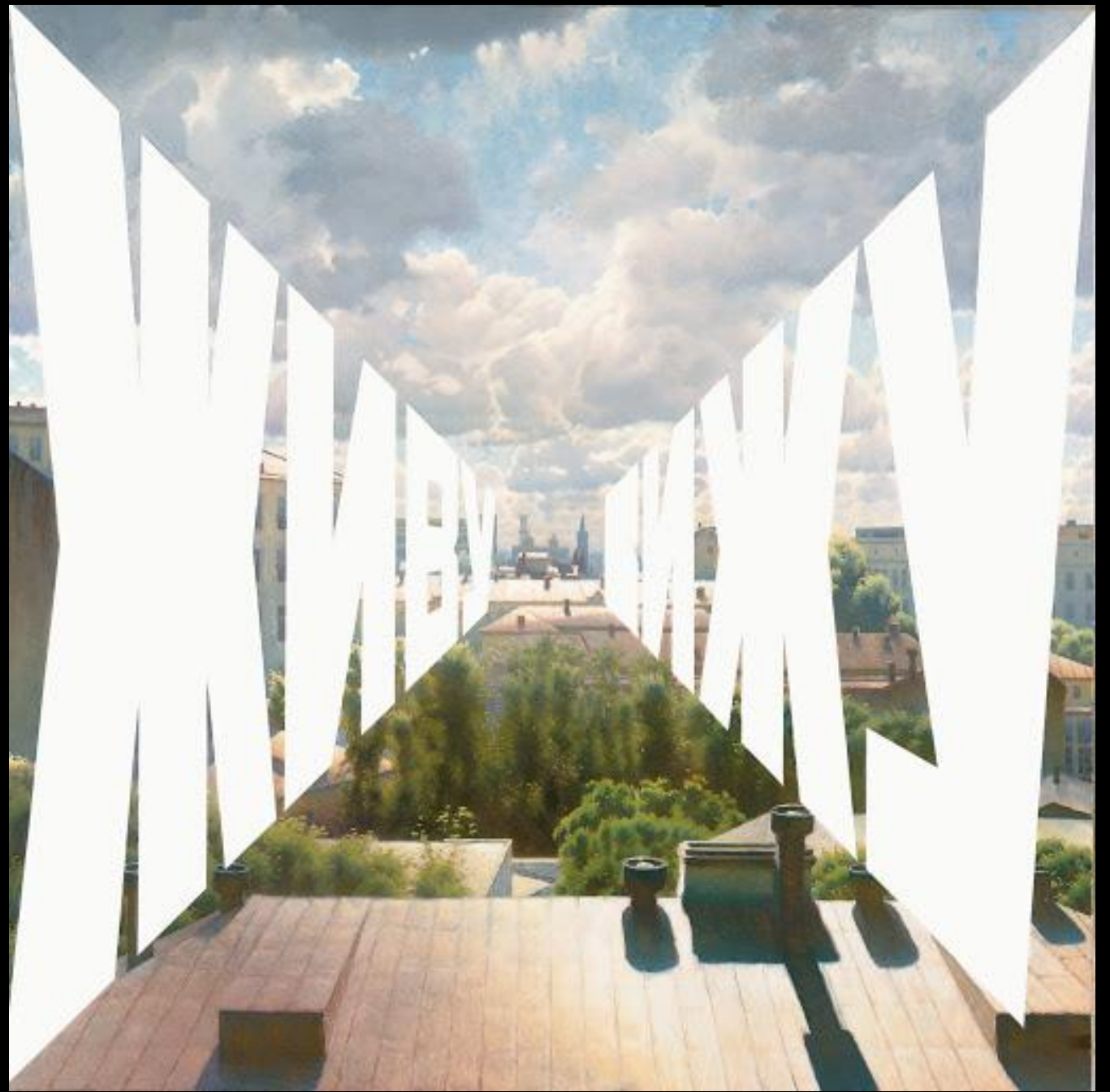

- Добро пожаловать
- 1974.

- Лувр. Джоконда
- 1997–1998

НЕ ПРИСЛОНИТЬСЯ

ХОТЕЛОСЬ

ЗАСВЕТАЛО

Н
У

НЕ УСПЕЛОСЬ

- **Юрий Феликсович Альберт** (р.1959) — художник-концептуалист теоретик искусства и педагог; член круга московского концептуализма.
- Фирменным художественным приемом Юрия Альберта называют «ироничное цитирование» известных произведений искусства и художников. Основной принцип концептуализма, которому Юрий Альберт следует в своем творчестве, — это выяснение того, что такое искусство, средствами искусства.

В МОЕЙ РАБОТЕ
НАСТУПИЛ КРИЗИС.
Я СМУЩЁН, РАСТЕРЯН
И НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТЕПЕРЬ
ДЕЛАТЬ.

Ю. АЛЬБЕРТ. V. 1983.

Почему многие
считают мои работы
сухими
и скучными?

Ю. Альберт, 1982

Эта работа должна
выглядеть так, как
будто не было
авангарда начала
века

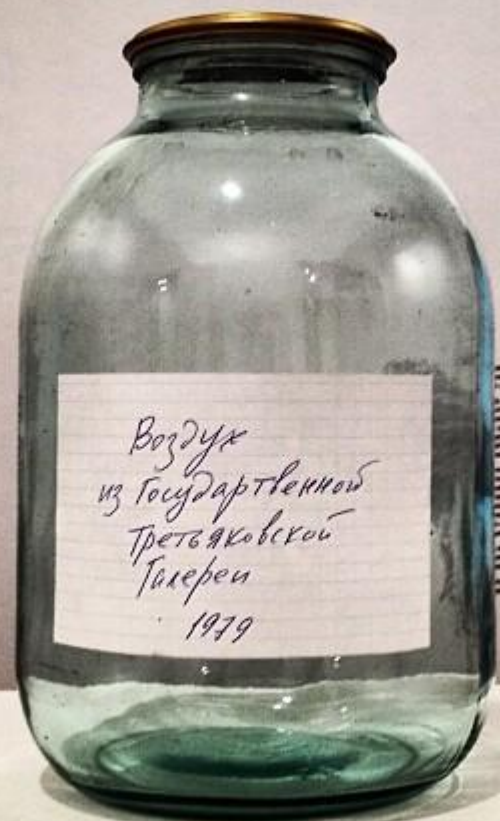
Ю. Альберт, 1981

В ОТ ВЫ СДЕЛАТЬ
ТАКУЮ РАБОТУ,
ЧТОБЫ ВСЕ АХНУЛИ!..

Ю. АЛЬБЕРТ 2/88

28.05.93 мы с художником
Игорем Чацкиным были на
выставке „Тициан и его круг“
и нам обоим было мучительно
стыдно за себя и своё
искусство.

Ю.АЛЬБЕРТ 93

Воздух
из Государственной
Третьяковской
Галереи
1979

- **«Коллективные действия»** — московская художественная группа, ключевая формация московского концептуализма.

A photograph of a snowy landscape. In the foreground, there is a large, smooth mound of snow. Behind it, several tall, dark evergreen trees stand against a pale, overcast sky. A red banner with white Russian text is stretched across the middle ground, partially obscuring the trees. The background shows a wide, flat, snow-covered area, possibly a field or a frozen body of water, with some distant trees and structures visible under a grey sky.

Я НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛЮСЬ И МНЕ ВСЕ ПРАВИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО,
ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ МЕСТАХ.

Работа ЛОЗУНГ - 1977

- На холме между деревьями было повешено красное полотнище (10 м. X 1 м.) С надписью белыми буквами: "я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах" (цитата из книги А. Монастырского «Ничего не происходит").

«Появление 1976»

- Зрителям были разосланы приглашения на акцию «Появление». Когда приглашенные собрались (30 человек) и разместились на краю поля, через 5 минут, с противоположной стороны, из леса, появились двое участников акции, пересекли поле, подошли к зрителям и вручили им справки («Документальное подтверждение»), удостоверяющие присутствие на «Появлении».

документальное подтверждение

того, что _____

являлся/лась/ свидетелем

появления,

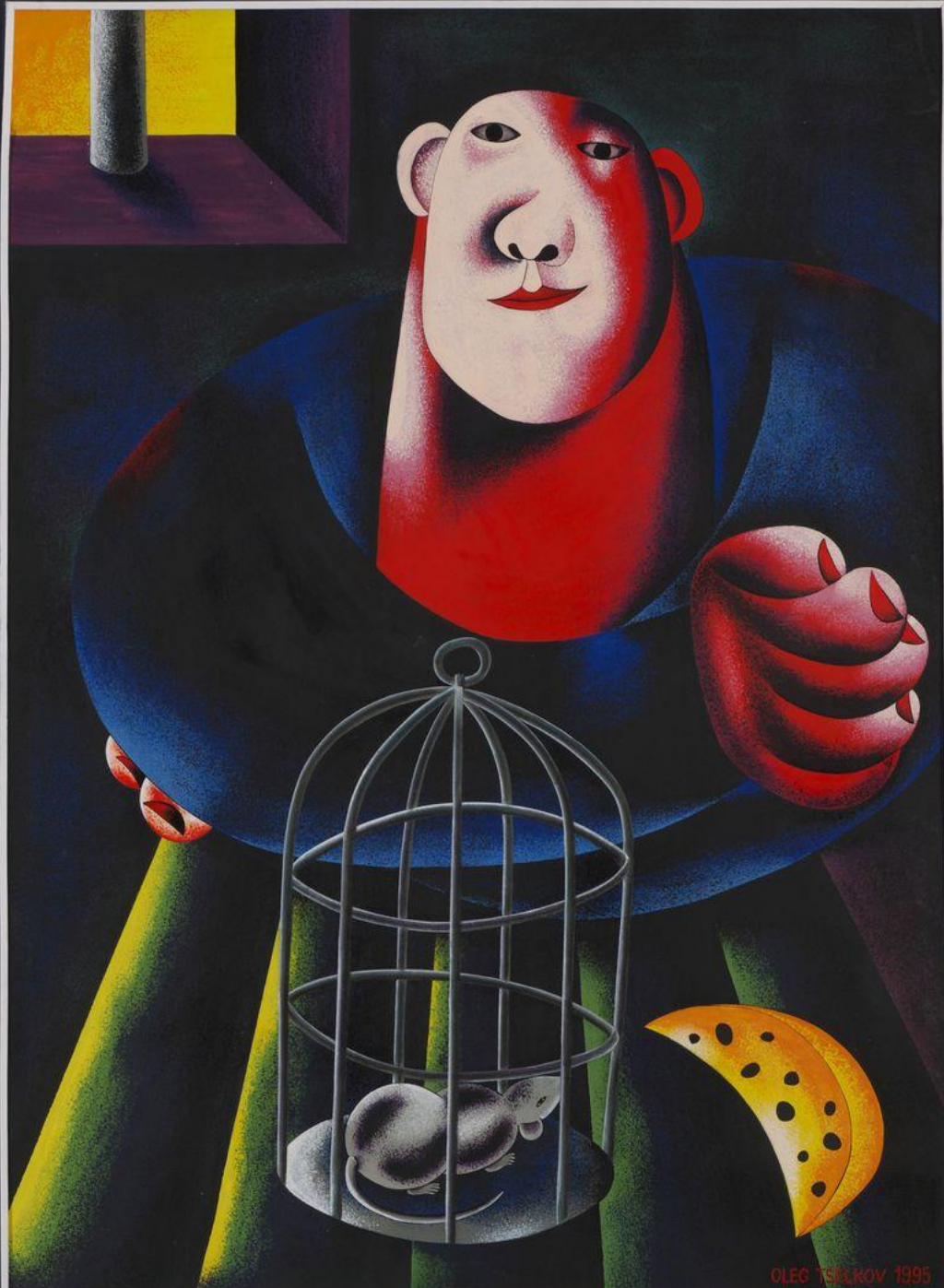
состоявшегося 13 марта 1976 г.

- **Олег Николаевич Целков** (род. 1934) — русский советский художник. С 1977 года живёт и работает в Париже.

• «Групповой портрет с арбузом», 1963

- Олег Целков, как и другие нонконформисты-шестидесятники, искал свою собственную живописную систему, экспериментировал, размышлял. Однажды на листе нарисовал два лица: «В одно мгновение я остолбенел и стал в них вглядываться. Глядел, глядел и понял, что вышел на собственную дорогу. Первая картина, выполненная в рамках этого самозадания, обернулась кошмаром, я ее делал и переделывал сотни раз, во сне и наяву. В ней мне мерещился будущий мой путь. И когда она родилась, то оказалось, что я нашел не то, что искал, не «метод-манеру» для изображения всего, а *морду*. Персонаж был до ужаса знаком.».

OLEG 1993, KOV 1995

- **Оскар Яковлевич Рабин (1928— 2018)** — советский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово». Организатор всемирно известной «Бульдозерной выставки» (1974).

- Для своих историй в цвете художник использовал один и тот же набор образов, с которыми он работал на протяжении всей жизни, создавая живописную книгу воспоминаний. Иконография Рабина доступна каждому — это самые узнаваемые предметы из обыденной жизни, но именно они и отличают творчество художника на протяжении десятилетий.

БРЕЖНЕВ 75

OSCAR REBEQ 1996

- «Бульдозерная выставка» (1974).
- 15 сентября 1974 года, в Москве у метро «Беляево» была разгромлена знаменитая «бульдозерная выставка» так называемых художников-нонконформистов.
- В эпоху т.н. «оттепели» власти активно вмешивались в искусство и художественную политику, пытались (особенно в лице Никиты Хрущёва) поучать художников и писателей, как и что им следует изображать. Леонид Брежнев позднее признавался, что со стыдом вспоминает знаменитые встречи Хрущёва с творческой интеллигенцией.

<http://olmos.ru>

- После 1964 года власти стали постепенно уходить из сферы кино, литературы и искусства, принимая в этой области новое правило: «Пишите, рисуйте, играйте что хотите, только не становитесь в оппозицию слишком открыто».

- Оскар Рабин: «Выставка готовилась скорее как политический вызов репрессивному режиму, а не как художественное событие. Я знал, что у нас будут проблемы, что будут аресты, избиения. В течение последних двух дней перед выставкой нам было страшно».
- Организаторы выставки разослали такие приглашения

Д. 74

Приглашаем Вас на Первый осенний просмотр картин на открытом воздухе с участием художников:

Л. МАСТЕРКОВА

О. Рабина, Е. Рухина, В. Немухина, Л. Мастерковой, Н. Эльской, А. Рабина, Боруха Штейнберга, Ю. Жарких, И. Холина, А. Брусиловского, А. Меламида, В. Комара.

Выставка состоится...15... сентября 1974г.

Маршрут

с...12... до...14... час

По адресу: конец Приоразной ул. до пересек. с ул. Островитянова.

Рухин И. В. Немухина В. Комара

- Московские власти решили по своей инициативе разгромить выставку под предлогом того, что в этот день на пустыре, где она проводилась, якобы проходит «субботник по озеленению». Появилась тяжёлая уборочная техника, поливомоечные машины (хотя настоящих бульдозеров, вопреки названию события, говорят, не было), были привезены саженцы деревьев. Художников и зрителей разогнали техникой и струями воды из поливомоек, картины поломали или отобрали

- Для высшего руководства страны происшедшее стало неприятным сюрпризом. Юрий Андропов, отдыхавший в Кисловодске, был вне себя от негодования:
«— Какой идиот, какой кретин пошёл на этот вандализм?! — взорвался Юрий Владимирович.»

Помощник Брежнева Андрей Александров-Агентов в записке характеризовал действия столичных властей как «глупость и дилетантство»:

«Эта акция вызвала много ненужного шума. Только она и одарила «абстракционистов» международным вниманием, которого те желали. Если бы художникам предоставили комнату для выставки, сопроводили выставку несколькими статьями о бессмысленных произведениях искусства и дали общественности возможность самой составить представление о них, всё решилось бы само собой. В результате же привлечения милиции, использования бульдозеров и брандспойтов Моссовет настроил против СССР не только «буржуазную» печать, но и западные коммунистические партии».

- О «бульдозерной выставке» западная печать раструблила по всему миру. О том, что всего через две недели, 29 сентября, тем же художникам разрешили провести легальную выставку в Измайловском парке, узнало гораздо меньше народу... Новая выставка представила уже не 20, а 40 художников

- «Первая бесцензурная художественная выставка» в Измайлово, состоявшаяся через 2 недели после знаменитой «Бульдозерной». 29 сентября 1974 года.

- Конечно, не всех художников так искореняли, официальное искусство существовало куда спокойнее, а теперь работы художников разных направлений того времени можно увидеть в Новой Третьяковке в Москве.
- P.S. Не забываем сдавать задание по художникам первой половины XX в., за это отдельная оценка