ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА XX-НАЧАЛА XXI ВВ. И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

ПОНЯТИЕ ПРАКТИК В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

- Современное искусство — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века.
- Современные художественные практики – понятие до конца не определенное, как и в целом современное искусство (*contemporary art*). Термин появился в прошлом столетии в связи с авангардистскими стратегиями искусства, его направленностью на освоение нетрадиционных для искусства территорий. Стратегии эти были связаны не столько с новой семантикой художественных высказываний (что? как?..), сколько с их прагматикой (зачем? С какой целью?). Главным становится действенность искусства – оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у зрителя…

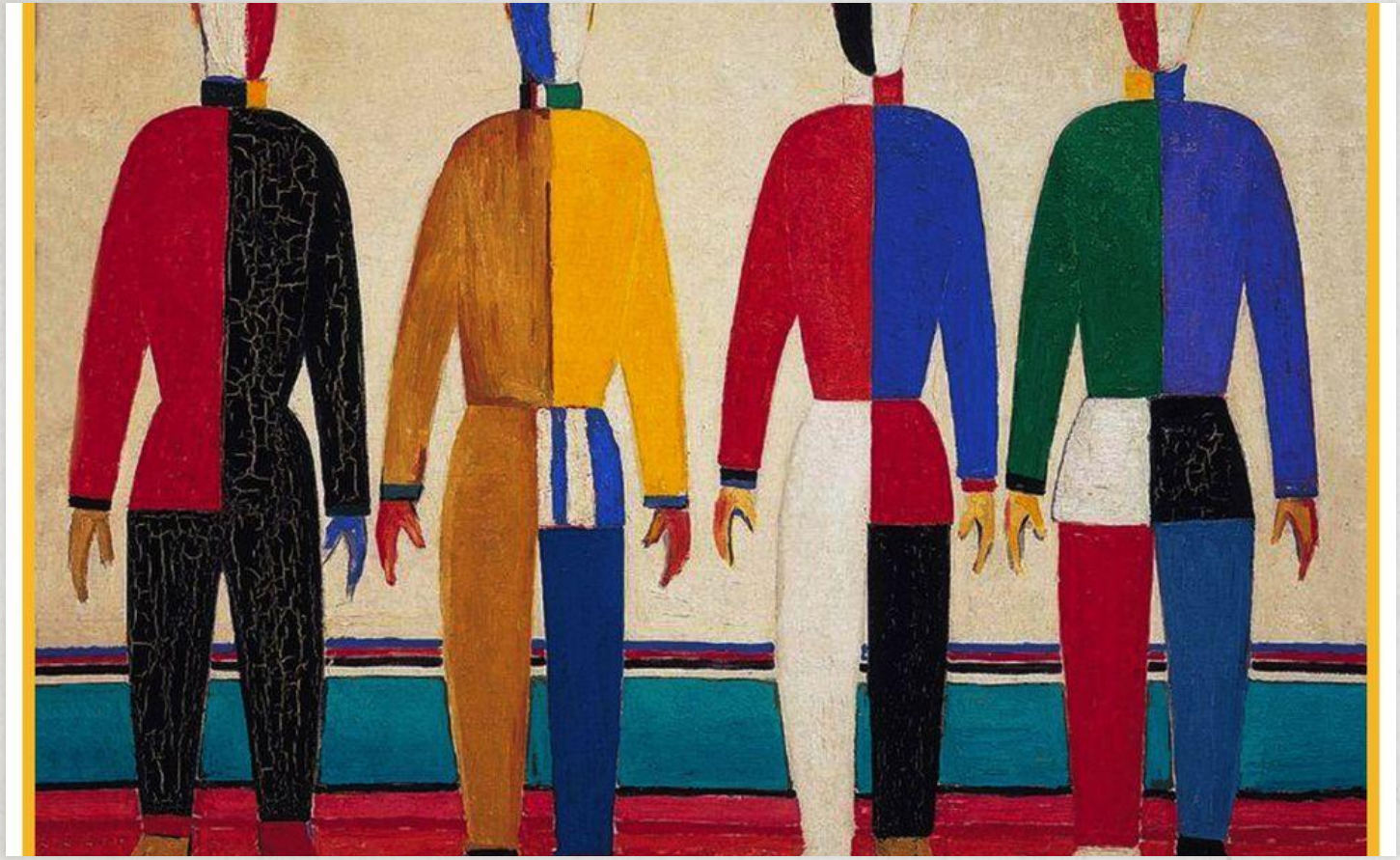
СКУЛЬПТУРА

ЖИВОПИСЬ

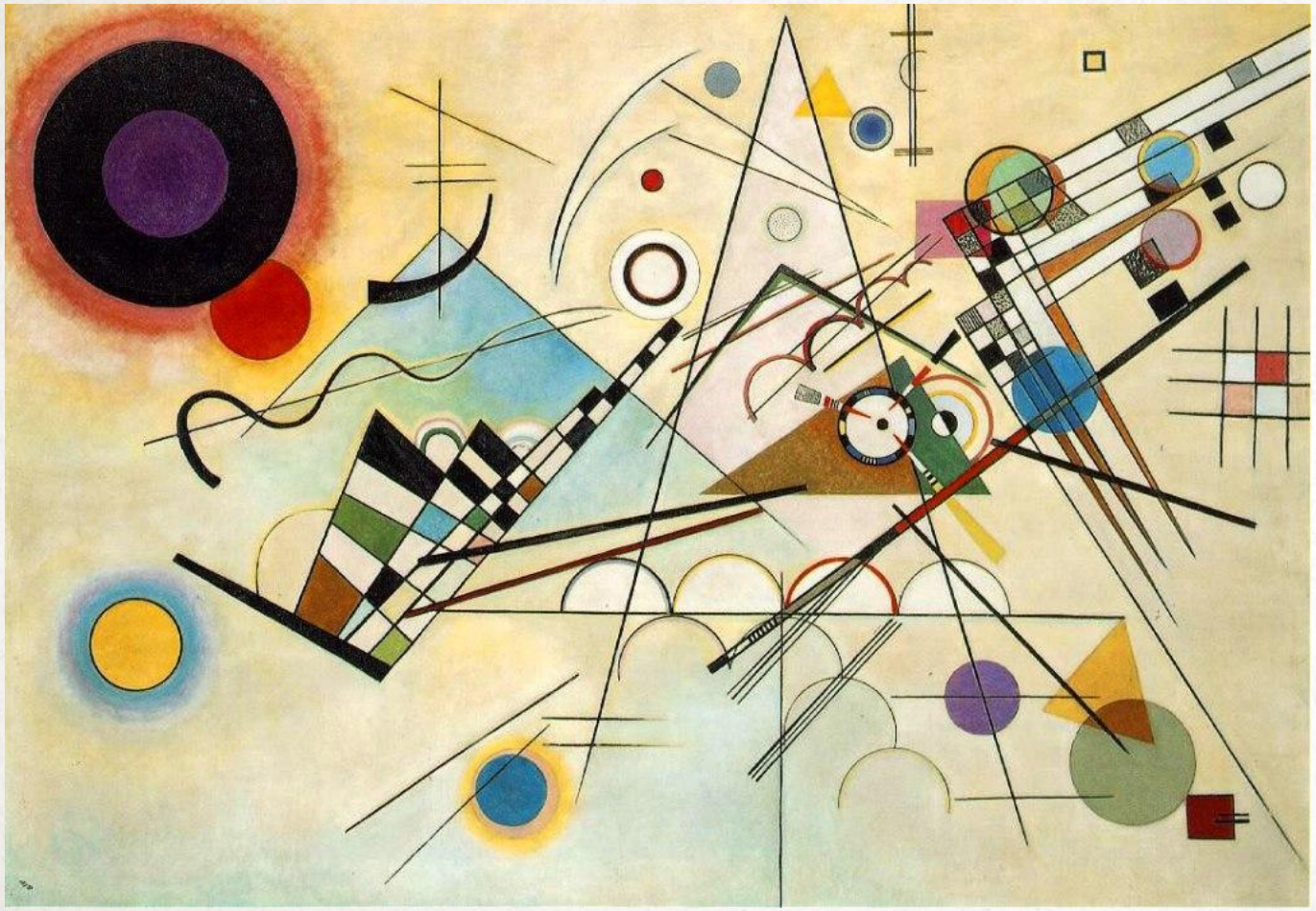
ГРАФИКА

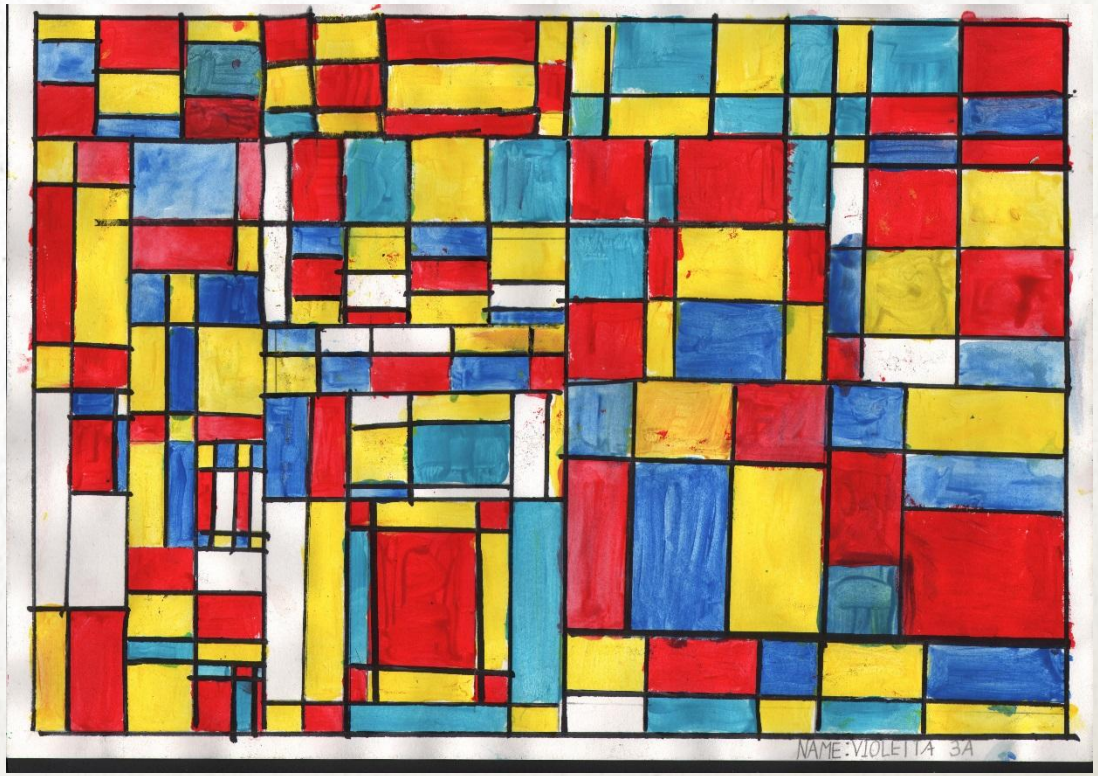
АБСТРАКЦИОНИЗМ

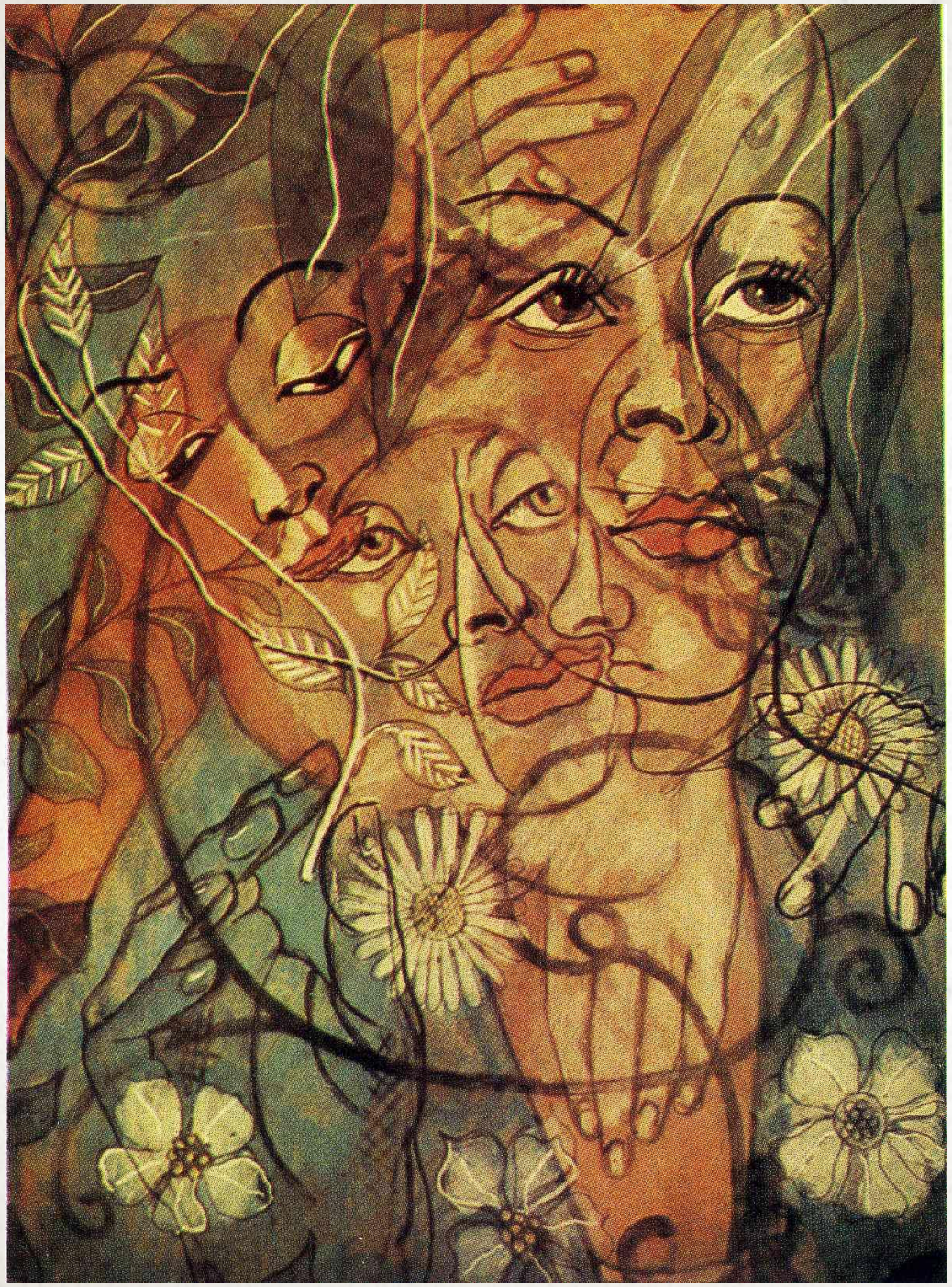
Абстракциони́зм (лат. abstractio — «удаление, отвлечение») ненарративное искусство или в английской терминологии Abstract Art — искусство, отказавшееся от нарратива. Абстрактное искусство проявлено не только в живописи и скульптуре, но и во всех остальных видах искусства



В 1910-х годах живописцы Европы и США создают первые абстрактные произведения искусства; пионерами абстракционизма стали: Василий Кандинский, Артур Доув, Франтишек Купка, Пит Мондриан, Франсис Пикабиа, Робер Делоне, Казимир Малевич.




NAME:VIOLETTA 3A



ДАДАИЗМ

В 1916 году, во время Первой мировой войны, в мирном швейцарском Цюрихе группа художников, поэтов и музыкантов любила собираться в богемном кабаре «Вольтер» и вытворять хулиганские и провокационные вещи: декламировать стихи на непонятном языке, надевать странные костюмы, рвать газеты и создавать из этого мусора произведения искусства – коллажи. Называли они себя «дадаистами». Что это значит – непонятно: «дада» – это абсурдное слово (таковым, по сути, было и их искусство). Дадаисты были категорически настроены против любых военных действий. Их нелепые жесты, бессмыслицы всячески высмеивали цивилизованное общество и общепринятые представления об искусстве. Ну а как иначе? Если существует война с её ужасами и насилием - значит, все ценности цивилизованного мира лишь профанация, фикция, миф, который следует развенчать.

Фрэнсис Пикабиа

Этот стиль возник как реакция на ужасы войны, бессмысленность уничтожения человеческих жизней. Главными причинами всех вооруженных конфликтов дадаисты считали рационализм и логику, поэтому фундаментальными ценностями их художественного движения стали цинизм, отсутствие эстетики, отрицание стандартов, иррациональность и разочарованность.

Курт Швиттерс

РЭДИ- МЭЙД

в 1917 художник Марсель Дюшан подорвал основы искусства как серьёзного, вдумчивого способа познания мира, представив в качестве произведения искусства обыкновенный писсуар под названием «Фонтан». Этот художественный жест так сильно повлиял на ход истории искусства, что Дюшан считается теперь одним из самых великих художников XX века. Он поместил на первый план идею предмета, а не его воплощение, и провозгласил, что для восприятия важен прежде всего контекст.

Марселя Дюшана можно смело назвать «дедушкой современного искусства» – он задал курс искусства на сближение с жизнью. Любой предмет из повседневного обихода теперь мог стать произведением искусства (так произошло с писсуаром, который стал «Фонтаном», а ранее – с велосипедным колесом, сушилкой для бутылок и вешалкой). Эту изобретённую им новую художественную практику Марсель Дюшан назвал «реди-мейд» (ready-made), что в переводе с английского значит «готовый к употреблению». А что же будет, если выставить не один, а несколько готовых предметов, совместив их? Получится ассамбляж (с французского assemblage – подборка, компоновка, монтаж). Эта художественная практика впервые появляется у Пабло Пикассо в его трёхмерных коллажах, таких, как «Композиция с гитаристом», где в одной работе совмещаются страницы газеты, настоящий музыкальный инструмент и предметы натюрморта.

В конце 1940-х годов, после того как дискриминируемые нацистами и коммунистами, многие европейские художники абстракционисты эмигрировали в США, Нью-Йорк стал новым мировым центром абстрактного искусства, в США в первые в истории Америки появилось передовое современное искусство, представителями которого были как иммигранты, так и родившиеся в Америке. Художники этой волны вошли в историю как «нью-йоркская школа» Джексон Поллок, Марк Ротко, Барнет Ньюмен, Клиффорд Стилл, Марк Тоби, Франц Клайн, Виллем де Кунинг, Аршиль Горки

АПРОПРИАЦИЯ

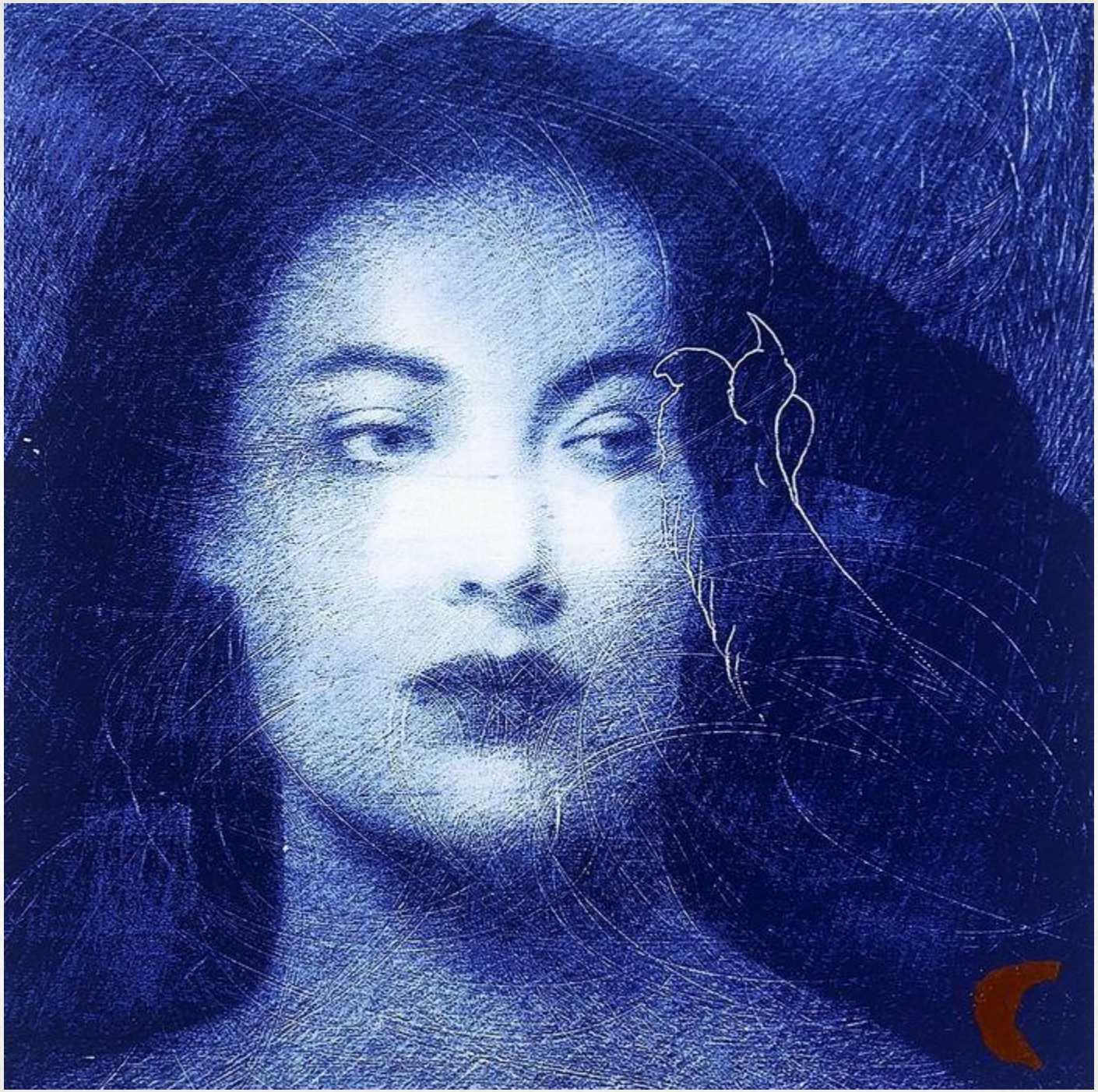
В начале XX века художники участвовали в своеобразной «гонке первоизобретателей»: каждый творил собственную мифологию, создавал оригинальные идеи и новые направления. Абстракционизм, например, «изобрели» почти одновременно несколько художников в разных странах мира: Кандинский в Германии, Малевич, Ларионов и Гончарова - в России, Мондриан - в Голландии и т.д.

Всё изменилось в 1950-60-е годы, когда художники один за другим стали обращаться к готовым образам, уже существующим в культурном и художественном поле. Подобные заимствования и радикальный отказ от авторства в искусстве принято стало называть апроприацией (от англ. appropriation – незаконное присвоение, кража).

Апроприация стала одним из основных инструментов новой системы художественного мышления, - постмодернизма, определившего искусство второй половины XX века – начала XXI века. Художники начали свободно обращаться к стилям прошлых веков, беззастенчиво копировать работы своих предшественников. Они использовали эти заимствования с целью исследования культурного кода, формирующего современную публику. Постмодернизм играет со зрителем, всеми способами вызывает его ответную реакцию, задействует его культурный багаж, знание контекста, – словом, «активизирует» воспринимающую сторону.

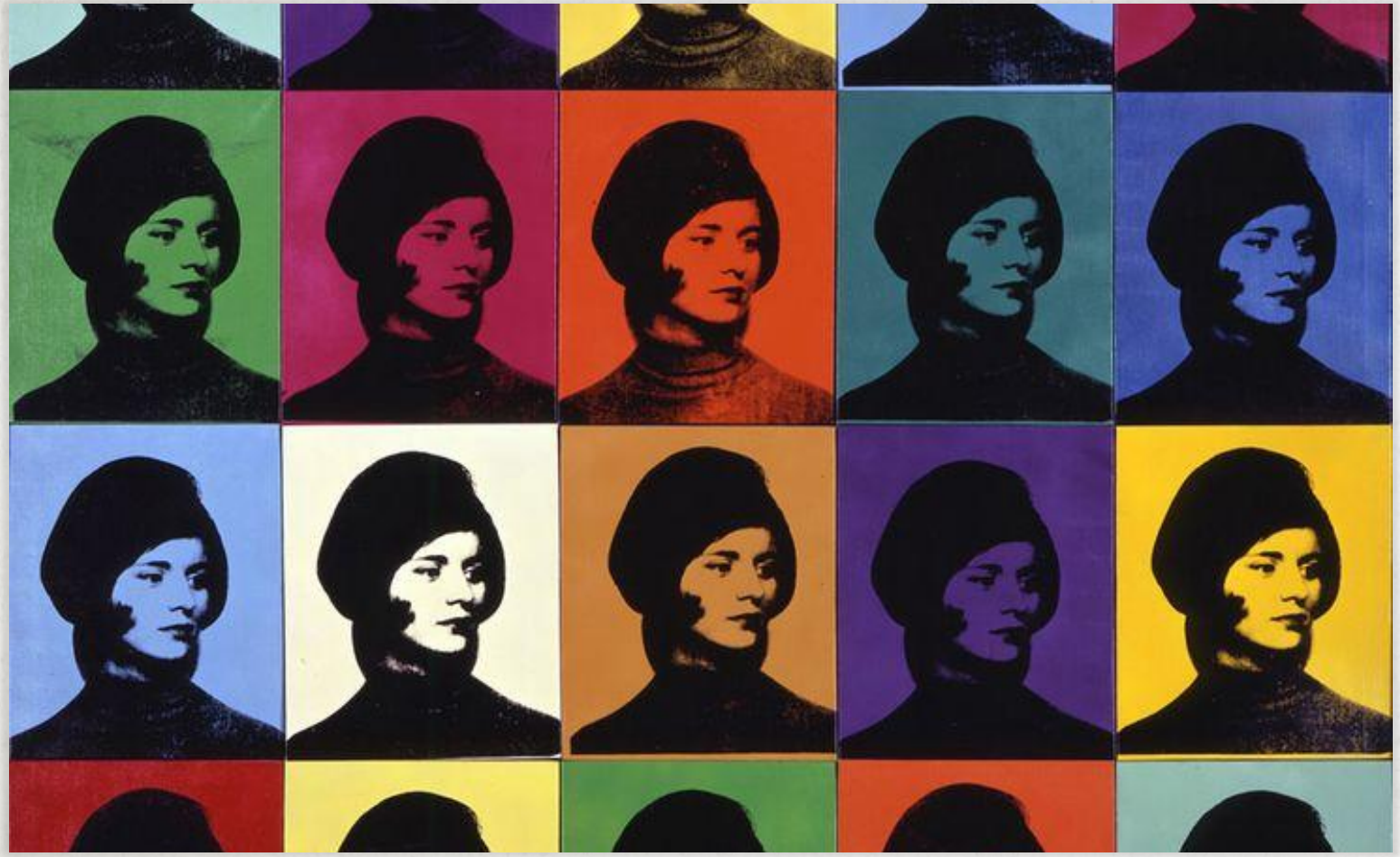
Убальдо Бартолини.

Омар Галлиани.



ПОП АРТ

Художники поп-арта брали готовые образы массовой культуры: рекламу, логотипы, комиксы, фаст-фуд, бытовую технику, популярных личностей – и делали из них искусство. Поп-арт возник как реакция на культ потребления в современном американском обществе. К примеру, Клас Олденбург – классик поп-арта – делал аппетитные, но абсолютно несъедобные блинчики, пирожные, сэндвичи и гамбургеры, Энди Уорхол штамповал отпечатки банок с супом «Кэмпбелл» и говорил, что «хочет быть машиной», Рой Лихтенштейн воспроизводил комиксы на холстах огромных размеров, стремясь создать иллюзию типографского растра.



Художники поп-арта, как и дадаисты, очень любили играть со зрителем, шокировать его, сбивать с толку, смеяться над его приземлёнными интересами и стремлением к комфорту. Банальности жизни они пытались придать новый вкус, создавая легко считываемые, но при этом очень противоречивые и парадоксальные работы.

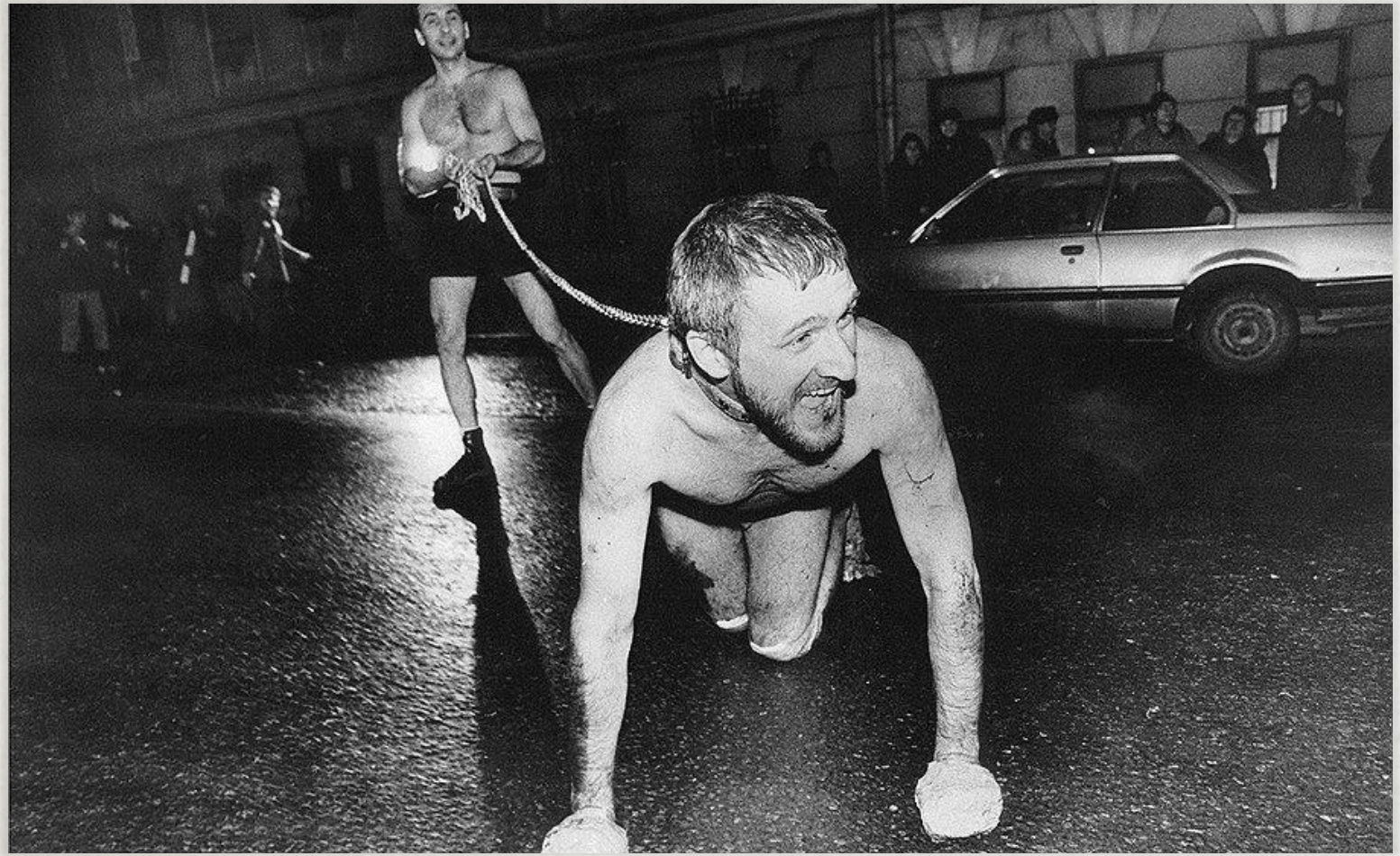
КОНЦЕПТУАЛИЗМ

Следующим шагом на пути к демистификации искусства стало лишение его материальной оболочки – «дематериализация» искусства. На первый план вышел замысел (концепция), а его воплощение стало вторичным. «Искусство – это сила идеи, а не материала» – говорил Джозеф Кошут, один из основоположников концептуализма. В своей работе «Один и три стула» Кошут не создаёт ничего нового, кроме нового смысла: он берёт стул как предмет, его фотографическое и словарное воспроизведения.

Сопоставляя эти три компонента, он актуализирует различия между оригиналом и копиями, создаёт новые взаимосвязи. Художники-концептуалисты следуют за Марселем Дюшаном, придумавшим практику реди-мейда – они используют в своих работах готовые объекты. Усвоив приёмы поп-арта, они используют в своих работах текст. Но концептуалисты идут и ещё дальше, обходясь иногда и без самого предмета – вместо него зритель (который постепенно всё больше превращается в читателя) находит самые разнообразные описания и воспроизведения предмета: чертежи, фотоснимки, графики, словарные определения, текстовые описания.

Джозеф Кошут «Один и три стула». 1965

Пьеро Манцони «Дерьмо художника»



ИСКУССТВО ДЕЙСТВИЯ. ХЭППЕНИНГИ, ПЕРФОРМАНСЫ, АКЦИОНИЗМ

На протяжении XX века художники стремились расширить свой художественный инструментарий за пределы одних лишь красок и холста: они стали использовать готовые предметы, создавать работы буквально из всего, что попадалось им под руку. Наконец, в качестве рабочего инструмента они решили использовать тело: модели или своё собственное. Не изображать его (как это было принято в искусстве на протяжении тысячелетий), а изображать им. Например, в перформансе (от англ. perform – «представлять, исполнять») Ива Кляйна «Первый эксперимент с “живыми кистями”» модели наносили краску на полотно собственным телом, а Пьеро Мандзони ставил свою подпись на обнажённых телах натурщиц, превращая их в “живые скульптуры” – свои творения.

Художники действия совершили очередной шаг к демистификации искусства – они разрушили границу, отделявшую зрителя от произведения. Как писал художник Аллан Кэпроу, «граница между искусством и жизнью должна оставаться нестабильной и возможно менее отчётливой». Именно к этому стремились создатели хэппенингов (от англ. happening – «происшествие, случай»): они настойчиво стремились вовлечь зрителя в процесс и сделать его соучастником происходящего.

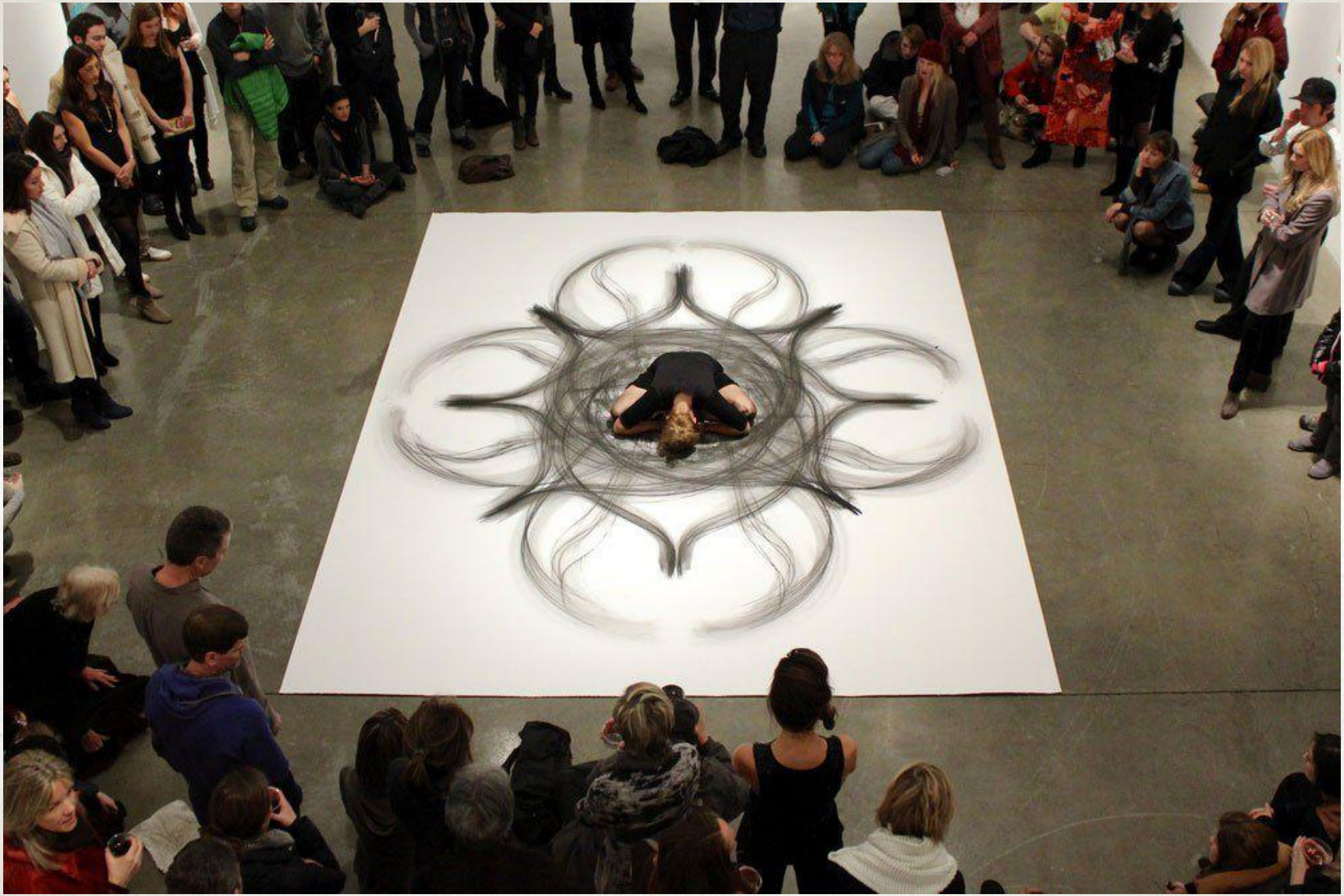
Перфоманс — форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.

К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношение художника и зрителя. В этом — отличие перформанса от таких форм изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение конституируется выставленным объектом

Хизер Хансен

Олег Кулик

Бэнкси



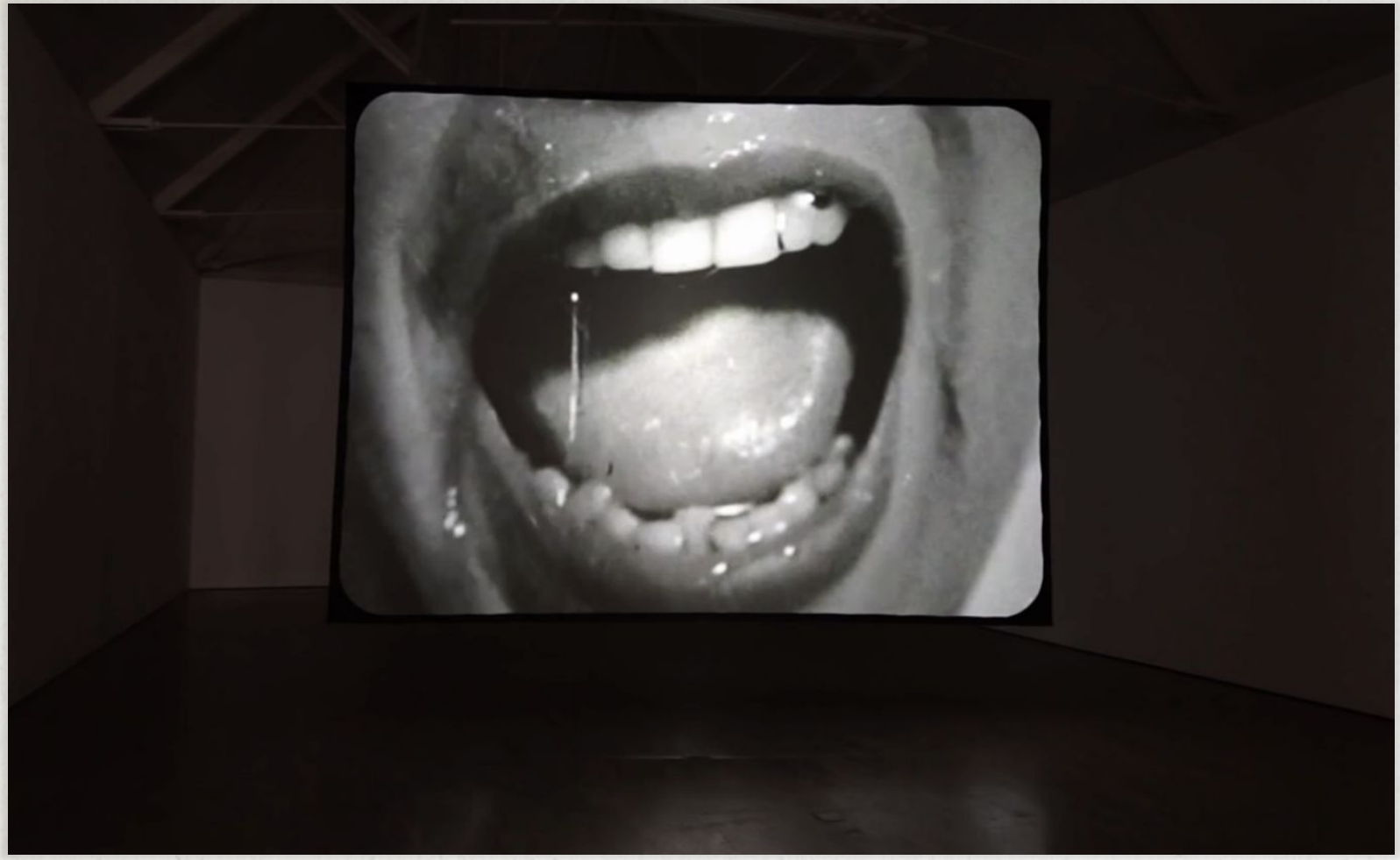
ROBOTER

VIELE FARBIGE DINGE NEBENEINANDER ANGEORDNET

ИНСТАЛЯЦИЯ

Слово «инсталляция» произошло от английского install – «устанавливать», сооружать что-либо в пространстве. Инсталляцию в современном арт-лексиконе можно сопоставить со скульптурой в традиционной иерархии видов искусства. Только, в отличие от скульптурных произведений, формы и материалы, используемые для инсталляции, поистине безграничны: топлёное сало, фетр, войлок, мёд – это далеко не полный перечень веществ, из которых художник Иозеф Бойс изготавливал свои инсталляции. За это его невзлюбили музейщики, которым пришлось поломать голову, чтобы найти способ всё это хранить и экспонировать. Зрителей же, наоборот, развлекают, удивляют, поражают подобные арт-объекты – они создают пространство, в котором интересно существовать, с которым любопытно взаимодействовать, которое необходимо «проживать» не только зрением или слухом, но целым спектром чувств: потрогать, пощупать, поиграть, погулять, даже съесть

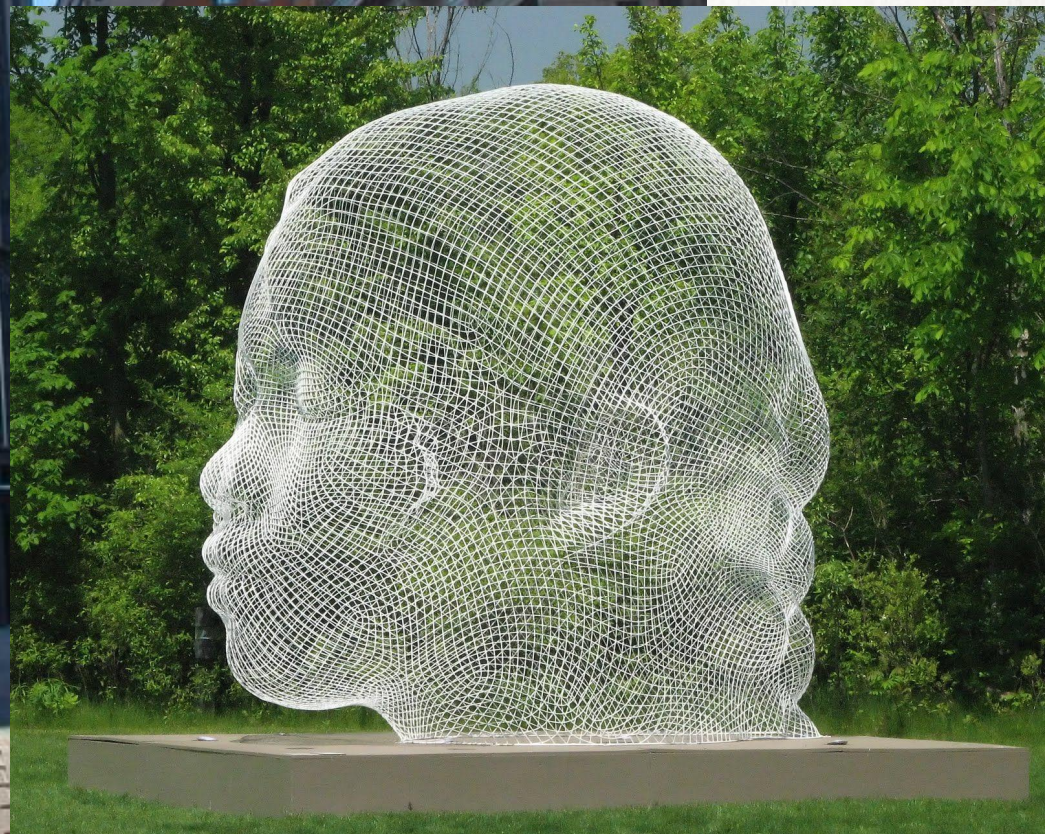
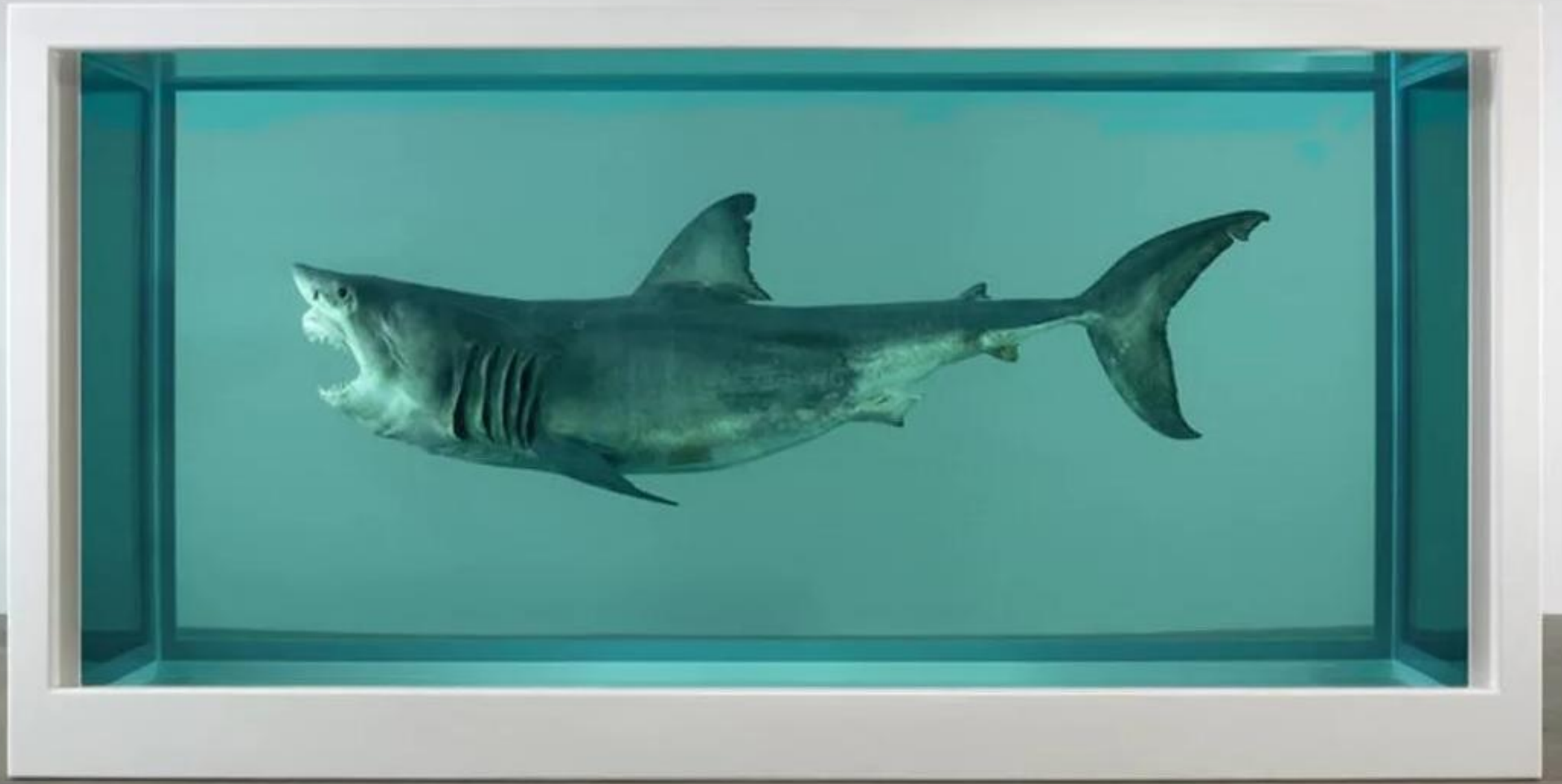
Основоположниками инсталляции были Марсель Дюшан и сюрреалисты. Мастера инсталляции Иозеф Бойс Роберт Раушенберг Джозеф Кошут Эдвард Кинхольц Илья Кабаков, Микеланджело Пистолетто



ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИИ. ВИДЕОАРТ И САУНД-АРТ

Современные технологии проникли практически во все сферы нашей жизни, в том числе и в искусство. Художники берут на вооружение все новые изобретения, начиная с фотографии и заканчивая виртуальной реальностью. Технологии становятся обширным полем для художественного высказывания: от позитивистского и активного использования их в качестве нового материала (компьютерная графика, 3D-моделирование) до скептического отношения к миру виртуальной реальности и его ироничного переосмысления

Дуглас Гордон «24 часа психо»

В 1970-е годы стремительно стало набирать популярность видео, а художники стали использовать его в своих хэппенингах и инсталляциях, и как средство фиксации (видеозапись), и как инструмент выхода за пределы реального мира (телевизионные ящики). Цифровые технологии изменили наши представления о музыке и звучании, перевернули наш слуховой опыт. Всё это привело к возникновению отдельного вида искусства – медиаискусства, разновидностями которого являются, в частности, видеоарт и саунд-арт.

Нам Джун Пайк «Тв Будда»