

МБУК «Библиотеки Тольятти»

Отдел информационного сопровождения

An abstract painting featuring a complex composition of overlapping geometric shapes and vibrant colors. The palette includes shades of blue, red, yellow, and green, set against a light background. The forms are dynamic and layered, creating a sense of depth and movement. The overall style is reminiscent of mid-20th-century abstract art.

Искусство как отраженная реальность

Библиографический указатель литературы

г.о. Тольятти-2018

Оглавление

От составителя.....	3
Абстракционизм - искусство под знаком «нуля»	4
Поп-арт как дерзкий вызов традиционности	14
Инсталляции - искусство взаимодействия	21
Перформанс как форма современного искусства	26
Культовые фигуры художников.....	28

От составителя

Во все времена искусство было зеркалом общества. С развитием общества искусство тоже претерпевало изменения. Во все времена существовало множество видов искусства. Наши предки и представить себе не могли, какие формы примет искусство в наши дни. Марк Ротко, «Без названия». \$28 000 000. Сай Твомбли, «Без названия». \$2 300 000. Блинк Палермо, «Без названия» \$1 700 000. Десятки аукционов по всему миру, несколько десятков выставок в год, сумашедшие деньги. Полотна, которые не отражают ни мастерства автора, ни высокого замысла, ни тени классического искусства. Полотна, которые могли бы нарисовать вы сами. Если бы додумались.

Кто-то говорит, что это полный бред. Кто-то подходит к этому делу философски, чувствуя, что соприкасается с великим. Современное искусство – одно из самых противоречивых и актуальных явлений сегодняшних дней. Его можно не понимать и потому ненавидеть, его можно не понимать и даже любить, его можно просто стараться понять.

Данный указатель, представляющий отдельные направления искусства подготовлен к выставке литературы во Дворце культуры «Тольяттиазот» где в рамках интеллектуального клуба «Химия слова» состоится лекция руководителя отдела современного искусства Тольяттинского художественного музея – Александры Щербиной. Все присутствующие смогут узнать о том, как понимать современное искусство и надо ли вообще его понимать, о ведущих направлениях живописи и даже немного об истории искусства.

Гл. библиограф Л.А. Пинемасова

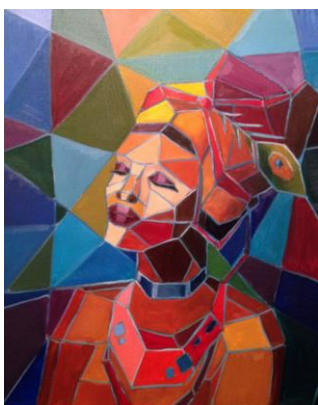
Абстракционизм - искусство под знаком «нуля»

Абстракционизм (искусство под знаком «нуля форм», беспредметное искусство) – художественное направление, сформировавшееся в искусстве первой половины 20 века, полностью отказавшееся от воспроизведения форм реального видимого мира. Основателями абстракционизма принято считать В. Кандинского, П. Мондриана и К. Малевича.

В абстракционизме можно выделить два четких направления: геометрическая абстракция, основанная преимущественно на четко очерченных конфигурациях (Малевич, Мондриан), и лирическая абстракция, в которой композиция организуется из свободно текущих форм (Кандинский). Также в абстракционизме есть еще несколько крупных самостоятельных течений.

Кубизм

Авангардистское направление в изобразительном искусстве, зародившееся в начале XX века и характеризующееся использованием подчеркнуто условных форм геометрической формы, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.

Районизм (Лучизм)

Направление в абстрактном искусстве 1910-х г.г., основанное на смещении световых спектров и светопередачи. Характерна идея возникновения форм из «пересечения отраженных лучей различных предметов», так как человеком в действительности воспринимается не сам предмет, а «сумма лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета».

Неопластицизм

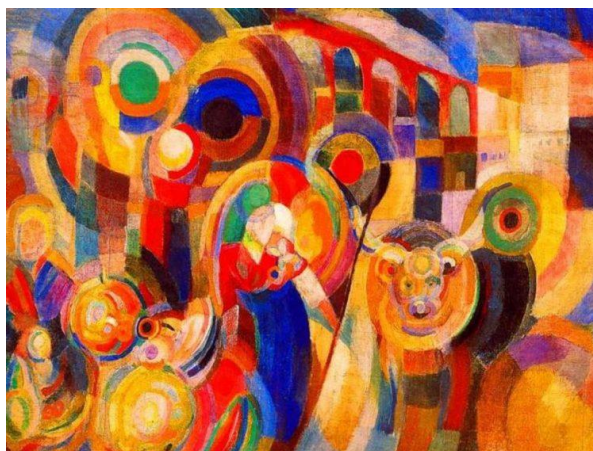

Обозначение направления абстрактного искусства, которое существовало в 1917–1928 гг. в Голландии и объединяло художников, группировавшихся вокруг журнала «De Stijl» («Стиль»). Характерны чёткие прямоугольные формы в архитектуре и абстрактная живопись в компоновке крупных прямоугольных плоскостей, окрашенных в основные цвета спектра.

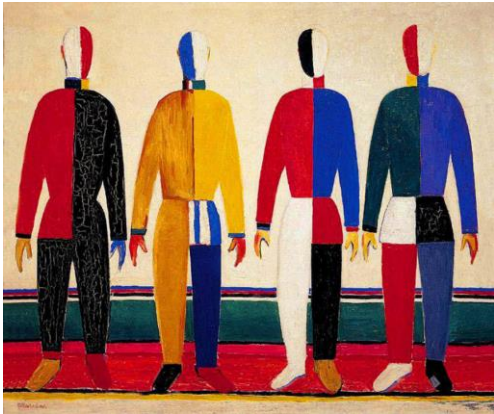
Орфизм

Василий Кандинский

Направление во французской живописи 1910-х годов. Художники-орфисты стремились выразить динамику движения и музыкальность ритмов с помощью «закономерностей» взаимопроникновения основных цветов спектра и взаимопересечения криволинейных поверхностей.

Супрематизм

Направление в авангардистском искусстве, основанное в 1910-х гг. Малевичем. Выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний. Сочетание разноцветных геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции.

Ташизм

Течение в западноевропейском абстракционизме 1950–60-х годов, наибольшее распространение получившее в США. Представляет собой живопись пятнами, которые не воссоздают образов реальности, а выражают бессознательную активность художника. Мазки, линии и пятна в ташизме наносятся на холст быстрыми движениями руки без заранее обдуманного плана.

Абстрактный экспрессионизм

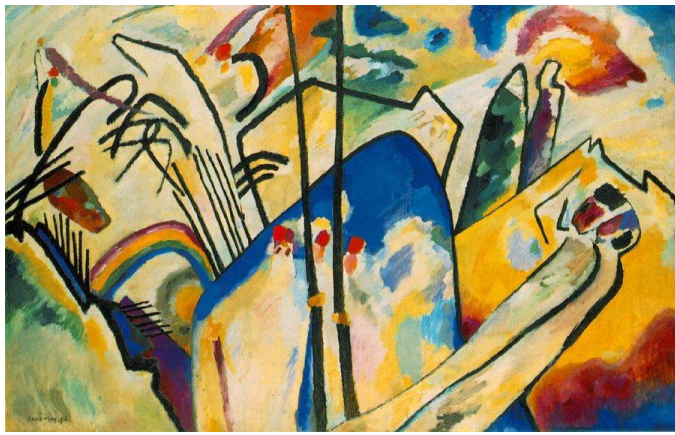

Движение художников, рисующих быстро и на больших полотнах, с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда капаля красками на холст, для полнейшего выявления эмоций. Экспрессивный метод покраски здесь часто имеет такое же значение, как само рисование.

Картины известных художников-абстракционистов

Василий Кандинский

Кандинский был одним из пионеров абстрактного искусства. Свои поиски он начинал в импрессионизме, а уже потом пришел к стилю абстракционизм. В своем творчестве он эксплуатировал взаимосвязь между цветом и формой для создания эстетического опыта, который бы охватывал одновременно и видение, и эмоции зрителей. Он считал, что полная абстракция дает простор для глубокого, трансцендентного выражения, а копирование реальности только мешает этому процессу.

Живопись была глубоко духовной для Кандинского. Он стремился передать глубину человеческих эмоций через универсальный визуальный язык абстрактных форм и цветов, который превзошел бы физические и культурные границы. Он видел абстракционизм как идеальный визуальный режим, который может выразить «внутреннюю необходимость» художника и передать человеческие идеи и эмоции.

Он считал себя пророком, чья миссия – делиться этими идеалами с миром, на благо общества.

«Композиция IV» (1911)

«Композиция IV» (1911)

Скрытые в ярких цветах и четкие черные линии изображают несколько казаков с копьями, а также лодки, цифры и замок на вершине холма. Как и во многих картинах этого периода, она представляет собой апокалиптическое сражение, которое приведет к вечному миру.

Для того, чтобы облегчить разработку беспредметного стиля живописи, как описано в его работе «О духовном в искусстве» (1912), Кандинский уменьшает объекты до пиктографических символов. Благодаря удалению большинства отсылок ко внешнему миру, Кандинский выразил свое видение более универсальным образом, переведя духовную сущность предмета через все эти формы в визуальный язык. Многие из этих символических фигур были повторены и уточнены в его поздних работах, став еще более абстрактными.

Казимир Малевич

Идеи Малевича о форме и значении в искусстве так или иначе приводят к концентрации на теории стиля абстракционизм. Малевич работал с разными стилями в живописи, но больше всего был сосредоточен на исследовании чистых геометрических форм (квадраты, треугольники, круги) и их отношении друг к другу в изобразительном пространстве. Благодаря своим контактам на Западе Малевич был в состоянии передать свои идеи о живописи друзьям-художникам в Европе и Соединенных Штатах, и таким образом глубоко воздействовать на эволюцию современного искусства.

«Черный квадрат» (1915)

Черный квадрат, 1915

г.

Культовая картина «Черный квадрат» была впервые показана Малевичем на выставке в Петрограде в 1915 году. Эта работа воплощает в себя теоретические принципы супрематизма, разработанные Малевичем в его эссе «От кубизма и футуризма к супрематизму: новый реализм в живописи».

На полотне перед зрителем находится нарисованная на белом фоне абстрактная форма в виде черного квадрата – она является единственным элементом композиции. Несмотря на то, что картина кажется простой, на ней присутствуют такие элементы, как отпечатки пальцев, мазки кистью, проглядывающие через черные слои краски.

Для Малевича квадрат обозначает чувства, а белый – пустоту, ничто. Он видел черный квадрат как богоподобное присутствие, икону, словно она могла стать новым священным образом для беспредметного искусства. Даже на выставке эта картина была размещена на том месте, где в русском доме обычно располагают икону.

Пит Мондриан

Пита Мондриана, являющегося одним из основателей голландского движения «Де стиль», признают за чистоту его абстракций и методичную практику. Он довольно радикально упрощал элементы своих картин, чтобы отображать то, что он видел, не напрямую, а образно, и создавать четкий и универсальный эстетический язык в своих полотнах. В своих наиболее известных картинах с 1920-х годов Мондриан сводит формы к линиям и прямоугольникам, а палитру – к самой простой. Использование асимметричного баланса стало основополагающим в развитии современного искусства, а его культовые абстрактные работы сохраняют свое влияние в дизайне и знакомы популярной культуре и в наши дни.

«Серое дерево» (1912)

«Серое дерево» является примером раннего перехода Мондриана к стилю абстракционизм. Трехмерное дерево сокращается до простейших линий и плоскостей, с использованием всего лишь только серых и черных оттенков.

Эта картина является одной из серии работ Мондриана, созданных с более реалистичным подходом, где, к примеру, деревья представлены натуралистично. В то время как более поздние произведения становились все более абстрактными, например, линии дерева уменьшаются до тех пор, пока форма дерева не станет едва заметной и вторичной по отношению к общей композиции вертикальных и горизонтальных линий. Здесь еще можно увидеть интерес Мондриана к отказу от структурированной организации линий. Этот шаг был значительным для развития чистой абстракции Мондриана.

Робер Делоне

Делоне был одним из самых ранних художников стиля абстракционизм. Его творчество повлияло на развитие этого направления, основываясь на композиционном напряжении, которое было обусловлено противопоставлением цветов. Он довольно быстро попал под нео-импрессионистское колористическое влияние и очень внимательно следил за цветовым строем работ в стиле абстракционизм. Цвет и свет он считал главными инструментами, с помощью которых можно повлиять на предметность мира.

К 1910 году Делоне сделал собственный вклад в кубизм в виде двух серий картин, изображающих соборы и Эйфелеву башню, которые соединили в себе кубические формы, динамику движения и яркие цвета. Этот новый способ использования цветовой гармонии помог отделить данный стиль от ортодоксального кубизма, получив название орфизм, и сразу же повлиял на европейских художников. В этом же стиле продолжила писать картины жена Делоне, художница Соня Терк-Делоне.

«Эйфелева башня» (1911)

Главная работа Делоне посвящена Эйфелевой башне – знаменитому символу Франции. Это одна из самых внушительных из серии одиннадцати картин, посвященных Эйфелевой башне между 1909 и 1911 гг. Она окрашена в ярко-красный цвет, что сразу отличает ее от серости окружающего города. Внушительный размер холста дополнительно усиливает величие этой постройки. Как привидение, башня возвышается над окружающими домами, в переносном смысле потрясая сами основы старого порядка. Картина Делоне передает это чувство безграничного оптимизма, невинности и свежести времени, которое еще не стало свидетелем двух мировых войн.

Франтишек Купка

Франтишек Купка – чехословацкий художник, рисующий в стиле абстракционизм, окончивший Пражскую академию искусств. Будучи студентом, он, прежде всего, рисовал на патриотические темы и писал исторические композиции. Его ранние произведения были более академическими, однако, его стиль развивался на протяжении многих лет и в итоге перешел в абстракционизм. Написанные в очень реалистической манере, даже его ранние произведения, содержали мистические сюрреалистические темы и символы, что сохранилось и при написании абстракций. Купка верил, что художник и его творчество принимают участие в продолжительной созидательной деятельности, природа которой не ограничена, как абсолютом.

«Аморфа. Фуга в двух цветах» (1907-1908)

Начиная с 1907-1908 гг., Купка стал рисовать серию портретов девушки, держащей шар в руке, как будто она собиралась играть или танцевать с ним. Затем он разработал все более схематические ее изображения, а в конечном счете, получил серию полностью абстрактных рисунков. Выполнены они были в ограниченной палитре красного, синего, черного и белого цветов. В 1912 году, в Осеннем салоне, одна из таких абстрактных работ была впервые публично выставлена в Париже.

Литература:

Книги

85.143(3) **Турчин, Валерий Стефанович.**

По лабиринтам авангарда [Текст] / Турчин Валерий Стефанович. - Москва : МГУ, 1993. - 248с. : ил. - Библиогр.:С.243-246. - ISBN 5-211-02686-1: 4100р., в пер. : 4100р., в пер.

Книга дает представление о крупнейших явлениях авангардного искусства XX века. Энциклопедически полно характеризуется течение авангарда-фовизм, экспрессионизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстрактное искусство, поп-арт и др. Особое внимание уделено крупным мастерам-П.Пикассо, В.Кандинскому, С.Дали, К.Малевичу, Р.Раушенбергу и др. 08-4,13-2

85.1 **Наков, Андрей Борисович.**

Беспредметный мир [Текст] : Абстрактное и конкретное искусство: Россия и Польша / Након Андрей Борисович ; Пер. с 08-1

- фр. Е.М. Титаренко. - Москва : Искусство, 1997. - 416 с., ил. - ISBN 5-210-02162-9: 242р.63к. : 242р.63к.
- 92 **Идеи и наш мир** [Текст] : Великие концепции прошлого и настоящего / Под общ. ред. Р. Стюарта; Пер. с англ. Н. Фальковской. - Москва : Терра-Кн. клуб, 1998. - 224 с., ил. - Указ.: с.218-223. - ISBN 5-88353-026-5: 146р.00к., в пер. - ISBN 1-57145-088-2 : 146р.00к., в пер. окиф(вско)-1
- Путеводитель по основным концепциям современной истории и культуры, появившимся за последние 250 лет
- 85.143(3) **Парсонс, Томас.**
 Постимпрессионизм [Текст] : Становление соврем. искусства: Живопись / Парсонс Томас, Гейл Айан ; Вступ. ст. Б. Денвира. - Москва : Белый город, 2000. - 424 с., ил. - Библиогр.: с.408-410. - Список ил.: с.411-418; Алф. указ.: с.419-424. - ISBN 5-7793-0267-7: 2424р.80к., в пер. : 2424р.80к., в пер. 08-1
- 63.3(0)-
 7я7 **Чернокозов, А.И.**
 История мировой культуры [Текст] : Многоуровневое учеб. пособие: Крат. курс / А. И. Чернокозов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 477 с., ил. - ISBN 5-85880-435-7: 35р.00к., в пер. : 35р.00к., в пер. 02-1,14-1
- Книга содержит интересный материал по истории мировой культуры. Автор рассматривает вопрос о влиянии личности на культурно-исторический процесс, о возможности гармоничного существования в условиях современного технократического общества.
- 85.143(2)1 **Лукшин, Игорь Павлович.**
 "Говорить о мистории на языке мистории" [Текст] : (эстетическая концепция и творчество В. Кандинского) / Лукшин Игорь Павлович. - Москва : Знание, 1991. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; 5/1991). - Библиогр.: с. 53. - 0.25. оол-1

Статьи

Анфилова, Т. Von Jawlensky / Т. Анфилова ; Татьяна Анфилова // Интерьер + дизайн. - 2009. - № 4 (145). - С. 60. - ил.: 5 фот. О творчестве художника-абстракциониста Алексея Явленского.

Афасижев, М. Н. (доктор философских наук, профессор ; Государственный институт искусствознания). Формально-структурные разновидности в искусстве модернизма [Текст] / Марат Нурбиевич, Арнольд Арамович ; М. Н. Афасижев, А. А. Оганов // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 57-72. - Библиогр.: с. 72. - Рассмотрены техника и способы формообразования в искусстве модернизма. Выделены две противоположные тенденции: вытеснение изобразительного письма абстрактным знаком, символом и предметная материализация идеи вплоть до воплощения ее в реальную вещь. Эти тенденции характерны и для современного постмодернизма.

Бавильский, Д. "Хорошие сапоги, надо брать" [Текст] : приключения Александра Колдера в стране большевиков / Дмитрий ; Д. Бавильский // Знание-сила. - 2016. - № 1. - С. 122-127. - 6+. - Размышления автора об абстрактной скульптуре Александра Колдера.

Бирюкова, Е. Лаборатория в слушательском зале [Текст] / Екатерина ; Екатерина Бирюкова // Эксперт. - 2012. - № 47. - С. 80-81. - фотопортр. - О фактах биографии

американского композитора Джона Кейджа, его музыкальных экспериментах и инновационных идеях.

Брандль, Г. Ирреальная трава / Г. Брандль ; Герберт Брандль ; Антонина Плахина // Интерьер + дизайн. - 2008. - N 4 (134). - С. 151-152. - ил.: 14 фот. - Интервью с австрийским художником Гербертом Брандлем.

Буткевич, Д. Квадратура века[Текст] / Дмитрий ; Дмитрий Буткевич // Огонек. - 2015. - № 42. - С. 34. - 16+. - 7 фот. - В России и Европе отмечают 100-летие супрематизма: о выставках "Под знаком Малевича" в Третьяковской галерее и "В поисках "0, 10" - Последней футуристической выставки картин" в Фонде Бейлера в Базеле.

Виноградова, Ю. Стоп разума : Текст / Юлия ; Юлия Виноградова // Огонек. - 2010. - N 14. - С. 42-43. - 2 фот., 5 картин. - О выставке работ американского художника Марка Ротко - одного из создателей абстрактного экспрессионизма.

Владимирский, Л. Тайна "Черного квадрата" / Л. Владимирский ; Л. Владимирский // Знание-сила. - 2007. - N 12. - С. 26-30. - О значении картины Казимира Малевича "Черный квадрат" для истории живописи.

Воспринимай и воображай![Текст] / полосу подготовил Вячеслав Суриков // Эксперт. - 2016. - № 45/46. - С. 48. - О центральной теме и этапах творчества современного немецкого художника Герхарда Рихтера, отраженных в его работах на проходящей в Москве выставке.

Генерозова, Е. К чистоте слуха и зрения[Текст] / Елена ; Е. Генерозова // Знание-сила. - 2017. - № 11. - С. 120-123. - 6+. - ил. - О картине "Композиция VIII" Василия Кандинского.

Генерозова, Е. Чудеса и диковины[Текст] / Елена ; Е. Генерозова // Знание-сила. - 2016. - № 11. - С. 114-116. - 6+. - ил. - О картине Джузеппе Арчимбольдо "Библиотекарь" (1565 г.).

Дьяконов, В. Осторожно окрашено / Валентин ; В. Дьяконов // Коммерсантъ. Власть. - 2010. - N 15. - С. 52-53. - фот., рис. - Статья посвящена американскому художнику российского происхождения Марку Ротко. Его искусство является классикой абстрактного экспрессионизма.

Жураковская, П. Форма и содержание русского авангарда / Полина ; Полина Жураковская // Эксперт. - 2010. - N 11. - С. 72. - Обзор двух выставок современных российских художников - "Футурология" и "Русские утопии", открывшихся в центре культуры "Гараж".

Зайцева, Е. Скვაжины из формочек для кексов[Текст] / Екатерина ; Екатерина Зайцева // Родина. - 2014. - № 9. - С. 150-151. - Библиогр. в примеч. - 12+. - 5 фото. О монографической выставке под названием "Дмитрий Пригов: от Ренессанса до концептуализма и далее".

Иванов, М. Петербургская брусчатка и византийская смальта Валентина Левитина[Текст] / Михаил ; М. Иванов // Звезда. - 2012. - № 12. - С. 192-199. - О творческом почерке художника Валентина Левитина.

Касьянов, Е. По ту сторону шаблона[Текст] / Евгений ; Евгений Касьянов // Огонек. - 2015. - № 14. - С. 36. - 16+. - 11 фот. - О ретроспективной выставке, посвященной художникам-нонконформистам Владимиру Немухину и Лидии Мастерковой.

Курляндский, Д. Пять вечеров в опере[Текст] / Дмитрий ; Дмитрий Курляндский ; [беседовал] Вячеслав Суриков // Эксперт. - 2015. - № 24. - С. 44-47. - Интервью с композитором, одним из создателей оперного сериала "Сверлийцы" шести композиторов, о значимости данного проекта, реализованного на сцене электротeatра "Станиславский"; о том, что собой представляют современная опера и жизнь современного российского композитора, об особенностях восприятия искусства и др.

Лебовски, Х. Константин Бранкузи : В поисках красоты[Текст] / Ханна ; Ханна Лебовски // Караван историй. - 2017. - № 11. - С. 140-157. - 16+. - 16 фот. - История жизни французского скульптора румынского происхождения Константина Бранкузи.

Марцинковская, Т. Д. Психология восприятия абстрактного искусства / Т. Д. Марцинковская ; Т. Д. Марцинковская // Вопросы психологии. - 2008. - N 6. - С. 83-91. - Библиогр.: с. 91 (18 назв.). - Рассматриваются факторы, способствующие появлению абстрактного искусства, описываются механизмы его восприятия, специфика эстетического восприятия абстрактных и сюжетных художественных произведений. Проводится сравнительный анализ внешней и внутренней форм музыкальных и визуальных произведений искусства, раскрывается роль психофизических и психологических компонентов в восприятии абстрактных произведений и появление эстетических переживаний, связанных с восприятием абстрактной живописи.

Мелихов, А. (прозаик; литературный критик; публицист).

Вдохновители и соблазнитель[Текст] : (попытка эксгумации) / Александр ; А. Мелихов // Иностранная литература. - 2012. - № 9. - С. 188-253. - Статья посвящена восприятию зарубежного искусства 20 века, его авангардных течений и направлений в СССР.

Моротская, С. Прибытие[Текст] / Стелла ; Стелла Моротская // Вокруг света. - 2018. - № 1. - С. 36-43. - цв. фот. - Автор описывает свои впечатления от посещения Артскейпа - знаменитого скульптурного проекта в Нурланде, отмечая, что эти арт-объекты созданы сквозь призму мироощущения норвежцев и их отношения к природе, истории и жизни вообще.

Наместникова, Ю. На пленере / Ю. Наместникова, Е. Грубиянова ; Юлия Наместникова, Екатерина Грубиянова // Интерьер + дизайн. - 2009. - N 9 (149). - С. 134-139. - ил.: 5 фот. - Современная скульптура играет роль миража или курьеза. На сцене - только крупные формы.

Осипова, И. Отраженная реальность[Текст] / Ирина ; Ирина Осипова // Эксперт. - 2012. - № 33. - С. 66-68. - О творческой биографии и особенностях живописной техники немецкого художника Герхарда Рихтера, юбилейные выставки работ которого проходят в городах мира.

Осипова, И. Уйти из музея с картиной[Текст] / Ирина ; Ирина Осипова // Эксперт. - 2014. - № 39. - С. 61. - 1 цв. репрод. - О выставке в Русском музее "За гранью предметности в русском искусстве второй половины XX века", подготовленной совместно с недавно образованным Фондом русского абстрактного искусства: экспозиция представляет одну недостаточно изученную страницу в истории 1960-1970-х годов, связанную с Элием Белютиным и его студией "Новая реальность".

Пожарская, С. Параллельные миры / Светлана ; С. Пожарская ; фото авт. // Фотодело. - 2009. - N 7/8. - С. 60-67. - фот. - Фотосъемка в режиме "макро".

Сабова, А. "Искусство не левее сердца"[Текст] / Анна ; Анна Сабова // Огонек. - 2016. - № 32. - С. 34-35. - 16+. - 1 фот. - Художник Александр Кедрин о себе, о своем поколении.

Савостьянова, М. Акрил, масло, темпера / М. Савостьянова ; Мария Савостьянова // Интерьер + дизайн. - 2009. - N 4 (145). - С. 56-58. - ил.: 6 фот. - О современных художниках-абстракционистах.

Саева, К. Художественное своеволие реалиста / Клара ; К. Саева // Октябрь. - 2009. - N 3. - С. 165-167. - О творчестве английского художника Уильяма Тернера.

Тимченко, И. (художник). Абстракции в технике водяной печати[Текст] / Иван ; Иван Тимченко // Наука и жизнь. - 2011. - N 6. - С. 90-91. - 5 фот. - Картины с причудливыми узорами и неожиданными переходами цвета можно "нарисовать" на обычной бумаге за считанные минуты, используя вместо палитры водную поверхность. Техника так и называется - "водяная печать". Освоить ее азы очень просто.

Титаренко, Е. Кандинский идет на рекорд[Текст] / Елена ; Е. Титаренко
// Эхо планеты. - 2012. - № 38. - С. 52. - ил. - О творчестве художника Василия
Кандинского и росте цен на его произведения на международном арт-рынке.

Поп-арт как дерзкий вызов традиционности

Поп-арт — художественное движение, зародившееся в середине 1950-х годов в Великобритании, но наиболее широкое распространение получившее в США. Поп-арт стал дерзким вызовом традиционной живописи, поскольку в нем делалась ставка на изображения из массовой культуры, включая рекламу, комиксы, обыденные предметы и новости. Кроме прочего, появление поп-арта в США стало реакцией на серьезность и беспредметность абстрактного экспрессионизма. Новое поколение художников желало вернуться к предметной живописи, при этом внося в свои работы некоторую несерьезность, иронию и приправить все это внушительной порцией китча.

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 Уорхол 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.

Ключевые моменты

1. 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.

2. Можно было бы сказать, что абстрактные экспрессионисты в своей работе опирались на душевные травмы, в то время как представители поп-арта искали выражение тех же травм в опосредованном мире рекламы, комиксов и поп-культуры в целом. Однако более точным было бы предположение, что 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.

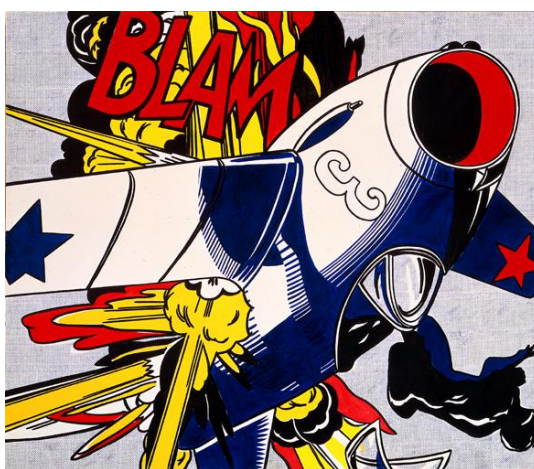
3. Несмотря на то, что поп-арт включает в себя широкий спектр работ, созданных под влиянием очень разных взглядов и позиций, большую часть из них характеризует некоторая эмоциональная отстраненность. В отличие от «горячей» экспрессии, свойственной предыдущему поколению, поп-арт отличает «прохладная» двойственность. Предметом долгих споров был вопрос о том, является ли это следствием принятия художниками поп-культуры, или же наоборот — ее отвержения.

4. На первый взгляд, представители поп-арта с энтузиазмом относились к новой поствоенной Америке с ее промышленным и медийным расцветом. Некоторые критики считали выбор поп-художниками тем для работы следствием восторженного

одобрения капиталистического рынка и наводнивших его разнообразных товаров. В то же время другие искусствоведы считали превращение художниками повседневности в высокое искусство своего рода культурной критикой: создавая арт-объект на основе обыденного продукта массовой индустрии, они тем самым подчеркивали тенденцию превращения произведений искусства в товары.

5. 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 биллбордов. Благодаря этим первым шагам в искусстве художники получили мощное подспорье для дальнейшей работы, своего рода визуальный словарь массовой культуры, и приемы, позволявшие объединять сферы высокого искусства и поп-культуры.

Поп-арт: знаковые работы

Блам!

Рой Лихтенштейн

1962

Для этой работы Лихтенштейн позаимствовал часть комикса Рассы Хита под названием «All American Man of War» (№ 89). Картина Лихтенштейна не является точной копией рисунка Хита, однако на первый взгляд их легко спутать, поскольку изменения, внесенные художником в изначальное изображение, почти незаметны. Обращаясь за сюжетами к популярным комиксам, Лихтенштейн посвятил свою карьеру исследованию границ между «высоким» и «низким» искусством, раз за разом поднимая вопросы о природе культуры и оригинальности, но при этом не давая никаких окончательных ответов. Как и в случае с большинством представителей поп-арта, невозможно с полной уверенностью утверждать, являлись ли работы Лихтенштейна безусловным одобрением комиксов и массовой культуры в целом, или же критикой этой культуры. Решение в этом случае остается за зрителем. «BLAM», как и другие похожие работы Лихтенштейна, выполнены в точной технике «Бен-Дэй», позаимствованной, опять-таки, из комиксов.

Сто банок с супом «Кэмпбелл»

Энди Уорхол

При создании иконической серии Энди Уорхола с банками супа никогда не предполагалось привлечь внимание к форме или композиции этих работ, в отличие от картин абстрактных экспрессионистов. Значимыми полотно Уорхола делает выбор универсального и узнаваемого образа (вроде банок с супом, Микки Мауса или лица Мэрилин Монро) и изображение его в качестве массового продукта, но в контексте изобразительного искусства. В этом смысле Уорхол не просто делает акцент на популярных образах, а скорее указывает на то, как эти образы в наше время воспринимаются людьми: к ним относятся, как к узнаваемому с первого взгляда товару, который продается и покупается. Эта серия относится к ранним живописным работам художника, однако уже совсем скоро он переключился на шелкографическую печать, считая, что изображения поп-культуры нужно производить механическим способом. Сто холстов с изображениями банок супа, созданные Уорхолом для первой персональной выставки в Галерее Ферус в Лос-Анджелесе, позволили ему почти мгновенно занять высокое место в мире американской живописи и навсегда изменить лицо современного искусства.

Витрина с пирожными

Клас Олденбург

Олденбург — один из немногих скульпторов, работавших в стиле поп-арт, известный своими шутливо-абсурдными работами, посвященными еде и неодушевленным предметам. Коллекция работ под общим названием «Витрина с пирожными» впервые была выставлена в знаменитой инсталляции

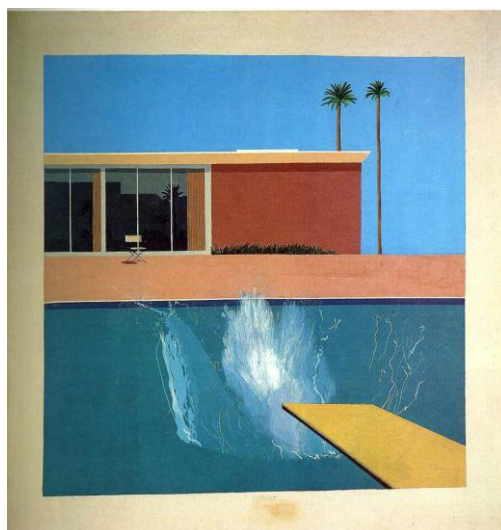

скульптора «Магазин», устроенной в Нижнем Ист-Сайде. Для этого проекта Олденбург создал несколько гипсовых скульптурных объектов, включая клубничное пирожное и яблоко в карамели. Инсталляция была оформлена как типичная американская лавка, в которой можно купить не только продукты, но и различные товары для повседневных нужд. Скульптор дополнил ее рекламными плакатами и продавал свои работы по низким ценам, таким образом превращая арт-объекты в товары. Несмотря на то, что они были проданы, как любые продукты массового производства, каждый из этих уникальных предметов был проработан с особой тщательностью. Покрывая свои работы краской, Олденбург использовал густые, выразительные мазки, как глумливую отсылку к серьезности абстрактного экспрессионизма. В ироничной манере скульптор объединял энергичность экспрессионизма с продуктами массового потребления.

Стандартная станция Эд Рушей

Художник, печатник и фотограф Эд Рушей был одним из важнейших представителей поп-арта на западном побережье США, который смешивал голливудские образы с красочными изображениями массовой культуры и юго-западными ландшафтами. Заправки были излюбленным мотивом в творчестве Рушей, он даже посвятил им книгу под названием «Двадцать шесть заправочных станций», сборник фотографий из путешествия художника по сельской местности американского Юго-Запада. В «Стандартной станции» художник трансформирует банальное изображение заправки в символ американской культуры потребления. С помощью шелкотрафаретной печати Рушей сводит перспективу изображения к единственному плану, делая его похожим на рекламные плакаты. «Стандартная станция», кроме прочего, является еще и одним из первых экспериментов художника с языком и игрой слов, которые выйдут на первый план в более поздних его работах.

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.

Литература: Книги

85.143(3) **Турчин, Валерий Стефанович.**

По лабиринтам авангарда [Текст] / Турчин Валерий Стефанович. - Москва : МГУ, 1993. - 248с. : ил. - Библиогр.:С.243-246. - ISBN 5-211-02686-1: 4100р.,в пер. : 4100р.,в пер.

Книга дает представление о крупнейших явлениях авангардного искусства XX века.Энциклопедически полно характеризуется течение авангарда- 08-4,13-2
фовизм,экспрессионизм,кубизм,дадаизм,сюрреализм,абстрактное искусство,поп-арт и др.Особое внимание уделено крупным мастерам- П.Пикассо,В.Кандинскому,С.Дали,К.Малевичу,Р.Раушенбергу и др.

71

Культура в современном мире [Текст] : опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. Вып. 3 / науч. ред. ибо-1 и сост. А. И. Обидин ; РГБ. - Москва : РГБ, 1996. - 105 с. -

- (Информкультура). - 21000.00.
- 92 **Идеи и наш мир** [Текст] : Великие концепции прошлого и настоящего / Под общ. ред. Р. Стюарта; Пер. с англ. Н. Фальковской. - Москва : Terra-Кн. клуб, 1998. - 224 с., ил. - Указ.: с.218-223. - ISBN 5-88353-026-5: 146р.00к.,в пер. - ISBN 1-57145-088-2 : 146р.00к.,в пер. окиф(вско)-
1
- Путеводитель по основным концепциям современной истории и культуры, появившимся за последние 250 лет
- 87.8 **Крючкова, Валентина Александровна.**
 Антиискусство [Текст] : Теория и практика авангардистских движений / Крючкова Валентина Александровна. - Москва : Изобраз. искусство, 1985. - 304с. : ил. - (Искусство и борьба идеологий). - 2р.90к.,в пер. 08-1
- Марксистский анализ и критика эстетических концепций модернизма. Большая часть работы посвящена авангардизму 60-70-х годов. 124 цветных и тоновых иллюстрации
- 85.1я2 **Энциклопедия искусства XX века** [Текст] / Сост. О.Б. Краснова. - Москва : ОЛМА - Пресс, 2003. - 350 с. - ISBN 5-94849-213-3: 127р.60к.,в пер. : 127р.60к.,в пер. 08-1
- 63.3(0)-
7я7 **Чернокозов, А.И.**
 История мировой культуры [Текст] : Многоуровневое учеб. пособие: Крат. курс / А. И. Чернокозов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 477 с., ил. - ISBN 5-85880-435-7: 35р.00к.,в пер. : 35р.00к.,в пер. 02-1,14-1
- Книга содержит интересный материал по истории мировой культуры. Автор рассматривает вопрос о влиянии личности на культурно-исторический процесс, о возможности гармоничного существования в условиях современного технократического общества.

Статьи

- Джуха, М.** Тонкая вещица / Мария ; Мария Джуха // Идеи вашего дома. - 2006. - N 7. - С. 84-89. - Декоративные возможности ваз в интерьере.
- Исмиева, В.** Здесь всегда весна! [Текст] / Валерия ; Валерия Исмиева ; фото Дины Александровой // Идеи вашего дома. - 2017. - № 6. - С. 38-43. - фот. - Интерьер двухкомнатной квартиры с элементами поп-арта.
- Исмиева, В.** И в шутку, и всерьез [Текст] / Валерия ; Валерия Исмиева ; фото Евгения Кулибабы // Идеи вашего дома. - 2016. - № 8. - С. 20-25. - 16+. - фот. Интерьер квартиры с элементами поп-арта.
- Косолапов, А.** "Я создаю мем" [Текст] / Александр ; Александр Косолапов ; беседовала Анна Сабова // Огонек. - 2017. - № 48. - С. 34-35. - 16+. - 7 фот. - В московском музее современного искусства открылась выставка "Александр Косолапов. Ленин и Кока-Кола". Корифей соц-арта Александр Косолапов - о современном искусстве и своем творчестве.
- Михайлова, М.** Скажите : " Cheese! " / Мария ; Мария Михайлова // Идеи вашего дома. - 2008. - N 8. - С. 32-39. - фот. - Перепланировка и оригинальный дизайн квартиры в яркой эстетике поп-арта.

Михайлова, М. Цветная геометрия / Мария ; Мария Михайлова // Идеи вашего дома. - 2005. - N 2. - С. 34-41. - Реконструкция квартиры в эстетике поп-арта.

Намычкин, Д. Великий "фабрикант", боявшийся людей[Текст] / Дмитрий ; Д. Намычкин // Эхо планеты. - 2012. - № 10. - С. 40-43. - ил. - О жизни и творчестве культовой фигуры поп-арта - американского художника Энди Уорхола.

Что такое поп-арт?[Текст] // Вокруг света. - 2016. - № 8. - С. 119. - Поп-арт - это направление в изобразительном искусстве.

Инсталляции - искусство взаимодействия

Инсталляция – это вид искусства, в котором из различных деталей, например, природных элементов, бытовых и промышленных изделий, текстовой информации и других материалов, творец создает пространственную композицию. Такая композиция является нестандартным объединением обычных вещей и, зачастую, несет в себе некий социальный, бунтарский или другой символический смысл.

Родоначальниками искусства инсталляции являются дадаист Марсель Дюшан и сюрреалисты. Само слово «инсталляция» происходит от английского «to install», что в переводе обозначает «установить» или «installation», что обозначает установка, монтаж. Создавая инсталляции, художники преследуют цель привлечь внимание зрителя к иным граням обыденных вещей, заставить найти новый смысл в самом привычном, например, в вилке или дверной ручке. И, взглянув на обычную вещь под иным углом, зритель откроет посыл художника, месседж, с той важной информацией, которую он жаждет донести до людей: это может быть попытка привлечения внимания к актуальной мировой проблеме, социальным нуждам, трагическим событиям... Отношение к этому жанру искусства в мире неоднозначное, а зачастую даже противоречивое. Иные инсталляции просто невозможно характеризовать как произведение искусства и, в лучшем случае, они вызывают недоумение, в худшем – отвращение. Не всегда люди могут и открыть для себя тот посыл, который художник вложил в творение. Но, справедливости ради, нужно сказать, что не всякий художник этот посыл оставляет, некоторые просто пытаются привлечь к себе внимание таким нестандартным эпатажным образом. Отдельные же инсталляции являются действительно интересными и заслуживающими внимание. Такие произведения способны вызвать целую бурю эмоций, оставить неизгладимое восторженное впечатление у зрителя, заставить увидеть вещи такими, какими он не представлял себе их ранее. Этот эффект достигается еще и за счет того, что инсталляция – это трехмерный объект, более привычный человеческому глазу, чем двухмерное пространство картины. У инсталляции больше вещественности, потому она обладает большим набором средств воздействия на чувства и эмоции человека. Какова же суть инсталляции? Все достаточно просто – необходимо отыскать скрытый смысл каждого элемента, каждой вещи. Инсталляция призвана продемонстрировать человеку, как многогранны предметы, которые окружают его, сколько в них потаенных черт, сколько неожиданных граней в них спрятано. Приверженцы инсталляции способны найти искусство во всем, потому что инсталляция это не просто что-то кричащее, вызывающее и привлекающее к себе внимание всеми способами. Особенностью этого искусства является способность показать, что любой предмет в мире по-своему красив и уникален, каждая вещь, созданная когда-либо, имеет особенный смысл. Принцип инсталляции – это постоянный поиск сути вещей и скрытых в них символов. Это искусство предлагает создателю и зрителю стать этими вещами, проникнуть в них, пожить их жизнью, понять их изнутри, услышать их мысли, понять их характер и сущность. Это открывает еще одну особенность этого жанра – каждый человек находит свой смысл в отдельно взятой вещи. Для каждого индивида инсталляции будут иметь свой символизм. Это делает творения неповторимыми в своем роде.

Через форму предмета, его цвет, объем, фактуру можно окунуться в его суть. Используя обыкновенные материалы, инсталляторы придают им новые цвет или новую форму, расставляют акценты и тем самым стараются наделить предмет необходимым смыслом, который зритель должен отыскать и понять.

В наше время инсталляция имеет самые различные формы. Самой популярной является скульптура. Отдельные инсталляции подбираются очень близко к скульптуре, но, в отличие от последней, их не ваяют, а монтируют из различных материалов промышленного или природного происхождения.

Основоположниками инсталляции считают сюрреалистов, самым известным из которых является, разумеется, Сальвадор Дали. Его инсталляции отличались великолепием, эпатажностью и производили незабываемое впечатление. Творчество мастера по сей день является неиссякаемым источником вдохновения для великого множества инсталляторов всего мира.

Инсталляции создают из всего на свете: из пластилина, телевизоров, древесной лозы, каменных глыб. Можно встретить и инсталляции с антикварными деталями. Здесь не столько важен материал, сколько полет мысли, ассоциативность и богатство фантазии создателя.

Не так давно, к примеру, на аукционе Christie's была продана работа Трэйси Эмин, английской художницы. Ее творение представляет собой неопрятную расстеленную постель, вокруг которой валяется мусор и всякий хлам. А в северной столице России, городе Санкт-Петербурге, на Заячьем острове представлена инсталляция скульптора Флорентина Хофмана — громадный заяц, отдыхающий на траве.

Литература:

Книги

- 85.1я2   **Энциклопедия искусства XX века** [Текст] / Сост. О.Б. Краснова. - Москва : ОЛМА - Пресс, 2003. - 350 с. - ISBN 5-94849-213-3: 127р.60к.,в пер. : 127р.60к.,в пер.   08-1
- 85.103(7Сое)я6(Англ)   **Art in America** [Текст] : Three Hundred Years of Innovation / Edited by Susan Davidson. - First Edition. - New York : Merrell Publishers Limited;Guggenheim Museum Publications;Terra Foundation for American Art, 2007. - 352 p., il. - Select Bibliography: p.344-347. - ISBN 978-1-8589-4394-7;1-8589-4394-9: 1735р.00к.,в пер. : 1735р.00к.,в пер.   05-2
- Книга информативно и доступно знакомит с основными художественными течениями США с XVIII в. по сегодняшний день.
- 85.103(7Сое)я6   **Новый свет** [Текст] : Три столетия американского искусства: На рус. яз. / Под ред. С. Дэвидсон. - Москва : КнигиWAM, 2007. - 181 с., ил. - ISBN 978-5-91002-020-1: 300р.00к.,в пер. : 300р.00к.,в пер.   05-2
- Книга информативно и доступно знакомит с основными художественными течениями США с XVIII в. по сегодняшний день.

Статьи

"**Альбион**", Мэт Коллишоу[Текст] : [заметка]// GEO. - 2018. - № 3. - С. 14. - 16+. - 1 цв. фот. - Со 2 февраля по 28 апреля 2018 г. в Gary Tatintsian Gallery (г. Москва) будет представлена инсталляция современного британского художника Мэта Коллишоу "Альбион".

"**Дельфин в фонтане**", Андро Векуа[Текст] : [заметка] // GEO. - 2018. - № 3. - С. 15. - 16+. - 1 цв. фот. - С 17 марта по 21 мая 2018 г. в московском музее "Гараж" будет

представлена инсталляция современного грузинского художника Андро Векуа "Дельфин в фонтане".

Векшин, А. Аромат из далекого прошлого / А. Векшин ; А. Векшин // Цветоводство. - 2006. - № 3. - С. 47. - В ноябре 2005 г. в Эрмитаже состоялась необычная выставка - инсталляция "Караваджо в Эрмитаже: картина и аромат". С давних пор в изобразительном искусстве использовались цветочные мотивы. Цветы и сад, засаженный цветами, были наделены символическим смыслом, олицетворяющим рай.

Володарский, Ю. Выдавливание жлоба[Текст] / Юрий ; Юрий Володарский ; фот. Илья Любенко // Огонек. - 2011. - № 23. - С. 44-45. - 8 фот. - Об украинской выставке "Жлоб-арт" и ее экспонатах.

Все оттенки цифры[Текст] // Огонек. - 2018. - № 23. - С. 24-25. - 16+. - 1 фот. - Фотография инсталляции "Лес резонирующих ламп", в музее цифрового искусства в Токио.

Голубовский, А. МАРКО из Монтеррея / А. Голубовский ; А. Голубовский; фот. А. Сорин // Вокруг света. - 2005. - № 8. - С. 32-43. - О Монтеррейском музее современного искусства, ориентированном на выставочную деятельность. Музей коллекционирует идеи и проекты, постоянно предлагает что-то новое, убеждая приходить в него снова и снова.

Голубовский, А. Художественный беспорядок[Текст] / Анатолий ; Анатолий Голубовский // Вокруг света. - 2011. - № 10. - С. 46. - О выставке современного искусства "Абсолютная инсталляция", открывшейся в этом году в Норвегии.

Ильина, Е. В. (зам. директора). Солдаты Второй мировой войны: гуманистический экскурс в историю : [Текст] / Е. В. Ильина, Л. Л. Смирных ; Е. В. Ильина, Л. Л. Смирных // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2010. - № 10. - С. 80-83. - Подробное описание проекта Нижнетагильского музея изобразительных искусств "Солдаты. Soldiers. Soldaten. Посвящается солдатам Второй мировой" - победителя седьмого грантового конкурса "Меняющийся музей в меняющемся мире".

Кокшенева, К. Самозванцы, или взгляд на искусство из-под коровьего хвоста / Капитолина ; К. Кокшенева // Москва. - 2005. - № 4. - С. 218-228. - Впечатления от 1-ой Московской биеннале современного искусства.

Кравцова, М. Городское вмешательство[Текст] / Мария ; Мария Кравцова // Эксперт. - 2011. - № 27. - С. 72-73. - цв. фот. - О феномене современного искусства - паблик-арте (искусстве в общественном пространстве), его возникновении в мире, практике распространения в последние годы в России и противоречивом отношении к нему жителей городов.

Краснов, О. Коньки со смыслом[Текст] / Олег ; Олег Краснов // Эксперт. - 2012. - № 38. - С. 73. - цв. фот. - О тематике 2-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства и представленных на ней проектах.

Краснов, О. Цветы в металле[Текст] / Олег ; Олег Краснов // Эксперт. - 2012. - № 34. - С. 63. - Анонс программы Большого скульптурного салона в Киеве и темы выставки скульптур художника Гриши Брусина в Москве.

Мак, И. Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские шестидесятые[Текст] / Ирина ; Ирина Мак // Искусство. - 2018. - № 1. - С. 104-105. - Выставка "Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские шестидесятые" посвящена пятидесятой годовщине одного из ключевых художественных событий 1968 года в Советском Союзе: выходу книги философа и искусствоведа Михаила Лифшица "Кризис безобразия". Антология полемических текстов, критикующих кубизм и поп-арт, прославила своего автора как непримиримого радикала и стала единственным доступным на тот момент в СССР примером аргументированного разбора социального контекста модернизма и его общей логики. Именно поэтому книга и сопутствующие ей тексты стали отправной точкой выставки, задуманной как анализ напряженных отношений между так называемым прогрессивным искусством и политикой в XX-XXI веках.

Моротская, С. Прибытие[Текст] / Стелла ; Стелла Моротская // Вокруг света. - 2018. - № 1. - С. 36-43. - цв. фот. - Автор описывает свои впечатления от посещения Артскейпа - знаменитого скульптурного проекта в Нурланде, отмечая, что эти арт-объекты созданы сквозь призму мироощущения норвежцев и их отношения к природе, истории и жизни вообще.

Новикова, Л. Металлоконструкции / Л. Новикова ; Людмила Новикова ; фото Сергея Ананьева // Интерьер + дизайн. - 2008. - N 6 (136). - С. 140. - ил.: 6 фот. - О дизайнерах Ане Желудь и ее изделиях из металла: стульях, полках, кроватях и др.

Новикова, Л. Скромники в ассортименте / Л. Новикова ; Людмила Новикова // Интерьер + дизайн. - 2008. - N 2 (132). - С. 142. - ил.: 6 фот. - Русские художники-минималисты.

Осипова, И. Венская перезагрузка[Текст] / Ирина ; Ирина Осипова // Эксперт. - 2012. - № 38. - С. 70-72. - цв. фот. - О новом формате и концепции, участниках и ярких экспозициях ярмарки современного искусства ViennaFair, прошедшей в столице Австрии. О ситуации на мировом арт-рынке.

Осипова, И. Искусство мыслить[Текст] / Ирина ; Ирина Осипова // Эксперт. - 2012. - № 37. - С. 78-80. - цв. фот. - О фактах биографии и творчестве немецкого художника-постмодерниста Йозефа Бойса, выставка которого открылась в Московском музее современного искусства.

Плахина, А. Ржавые ценности / А. Плахина ; Антонина Плахина // Интерьер + дизайн. - 2008. - N 6 (136). - С. 137-139. - ил.: 9 фот. - Скульптор Ричард Серра и его дорогостоящие провокации.

Подпорнко, Ю. Художник и зритель - соучастники в искусстве и в жизни[Текст] / Юрий ; Юрий Подпорнко // Дружба народов. - 2012. - № 11. - С. 266-267. - В рамках года Германии в России, автор знакомит читателей "ДН" с творчеством молодого немецкого художника Кима Асендорфа.

Примочкин, Б. Китайский подарок к 100-летию революции[Текст] / Б. Примочкин ; Б. Примочкин // Инженер. - 2017. - № 12. - С. 20-21. - Описана гигантская инсталляция "Осень" китайского художника Цай Гоцяна в рамках его проекта "Октябрь".

Сабова, А. Цифровой классицизм[Текст] / Анна ; Анна Сабова // Огонек. - 2018. - № 20. - С. 34. - 16+. - 3 фот. - О выставке итальянского художника Фабрицио Плесси, открывшейся в Пушкинском музее.

Семендяева, М. Возможность перемен[Текст] / Мария ; Мария Семендяева // Эксперт. - 2011. - № 38. - С. 72-75. - цв. фот. - О концепции и объектах основного проекта IV Московской биеннале современного искусства.

Семендяева, М. Здравствуй, дерево[Текст] / Мария ; М. Семендяева ; рубрику ведут М. Мазалова, М. Семендяева // Коммерсантъ. Власть. - 2012. - № 27. - С. 41. - фот. - В статье рассказывается о композиции Николая Полисского и никола-ленивецких промыслов "Вселенский разум".

Суриков, В. Цайтгайт своими глазами[Текст] / Вячеслав ; Вячеслав Суриков // Эксперт. - 2017. - № 39. - С. 54-57. - цв. фот. - Обзор некоторых наиболее значимых проектов, представленных на выставке "Заоблачные леса" в рамках 7-й Московской международной биеннале современного искусства.

Усачева, М. Экологически чистое искусство / Мария ; Мария Усачева ; фото Уилла Уэбстера // ГЕО / GEO. - 2008. - N 12. - С. 218-224, 226, 228, 230-233. - цв. фото. - Глухая деревня в Калужской области начала новую жизнь благодаря московским художникам. Авторы проекта "АрхСтойание" сделали село Николо-Ленивец выставочной площадкой для своих художественных инсталляций из натуральных материалов.

Федотова, Е. Музейный чат[Текст] / Елена ; Елена Федотова // Эксперт. - 2011. - № 48. - С. 104-105. - цв. фот. - Обзор новой экспозиции в Московском музее современного искусства, на которой представлены ранее малоизвестные произведения искусства, хранящиеся в запасниках музея.

Федотова, Е. Ошибка связи[Текст] / Елена ; Елена Федотова
// Эксперт. - 2011. - № 37. - С. 84-85. - цв. фот. - Обзор арт-объектов, представленных на московской выставке "Невозможное сообщество" и иллюстрирующих особенности художественного направления "искусство взаимодействия" (приводится также информация о возникновении и идеологии данного искусства).

Федотова, Е. Скафандр для Микки-Мауса[Текст] / Елена ; Елена Федотова
// Эксперт. - 2012. - № 10. - С. 76-77. - цв. фот. - Обзор выставки "Двойная перспектива: современное искусство Японии", состоящей из двух экспозиций, открывшихся в филиалах Московского музея современного искусства.

Художественный дневник Дмитрия Бавильского : ретроспективы Ильи и Эмилии Кабаковых на "Винзаводе", в "Гараже" и в ГМИИ им. Пушкина
// Новый мир. - 2008. - N 12. - С. 210-221. - О шести самостоятельных инсталляциях, посвященных 75-летию русского художника Ильи Кабакова.

Чанг, Д. Что на палочке?[Текст] / Д. Чанг ; Д. Чанг ; фот. Ч. Ю-Ти
// National Geographic Россия. - 2018. - № 6. - С. 42. - 16+. - фот. цв. - Тайванские студенты собрали воду в сотнях мест по всей стране и заморозили ее в формочках в виде "эскимо". Этой инсталляцией они надеются привлечь внимание к проблеме загрязнения воды и призвать людей меньше сорить.

Щукин, А. Двадцать лет - домов нет / Алексей ; Алексей Щукин
// Эксперт. - 2008. - N 39. - С. 118-120, 122, 124. - Обзор XI Архитектурной биеннале в Венеции: российская экспозиция, основные вызовы в мировой архитектуре, впечатления от некоторых проектов и мероприятий и др.

Перформанс как форма современного искусства

За последние несколько десятков лет искусство подверглось значительным изменениям, которые были не только положительными. Одним из новых веяний, которое имеет весьма противоречивую окраску в искусствоведении, является **перформанс** (от английского «**performance**» – **представление, действие, спектакль**) – это одна из форм современного искусства, где произведением выступают действия самого автора, за которыми зрители наблюдают в режиме реального времени.

Основные черты:

- Происходящее, которое захватывает дух;
- Эфемерность;
- Активность;
- Основное внимание приковано к одному или двум героям;
- Очень часто – основное содержание составляют немые сцены, поскольку главное в этом виде искусства – зрительное восприятие;
- Сам творец, создатель – произведение искусства;
- Своеобразный синтез, переплетение самых разных спецэффектов – шума, громкого музыкального сопровождения, звуковых эффектов, театральных перевоплощений, ярких необычных актерских костюмов и т.д.

Говоря простыми словами, перформанс – это неординарное, странное, интригующее, иногда шокирующее зрителей представление, всевозможные публичные движения.

Термин «перформанс» впервые был введен в обращение в 60-х годах прошлого века, но его истоки берут начало с рубежа XIX и XX веков. Еще в годы перед Первой мировой войной иконоборцы-футуристы и конструктивисты использовали в своих работах идею данного вида искусства. Эти представители нового веяния вдохновлялись бурным темпом развития технологий и в своей работе прибегали к нетрадиционным методам привлечения целевой аудитории к своим картинам с помощью их размещения в альтернативных средствах массовой информации.

Энди Уорхол и **Йоко Оно** – это второе поколение представителей идей перформанса. Они целенаправленно неожиданно отменяли запланированные встречи с почитателями их творчества. Наперекор всем установленным в искусстве правилам и нормам, эти продолжатели перформанса вовлекали зрителей в содержание художественного действия, аудитория становилась непосредственным участником шоу. **Перформанс** – это, прежде всего, развлечение, приятное времяпрепровождение, но бывает и так, что автор обращается к этому виду с целью распространения и афиширования какой-либо важной информации или проблемной задачи.

Перформанс в искусстве

Если объектом действия в других видах искусства выступает картина, скульптура, то в перформансе – это сам человек. Буквально недавно к перформансу стали относить хореографию и театр, но истинная его сущность проявляется во взаимодействии зрителя и талантливого творца. Для того, чтобы передать созерцателям и ценителям искусства свои переживания, эмоции и мысли, автор задействует все свое тело. С помощью жестов, движений, мимики он доносит основную идею своего произведения до зрителя.

Эта тенденция в перформансе является основной и в наши дни.

Достаточно часто перформанс стали представлять не только на профессиональной сцене, а и просто на улицах города, что иногда бывает полной неожиданностью для проходящих мимо людей, абсолютно не подготовленных к этому, и не сразу осознается и принимается ими. Для перформанса важны мнение и отзывы не только постоянной аудитории, но и случайных зрителей.

Основные элементы перформанса

Перформанс включает в себя четыре основных элемента:

1. Непосредственно актер (исполнитель);
2. Синхронная взаимосвязь случайного прохожего и талантливое творца и их совместное действие;
3. Время;
4. Место.

Составляя единое целое, эти элементы создают некоторое живое действие, показанное зрителю в конкретное время и в конкретном месте. Перформанс предусматривает придуманный заранее замысел, в котором в мельчайших подробностях прорисованы все нюансы и детали. Автор берет на себя образ конкретного героя и исполняет его роль, руководствуясь четко построенной моделью поведения, позволяющей донести до зрителя идею, используя разнообразные реквизиты, атрибуты, позы и жесты. Нередки случаи, когда герой перформанса представляет себя с определенной долей иронии и сатиры, рассчитывая таким способом значительно впечатлить случайного зрителя, задеть его за живое.

Виды

Зависят от задач, которые ставит перед собой автор, и значения самого представления для зрителя:

- Современное исполнение – в основе представления лежит желание автора отразить истинную реальность всего происходящего в настоящий момент времени;
- Провокационный или соц-арт перформанс – цель исполнителя состоит в том, чтобы продемонстрировать публике свой неудержимый характер и вызвать у зрителя смещение от увиденного, буквально потрясти и повергнуть его в шок.

Отличие инсталляции от перформанса

Современными видами искусства являются хеппенинг, инвайронмент, лэнд-арт, инсталляция. Многие путают последнее с перформансом.

Литература:

Белокурова, М. (ген. директор ; "Hi-human Technologies", консультативно-тренинговая компания). "Playback" - театр зрительских историй / Марина ; М. Белокурова ; беседовала А. Михайлова // Праздник. - 2010. - N 4. - С. 16-19. - 8 фот. - Интервью с Мариной Белокуровой, сертифицированным актере Playback-театра.

Волкова, Л. Гагарин - навсегда![Текст] / Лилия ; Лилия Волкова // Наука и религия. - 2011. - N 6. - С. 44-45. - Об экспозиции, посвященной 50-летию полета человека в Космос.

Ерпылева, С. В. (слушатель ; Европейский ун-т в Санкт-Петербурге). Перформанс - этнометодологический потенциал[Текст] / Светлана Витальевна ; С. В. Ерпылева // Социологические исследования. - 2011. - N 5. - С. 10-18. - Библиогр.: с. 18. Рассмотрена возможность определения активистского перформанса в качестве "эксперимента" по Гарфинкелю. Разобраны смысл и значение, придаваемые Гарфинкелем эксперименту как инструменту этнометодологического исследования. Установлены связи между гарфинкелевскими экспериментами и перформансами, приведены эмпирические примеры.

Черницына, М. Жизнь на пьедестале[Текст] / Мария ; Мария Черницына ; фот. Ману Фернандес // Вокруг света. - 2012. - № 1. - С. 82-87. - Ежедневно Рамбла, одна из красивейших улиц Барселоны, превращается в сцену, на которой уличные мимы, те, кого принято называть живыми статуями, приходят в движение от брошенной в шляпу или банку монеты и разыгрывают целые уличные представления.

Шуб, М. Л. (доцент). Акционизм как феномен современной культуры[Текст] : тезисы публичного выступления / Мария Львовна ; Шуб Мария Львовна // Молодые в библиотечном деле. - 2016. - № 9. - С. 19-25. - Библиогр.: с.25 (3 назв.). - 16+. - фот. - Об основных формах современного искусства - перформансе, инсталляции и флешмобе, общее название которых - акционизм.

Вазон, М. От модной фотографии к искусству перформанса[Текст] : интервью с Мануэлем Вазоном / Мануэль ; Мануэль Вазон ; беседовала Надежда Лебедева // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2018. - Вып. 1 : зима. - С. 269-276. - ил., 4 л. цв. ил. - Мануэль Вазон начал работать модным фотографом в Лондоне, сотрудничая с такими изданиями, как ID Magazine, Vogue, Dazed and Confused и Sunday Times. Практически случайно он начал сотрудничать с художниками перформанса, создав собственный способ документации их работ: перформанс для камеры тет-а-тет, результатом которого становится один-единственный снимок. Позже Мануэль начал создавать собственные перформативные работы, исследуя отношения между присутствием и репрезентацией, а также роль визуальных образов в нашем обществе. Работы Вазона могут восприниматься и как фотография, и как перформанс. Фотоизображение становится не просто документацией перформанса, а самим перформансом". В интервью Мануэль Вазон рассказывает свою личную историю на границе двух миров: моды и искусства.

Терни, Д. Уроки Рей Кавакубо[Текст] / Джо ; Джо Терни ; пер. с англ. Екатерины Демидовой // Теория моды: одежда, тело, культура. - 2018. - Вып. 1 : зима. - С. 277-283. - ил., 3 л. цв. ил. - Ретроспектива "Рей Кавакубо: искусство переходного состояния", которая проходила в Метрополитен-музее (Нью-Йорк) с 4 мая по 4 сентября 2017 года, столь долго ожидаемая и предвкушаемая, оказалась более чем впечатляющей. Несмотря на отказ от избыточного антуража и благодаря эволюционному переосмыслению концепции "белого куба" обернулась волнующим зрелищем, в котором ясно воплотилась откровенная смелость концептуальных и конструктивных решений Кавакубо.

Культовые фигуры художников

Энди Уорхолл

Если существовал художник, олицетворявший собой все направление поп-арта, то это, безусловно, был Энди Уорхол. Он, если можно так сказать, стал лицом американской поп-культуры и возвел ее образы в статус музейного искусства. Уорхол использовал второсортные изображения звезд и потребительских продуктов, которые, по его мнению, обладали некой «внутренней банальностью», делавшей их более интересными. Художник был по-настоящему очарован этой банальностью, которую запечатлел в целой серии сюжетов, начиная от портретов знаменитостей и заканчивая банками супа. Был ли это «Томатный суп «Кэмпбелл», «Портрет Лиз Тейлор», «Автокатастрофа» или «Электрический стул», подход Уорхола всегда был одинаков. Он говорил: *«Я думаю, что все картины должны быть одинакового размера и цвета, чтобы они были взаимозаменяемыми, и чтобы никто не думал, что его картина лучше или хуже других».*

Как кубизм вырос из творчества Сезанна, так творчество Энди Уорхола опиралось на «готовые вещи» Марселя Дюшана. Уорхол был настоящим дадаистом по духу — своего рода «агентом-provокатором». Его многочисленные заявления об искусстве были нарочито загадочными, он никогда не делал никаких разъяснений, заставляя своих слушателей теряться в догадках: *«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».*

Литература:

Пронин, В. (Моск. гос. ун-т печати). Энди Уорхол : поп-арт и реклама / В. Пронин ; В. Пронин // Высшее образование в России. - 2007. - № 5. - С. 158-161. - Об американском художнике Энди Уорхолье, соединившем рекламную продукцию с искусством.

Разбор по лотам [Текст] // Огонек. - 2010. - № 14. - С. 42-43. - 10 картин. Рейтинг самых дорогих картин художников мира.

Намычкин, Д. Великий "фабрикант", боявшийся людей [Текст] / Дмитрий ; Д. Намычкин // Эхо планеты. - 2012. - № 10. - С. 40-43. - ил. - О жизни и творчестве культовой фигуры поп-арта - американского художника Энди Уорхола.

Намычкин, Д. Великий "фабрикант", боявшийся людей [Текст] / Дмитрий ; Д. Намычкин // Эхо планеты. - 2012. - № 46. - С. 68-71. - ил. О жизни и творчестве культовой фигуры поп-арта - американского художника Энди Уорхола.

Пестерева, Е. Энди Уорхол. Дневники. 1976-1987 [Текст] / Елена ; Е. Пестерева // Psychologies. - 2016. - № 3. - С. 45. - О книге американского художника Энди Уорхола "Дневники. 1976-1987".

Суриков, В. Жажда живописи [Текст] / Вячеслав ; Вячеслав Суриков // Эксперт. - 2016. - № 8. - С. 54-55. - 3 репрод. - Из истории появления тиражной графики. Обзор сегодняшней ситуации в данном сегменте мирового и российского арт-рынка, оценка его потенциала.

Ван Гог

Козлов, Г. Легенда о Ван Гоге / Г. Козлов ; Г. Козлов // Вокруг света. - 2007. - N 7. - С. 178-188. - Права ли легенда, утверждающая, что Ван Гог был отшельником, безумцем, отрезавшим себе ухо и, в конце концов, покончившим с собой, или же это был практичный человек и гениальный художник, умеющий не только создавать шедевры, но и продавать их? Попытка разобраться в биографии "великого голландца".

Мельников, Л. Дело об отрезанном ухе / Лев ; Лев Мельников // Природа и человек (Свет). - 2009. - N 11. - С. 36-37. - ил.: 1 фото. - Долгое время считалось, что Ван Гог сделал это в припадке эпилепсии, но появилась новая версия, будто ухо Ван Гога в жестокой ссоре отсек его приятель и коллега Поль Гоген.

Ом, В. Как трудно быть простым! / Виктор ; Виктор Ом // Будь здоров!. - 2010. - N 11. - С. 86-91, 4-я с. обл. - 3 портр., 3 рис. - История создания великим голландским живописцем Ван Гогом "Портрета доктора Гаше", который был написан незадолго до смерти художника.

Синичкин, П. Пустые кровати Ван Гога[Текст] / Павел ; Павел Синичкин // Вокруг света. - 2013. - № 6. - С. 36-37. - цв. ил. - История написания картины Ван Гога "Спальня Ван Гога в Арле". Считается, что психическая болезнь Ван Гога повлияла на его цветное восприятие.

Кантор, М. Арльский период мировой истории[Текст] / Максим ; Максим Кантор // Эксперт. - 2013. - № 11. - С. 80-87. - цв. ил. - Обзор периодов жизни и творческих исканий голландского художника Винсента Ван Гога. Осмысление уникальности художника и созданной им художественной школы в Арле.

Щербакова, О. В. Легенда о святом безумце[Текст] / О. В. Щербакова ; О. В. Щербакова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 5. - С. 73-80, 3-я с. обл. - Библиогр.: с. 80. - ил., портр. - Рассказ о жизни и творчестве нидерландского художника В. Ван Гога.

Осипова, И. Все о Ван Гоге[Текст] / Ирина ; Ирина Осипова // Эксперт. - 2014. - № 4. - С. 70. - цв. фот. - Информация об использовании новейших мультимедийных технологий в показе картин на выставке "Ван Гог. Ожившие полотна" в московском центре дизайна Artplay.

Ивашина, В. В. Победившие время[Текст] / В. В. Ивашина ; В. В. Ивашина // Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 10. - С. 77-82, 3-я с. обл. - Библиогр.: с. 82. - ил., портр. - О жизни и творчестве голландских художниках В. Ван Гоге и Х. Р. Рембрандте.

Филонов, М. Чем болел Ван Гог?[Текст] / Михаил ; Михаил Филонов // Будь здоров!. - 2014. - № 10. - С. 80-83. - 16+. - 2 карт. - Автор статьи размышляет на тему, был ли Винсент Ван Гог гениальным художником или сумасшедшим.

Волкова, Л. "Безумные" шедевры[Текст] / Лилия ; Лилия Волкова // Наука и религия. - 2016. - № 5. - С. 54-56. - О художниках, страдавших душевными расстройствами и их картинах.

Вклад или подлог?[Текст] / Мария [и др.] ; Мария Портнягина [и др.] // Огонек. - 2016. - № 46. - С. 6. - 16+. - 1 фот. - Париже опубликовали книгу "Винсент Ван Гог. Туман Арля" с 65 неизвестными эскизами художника: история обнаружения этих эскизов, настоящие они или это подделка.

Королькова, Е. Ю. "Человек несет в душе своей яркое пламя..."[Текст] / Е. Ю. Королькова ; Е. Ю. Королькова // Читаем, учимся, играем. - 2017. - Вып. 12. - С. 47-50. - Библиогр.: с. 50 (4 назв.). - Сценарий маршрута для познавательного путешествия, посвященного известному голландскому живописцу В. Ван Гогу, для учащихся 7-9-х классов.

Насонова, А. Цветная революция[Текст] / Алла ; Алла Насонова // Вокруг света. - 2018. - № 3. - С. 24-25. - ил. - Автор пытается объяснить гениальность некоторых мировых художников особенностями их зрения.

Андре, К. Великая красота[Текст] / Кристоф ; К. Андре // Psychologies. - 2017. - № 8. - С. 38-43. - О тайнах счастья, зашифрованных в шедеврах знаменитых художников.

Анри Матисс

Безелянская, А. "Свет очей" Лидия / Анна ; Анна Безелянская // Студенческий меридиан. - 2009. - N 12. - С. 60-61. - фот. - О жизни и творчестве французского художника Анри Матисса.

Внук Матисса [Текст] / полосу подготовил Вячеслав Суриков // Эксперт. - 2017. - № 34. - С. 58. - цв. фот. - Рассказывается стиле и основных чертах творчества Пьера-Анри Матисса, внука французского художника Анри Матисса, в контексте его выставки, организованной в "Ленинград Центре".

Галайко, В. Купец Щукин - художнику Матиссу: Сударь, я хотел бы избежать ню...[Текст] : как выдающийся коллекционер "подмалевал" картину гениального импрессиониста / Владимир ; Владимир Галайко // Родина. - 2017. - № 1. - С. 70-74. - 12+ - 7. - фото. - О коллекционере произведений искусства Сергее Ивановиче Щукине, французском художнике Анри Матиссе и его картинах.

Маринелло, К. (директор базы данных пропавших шедевров). Автор слишком известен [Текст] / Кристофер ; Кристофер Маринелло ; беседовал Кирилл Журенков // Огонек. - 2013. - № 2. - С. 45. - 7 фот. - Найдена одна из самых знаменитых картин, украденных преступниками, - "Сад" Анри Матисса: как крадут и разыскивают шедевры.

Танец Матисса // Студенческий меридиан. - 2009. - N 12. - С. 62-63. - фот. - О творчестве художника Анри Матисса.