

Содержание

- 6 Введение
- 9 Как пользоваться книгой

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

- 12 Реализм
- 13 Импрессионизм
- 14 Постимпрессионизм
- 15 Неоимпрессионизм
- 16 Ар-нуво (модерн)
- 17 Американский реализм
- 18 Модернизм
- 19 Фовизм
- 20 Экспрессионизм
- 21 Наивное искусство / примитивизм
- 22 Кубизм
- 23 Футуризм
- 24 Орфизм
- 25 Метафизическая живопись
- 26 Конструктивизм
- 27 Супрематизм
- 28 Дадаизм
- 29 Неопластицизм
- 30 Баухаус
- 31 Магический реализм
- 32 Сюрреализм
- 33 Абстрактный экспрессионизм
- 34 Живопись цветового поля
- 35 Спациализм
- 36 Неодадаизм
- 37 Оп-арт
- 38 Поп-арт
- 39 Живопись жестких контуров / постживописная абстракция
- 40 Флуксус
- 41 Арте повера
- 42 Постмодернизм
- 43 Концептуализм
- 44 Перформанс
- 45 Арт-феминизм
- 46 Минимализм

- 47 Ленд-арт
- 48 Стрит-арт
- 49 Неоэкспрессионизм
- 50 Лондонская школа
- 51 «Молодые британские художники»

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- 54 *Мастерская художника*, Курбе
- 56 *Вокзал «Сен-Лазар»*, Моне
- 58 *Мыслитель*, Роден
- 60 *Бар в «Фоли-Бержер»*, Мане
- 62 *Портрет Винсента Ван Гога*, Тулуз-Лотрек
- 64 *Пшеничное поле с кипарисами*, Ван Гог
- 68 *Вечерний покой*, Синьяк
- 70 *Нападение в джунглях*, Руссо
- 72 *Ареареа*, Гоген
- 74 *Игроки в карты*, Сезанн
- 76 *Мадонна*, Мунк
- 78 *Поворот дороги. Этак*, Дерен
- 80 *Портрет Адели Блох-Бауэр I*, Климт
- 84 *Авиньонские девицы*, Пикассо
- 86 *Мадемуазель Погани [I]*, Бранкузи
- 88 *Велосипедное колесо*, Дюшан
- 90 *Уличная сцена в Берлине*, Кирхнер
- 92 *Электрические призмы*, Делоне-Терк
- 94 *Песнь любви*, де Кирико
- 96 *Бронепоезд в действии*, Северини
- 98 *Черный супрематический квадрат*, Малевич
- 100 *Памятник III Интернационалу (Башня Татлина)*, Татлин
- 102 *Вспаханное поле*, Миро
- 104 *В ярком овале*, Кандинский
- 106 *Автомат*, Хоппер
- 110 *Вероломство образов (Это не трубка)*, Магритт
- 112 *Аризема трехлистная № IV*, О'Кифф
- 114 *Композиция с белым, красным и желтым*, Мондриан

- 116** Автопортрет с терновым ожерельем и колибри, Кало
118 Пелагос (Море), Хепуорт
120 Алхимия, Поллок
122 Древо жизни, Матисс
124 Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?
Гамильтон
126 № 20, Ротко
128 Три флага, Джонс
130 Пространственная концепция «Ожидание», Фонтана
132 Банки с супом «Кэмпбелл», Уорхол
136 Шаттл II, Райли
138 Без названия (12 лошадей), Кунеллис
140 Автопортрет с кровью, Мендьета
142 ТВ-виолончель, Пайк
144 Без названия (Черный череп), Баския
146 Три мяча, 50/50, бак, Кунс
148 Отражение (Автопортрет), Фрейд
150 Вдали от стада, Хёрст
152 Материя времени, Серра
154 Мама, Буржуа
156 Бангкок VI, Гурски
158 Левитирующая масса, Хейзер
160 Вся моя вечная любовь к тыквам, Кусама

ТЕМЫ

- 164** Человек
165 Животные
166 Природа
167 Пейзаж
168 Портрет
169 Натюрморт
170 Свет
171 Время
172 Динамизм
173 Цвет
174 Форма и линия

- 175** Абстракция
176 Память
177 Музыка
178 Патриотизм
179 Индустриализация
180 Городская среда
181 Социализация
182 Холокост
183 Религия
184 Социальное высказывание
185 Консюмеризм
186 Перевоплощение
187 Самоидентификация
188 Раса
189 Гендер

ТЕХНИКИ

- 192** Рисунок
193 Бронзовое литье
194 Холст, масло
195 Импасто
196 Пуантилизм
197 Пастель
198 Литография
199 Ксилография
200 Каменная скульптура
201 Деревянная скульптура
202 Коллаж
203 Смешанная техника
204 Реди-мейд
205 Ассамбляж
206 Гуашь
207 Автоматизм
208 Эмаль
209 Энкаустика
210 Трафаретная печать
211 Акрил
212 Промышленные материалы
213 Аэрозольная краска
214 Фотография
215 Видео-арт

216 Алфавитный указатель
222 Музеи
223 Источники иллюстраций

Введение

ПАБЛО ПИКАССО: «ИСКУССТВО СМЫВАЕТ ПЫЛЬ ПОВСЕДНЕВНОСТИ С ДУШИ».

Всякое искусство когда-то было современным и иной раз шокировало публику. Но постепенно многое становится привычным, и вот уже совсем другие художественные направления называют современными. И так до бесконечности.

Художники всегда относились к той или иной школе. С XVII по XIX век в европейской живописи властвовал академизм. Чтобы добиться хоть какого-то признания, живописцу следовало творить в академической манере и создавать изящные жизнеподобные полотна. Нужно было помнить и о предпочтительных жанрах, которые ценились в высших кругах общества: историческом, религиозном, мифологическом и, конечно, о жанре парадного портрета. Но начиная с 1850-х годов настроение художников меняется: на смену приверженности прежним темам приходит интерес к современной моде, технике, социальным, политическим и культурным событиям, а также к изобретениям: печати, фотографии, химическим пигментам и, наконец, компьютерам. Идеи творцов, волновавшие, а порой и возмущавшие общественность, преобразовались в отдельные художественные направления: реализм, кубизм, экспрессионизм, арте повера.

Искусство с 1860-х годов до середины XX века, а иногда и до 1970-х годов в основном известно как модернизм. Более поздние образцы сейчас называют современным и иногда актуальным искусством*. В этой книге представлены и модернизм, и новые течения вплоть до настоящего времени, а также творческие находки и техники, темы, интерпретации, способы выражения, художественные объединения, инсталляции и выставки.

Стили и направления

Энди уорхол: «ГОВОРЯТ, ЧТО ВРЕМЯ МЕНЯЕТ ВЕЩИ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ВЫ ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬ ИХ».

Направления и течения в искусстве создавались под влиянием идей, которые увлекали тех или иных авторов в определенное время; стилистически их часто объединяет использование системы художественных приемов. Дробление искусства

---

* В западной традиции помимо термина *modern art* («современное искусство») введен термин *contemporary art* («актуальное искусство») для более поздних течений. *Прим. науч. ред.*

на школы и направления мы наблюдаем в основном в западном художественном пространстве, где без этого легко запутаться. В каких-то течениях — целые группы художников, в других — всего несколько человек, позиции которых, однако, могут различаться. Кто-то придерживается одного художественного метода, другой постоянно меняет свою манеру. Направление в искусстве может зародиться в одном месте или одновременно в разных концах света. Некоторые направления существуют десятилетиями, а иных хватает лишь на сезон. Для каких-то из них названия придумывают сами художники, другим же дают названия критики, иногда спустя много лет.

Большинство художественных движений начинается с того, что нестандартно мыслящие авторы порывают со сложившейся традицией. Некоторые направления образуются как реакция на другое недавнее течение: например, поп-арт в Америке конца 1950–1960-х годов появился как ответ на абстрактный экспрессионизм. Есть и такие, что рождаются из предыдущего творческого опыта, например сюрреализм и дадаизм. Но все они неизменно связаны со временем своего появления на свет. В целом в XX веке появилось больше художественных направлений, чем когда-либо, многие из которых до сих пор не получили названий и еще только ждут теоретического осмысления.

Произведения

ПОЛЬ СЕЗАНН: «САМОЕ ПРИЯТЯГАТЕЛЬНОЕ В ИСКУССТВЕ — ЛИЧНОСТЬ САМОГО ХУДОЖНИКА».

С конца XIX века создано множество произведений, но лишь некоторые из них повлияли на искусство значимым образом и сумели изменить его. В этом разделе мы рассмотрим 50 таких работ. Среди них живописные полотна, скульптуры, инсталляции из разных материалов. Все эти творения ставят перед зрителем серьезные вопросы. Каждое из них воплощает важное художественное высказывание либо новый метод. Все они выбраны благодаря их уникальности, вневременному значению и выдающемуся исполнению. Мы рассмотрим индивидуальную манеру художников, их цели в искусстве и новаторские приемы. Поначалу многие из этих произведений не имели успеха у критиков, но их идеи, воплощение, философия в конечном счете способствовали развитию разных направлений гуманитарной мысли и творчества. Каждая работа описывается в контексте особенностей художника, его окружения, исторических и социальных событий, используемых материалов и методов, — все это поможет хоть немного приблизиться к тайне создания шедевров, меняющих искусство.

Темы

ФРЭНСИС БЭКОН: «ТРУД ХУДОЖНИКА — НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ТАЙНУ».

Темой для художественного творчества служат, как правило, фундаментальные принципы бытия, рассмотренные через призму индивидуальных идей, зачастую настолько путаных, что их нельзя высказать — можно только почувствовать. Но во все времена, пусть и по-разному, художники обращались к вечным темам, волнующим человечество.

Тема и предмет художественного произведения — не одно и то же. К примеру, предмет изображения на картине Фриды Кало «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри» (1940), как ясно из названия, сама художница. Однако тема этой работы — поиск идентичности. Точно так же на полотне «Женщина с зонтиком» (1875) Клод Моне изобразил своих жену и сына, но тема произведения — свет. Некоторые художники заранее обдумывают то, о чем хотят сообщить; к иным идея приходит внезапно, в процессе работы. Какие-то вопросы актуальны только в определенную эпоху и при определенных обстоятельствах, другие универсальны. Нередко это своеобразные послания о жизни, обществе, человеческой природе; исследуя их, неизменно приближаешься к пониманию художника, избравшего ту или иную тему.

Художественные техники

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ: «ИСКУССТВО ВСЕГДА ПОДРАЗДЕЛЯЛОСЬ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ: РЕМЕСЛО И СТРЕМЛЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ».

Сварочные конструкции и гравюры по дереву, трафаретная печать и картины-кляксы, созданные при помощи краскопульта, коллаж и компьютерная графика... Художники позволили себе освободиться от принятых канонов, установили собственные правила, и с тех пор возможности воплощения идеи — как в модернизме, так и в современном искусстве — стали бесконечно широкими. В этой книге отдельные художественные приемы рассмотрены в разделе «Произведения», а инструменты, творческие методы и способы создания этих работ — в разделе «Техники». Какие-то из них не менялись веками, другие же зародились недавно в нескончаемых творческих поисках.

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗМ 12 • ИМПРЕССИОНИЗМ 13 • ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ 14
НЕОИМПРЕССИОНИЗМ 15 • АР-НУВО (МОДЕРН) 16 • АМЕРИКАНСКИЙ РЕАЛИЗМ 17
МОДЕРНИЗМ 18 • ФОВИЗМ 19 • ЭКСПРЕССИОНИЗМ 20 • НАИВНОЕ ИСКУССТВО /
ПРИМИТИВИЗМ 21 • КУБИЗМ 22 • ФУТУРИЗМ 23 • ОРФИЗМ 24 • МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ
ЖИВОПИСЬ 25 • КОНСТРУКТИВИЗМ 26 • СУПРЕМАТИЗМ 27 • ДАДАИЗМ 28
НЕОПЛАСТИЦИЗМ 29 • БАУХАУС 30 • МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ 31 • СЮРРЕАЛИЗМ 32
АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 33 • ЖИВОПИСЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛЯ 34
СПАЦИАЛИЗМ 35 • НЕОДАДАИЗМ 36 • ОП-АРТ 37 • ПОП-АРТ 38 • ЖИВОПИСЬ
ЖЕСТКИХ КОНТУРОВ / ПОСТЖИВОПИСНАЯ АБСТРАКЦИЯ 39 • ФЛУКСУС 40 • АРТЕ
ПОВЕРА 41 • ПОСТМОДЕРНИЗМ 42 • КОНЦЕПТУАЛИЗМ 43 • ПЕРФОРМАНС 44
АРТ-ФЕМИНИЗМ 45 • МИНИМАЛИЗМ 46 • ЛЕНД-АРТ 47 • СТРИТ-АРТ 48
НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ 49 • ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА 50 • «МОЛОДЫЕ БРИТАНСКИЕ
ХУДОЖНИКИ» 51

Реализм

1830

—
1890

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ГЮСТАВ КУРБЕ • ЖАН-ФРАНСУА МИЛЛЕ • ОНОРЕ ДОМЬЕ
КАМИЛЬ КОРО • ЭДУАРД МАНЕ • РОЗА БОНЁР

Реализм стал первым направлением в искусстве, которое пошатнуло традиции, ревностно хранимые академическими художественными заведениями, особенно Национальной высшей школой изящных искусств в Париже.

Расцвет реализма пришелся на вторую половину XIX века, когда было покончено с незаблемой до того времени иерархией тем, воплощенных в строго определенной технике. Богатые заказчики — а значит, и художники-академисты — выше всего ценили портреты и сюжеты из истории, мифологии и религии. Реализм воспринимался как своеобразный ответ романтизму, который во Франции во многом стал реакцией на революцию 1848 года. Художники-реалисты отказались от академического подхода к живописи и сосредоточили внимание на жизни как таковой, а не на правилах ее изображения. Зачастую объектами картин, написанных на пленэре, были простые люди, их жизнь, быт и труд. Художников барбизонской школы (по названию французской деревни Барбизон в лесу

Фонтенбло), работавших примерно с 1830 по 1870 год, также относят к реалистам. Барбизонцы, в свою очередь, повлияли на представителей гаагской школы живописи, которые творили в Гааге между 1860 и 1890 годом. Среди знаменитых художников-реалистов были Камиль Коро (1796–1875), Гюстав Курбе (1819–1877), Жан-Франсуа Милле (1814–1875), Оноре Домье (1808–1879), Роза Бонёр (1822–1899), Жюль Бретон (1827–1906) и Илья Репин (1844–1930).

ГЛАВНОЕ

Реалисты изображали современный им мир, оставшийся за кулисами академии: крестьян, простых горожан, рабочих, городские и деревенские пейзажи. К этим художникам относились по-разному. Так, Курбе нещадно критиковали, а Розе Бонёр еще при жизни удалось добиться мирового признания. Ее динамичная, полная энергии картина «Ярмарка лошадей» (1852–1855) стала победителем Парижского салона 1853 года. Этим полотном восхищались многие, в том числе и Эжен Делакруа (1798–1863).

Ярмарка лошадей. Роза Бонёр. 1852–1855. Холст, масло. 244,5 × 506,7 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США

Импрессионизм

1865

1885

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: КЛОД МОНЕ • ПЬЕР РЕНУАР • КАМИЛЬ ПИССАРРО
БЕРТА МОРИЗО • ЭДГАР ДЕГА • МЭРИ КЭССЕТТ

В 1863 году группа художников-парижан провела независимо от Парижского салона с его строгими правилами и установками собственную выставку, получившую название Салон отверженных. Это была невероятная по тем временам дерзость!

Так было положено начало свободе художников выставлять свои произведения. Некоторые стали игнорировать официальный Салон, например художники-импрессионисты: с 1874 по 1886 год они провели в Париже восемь групповых выставок.

Главное для импрессионистов — свет; их красочные полотна, напоминающие яркие этюды, буквально пронизаны им. Вдохновителями направления, зародившегося в середине 1860-х годов, стали его предшественники: английская пейзажная живопись и реализм, особенно барбизонская и гагская школы. Самыми ранними импрессионистами можно назвать Клода Моне (1840–1926), Пьера Ренуара (1841–1919), Камилы Писсарро (1830–1903) и Берту Моризо (1841–1895). Эти художники занимались теорией цвета, использовали новые технологии, фотографию и синтетические пигменты. Их любимыми сюжетами были пейзажи и сцены из современной жизни, но главными героями всегда оставались свет и состояние природы в разную погоду. Смелые мазки отражали ее изменения: импрессионисты почти всегда работали на природе, а не в мастерских. Многие из них использовали технику алла прима (от ит. *alla prima* — «в один прием»), когда картина писалась за один сеанс и художнику не нужно было ждать полного высыхания красок для наложения нового слоя.

Женщина с зонтиком (Мадам Моне с сыном).

Клод Моне. 1875. Холст, масло. 100 × 81 см.

Национальная галерея искусства, Вашингтон, США

ГЛАВНОЕ

Большинство импрессионистов писали сочными мазками в этюдной манере. Чаще всего художники работали на пленэре. Их вдохновляли пейзажная живопись барбизонцев, реализм Курбе, экспрессивные полотна Делакруа, японская гравюра, а также современные технологии. Показательная картина — легкая, светящаяся «Женщина с зонтиком» Моне, самого последнего из импрессионистов. Художник изобразил жену и сына с необычного для такого сюжета ракурса — снизу.

Постимпрессионизм

1885

1910

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ПОЛЬ СЕЗАНН • ВИНСЕНТ ВАН ГОГ • ПОЛЬ ГОГЕН
АНРИ ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК • АНРИ РУССО • ЖОРЖ СЁРА

Натюрморт с яблоками и примулами в горшке.
Поль Сезанн. Ок. 1890.
Холст, масло. 73 × 92,4 см.
Метрополитен-музей,
Нью-Йорк, США

В 1910 году художник и искусствовед Роджер Фрай (1866–1934) в названии одной из выставок употребил слово «постимпрессионизм». Тем самым он обозначил круг художников, чье творчество стало реакцией на метод импрессионистов.

На выставке «Мане и постимпрессионисты», организованной Фраем, рядом с картинами Эдуарда Мане (1832–1883) были представлены картины Поля Сезанна (1839–1906), Поля Гогена (1848–1903), Винсента Ван Гога (1853–1890), Анри де Тулуз-Лотрека (1864–1901) и Жоржа Сёра (1859–1891). Однако эти художники не принадлежали к какому-то определенному направлению: когда Фрай назвал их постимпрессионистами, никого из них уже не было в живых. У каждого были свои представления о творческом методе, и работали они независимо друг от друга, хоть и поддерживали связи. Но их мнения совпадали в том, что импрессионисты довольно узко

и прямолинейно смотрят на предмет изображения, лишая его тем самым уникальных свойств. Некоторые из этих художников воплощали идеи с помощью цветовых решений и символов, другие увлекались оптическими эффектами и светом, третьи пытались подчеркнуть силуэт или структуру предмета. Однако, несмотря на различия во взглядах, художников, которых Фрай посмертно собрал на своей выставке, объединил интерес к цвету и форме. Они все еще изображали видимый, предметный мир, однако настолько своеобразно, что стали вдохновителями идей абстрактной живописи.

ГЛАВНОЕ

Все постимпрессионисты жили во Франции, и каждый из них стремился уйти от изображения предмета таким, какой он есть. Сезанн, например, писал кистью со скошенной щетиной и выбирал яркие цвета, чтобы передать предмет так, как его видит только он, зачастую концентрируясь на геометрических формах, как на этом натюрморте с напряженным соотношением цветовых пятен.

Неоимпрессионизм

1886
—
1906

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ЖОРЖ СЁРА • КАМИЛЬ ПИССАРРО • ПОЛЬ СИНЬЯК
ТЕО ВАН РЕЙССЕЛЬБЕРГЕ • АНРИ ЭДМОН КРОСС

ГЛАВНОЕ

В отличие от импрессионистов, для которых главной целью была фиксация мгновения и состояний природы, принципы искусства неоимпрессионистов основывались на науке. Неоимпрессионисты не смешивали краски на палитре. На полотне Синьяка изображение создано исключительно точками чистого цвета, что напоминает пиксели на экране. Этот эффект известен как *mélange optique* — оптическое смешение цветов.

Вечерний покой. Конкарно. Опус 220 (Allegro maestoso). Поль Синьяк. 1891. Холст, масло. 64,8 × 81,3 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США

В середине 1880-х годов появилось немало художников, пожелавших преодолеть творческий метод импрессионистов — зависимость от визуального образа и фиксацию ускользающего момента.

Их часто объединяют с постимпрессионистами, однако различие между ними все же было. Неоимпрессионисты известны как глубокие исследователи научных теорий цвета. Название направлению дал художественный критик Феликс Фенеон (1861–1944) в 1886 году. Среди неоимпрессионистов можно выделить Жоржа Сёра (1859–1891), Поля Синьяка (1863–1935), Тео ван Рейссельберге (1862–1926) и Анри Эдмона Кросса (1856–1910). Какое-то время к этому направлению принадлежал и Камиль Писсарро. К цвету все они подходили с научной точки зрения, основываясь на работах Огдена Руда (1831–1902) и Эжена Шеврёля (1786–1889). Особенным авторитетом пользовалась книга Шеврёля «О законе

симультанного контраста цветов и о выборе окрашенных предметов» (1839). Шеврёль считал, что положение цвета относительно других цветов меняет его восприятие зрителем. Например, сопоставление крупных пятен двух контрастных цветов усиливает их четкость и яркость. Следуя этой теории, неоимпрессионисты наносили изображение на холст раздельными точками чистого цвета. Предполагалось, что цвета на расстоянии оптически смешаются и зритель увидит нужный оттенок. Большинство полотен неоимпрессионистов наполнены воздухом и жизнью. Это течение называют также пуантилизмом или дивизионизмом. Будущим поколениям художников оно подарило опыт изучения цвета и платформу для новых экспериментов с цветом и оптическими иллюзиями.

