

Оп-арт

художественное течение второй половины 20 века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур

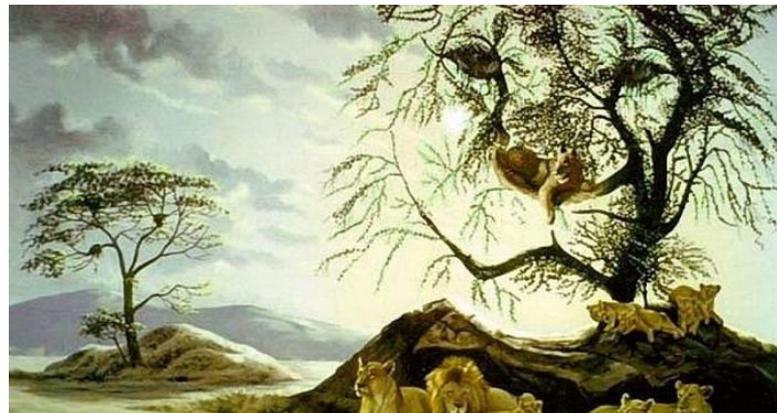
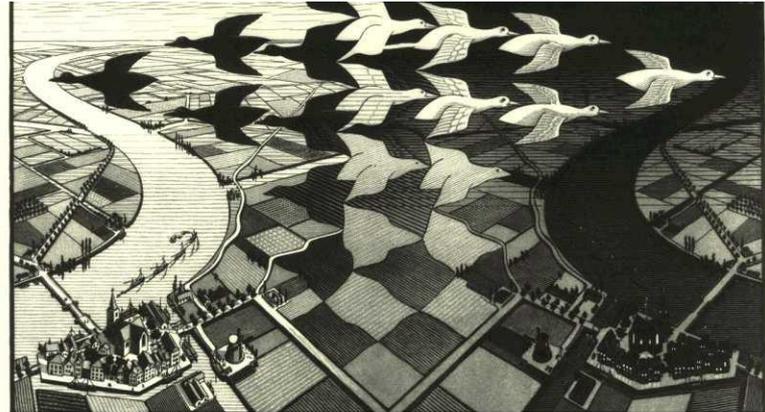

Оптическое искусство — искусство зрительных иллюзий, опирающееся на особенности визуального восприятия плоских и пространственных фигур. Оптическая иллюзия изначально присутствует в нашем зрительном восприятии: изображение существует не только на холсте, но в действительности и в глазах, и в мозге зрителя.

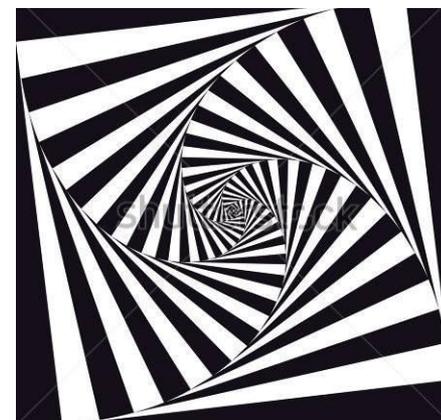

Задача оп-арта — обмануть глаз, спровоцировать его на ложную реакцию, вызвать образ «несуществующий».

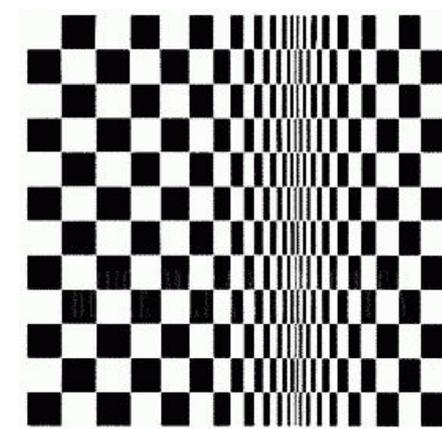
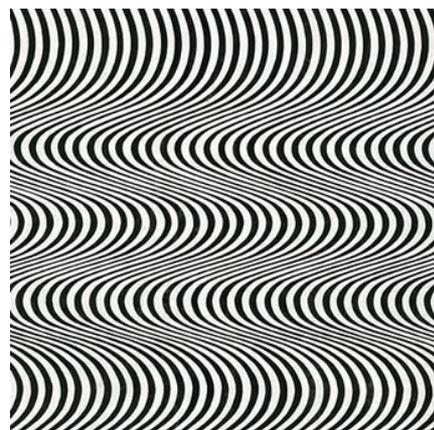

Визуально противоречивая конфигурация создает неразрешимый конфликт между фактической формой и формой видимой. Оп-арт намеренно противодействует нормам человеческой перцепции. Исследования психологов показали, например, что глаз всегда стремится организовать хаотически разбросанные пятна в простую систему (гештальт). В оптической живописи, напротив, простые однотипные элементы располагаются так, чтобы дезориентировать глаз, не допустить становления целостной структуры.

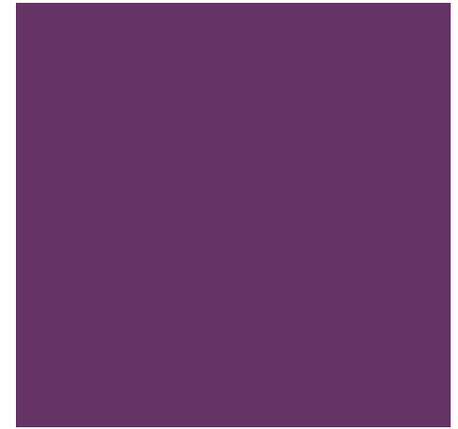
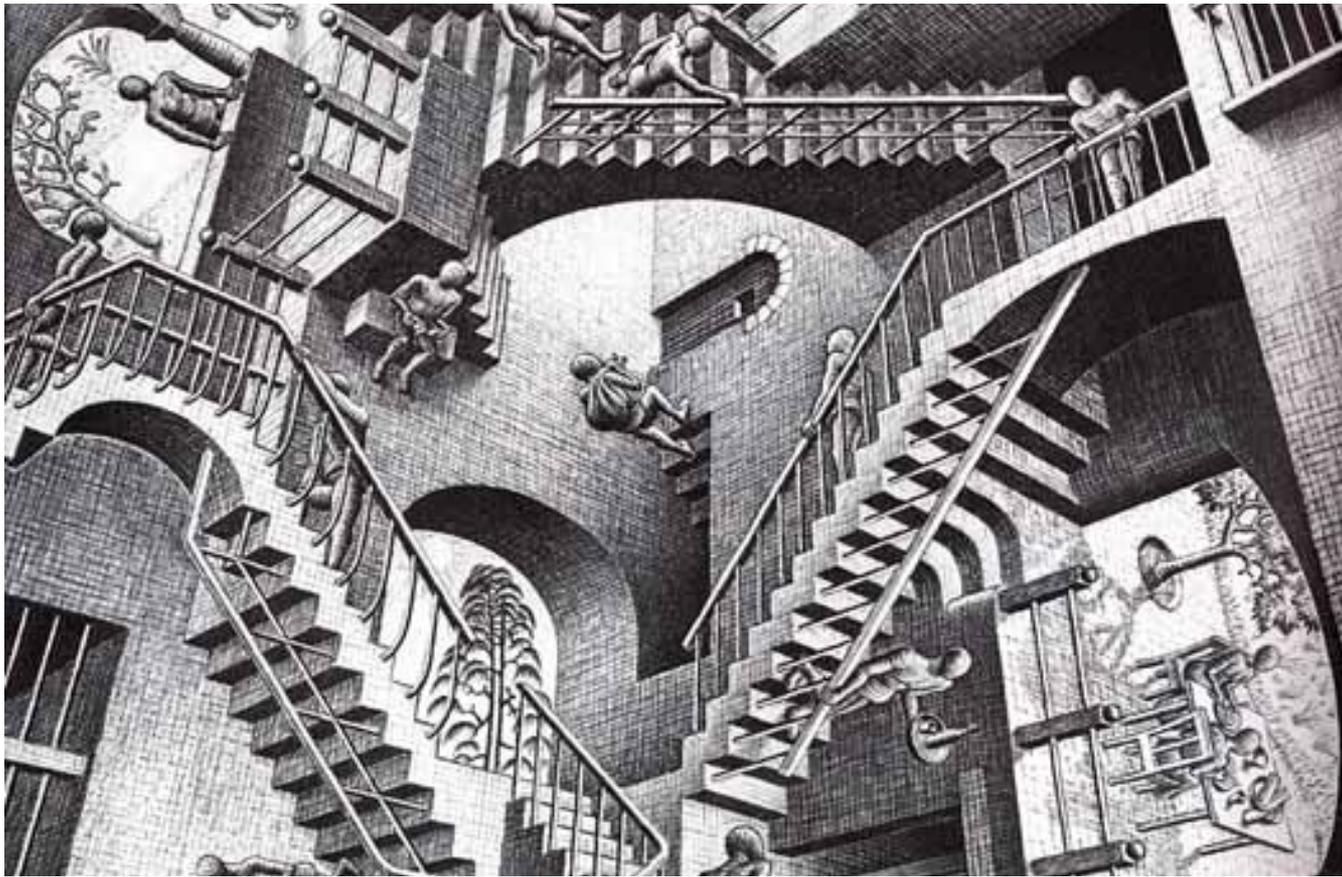

Ранние художественные работы Райли созданы в близком к Сёра стиле, в светящихся точках пуантилизма. В 1961 году появляются уже полотна с ярко выраженными оптическими эффектами, изображением квадратов и окружностей на плоском пространстве. Свои как правило крупноформатные полотна Райли создает, расходуя значительное время на каждое, вплоть до нескольких месяцев.

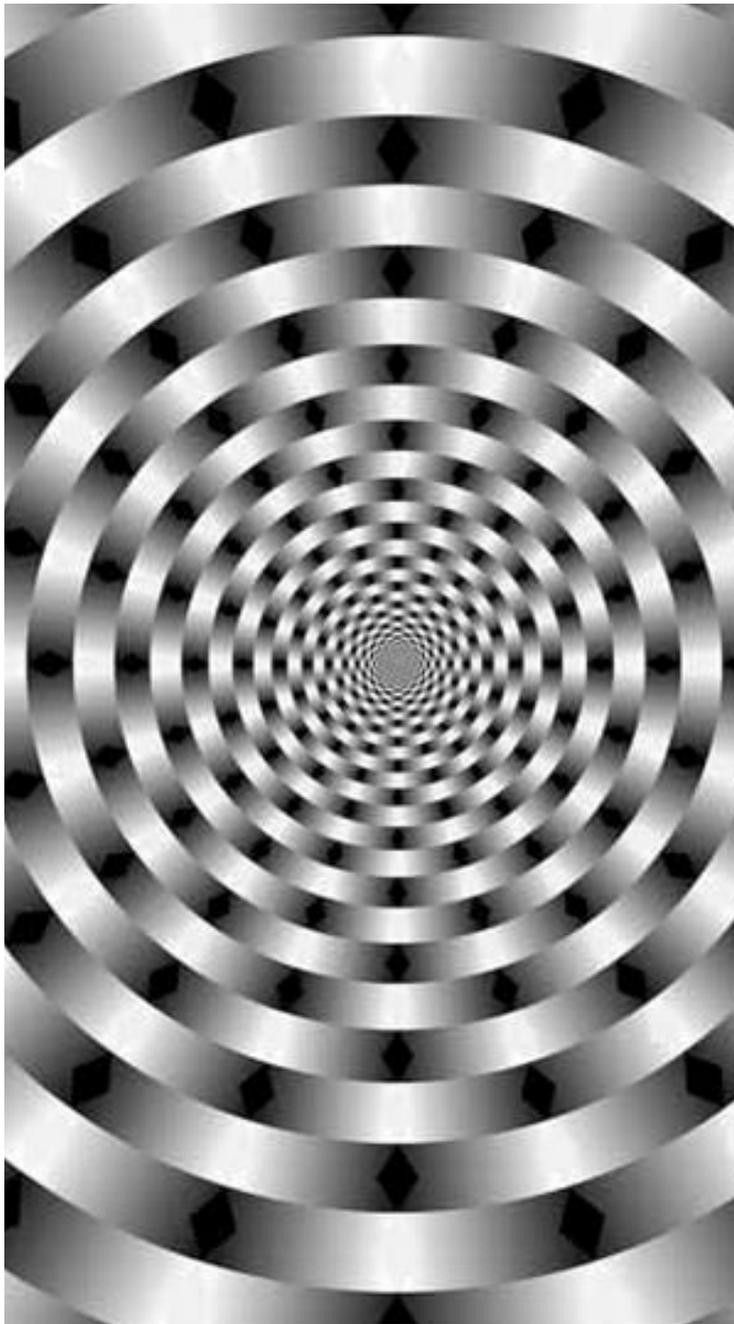

Бриджит Райли

+ Мауриц Корнелис Эшер

Для сюжетов «классических» произведений Эшера характерно остроумное осмысление логических и пластических парадоксов. В сочетании с виртуозной техникой это производит сильнейшее впечатление. Многие графические и концептуальные находки Эшера вошли в число символов XX века и впоследствии неоднократно воспроизводились или «цитировались» другими художниками.

Представители

- + - Яков Агам
- Ричард Аллен
- Хайнц Мак
- Джон Макгейл
- Гюнтер Уекер
- Гюнтер Фрутрунг
- Юрий Мессен-Яшин
- Джулиан Странчак
- Хулио Ле Парк

Концептуальное искусство

В концептуализме концепция произведения важнее его физического выражения, цель искусства — в передаче идеи. Концептуальные объекты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видео- материалов. Объектом искусства может стать любой предмет, явление, процесс, поскольку концептуальное искусство представляет собой чистый художественный жест.

Концептуальное искусство
– последнее по времени
возникновения крупное
движение авангарда.

Сложившееся к концу 60-х, оно сразу же определило свою главную цель – переход от вещественных произведений к созданию идей, свободных от материальных помыслов. Так как работы концептуалистов принимают нетрадиционную форму, они требуют активного восприятия со стороны зрителя. Можно даже сказать, что в полной мере объект существует лишь в голове. Правда, в реальном мире он может принять любую форму – книгу, видеозапись, фотографию, картину. Чаще всего встречаются комбинации этих форм. Но само концептуальное искусство не может быть охарактеризовано в терминах, чтобы понять, что же это такое необходимо углубиться в историю.

Концептуальное искусство предстает в форме ready-made, документации – фотографий, таблиц, схем, либо текстов. Все они могут быть представлены одновременно. Но чаще всего концептуалисты прибегают к приему intervention – перемещение объекта в непривычный для него контекст.

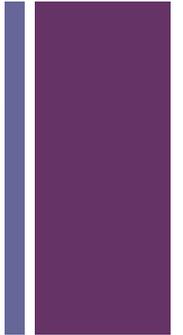
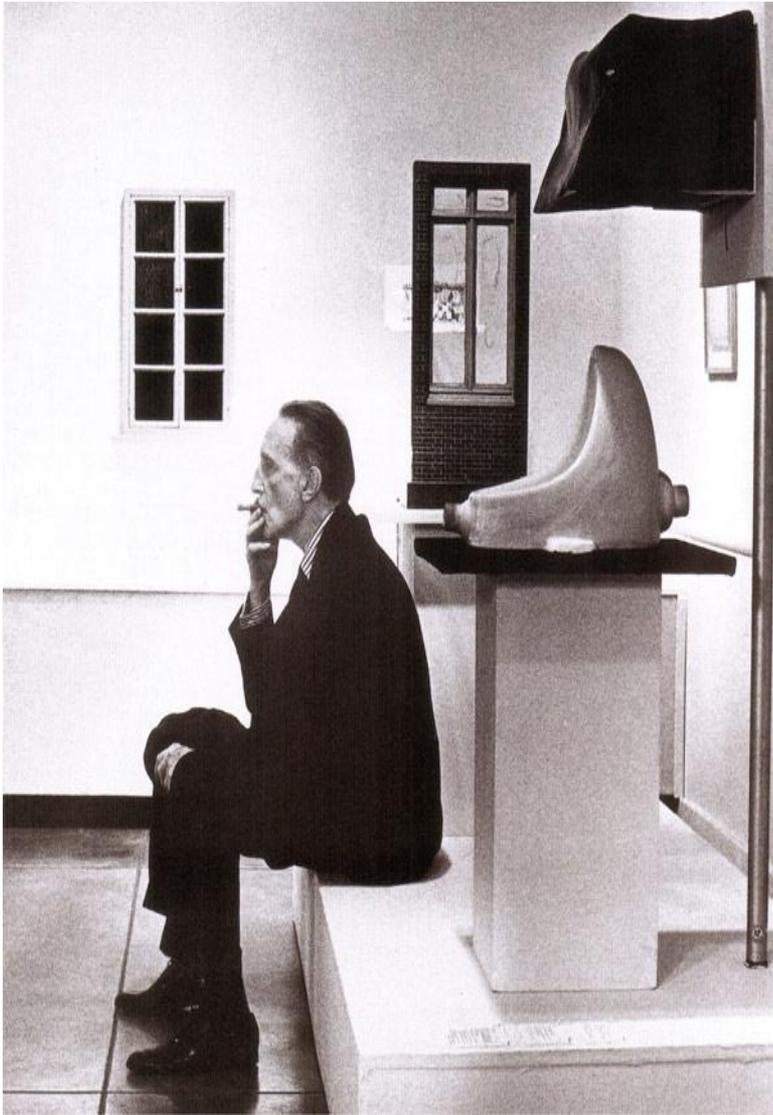

Марсель Дюшан

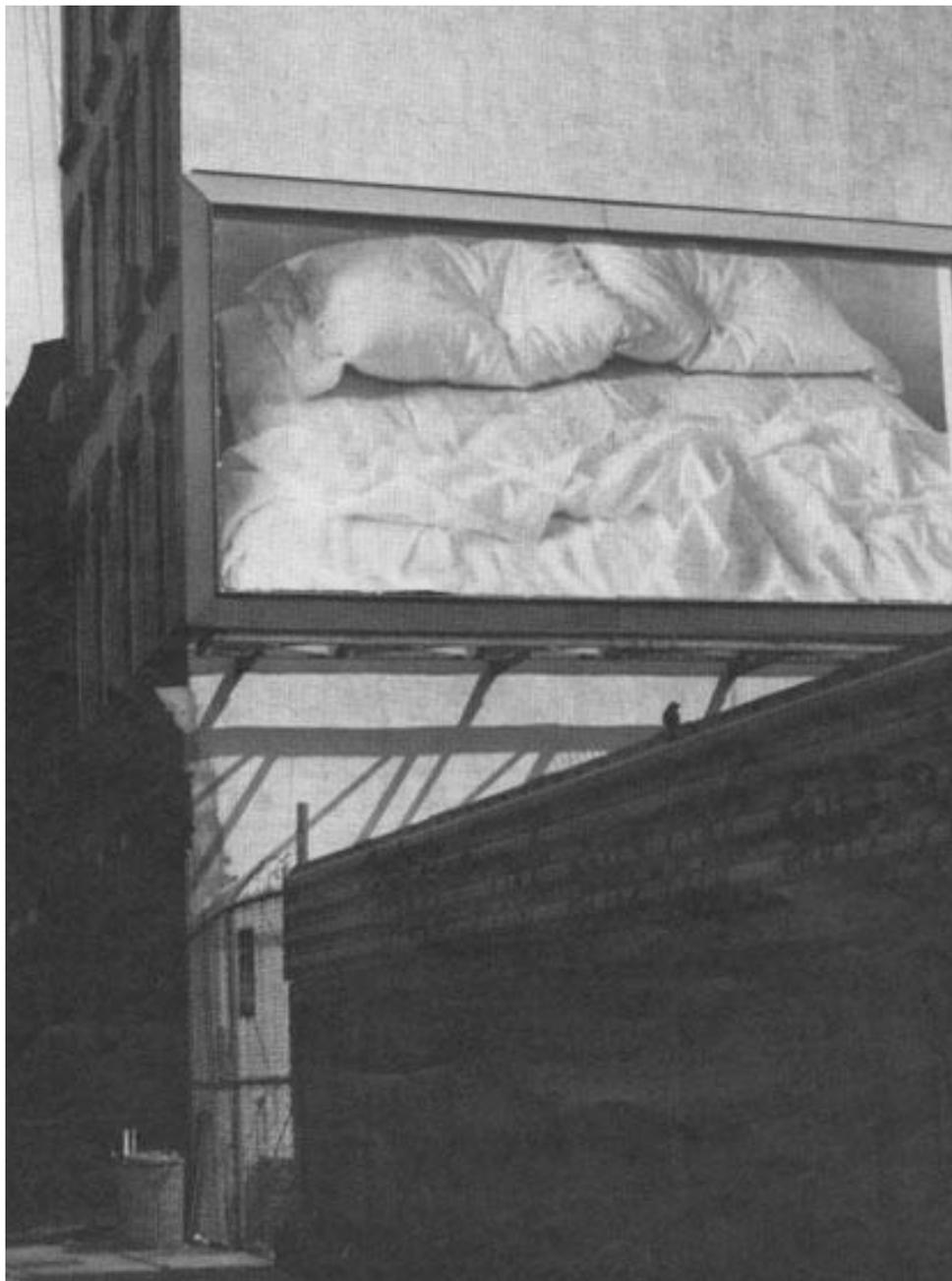
Французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Творческое наследие относительно невелико, однако благодаря оригинальности своих идей Дюшан считается одной из самых влиятельных фигур в искусстве XX века. Его творчество оказало влияние на формирование таких направлений в искусстве второй половины XX века, как поп-арт-минимализм, концептуальное искусство, и др.

Без спора гениальна работа без названия американского художника Гонзалес-Торесса, где была изображена пустая двухспальная кровать. Она была помещена на 24 рекламных плаката и развешена по Нью-Йорку. Отсутствие расшифровок и пометок давало возможность прохожим самим обдумать ее. Это мог быть рассказ о любви и одиночестве: двухспальные кровати, как правило, предназначены для двоих. К тому же, многие видят такую картину у себя дома каждое утро, и не задумываются ни о любви, ни об одиночестве — однако, помещенный на улицы Нью-Йорка знакомый вид может вызвать разные мысли.

Впервые концептуальные работы русских художников были замечены в конце 1965-х годов, когда за рубежом концептуализм уже достиг апогея. Но, в нашей стране, это искусство носило иной характер. Во-первых, это стало «неофициальным искусством», чем повлияло на закрытость выставок. Так как они обычно проходили на квартирах, зрителями были, в основном, сами художники, искусство было направлено внутрь самого себя. А, во-вторых, на развитие повлиял разрыв между предыдущим авангардным искусством – конструктивизмом. Именно отсутствие логической связи повлияло на присутствие раннего модернизма в работе концептуалистов. Рассматривая хронологию развития концептуализма в нашей стране можно выделить два основных этапа в его развитии. Первый, условно называемый ранним – с момента возникновения до середины 1970-х годов, в котором преобладают станковые формы живописи, и второй – поздний, характеризующийся приходом нового поколения художников, а также появлением таких видов творчества, как инсталляция, объект, перформанс и акция.

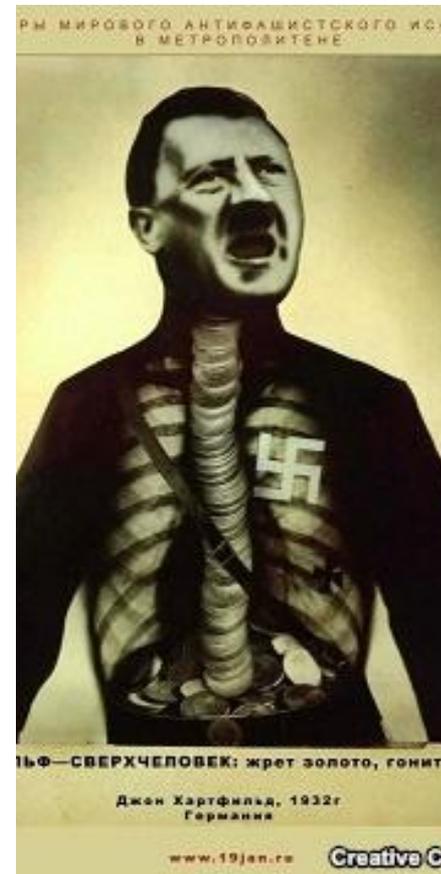

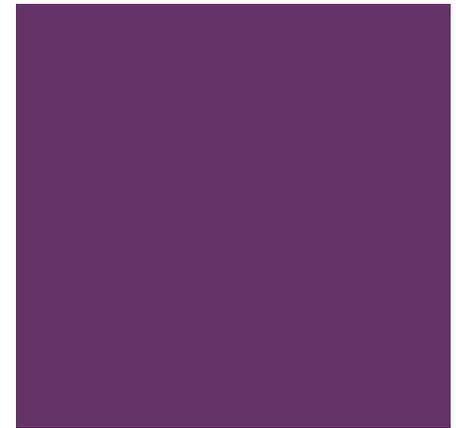
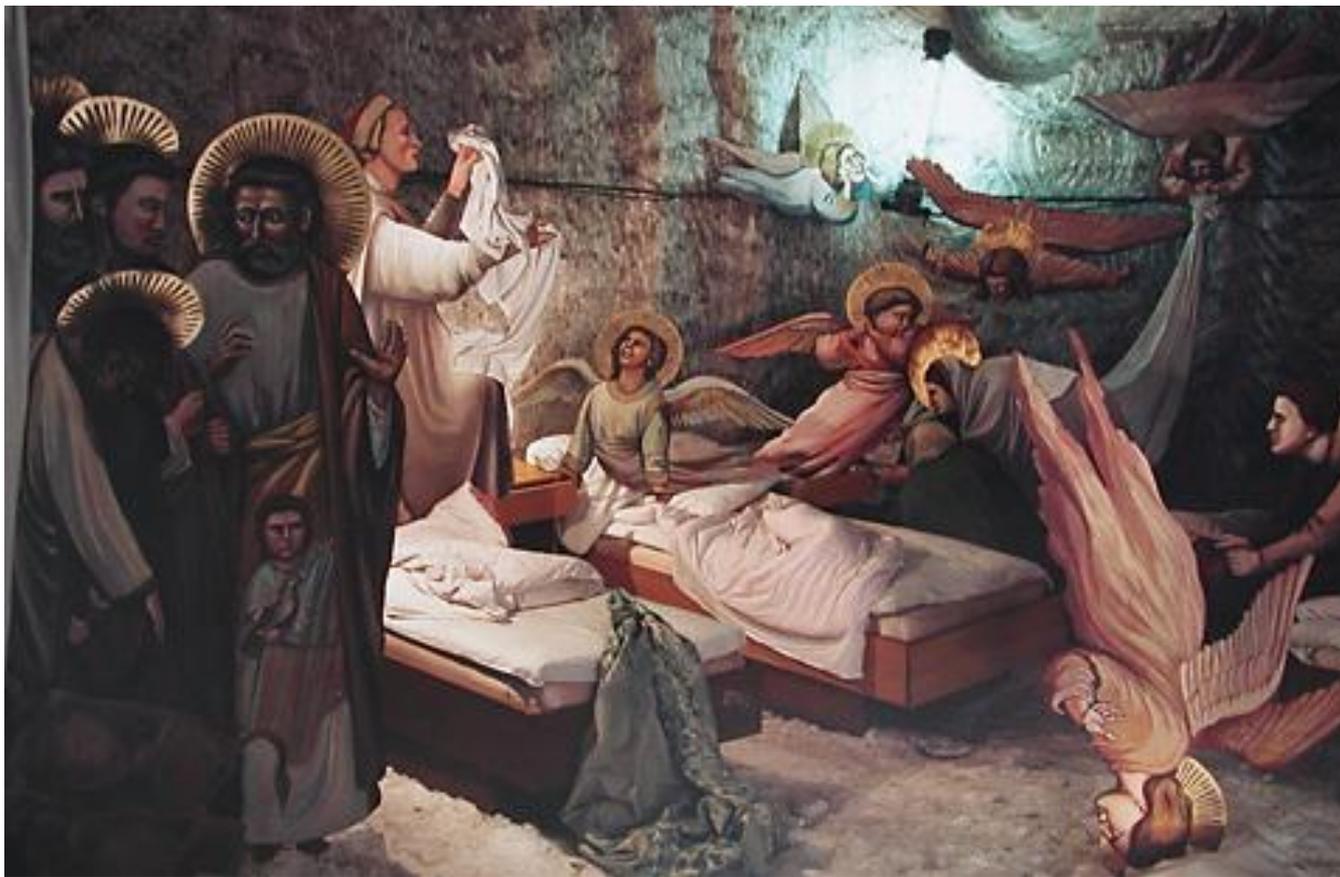
Искусство андеграунда

совокупность творческих направлений в современном искусстве, противопоставляющихся массовой культуре, мейнстриму и официальному искусству. Андеграунд включает в себя неформальные, независимые или запрещённые цензурой виды и произведения искусства. Граница между андеграундом и мейнстримом всегда размыта, так как многие виды и произведения искусства, начинавшиеся как андеграунд, со временем стали популярными и массовыми

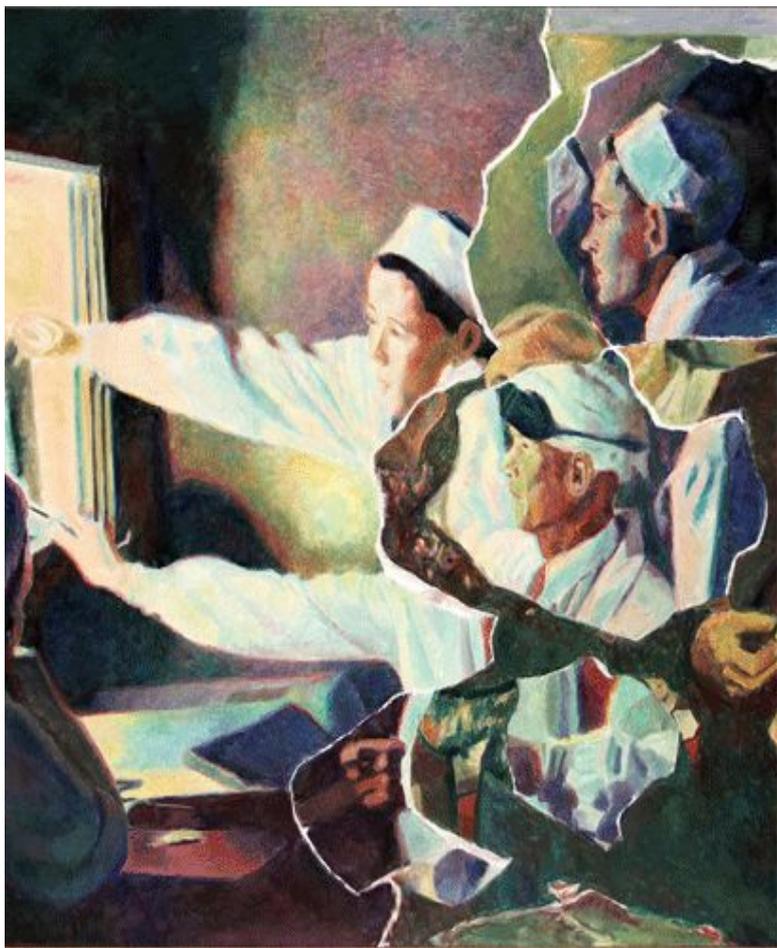
Для андеграунда характерны разрыв с господствующей идеологией, игнорирование стилистических и языковых ограничений, отказ от общепринятых ценностей, норм, от социальных и художественных традиций, нередко эпатаж публики, бунтарство¹. Андеграунд отвергает и часто нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические ориентации и стереотипы поведения, внедряя в повседневность новые схемы поведения. Типичная тематика американского и европейского андеграунда — «сексуальная революция», наркотики, антирелигиозность, проблемы маргинальных групп.

- ✦ Для андеграунда характерны разрыв с господствующей идеологией, игнорирование стилистических и языковых ограничений, отказ от общепринятых ценностей, норм, от социальных и художественных традиций, нередко эпатаж публики, бунтарство. Андеграунд отвергает и часто нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические ориентации и стереотипы поведения, внедряя в повседневность новые схемы поведения. Типичная тематика американского и европейского андеграунда — «сексуальная революция», наркотики, антирелигиозность, проблемы маргинальных групп.

+ Илья Кабаков

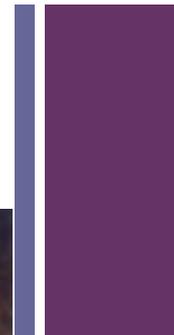
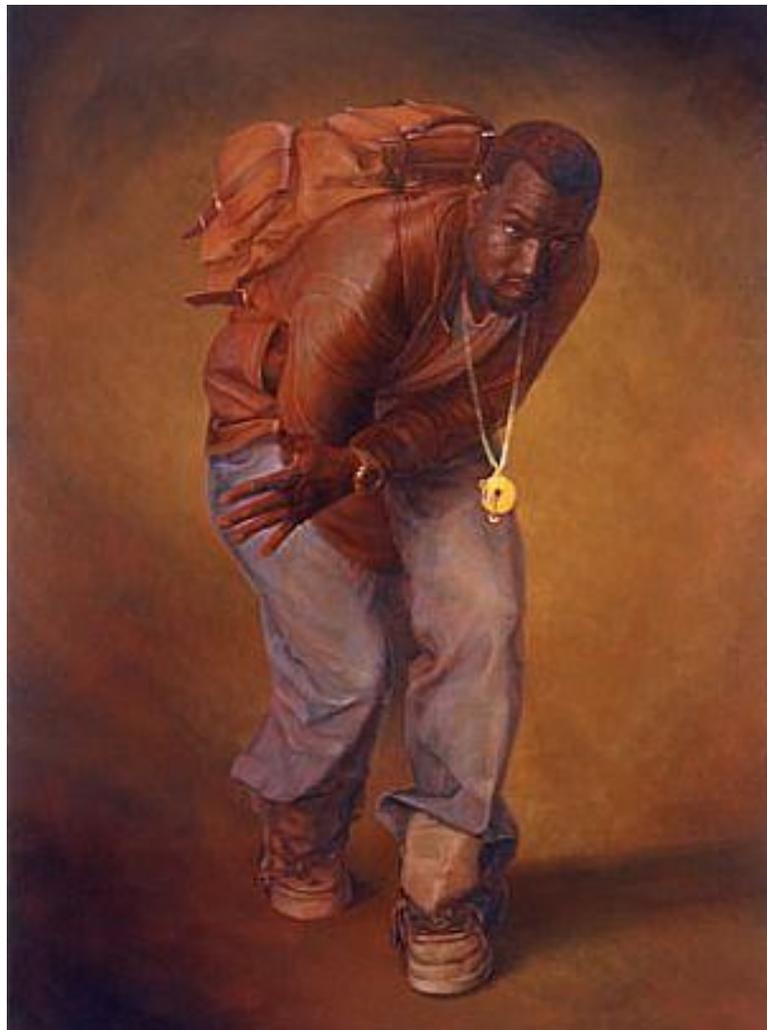
+ Эрик Булатов

+ Виталий Комар

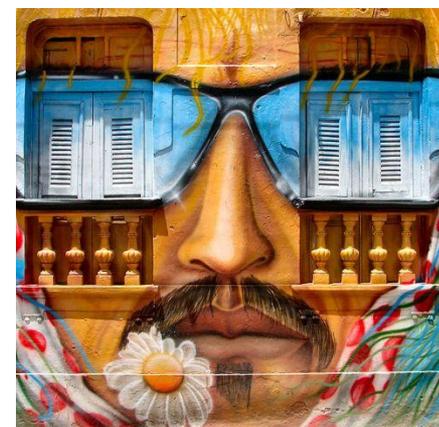
+ Александр Меламид

Граффити

изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от простых написанных слов до изысканных рисунков.

В исторической науке этот термин используется давно, но в более узком значении. Когда заходит речь о древних эпиграфических памятниках, то разделяют понятия «граффити» и «дипинти». Если последнее обозначает надписи краской, то «граффити» — процарапанные надписи (сам термин непосредственно происходит от итальянского глагола *graffiare* — «царапать»).

Граффити стало стихией изменившей внешний вид улиц в конце 20 века, и упоминание этого слова вызывает в воображении человека множество различных образов. Необходимо отметить, что много райтеров называют свои работы скорее "райтингом (письмом)", чем "граффити".

Перенесемся в Нью-Йорк начала 1960-х, когда молодой Julio с 204 street (район города неизвестен), начал писать свой "tag" (nickname; псевдоним) Julio 204 в метро. К 1968 году его тэгом были подписаны все части города. Но само явление писать граффити обрело популярность, когда молодой 17 летний грек Demitrios из Washington Heights - района Manhattan-а ставил тэг "Taki 183" по всему Нью-Йорку, в особенности в подземке. В 1971 репортер из 'New York Times' с целью узнать смысл этого послания нашел Таки и взял у него интервью. Статья 'Taki 183 spawns pen pals' стала первой из рода статей, посвященных граффити.

+ TAGS

TAGS (тэги) - уже упоминавшиеся тэги являются nickname-ом райтера, росписью псевдонима и простейшей формой граффити. Тэги используются для того, чтобы имя райтера было "на виду", чем их больше, тем больше "слава" райтера. Хотя большинство тэгов выглядят похоже, для знающего человека, тэг как отпечаток пальца - единственная в своем роде смесь всех элементов райтера.

THROW-UPS

THROW-UPS -(фрой-апс) - "набросок" - более развитая форма тэга, которая обычно быстро наносится на поверхности поездов, стен и т.д. с помощью баллона. Райтеры обычно используют bubble letters (буквы-пузыри) для того, чтобы набросать имя из 2-3 букв.

Обычно используются два цвета, один для outline (контура), а другой для fill-in (заполнения). Эта форма является наиболее быстрым способом создания больших кусков работ.

+ PIECES

PIECES - (писес) - куски, картины - это термин, используемый для шедевров (masterpieces).

Куски считаются наиболее выдающейся формой граффити. В кусках обычно используется большее число букв, чем в набросках и они выполнены более тщательно. Super Kool 223 - это ему приписывается создание первого masterpiece в 1972, при помощи технологии 'fat cap' (насадок, дающих широкую линию (от 3см)). Super Kool понял, что, заменив "родную" насадку на широкую, снятую с баллона с пеной для волос, он сможет покрыть большую поверхность быстро и без проблем. Эти технические инновации способствовали превращению граффити в более широко известную форму искусства.

+ TOP TO BOTTOMS

END TO ENDS

WHOLE CARS

WHOLE CARS (целый вагон) - это полностью покрашенный вагон метро - сверху донизу и от края до края (включая окна). Первый "целый вагон" сделал в 1973 Flint 707, это было вдвойне потрясающе, поскольку кусок был выполнен в 3-D. "Целый вагон" - довольно большая поверхность, это 20 футов в длину и 12 в высоту, около 20 баллонов краски и восемь или более часов работы. Так что эта работа зачастую выполнялась группой райтеров или "crew". Все те, кто делали часть куска были поделены между собой в соответствии с опытом и положением в команде. Дизайн (конструкцию - контур и цвета) планировался райтерами заранее в "black books" (тетради с набросками). Из-за большого количества краски необходимой на вагон, райтеры обычно воровали краску необходимую для работы.

Райтеры сделавшие "целый вагон" были почитаемы среди других райтеров, особенно когда вагон был выполнен в хорошем стиле. В середине 1970-х "целые вагоны" действительно стали граффити шедеврами, включающие в себя: карикатуры, фоны, послания (некоторые содержали социальную критику, например кусок Lee "Stop the Bomb" в 1972), различные действия (сценки) и хорошо известные мультипликационные персонажи взятые из американской поп культуры. Андеграундный комический художник Vaughn Bode (1941-1975), заметно повлиял на большое количество райтеров, которые использовали его персонажей в своих кусках.

WHOLE TRAINS

WHOLE TRAINS (целый поезд) - незадолго до создания первого "целого поезда" - "the freedom train" ("поезд свободы"), который создали 4 июля 1976 года Caine, Mad 103 и Flame One, "целый вагон" считался наивысшей достижимой формой граффити. Жизнь "поезда свободы" была очень коротка - появилось регулярное обслуживание поездов и он был перекрашен уже на следующий день.

Однако, целые поезда были редкостью, в основном райтеры в поисках своей славы делали по два вагона (известными под названием "worms" - черви).

