

НАПРАВЛЕНИЕ ПОП-АРТ

Презентацию подготовила
студентка
ФХО НТ-307ИЗО
Кротова(Клокова) А.А.

Ричард Гамильтон, «Что делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» (1956) — одна из самых первых работ поп-арта

Одной из самых знаковых работ британского поп-арта считается знаменитый коллаж Ричарда Гамильтона под затейливым названием «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?», созданный для важнейшей выставки «Независимой группы». Выставка «Это — завтра», прошедшая в Галерее Уайтчепел в Лондоне, стала отражением всепоглощающего интереса художников к массовой культуре. Как писал Аллоуэй, «...кино, научная фантастика, реклама, поп-музыка. Мы не испытываем к массовой культуре неприязни, распространенной среди интеллектуалов. Напротив, мы принимаем ее как факт, детально обсуждаем и с энтузиазмом потребляем».

Искусство потребления

После того, как Америка окончательно пришла в себя после Второй мировой войны, в стране начался мощнейший экономический подъем, что, в сочетании с прогрессом в области технологий и средств массовой информации, породило так называемую «культуру потребления». Культуру людей со стабильным высоким доходом и большим количеством свободного времени. Промышленность, расширившаяся и укрепившаяся за годы войны, теперь начала забрасывать массового потребителя самыми разнообразными продуктами, начиная от лаков для волос и стиральных машин, и заканчивая блестящими новенькими кабриолетами, которые, если верить рекламе, были материальным воплощением счастья. Существенной поддержкой для культуры потребления стало развитие телевидения и новые тенденции в печатной рекламе, где акцент стал делаться на графических изображениях и узнаваемых логотипах — брендах, которые сейчас в нашем визуальном насыщенном мире воспринимаются как нечто, само собой разумеющееся.

Имущество
Роберт Раушенберг

Неслучайно поп-арт появился в Америке именно в это время. Следуя духу времени, новые художники презрели все стандарты современной американской живописи, опиравшиеся на абстракции как отображение универсальных истин и глубоких личных переживаний.

Алфавит
Джаспер
Джонс
Гравюра, 1969,

В отличие от процветающей Америки, Великобритания, где зародился поп-арт, тяжело переживала послевоенные годы. Можно сказать, что поп-арт обязан своим появлением завистливым взглядам через океан: на американскую массовую культуру, на идеализированные журнальные картинки беззаботной жизни общества потребления. Первыми к этим образам обратились художники из «Независимой группы», основанной в начале 1952 года. Они сформулировали и начали распространять большинство базовых идей британского поп-арта.

От 0 до 9
Джаспер Джонс
Живопись, 1961

ИСТОРИЯ

Я

Чарльз Демут, «Я увидел цифру 5 в золоте» 1928.

Коллекция Метрополитен-музея, Нью-Йорк

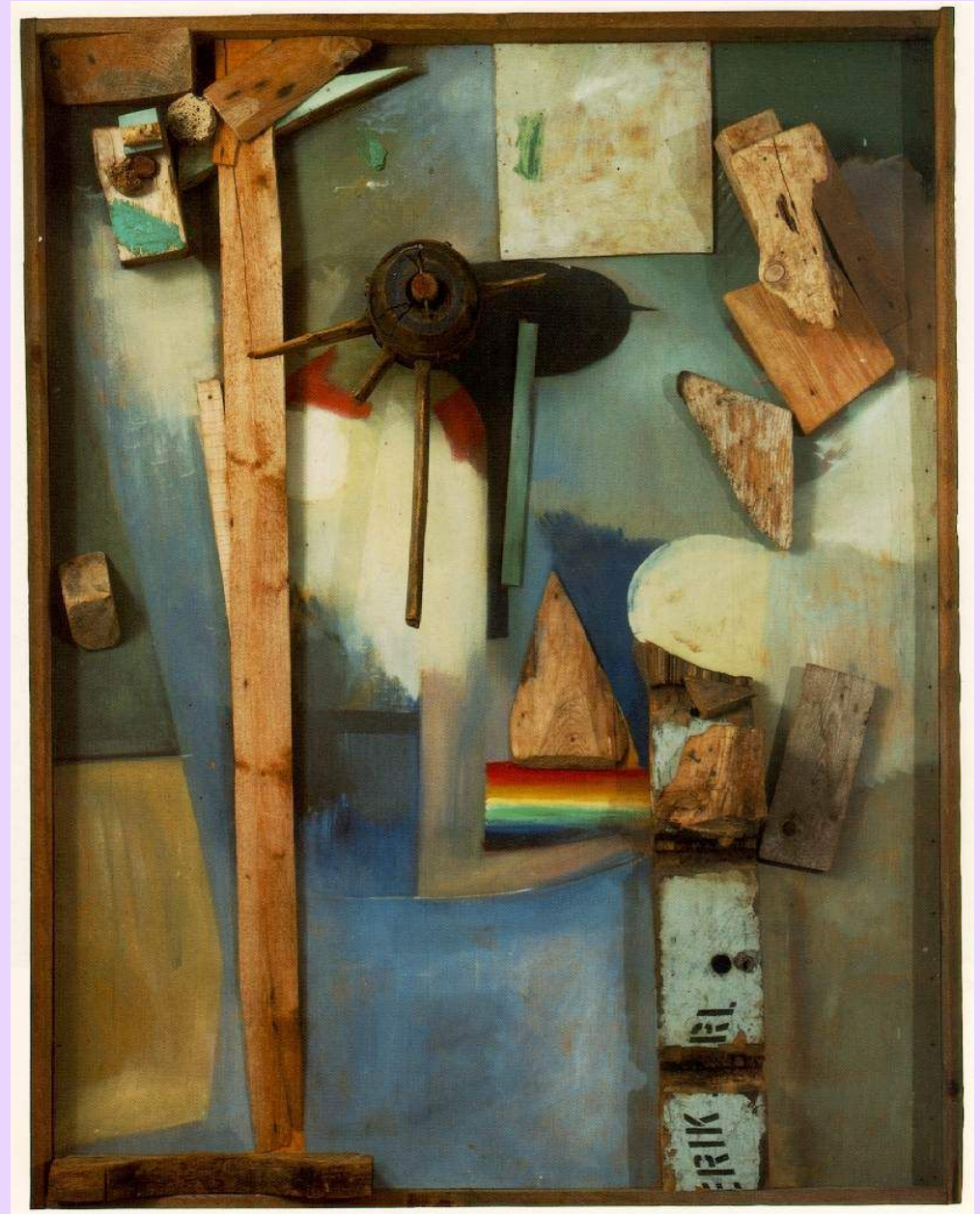
Хотя как британский, так и американский поп-арт появились в 1950-х годах, Марсель Дюшан и другие европейские художники, такие как Фрэнсис Пикабия и Ман Рэй, предвосхитили его появление; кроме того, некоторые более ранние американские направления использовали в работах объекты культуры в неизменном виде. В течение 1920-х годов картины, которые содержали обыденные предметы: американские коммерческие продукты и рекламу — создавали американские художники Патрик Генри Брюс, Джеральд Мерфи, Чарльз Демут и Стюарт Дэвис.

В Северной Америке поп-арт развивался иначе, чем в Великобритании. В Соединённых Штатах поп-арт был реакцией художников: его появления совпало с возвращением к живописи жёстких контуров и репрезентативному искусству. Авторы использовали безличную, приземлённую реальность, иронию и пародию, чтобы обезоружить личную символику и живописную раскованность абстрактного экспрессионизма. Предвестниками поп-арта в США были некоторые работы Ларри Риверса, Алекса Каца и Мана Рэя.

История русской революции: от Маркса до Маяковского Ларри Риверс 1965

В отличие от США, поп-арт в послевоенной Великобритании, хотя и использовал иронию и пародию, оставался более академичным. Британские художники сфокусировались на динамичных и парадоксальных образах американской поп-культуры как на мощных манипулятивных символах, воздействовавших на стереотипы жизни в целом, одновременно улучшая благосостояние общества. Ранний поп-арт в Британии был полон идей, представляющих собой взгляд со стороны на американскую популярную культуру. Точно так же поп-арт был продолжением и отрицанием дадаизма. Хотя поп-арт и дадаизм использовали одни и те же предметы, поп-арт заменил деструктивные, сатирические и анархические импульсы движения дада самостоятельным утверждением артефактов массовой культуры. Среди европейских художников, создававших произведения поп-арта, такие артисты, как Пабло Пикассо, Марсель Дюшан и Курт Швиттерс.

Мерц-картина с радугой. Курт Швиттерс

ОСОБЕННОСТИ ПОП-АРТА

Особенность поп-арта раскрывается в его названии: pop (popular) – популярный; art – искусство. Это искусство, в котором акцент делается на мелочах, которые каждый может найти в своем окружении.

Делали это — каждый по-своему. Так, например, к поп-арту могут относиться как коллажи, так и картины с комиксной рисовкой. Некоторые переносили фотографии на огромные шелковые полотна. Некоторые рисовали плоских женщин в окружении почти объемным предметом обихода. В поп-арт каждый привносил что-то свое и потому это направление такое многообразное и неоднозначное.

**Наиболее яркие формы американского поп-арта:
— стилизованные репродукции комиксов Роя Лихтенштейна с
использованием цветных точек и плоскостей, заполненных одним цветом;**

Плачущая девушка: 1964

Интерьер со спокойными картинами 1991

— буквально «вырезанные» из реальности картины и шелкографии Энди Уорхола с изображениями банок супа, коробок с мылом и бутылок «Кока-колы»;

Сто банок с супом «Кэмпбелл» 1962

— скульптуры Класа Олденбурга, увековечившие такие быденные вещи, как сантехника, печатные машинки и гамбургеры;

«Два чизбургера» 1962

— серия «Великие американские обнаженные» Тома Вессельмана, плоские и откровенные изображения безликих перенесенные на улицы города или помещенные в секс-символов;

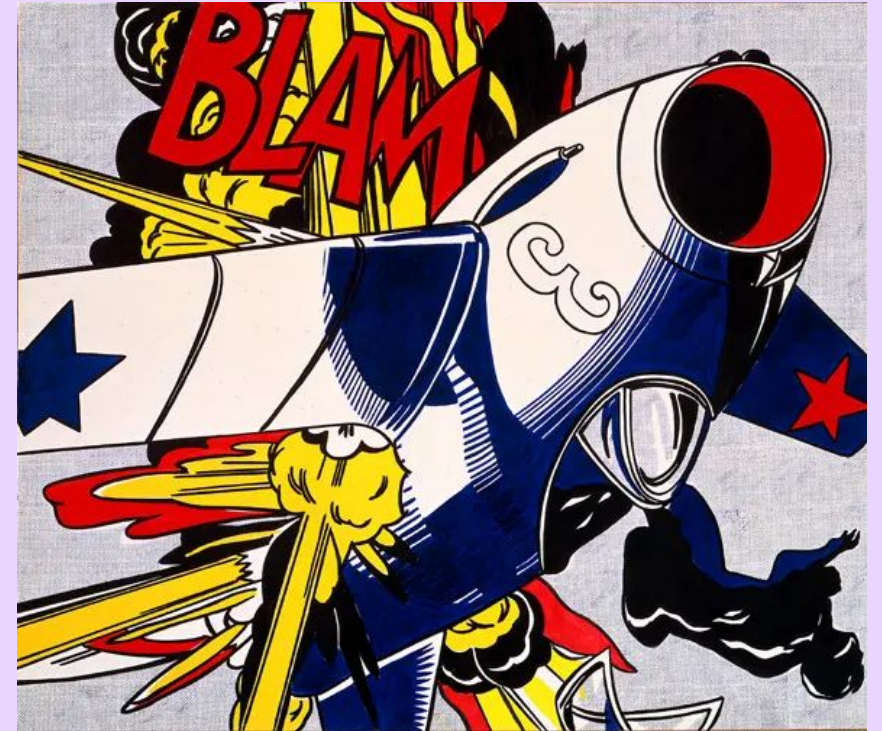
— гипсовые человеческие фигуры Джорджа Сигала, привычное многим окружение, к примеру, автобус, найденный на свалке.

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.

Блам!
Рой Лихтенштейн
1962

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.

Витрина с пирожными
Клас Олденбург
1962