3 курс. Задание 7. Тема: Дадаизм, сюреализм, поп-арт.

Дадаизм, или дада — временное авангардистское течение, которое зародилось во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии и распространилось по всей Европе. Существовал примерно с 1916 по 1922 годы. Со временем французский дадаизм слился с сюрреализмом, немецкий — с экспрессионизмом.

Чаще всего для самовыражения дадаисты используют не краски, а технику коллажа или инсталляцию, соединяя между собой совсем несвязные предметы или фрагменты иллюстраций. Главная примета стиля — полная бессмысленность: непонятно, что хотел сказать автор, а главное, зачем. Яркий пример — работа одного из отцов-основателей жанра Марселя Дюшана, который прославился тем, что поставил собственный автограф на писсуаре, а после выставил его в серьезной галерее как произведение искусства.
Самыми известными примерами творчества дадаистов можно назвать вышеупомянутый писсуар и работу Дюшана L.H.O.O.Q. (1919 год) — художник покусился на святое, пририсовав репродукции Моны Лизы усики.

Сюрреализм

Сюрреализм (Surrealism), модернистское (модернизм) направление в литературе, изобразительном искусстве (см. живопись) и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг. и оказавшее большое влияние на западную культуру. Для Сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом. В определённый мере предшественниками сюрреалистов были дадаисты (дадаизм).

Теоретик и основоположник С. Андре Бретон утверждал, что это направление должно разрешить противоречие между мечтой и действительностью и создать некую абсолютную реальность, сверхреальность. Несмотря на все попытки Бретона сплотить сюрреалистов, им недоставало единодушия: они постоянно спорили, выступали с взаимными обвинениями и исключали из своих рядов несогласных. В основе Сюрреализма лежат теория Фрейда о подсознании и его метод "свободных ассоциаций" для перехода из сознания в подсознание. Однако формы выражения этих идей были у сюрреалистов весьма различны. Например, Дали со скрупулёзной точностью, "правдоподобием", выписывал каждую деталь на своих алогичных, похожих на кошмарные сны картинах, усугубляя впечатление галлюцинации или бреда, тогда как Макс Эрнст работал над полотнами как бы автоматически, "отключив" разум, предпочитая произвольные образы, нередко переходящие в абстракцию. Жан Миро тем не менее отличался от остальных художников сюрреалистов разнообразием и жизнерадостностью полотен.

В период между двумя мировыми войнами Сюрреализм стал самым распространённым, хотя и самым противоречивым направлением. Его последователи появились не только в Европе, но и в США, куда многие писатели и художниками эмигрировали в военную пору. Отличаясь широтой подхода и богатством форм, Сюрреализм облегчил восприятие кубизма и абстрактного искусства (абстракционизма), а его методы и техника повлияли на творчество писателей и художников многих стран мира.

Поп-арт – это направление в искусстве, основанное на объектах массовой культуры и направленное на развлечения, коммерцию, а не на поиск глубинного смысла, философию и духовность. Ведущую роль в развитии направления играли: реклама, мода, тренды, иконы стиля, различные средства популяризации и коммерческого продвижения. Поп-арт был реакцией на серьезность абстракционизма и других стилей искусства 20 века. Стиль называют одним из ответвлений искусства авангарда.

История развития стиля Это было одно из наиболее значимых и влиятельных художественных движений в живописи и других направлениях искусства 20 века, характеризуется специфическим выбором тем и методов, взятых из массовой популярной культуры. Стиль нацелен на широкую аудиторию, поскольку использует популярные образы. Благодаря доступности и простоте, поп-арт имел популярность.

Движение было основано в 1950-х годах, пиком популярности стали 1960-е. Родина поп-арта – Великобритания, но наибольшего развития движение достигло в США, где столицей этого культурного направления стал Нью-Йорк. Основателями и наиболее известными творцами в стиле поп-арт были Энди Уорхол и Джаспер Джонс.

Независимая группа Первые шаги нового стиля в живописи были связаны с деятельностью «Независимой группы» художников и архитекторов, основанной в 1952 году в Лондоне. Они первыми применили современные технологии для создания полотен с ведущими мотивами массовой и городской народной культуры. Основой для изучения стали американская культура. Пионеры стиля Э.Паолоцци и Р.Гамильтон изучали психологические влияния массовой культуры, ее смысл, лингвистическое содержание. В первую очередь, интересовали методы промышленной рекламы, современные технологии изготовления рекламы, техника создания коллажей.

Это – завтра В 1956 году состоялась выставка «Это – завтра». Живописцы представили на суд общественности картины в стиле поп-арт, на которых были изображены звезды Голливуда, кадры из известных кинофильмов с увеличением. Именно после выставки к течению присоединились многие выпускники школы искусств, которых вдохновил новый стиль.

В США стиль развился и популяризировался. Здесь большое внимание уделяли эстетизации банального – упаковки, товаров массового потребления. Суть американского поп-арта: предметы, которые потребляют люди, делают представителей разных социальных слоев равными между собой. Таким образом, поп-арт – искусство социального равенства.
 Как термин Термин, используемый для определения стиля, появился в 1955-1957 годах, благодаря Л.Эллоуэю – британскому критику. Самого автора понятия удивлял факт, что термин начали использовать для определения целого культурного движения. Сам Эллоуэй имел в виду продукты, имеющие коммерческое назначение, принадлежащие к элементам средств массовой информации.

Вопросы:

1. Что отличает творчество Дадаистов?
2. В чём заключается связь дадаизма и сюрреализма?
3. Основные черты искусства Поп-арта и его представители.