

СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО

УДК 7
ББК 85
Р41

Р41 **Репина, Алена Дмитриевна.** Современное искусство. Как разбираться в том, что непонятно всем вокруг / Алена Репина. — Москва : Эксмо, 2023. — 288 с. ISBN 978-5-04-173812-9

Современное искусство странное и мало кому нравится. Так считает даже автор этой книги. Однако здесь содержится подробная инструкция, как наконец научиться разбирать работы современного искусства и видеть в них смысл.

Благодаря искусствоведу и автору лекций на образовательной платформе «Art for introvert» Алене Репиной вы погрузитесь в мир известных имен, среди которых Бэнкси, Марсель Дюшан, Энди Уорхол и другие. Вы узнаете, в чем их феномен и как их творчество можно сравнить с традиционным искусством, какие основные принципы и направления используются в их работе, а также вооружитесь новыми терминами, без которых нельзя вести разговор о современном искусстве.

Материал книги будет полезен всем независимо от уровня подготовки, станет увлекательным путешествием в мир современного искусства и поможет разобраться в его сложной мозаике.

УДК 7
ББК 85

ISBN 978-5-04-173812-9

© Репина А.Д., текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Зачем вам эта книга?	5
Введение	8
Что мы называем современным искусством?	12
Прежде чем говорить о современном искусстве	17
С чего все началось?	51
Реализм в искусстве?	70
В чем связь традиционного и современного искусства?	75
С чего начать анализ?	80
Искусство модернизма	85
Импрессионизм	87
Постимпрессионизм	89
Фовизм	90
Кубизм	91
Абстракционизм	92
Экспрессионизм	93
Постмодерная мысль и ее последствия	97
6 простых правил к просмотру современного искусства	107
1. Откажитесь от идеи, что искусство вам что-то «должно»	107
2. Откажитесь от оценок «хорошо» и «плохо»	108
3. «Красота в глазах смотрящего»	109
4. Тренируйтесь!	111
5. Успокойтесь и расслабьтесь	111
6. Меньше серьезности	113
Почему современное искусство мало кому нравится?	114
1. Смотрим на постмодернизм глазами модерна	115
2. Думаем, что существует единая интерпретация	117
3. Хотим получить от него удовольствие (мнимое)	119

Основные направления в современном искусстве	123
Абстрактный экспрессионизм	124
Поп-арт	138
Минимализм	152
Концептуализм	166
Искусство перформанса	175
Цифровое искусство	197
Видео-арт	222
Стрит-арт	241
Искусство и новые технологии	264
Пост-интернет искусство	264
NFT	269
Нейросети и искусственный интеллект	279
Вместо заключения	285

ЗАЧЕМ ВАМ ЭТА КНИГА?

Всем привет! Меня зовут Алена Репина, и я – искусствовед. Чем я занимаюсь? Если попытаться объяснить одним предложением, то можно сказать, что я перевожу с языка художественных форм на вербальный, человеческий. То есть, по сути, я переводчик. Для чего я это делаю? В первую очередь для себя. Искусство помогает мне острее и ярче понимать мир вокруг, открывать в нем новые грани и просто жить интереснее. Разве это не то, для чего мы в целом обращаемся к искусству? Конечно, у каждого помимо этого есть свои причины вновь и вновь возвращаться к прекрасному, и их можно перечислять бесконечно. Но если вы чувствуете, что хотите не только смотреть, но и по-настоящему «видеть», понимать и разбираться в искусстве, то просто продолжайте читать.

Я написала эту книгу, чтобы, во-первых, помочь вам разобраться, почему современное искусство вызывает такое огромное количество вопросов и споров, и объяснить, как так получилось, что мы видим именно такие произведения на выставках. Во-вторых, дать вам необходимую базу, которая поможет продолжить самостоятельное погружение в мир современного искусства. Я не пытаюсь составить самую полную энциклопедию современного искусства – сделать

это в одной книге просто невозможно. Но что я точно помогу вам сделать, так это по-новому посмотреть на мир вокруг нас, получить необходимую базу для того, чтобы начать свой путь в изучении современного искусства и наконец понять, зачем оно нам нужно. Моя главная задача — максимально простым языком рассказать, почему современное искусство именно такое, как за последние 70 лет изменились мы и то, что мы называем искусством, и почему, вопреки расхожему мнению, искусство не переживает никакого кризиса — есть только смена координат, которую нужно понимать.

Таким образом, эта книга для вас, если:

- вы интересуетесь современным искусством и хотите начать в нем разбираться;
- вы хотите понять, почему современное искусство такое странное, но у вас нет времени на самостоятельное прохождение университетской программы;
- вы хотите разобраться в современном искусстве с нуля, чтобы не гуглить каждое второе слово, которое используют искусствоведы, и получить конкретный набор знаний о том, как смотреть это искусство и где искать в нем смысл.

Читая эти строки, вы можете любить и не понимать, не любить и понимать или вовсе не любить и не понимать окружающее нас искусство. Но если вы все еще продолжаете читать, я очень рада пригласить вас в мир своих выводов. В книге вы найдете подробный разбор современного искусства как феномена, мы сравним современное искусство с тем, что привыкли видеть в известных музеях, разберемся, как оно изменилось за последние 70 лет, и обсудим, как его понимать.

Вы познакомитесь с основными принципами современного искусства, узнаете, что его подготовило и какое отражение нашли в нем изменения в устройстве мира, разберетесь в основных направлениях и познакомитесь с авторами, на которых стоит обратить внимание. А еще, конечно же, разберетесь в терминах, без которых невозможно вести разговор о современном искусстве.

Надеюсь, это будет увлекательное путешествие. Еще раз отмечу, что эта книга написана для всех, независимо от уровня подготовки. Она создана для того, чтобы каждый мог разобраться в самых непонятных и трудных понятиях и терминах, а их сложная мозаика сложилась в единую композицию.

Посвящаю эту книгу всем своим замечательным коллегам из ARTFORINTROVERT¹, в особенности основателям проекта, без которых его бы не получилось; родителям, которые всегда верили в меня, и друзьям, которые поддерживали, несмотря ни на что.

---

1 ARTFORINTROVERT (другое название – «Правое полушарие интроверта») – онлайн-платформа, занимающаяся популяризацией искусства, культуры и науки. URL: <https://online.artforintrovert.ru/>

ВВЕДЕНИЕ

Начнем с клише. Искусство — это зеркало эпохи. Скорее всего, вы слышали это утверждение тысячи раз. С одной стороны, люди его используют, чтобы аргументировать свою точку зрения и придать словам веса, а с другой — чтобы «заполнить пробелы», когда не могут подробно объяснить, в чем заключается особенность искусства той или иной эпохи, или же не могут посвятить подробному анализу достаточное количество времени.

Однако от этого утверждение не становится ложным.

На искусство действительно влияет буквально все, что происходит вокруг, так как в первую очередь оно создается людьми — художниками, которые существуют в определенном инфополе, а потому восприимчивы к тенденциям и моде своего времени и зачастую оказываются под влиянием популярных или не очень идей. Грубо говоря, они проживают свои жизни ровно так же, как и все окружающие. Поэтому, говоря об искусстве, следует помнить об одной очень простой истине:

прежде всего все художники — это не боги

и не гении, познавшие потаенные грани бытия,

а самые обычные люди. Ровно такие же,

как и мы с вами.

Просто у них другая профессия. А это значит, что на искусство, которое этот самый художник создает, напрямую влияют политический климат в стране, в которой он живет, особенности социального и экономического устройства, какие взгляды и традиции усвоил художник в процессе своего обучения, какие вопросы обсуждают в обществе и многое другое.

Приведу простой пример. Я постоянно слышу о том, что современное искусство, которое работает с AR¹, VR², нашим интернет-опытом, мемами и соцсетями – это, дескать, не искусство, а пыль, просто потому, что оно слишком непохоже на выставленные в музеях полотна прошлых веков. А ведь если мы с вами посмотрим на экранное время в наших смартфонах, то увидим поразительные цифры. Конечно, у всех может быть по-разному, но поделюсь своим опытом: в день я в среднем провожу в интернете от 5 до 9 часов. А это большая часть моего дня. Так почему же искусство, которое будет рассказывать о моем времени, должно игнорировать тему общения в интернете, современных технологий и изобретений, а художники – слепо подражать мастерам прошлого и продолжать традицию, вместо того чтобы говорить о современных проблемах на современном языке?

Мы все больше времени проводим онлайн, у нас все больше информации под рукой и все меньше времени на ее обработку. Так что же делать искусству, восприятие которого обычно требует наличия этого самого времени, которого у нас

---

1 AR, augmented reality (англ.) – дополненная реальность – компьютерная технология, которая программным образом визуально совмещает два изначально независимых пространства: мир реальных объектов и виртуальный мир, воссозданный на компьютере.

2 VR, virtual reality (англ.) – виртуальная реальность – полностью смоделированное с помощью компьютерных технологий трехмерное пространство с ощущением полного присутствия в нем.

нет? Конечно, перестраиваться. Создавать внятные, яркие и понятные послания, произведения, которые будут увлекать настолько, что из-за них мы на некоторое время забудем о транслировании своих впечатлений от жизни в интернет. Или, наоборот, станем выкладывать их еще больше.

Отсюда очень простая мысль: если художник – прежде всего человек, который живет в свое время и создает произведения для своих современников, то для них оно и должно быть максимально понятным.

**Но парадоксально следующее: множество людей
не принимают современное искусство потому,
что считают его непонятым. В чем же причина?**

Она кроется не в недостатке образованности или в том, что с детства нам показывают в основном живопись художников-передвижников¹ (а еще И. К. Айвазовского² и К. П. Брюллова³) и называют эти произведения величайшим искусством.

Проблема восприятия современного искусства заключается в отсутствии подготовки и нежелании знакомиться с новыми

---

1 Передвижники – художники, члены Товарищества передвижных художественных выставок. Объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года. Организуя передвижные выставки, передвижники вели активную просветительскую деятельность и обеспечивали сбыт своих произведений.

2 Иван Константинович Айвазовский (настоящее имя – Ованнес Айвазян; 1817–1900) – русский живописец-маринист армянского происхождения, коллекционер, меценат.

3 Карл Павлович Брюллов (при рождении – Брюлло; 1799–1852) – русский живописец и рисовальщик итальянского происхождения, один из главных художников позднего русского классицизма первой половины XIX века.

для себя формами, изучать их и уделять этому достаточно времени. А еще проблема вызвана категоричными оценками: я это не понимаю → это кажется мне странным → я не хочу с этим разбираться → это плохо.

Так как вы уже открыли эту книгу, то вполне вероятно, вы не хотите просто судить об искусстве фразами «это мне нравится», а «это мне не нравится» и хотите разобраться, что к чему. А значит, эта цепочка суждений не про вас. И если вы дочитали до конца этого введения, то давайте начнем поэтапно разбираться в том, как понимать современное искусство и что же в нем такого особенного. А еще учиться его любить, а если не любить, то хотя бы понимать, о чем оно говорит, и готовить себя к его восприятию.

Дисклеймер: я написала эту книгу на основе своего десятилетнего опыта в сфере искусства и пятилетнего преподавания истории искусств. Сразу оговорюсь, что не претендую на сложный и серьезный научный труд, который перевернет мир литературы об искусстве. Наоборот: перед вами пособие для начинающих, в котором простым языком написано о сложных и противоречивых вещах. Я излагаю здесь результаты своих исследований и размышлений, поэтому если вы со мной не согласитесь или захотите чем-то дополнить, я буду только рада.

А если вам интересно, что мне удалось понять за мою искусствоведческую карьеру о современном искусстве, смело переходите к следующей главе.

ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ?

Существует великое множество взглядов на то, когда на самом деле начинается современное искусство. Одни исследователи считают, что это 1940-е и 1950-е года, другие начинают разговор о современном искусстве с рубежа XIX и XX веков или даже с середины XIX века, третьи отсчитывают его с начала XX века, четвертые – с 1960-х годов. А некоторые исследователи называют конкретные даты: например, 1945 или 1947 год. **Чем вызвано такое разночтение и как разобраться во всем этом многообразии версий и датировок?**

Прежде всего давайте выясним, откуда растут ноги этой терминологической загвоздки. Когда мы с вами говорим «современное искусство» на русском языке, каждый понимает под этим словосочетанием что-то свое. Но если мы обратимся к англоязычной традиции, то обнаружим два разных термина, которые несколько проясняют ситуацию: **«modern art»** от **«contemporary art»**.

Под modern art обычно подразумевается современное искусство, но эпохи модернизма (в зависимости от трактовки это приблизительно с 1860-х до 1930-х годов). Считается, что

этот термин в начале XX века ввел немецкий арт-критик Юлиус Мейер-Грефе в своей трехтомной «Истории современного искусства». Сейчас мы поговорим об этом термине кратко, но позже вернемся и разберем подробнее. Искусство модернизма предлагает абсолютно новый подход к психологии художника. Он становится самостоятельным творцом, который выражает собственную точку зрения на мир, отображая в своих работах современность современными же средствами, мотивами и сюжетами. Кроме того, с этого времени искусство перестает ориентироваться на традиционное искусство прошлых столетий как на незыблемый эталон, к которому необходимо стремиться, и канон, которого необходимо придерживаться. Наоборот, оно начинает искать новый язык, который будет актуален и с помощью которого можно будет говорить об изменившемся мире.

После Второй мировой войны возникла необходимость отделить послевоенное искусство от того, что было до этих трагических событий: они кардинально изменили как культурные и мировоззренческие особенности людей, так и подход к тому, что такое искусство. Так возникает термин contemporary art.

То есть, по сути, Вторая мировая война как бы

отделяет modern art от contemporary art.

Понимаете, в чем сложность и условность такого

деления? При этом оба термина переводятся

на русский язык одним словосочетанием —

«современное искусство», хотя хронологически

модернизм развивался раньше.

В этой книге мы с вами будем рассматривать и то и другое, но концентрироваться больше на втором, поэтому для удобства давайте договоримся, что период с середины XIX века до середины XX века мы называем модернизмом, а искусство после Второй мировой войны мы называем современным.

С contemporary art, кстати, тоже все непросто. Разные исследователи датируют его по-разному, но большинство сходятся в том, что искусство кардинально изменилось в 1950–1960-е годы с появлением таких направлений, как минимализм, концептуализм и перформанс. Некоторые датировки и принадлежность тех или иных направлений именно современному искусству спорны и до сих пор подвергаются осмыслению, но мы с вами договоримся, что вслед за американскими арт-критиками Люси Липпард, Розалинд Краусс, Робертом Хьюзом и другими будем говорить о современном искусстве, начиная именно с этого периода. Есть, конечно, и «проблемная» область – 1940–1950-е годы, когда в США, послевоенной столице современного искусства, развивается абстрактный экспрессионизм и поп-арт. Без двух этих направлений мы не сможем в полной мере погрузиться в современное искусство, поэтому, так же как арт-критики Клемент Гринберг и Харольд Розенберг, мы будем придавать им особенное значение, так как именно они придали американскому искусству мировое значение. Без абстрактного экспрессионизма и поп-арта мы не сможем понять, как и почему изменилось искусство в это время.

Получается, что произведения, созданные

за последние 70 лет, мы можем относить

к современному искусству. Однако даже эта точка

зрения условна, так как мы также можем

говорить об актуальном искусстве — результате

последних 30–40 лет развития современного

искусства.

Это искусство, которое возникло после изобретения и начала активного использования интернета, который, в свою очередь, сильно изменил наш мир и, соответственно, искусство.

Давайте зафиксируем эту мысль. То, что мы называем современным искусством, необязательно является искусством актуальным. В контексте современного искусства мы с вами будем рассматривать абстрактный экспрессионизм и поп-арт, ставшими почвой для развития новых практик и направлений, которые колоссально изменили подход к искусству и сделали возможной революцию, которую совершили концептуализм и перформанс. Но это не значит, что мы с вами до сих пор можем называть Энди Уорхола и Марка Ротко актуальными художниками. Напротив, то, что мы понимаем под актуальным искусством и его временными рамками, — такой же спорный вопрос, как и все, что мы с вами только что разобрали.

Но вот что важно отметить: есть несколько подходов, которые могут упростить жизнь и обозначить более-менее понятные категории для понимания актуального искусства. Их называют:

- 1) искусство после создания интернета;
- 2) искусство ныне живущих художников;
- 3) искусство последних 30–40 лет.

Иногда эти датировки смещаются, и актуальное искусство сужается до последних 10–20 лет. Но самое главное в этом перечислении — первый пункт, который связан с интернетом. Он колоссально изменил без исключения все сферы нашей жизни. Отчасти мы с вами увидим это на примере направлений,