

ЛЕНД-АРТ

Художники ленд-арта пропагандируют природную естественность начиная с 1960-х годов, когда зародилось это искусство

Теория

Камни, веточки, листья, семена растений — из этого тоже можно создавать искусство! Если выложишь на земле какую-нибудь фигуру из камешков, ты можешь считать себя художником. А твоё произведение будет относиться к особому направлению в искусстве — ленд-арту.

Это название произошло от английского land, то есть «земля».

Если картины живут в музее, граффити — на улице, то ленд-арт всегда расположен на земле или на поверхности водоёма. С помощью ленд-арта можно показать, насколько прекрасна и разнообразна наша природа.

Работы Джеймса Бранга, Йоркшир, Великобритания

Художник Роберт Смитсон восхищался красотой Большого Солёного озера и решил преобразить его внешний облик с помощью искусства. Он выложил из камней огромную спираль.

Это сооружение «начинается» прямо в озере и раскручивается до самого берега, как бы соединяя землю и воду. А ещё спираль играет в прятки: когда вода в озере поднимается, то все-все камни исчезают из виду. А когда вода отступает — сооружение снова появляется.

Р. Смитсон, Спиральный причал, 1970, Большое Солёное озеро, США

Но с помощью ленд-арта можно не только подчеркнуть красоту нашей планеты, но и призвать людей беречь её. Художник Христо вместе со своей женой Жанной-Клод создавали уникальные объекты, хотя всего лишь оборачивали их в огромные лоскуты ткани. Они как будто укутывали в тёплое одеяло и нежно обнимали острова, мосты и даже целые здания.

Однажды художник построил жёлтые плавающие пирсы на воде, по которым люди могли свободно добраться до острова посередине озера. Таким образом Христо показал единение человека с природой, связь города и озера бесчисленными путями.

Христо, *Ходить по воде*,
2016, озеро Изео, Италия

Давай поговорим!

Ленд-арт — это вид искусства, когда сама природа становится соавтором художника, когда из природных материалов и в открытом пространстве можно создать свой собственный шедевр.

Художники по всему миру выстраивают потрясающие композиции из камней, листьев, на песке или на траве.

А ты пробовал складывать картины из листочков и веточек?

Ты можешь создать объект ленд-арта из любых материалов, которые найдёшь на прогулке — веток, листьев, камней.

Работы Джеймса
Бранта, Йоркшир,
Великобритания

Ты любишь трогать камни? Они твёрдые, и если из них выложить рисунок, то он будет отлично держать форму, в отличие от листьев.

Попробуй создать свой каменный шедевр ленд-арта! Твоё произведение может быть любого размера и формы, а ещё не забывай экспериментировать с композицией и сочетать разные материалы.

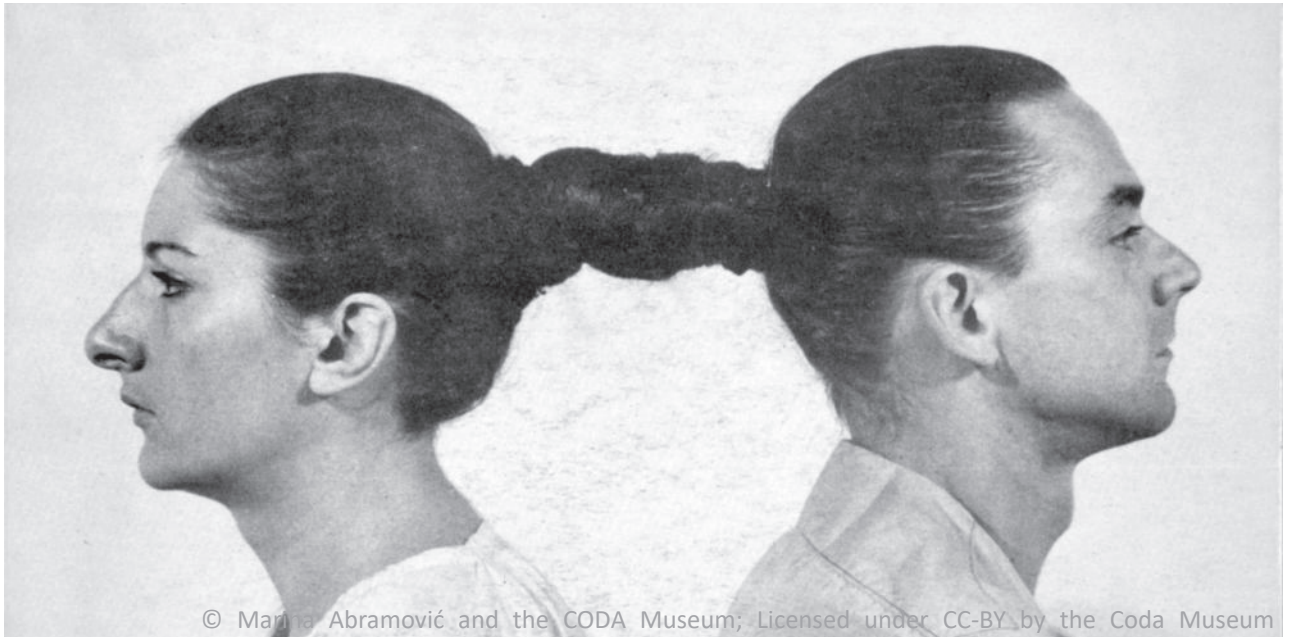
Даже если ты сейчас находишься дома и на улицу пока не собираешься, подумай: каким будет твоё произведение? Может быть, в нём будут геометрические формы или фигуры людей и животных?

Помни, что ленд-арт — это ещё и способ напомнить людям, как красив мир вокруг и что его надо беречь. Подумай, как бы ты сделал такую «напоминалку»?

Скульптуры на фестивале «Острова», 2020, Челябинск

© Marina Abramović and the CODA Museum; Licensed under CC-BY by the Coda Museum

ПЕРФОРМАНС

Вид современного искусства, где произведением являются действия самого художника или группы людей

Теория

Представь, что ты оказался на необитаемом острове. На маленьком клочке земли посреди огромного океана. Там нет магазинов, чтобы купить краски и бумагу и нарисовать картину. Нет посуды, мебели и игрушек, чтобы сделать инсталляцию. Получится ли у тебя создать произведение искусства в таких условиях? Да! Потому что ты можешь придумать шедевр, используя... своё тело!

Это называется перформанс. Перформансом может быть даже обычная прогулка, если ты вложишь в неё особый смысл — например, будешь считать, сколько машин красного цвета встретилось тебе на пути.

Некоторые художники очень интересно создавали свои перформансы. Например, уже известный тебе Бэнкси даже пропустил через шредер, скрытый в раме, свою картину «Девочка с воздушным шаром». Представляешь, на аукционе ты купил за большие деньги картину, а она на твоих глазах была почти уничтожена! Как думаешь, какие чувства испытывал покупатель?

Бэнкси, *Любовь в мусорном баке*, картина переименована после аукциона в 2018 году

Перформанс

Марина Абрамович, род. 1946

Марина Абрамович, В присутствии художника, 2010

Художница Марина Абрамович, которую называют «бабушкой перформанса», и её муж Улай прогулялись по Великой Китайской стене. Они вышли навстречу друг другу с разных концов и встретились посередине.

А в другой раз Абрамович играла в «гляделки» с посетителями музея. Она сидела за столом, а разные люди садились напротив неё и молча смотрели ей в глаза. Это длилось больше 30 часов! Представляешь, как устала художница? Но в этом смысл перформанса: ты узнаёшь многое о возможностях своего тела.

Например, сможешь ли ты рисовать волосами, как Жанин Антони? Художница налила в ведро краску для волос, окунула туда голову и стала возить по полу волосами. Как ты думаешь, может быть, она в этот момент представляла себя шваброй? Забавная игра!

При помощи такого необычного вида искусства художники пытаются всеми силами привлечь внимание общественности к какой-то проблеме. Например, в своем перформансе «Стеклянный куб», в ходе которого прозрачное жилище заполнялось коробками от вещей, актриса Милла Йовович показала проблему чрезмерного потребления на нашей планете.

И отличная идея для перформанса: ты можешь представить себя любым предметом и пофантазировать, каково это — быть светильником или подушкой. Ты можешь двигаться, бегать, прыгать, танцевать, а можешь стоять, сидеть или лежать на месте. Главное — задействуй своё тело.

Давай поговорим!

Перформанс отличается от других видов искусства тем, что для его создания хватает только самого художника. Художник с помощью своего тела рассказывает какую-то историю, а зритель смотрит. Конечно, иногда художники перформанса используют разные предметы, но фигура самого творца в перформансе всё-таки главное. Без неё ничего не получится!

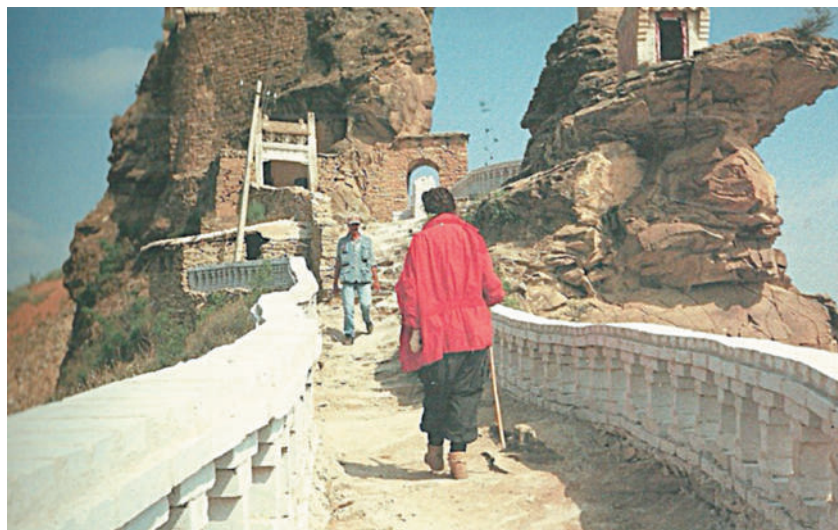
А ещё перформанс — это искусство, которое учит нас ценить каждое мгновение. Потому что в перформансе главное — это процесс, а не результат. Но при этом у художника всегда есть сценарий его представления, как в мультфильме.

Художники, создающие перформансы, иногда играют в живописцев. Берут краски и рисуют... голыми руками, волосами или даже носом!

Ты можешь устроить свой перформанс без красок и других дополнительных элементов. Помнишь Марину Абрамович и её мужа Улая, которые прогуливались по Великой Китайской стене? Если бы ты делал свой перформанс-прогулку, то где бы он проходил?

А ещё ты можешь прямо у себя дома повторить один из самых известных перформансов Марины Абрамович. Поиграй с семьёй в «гляделки»! Поставь два стула посреди комнаты. На одном будешь сидеть ты, а на другом — кто-то из взрослых. Смотрите в глаза друг другу так долго, как только сможете. Остальные пусть сидят вокруг и смотрят на вашу битву «гляделок».

Иногда, чтобы устроить перформанс, достаточно представить себя каким-нибудь предметом, вжиться в его роль. Например, телевизором! Посади маму на диван, дай ей ложку в руки и пусть она нажимает на неё, словно переключает каналы на пульте. А ты меняй гримасы и позы, словно в телевизоре сменяются передачи, кино, новости.

Школа популярного искусства
Анастасии Поспригай

ГРАМОТА
ЮНОГО ИСКУССТВОВОЕДА

Настоящим подтверждаем, что

успешно ознакомился/лась с программой по изучению искусства от стиля модерн до концептуализма, качественно выполнил/ла все практические задания.

«_____» _____ 20____ г.

Главный искусствовед
Анастасия Поспригай

Мастер на все руки
Татьяна Григорьян

Анастасия Поспригай
Татьяна Григорьян

Содержание

МОДЕРН	4
АРХИТЕКТУРА	5
Пришло время творить!	10
ГРАФИКА	16
Пришло время творить!	20
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО	27
Пришло время творить!	30
ФОВИЗМ	34
Пришло время творить!	40
ЭКСПРЕССИОНИЗМ	44
Пришло время творить!	52
КУБИЗМ	58
Пришло время творить!	64
АБСТРАКЦИОНИЗМ	68
Пришло время творить!	74
СУПРЕМАТИЗМ	78
Пришло время творить!	84
ДАДАИЗМ	88
Пришло время творить!	94
СЮРРЕАЛИЗМ	96
Пришло время творить!	102

АР-ДЕКО	106
Пришло время творить!	114
АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ	118
Пришло время творить!	126
ПОП-АРТ	130
Пришло время творить!	136
МИНИМАЛИЗМ	142
Пришло время творить!	148
СТРИТ-АРТ	150
ЛЕНД-АРТ	158
ПЕРФОРМАНС	162
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	170
ОП-АРТ	179
ФОТОРЕАЛИЗМ	184
КИНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО	190
Пришло время творить!	196
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА	198
Пришло время творить!	206
КОНЦЕПТУАЛИЗМ	216