

85.03(0)
С 84

ОСНОВЫ ИСКУССТВА

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО

—
СТЕФАНИ
СТРЕЙН
—

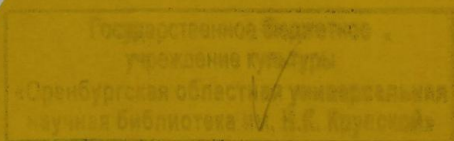
СА-392346

A+A

—
СТЕФАНИ
СТРЕЙН
—

СА-392.346

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО

ОСНОВЫ ИСКУССТВА

85.03(0)
С.84

СОДЕРЖАНИЕ

85.03(0)-022.46

6	ВВЕДЕНИЕ	56	Салуа Рауда Шукер
9	ИСТОКИ АБСТРАКТНОГО ИСКУССТВА	58	Ив Кляйн
10	Хильма аф Клинт	60	Пьеро Мандзони
12	Василий Кандинский	63	АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
14	Джакомо Балла	64	Марк Ротко
16	Франтишек Купка	66	Барнетт Ньюман
18	Пит Мондриан	68	Лен Лай
20	Казимир Малевич	70	Ли Краснер
22	Пауль Клее	72	Норман Льюис
24	Ольга Розанова	74	Джексон Поллок
26	Соня Делоне-Терк	76	Моррис Луис
28	София Тойбер-Арп	78	Агнес Мартин
30	Любовь Попова	80	Цзао Уцзи
32	Эль Лисицкий	82	Эллсворт Келли
34	Наум Габо	84	Хелен Франкенталер
36	Катаржина Кобро	86	Сай Твомбли
39	ЯЗЫКИ АБСТРАКТНОГО ИСКУССТВА	88	Сэм Гиллиам
40	Марлоу Мосс	90	Фрэнк Боулинг
42	Эмма Кунц	93	МНОГООБРАЗИЕ ГЕОМЕТРИЙ
44	Поль Везле	94	Фахрониса Зейд
46	Бен Николсон	96	Кармен Эррера
48	Хенрик Шташевский	98	Рубен Валентин
50	Ласло Мохой-Надь	100	Монир Шахруди
52	Лучо Фонтана		Фарманфармаян
54	Мэри Мартин		

- 102 Карлос Крус-Диес
104 Франсуа Морелле
106 Лижа Папи
108 Бриджит Райли
110 Фрэнк Стелла
112 Элио Ойтисика
114 Насрин Мохамеди

117 **МИНИМАЛИЗМ,
КОНЦЕПТУАЛИЗМ,
ПРОЦЕСС-АРТ**

- 118 Энн Труитт
120 Рут Асава
122 Сол Левитт
124 Дональд Джадд
126 Шарлотта Позененске
128 Роберт Райман
130 Герхард Рихтер
132 Рашид Араин
134 Ева Хессе
136 Ли У Хван
138 Даниэль Бюрен
140 Джуди Чикаго
142 Ховардина Пинделл

145 **АБСТРАКЦИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭРЫ**

- 146 Хелен Пашгиан
148 Шейла Хикс

- 150 Дора Маурер
152 Такесада Мацутани
154 Эль Анацуи
156 Томма Абтс
158 Джоанна Унсуэта
160 Рана Бегум
162 Чжао Яо
164 Томм Эль-Сайех

- 166 **Хроника**
168 **Глоссарий**
172 **Литература**
173 **Указатель**
175 **Источники иллюстраций**

ВВЕДЕНИЕ

Возникнув в самом начале XX века, абстрактное искусство очень быстро снискало признание и достигло широчайшего многообразия. Оно активно развивается и сегодня. В этой книге мы предлагаем обзор творчества семидесяти четырех художников, поиски которых иллюстрируют различные пути абстрактного искусства. Это лишь малая его часть: альтернативных вариантов — бесчисленное множество.

Что такое абстрактное искусство? Четко определенного значения, подходящего направлению или стилю, это широкое понятие не предполагает. Оно применимо к любому художественному творчеству, которое не стремится к подражанию реальности, не изображает узнаваемые предметы, места, фигуры и лица людей. Вступив во второй век своей истории, абстрактное искусство продолжает вдохновлять художников и зрителей по всему миру, собирая под своим «зонтиком» широчайший спектр творческих подходов, не объединенных приверженностью одной теории, технике или совокупности материалов. Примечательно, что многие из тех, кого причисляют к абстрактному искусству, отвергают это определение как недостаточно точное для их произведений.

Предвестниками абстрактного искусства можно считать целый ряд направлений конца XIX — начала XX века — прежде всего импрессионизм, символизм, экспрессионизм и кубизм, — которые, сохраняя в той или иной степени иллюзорное изображение, сделали ставку на выразительность цвета, линии, формы, не связанных напрямую с предметностью. Эти направления остались за рамками нашей книги, так же как и абстрактное творчество, которое веками развивалось в незападных художественных традициях.

Абстрактное искусство не противостоит реальности. Оно обогащает наше представление о мире и позволяет художникам изъясняться на универсальном визуальном языке. Контуры этого языка начали вырисовываться уже перед Первой мировой войной, когда в нескольких местах одновременно зародились мощные традиции абстрактного творчества. Дело не обошлось без политических предпосылок: свобода самовыражения казалась многим художникам одним из путей реализации утопических идеалов. Такие ключевые для абстрактного искусства явления, как супрематизм в России и Баухаус в Германии, опирались на левую идеологию, и это неопровержимо свидетельствует о связи их творческих установок с проектами коренного преобразования общества.

ХИЛЬМА АФ КЛИНТ

1862–1944

Дочь морского офицера, родившаяся в Карлбергском дворце — бывшей летней резиденции шведских королей в Стокгольме, где с 1792 года размещается военная академия, — Хильма аф Клинт с юности начала посещать спиритические сеансы и пронесла через всю жизнь интерес к мистической духовности. В 1880 году, когда она поступила на художественное отделение Стокгольмской технической школы, ее родная сестра Хермина умерла в возрасте десяти лет. Это трагическое событие стало тяжелым ударом для шестнадцатилетней Хильмы и обострило ее и без того сильную религиозную чувствительность.

Аф Клинт была среди первых женщин, получивших возможность учиться в Королевской академии изящных искусств в Стокгольме. Прозанимавшись там два года, она получила диплом живописца портретов и пейзажей. Внезапный поворот к беспредметности произошел в ее творчестве почти двадцать лет спустя под влиянием неутолимого интереса к спиритизму и теософии — религиозной мысли, опирающейся на мистические откровения божественной истины. Абстрактная живопись была для аф Клинт способом выхода за пределы физического мира, преодоления границ видимого. В своих картинах она использовала сложный язык символов, выражающих скрытые значения и подтексты. По словам самой аф Клинт, ей выпала роль медиума нового визуального языка: «Картины властно проходили через меня, рождаясь без всяких предварительных эскизов. Я никогда не знала, что должна написать, но при этом работала быстро и уверенно, так что мне не приходилось менять ни единого мазка».

Перед смертью художница потребовала, чтобы ее произведения не демонстрировались публично в течение двадцати лет, хотя духовные наставники советовали ей навсегда оставить свое творчество в тайне. Мировое открытие наследия аф Клинт состоялось лишь в 1986 году, когда ее работы вошли в экспозицию выставки *Духовное в искусстве: абстрактная живопись 1890–1985 годов*, прошедшей в Лос-Анджелесе.

Хильма аф Клинт
Группа IV. № 2.
Десять величайших.
Детство. 1907
Бумага, наклеенная
на холст, темпера.
315 × 234 см
Фонд Хильмы
аф Клинт, Стокгольм

Серия *Десять величайших*, посвященная жизненному пути человека от детства до старости, является одним из первых примеров абстрактной живописи в западноевропейском искусстве.
В этой работе, второй в серии и связанной с темой детства, художница оттолкнулась от природных форм — в частности, от цветочных лепестков, чтобы создать отрешенную от реальности композицию из ярких форм и красок.

МЭРИ MARTIN

1907–1969

Мэри Балмфорд, впоследствии получившая известность как Мэри Мартин, родилась в Фолкстоне и училась в Лондоне — в колледже Голдсмита и в Королевском колледже искусств, где познакомилась с художником Кеннетом Мартином, за которого в 1930 году вышла замуж. Ее ранние работы были фигуративными. Вплоть до начала Второй мировой войны она регулярно показывала натюрморты и пейзажи на выставках Международной ассоциации художников (Artists International Association, AIA) — организации левой политической ориентации, которая, базируясь в Лондоне, объединяла художников разных стилей и направлений.

Во время войны Мартин преподавала рисунок, дизайн и шитье в Челмсфордской школе искусств. В конце 1940-х годов она и ее муж заинтересовались абстрактным искусством, впитав влияния конструктивизма и геометрической абстракции, различные варианты которой широко распространились к тому времени по Европе. Первая абстрактная картина Мартин относится к 1950 году, а в следующем году художница начала работать в низком рельефе — технике, с которой ныне тесно связано ее имя. Первые ее рельефы были выполнены из гипса, но вскоре она обратилась к прозрачным отражающим материалам — плексигласу и металлу, которые обогатили ее работы, составленные из квадратных и кубических форм по строгим математическим принципам, оптическими эффектами.

С середины 1950-х годов Мартин занималась созданием крупных работ, предназначенных для экспонирования в определенных местах. Она считала, что художники должны «осознать необходимость и обрести способность внедряться в архитектуру, не разрушая ее, не подчиняя ее себе и в то же время не отгораживаясь от нее». Ориентация на взаимодействие с городской средой позволила Мартин получить многочисленные заказы

МАРК РОТКО

1903–1970

Уроженец Двинска (Российская империя; ныне Даугавпилс, Латвия), Маркус Ротковиц — будущий Ротко — в 1913 году вместе с семьей переехал в Портленд (штат Орегон, США), в 1921 году поступил в Йельский университет, а после его окончания поселился в Нью-Йорке, где обнаружил удручающе консервативную художественную атмосферу. Выходом из нее стало для Ротко обучение на курсах Лиги студентов-художников и в Новой школе дизайна под руководством живописца армянского происхождения Аршила Горки, который задал направление его поискам и пробудил в нем интерес к идеям и приемам сюрреалистов. Так в картинах Ротко начала 1940-х годов появились мотивы древних мифологий и биоморфные элементы, характерные и для творчества Горки.

В 1947 году он перешел к абстракции и начал писать «мультиформы» — композиции из крупных пятен неправильных форм, написанных жидкой краской. Дальнейшее развитие этой техники привело Ротко к его зрелому стилю, образцы которого он сам называл «секционными картинами». Первые такие картины появились в 1949 году: обширные цветовые поля неровных очертаний находят в них друг на друга, смешиваясь в многослойные красочные массы, которые кажутся светящимися изнутри.

Однажды Ротко сказал: «Я работаю в крупном формате, чтобы достичь интимности». Его «секционные картины» обладают мощной эмоциональной или даже духовной силой. Несмотря на внушительные размеры, они всегда предназначались автором для рассматривания вблизи. В галереях Ротко просил вешать их невысоко, близко к полу, чтобы они были соразмерны тем, кто на них смотрит. А зрителей он предупреждал: «Если вам интересны в моих картинах лишь соотношения цветов, вы не видите главного. Я стремлюсь выразить большие вещи и чувства: трагедию, экстаз, рок».

Марк Ротко

Без названия. 1949
Холст, масло, акрил,
сухие пигменты.
142,2 × 83,8 см
Метрополитен-музей,
Нью-Йорк

Это произведение переходного для Ротко периода уже демонстрирует характерные для его зрелого стиля особенности: энергичную работу кистью и глубокий насыщенный колорит. Композицию из прямоугольных форм, перекрывающих друг друга, удерживает в равновесии продуманно размещенное темное пятно в нижней трети картинного поля. В последующие годы Ротко будет использовать всё более темную и мрачную палитру.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

1964. Покровители искусств и коллекционеры из Хьюстона Джон и Доминика де Менил задумывают будущую Капеллу Ротко и заказывают художнику картины для нее. Четырнадцать созданных им полотен сделали это здание, публичное открытие которого состоялось уже после смерти Ротко, в 1971 году, местом для созерцания и размышления, не привязанным ни к какой религии.

ЦЗАО УЦЗИ

1920–2013

Цзао Уцзи

Абстракция. 1958

Холст, масло.

130 × 162 см

Частное собрание

Эта картина относится к поворотному для Цзао «периоду гадальных костей». О работах этого времени художник говорил: «Я хотел передать характер движения — медленного и подспудного или стремительного и грандиозного. Неистовая энергия для меня не менее интересна, чем тишина и покой».

Родившийся в Пекине, Цзао в пятнадцатилетнем возрасте поступил в одно из самых престижных художественных учебных заведений Китая — Национальную академию изящных искусств Ханчжоу, чтобы изучать каллиграфию, пейзажную живопись и другие традиционные китайские искусства. В 1948 году он эмигрировал в Париж, где прошла вся его дальнейшая жизнь. Во Франции в то время активно развивался абстракционизм, многие представители которого, в частности Пьер Сулаж и американец Сэм Фрэнсис, объединились под знаменем направления «информель» (франц. *art informel* — неформальное искусство). В 1956 году Цзао создал картину *Пересекающиеся видения*, с которой началось его увлечение «пейзажной абстракцией», отсылающей не к западной традиции, а к китайской визуальной культуре, в первую очередь — к каллиграфии и надписям на гадальных костях династии Шан, древнейшим памятникам письменности Китая.

Год спустя Цзао посетил США. Поездка к брату в Нью-Джерси дала ему возможность познакомиться с рядом абстрактных экспрессионистов, в том числе с Ротко, Францем Клайном и Адольфом Готтлибом. Нью-йоркские впечатления побудили китайско-французского художника резко увеличить формат холстов, а в 1959 году он отказался от содержательных названий картин в пользу их обозначения датами создания. Это решение устранило последние ассоциации, которые связывали творчество Цзао с реальностью, и оно стало безоговорочно абстрактным.

В 1961 году живописец сказал: «Все связаны с определенной традицией. А я связан с двумя». Это промежуточное положение между Востоком и Западом ощущалось уже в ранних работах Цзао — «пейзажных абстракциях». Затем, когда он отказался от пейзажных мотивов ради пустотного пространства, свободно от привычных оппозиций верха и низа, вертикального и горизонтального, его картины стали размышлениями о космологии и стихийных энергиях. С тех пор Цзао предпочитал связывать свое творчество не с пейзажем, а с природой, подчеркивая тем самым свой расширенный взгляд на мир.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

1951. Цзао знакомится в Париже с архитектором Бэем Юймином, который станет его другом и единомышленником на всю жизнь.

1959–1960. Цзао во второй раз посещает Нью-Йорк в связи со своей персональной выставкой в галерее Сэмюэла Кутца.

2003. В парижском музее «Же де Пом» проходит большая ретроспективная выставка Цзао.

МОНИР ШАХРУДИ ФАРМАНФАРМАЯН 1922–2019

Родившаяся в городе Казвин на севере Ирана, Фарманфармаян училась в Тегеранском колледже изящных искусств, а в 1945 году переехала в Нью-Йорк, где была в числе первых из множества иранцев, которые отправились учиться в США после окончания Второй мировой войны. Окончив в 1949 году Школу рисунка Парсонса, она еще три года занималась на курсах Лиги студентов-художников. На дальнейший творческий путь Фарманфармаян оказало большое влияние нью-йоркское абстрактное искусство этого времени, в том числе работы Джексона Поллока и Луизы Невельсон. В 1957 году художница вернулась в Иран.

Еще одним решающим фактором в формировании Фарманфармаян стала поездка в Шираз вместе с минималистами Робертом Моррисом и Маршей Хафиф. Пораженная мавзолеем Шах-Черах с его зеркальным залом, изразцами и декором из резного стекла XIV века, художница затем вернулась туда еще раз, чтобы изучить памятник более подробно. Позднее она вспоминала: «Передо мной открылась целая вселенная: архитектура превратилась в театральное представление, все движения, объемы, свет рассыпались и таяли в блеске пространства и звуке молитвы. Это было ошеломляюще». Исламский геометрический орнамент, древнеперсидские декоративные техники зеркальной мозаики (айнех-кари) и живописи на стекле соединились в творчестве Фарманфармаян с новейшими формами геометрической абстракции, которые разрабатывали нью-йоркские художники, в частности Фрэнк Стелла. «Монир перенесла геометрию персидской архитектуры на поверхность своих картин», — сказал Стелла в интервью 2015 года.

Иранская революция 1979 года вынудила Фарманфармаян покинуть свою страну: она жила в Нью-Йорке вплоть до 2004 года, когда наконец смогла вернуться в свою

Монир Шахруди Фарманфармаян
Группа 4 (Трансформируемая серия). 2010
Дерево, гипс, зеркало, живопись на стекле. Размеры варьируются
Музей современного искусства, Чикаго

Отражающие материалы сообщают работам Фарманфармаян изменчивую форму: сложные геометрические орнаменты непрерывно трансформируются, предлагая зрителю все новые оптические ощущения.

тегеранскую мастерскую и продолжить совместную работу с иранскими ремесленниками, которые внесли большой вклад в ее творчество позднего периода.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

1958, 1964, 1966. Фарманфармаян трижды представляет Иран на Венецианской биеннале.

2011. Выходят в свет мемуары художницы под названием *Космическая геометрия*.

2017. При Тегеранском университете открывается Музей Монир Фарманфармаян — первый в Иране музей, посвященный женщине — деятелю искусства. В экспозицию входят более пятидесяти произведений, переданных художницей в дар новому учреждению.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 60-61-28**