Техника чтения

Формула понимания:
от доверия — к вчувствованию

- Нас интересует собственное прочтение, на которое у нас есть право и которое потом можно сверить с мнением «умных» людей и внести поправки — в случае необходимости.
- Важная задача искренне интересующегося зрителя — доверять художнику.
- Название парадоксальным образом может служить ключом к пониманию, даже когда оно вроде бы ничего не значит. Например, Кандинский (1) и Мондриан (2) называли свои холсты просто «Композициями», иногда добавляя порядковые номера. Такой смысл вкладывали они в свои произведения.
- Знаменитая «Композиция VI» Кандинского — именно композиция номер шесть, то есть очередная (№ 6) попытка найти композиционное равновесие абстрактных фигур.

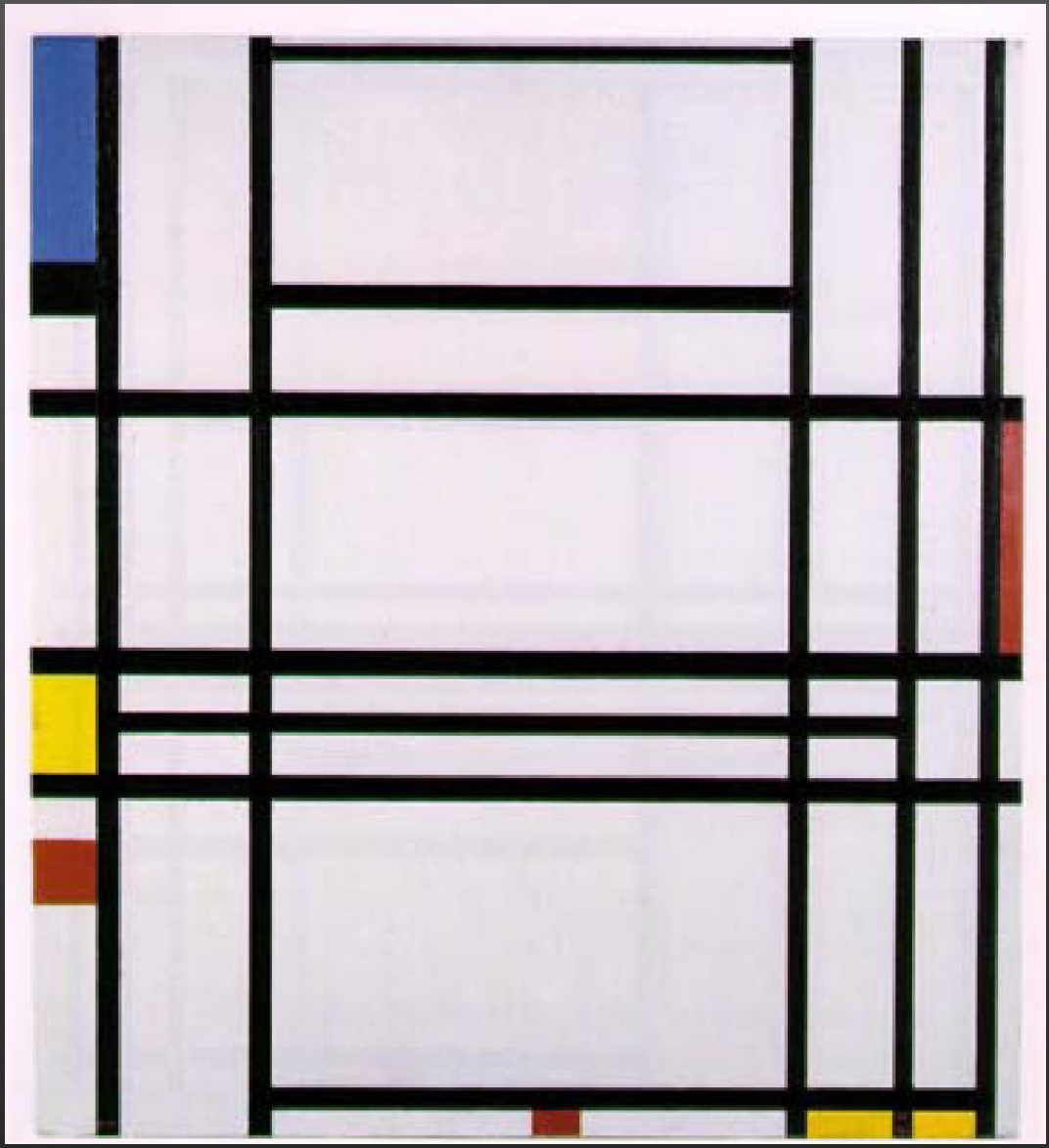
1. Василий Кандинский. Композиция VI. 1913

Ключи к авангарду.

Схема:

доверие – название – ассоциации – контекст – детали – вчувствование.

Это ваши новые ключи, которыми можно пользоваться, вступая в диалог с живописью авангарда.

Мысленно поиграв с названием, проследите за потоком собственных ассоциаций — себе нужно доверять не меньше, чем художнику.
Важно внимательно следить за основаниями: отправной точкой для потока ассоциаций может быть только само произведение. Границы ассоциаций должны находиться строго в пределах контекста.

2. Пит Мондриан. Композиция № 10. 1939–1942

- **Смысл произведения искусства никогда не бывает ясен и прозрачен даже в классике.**
- **Всегда приходится призывать на помощь сведения из истории искусства и других областей знания, чтобы в полной мере проникнуть в смысл художественного творения.**
- **Понимание контекста невозможно без определенной эрудиции, так что чем больше вы знаете, тем легче — и интереснее — вам будет разбираться с неожиданной картиной или какой-нибудь навороченной инсталляцией.**

- ***Для примера вспомним «Ожидание» Фонтаны. Если бы мы не знали о том, что в современном ему искусстве «умерла живопись», то не смогли бы увидеть в движении руки отголосок распада картины на художественные элементы. Другой пример — эпатажный «Фонтан» Марселя Дюшана, в котором контекст едва ли не подмял под себя само произведение. Где выставлено оказалось важнее того, что выставлено.***

Новые критерии художест-венности

3. Карл Отто Гетц. Картина. 8 февраля 1953

- *«Само искусство модернизма обогащает и обостряет культуру, невиданно расширяет и модифицирует ее возможности, вовсе не разрушая и никак не обедняя классическое наследие. Скорее наоборот. Непредвзятый зритель, отведавший пряный и наркотический плод модернизма, оставаясь в его реальном контексте, с новым интересом откроет ценность классики и связи “новейших кодов” с былыми пластическими системами, их единство, их общую “кровеносную систему”. Михаил Герман*

4. Исаак Левитан. Над вечным покоем. 1894

ВЫВОД

Вывод

Понимание живописи основывается на доверии к художнику и содержательности его художественного высказывания.

Его можно «прочесть», только находясь с ним в одном контексте.

Дополнительными ключами к пониманию являются название и конкретные детали.

Окончательная формула понимания: доверие – название – ассоциации – контекст – детали – вчувствование.

Она задает право зрителя на интерпретацию, но и задает допустимые границы трактовки.

- Главным критерием художественности в живописи авангарда стало «качество» идеи.
- Авангард заставляет зрителя обратить внимание не только на то, что изображено на картине, но и на то, как она сделана и какую идею выражает.
- Точно так же можно смотреть и на классическую живопись, что обогащает ее восприятие и понимание.

ВЫВОД

Литература

- 1. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб., 2003.
- 2. Медкова Е.С. Новые художественные задачи. В газ. «Искусство», № 7, 2009.
- 3. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
- Тема 8-3,4