

К. М. МАЛЕВАНОВА,

студентка 5 курса факультета

менеджмента и бизнеса

ОП «Николаевский филиал КНУКиИ»

Научный руководитель:

О.Н. ЧЕБОТАЕВА,

к. и. н., доцент ОП «Николаевский филиал

КНУКиИ»,

г. Николаев

ЭНДИ УОРХОЛ КАК ЗНАКОВАЯ ФИГУРА В ИСКУССТВЕ XX СТОЛЕТИЯ

XX век вошел в историю как время радикальных перемен в самых разнообразных сферах жизни, в том числе в области художественной культуры. Один из очень значимых эстетических переломов был неразрывно связан с именем Энди Уорхола – на сегодняшний день, пожалуй, самого известного основателя и классика **эстетики поп-арта**. В целом поп-арт определяется как направление в художественной культуре Западной Европы и США, для которого характерно использование и переосмысление образов массовой культуры. Поп-арт появился в 1950-е годы в Великобритании и США и воплотился сначала в живописи и скульптуре. Специфика поп-арта выражалась в эстетизации внешнего предметного мира, в утверждении культа вещи. После длительного господства абстракционизма как беспредметного искусства в контекст художественного переживания, осмысления и воплощения опять вернулись предметы, но на этот раз такие, которые не привлекали внимание художников ранее: продукты массового промышленного производства (маскультная кинопродукция в том числе). Можно согласиться с Ричардом Гамильтоном, который характеризовал поп-арт как популярное искусство, рассчитанное на массовую аудиторию, недолговечное, изменчивое, легко распространяющееся и так же легко забываемое – **искусство дешевое, молодое, остроумное, сексуальное, трюковое** и, наконец, такое, от которого **«пахнет крупным бизнесом»** [9].

Немало критиков отказывали поп-арту в праве считаться искусством. В этом была своя логика – ведь поп-арт и не стремился быть искусством в традиционном понимании. Он искал середину между искусством и жизнью или, точнее, пытался соединить искусство и жизнь. **Для поп-арта был характерен призыв к расширению понятия искусства**. Все может быть рассмотрено как искусство, достаточно только назвать тот или другой факт или объект «искусством». Слово «арт» могло появиться на любом предмете и обозначить его как артефакт. При этом акцент ставился на искусственном характере происхождения всей человеческой культуры, возникающей в качестве оппозиции природе.

Нередко поп-арт рассматривается как чисто американское явление, воспроизводящее определенный (именно американский) стиль жизни, стиль общества потребления и рекламы. Здесь «звездой» первой величины по праву считается Энди (Эндрю) Уорхол (1928–1987), который происходил из семьи карпатских украинцев–русинов Андрея и Юлии Варголов, эмигрировавших в США в начале XX века. Сам Энди родился в американском городе Питсбурге (штат Пенсильвания), но крестили мальчика в тамошней украинской греко-католической церкви. Известная львовская исследовательница-искусствовед Е. Шемчук поставила Е. Уорхола (сохраняя украинскую транскрипцию его фамилии – Варгола) в ряд тех **украинских художников**, которые, по её мнению, **были движущей силой международного художественного авангарда** [8]. Забегая вперед, скажем, что какой-либо связи с традиционным искусством, выражающим украинскую ментальность, лично мы в творчестве Е. Уорхола не обнаруживаем, но это и не удивительно, ведь разрыв с традициями был принципиальной установкой авангардистов.

В детстве наш герой был болезненным ребенком, много времени проводившим в одиночестве. К счастью его мать смогла рано распознать талант своего сына и всячески поощряла его к творчеству. После окончания в 1949 г. Питсбургского технологического института Энди Уорхол переезжает в Нью-Йорк. Работает иллюстратором в изданиях «Glamour», «Harper's Bazaar» и других журналах мод. Так начинается блестящая карьера художника. Созданные им модели обуви для компании «1 Миллер» не только произвели сенсацию, но и обеспечили материальный достаток. Делая себе имя в Нью-Йорке, Уорхол вел насыщенный и активный образ жизни: посещал библиотеки, балетные и оперные спектакли, галереи, музеи. Этот ценный опыт позже трансформировался в его творчестве.

В 1956 г. Энди Уорхол впервые выехал из Соединенных Штатов, отправившись в большое путешествие по миру. Он побывал в Японии, Камбодже, Индии, Египте и Италии. В итоге художник пришел к выводу, что его художественные амбиции выходят далеко за рамки коммерческого искусства. Впервые после студенческих лет обучения Уорхол возвращается к станковой живописи, заводит друзей в художественной среде центрального Манхэттена, начинает интересоваться авангардными формами новых для себя видов искусства, в частности, танца, театральных представлений и кино.

Создавая картины «Кока-кола» (1960-1962), «Телефон» (1960) и «Консервные банки с супом» (1960-1962), художник отталкивается от образов, найденных в газетных и журнальных рекламах, комиксах и других продуктах массовой культуры. Уорхол проявил поразительное знание людской психологии. Да, люди хотят яркого и кричащего. Да, **они хотят видеть те жизненные символы**, те предметы, которые их окружают, те устоявшиеся стереотипы, **которые делают их представителями именно того социального слоя, о котором они мечтали**. В этом смысле творчество Энди Уорхола стало художественно-эстетической формой отражения содержания массового сознания американского общества середины и второй половины XX века.

Очень точно охарактеризовал Уорхола – живописца его современник – культовый музыкант Мик Джаггер, который заметил: «Если хочешь узнать, что было самым популярным в тот или иной период, посмотри, что в это время рисовал Уорхол» [5,с.281]. Характерной визитной карточкой художника стали монументальные полотна с банкой томатного супа «Кэмпбелл». «Он дал нам почувствовать, что даже в самой ничтожной и обыденной безделице скрыт большой смысл. Его банки полны поэзии, они обнажают суть вещей», – писал нью-йоркский критик Симс Паттерсон [6,с.157].

В 1962 г. Уорхол новаторски применил технику шелкографической репродукции для переноса образа непосредственно на полотно, используя при этом в качестве объектов рекламные трафареты, кадры из фильмов и фотографии. Его портреты Элвиса Пресли, Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро стали настоящими символами американского поп-арта. В 1972 г., когда визит президента США Ричарда Никсона в Китай привлек внимание всего мира, Уорхол воплощает образ китайского лидера Мао Цзэдуна в монументальных картинах, гравюрах, рисунках.

Начало 1980-х годов ознаменовано для Энди Уорхола связанными между собой сериями работ, в которых он использовал образы ружей, ножей, крестов и долларовых знаков. Эти серии, состоящие из крупных и малых по размеру картин, выходили за пределы художественного исследования популярных образов. Внимание в них сосредоточено на символике объектов и знаков. В сериях «Ружья» и «Ножи» Уорхол продолжил традицию своих довольно смелых натюрмортов. Таких как «Череп» и «Молот и Серп» (70-е годы). Серии же «Кресты» и «Знаки доллара» обозначены абстрактной образностью, характерной для художника на протяжении всех 1980-х годов. Как многое другое в творчестве Уорхола, эти картины обманчиво и даже провокационно простые по форме. Существует мнение, что их мощная образность вызывает ассоциации с остервенением и бездуховностью, присущими определенным аспектам современной западной культуры [12].

В течение десяти лет (с 1963 по 1972) Энди Уорхол также активно работал и как кинематографист. За это время он отснял сотни метров пленок и создал более 60 фильмов, которые позже, в 1972г., изъял из публичного показа. Некоторые исследователи утверждают, что за этот короткий период он навсегда изменил представление о кино как об искусстве. «...Я не знаю, где кончается искусственное и начинается реальное», – эти слова самого Уорхола можно считать выражением глубинной сути его кинематографического метода «подглядывания» (неподвижная камера много часов подряд снимает как бы реальную жизнь) [7,с.10-12]. Вершиной ранних минималистских произведений Уорхола стал фильм «Эмпайр» . В нем Уорхол стационарной кинокамерой, только перезаряжая пленки, восемь часов снимал Эмпайр Стейт Билдинг. История кинематографа той поры не знала попыток таким образом использовать реальное время и столь существенно продлить продолжительность изображения, чтобы достичь более глубокого постижения действительности. Среди многочисленных кинолент Уорхола есть и нечаянные

сюжетные рассказы, и кинопортреты посетителей его знаменитой мастерской – **«Фабрики»**. Данное название не без подтекста использует сегодня крупнейший культурно-развлекательный центр г. Херсона.

Кинематографический этап творчества Уорхола завершился в 1976 г. фильмом «Плохой», а вот культовая, эпатажная фигура самого классика поп-арта по сей день продолжает интересовать мир кино. Достаточно назвать такие фильмы о его жизни и творчестве, как «Я стреляла в Энди Уорхола» (1995), «Баския» (1996) (Уорхола сыграл не менее культовый певец Дэвид Боуи), «Я соблазнила Энди Уорхола» (2005). Известный украинский кинорежиссер Олесь Санин в одном из интервью также сообщил, что готовит сценарий игрового фильма об Уорхоле [10].

Таким образом, в лице этнического украинца Энди Уорхола-Варголы мы видим наиболее яркого, плодовитого и разностороннего представителя поп-арта, ставшего идеологом и одним из главных модераторов массовой американской культуры. На всех этапах своей сорокалетней карьеры Уорхол, трансформируясь из коммерческого иллюстратора-рекламщика в радикального новатора, из кинематографиста – в мастера портретной живописи, из скромного обозревателя – в звезду международного масштаба, **играл ведущую роль в утверждении художника как главной фигуры американской жизни. Дисциплину, изобретательность и разнообразие технических средств творческой деятельности Уорхол развил как коммерческий художник, график-дизайнер и иллюстратор. Приобщившись так же к кино и видео, к миру моды, танца, музыки и издательского дела, он доказал практическую неограниченность возможностей творческого процесса.**

Значение наследия Уорхола выходит далеко за рамки его многочисленных и разнообразных произведений. **Он оставил после себя ту свободу творчества, которую позволял самому себе и к которой поощрял других, а так же отношение к искусству как к серьезной работе, бизнесу, которое утвердилось благодаря его успехам.** Продемонстрировав, как важно во всем быть художником, Уорхол поднял авторитет художника в обществе, заставив уважать его самого и его творчество. В мире существуют как ценители его таланта, так и критики. Но при этом творчество Уорхола никого не оставляет равнодушным. На наш взгляд, оно удовлетворяет **реальные** социально-культурные потребности **широких** слоев современного общества, игнорировать которые невозможно и даже опасно.

Список использованной литературы:

1. Инграм, К. Гениальный Уорхол: жизнь и творчество в иллюстрациях Уорхола и Эндрю Рэ [Текст] / К. Инграм; пер. с англ. Т. Л. Платоновой. – Москва : Эксмо, 2014. – 80 с.
2. Колачелло, Б. Священный ужас: Энди Уорхол крупным планом [Текст] / Б. Колачелло. – Нью-Йорк : Харпер Коллинз, 1990. – 190 с.

3. Лесли, Р. Поп-арт: новое поколение стиля [Текст] / Р. Лесли; пер. с англ. О. Г. Белошеева. – Минск : Белфакс, 1998. – 128 с., [103] л.: ил.
4. Обухова, А. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму [Текст]: альбом / А. Обухова, М. Орлова. – Москва: Галарт: Олма-пресс, 2001. – 175 с. – (История живописи. XX век).
5. Steven Watson. Factory Made : Warhol and the Sixties. – New York : Pantheon, 2003. — 490 pp. [Уотсон, Стивен. Сделан на Фабрике [Текст] : Уорхол и шестидесятые / С. Уотсон. – Нью-Йорк : Пантеон Букс, 2003. – 490 с.]
6. Уорхол, Э. Попизм. Уорхоловские 60-е [Текст] / Э. Уорхол, П. Хэкетт. – Москва : Амфора, 2009. – 352 с.
7. Хан-Магомедова, В. Простота и многозначность видеопортретов Уорхола [Текст] / В. Хан-Магомедова // Декоративное искусство. – 2009. – № 2. – С. 68–70.
8. Шемчук, Е. Спостереження за мистецьким досвідом 70-80-х років у Львові [Текст] / Е. Шемчук // Образотворче мистецтво. – 1995. – № 2. – С. 5.
9. Ричард Гамильтон об Энди Уорхолье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.scribd.com/doc/293740404/119-POP-ART#scribd>, свободный (дата обращения: 15.03.2016). – Загл. с экрана.
10. Санин планирует снять фильм об Уорхолье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://newsukraine.com.ua/news/99977/>, свободный (дата обращения: 15.03.2016). – Загл. с экрана.
12. Уорхол Энди / Warhol, Andy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://torrents.net.ua/forum/viewtopic.php?t=45964>, свободный (дата обращения: 15.03.2016). – Загл. с экрана.