

Выставка Энди Уорхола в Государственной Третьяковской галерее представляет его – «дэнди», фланера, художника, как идеальное воплощение живописца современной жизни.

The Andy Warhol Museum
One of the four Carnegie Museums of Pittsburgh

Выставка организована благодаря спонсорской поддержке компании *Alcoa* и фонда *Alcoa*

Выставка организована *The Andy Warhol Museum* – одним из четырех музеев Карнеги в Питтсбурге

Перевод с английского

Энди Уорхол:

ХУДОЖНИК СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Джон Смит

Поистине не имела границ привязанность Энди Уорхола к познанию всех граней общества и культуры. Он использовал свою работу и художественную практику как источник, из которого черпал жизненный опыт, фиксировал, упорядочивал и репродуцировал мир вокруг себя. В равной степени он любил то, что обрамляет, и то, что обрамляется; кинокамеры, рамы с шелкографической сеткой, пустые коробки, аудиомикрофоны, сумки и бумажные мешки для покупок – все это для него было одинаково функционально как средство запоминания и бесконечного выбора и отбора. В сущности, Уорхол превратил свою повседневную жизнь в таксономию художественной практики, а свою художественную практику в отражение реальности и образ жизни, коллекционируя, документируя и репродуцируя свой мир, экспериментируя и сотрудничая с людьми, выстраивая свой способ общения с пространством и вещами вокруг себя.

С 1950-х годов и до конца жизни Энди Уорхол продолжал трансформировать коммерческое искусство и коммерческую рекламу. Мир моды, модных журналов и фотографии был заморожен его изысканной и блистательной линейной графикой и иллюстрациями. Создавая себе имя в Нью-Йорке, Уорхол в то же

время впитывал динамично изменчивую урбанистическую культуру этого мегаполиса. В 1956 году он впервые покинул Соединенные Штаты Америки и путешествовал по свету, посетив Японию, Камбоджу, Индию, Египет и Италию.

Почти 40 лет Уорхол «вплетал» массовую культуру журналов, кинофильмов и музыки в авангардное искусство. В те годы его близкие отношения с разными людьми нарушали все допустимые границы.

В 1963 году Энди Уорхол перенес свою студию из заброшенного здания пожарного депо (в доме № 13 на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена) в дом № 231 по 47-й улице, впоследствии ставший известным как «Фабрика». По ночам Уорхол и его окружение собирались в «Макс Канзас-Сити» – популярном среди художников баре. Его жизнь отмечена неистовой активностью, которая продолжалась вплоть до 3 июня 1968 года, когда он был тяжело ранен выстрелом из револьвера. Каждый, кто приезжал в Нью-Йорк в 1960-е годы, искал возможность посетить «Серебряную фабрику». Царившая в ней атмосфера вольности и творчества, создавая впечатление постоянного карнавала, праздника, отмеченного открытостью, бесконечным экспериментированием и театральностью, меняла традиционное представление о студии художника как об уединенной, закрытой для посторонних мансарде.

Ни один художник не отождествляется с популярной культурой столь одно-

Энди Уорхол на «Фабрике». Ок. 1964
Фототипия
Courtesy
The Andy Warhol Museum
Photo by Billy Name.

Andy Warhol working in the Factory. c. 1964
Gelatin silver print
Courtesy
The Andy Warhol Museum
Photo by Billy Name.

◀ *Автопортрет.* 1967
Акрил, тушь, шелкография на холсте
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

◀ *Self-portrait.* 1967
Acrylic and silkscreen ink on canvas
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

Гамбургер. 1985–1986
Холст, акрил
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

Hamburger. 1985–1986
Acrylic on canvas
Courtesy
The Andy Warhol Museum

Andy Warhol:

ARTIST OF MODERN LIFE

John Smith

Warhol – dandy, flaneur and artist – appears as the perfect embodiment of the painter of modern life.

The Andy Warhol Museum
One of the four Carnegie Museums of Pittsburgh

Кэролайн, принцесса Монако. 1983
Акрил, тушь, шелкография на холсте
Courtesy The Andy Warhol Museum ©AWF

Princess Caroline of Monaco. 1983
Acrylic and silkscreen ink on canvas
Courtesy The Andy Warhol Museum ©AWF

The exhibition was supported by the generous sponsorship of Alcoa Inc., and the Alcoa Foundation.

The exhibition was organized by the Andy Warhol Museum, one of the four Carnegie Museums in Pittsburgh.

Andy Warhol had a voracious appetite for knowledge of every facet of society and culture and he used his work and artistic practice as a framework to experience, to record, order and reproduce the world around him. He loved the framing device as much as the content framed; the camera, the silkscreen, the empty box, the tape recorder, the shopping bag; each equally functioning as a tool of memorializing and of infinite selection and choice. In essence, Warhol turned his everyday life into taxonomies of artistic practice and his artistic practice into a reflection of and a way to live the everyday: collecting, documenting and reproducing his world; experimenting and collaborating with the people, places and things around him.

From the 1950s to the end of his life, Andy Warhol continued to transform com-

mercial art and advertising. The fashion, photography, and magazine worlds were entranced by his delicate, brilliant line drawings and illustrations. While making a name for himself in New York, Warhol also absorbed the volatile metropolitan cultural life of the city. In 1956 he left the United States for the first time and traveled around the world, visiting Japan, Cambodia, India, Egypt, and Italy.

For close to 40 years, Warhol brought the popular culture of magazines, movies, and music together with the avant-garde of art. His close friendships crossed all boundaries.

In 1963 Andy Warhol moved his studio from the abandoned Hook & Ladder Company 13 building on the Upper East Side to 231 East 47th Street in New York, known as The Factory. At night Warhol

and his entourage congregated at Max's Kansas City, an artists' bar. His life was marked by frenetic activity, which continued until June 3 1968, when he was shot and critically injured. Everyone who came to New York in the 1960s claimed to have visited the "Silver Factory." Its atmosphere of license, excess, and creativity transformed the traditional notion of an artist's studio as a garret into a vision of a permanent carnival, marked by openness, continuous experimentation and drama.

No artist is more identified with popular culture than Andy Warhol. He was unique in being not only a painter but producing the rock band, The Velvet Underground and Nico; a filmmaker with his own entourage of Superstars, and a publisher of multiples and prints.

In the 1970s, Warhol transformed himself from leather clad artist to coat-and-tie business-man, while maintaining his avant-garde credentials. He began to socialize with celebrities and at the same time continued to produce a prolific number of paintings, prints, photographs, and drawings, including the *Mao*, *Skulls*, and *Hammer and Sickle* series. Also in the 1970s, Warhol initiated his series of Time Capsules as a method of organizing clutter in preparation for another studio move, consolidating three floors of Warhol Enterprises to a single large floor.

The exhibition is centered on two important and enduring categories in Warhol's work: Portraiture and the Still-life. Within each of these traditional art historical typologies, the exhibition explores connected and inter-related themes as a way to elucidate Warhol's various forms of artistic practice, highlight his engagement with the culture of his times, and to underscore his genius for moving forward the continuum of art history.

Энди Уорхол. 1950-е
Фотография
Courtesy
The Andy Warhol Museum
Photo by Leila Davies
Singeles

Andy Warhol. 1950s
Gelatin silver print
Courtesy
The Andy Warhol Museum
Photo by Leila Davies
Singeles

Цветы. 1970
Акрил, тушь, шелкография на холсте
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

Flowers. 1970
Acrylic and silkscreen ink on canvas
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

нечно, как Энди Уорхол. Он был уникален тем, что не только создавал картины но и, интересуясь всем спектром культуры, основал рок-группы «The Velvet Underground» и «Nico». Он был кинорежиссером со своей собственной свитой звезд. Кроме того, был издателем своих многочисленных графических произведений. В 1970-е годы Уорхол преобразился, сменив кожаный «прикид» на респектабельный костюм и галстук преуспевающего бизнесмена, поддерживая в то же время репутацию авангардиста. Он начал вращаться в высших кругах, стал знаме-

нитостью, не переставая создавать огромное количество картин, принтов, фоторабот и рисунков, в том числе такие серии работ, как «Мао», «Череп» и «Серп и молот». Тогда же Уорхол начал работать над серией «Капсулы времени», рассматривая ее как метод организации хаоса в период подготовки к очередному переезду студии – предстояло на одном длинном этаже разместить все предприятия Уорхола, прежде занимавшие три этажа.

Выставка сосредоточена вокруг двух значительных в творческом наследии Уорхола направлений: портрет и натюр-

морт. Внутри этих исторически традиционных жанров прослеживаются различные переплетающиеся между собой формы художественной деятельности Уорхола, освещается его тесная связь с культурой своего времени. Выставка выявляет его гениальную способность продвигаться вперед по континууму истории искусства.

Уорхоловские портреты, без сомнения, вызывали крайне разноречивую реакцию критиков. Наиболее популярные, клишированные и иконографические образы Элвиса Пресли, Мерилин

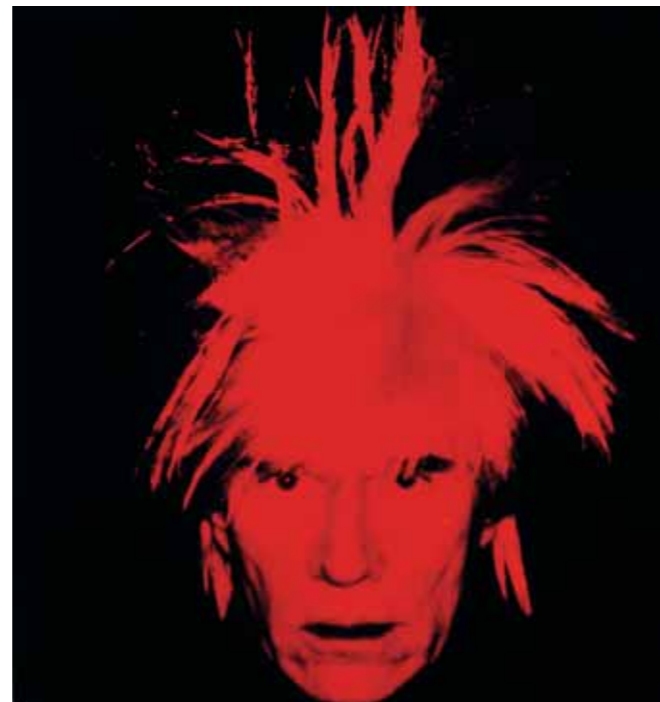

Телефон (4), 1962
Бумага марки
«Стрэзмор», тушь,
темпера
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

Telephone [4], 1962
Ink and tempera on
Strathmore paper
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

Джекки-улыбающаяся
(с Джоном Кеннеди),
1964
Акрил, тушь,
шелкография на холсте
Courtesy The Andy Warhol
Museum
©AWF

Jackie - Smiling
(with JFK), 1964
Acrylic and silkscreen
ink on canvas
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

world, of capturing the flow of life around him. Over the next five years, he created a wide range of film works. Within this brief span, his work transformed the understanding of film as art and challenged the conventions of traditional cinema. As with his paintings, many of Warhol's films are essentially portraits.

A Campbell's soup can, a cow from an agricultural textbook, silver Mylar used to wrap the military's sandwiches in the 1960s - Warhol turned his artfulness to the ordinary and made it beautiful, playful, and insistent on our attention.

Andy Warhol's portraits are without doubt the most critically divisive of his works. The iconic images of Elvis Presley, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor and Jackie Kennedy, admired as landmarks of post-war art, and his commissioned portraits of the 1970s and 80s are evidence that Warhol, by conflating the roles of artist and taxonomist, presents the most exhaustive visual inventory of our culture's famous, infamous and anonymous faces. Portraiture is one of the ways Warhol both codified and influenced the life of his times. They are probably the most important manifestations of his role as the artist of modern life.

Andy Warhol was already an accomplished artist when he began to explore the medium of film in 1963. Filmmaking provided yet a further means to develop the images and concepts he had been using to explore culture in his paintings and drawings. It allowed him another method of documenting and revealing his

Автопортрет, 1986
Акрил, тушь,
шелкография
на холсте
Courtesy The Andy Warhol
Museum
©AWF

Self-portrait, 1986
Acrylic and silkscreen
ink on canvas
Courtesy
The Andy Warhol Museum
©AWF

Фантастические туфли, Ок. 1956
Бумага марки
«Стрэзмор», тушь,
анилиновые краски
доктора Мартина
Courtesy The Andy Warhol
Museum
©AWF

Fantasy Shoes,
с.1956
Ink and Dr. Martin's
Aniline dye
on Strathmore
paper
Courtesy The Andy
Warhol Museum
©AWF

Мик Джаггер,
1975
Акрил, тушь,
шелкография
на холсте
Courtesy
The Andy Warhol
Museum
©AWF

Mick Jagger,
1975
Acrylic and
silkscreen ink
on canvas
Courtesy
The Andy Warhol
Museum
©AWF

Серебряная Лиз, 1963
Серебряная
краска, тушь,
шелкография
на полотне
Courtesy The Andy
Warhol Museum
©AWF

Silver Liz, 1963
Silkscreen ink
and silver paint
on linen
Courtesy
The Andy Warhol
Museum
©AWF

Монро, Элизабет Тэйлор и Джекки Кеннеди, являющиеся яркой приметой послевоенного искусства, и заказные портреты 1970-1980-х годов - свидетельство того, что Уорхол «сплавлял», соединял в себе воедино художника и наблюдателя-таксономиста, представив всеохватывающий визуальный ряд известных, неизвестных и анонимных лиц - представителей американской культуры. Для Уорхола портреты были одной из возможностей кодировать и одновременно систематизировать и влиять на культуру своего времени. В них, вероятно, наиболее сильно проявляется его роль как «живописца современной жизни».

Энди Уорхол был уже признанным мастером, когда в 1963 году начал работать в области кино. Киносъемка давала еще большие возможности для развития образов и концепций, чем те, которые он использовал в своих картинах и рисунках. Это позволяло ему найти еще один метод документирования и раскрытия своего мира, фиксации потока быстротекущей современной жизни. В последующие пять лет он создал целый ряд самых разнообразных киноработ. За небольшой отрезок времени его деятельность в этой области трансформировала понимание кино как жанра искусства и бросила вызов кинематографу в его общепринятом понимании. Так же как и его картины, многие из уорхоловских фильмов, в сущности - портреты.

Суп фирмы «Кэмпбелл», корова из учебника по сельскому хозяйству, серебристая фольга Майлар, использовавшаяся в 1960-е годы в армии для заворачивания сэндвичей, - на все это Уорхол взглянул глазами художника и, искусно обыграв, сделал красивым. Он заставил посмотреть на повседневное внимательно и другими глазами.