

RU

Системно-структурный анализ произведений паблик и лэнд-арта

Подольская К. С.

Аннотация. Цель исследования - определить особенности применения системно-структурного анализа в произведениях паблик и лэнд-арта. Во второй половине XX - начале XXI века изменились подходы к созданию художественных произведений. Современная арт-практика тяготеет не к размежеванию видов искусства, а к их синтезу, художники все чаще не только используют классические художественные приёмы из разных видов искусств в одном произведении, но и изобретают собственные художественные техники, расширяя возможности авторских средств выражения. Кроме того, фокус художника и зрителя смещается от материальной сущности объекта к ситуации, которую этот объект тем или иным образом может породить через особую связь с пространством и зрителем. Это приводит к появлению объектов, к которым невозможно применить классическую морфологию искусств, затрудняет их анализ. Одними из самых распространенных современных художественных форм, демонстрирующих данную тенденцию, становятся произведения паблик и лэнд-арта. Автор полагает, что наиболее эффективным методом анализа подобных произведений является системно-структурный. Научная новизна статьи заключается в исследовании особенностей применения системно-структурного анализа к произведениям паблик и лэнд-арта. В результате доказано, что применение данного метода в анализе художественных произведений, которые можно характеризовать как объекты паблик и лэнд-арта, способствует более глубокому изучению современных художественных форм, выявлению особенностей таких объектов.

EN

Systemic and Structural Analysis of Works of Public and Land Art

Podolskaya K. S.

Abstract. The purpose of the research is to determine particular aspects of using a systemic and structural analysis in works of public and land art. The second half of the XX - early XXI century saw change in approaches to artistic works creation. Modern art practice gravitates not towards art types division but to their synthesis, with ever increasing frequency, artists are not only combining classical artistic devices taken from different types of art in one work, but also inventing their own artistic techniques, expanding author's expressive means capabilities. Moreover, the artist's and the viewer's focuses shift from material essence of an object to the situation that this object can, in some way or another, generate through special connection with space and the viewer. This leads to emergence of objects to which it is impossible to apply classical morphology of art, hampers their analysis. Works of public and land art are among the most common modern art forms that exhibit this trend. The researcher believes that the most effective method of analysing such works is the systemic and structural one. Scientific novelty of the article lies in examining particular aspects of applying a systemic and structural analysis to works of public and land art. As a result, it is proved that this method use in an analysis of artistic works that can be characterised as objects of public and land art contributes to a deeper study of modern artistic forms, to identifying features of such objects.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена изменениями в современной арт-практике, которая уже на протяжении долгого времени стремится не к размежеванию видов искусства (живопись, скульптура, графика и т.д.), а наоборот, к синкретичности художественных средств. Художники могут использовать классические художественные приёмы из разных видов искусств в одном произведении, изобретать собственные художественные техники, расширять возможности авторских средств выражения. Кроме того, наблюдается другая тенденция, художники стремятся создавать не просто произведения искусства, а особые художественные иммерсивные (от англ. *immersive* – создающий эффект присутствия, погружения) пространства,

произведение искусства переходит от понятия «художественный объект» к понятию «художественная ситуация». Это значит, что фокус художника и зрителя смещается от материальной сущности объекта к ситуации, которую этот объект тем или иным образом может породить через особую связь с пространством и зрителем. Слово «иммерсивность» имеет здесь особое значение, как объясняет А. В. Венкова, «художники разрушают традиционную дихотомию зрителя и статичного объекта в пользу энвайронментальной ситуации, которая вовлекает участника в актуальное пространство и настоятельно требует взаимодействия с расположенными в нем объектами» [2, с. 215]. Таким образом появляется искусство, главной задачей которого становится вовлечение пространства и зрителя в специфическое художественное поле.

Это привело к тому, что в современных реалиях категория «вид искусства» утратила своё прежнее значение, традиционная морфология изобразительных искусств практически не применима к произведениям современной арт-практики.

В связи с этим могут возникать определенные затруднения при анализе современных произведений искусства, вышедших за пределы классической морфологии. Используя исключительно традиционную искусствоведческую методологию, далеко не всегда можно провести полноценный анализ произведений, где художественная составляющая простирается за границы материального субстрата произведения искусства, сам же акцент смещается с формы объекта на художественную ситуацию, которую эта форма порождает вместе с другими участниками творческого акта.

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: определить художественные особенности произведений паблик и лэнд-арта, выявить характерные черты надвидовой художественной структуры, исследовать особенности применения системно-структурного анализа на примерах объектов паблик и лэнд-арта.

Методы исследования определяются комплексным подходом к изучению поставленной проблемы и включают теоретический, проблемно-логический метод, формальный анализ, системно-структурный анализ.

Теоретической базой исследования являются теоретические работы Р. Краусс в области изменений в морфологии современного искусства [5], исследования энвайронмент-арта А. В. Венковой [2], труды А. О. Котломанова, посвященные исследованию развития паблик-арта и лэнд-арта [4].

Практическая значимость исследования заключается в возможности внедрения полученных результатов в учебные курсы профильных дисциплин, в образовательные программы высших учебных заведений.

Основная часть

Розалинд Краусс в своем труде 1978 года «Скульптура в расширенном поле» одной из первых подробно описала процессы, произошедшие в искусстве во второй половине XX века, на примере искусства скульптуры. По ее мнению, скульптура перешла в новую область, которую Краусс именуется «областью расширенного поля». Автор описывает принципы новой художественной практики создания межвидовых произведений следующим образом: «В постмодернистской ситуации художественная практика определяется уже не через ее отношение к какому-либо определенному средству выражения, например к скульптуре, а скорее через ее самоопределение внутри некоего культурного поля, позволяющего использовать любые средства, например фотографию, книги, полосы на стенах, зеркала или же скульптуру» [5, с. 287].

Само явление «расширенного поля» Краусс описывает так: «...поле обладает как свойством расширенности, так одновременно и некой предзаданностью: оно предопределяет вполне конкретный набор возможных позиций, которые может занять художник, чье творчество вышло за пределы одного из видов искусств» [Там же].

Среди современных художественных направлений, где особенно выражена тенденция развития межвидовых художественных форм, можно выделить паблик и лэнд-арт.

К паблик-арту относятся произведения, имеющие ряд характерных признаков. Прежде всего, объект должен находиться в городском общественном пространстве, взаимодействовать с этим пространством, провоцировать контакт со зрителем. Чаще всего объекты паблик-арта ориентированы на неподготовленность зрителя к встрече с искусством (в отличие от традиционных форм городской скульптуры).

Лэнд-арт, в свою очередь, стремится стать непосредственной частью уже не городской среды, а природной. Как отмечают составители труда «Лексикон неонклассики: художественно-эстетическая культура XX века» под редакцией В. В. Бычкова, «в концепции художников лэнд-арта художественный жест автора направлен на реорганизацию окружающего пространства в художественную среду, где природа не является пассивным фоном, а становится активным созидющим началом, участником художественного действия. Таким способом утверждается жест творческого присутствия человека в ранее не освоенных природных пространствах» [6, с. 278].

Объектам паблик и лэнд-арта сложно дать характеристику в рамках классической морфологии, так как они зачастую сочетают в себе некую компиляцию приемов разных видов искусств, что дает основание характеризовать их как надвидовые художественные структуры. Явление надвидовой художественной структуры можно определить как художественную форму, находящуюся не в рамках видовой классификации, а над ней [7, с. 10]. Структурность такой формы проявляется в компиляции различных техник и подходов, в стремлении к максимальной художественной выразительности с помощью всех доступных художнику средств. Таким образом изменяются сущностные качества произведения искусства: расширяется спектр форм отношения произведения с пространством, зрителем, способы построения композиции (смещение классических и новейших композиционных решений), средства выражения и т.д.

Как было сказано выше, эти изменения говорят о том, что при анализе объектов паблик и лэнд-арта традиционных подходов к композиционному и формальному анализу становится недостаточно. В этих условиях особую роль начинает играть системно-структурный анализ.

Особенностью системно-структурного анализа является то, что данный научный метод познания представляет собой последовательность действий по установлению структурных связей между переменными или элементами исследуемой системы.

Учитывая то, что объекты паблик и лэнд-арта имеют состояние надвидовой художественной структуры, представляющей компиляцию разных средств выражения, системно-структурный анализ позволяет выявить и охарактеризовать особенности такого произведения.

Представляя произведения паблик и лэнд-арта как некие художественные ситуации, порожденные формой объекта и его отношениями с пространственной средой и зрителем, можно сделать вывод, что такая художественная форма представляет собой идейную и художественную целостность, но при этом является составленной из разных типов связей участников художественной ситуации. Таким образом, само произведение паблик-арта или лэнд-арта можно определить как художественную систему, а участников ситуации (материальный субстрат, пространство и зритель/ландшафт) – как отдельные части системы, которые порождают между собой те или иные структурные связи, образующие единую систему художественного произведения. Кроме того, стоит отметить, что структурные связи между участниками могут изменяться в процессе творческого акта, так как многим произведениям паблик и лэнд-арта свойственна изменчивость, что является частью художественной ситуации.

В этих условиях системно-структурный анализ становится ведущим методологическим подходом в анализе произведений паблик и лэнд-арта.

Использование системно-структурного анализа позволяет выделять типы структурных связей материального субстрата произведения с другими элементами (пространством, зрителем и т.д.), выявлять особенности этих связей, их влияние на целостный художественный образ. В качестве примера можно рассмотреть знаковую работу американского художника Роберта Смитсона «Спиральная дамба» (1970), расположенную на берегу Большого Соленого озера в штате Юта.

Объект, созданный Смитсоном, представляет собой огромную спиральную конструкцию (длина – ок. 450 метров, ширина – ок. 4,5 метров), начинающуюся от берега и закручивающуюся в сторону озера. Изначально объект был создан из черного базальта, но со временем его состав был естественным образом изменен солью, находящейся в воде озера. Таким образом, объект «Спиральная дамба» являет собой художественную целостность, единую художественную систему, которая состоит из ряда слагаемых, образующих достаточно сложные структурные связи.

В первую очередь можно выделить структуру связей «Озеро – объект». Данная структура образует целый ряд изменчивых связей. Первой структурной связью является синтез состава озерной воды и объекта. Художник не случайно выбрал данное озеро для создания своей работы. Из-за большого количества бактерий и водорослей, высокого уровня соли вода в этом месте озера имеет специфический красный цвет. Создав конструкцию из черного базальта, художник добился определенного контраста черной графической линии на фоне красного озера. При этом сложность данной структурной связи заключается во временном факторе, это значит, что в данную структурную связь добавляется новый компонент «цвет воды – время». Со временем соль, находящаяся в воде, изменила объект, черная спираль на фоне красного озера стала выглядеть черно-белой на розовом фоне воды.

Другой структурной связью является связь уровня воды и объекта. Так как уровень воды в озере постоянно изменяется, спиральная дамба может полностью уходить под воду, становиться закрытой от взгляда зрителя или же, наоборот, возвышаться над водой более чем на метр.

Важнейшим компонентом системы произведения является время, оно лежит в основе всех связей художественной ситуации. Время вместе с составом воды изменило структуру и цвет объекта, оно погружает объект под воду и, наоборот, поднимает дамбу над озером. Объект подвергается давлению воды, он не только постепенно изменяется, но и разрушается со временем. Происходит постепенная дематериализация художественного произведения, что является, по замыслу автора, частью художественной ситуации. Таким образом, анализ структурных связей системы художественного произведения позволяет рассмотреть не только основные компоненты произведения и их связи между собой, но и изменяющиеся условия этих самых связей. Анализируя данные структурные связи системы произведения, зритель может обнаружить целые вереницы смыслов и интерпретаций.

В качестве другого примера применения системно-структурного анализа к произведению паблик-арта рассмотрим проект Лоренцо Куина «Поддержка». Данный проект был продемонстрирован на 57-й Венецианской биеннале в 2017 году. «Поддержка» представляет собой огромные белые руки, вытягивающиеся из воды канала и будто бы поддерживающие одно из исторических зданий в Венеции. Таким образом, в системе этого произведения можно выделить следующие компоненты: сам материальный субстрат (руки), историческое здание (среда города), пространство воды, канала. Важно, что все эти части являются компонентами единого произведения.

Связь «вода – руки» позволяет создать особый синтез между самым материальным субстратом, созданным художником, делает объект непосредственной частью городской среды. Кроме того, эти самые руки, выходящие из воды, вызывают мысли о некой скрытой силе, спрятанной от взгляда простого обывателя. Кроме того, интересна связь «руки – историческое здание». Условно, данная связь является неким синтезом скульптурной и архитектурной форм. Скульптура соединяется с архитектурой здания, с одной стороны, через противопоставление (скульптура не стремится стать декором), а с другой стороны, через связь старого и нового искусства.

Можно предположить, что в данной работе художник стремится выразить свое отношение к мировой проблеме глобального потепления, которое может привести к повышению уровня воды и разрушению исторического наследия. Скульптура Куина хотя и не рождает столь сильного резонанса в сочетании с архитектурой здания, но при этом совершенно не стремится к классической форме синтеза с архитектурой. Наоборот, в качестве последнего примера эффективности применения системно-структурного анализа стоит рассмотреть объект, где ключевую роль в художественной ситуации играет зритель.

Зритель становится важным элементом художественной ситуации произведения паблик-арта. Он уже не является сторонним наблюдателем, смотрящим на произведение со стороны, зритель трансформируется в активного участника художественного акта, становится непосредственным элементом системы произведения, действия которого не всегда может угадать даже сам художник.

Наиболее характерным примером участия зрителя в творческом акте можно назвать работу Йохена Герца «Монумент против фашизма», установленную в Гамбурге в 1986 году. Монумент представляет собой 12-метровый свинцовый столб, напоминающий форму классической стелы. Выбор материала стелы был обусловлен тем, что автор предлагал зрителю писать на столбе свои идеи по вопросам борьбы с фашизмом. По мере заполнения поверхности столба идеями, он должен был постепенно уходить под землю, а в конце и вовсе исчезнуть. В данном художественном жесте можно прочесть идею совместного поражения фашизма через активную волю и действие всего общества [4].

Главным структурным элементом произведения становится связь самого объекта и зрителя. Важной особенностью этой связи является то, что художник делает зрителя не просто участником художественной ситуации, но и соавтором. Эта роль дает зрителю возможность менять правила игры, которые устанавливает художник, изобретать свои, таким образом изменяя художественную ситуацию изнутри. Именно так и случилось с данным произведением: свободная воля зрителя привела к тому, что на поверхности мемориала стало появляться большое количество надписей, посвященных не ненависти к фашизму, желанию его победить, а о его прославлении, что, безусловно, противоречит идее Йохена Герца.

Кроме того, как и в примере со «Спиральной дамбой», в данном произведении большую роль играет компонент времени. Проникая в связь «объект – зритель», время вместе с действием зрителя-соавтора изменяет объект, в итоге погружая его под землю, дематериализуя произведение. При этом дематериализация объекта является частью художественной ситуации, изначально задуманной художником.

Заключение

Учитывая сложность системы организации большинства объектов паблик и лэнд-арта, их изменчивость и неоднородность, системно-структурный анализ позволяет наиболее эффективно выявить их художественные особенности. Применение системно-структурного анализа к трем достаточно разным произведениям наглядно показало выявление не только самих структурных связей целостной системы произведения, но и их специфических особенностей. Учитывая то, что для многих произведений паблик и лэнд-арта важной составляющей является фактор времени, системно-структурный анализ позволяет учитывать влияние этого фактора на структурные связи на разных этапах развития художественной ситуации внутри произведения. Нарастающее распространение данного явления в искусстве говорит о том, что в ближайшее время значение системно-структурного анализа в изучении произведений современной арт-практики может заметно возрасти и стать неотъемлемой частью подхода к анализу подобных произведений.

Источники | References

1. Анализ и интерпретация произведений искусства. Художественное сотворчество / под ред. Н. А. Яковлевой. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. 720 с.
2. Венкова А. В. Пространственные энвайронменты в современном искусстве // Международный журнал исследований культуры. 2018. № 3 (32). С. 209-219.
3. Деникин А. А. Иммерсивные и интерактивные художественные стратегии в видеоинсталляциях и видеоэнвайронментах [Электронный ресурс] // Вестник Вятского государственного университета. 2008. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/immersivnye-i-interaktivnye-hudozhestvennye-strategii-v-videoinstallatsiyah-i-videoenvironmentah> (дата обращения: 12.10.2020)
4. Котломанов А. О. Антифашистские мемориалы Западной Германии 1980-х годов: к проблематике антимонумента в современной скульптуре [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2011. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/antifashistskie-memorialy-zapadnoy-germanii-1980-h-godov-k-problematike-antimonumenta-v-sovremennoy-skulpture> (дата обращения: 02.10.2020).
5. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. 317 с.
6. Лексикон неонклассики: художественно-эстетическая культура XX в. / под общ. ред. В. В. Бычкова. М.: РОССПЭН, 2003. 606 с.
7. Подольская К. С. Скульптура в энвайронмент-арте второй половины XX - начала XXI века: дисс. ... к. иск. СПб., 2020. 192 с.

Информация об авторах | Author information**RU****Подольская Ксения Сергеевна¹**¹ Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург**EN****Podolskaya Ksenya Sergeevna¹**¹ Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg¹ fonpodol@gmail.com**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 02.06.2021; опубликовано (published): 30.07.2021.

Ключевые слова (keywords): публич-арт; лэнд-арт; скульптура; надвидовая художественная структура; системно-структурный анализ; public art; land art; sculpture; unclassifiable artistic structure; systemic and structural analysis.