Е.М. ТУЖИЛКИНА
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: ktuzhilkina@gmail.com

E.M. TUZHILKINA
Post-graduate student of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: ktuzhilkina@gmail.com

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ, КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА ЧАРЛЬЗА РОДРИГЕЗА

MYTHOLOGICAL SUBJECTS AS A BASIS OF CREATIVITY OF THE VENEZUELAN ARTIST CHARLES RODRIGUEZ

Статья рассматривает систему образов в творчестве современного художника из Венесуэлы Чарльза Родригеза в контексте мифологического мировоззрения.

The article is dedicated to the iconic objects in the art works of contemporeary artist from Venezuela Charles Rodrigues and in the context of the mythological worldview.

Ключевые слова: Чарльз Родригез, современное искусство Венесуэлы, урбан винил.
Keywords: Charles Rodrigues, Venezuela contemporary art, urban vinyl.

Миф — самая древняя форма повествования, передающая представления человека об окружающем его мире, действительности, о происхождении всего сущего на Земле, о боге и героях. Именно мифология стала основой искусства различных стран и народов. Мифология подарила миру пантеоны богов и героев, сказания о подвигах которых легли в основу творчества поэтов и писателей, художников и скульпторов.

Традиционно основой многих сюжетов в изобразительном искусстве принято считать античную мифологию. Античная мифология была актуальной не только в свое время, но также и много позже, в XIV–

XVII веках, в творчестве таких личностей, как Питер Пауль Рубенс, Паоло Веронезе, Антонио Канова, Лоренцо Бернини и других.

Для современного искусства XXI века такой способ заимствования сюжетов из древней мифологии все еще можно считать актуальным. Одним из ярких представителей такого художественного направления современного искусства, как урбан винил [1], является художник и дизайнер из Венесуэлы Чарльз Родригез, в личной беседе с которым мне удалось найти ответ на вопрос, почему в своем творчестве он обращается именно к сюжетным мотивам, лежащим в основе мифов.

Зародившись в Японии в конце 1990-х годов, сегодня урбан винил — дизайнерские игрушки из пластика и винила — объединил вокруг себя художников, дизайнеров, производителей и коллекционеров, образовав целый единый и отчасти закрытый рынок. Мне было крайне важно познакомиться с Чарльзом не только для изучения его творчества и представления работ художника, но также для понимания широты географии распространения урбан винила. Венесуэла — один из наиболее отдаленных от Японии регионов, места, где эта тенденция появилась и сформировалась, однако именно здесь начал развиваться один из самых интересных ее представителей.

Чарльз Родригез, известный под псевдонимом Gorgocho, родился и вырос в столице Венесуэлы, в Каракасе. Он изучал графический дизайн в художественной школе. В то время в школах преподавали не только дизайн, но и живопись, рисунок, фотографию и историю искусства. Именно благодаря этому Чарльзу удалось получить достаточно широкое профильное образование, которое позволило ему в дальнейшем выбрать себе подходящий род деятельности. После окончания школы Чарльз около тринадцати лет работал в художественных отделах нескольких международных рекламных компаний.

Чарльз с трепетом вспоминает о том, как в 2011 году, случайно оказавшись зрителем на конкурсе, организатором которой был магазин дизайнерских игрушек, он открыл для себя новое художественное течение — урбан винил. В ту же минуту он решил посвятить себя и все свое свободное время изготовлению различных фигурок из винила, которое со временем из хобби переросло в настоящую профессию.

«Если называть имена тех, кто на меня повлиял, то это был бы вот такой микс из художников и дизайнеров в алфавитном порядке: AJ Fosik, Beth Cavener, Coarse, Huck Gee» [2].

В разговоре Чарльз признался, что начал делать фигурки, чтобы разнообразить свою рутинную, хоть и креативную работу в офисе, которая не приносила ему никакой особой радости, кроме зарплаты в конце месяца. Рассказывая о своих работах и творческом пути, художник активно демонстрировал фотографии своих работ и видеозаписи, на которых запечатлены этапы создания тех или иных произведений. Часть этих фото материалов опубликованы в этой статье.

Первой фигуркой, которую создал Чарльз Родригез, была «Черная вдова». Это был, купленный за 10 долларов четырех дюймовый «Манни» [3], виниловая фигурка, выпускаемая компанией Kidrobot [4], который с помощью фантазии и краски был превращен Чарльзом в уникального персонажа — робота, которым управляет сидящий в его голове паук (ил. 1).

С развитием творчества, сюжетные направления в работах Чарльза подвергались значительным изменениям. Сегодня основной тематикой работ художника выступают анималистичные персонажи, выполненные в достаточно минималистичной манере. По словам художника, в работе с материалом он старается сосредоточиться на тактильном восприятии формы. Хоть эта фигурка уже не является игрушкой, а напротив, становится предметом экспонирования, ее поверхность должна доставлять приятные ощущения.

При создании своих произведений Чарльз редко, можно даже сказать почти никогда, прибегает к эскизированию на бумаге, хотя финальное представление о фигурке для него не очевидно. «Я попросту беру в руки белую фигуру, подобную тому первому “Мани”, представляю, какое животное могло бы эффектнее других быть исполнено на той или иной базе, и начинаю с ней работать, создавая рельеф прямо на виниле», — так о процессе работы говорит сам художник [5].

В произведениях любых авторов сюжетная база образов не является безосновательной. Сегодня в своем творчестве Чарльз Родригез очень часто обращается к мифологии, вдохновляясь культурой инуитов, ацтеков и африканцев. Каждый персонаж, созданный Чарльзом, является представлением автора о том или ином герое мифа.

«Все началось с серии самураев, которых я сделал для одной особой коллекции. Тогда я потратил много времени на изучения темы, сделал большую подборку материалов. Закончив с той работой, я увлекся культурой инуитов и ацтеков, начал вдохновляться мифами, сказ-

Рисунок 1. Чарльз Родригез. Black Widow. 2012. Винил, 7″. Венесуэла. Коллекция художника
Рисунок 2. Чарльз Родригез. Nanook. 2013. Винил. Венесуэла. Коллекция художника.

ками и легендами о богах этих культур — это очень интересный пласт культуры, к которому почему-то никто не обращается. Но я не пытаюсь ассоциировать себя с какой-либо культурой. Каждое животное, которое я создаю, имеет силу, которая может расти в соответствии с его концептуальным происхождениям», — говорит художник [6].

Одной из ключевых основ формообразования в творчестве Чарльза Родригеза стала эскимосская мифология, основанная на анимистских принципах и формах шаманизма. В отличие от многих мифологических концепций, в космосе эскимосов нет божественных отца и матери, нет богов ветра и солнца, как и нет вечного наказания в будущем. Эскимосы верили, что все вещи обладают духом анирник, который остается даже после смерти. Все окружающее имеет души, подобные человеческим, а это значит, что убийство животного, согласно эскимосским верованиям, не отличается от убийства человека. Однако охота не считается убийством, если были соблюдены все ритуалы. Персонаж Нанук, первая фигурка, созданная Чарльзом, которая была удостоена премии на конкурсе, был вдохновлен именно мифологическим сюжетом, а основой для произведения стала бланковая версия paw! [7]. В эскимосской мифологии Нанук являлся хозяином медведей, который решал,

Рисунок 3. Coarse. paw! raw! (DIY) Edition. 2012. Винил, 12″
Рисунок 4. Чарльз Родригез. Nanook. 2012. Винил, мех, 7″. Венесуэла. Коллекция художника
Рисунок 5. Чарльз Родригез. Alignak. 2013. Винил. Венесуэла. Коллекция художника

были ли соблюдены охотником все ритуалы и заслуживает ли он успеха в своей охоте или нет (ил. 2).

В представлении творчества художника нужно непременно рассказать о методах и способах создания его произведений. Может показаться, что свои фигурки Чарльз Родригез создает с помощью применения современных методов производства, таких как, например, 3D-печать или литье пластика под давлением. Однако любой удивиться, узнав, что даже фигуры, производимые тиражом более сотни экземпляров, художник изготавливает вручную. Способ производства, кастомизации, которые использует Чарльз Родригез, можно рассмотреть именно на этом примере. Для создания Нанука 2013 года Чарльз использовал издание DIY [8] платформы paw! (ил. 3). Художник удалил с головы базового персонажа торчащие к верху заячьи уши и смоделировал новую форму головы, чтобы та стала похожа на голову белого медведя. Все туловище фигуры, используя резцы, художник покрыл рядами штрихов, которые придали поверхности вид настоящей шерсти, а на конечностях смоделировал новые отпечатки, отличные от заводских. После того как новый персонаж был установлен на придуманную и созданную художником платформу в виде льдины, Чарльз одел его в манжеты из кожи и дал в руки топор, превратив тем самым обычную белую виниловую фигуру, в произведение искусства.

К теме Нанука Чарльз Родригез обращался не однократно, это один из его любимых образов. Он создал еще одну скульптуру на основе белой фигуры «Манни» от Kidrobot — более «дружелюбную» версию белого медведя (ил. 4). Этот Нанук уже не агрессивно нападет на свою жертву, а мирно выгуливает на поводке, как домашнего питомца, маленького тюленя. Здесь Нанук — уже не агрессивный охотник, а обычный житель севера, для которого также характерен привычный быт. Сам Чарльз такой кардинально противоположный взгляд на характер персонажа объясняет желанием показать зрителю многогранность характера любого существа, в котором всегда будут вместе сосуществовать два начала — добро и зло.

Стоит отметить, что в эскимосской мифологии не существует богов. Гораздо правильнее называть их персонажами или существами, основными из которых являются выше упомянутый хозяин белых медведей Нанук, Седна, известная под разными именами, например, Нерривик и Арнаркагсаак, — хозяйка и повелительница всех морских обитателей, и Теккеитсерток — хозяин карибу, северных оленей.

Другим персонажем, воплощенным Чарльзом Родригезом в виниле, стал Алигнак — лунное божество, дух погоды, приливов, затмений и землетрясений. Лунные божества существуют в разных политеистических религиях: в греческой мифологии богиней Луны является Селена, в римской — Луна и Диана, в германо-скандинавской мифологии почитался лунный бог Мани, в Индии и Непале — Чандра. Алигнака Чарльз представил в виде белого волка, сидящего на скале и смотрящего в небо (ил. 5).

История Игалука, еще одного лунного божества эскимосского пантеона, также нашла отражение в творчестве художника. Если верить легендам, мифами и многократно по-разному интерпретированным сказкам, основанным на этих же мифах, у Игалука была сестра Малина. В детстве они росли рядом, но, когда повзрослели, согласно правилам, им необходимо было жить отдельно в мужской и женской ярангах. Однажды, когда пришла пора Игалуку выбирать себе жену, он посмотрел и решил, что его сестра самая красивая из женщин. Когда все легли спать, он пробрался к Малине и изнасиловал ее. Когда в следующую ночь это повторилось, Малина испачкала лицо человека, напавшего на нее, сажей из ламы. При свете лампы, обнаружив, что это был ее брат, Малина, покраснев от стыда, схватила факел и бежала как можно дальше от деревни. Игалук хотел догнать ее, но она прокричала: «Мы должны бежать

Рисунок 6. Чарльз Родригез. Igaluk. 2013. Винил, дерево, войлок
Рисунок 7. Чарльз Родригез. Amarok. 2012. Винил, текстиль
Рисунок 8. Чарльз Родригез. Smilodon. 2016. Винил, текстиль, 8″. Частная коллекция

так далеко друг от друга, чтобы никогда больше не видеться». Так продолжалась эта погоня, пока они оба не превратились в духов и не поднялись на небо. Малина, чей факел продолжал гореть, освещать ей путь и согревать, стала Солнцем, а Игалук, чей факел погас, — Луной. Он все так же продолжает преследовать ее, но так никогда и не сможет догнать.

Игалука Родригез изобразил в виде белоснежного волка, стоящего на нартах. Узкие длинные сани буксирует одинокая собака, а волк невозмутимо смотрит вперед и вдаль. На лбу Игалука нарисована желтая полоска — символ слабого света, который исходит от него. Изо дня в день он невозмутимо одиноко продолжает свой путь по ночному небу, пытаясь догнать Солнце (ил. 6).

Амарок — дух гигантского волка, который нападает на неосторожных охотников. Согласно легенде, Амарок считается великим охотником, который, в отличие от других волков, которые охотятся в стае, преследует свою добычу в одиночку. Стоит отметить, что волк играл большую роль в жизни инуитов и в их культуре считается больше положительным персонажем и партнером человека в поисках пищи, чем отрицательным. Амарока художник изобразил на ледяном троне со стоящем по правую руку топором, как главного охотника. Кажется, что созданный Чарльзом герой спокойно восседает на своем троне и терпеливо выжидает момент, когда он сможет заняться охотой (ил. 7).

Еще одни «северным» персонажем, созданным художником, правда, уже не навеянный мифами, является Смилодон [9]. Представи-

Рисунок 9. Чарльз Родригез. Smilodon. 2016. Винил, текстиль, 8″. Частная коллекция
Рисунок 10. Чарльз Родригез. Qaahir. 2016. Винил. Венесуэла. Коллекция художника.

теля этого вымершего десятки тысяч лет назад вида саблезубых кошек Чарльз создал для одной частной коллекции. Он изобразил его в виде стоящего на двух ногах воина-охотника с двумя копьями за спиной. На спине Смилодона Чарльза изображено клеймо в виде головы мамонта, что отсылает зрителя к основному виду охоты, присущему смилодону — охота на мамонта и мастодонта. Смилодон художника стоит и свирепо смотрит на сраженного в бою мамонта, чьи бивни виднеются на поверхности бурлящей воды (ил. 8, 9).

Сюжеты для своих фигур Чарльз Родригез находил также и африканской культуре. Одного из своих созданных персонажей Чарльз назвал Каахир. Каахир — традиционное мужское имя, которое в переводе с африканского языка означает «победитель». Победителем в представлении Чарльза Родригеза в Африке может быть исключительно леопард. Хотя боевое оснащение персонажа, которое и делает его внешне похожим на победителя, не имеет ничего общего с африканской культурой: леопард одет в доспехи из костей, на его голове — бросающий в страх врага шлем-маска, напоминающий череп, а в руках — два топора, которые не использовались африканскими войнами [10].

Глядя на Каахира, можно сказать, что художник создал некий собирательный образ всей африканской культуры и представителей древних цивилизаций, взяв характер одежды жителей эфиопского племени Хамер, которые носят на себе шкуры животных и изделия из кожи, оружие, используемое в каменном веке, и элементы доспехов — вдохновление продуктами компьютерной и мультипликационной индустрии (ил. 10).

Рисунок 11. Чарльз Родригез. Suberi/Khari/Ayo. 2017. Винил, 3″. Венесуэла. Коллекция художника

Рисунок 12. Чарльз Родригез. Тереуóllotl. 2015. Винил, 7″. Венесуэла. Коллекция художника

Чарльз создал скульптурную группу из трех персонажей Suberi / Khari / Ayo — трех самых свирепых животных Африки: слона, льва и леопарда. Базами для всех трех фигурок стали Kidrobot «Данни» [11]. Своим персонажам художник дал африканские имена: слона назвал Субери, льву дал имя Каарей, которое означает «рожденный, чтобы управлять и приносить радость», леопарду — Эйоу — счастье (ил. 11).

Чарльз Родригез также не обошел стороной и ацтекскую мифологию. Цивилизация ацтеков, обитавшая в центральной Мексике в XIV–XVI веках, обладала богатой мифологией и культурой. Согласно легенде, различные группы людей, которых впоследствии и стали называть ацтеками, пришли в долину Анауак с севера из Ацтлана, чтобы совершить путешествие на юг. Ацтеки впитывали в себя все возможные знания из всех культур. По этой причине в их культуре сохранилось несколько мифов о сотворении мира. Согласно одному из них, нашему, пятому великому веку предшествовало четыре, каждый из которых закончился катастрофой. После четвертой катастрофы все боги собрались и пожертвовали собой ради создания нового века. Одним из таких богов был Тепейоллотль — бог гор и пещер, по вине или благодаря которому происходят землетрясения [12]. Ацтеки изображали его в виде ягуара, шкура которого символизирует одновременно и звездное небо. В виде ягуара изобразил его и Чарльз Родригез, взяв за основу уже привычную для работы фигуру «Манни» от Kidrobot. В руках ягуар держит щит и копье, как один из легендарных воинов-ягуаров [13] (ил. 12).

В разные годы Чарльз Родригез создавал различных персонажей как на основе мифологических образов, так и руководствуясь исключительно собственным воображением. Однако всегда венесуэльского художника привлекала тема Арктики и северных народов. Так он создал Эдмунда, горного барана, одетого в ярко оранжевую полярную куртку, который поджигает спичку, чтобы приготовить себе обед на костре; снежного барса Линкса; защитника скал — наполовину робота, наполовину медведя — Лиота; арктического монстра — выплывающего из проруби во льдах огромного черного медведя и других.

Рисунок 13. Чарльз Родригез. Ukiuk. 2017. Винил, 6″. Тираж: 150 экз.

Одним из последних произведений (представлен 10 апреля 2018 г.) Чарльза Родригеса стал созданный в сотрудничестве с художником Quiccs и производителем Martian Toys волк Ukiuk. «Я думаю, что было идеальное сотрудничество!» — вспоминает Чарльз, рассказывая о том, как получил приглашение создать Юкиука [14]. Взяв за основу платформу виниловых фигур, созданной Quiccs, TEQ 63 [15], Чарльз создал две версии одной фигуры: белого и черного волка. Волк Чарльза одет в синюю куртку, черные штаны и кроссовки. Пожалуй, он ничего общего не имеет с эскимосской мифологией, однако стоит отметить, что по внешнему виду волка и общему колориту фигур можно смело сказать о его «северном» происхождении (ил. 13).

Таким образом, глядя на некоторые приведенные в этой статье работы венесуэльского художника Чарльза Родригеза, географически далекого от культуры инуитов, мы видим очень четкий интерес к культуре северных народов, заинтересованность в изучении ее истоков. Художественное течение «урбан винил» становится с каждым днем все востребование, а, по мнению, Чарльза, эта тенденция способна занять очень значимое место современном искусстве. Именно поэтому очень важно как можно тщательнее относиться к выбору сюжетов для своих произведений, потому что любое искусство должно нести, в первую очередь, образовательную функцию. Сюжет должен иметь созидательный характер, а не деструктивный.

За судьбой своих произведений автор старается следить: «Я стараюсь общаться с теми, кто покупает мои работы. Хорошо, что есть интернет, можно общаться на Фейсбуке или в Инстаграм. Мне интересно, каких еще художников приобретают эти люди. Кстати, с некоторыми мне удалось хорошо подружиться. Мы много общаемся» [16].

Закончить хочется словами Чарльза Родригеза, который дал очень романтичное определение течения, представителем которого сам является: «Урбан винил — это новое пространство, где могут встретиться художники и люди, которые интересуются искусством» [17].

Примечания:

1. Урбан винил — направление в искусстве, появившиеся в конце 1990-х годов на стыке изобразительного искусства и скульптуры. Виниловые фигуры, созданные художниками, дизайнерами и иллюстраторами, как правило, производятся небольшими тиражами от 150 до 2 000 экземпляров. Появления этой тенденции на рынке современного искусства приписывают японскому художнику Майклу Лау. Именно его работы оказали значительное влияние на других художников всего мира, таких как Фрэнк Козик из Сан-Франциско, который создал первую серию своих фигурок именно в Японии. Сегодня виниловые фигуры являются предметами коллекционирования, цена которых нередко достигает тысяч и даже десятков тысяч долларов.

2. Манни (англ. MUNNY) — белая фигурка из винила, часть серии «Мир Манни» (англ. MUNNYWORLD), созданная в качестве чистого холста для любых творческих экспериментов художника. Манни производится в четырех размерах: 2, 4 и 18 дюймов.

3. Из личной беседы с Чарльзом Родригезом 26 апреля 2018 г.

4. Kidrobot, Inc. — крупнейшая компания-производитель виниловых фигур в мире. С 2014 года креативным директором компании является американской художник Фрэнк Козик.

5. Из личной беседы с Чарльзом Родригезом 26 апреля 2018 г.

6. Из личной беседы с Чарльзом Родригезом 26 апреля 2018 г.

7. paw! — платформа виниловых фигурок, созданная компанией Coarse. Компания была основана в 2003 году двумя немецкими художниками Марком Ландвером и Свеном Вашком (нем. Mark Landwehr, Sven Waschk). Художники занимаются производством различных арт-объектов из винила и других материалов. Cause // URL: www.coarselife.com/about.

8. DIY (Do It Yourself) — (рус. Сделай сам) — вид деятельности, отличающийся самостоятельным изготовлением чего-либо. Среди дизайнеров и про-

изводителей виниловых фигурок означает создание собственного дизайна на специально созданной для подобной деятельности белой версии платформы уже существующей модели игрушки.

9. Смилодоны (англ. Smilodon) обитали в Северной и Южной Америках, были размером со льва или тигра, но имели более крепкое сложение, короткий хвост и массу тела до 400 кг. Отличительной чертой этих представителей кошачьих были два мощных верхних клыка. Эти животные были открыты и описаны датским палеонтологом Петром Лундомом в 1841 г. *Christiansen P., Harris M*. Body Size of Smilodon (Mammalia: Felidae) // Journal of Morphology, 266: 369–384 (2005).

10. У африканских народов в качестве холодного оружия использовались метательные ножи — пинги, которые по внешнему виду напоминали растения, и копья различных размеров. Пинга, благодаря своей форме и весу (около 600 грамм), обладает ужасающей дальностью полета при броске, если ее запустить в горизонтальной плоскости, она преодолевает большое расстояние, чем клинок, а шансов попасть в цель у такого оружия намного больше благодаря торчащим в разные стороны лезвиям.

11. Данни (англ. DUNNY) — фигурка из винила, созданная Полом Будницем и Тристаном Итаном (англ. Paul Budnitz, Tristan Eaton) в 2004 году. Основой формообразования фигуры стал заяц. Данни производится в четырех размерах: 3, 5, 8 и 20 дюймов. У фигуры существует три точки артикуляции: поворотные голова и руки. Kidrobot // URL: www.kidrobot.com/pages/what-is-a-dunny.

12. *Miguel León Portilla*. Native Mesoamerican Spirituality: Ancient Myths, Discourses, Stories, Doctrines, Hymns, Poems from the Aztec, Yucatec, Quiche-Maya and Other Sacred Traditions. Paulist Press, 1980. C. 40.

13. Войны-ягуары — элитное пехотное войско, входившее в состав армии ацтеков, одетое в шкуры ягуаров. Войны верили, что во время сражения сила ягуара передается войну, надевшему его шкуру. Вооружены были войны длинным деревянным мечом с лезвиями, копьями и деревянным щитом.

14. Из личной беседы с Чарльзом Родригезом 26 апреля 2018 г.

15. TEQ 63 — постапокалиптический персонаж, созданный художником, известным под псевдонимом Quiccs, в 2012 году.

16. Из личной беседы с Чарльзом Родригезом 26 апреля 2018 г.

17. Из личной беседы с Чарльзом Родригезом 26 апреля 2018 г.

Библиография:

1. Куприенко *С.А.,* Талах *В.Н*. Сказания о Солнцах. Мифы и исторические легенды. М., 2014.

2. *Qitsualik Rachel Attituq*. Mr. Holman dreams: Part One of Two. Nunani. Nunatsiaq Online, 1999.

3. *Worster W*. Eskimo folk-tales. London, 1921.

4. *Christiansen P., Harris M*. Body Size of Smilodon (Mammalia: Felidae) // Journal of Morphology. 2005.

5. Cause.galery [Электронный ресурс]. URL: www.coarselife.com/about (дата обращения: 17.10.18).

6. What is a DUNNY [Электронный ресурс]. URL: www.kidrobot.com/pages/what-is-a-dunny (дата обращения: 17.10.18).

7. What is a MUNNY [Электронный ресурс]. URL: www.kidrobot.com/pages/what-is-a-munny (дата обращения: 17.10.18).

8. *Miguel León Portilla*. Native Mesoamerican Spirituality: Ancient Myths, Discourses, Stories, Doctrines, Hymns, Poems from the Aztec, Yucatec, Quiche-Maya and Other Sacred Traditions. Paulist Press, 1980.

9. Ukiuk by Gorgocho / Martian Toys [Электронный ресурс]. URL: martiantoys.com/products/ukiuk-by-gorgacho (дата обращения: 17.10.18).

10. *Charles Rodriguez (Gorgocho)*. [Электронный ресурс]. URL: https://www.instagram.com/gorgocho (дата обращения: 13.04.18).