К. Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор РГХПУ им. С. Г. Строганова, заведующий кафедрой Истории искусства и гуманитарных наук РГХПУ им. С. Г. Строганова, член-корреспондент РАХ
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

М. Р. ГАЙНУЛИНА

Преподаватель ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» (колледж)
e-mail: margachita@yandex.ru

K.N. GAVRILIN

Candidate of Art History, Professor, Head of the Department of Art History and Humanities of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts. Corresponding member of the Russian Academy of Arts
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

M.R. GAINULINA

Lecturer of Federal State Educational Institution of Higher Education "Russian State University of Tourism and Service" (college)
e-mail: margachita@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_2_399_409

АРХАИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «INTUITION» (ВЕНЕЦИЯ, ПАЛАЦЦО ФОРТУНИ, 2017 г.)

ARCHAIC TRADITIONS AND MODERN ART ON THE EXAMPLE OF THE CURATORIAL EXHIBITION PROJECT «INTUITION» (VENICE, PALAZZO FORTUNY, 2017)

Новый взгляд на взаимосвязь архаических традиций и современного искусства представлен в кураторском выставочном проекте А. Вервордта «Intuition», который состоялся в рамках параллельной программы 57 Венецианской биеннале. В статье

представлен анализ выставочного проекта, выявлены его своеобразие и новаторство кураторского замысла.

A new look at the influence of archaic traditions on contemporary art is presented in A. Verwordt's curatorial exhibition project «Intuition», held as part of the parallel program of the 57th Venice Biennale. The article analyzes the exhibition project, reveals the originality and innovation of the curatorial idea.

Ключевые слова: архаическое искусство, современное искусство, выставочный проект «Intuition», палаццо Фортуни, 57 Венецианская биеннале, Пьер Сулаж, Андре Дерен.
Keywords: archaic art, modern art, exhibition project «Intuition», Palazzo Fortuny, 57 Venice Biennale, Pierre Soulage, Andre Derain.

Хорошо известно, что в основе художественной культуры авангарда, модернизма и новейших тенденций искусства XX столетия лежат архаические традиции, связывающие культуры древнейших цивилизаций, а также многих коренных народов в единое целое. Судьба архаических традиций в художественной культуре XX века представлена многими выставочными проектами. Впервые, полномасштабно эта связь была выявлена грандиозной нью-йоркской выставкой «Примитив и примитивизм в искусстве XX века» (1985, Музей современного искусства, куратор Уильям Рубин). Помимо того, мы бы отметили выставочный проект «Сибирь и Восток в искусстве русского авангарда», реализованный Фондом Строцци во Флоренции (2013, кураторы Джон Боулт и Николетта Мислер) [1]. В числе наиболее значимых выставок, посвященных диалогу архаических традиций коренных народов Севера с искусством авангарда и модернизма, является проект «Таймыр. Гений места» (2019, Всероссийский музей декоративного искусства, куратор К.Н. Гаврилин, со-куратор Л.А. Ландина, художник Л.В. Введенская) [9].

В этом же ряду находится выставочный проект «Intuition», (2017, Венеция, Палаццо Фортуни, кураторы Аксель Вердвордт и Даниэла Ферретти), исследующий архаическое искусство самых различных эпох в тесном диалоге с современной и новейшей художественной культурой. Замысел кураторов находит уникальный ракурс, особую точку зрения, тонко интерпретирует художественную и смысловую ткань произведений искусства.

Рис. 1. У. Анастази. «Рисунки метро». 1990. Карандаш, бумага. Частная коллекция

Само название проекта — «Intuition» — содержит глубокий замысел, оно обращается к поиску первопричин зарождения искусства, его магических и мифологических истоков. Помимо того, выставка анализирует те трансформации, а также интерпретации архаических мотивов и образов, что появляются в творчестве современных художников. Так, например, во вступительной статье главный руководитель проекта Аксель Вердвордт, знаменитый бельгийский куратор, дизайнер и антиквар, декларативно заявляет: «Обращаясь к интуиции, посетитель пробуждает в себе оригинальный и забытый инструмент познания, который невозможно "объяснить словами", то есть, с рациональных позиций, который проявляется во внезапных вспышках, образах, звуках и эмоциональных переживаниях, раскрывающих все уровни осмысления мироздания, охватывающих все разделы человеческого знания: от искусства и истории, до науки и философии» [2]. Таким образом, искусство, по замыслу авторов этого проекта, является важнейшим инструментом исследования и познания.

Не менее важную мысль декларирует второй куратор — Даниэла Ферретти, директор музея Палаццо Фортуни, говоря о художественной практике современного творца: «Освобожденный от необходимости изображать видимый мир, художник становится рецептором, через который отголоски и отражения иррационального свободно текут, воплощаясь в художественной форме, сливаясь воедино, будто возвращая нас к библейским Началам Бытия» [2].

Следует отметить, что проект был представлен как заключительный эпизод цикла совместных проектов Фонда А. и М. Вервордтов и Фонда Городских музеев Венеции. Цикл был представлен также проектами «Artempo» (2007 г.), «In-finitum» (2009 г.), «TRA» (2011 г.), «Tàpies: The Eye of the Artist» (2013 г.), «Proportio» (2015 г.). Каждая из этих выставок

рассматривает пластические искусства с точки зрения универсальных «формул» для произведения искусства как такового, вне зависимости от эпохи, контекста и стиля. «Intuition» выступает как итог упомянутого цикла, выявляя общие закономерности глобального творческого процесса, истоки которого лежат в культуре древности.

Также необходимо отметить, что название и, разумеется, концепция проекта обращаются к корням большого философского направления, известного под названием «интуитивизм». Так, в одной из статей каталога «Profane illumination» Маргарет Иверсен, один из ведущих специалистов в области методологии искусствознания, ссылается на А. Бергсона, который в своих высказываниях призывал к процессу «демонтажа» рационализма, для того чтобы «вернуть интуиции ее первоначальную чистоту и, таким образом, вернуть ей роль важнейшего инструмента познания» [2]. Именно этот процесс и находит выражение в современной художественной практике, отвергающий принятый позитивистской наукой взгляд на природу и человека. Неслучайно современный творец стремится уйти от реальности — грубой оболочки, отделяющей нас от тайного, «тонкого», нематериального мира. Таким образом, художественная практика, согласно Бергсону, становится мистическим, иррациональным актом постижения бытия. Более того, Анри Бергсон рассматривает художника как проводника, шамана, медиума, посредника между мирами, ведущего нас в пределы истинного познания реальности. Так, в своем философском трактате «Творческая эволюция» Бергсон выспренно утверждает: «Именно вглубь жизни ведет нас интуиция, то есть инстинкт, ставший незаинтересованным, осознающим самого себя, способным размышлять над своим предметом и безгранично расширять его» [3]. Инстинктивная сущность

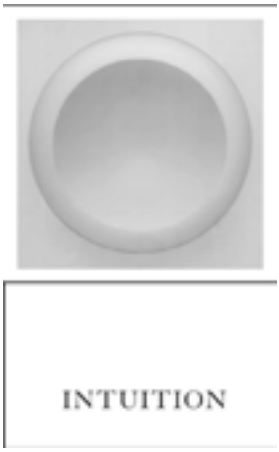

Рис. 2. Изображение скульптуры А. Капура «White dark VIII» (2000) на обложке каталога «Intuition»

Рис 3. Оформление списка авторов-участников проекта «Intuition» в каталоге выставки

интуиции — тот базис проекта, на который прочно опирается сопоставление современного и архаического искусства. Проект актуализирует те первопричины творчества, в основе которых лежит мощнейший когнитивный и бессознательно-инстинктивный импульс, наполняющий искусство первобытности, берущий истоки в палеолите. В этом смысле проект демонстрирует новый интерес к идеям того философского направления, что отрицает «истинность» рационального, провозглашая интуицию как наиболее верный, парадоксальный и иррациональный способ познания.

Рассмотрим подробнее тот фундаментальный посыл, что транслирует нам каталог выставки, — внушительное издание из 10 глав, включающее в себя интервью, научные и критические статьи кураторского коллектива и приглашенных авторов.

Каждая из глав рассматривает феномен интуиции и его влияние на художественный акт с разных ракурсов: с позиции теории искусства, философии, новейших открытий в области нейропсихологии и нейробиологии. Другие статьи направлены на изучение этого феномена в разнообразных мифологических и религиозных традициях через творчество художника.

Примечательно, что первая глава рассматривает различные интерпретации понятия «интуиция». Отправной точкой этого раздела стал диалог двух ученых — доктора философских наук, знаменитого писателя

Рис. 4. А. Джакометти. «Стоящая женщина». 1957. Тонированный гипс. Коллекция Андре Маэ, Париж

Рис. 5. Статуя-менгир женской фигуры. Северная Италия. III тыс. до н. э. Песчаник. Музей статуй Луниджани, Италия

Рис. 6. А. Дерен. Женщина с полными губами. 1900-е. Бронза. Коллекция Жюля Маэ, Париж

Эдди де Вольфа и профессора психологии Миланского университета, философа и нейропсихолога Людовики Люмер. Доводы госпожи Люмер, опираются, в первую очередь, на последние открытия в области нейробиологии, подталкивая читателя к одному из важнейших для понимания нашей темы выводов: интуитивное стремление человека к корням и первоосновам (которое актуализируется и в современном искусстве) связано не только с культурологическими аспектами, но и с особенностями строения и работы головного мозга. Здесь инстинктивная сущность интуитивного рассматривается уже на уровне только физиологических процессов. Так, со слов Людовики Люмер, «многие структуры головного мозга более примитивные, доставшиеся нам от наших предков — сформировались более миллиона лет назад, когда человекоподобные существа активно использовали эти структуры (превратившиеся в рудименты), извлекая из них скрытый для нашего современника потенциал» [2].

Рис.7. Маска Ибо. Нигерия, XIX в. Расписанное дерево. Коллекция Ligabue

Рис. 8. П. Сулаж. «Brous-denoix». 1948. Бумага, окрашенная грецким орехом. Музей П. Сулажа в Родезе, Франция

Примечательна и другая статья каталога — «From subliminal to sublime», автор которой, известный философ Эрик Люмер, рассуждает о сложной взаимосвязи бессознательного, подсознательного и творческой деятельности. Мощнейший импульс подсознательного выражается в актуализации архаических методов создания художественного образа в современном искусстве.

Не менее интересна для освещения поставленного вопроса и упомянутая статья Маргарет Иверсен «Profane illumination», где, в частности, описываются эксперименты современных художников в их поисках интуитивного начала как творческого импульса и предтечу вдохновения. В этом смысле особенно интересен опыт американского художника Уильяма Анастази (1933–2023), описанный Иверсен, когда, стремясь вобрать и даже «пропустить через себя» ритм большого города — во время поездок в метро,

где автор не рисует окружающих, но погружается в спиритическое, почти «шаманское» действо, «балансируя планшет для рисования на коленях и зафиксировав в каждой руке по карандашу, художник, подобно сейсмографу или чувствительному кардиологическому аппарату, передает биение пульса мегаполиса. Его тело вибрирует и раскачивается в такт движения поезда, создавая то, что он называет «рисунками метро». Погружаясь в странное медитативное состояние, закрыв глаза и заткнув уши, Анастази отдается автоматизму современной жизни, вбирая в себя все импульсы и вибрации, проходящие через его тело. Кажется, будто он перевоплощается в медиума, настоящего шамана или чувствительный записывающий инструмент, получая и фиксируя кардиограмму города» [2]. В конечном счете опыты Анастази — это некая попытка найти «экстрасенсорный» контакт с техногенной, антиприродной, но естественной средой обитания для современного человека, то есть художник выступает в этом случае как адепт древнейших спиритических практик, организующих взаимосвязи человека и окружающей среды. Так, например, в архаических шаманских практиках медиум отключается от реальности, завязывая глаза, подобно нганасанскому шаману.

Рис. 9. Статуя-менгир мужской фигуры. Тапонекко, Северная Италия. 3 тыс. до н. э. Песчаник. Музей статуй Луниджани, Италия

Стоит отметить, что смыслы, заложенные в выставочном проекте, очень ясно отображены и в оформлении каталога. Обратимся, например, к развороту со списком участников выставки. Имена авторов вписаны в круг, повторяющий силуэт скульптуры Аниша Капура на обложке каталога. Среди перечисленных участников выставки мы находим имена величайших художников XX века, в их числе: Оделон Редон, Альберто Джакометти, Марсель Дюшан, Василий Кандинский, Пауль Клее, Жорж Брак и многие другие, являющие собой абсолютно разные национальные школы и направления искусства. Однако концепция выставки такова, что творчество каждого из них «растворяется» в грандиозной сфере времен, среди тех творцов, чьи имена история не сохранила, однако творчество

которых сыграло важную роль в развитии мировой художественной культуры. Именно по этой причине длинный список имен художников каталога завершается многозначительной фразой: «…и многие другие неизвестные и анонимные авторы» [2].

Большая часть выставки была представлена как непрерывный, плодотворный диалог современного, новейшего и архаического искусства. Таким образом, демонстрируется преемственная связь древнейшего наследия с мировоззрением современного художника. Неслучайно в одном пространстве выставки представлены «Стоящая женщина» (1957, тонированный гипс) А. Джакометти (1901–1966) и культовый тосканский менгир III тыс. до н. э. — будто два идола из диаметрально противоположных эпох, восходящих, однако, к первобытности. Вместе с тем, контрастное сопоставление статичного монолитного менгира с едва уловимым, зыбким силуэтом «тени» в произведении Джакометти — показывает нам схожий подход к обобщению антропоморфного образа у древнего безвестного мастера и мэтра модернизма. Оба автора интерпретируют образ, представляющий некое метафизическое существо, духа, скульптурное изображение которого превращается в идола, вместилище божества.

Более того, скульптура А. Дерена (1880–1954) «Женщина с полными губами» (1900-е, бронза) явно демонстрирует тот период творчества знаменитого фовиста, когда он был увлечен искусством африканского примитива, ставшим бесконечным источником вдохновения для многих его современников, в числе которых и Пикассо, и Модильяни. Неслучайно в этом же зале размещена мелкая пластика из Нигерии — маленькие ритуальные фигурки духов и предков из обихода местного колдуна.

Помимо того, на страницах каталога приведена цитата одного из величайших представителей современной абстрактной живописи Пьера Сулажа (1919–2022), вдохновенно размышляющего о первобытной сакральной мегалитической архитектуре — кромлехах, дольменах, алиньманах и менгирах, ставших источником вдохновения мастера: «Когда я впервые увидел гравированные стелы в залах музея Фенай [г. Родез, Окситания, Франция], я был потрясен до глубины души. Эти скупые камни, пришедшие из далеких времен, невероятно расширили мой кругозор. Именно в них я увидел ту силу, что высвобождает образ человека или божества из инертной массы камня. Более того, я, почувствовал присутствие того человека, который создал их, придав им форму… Эти идолы-менгиры пробуждают созерцателя, независимо от того, как давно и где они были

созданы. Я отчетливо понял, что меня интересует не тот смысл, которым наделили менгиры их создатели. Мне не знакомы ни их религиозные представления, ни их мифология — мы живем в разных обществах — и всё же эти камни обладают магической способностью пробуждать нас, отвечая на все наши вопросы!» [2]. Беспредметные графика и живопись Сулажа, с их широкими размашистыми линиями, ударами кисти, создающими внушительные силуэты, воспринимаются глубже и правильнее после приведенных выше размышлений художника о таинственных древних мегалитах, несущих глубокое, наполненное метафизическим смыслом послание, толкователем которого стал современный художник.

Рис. 10. Кимсуджа. «Архив разума». Перформанс. 2017

Стоит отметить, что проект также затрагивает искусство перформанса. Связь перформанса с древнейшими ритуальными практиками показывает проект корейской художницы Кимсуджи «Архив разума». Более того, этот перформанс превращается в интерактивное действие, вовлекающее в свою орбиту каждого посетителя. Перформанс действительно производит медитативный эффект, погружая нас в ритуальное действо, во время которого можно вылепить маленький глиняный шарик, становящийся частью грандиозной композиции, заполняющей огромный стол, пространство которого объединяет множество единых в своей сущности Начал. В этой огромной «толпе», состоящей из сотен шариков, границы различий стираются, будто представляя нам культурный код человечества.

Обращение современных художников к архаической традиции, как опосредованное, так и прямое, можно рассматривать как интуитивную попытку поиска новых значений в древнейших образах, наполненных смыслами, перенесенными в существующую реальность. Таким образом, приобщение первобытного опыта к современной художественной практике открывает новый мощный источник для развития творчества, переосмысленного на фоне философских и научных изысканий.

Стоит отметить, что главный куратор выставки А. Вервордт преподносит проект как пространство, предназначенное для самых разнообразных толкований и интерпретаций, выявления универсальных мотивов художественного творчества. Он однозначно заявляет о том, что проект призван направлять и вдохновлять новое поколение художников. Помимо того, целый ряд произведений, представленных на выставке, выполнены специально для нее по предложению куратора. Связь современного и первобытного искусства, красной нитью прошедшая сквозь выставку как одна из заглавных тем, иллюстрирует стремление к поиску и утверждению прочных корней, непоколебимых оснований для новой эры в развитии современного искусства. Неслучайно Вердвордт восторженно заявляет: «Каждая из изученных нами тем универсальна и неподвластна времени, и именно поэтому я смешал древнее искусство с современным в великолепном фамильном дворце и мастерской художника Мариано Фортуни (1838–1874), которые также являются центром притяжения для многих наших современников — писателей, поэтов, художников, музыкантов и дизайнеров. Совершенно очевидно, что искусство таит в себе незримые духовные связи — между художником и его произведением, а также между произведением художника и его аудиторией. Найти эти духовные связи в искусстве, охватывающем тысячелетия, — значит найти ключ к пониманию смысла, в неудержимом желании заложить фундамент новой цивилизации, основанной на традициях и опыте древнейших поколений» [2].

Список литературы:

1. *Gavrilin K.* Theosophy, Hinduism and Shamanism in the Russian Silver Age / edited by J.E. Bowlt, N. Misler, E. Petrova // The Russian Avant-garde Siberia and the East. — Milano: Skira, 2013, — P. 106–111.

2. INTUITION / catalogue. Daniela Ferretti, Axel Vervoordt, Eddi De Wolf and Ludovica Lumer, Michel Vande Vyvere, Erik Lumer, Francesco Poli, Margaret Iversen, Davide Daninos, Giulio d'Alessio, Paul Vandenbroeck, Michael Gardner. Palazzo Fortuny, 2017.

3. *Анри Бергсон.* Творческая эволюция. [Пер. с фр. В. А. Флеровой]; [Предисл., примеч. И.И. Блауберг]; Рос. акад. естеств. наук. — Москва; Кучково поле: Канон-пресс, 1998. — 382, [2] с.

4. Primitivismo nell'arte del XX secolo: affinità fra il tribale e il moderno. William Rubin.1985.

5. *Gavrilin K.* Sciamanesimo, induismo, teosofia nell`opera di V.A. Vatagin / a cura di V. Parisi // La Venere e lo sciamano: L`influsso dello sciamanesimo siberiano sulle arti e la cultura russa del Novecento. — Napoli: Universita `L`Orientale`, 2010. — P. 217–244.

6. *Гаврилин К.Н.* Шаманизм, индуизм, теософия и художественное творчество В.А. Ватагина // Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX – начала XX века: коллективная монография. — М.: Прогресс-Традиция, 2012. — С. 641–663.

7. *Гаврилин К.Н.* Проблема архаизма в скульптуре русского символизма / Символизм как художественное направление: Взгляд из XXI века: сб. ст. — М., 2013. — С. 256–267.

8. Максим Горький и художественная культура символизма. К 100-летию «Сказок об Италии»: Коллективная монография. — М.: Издательский центр «Азбуковник», 2017. — 292 с.

9. Таймыр. Гений места. — URL: https://culture.gov.ru/press/news/otkrytie_vystavki_taymyr_geniy_mesta_vo_vserossiyskom_muzee_dekorativnogo_iskusstva/ (дата обращения: 05.03.2024).

— URL: https://www.taimyr-museum.ru/sobytiya/novosti/s-27-fevralya-vo-vserossiyskom-muzee-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva (дата обращения: 05.03.2024).