А.И. ПАК
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: alyonazotova14@yandex.ru

A.I. PAK
Postgraduate student of the Russian Stroganov State University of Design and Applied Arts
e-mail: alyonazotova14@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_1_125_131

СКУЛЬПТУРА ЙОЗЕФА БОЙСА «ЖЕНЩИНА-ЗВЕРЬ» ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЛЮДВИГА

JOSEPH BEUYS SCULPTURE «THE BEAST WOMAN» FROM THE COLLECTION OF THE LUDWIG MUSEUM

Статья посвящена ранней работе немецкого художника второй половины XX века Йозефа Бойса. В данной статье анализируется влияние позднемодернисткой пластики наставника Й. Бойса Э. Матаре. Проводится связь между ранними и зрелыми работами, прослеживается развитие антропоморфных и зооморфных мотивов в творчестве Йозефа Бойса.

The article is devoted to the early work of the German artist of the second half of the twentieth century, Joseph Beuys. This article analyzes the influence of the late modern plastic art of mentor J. Boyce E. Matare. A connection is made between early and mature works, the development of anthropomorphic and zoomorphic motifs in the work of Joseph Beuys is traced.

Ключевые слова: Йозеф Бойс, миф, Женщина-зверь, Эвальд Матаре, немецкое искусство середины XX в., Музей Людвига, Государственный Русский музей, скульптура, модернизм.
Keywords: Joseph Beuys, myth, the Beast Woman, Ewald Matare, German art of the mid-twentieth century, Ludwig Museum, State Russian Museum, sculpture, modernism.

В 1994 году немецкие коллекционеры Петер и Ирен Людвиг подарили Государственному Русскому музею коллекцию произведений художников второй половины XX века. Этот дар образовал специальный раздел постоянной экспозиции «Музей Людвига в Русском музее», открывшейся для публики в залах Мраморного дворца. Коллекция Музея Людвига в Русском музее — единственное собрание в России, где можно увидеть классические произведения мирового искусства от послевоенного периода до начала XXI века. В собрании представлены классические образцы поп-арта, гиперреализма, неоэкспрессионизма, искусство российских художников андеграунда и немецкое послевоенное искусство от Йозефа Бойса до Ансельма Кифера. Не смотря на камерный размер, это единственное произведение художника, которое находится в российской музейной коллекции.

Йозеф Бойс считается одним из самых влиятельных и загадочных фигур в искусстве XX века. Немецкий художник, учитель и активист, Бойс преодолел общепринятые художественные границы, расширив понимание того, каким может быть искусство. Известный своими провокационными перформансами, скульптурами и инсталляциями, Бойс глубоко погрузился в темы социальной активности, экологии и гуманизма, оставив неизгладимый след в современном художественном ландшафте. Йозеф Бойс — это фигура, определившая многое в искусстве Европы, художник, который создал свою собственную личную и творческую мифологию. Его использование нетрадиционных материалов, таких как войлок, жир и мед, послужило средством передачи глубоких философских и политических посланий. С помощью своей революционной концепции «социальной скульптуры» Бойс призвал аудиторию активно приобщаться к искусству, разжигая диалог и способствуя трансформации общества.

Один из главных теоретиков постмодернизма, основоположник «флюксуса» — специфической разновидности искусства перформанса, он проявился как художник в разгар послевоенного восстановления Германии и заявил об уникальной роли искусства в духовном обновлении общества, в противовес материалистической культуре, и в сохранении окружающей среды. Бойс рассматривал искусство как противоядие от недугов общества: позитивную, целительную силу, способную пробудить творческий потенциал личности, активизировать политическое сознание и стимулировать социальные перемены.

Еще в семнадцатилетнем возрасте Бойс познакомился с искусством немецкого скульптора-экспрессиониста Вильгельма Лембрука че-

рез каталог выставки. Работы В. Лембрука, приобрели первостепенное значение для его желания стать скульптором и последующего развития социальной пластики. После окончания войны, оправившись от ранений, художник решил посвятить себя искусству. В 1946 году он познакомился со скульптором Вальтером Брюксом и художником Ханнсом Ламерсом, которые вдохновили его стать профессиональным художником. На летнем семестре 1946 года Бойс поступил в Дюссельдорфскую художественную академию. Там он изучал монументальную скульптуру у Йозефа Энселинга в течение трех семестров. В Академии он познакомился с немецкими художниками Эрвином Герихом, Хольгером Рунге и Эльмаром Хиллебрандом.

С 1947 года Йозеф Бойс учился у скульптора Эвальда Матаре, выдающегося немецкого художника, хорошо известного своими фигурами животных и заказными церковными работами. Э.Матаре оказал сильное влияние на творчество Йозефа Бойса. Его излюбленными мотивами были животные, прежде всего, корова, которую он считал символом целостности и чистой естественности. Для его работ характерны обобщенная, мягкая пластика, целостность и завершенность всей стилизованной фигуры. Матаре черпал вдохновение из природных мотивов, работая в элегантной модернистической манере, в которой формальная редукция позволяла постичь суть изображаемого объекта. Матаре пытался в своем искусстве выйти за рамки видимости и соединиться со скрытым ядром реальности. Это мировоззрение нашло глубокий отклик у Бойса, чьи рисунки и скульптуры того периода изначально были в существенной степени обязаны творчеству Матаре.

Таким образом, Йозеф Бойс, как и его учитель Матаре, был заинтересован темой женщины, природы, религиозными мотивами. В творчестве Бойса конца 1940–1950-х годов доминируют «первобытные» по стилю, близкие наскальным росписям рисунки акварелью и свинцовым штифтом с изображением зайцев, лосей, овец и других животных. В 1951 году он стал магистрантом под руководством Матаре. Работы Бойса тех лет показывают, что он всесторонне и продуктивно занимался эстетикой, которой обучал его учитель, особенно в том, что касается религии, мифологии и антропософии.

Эвальд Матаре назначил Бойса своим главным учеником. Вместе с Эрвином Херихом двое учеников до 1954 года переехали в мастерскую-студию под эгидой Академии художеств на два года. Бойс работал

над заказами своего учителя, в том числе над дверями южного портала Кельнского собора. Однако несмотря на то, что Матаре и Бойс ценили друг друга, их личные отношения были непростыми, со временем Бойс отошел от влияния своего учителя, поскольку стремился к самореализации. Формально его искусство также сопровождаясь вместе с тем символическими отсылками и мифологическими аллюзиями. Постепенно Бойс отошел от традиционных представлений об искусстве и художественно-дидактических концепций как в своей деятельности, так и в преподавании.

Рис. 1. «Женщина-зверь». 1949 г. 46x10x12 см. Бронза

Важным катализатором этого перехода стали учения Рудольфа Штайнера. Стремясь противостоять тому, что он считал чрезмерным материализмом современного общества, в котором рациональность стала ведущим способом восприятия, Штайнер стремился пробудить то, что он называл более «духовными» способностями человечества, такими как воображение, вдохновение и интуиция. Таким образом, он надеялся сбалансировать социальную жизнь и внести свой вклад в более широкий процесс эволюции человека.

В 1949 году Йозефом Бойсом была создана ученическая работа «Женщина-зверь» (рис. 1). Можно сказать, что данная работа тесно связана с годами, проведенными Бойсом в мастерской своего учителя Эвальда Матаре. Бойс подчеркнул «фетишистский» характер работы, выполнив различные отливки скульптуры с разной патиной. Сильно гипертрофированные анатомические особенности работы «Женщина-зверь» соответствуют типу изображений природы, которые Матаре и сам Бойс предпочитали в конце 1940-х; обнаженная первобытная женщина была постоянным предметом работ Бойса в то время. В XX столетии образ палеолитической Венеры вдохновлял многих художников, поскольку в ней есть сочетание простоты, примитивности и глубочайшей выразительности.

Несмотря на грубый материал, произведение Бойса отличается тонкой ручной работой. Небольшая скульптура была выполнена из бронзы. Можно предположить, что художник намеренно не убрал брак по отливке, чтобы добавить своей работе брутальности. «Женщина-зверь» имеет искаженные ненатуралистичные, стилизованные пропорции — ма-

Рис. 2. «Четыре женщины». Бумага, акварель

ленькая голова, из которой растут усы, как у улитки, ноги, имеющие схожие черты с сатиром, в ее позе прослеживается гипермобильность суставов. Автор создает свой образ, соединяя зооморфный и антропоморфный образы. Бойс совмещает человеческий облик с чертами фантастического опасного хищника. Через образы своих работ художник исследует древние архетипы — универсальные идеи, образы и воспоминания, которые с давних времен существовали в коллективной бессознательной памяти. Эта трансформация мифопоэтического образа помогает художнику создать через свою скульптуру неприсущую миру новую форму.

В тяжелые послевоенные времена Бойс обращается к первоначальным первобытным формам искусства, к образам, запечатлевшим культ плодородия, возрождение жизненных сил. В 50-е годы, измученный воспоминаниями о войне и постоянными финансовыми трудностями, Бойс посвятил большую часть своего времени рисованию и в конечном итоге за десятилетие создал несколько тысяч работ. Бойс искал новый более лаконичный и обобщенный язык. Следуя этому утверждению, он ограничился тремя мотивами: животные, женская фигура и пейзажи.

Для творчества Бойса обращение к первобытным мотивам является немаловажным. В частности, и в 60-х, и 70-х годах Бойс выполнял работы акварелью, которые напоминали пещерные росписи — женские и животные фигуры, которые стилистически очень схожи с работой «Женщина-зверь». Небольшая акварельная работа «Четыре женщины» (рис. 2) — несет в себе изображение метаморфических образов женских фигур, которые соединяют в себе черты человека и насекомого. Йозеф Бойс таким образом подчеркивает связь между человеком и природой.

Через образ скульптуры «Женщина-зверь» Йозеф Бойс подчеркнул фетишистский характер изображения, сильно исказив анатомические характеристики.

Это соответствовало пластической традиции, представляемой наставником. В изображениях проявляется восходящая к творчеству Мантаре мифопоэтическая трактовка, которая будет характерна для образного мира Бойса на протяжении последующих лет.

Так на стыке модернистского переосмысления первобытного искусства и восходящего к романтизму стремления к обретению духовных истоков мы видим начало излечения коллективной травмы войны. В дальнейшем это приведет художника к концепции «социальной скульптуры», наследующей идею антропософии, и утопическим мечтам о преобразовании будущего.

Список литературы:

1. Artefact [Электронный ресурс]. — URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/zhenshchina-zver (дата обращения: 15.04.24).

2. Joseph Beuys: eine Werkuebersicht: Zeichnugen u. Aquarelle. Drucksahen u. Multiples. Skulpturen u. Objekte. Raeume u. Aktionen, 1945–1985 — Munchen [etc.], 1996. — 239 c.

3. Rüdiger Sünner. Zeige deine Wunde: Kunst und Spiritualität bei Joseph Beuys — Eine Spurensuche Hardcover. Europa Verlag, 2015. —183 c.

4. Sophia-Lucie Gernhardt Joseph Beuys: Die Soziale Plastik: Der erweiterte Kunstbegriff und Beuys philosophische Auffassung

5. Studio International Foundation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.studiointernational.com/index.php/joseph-beuys-40-years-of-drawing-review-thaddaeus-ropac-london (дата обращения: 15.04.24).

6. *Бородкина А.* Концепция мифа и власти в работах Й. Бойса и А. Кифера. — Санкт Петербург: СПГУ, 2017.

7. *Бойко А.Г.* Лекция в Русском музее «Йозеф Бойс. Женщина-зверь. Борис Королев». — URL: https://vk.com/wall-405271_35207?z=video-405271_456239486%2Fc92b2a026c2b57e1f1%2Fpl_post_-405271_35207 (дата обращения: 10.04.24).

8. *Карлова А., Тиманн Б.* Музей Людвига в Русском музее. — Санкт Петербург: ФГБУК Государственный русский музей, 2009.

9. Йозеф Бойс: Внутренняя Монголия [Изоматериал]: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург: [плакат] / выставка Общества им. Кестнера при

поддержке фонда Нидерзаксен, Министерства иностранных дел ФРГ и Немецкой Люфтганзы АГ., 1992.

10. Йозеф Бойс: Внутренняя Монголия [Изоматериал]: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург: [плакат] / выставка Общества им. Кестнера при поддержке фонда Нидерзаксен, Министерства иностранных дел ФРГ и Немецкой Люфтганзы АГ., 1992.

11. Москва Berlin Берлин Moskau 1950–2000 хроника. — Москва: Трилистник, 2004.

12. Музей рисунка [Электронный ресурс]. — URL: http://drawing-museum.org/2012/02/28/joseph-beuys-1921-1986-2/ (дата обращения: 30.03.34).

13. Йозеф Бойс. Призыв к альтернативе: [каталог выставки]. — Москва, 2012. — 150, [2] с.: ил., цв. ил., порт.