К.Н. КЛИМОВ

Заведующий кабинетом кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна РГХПУ им. С. Г. Строганова
e-mail: klimovkirn@yandex.ru

K.N. KLIMOV

Office manager of Department of History and Theory of Decorative Arts and Design, Stroganov Russian State University of Design and Applied Art
e-mail: klimovkirn@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_197_203

НАМ ДЖУН ПАЙК И НАЧАЛО МЕДИАИСКУССТВА

NAM JUNE PAIK AND THE BEGINNING OF MEDIA ART

Статья посвящена творчеству американского медиахудожника Нам Джун Пайка и отвечает на вопрос, почему именно его называют пионером медиаискусства. Автор указывает на предпосылки к возникновению медиаискусства, наблюдавшиеся с середины XIX века до 60-х годов XX века. В тексте рассмотрены творческие поиски Нам Джун Пайка и представлены персоны, оказавшие непосредственное влияние на его искусство, а также составившие с ним коллаборации. Автор анализирует некоторые предложенные художником решения и обнаруживает его влияние на современный эксподизайн.

The article is dedicated to the work of American media artist Nam June Paik. It answers why he is called the pioneer of media art. The author points out the prerequisites for the emergence of media art, which are observed from the 1830s to the 1960s. The text examines Nam June Paik's works and presents the people who had a direct influence on his art, as well as the artists who collaborated with him. The author analyzes some of the solutions proposed by the artist and discovers his influence on modern exhibition design.

Ключевые слова: Нам Джун Пайк, медиаискусство, аудиовизуальность, видеоарт, мультимедиа, Флюксус, Вольф Фостель.
Keywords: Nam June Paik, media art, audiovisual, video art, multimedia, Fluxus, Wolf Faustel.

Новейшим видам искусства свойственно проявляться на стыке традиционных техник и новых технологий, произрастать из научно-промышленных открытий. И часто художественный потенциал таких инноваций проявляется не сразу, а спустя некоторое время.

В случае медиаискусства такими отправными точками выступают претворенные и внедренные в жизнь изобретения XIX века. В частности, фотографические установки: зоотроп (1) Уильяма Джорджа Горнера, представленный в 1834 году, а также последовавшие за ним праксиноскоп и зупраксископ Эмиля Рейно и Эдварда Мэйбриджа, которые предвосхитили скорое появление кинематографа. К этому же ряду можно отнести позднейшие опыты светового и кинетического искусства, относящиеся уже к первой половине и середине XX века: работы Томаса Уилфреда («Lumia» и «Clavilux», представленные в 1919 году) и Жана Тенгели («Посвящение в Нью-Йорк» 1960 года). Наконец, важной вехой стало превращение главного тогда средства массовой информации — телевизора в часть художественного произведения. В 1958 году Вольф Фостель представил инсталляцию «Deutscher Ausblick» («Немецкое наблюдение»), которая и поныне хранится в Берлинской галерее.

Однако пионером и первопроходцем медиаискусства специалисты склонны считать все же компаньона Фостеля, американского художника корейского происхождения Нам Джун Пайка, который вместе с немцем выступил соавтором первой выставки медиаискусства «6 TV Décollage», открытой в 1963 году. Их творческий прорыв, безусловно, не был экспериментом в вакууме, поскольку и Фостель, и Пайк вместе состояли в знаменитой художественной группе «Флюксус» (2), которая исповедовала своей целью слияние в одном «потоке» различных способов художественного выражения и средств коммуникации (электронной музыки, визуальной поэзии, движения, символических жестов). Впрочем, если для Фостеля это объединение стало логическим завершением его творческих поисков в медиаискусстве (после чего он вернулся к своей главной страсти — скульптуре), Нам Джун Пайк, наоборот, обнаружил для себя возможность развиваться именно как медиахудожник, и потому его принято считать «отцом» медиаискусства (ил. 1).

Нам Джун Пайк родился 20 июля 1932 года в Сеуле и был пятым ребенком в семье. В восемнадцатилетнем возрасте вместе с родными бежал от ужасов гражданской войны (3) сначала в Гонконг, а затем в Японию. Там он поступает в Токийский университет, где изучает философию и музыку. Его квалификационной работой является исследование, посвященное творчеству известного австро-американского композитора Арнольда Шёнберга (4) [4].

Рис. 1. Нам Джун Пайк с одной из своих инсталляций. 1970-е гг.

Закончив обучение в Токио с отличием, Нам Джун Пайк продолжил свое студенчество в ФРГ. Сначала он отправился в Мюнхенский университет, где с 1956 по 1958 год изучает историю музыки и попадает в удивительную научную среду, знакомясь с таким музыкальным новатором XX века, как Карлхайнц Штокхаузен (5). Затем Пайк изучает композицию в консерватории Фрайбурга.

В 1958 году он знакомится с еще одним музыкальным реформатором — американским композитором Джоном Кейджем (6) и под его началом пять лет работает в кёльнской студии электронной музыки «WDR». Итогом этого сотрудничества становится его участие в международном фестивале музыки в Висбадене.

В 1959 году Пайк представляет композицию, посвященную своему наставнику («Hommage a John Cage»), представлявшую собой запись звуков, сочетавших в себе речь людей, кудахтанье курицы, рёв мотоцикла, а также множество других звуков.

Спустя три с небольшим года эксперименты Нам Джун Пайка устремились в область изменения телевизионного изображения. Это случилось в 1963 году, когда художник создал свою первую инсталляцию — двенадцать телевизоров, которая была представлена на выставке «Музыкально-электронное телевидение» (Exposition of Music-Electronic Television). Принцип работы этой интерактивной инсталляции заключался в передвижении больших магнитов по поверхности экранов, искажая изображение до появления абстрактных узоров [2].

Успех инсталляции убедил Пайка в правильности выбранного направления, и в следующих своих работах он попробовал встроить теле-

визоры в серию скульптур-роботов. Первые работы были выполнены из простейших материалов — кусков металла и проволоки и задействовали лишь один теле- или радиоприемник. Позднее же скульптуры усложнились, став каскадами из нескольких мониторов.

Яркой коллаборацией стало сотрудничество Нам Джун Пайка с виолончелисткой Шарлоттой Мурман (7), начавшееся в 1964 году. Вместе они создали несколько перфомансов, сочетавших музыку и видео. Первой такой работой стала композиция «TV Cello», которая представляла собой телевизоры, составленные друг с другом в форме виолончели. А в 1969 году Пайк и Мурман сделали перфоманс «TV Bra for Living Sculpture», где Шарлотта надевала на себя бюстгальтер, собранный из двух небольших телевизионных экранов.

В 1965 году компания Sony представила Portapak — первую портативную видеокамеру. Одним из первых ее покупателей стал Нам Джун Пайк, и с того момента художник получил возможность собственноручно снимать и записывать видео.

Вскоре он участвует в нескольких экспериментальных семинарах, включая бостонский WGBH и нью-йоркский WNET. В Бостоне Пайк представил видеоколлаж, посвященный проблеме контроля зрительского внимания. Закадровый голос инструктировал зрителей, предлагая им, например, открыть или закрыть глаза, или же вовсе выключить телевизор.

Тогда же Нам Джун Пайк совместно с инженером Шуя Абе (Shuya Abe) создали первый видеосинтезатор, конструировавший абстрактные изображения. Художник использовал возможности синтезатора в аудиальном сопровождении своих следующих проектов — «Video Commune» и визуализации Четвёртого фортепианного концерта Л.-В. Бетховена.

А в работе «Video Fish» 1975 года Нам Джун Пайк располагает несколько телевизоров за аквариумами с рыбками, при этом на самих экранах также демонстрировались рыбки. Таким образом, крайне важно отметить, что данная работа становится первым в истории опытом использования «погружающего» мультимедиа, когда передаваемое им изображение становится средой для экспоната (в данном случае — увеличенным объемом среды).

В 1988 году Нам Джун Пайк получает национальное и международное признание. Художник создает башню из тысячи трех экранов «The more the better», ставшую одним из символов XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле. Форма объекта была неслучайной и представляла собой ги-

брид пагоды и винтовой лестницы, поделенный на восемь частей, согласно восьми буддистским этапам на пути к просветлению (ил. 2).

Принцип полотна, состоящего из плотно сопоставленных экранов, так же как и вышеописанный перфоманс из аквариумов, в дальнейшем не забудется, а найдет применение в оформлении всемирных выставок: спустя десять лет входной павильон Экспо-2000 в Ганновере будет увенчан типологически схожей композицией из экранов, с которых гостей приветствовали на множестве языков. Сам Пайк так и не примет участие ни в одной из всемирных выставок, однако в 1993 году он вместе с Хансом Хааке представит Германию на 45-й Венецианской биеннале.

Рис. 2. Инсталляция «The more the better» на XXIV летних Олимпийских играх в Сеуле. 1988 г.

Обратимся к еще одному проекту Нам Джун Пайка, в воплощении которого он использовал метод, ставший в будущем широко применяемым в различных экспозициях. Работа «Something Pacific», созданная в 1986 году, стала для Пайка первой инсталляцией под открытым небом. Она располагается в Сан-Диего, во дворе медиацентра Калифорнийского университета и неотрывно связана со средой, поскольку занимает весь газон внутреннего двора. Инсталляция состоит из серии объектов, представляющих собой сломанные телевизоры, которые по-разному встроены в ландшафт двора. Некоторые из них соединены в парные композиции со скульптурами Будды, а один — с миниатюрной копией «Мыслителя» Родена. Также эта инсталляция проникает и внутрь самого медиацентра, в его вестибюль, где установлена специальная панель, с помощью которой посетители могут управлять последовательностью видеофильмов Пайка и трансляций телеканала MTV. Важно отметить, что подобная интерактивность взаимодействия с объектами на сегодняшний день является ключевым направлением в формировании мультимедийных экспозиций. За три десятилетия интерактивные

Рис. 3. Нам Джун Пайк. Робот из телеэкранов. 1986 г.

медиа проделали огромный путь, однако вклад Нам Джун Пайка в формирование данного формата трудно переоценить (ил. 3).

Рис. 4. Нам Джун Пайк. «TV Garden» / «Сад телевизоров». 1978 г.

Наконец, нельзя оставить без внимания самую большую по площади инсталляцию корейского художника — «TV Garden». Она была создана в 1978 году и включила в себя 120 телевизионных экранов, которые были не просто разбросаны по территории, а представляли собой экзотические цветы, собранные в роскошный сад, и искусно превращенные в настоящий поэтический ансамбль из шести сотен растений. В этом симбиотическом произведении и природа, и технологии живут в едином, неразрывном мире (ил. 4).

Нам Джун Пайк сыграл ключевую роль в формировании видео-технологий как средства художественного выражения и создания инсталляций. Своими творческими изысканиями художник показал, как именно в музейно-выставочном пространстве могут применяться новые мультимедийные средства. Он одним из первых предложил трансформацию видеоизображения, отбросив обычную репрезентацию объекта и перейдя к его художественному переосмыслению, и этим по праву заслужил свое звание «пионера медиаискусства».

Примечания:

1. Зоотро́п — устройство для демонстрации движущихся рисунков, конструкция которого основана на персистенции, то есть инерции человеческого зрения.

2. Флю́ксус (от лат. fluxus — «поток жизни») — международное течение, зародившееся в конце 1950-х — начале 1960-х годов, значимое явление в искусстве второй половины XX столетия. В 60-е годы в этом течении принимали участие такие художники, как Джордж Брехт, Йозеф Бойс, Нам Джун Пайк, Джордж Мачюнас, Ла Монте Янг, Йоко Оно, Дик Хиггинс, Элисон Ноулз, Бен Войтье и другие.

3. Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было).

4. Арнольд Франц Вальтер Шёнберг (Arnold Franz Walter Schoenberg) — австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижёр, публицист. Крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы, автор таких техник, как додекафония (12-тоновая) и серийная техника.

5. Карлхайнц Штокхаузен (Karlheinz Stockhausen) — немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоретик, один из крупнейших новаторов музыки второй половины XX века и лидеров музыкального авангарда (Новой музыки).

6. Джон Милтон Кейдж (John Milton Cage Jr.) — американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник, пионер в области алеаторики, электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов, был одной из ведущих фигур послевоенного авангарда.

7. Мэдлин Шарлотта Мурман (Charlotte Moorman) — американская артистка, виолончелистка, сторонница музыкального авангарда, основательница Нью-Йоркского авангардного фестиваля, называемая «Жанной д'Арк новой музыки».

Список литературы:

1. *Демпси Э.* Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству = Styles, Schools and Movements: [пер. с англ.]. – М.: Искусство-XXI век, 2008. – 303 с.: ил., цв. ил., портр.

2. *Grau O.* MediaArtHistories (Leonardo). – Cambridge: The MIT Press, 2010. – 475 p.

3. Официальный сайт Нам Джун Пайка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.paikstudios.com, свободный. – Загл. с экрана.

4. *Хренов А. О* Нам Джун Пайке // «Маги и радикалы: век американского авангарда», 2011 / Сайт «Teterin.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teterin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=122, свободный. – Загл. с экрана.