

Ло Чаопэн,

*соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
Белорусского государственного университета культуры и искусств*

SHADOW ART КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI в.

Аннотация. Shadow art – искусство создания теневой проекции из подручных материалов, сформировалось в западной художественной практике в 1970-х гг. и стало всемирно популярным. Основа shadow art – проявление узнаваемого теневого образа посредством локального целенаправленного освещения абстрактных нехудожественных инсталляционных объемов. Практика shadow art тесно переплетается с ключевыми художественными направлениями и формами искусства второй половины XX в., такими как минимализм, концептуализм, поп-арт, уличное искусство, реди-мейд, экологическое искусство. Направление shadow art представлено в творчестве таких художников и скульпторов, как Ларри Каган, Тим Нобл и Сью Вебстер, Фред Эрдекенс, Пол Пакотто, Фабрицио Корнели, Дит Вигман, Куми Ямашита, Бохунь Юн и др.

Ключевые слова: shadow art, инсталляция, скульпторы, тень, художники.

Lou Chaopeng,

*Applicant for the degree of Candidate of Art History of the Educational
Institution "Belarusian State University of Culture and Arts"*

SHADOW ART AS AN ART PHENOMENON OF THE SECOND HALF OF THE XX – EARLY XXI CENTURIES

Abstract. Shadow art – the art of creating a shadow projection from improvised materials, it was formed in Western artistic practice in the 1970s and became world famous. The basis of shadow art is the manifestation of a recognizable shadow image through local purposeful illumination of abstract non-artistic installation volumes. The practice of shadow art is closely intertwined with the key artistic trends and art forms of the second half of the 20th century, like minimalism, conceptualism, pop art, street art, readymade, ecological art. The shadow art direction is represented in the works of such artists and sculptors as Larry Kagan, Tim Noble and Sue Webster, Fred Erdekens, Paul Pacotto, Fabrizio Corneli, Dit Wigman, Kumi Yamashita, Bohun Yun and others.

Keywords: shadow art, installation, sculptors, shadow, artists.

Художественное направление shadow art – искусство тени – появилось в Европе и Америке в 70–80-х гг. XX в., и чуть позже в странах Азии. Произведения shadow art представляют собой детализированные объектные теневые проекции, получаемые при подсветке абстрактных (зачастую созданные из мусора или повседневных предметов), или минималистских (пластины, рельефные и перфорированные панно) скульптурных форм, воспринимаемые как неделимое целое. Предтечей искусства shadow art становится инновационная сценическая практика европейских театров теней, которые во второй половине XX в. вырабатывают уникальный визуальный язык и вводят тень как выразительное средство в широкий художественный обиход. В shadow art, как и в европейском театре теней XX в., художественный эффект достигается десакрализацией, демистификацией тени. Зрителю демонстрируют внеэстетичный, внехудожественный материал, который преобразуется в изысканное, идентифицируемое графическое изображение в результате персонифицированного угла зрения, в качестве которого выступает подсветка.

Искусство shadow art впитало в себя художественные идеи, выразительные средства и приемы основных течений изобразительного искусства второй половины XX в. (минимализм и постминимализм, концептуализм и поп-арт, street art, кинетическое и экологическое искусство) и одновременно активно соотносило себя с художественными принципами искусства авангарда (футуризм, сюрреализм, абстракционизм). Shadow art стало естественным продолжением тенденции развития европейской художественной практики, активно экспериментирующей с ранее неиспользуемыми средствами выразительности, в таких направлениях, как реди-мейд, ленд-арт, боди-арт и др. В то же время насыщенное визуальное искусство shadow art стало предшественником таких направлений, как video art и digital art.

Shadow art (или рисунок тенью) сочетает в выразительном плане абстрактные, или минималистские скульптурные формы, освещенные источником света, и изящную, иногда натуралистическую графичность теневой проекции, а в содержательном плане – варьируется от остросоциальных и философских высказываний до иронической насмешки и лирического,

личностного высказывания. Представителями shadow art являются американцы Ларри Каган, британцы Тим Нобл и Сью Вебстер, бельгиец Фред Эрдекенс, итальянцы Пол Пакотто и Фабрицио Корнели, греки Теодосио Ауреа и Триантафиллос Вайтсис, голландец Дит Вигман, японцы Куми Ямашита и Шигео Фукуда, кореец Бохунь Юн [2].

Скульптор Л. Каган, один из старейших представителей shadow art, из небольших хаотично расположенных кусков проволоки, визуально похожих на абстрактные трехмерные объемы, формирует теневые графические изображения, например, надпись «art» (работа «Искусство»), кошка («Кошачья тень»), книга («Великая книга»), пачка сигарет («Lucky strike»), баскетболист Кейт Харинг («Нападающий»). Работы совершенно объектны и тематичны, что тесно связывает его творчество с американским поп-артом.

Тандем Т. Нобла и С. Вебстер создает теневые инсталляции из мусора и отходов. Их работы похожи на кучу ненужного хлама и отбросов, но подсвеченные светом отбрасывают на плоскость стены полные юмора и иронии теневые изображения, например, двух отдыхающих, курящих и пьющих людей («Грязный белый мусор»). Работы Т. Нобла и С. Вебстер демонстрируют преобразующую силу мастерства, посредством которой ненужный мусор превращается в произведения искусства, в тоже время они разрушают привычные художественные стереотипы трансформируя абстрактные формы в фигуративные изображения.

Художник Ф. Эрдекенс в минималистской и концептуалистской эстетике использует закрученную витками проволоку, тень от которой проецирует на стене слово «minimum» в работе («Minimum») и использует реальные, специальным образом подсвеченные предметы, тень от которых придает им дополнительное значение (например, сухое деревце на песчаном холмике, в тени веток которого можно рассмотреть надпись «Don't ask» (рус. «не спрашивай»), одноименная работа 2016 г.).

У скульптора Т. Ауреа из груды металла проявляются теневые контуры картин великих художников XX в.: «Гектор и Андромаха» Д. де Кирико, «Герника» П. Пикассо, а у Д. Вигмана – теневое изображение скульптуры Давида Микеланджело

(«Давид», 1983 г.), Венеры Милосской («Венера в огне», 1985 г.), Мыслитель О. Родена («Мыслитель», 1989 г.). В объемных картинах П. Пакоццо закрепленные в рамку скрипка, саксофон, парусник, лебедь, роза отбрасывают силуэт хрупкой прекрасной девушки («Ищите женщину»). Художник Ф. Корнели при помощи подсвеченных снизу единичным источником света неровностей стены создает галерею индивидуализированных портретов. В инсталляции «Соседи» (2012 г.) Бохунь Юня развешанные на металлической квадратной раме напечатанные на стеклянных панелях портреты знакомых, окрашенные в монохромные цвета в зависимости от расы человека, при подсветке изнутри давали на стене четкие черно-белые портреты этих же людей, что по замыслу художника демонстрировало всеобщее единство людей вне зависимости от цвета кожи. Греческий художник Т. Вайтсис в серии теневых арт-инсталляций «Контрасты» (2011–2012 гг.) из подсвеченной изнутри кучи вторсырья проецирует в две диаметрально расположенные рамы теневые картинки по смыслу противоположные друг другу: человек за компьютером и человек в компании друзей («Общительность»), круг и квадрат («Квадрат круга»), эмбрион и старик («Начало конца и конец начала»), ангел и бес («Относительность»).

Тень становится важным выразительным средством в скульптурных работах шотландского художника Дэвида Бэгби (David Begbie), создающего свои произведения из стальной и бронзовой проволочной сетки. Скульптуры Д. Бэгби – фигуративные изображения человеческих форм: ладонь, увеличенная в размере (122x122 см, «Пальма I», 2007 г.), голова («Голова Будды», 2013 г.), торс женщины («Венера», 2016 г.) и др. Работы художника зачастую представляют собой плоские панели, визуально вызывающие иллюзию объемного объекта. Одним из важных факторов такого их восприятия становится подсветка, создающая за скульптурой четкую густую тень, напоминающую графический рисунок, дублирующую форму и проявляющую объем скульптуры. Тень формирует из полупрозрачной невесомой скульптуры нечто более осязаемое, присутствующий в пространстве объем, занимающий место и в связи с этим более весомый и чувственно притягательный. Тень создает оптическое слияние изображения и объекта,

превращая неодушевленный промышленный материал в трехмерные живые фигуративные скульптуры.

С работами некоторых художников shadow art покидают выставочные залы, музеи и галереи и выходит на улицу в открытое пространство города, соединяясь с практикой уличного искусства street art.

Активно занимаются уличной версией shadow art такие известные художники, как К. Ямашита, Т. Нобл и С. Вебстер, Ф. Эрдекенс, Л. Каган, которые переносят свои теневые работы в пространство улицы. Например, итальянский художник Ф. Корнели является автором многочисленных работ как в помещениях, так и инсталляций на открытом воздухе. С одной стороны, выходя на улицу и используя стены домов в качестве основы, художник увеличивает масштаб теневых произведений. Таковыми являются работа «Великий Меркурий» (2021 г.), представляющий образ летящего Меркурия, или молитвенные руки в работе «Светиться» (2001 г.). С другой стороны, выход на улицу позволяет художнику использовать для создания работ естественное солнечное освещение: «Дуэт» (башня Sannomya в Кобо, Япония, 2007 г.), где в тени проявляются контуры лиц мужчины и женщины в поцелуе. Совершенно поразительный результат приобретают работы Ф. Корнели соединяющие естественное и искусственное освещение и трансформирующие одни и те же исходные формы в разные изображения. Такой принцип был использован Ф. Корнели в работе «Ночмаль» (2008 г.), где в светлое время суток тень образует надпись «Nochmal», а ночью прожектор высвечивает образ катающегося на качелях ребенка [1].

Противоположным образом уличные shadow art произведения создают художники – представители street art. Чаще всего они не делают дополнительные искусственные объемы, которые формируют тенью определенный узнаваемый образ, а наоборот, добавляют к тени реального объекта какой-нибудь художественный элемент, при этом тень теряет свое обыденное значение и становится частью общей композиции произведения. Финальная композиция уличного произведения возникает в определенное время из казалось бы не связанных друг с другом элементов. Уличные художники по-новому интерпретируют реальность, достигая взаимодополняющей игры между

граффити и тенями, отбрасываемыми различными городскими объектами (фонарными столбами, трещинами в стене, зданиями и т. д.). Такие художественные опыты сильно зависят от времени суток при наложении реальной тени предмета и добавленных художниками визуальных элементов. Но одновременно такие работы изобилуют неожиданными решениями, обладают нетривиальным взглядом на обыденные объекты, привлекают внимание к незаметным мелочам окружающей человека городской среды, демонстрируют богатое воображение и острый глаз наблюдателя, оригинальность мышления художника, вдохновленного окружающим пространством.

Французский уличный художник OakOak из г. Сент-Этьен создает остроумные граффити, соединяя мультяшные минималистические рисунки с элементами разрушенной и испорченной инфраструктуры города (погнутые поручни, обгорелые стены, трещины в асфальте, пробивающиеся из стены сорняки, канализационные люки и решетки, строительный мусор). В работах «Носферату» и «Алиса в стране чудес» (2010 г.) используются тени от реальных объектов, они становятся частью общей композиции произведения. В работе «Носферату» вампир из кинофильма Ф. Мурнау, нарисованный на стене, поднимается по лестнице, держась за теневые поручни лестницы, отбрасываемые реальной лестницей. А в работе «Алиса в стране чудес» черно-белый чеширский кот, нарисованный на асфальте, оказывается сидящим на ветке, когда тень рядом стоящего дерева накладывается на рисунок кота.

Литовский уличный художник Morfai в 2008 г. создал в г. Каунас работу «Звездный сеятель». На стене дома в центре города возле «Военного музея Витовта Великого» он нарисовал россыпь звезд, которая ночью накладывалась на тень скульптуры сеятеля (1939 г.) литовского скульптора Бернардаса Букаса и создавала сказочную картину сеющего звезды человека. В трафарете «Время решает все» лондонского уличного художника Above танцор брейк-данса балансирует на одной руке на тени от уличного знака, видимой только ночью при искусственном освещении. Автор подчеркивает важность времени и то, как меняется город, переходя от дня к ночи, когда невидимое днем проявляет себя ночью, а сама ночь предоставляет возможность для возникновения альтернатив-

ного искусства, как граффити и брейк-данс. Канадский граффитист Питер Гибсон (Roadsworth) также использует трафаретную технику для игровой и юмористической трансформации различных элементов городского пейзажа. В работе «Тигры в клетке» (2013 г.) художник нарисовал на земле белые контуры десятка тигров, которые оказались запертыми в клетке, создаваемой тенью от прутьев уличного ограждения. Сингапурский художник Trase One также использует тени городских объектов в своих уличных работах. В его «Теневых скейтерах» (2009 г.) маленькие нарисованные скейтбордисты катаются по теням, отбрасываемым перилами, стенами и углами домов.

Искусство shadow art переплетается с ключевыми художественными направлениями и формами искусства второй половины XX в., как минимализм, концептуализм, поп-арт, уличное искусство, реди-мейд, экологическое искусство.

1. *Lanzara, E. Shadow street art: from walls to streets between projection and invention / E. Lanzara // DISEGNARECON. – 2020. – Vol. 13, № 24. – P. 14.1–14.14.*

2. *Mitra, N. J. Shadow art / N. J. Mitra, M. Pauly // ACM Transactions on Graphics. – 2009. – Vol. 28, № 5. – P. 156:1–156:7.*

УДК [792.09:7.046](476)

А. В. Лойко-Мичудо,

соискатель ученой степени кандидата искусствоведения

Белорусского государственного университета культуры и искусств

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ЦВЕТКА ПАПОРОТНИКА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ БЕЛАРУСИ

Аннотация. Рассматривается интерпретация одного из наиболее известных образов купальского цикла – цветка папоротника. Анализируется его трансформация в спектаклях драматического театра Беларуси, таких как «На Купалье» в постановке Е. Мировича и «Цветок счастья» в постановке Л. Мозолева. Автор обращает внимание на аллегорическую составляющую образа, представленную в пьесах.

Ключевые слова: Купалье, образ, цветок папоротника, аллегория, драматический театр, Беларусь.