

КЛАВИРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ OPEN-AIR ПРОЕКТОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Волчок Т. И.

магистр искусствоведения, аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск)

Аннотация. В статье выявляются особенности презентации клавирных инструментов (роялей) в современных арт-практиках на примере русских и зарубежных open-air проектов.

Summary. The article reveals the peculiarities of the presentation of keyboard instruments (pianos) in the contemporary art practices on the example of Russian and foreign open-air projects.

Современное искусство характеризуется множеством жанров и форм, (инсталляция, перформанс, энвайронмент и др.), некоторые из них рассчитаны на аудиторию не в выставочных залах, а на открытом пространстве (акции, лэнд-арт, open-air проекты) – городских улицах, в парковой зоне и т.д. Целью таких проектов является привлечение большого количества людей к интересующей создателей проблеме. К тому же такие мероприятия имеют интерактивный характер, поскольку предполагается участие зрителей наряду с организаторами проектов. Инсталляторы, перформеры в качестве средств выразительности могут использовать обычные предметы из повседневной жизни (предметы домашнего обихода, промышленные станки, одежду, детские игрушки, музыкальные инструменты и др.). Предметы, помещенные в определенное экспозиционное пространство (на городской улице, площади, парке и др.), способствуют созданию особого художественно-смыслового пространства [5, с. 43].

Среди музыкальных инструментов для open-air проектов многие художники, музыканты выбирают рояль или пианино. В 2013 г. в Красноярске и Екатеринбурге были организованы проекты «Рояль в кустах». Выбранное название соответствует смыслу идиоматического выражения «рояль в кустах», которое обозначает заранее подготовленную «случайность», выдаваемую за экспромт. Необычное размещение функционирующих музыкальных инструментов – пианино и рояля – в городской среде изумляло и приятно удивляло прохожих.

В Красноярске в августе 2013 г. в парке при городском «Дворце молодежи», а также около Культурно-Исторического Музейного Комплекса были установлены белые пианино, на которых могли поиграть все желающие. Инструменты были куплены за малую цену (всего за 1 российский рубль) на интернет-аукционе, отреставрированы и настроены, корпуса инструментов были окрашены в белый цвет (рис. 1).

Рисунок 1. – Отреставрированное пианино в парке г. Красноярска

Инициаторы и спонсоры данного проекта – музыкальный салон «Музторг» и культурное пространство «Каменка» – организовали в городских парках акцию «Бесплатная музыка». Идею проекта высказала руководитель инициативной группы Александра Рыбакова: «Мы просто хотим, чтобы людям было приятно увидеть в неожиданном месте музыкальный инструмент, сесть и свободно, совершенно бесплатно, в свое удовольствие на нем поиграть» [4].

В open-air проектах с участием пианино или рояля большое внимание уделяется внешнему виду инструментов. В музыкально-художественном open-air проекте «Рояль в кустах», прошедшем в августе 2013 г. в Екатеринбурге в Дендропарке около Детской филармонии, приняли участие известные городские художники Сергей Лаушкин, Сергей Рожин, Светлана Парышева, а также талантливые выпускники Уральского государственного архитектурно-художественного университета Елена Фоминцева и Анна Шаломова. Художники расписали пять пианино, каждый из них работал в выбранном определенном стиле: С. Лаушкин расписал инструмент в авангардном стиле, С. Парышева использовала традиционную технику тагильской росписи с изображением пышных цветов, вьющихся растений, сочных ягод рябины. Художница назвала свою работу «Рябиновый вальс». Е. Фоминцева изобразила на корпусе фортепиано танцующую пару, назвав свою сюжетную картину «Танго»; «Ретро-пианино» С. Рожина было декорировано в технике коллажа. А. Шаломова предпочла расписать инструмент в абстракционистском стиле с элементами наивного искусства. Художница использовала яркие цвета, лаконичные формы, в оформлении присутствуют изображения рук, глаз, ушей, поскольку, по высказыванию автора художественной росписи, названной «Жажда игры», «музыку нужно слышать и играть» [1]. Ножки-консоли пианино разукрашены в забавную красно-белую полоску. Складывается такое впечатление, словно на них надеты полосатые гетры (рис. 2).

Рисунок 2. – А. Шаломова при создании росписи пианино «Жажда игры», Дендрарий, г. Екатеринбург, август 2013 г.

Принять участие в росписи инструментов, а затем и поиграть на этих забавных пианино мог любой желающий. Несколько дней спустя необычные инструменты были размещены в городских кафе. Организаторами акции выступили Детская филармония совместно с творческим проектом «Alpha PRO». В сентябре того же года был организован в Дендрарии марафон по игре на фортепиано. В нем приняли участие ученики музыкальных школ, учащиеся колледжей, а также профессиональные музыканты и любители. В проекте для участников исключались возрастные, жанровые, профессиональные ограничения. Организаторами фортепианного нон-стопа были учреждены призы за различные номинации (самому юному, самому почтенному исполнителю, исполнителю самого длинного произведения, самой короткой пьесы, за самую интересную импровизацию, самому стойкому слушателю и др.). Победители стали участниками презентации нового концертного рояля «Steinway» в зале Детской филармонии. Всего в «Фортепианном марафоне» приняло участие 110 человек, которые играли без остановки 8 часов.

Успех данного open-air проекта поспособствовал повторному проведению такого рода мероприятия в Екатеринбурге летом 2014 г. Проект включал в себя два основных мероприятия – росписи восстановленных пианино городскими художниками вместе с жителями города и «Фортепианный марафон». В завершение проекта расписные инструменты были распроданы на организованном благотворительном аукционе, средства от которого были перечислены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Практика реставрации старых фортепиано и их презентация как играющих музыкальных инструментов на городских улицах популярна во многих странах мира. Студентами Денверского Центра Международных Исследований (The Denver Center for International Studies) под руководством преподавателя по искусству Джессики Стеллиш был организован своеобразный проект по спасению старых инструментов. Пять восстановленных и настроенных пианино были размещены в городе Денвере для общественного пользования. Корпусы инструментов ярко расписаны художниками совместно с обычными прохожими прямо на улицах города. Отходя от классической однотонной расцветки корпуса фортепиано, художники использовали

яркие, жизнерадостные цвета, веселые абстракции, сюжеты для декорирования инструментов (рис. 3).

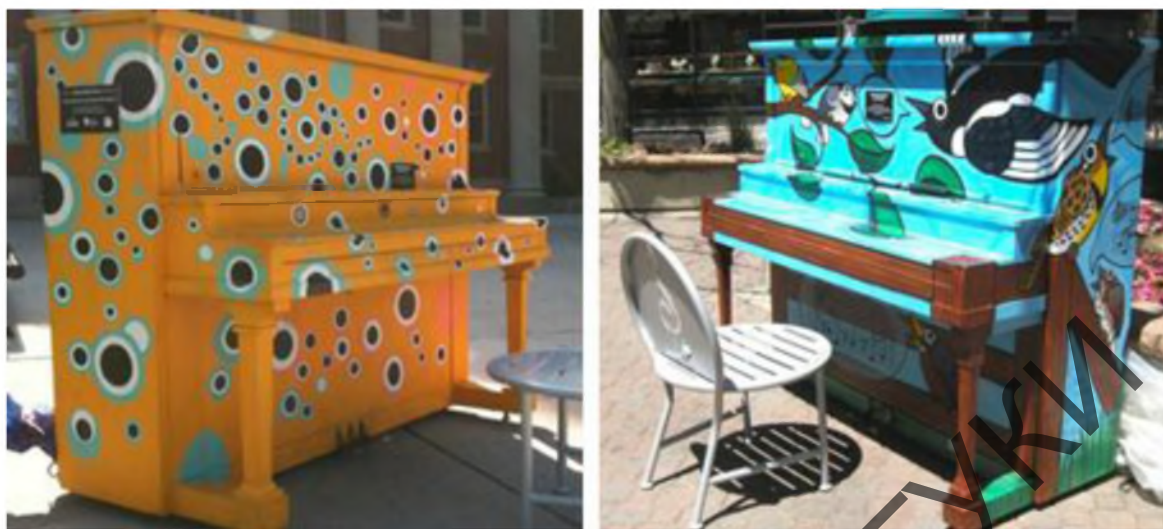

Рисунок 3. – Ярко декорированные пианино на улицах г. Денвера, 2013 г.

Для украшения городского пространства художники-дизайнеры часто создают скульптурные изображения рояля, используя различные материалы – металл, дерево, керамику, живую растительность (траву, цветы), а также материалы, воссоздающие ее (искусственный торф и др.).

Уникальным является фестиваль садового и ландшафтного дизайна «Mosaiculture», который проходит ежегодно с 2000 г. в ботаническом саду в Монреале (Канада). Он является конкурсом на лучшую садовую скульптуру, созданную из различных видов растений. В 2013 г. участниками фестиваля стали молодые художники и дизайнеры из 25 стран мира. Более 50-ти работ разместилось на огромной территории ботанического сада Монреала (в 30 тематических садах). Около 800 000 видов растений объединены в сложнейшие скульптурные композиции – изображения животных, насекомых, людей, фантастических персонажей [7].

Для создания скульптур дизайнеры использовали стальные каркасы, внутрь которых встроены сложная система полива и особая питательная среда, благодаря чему цветы могут цвести в течение нескольких месяцев. Художники мастерски используют естественную окраску, густоту и длину различных растений, не подстригая их, для правдоподобной передачи естественных форм, цвета, фактуры скульптурных объектов и их отдельных элементов.

Выбранная для фестиваля в 2013 г. тема экспозиции, «Земля надежды» («Land of Hope»), отражает главную идею проекта – важность заботы людей о планете, сохранения земных богатств, подаренных природой. Среди преобладающих изображений одушевленных персонажей находится цветочная скульптура рояля, музыкального инструмента, воплощающего величие, красоту и гармонию (рис. 5). Коричнево-зеленая окраска воспроизводит классическую темную расцветку корпуса инструмента и хроматических клавиш, бледно-зеленая – расцветку натуральных клавиш. На подъемной крышке «рояля» изображена сюжетная картина (горный пейзаж) – один из традиционных приемов декорирования клавирных инструментов. На корпусе инструмента находится оригинальная цветочная скульптура черепахи, рядом с ней дизайнеры поместили небольшой декоративный водопад, спускающийся в маленьких пруд (рис. 6).

Рисунок 5, 6. – Цветочная скульптура «Рояль», г. Монреаль, 2013 г.

Образ рояля как важнейшего музыкального инструмента камерной музыки использовал в своей скульптурной композиции современный голландский художник-инсталлятор Флорентин Хофман (Florentijn Hofman). Художник получил известность благодаря созданию крупногабаритных фигур, изображающих понятные всем предметы, размещенные в городском пространстве. Среди них – 26-метровая скульптура желтого резинового утенка, плавающего по реке Луаре, созданная в рамках выставки современного искусства Estuaire-2007. По утверждению автора «дружественный плавающий утенок обладает исцеляющими свойствами и может помочь в разрешении мировой напряженности» (ссылка). Другая работа Ф. Хофмана – гигантская ондатра в поселке Ньюверкерк на реке Эйссел в Южной Голландии – создана как символ проблемы, которую создают эти животные для жителей Нидерландов, разрушая дамбы.

В 2006 г. в честь V Международного фестиваля камерной музыки на голландском острове Схирмонникоге (Schiermonnikoog International Chamber Music Festival) Ф. Хофман создал инсталляцию из гигантских деревянных роялей (рис. 7), одни из которых размещались на берегу острова (рис. 8), а другие, ползатонувшие, рядом, в воде Северного моря [2].

Рисунок 7, 8. – Инсталляция Ф. Хофмана «Затонувшие рояли», о. Схирмонниког, 2007 г.

По примеру производителей роялей, размещающих название своей фирмы над клавиатурой, художник поместил надпись со своей фамилией (Hofman&sons) на корпусах созданных им скульптурных изображениях инструмента по аналогии с фирмой «Steinway&sons» (рис. 9).

Рисунок 9. – Полузатонувший рояль инсталляции Ф. Хофмана, о. Схирмонниког, 2007 г.

Музыкальная тематика прослеживается во многих проектах с использованием облика рояля. Большинство из них посвящено великим пианистам-композиторам и исполнителям. Необычный памятник советскому армянскому композитору и пианисту Арно Бабаджаняну был установлен в 2003 г. в Ереване около театра оперы и балета. Авторы скульптурной композиции Д. Беджаниян и Л. Игитян запечатлели композитора, с большой экспрессией играющего на рояле. Некоторая условность и гротескность присутствует в изображении инструмента (большая монолитная каменная плита) и самого композитора (в его непропорционально больших руках, фигуре) (рис. 10). По мнению искусствоведа, деятеля искусств Армении Г. Итигяна «Арно был большой творческой личностью, которая достойна необычного памятника» [6].

Рисунок 10. – Скульптурная композиция, посвященная А. Бабаджаняну, г. Ереван

Оригинальные городские инсталляции созданы в честь великого польского композитора Ф. Шопена. Киевскому скульптору Константину Скритуцкому принадлежит идея создания скульптуры в виде рояля, корпус которого декорирован белой мелкой плиткой (рис. 11). Скульптурное изображение инструмента изготовлено в его натуральную величину. Внутри корпуса находятся специальные датчики, реагирующие на движение, благодаря которым из рояля звучит музыка Ф. Шопена. Вместо струн внутрь корпуса помещают оригинальную клумбу с цветами, которые высаживают каждое лето (рис. 12). Скульптура была создана в честь 200-летия великого композитора и размещена на улице Богдана Хмельницкого рядом с детской музыкальной школой и польским консульством [3].

*Рисунок 11 (слева). – Скульптура «Рояль» К. Скритуцкого, г. Киев, 2011 г.
Рисунок 12 (справа). – Скульптура «Рояль» с цветочной клумбой*

Рисунок 13. – Инсталляция «Упавший рояль», г. Краков

В Кракове находится уникальная инсталляция «Упавший рояль» (рис. 13). Экспонат является частью проекта «Шопен в городе» и представляет собой разломанный корпус, из которого звучит музыка великого композитора.

Таким образом, клавирные инструменты в современных open-air проектах помогают раскрыть разнообразные авторские замыслы. Художники, размещая рояль и его скульптурные изображения в городское пространство, обращают внимание зрителей на важность присутствия прекрасного в жизни человека.

1. В дендропарке появился «рояль в кустах» [Электронный ресурс] / Официальный сайт Свердловской государственной детской филармонии. – Минск, 2016. – Режим доступа : <http://sgdf.ru/v-dendroparke-rojavilsya-royal-v-kustah-1>. – Дата доступа : 10.10.2016.

2. Инсталляции Florentijn Hofman [Электронный ресурс]. – Минск, 2016. – Режим доступа : <http://www.liveinternet.ru/users/ehdu/post336124525/>. – Дата доступа : 15.10.2016.

3. Киевские скульптуры [Электронный ресурс]. – Минск, 2016. – Режим доступа : <http://www.liveinternet.ru/users/>. – Дата доступа : 15.10.2016.

4. Красноярский музейный центр поддержал инициативу красноярцев: на площади Мира установили общественное пианино [Электронный ресурс] / Официальный сайт музейного центра Красноярска. – Минск, 2016. – Режим доступа : <http://mira1.ru/news>. – Дата доступа : 15.10.2016.

5. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Под ред. В.В. Бычкова. – М. : Российская политическая энциклопедия, (РОССПЭН), 2003. – 607 с.
6. Памятник Арно Бабаджаняну [Электронный ресурс]. – Минск, 2016. – Режим доступа : <http://www.alladolls.ru/gallery2/>. – Дата доступа : 15.10.2016.
7. Presse Release : Mosaïcultures Internationales Montréal 2013 presents positive results [Электронный ресурс]. – Минск, 2016. – Режим доступа : <http://www.mosaiculturesinternationales.ca/en/2013/11/2139/>. – Дата доступа : 11.10.2016.

ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРИЕМА «ЛЮ-БАЙ» В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ

Вэнь Жэнь

*аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры
Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск)*

Аннотация. В статье рассматриваются развитие и особенности художественного приема «лю-бай», т.е. «пассивного» способа изображения пространства в живописи Китая. Автор раскрывает функции приема «лю-бай», опираясь на важные принципы китайской философской мысли и художественные представления народа.

Summary. The article discusses the development and features of the art method «Liu-Bai», i.e. the «passive» mode of spatial images in Chinese painting. The author reveals the function of method «Liu-Bai», on the basis of Chinese philosophical thought and artistic representations of people.

«Лю-бай» (незаполненное пространство), являясь основополагающим приемом рисования в китайской традиционной живописи, стал определяющим эстетическим началом в создании произведения. Пониманию данного художественного приема способствует точка зрения китайского исследователя Цзян Цзинь, который отмечает: «С эстетической точки зрения «пробелы» в китайской пейзажной живописи можно назвать «умышленными пустотами», «умышленными пробелами в туши» – это запланированные пробелы, стратегические пробелы. Они не зависят от фона объектов, а являются их обобщением в высшей степени, через основной сюжет они устремляют мысль к прекрасному» [8, с. 84].

Специфика художественного приема «лю-бай», т.е. «пассивного» способа изображения пространства в живописи позволяет рассматривать его с позиции определяющих функций.

1. *Контраст, ясно демонстрирующий основной сюжет.*

Под влиянием учения о дуализме в композиции китайской живописи внимание уделялось не только организации и расположению фигур, цветов, надписей-посвящений, печатей, но также особенное значение придавалось расположению по такому принципу порожденной в душе чистоты, как «без кисти – кисть, без туши – тушь» [7, с. 31]. Художники, приверженцы философского тезиса «все бытие рождается из небытия», не только вкладывали всю душу в изображение холмов и лощин, веточек и листочков, но также «собирали» все написанные элементы жизни природы в «лю-бай». Подобный прием позволял достигнуть эффекта, описываемого следующим образом: «пламя одной свечи пробуждает дух во всем теле» [1, с. 23].

Противопоставление черного и белого представляет собой особую форму выражения противопоставления пустого и полного, а также является неиссякаемым