

Что такое современное искусство

Такой вопрос мне стали часто задавать после публикации ряда моих статей относительно «концептуализма» и сюрреализма. Тема весьма обширная. Здесь же хочу ограничиться небольшой заметкой, которая, надеюсь, хотя бы в общих чертах пояснит мою позицию по данному вопросу. Итак.

Для меня нет такого термина – «современное искусство». «Историческое время» на Земле настолько различно, что понятие «современное искусство» невозможно уложить в какую-нибудь схему.

К примеру, историческое время в Северной Корее одно, и отражается оно в современном корейском искусстве иначе, чем в других странах. Это в основном плакатное искусство. Хон Ын Сам, Пак Дон Чхор, Чан Иль Чжин, Ким Рён и другие представляют искусство этой страны в необычайно радостном цвете. Можно, конечно, отпустить и язвительную реплику: «обхохочешься, какая радость», но сама живопись имеет «техническую» ценность, существует в настоящее время, да и вполне ценна сама по себе для такого закрытого от мира общества. По картинам северокорейских художников, имеющих свою идеологическую основу, можно определить историческое время страны, художественные особенности искусства в современной корейской жизни.

В ту же самую современную «земную» эпоху в африканских обществах искусство совершенно другое, и тоже отражает свою современность. В родоплеменных культурах – тотемное искусство, а в более исторически развитых обществах Африки оно иное, однако имеет в качестве первоосновы африканскую тотемную культуру. В туристических местах местные творцы приспособливают свои ремесленные поделки на продажу, часто просто имитируя свое же искусство: тот же «божок», но с тремя-четырьмя головами. Сакральные традиции перемешиваются с развлечением для туристов и как бы символизируют нечто африканское. Это идет на продажу! Вот и современное направление африканского искусства.

Хочу здесь заметить: как правило, всё, что изготавливается специально для продажи, разрушает глубину художественного образа. Это относится к любому виду художественного выражения: от лубочного до современного в самых развитых капиталистических странах.

С моей точки зрения, современное искусство можно рассматривать только по странам и по направлениям. В одно и то же историческое время даже в одной и той же стране есть экстремальный модернизм, реализм, импрессионизм, экспрессионизм и все другие формы и виды художественного письма. Принадлежность к этим «измам» зависит от множества факторов, включая происхождение, здоровье, влияние учителей, среды, типа общества и идеологии, целей искусства в них, цели и смысла жизни самого художника в искусстве и т.д.

Китайской культуре – 5000 лет. А они и по сей день сохраняют как великое достояние тех художников, которые, оберегая традиции этого очень сложного искусства, передают «от руки к руке» (как в балете: «с ноги») великую тайну этой магической живописи. Шарлатанов и тут полно. Думают, что если нарисовал косоглазое лицо, одел в лохмотья – вот и китайская живопись. Или лаптастые цветочки на китайском базаре распродают и покупают под видом этого искусства. А это фактически позор, унижение китайского искусства. Продается такая фальшивка с обычной надписью: ручная работа. Конечно, ручная. Но это не значит, что подлинная по сути! А у подлинной китайской живописи есть свои ЗАКОНЫ и сформулированы они в книгах, которые уже не перепечатаются и имеются только в крупных библиотеках, к примеру в библиотеке Лондонского Victoria and Albert Museum. Незнание традиций, «космической китайской геометрии» и китайской живописной эстетики – это самый большой грех тех искусствоведов, которые берутся за оценку китайской живописи. Критик, набивший руку на европейских работах, почти стопроцентно ошибётся в оценке китайской живописи. Истинных знатоков восточного искусства просто единицы.

Одним из пунктов, обозначенных в КАНОНАХ китайской живописи, обязательных к исполнению, является такой: копируй работы классиков китайской живописи. Это как заповедь для серьезных художников. Эти копии всегда считаются подлинниками, поскольку, скопировав что-то у классика, художник понял смысл мазка, суть того, что сказал своей работой предшественник. А само прикосновение, штрих, так сказать, – сила нажима, толщина, полетность, изогнутость, густота туши, ритмичность и пр. и пр. – и есть суть характера изображаемого предмета. Его язык. Но правописания недостаточно, нужны еще контакт предметов между собой или с «соучастником», то есть зрителем, расположение образов в пространстве с той самой «загадочной геометрией», которая должна делить пространство на части, и еще многое другое. Все элементы вместе составляют образ, неотделимый от эстетики этого искусства. И современный художник, пройдя

тот же путь к овладению сложностями китайской живописи, передаст это следующему поколению, сохраняя эту магию на века. Повторю, этому искусству 5000 лет. Подлинность китайского искусства определяется по соответствию характера штриха характеру образа. В этом не должно быть обмана, фальши. Современен ли тот, кто в наши дни творит подлинность искусства?

На Западе никто бы не понял китайского «копирования». Не дай бог скопировать чью ты «банку». Как, мою банку скопировали!? – В суд! Мой копирайт! Точно так же и китайцы не понимают, почему нельзя скопировать модель сумочки от Dior и не сшить/изготовить такую же, если она нравится. Можно и неподдельную ее суть «скопировать». Это китайское копирование идет от географии, от языка, от иероглифики. Копируйте, а то не выживете!

Современная китайская культура – это эклектика. Время сплело искусство и рынок. Разобраться в истинности дела сейчас очень сложно. А масса давит своим «добром». В Китае на каждом углу можно услышать зазывал, призывающих купить «античные шедевры», изготовленные за углом. Торговец «искусством», если не обманет, то не спит. И творит на потребу заезжим иностранцам толпа дельцов, распространяя фальшивки. И это ни хорошо, ни плохо, это историческое время со своими законами. Только стоит это очень дешево, а не по цене истинных реликвий.

Хочу обратить внимание, что не нужно путать почерк художника и его, художника, принадлежность к направлению в искусстве, в том числе и современному. Почерк, как при письме, выражается в линии, в движении, в «дыхании», но этим почерком может быть написано разное содержание: от красоты до жути. Одним и тем же красивым почерком можно написать: «Я помню чудное мгновенье» и рядом: «Ну, ты, чё, вообще!» Так и в китайской живописи. Простое искусство Ци Байши и упрощенное ремесло китайского «тютюкина». Разные миры и эпохи в одно и то же историческое, современное время.

Предвижу вопрос: «Можно ли при таких жестких условиях развивать китайское искусство?» – Можно. Выше был описан только один из канонов. Просто без его понимания невозможно двигаться дальше. Историческое время и индивидуальность дают новые темы, появляются новые изобретения во владении тушью. Но это отдельная тема, требующая специального анализа. Здесь же хочу только отметить, что нельзя называть китайской живописью то, что творится не по ее законам. Новое должно иметь новое название: либо живопись тушью, либо

смешанная техника, либо гуашь или иные краски на бумаге «по китайским мотивам», или еще какое-нибудь.

Важно! Китайская живопись это не живопись, произведенная китайцем на полотне или даже бумаге, это не китайские сюжеты, кем бы они ни рисовались, это не живопись маслом в подражание китайской. Китайская живопись – это МЕТОД, включающий в себя философию и живопись тушью на китайской бумаге (или шелке). Китайская живопись – она и в Африке китайская живопись, если ее добротнo изучает художник. Как предмет, как физику или биологию. Она может быть как классической, так и современной в одно и то же историческое время.

Ну уж что касается копирования, вернее, даже клонирования, то тут японскому искусству нет равных. Недаром у японцев не развита живопись, а развит принт. Живопись – искусство индивидуальностей, а в Японии это невозможно. Индивидуальность там порицается. «Торчать» там неприлично. В Китае почти нет принтования как вида искусства. Оно встречается крайне редко. А в Японии это «неиндивидуальное искусство» достигло невероятной красоты и изысканности! То, что для китайца лишь принт, копия, повторение, для японца «звучит» совсем иначе. К примеру, так: «Это – искусство нюансного принта с особой культурой линии и техникой, имеющей свои глубокие культурные традиции. Это строгость в сочетании с особой японской скрытой от непонимающего взгляда эмоциональностью». Современнo это или нет? — Вопрос истории и географии страны.

Многokратное повторение – это суть всего малого, чтобы выжить, сгруппироваться, объединиться. Этому научила японцев жизнь без природных ресурсов. Построить экономически мощную страну и не потерять свой японский дух – это искусство само по себе, искусство сохранения своей самобытности в современное время.

Есть, конечно, в искусстве Японии и безумные модернисты, не желающие быть «одноликими японцами». И у них есть поддержка самых влиятельных и богатых музеев, Мори, к примеру. Но это – туристические места, где «всё на продажу!», поскольку Япония, несмотря на свою коммунную суть, является одновременно и капиталистической страной.

Давно замечено, что японцы как туристы – самые фотолюбивые. «Здесь был Вася»... и «Вася», и «Вася», и «Вася»... Все японцы ходят по одним и тем же туристическим маршрутам, включая музеи. И принтуют и принтуют себя на фоне

туристических памятников. Все, как все, мы – нация! – так и «звучит» с их фотографий и принтов. У каждого японского туриста есть план залов тех музеев, где пролегает их маршрут, обозначены и картины, к которым должен подойти японец. Я наблюдала очень смешную (для меня) сценку: обезумевший от величины Метрополитен-музея в Нью-Йорке и количества картин в нем представленных, японский турист бегал по залам и, не рассматривая картины, просто помечал галочками в своем путеводителе, что он здесь был. С японской тщательностью, без пропусков чего-либо. Тщательность и экономность заставляет японцев полировать всё, включая искусство. Золотой японский соловей или живой китайский: что лучше? Вопрос к «создателю», то есть к географии, заставившей людей творить по законам своего выживания. Современность это или нет? Современность – это же не «палки-галки» от искусства, это история во времени, написанная/созданная людьми. А болезнь, тем более психические расстройства, у очень индивидуальных творителей, «расцелованных богом» во все места, всегда были, есть и будут. Только нужно такую болезнь распознать и не давать ей создавать Правила поведения в искусстве.

Но правила чужого искусства часто кочуют в другие страны, что естественно в современном мире. Да и не только в современном. Французские импрессионисты, за некоторым исключением, изучали японское искусство. К примеру, Ван Гог. Но «переложив» принципы штрихов на свои французские средства живописи, получил особый эффект. Талант Ван Гога был такой силы, что убедительность его работ в новой технике стала органична как новое направление.

Есть совершенно другое «перенесение». Я видела чудовищные подделки как бы японского духа. Маслом по холсту (какое отношение это имеет к японской живописи?) рисуют «японских» женщин в кимоно, напоминающих восточноевропейских дам, надевших китайские кухонные халаты. Японский лик (линии и форма лица), который нельзя заменить другим, превращается в носатую тётку. Сакура, имеющая определенное цветение и изгиб веток, напоминает хаотичные ромашки на лугу, раскинувшимся в небе. А уж если берутся рисовать бамбук, то тут хоть плачь: вместо листьев бамбука новомодной техникой изображают банановые гроздья. Невдомек таким чудотворцам, что бамбук растет в определенной проекции и пересечение листьев у него не хаотичное. Эта азбука расписана в Букварях по китайской живописи (и по японской *sumi painting* технике также). Не «шелестит» поддельный бамбук, а, как пластилиновое дерево, свисает тяжелыми банановыми гроздьями, чтобы задавить вкус покупателя аляповатой

подделкой. Дух и смысл истинного искусства и культуры заменяется в подражании губительной пародией, плодящей приверженцев такой «красоты».

В современном американском обществе я наблюдаю сильную деградацию в искусстве. Во всяком случае, в тех местах, где мне удалось побывать. Мое представление о современном американском искусстве тоже, естественно, не оптимально. Я родилась и выросла в Советском Союзе, где отношение к искусству было совершенно отличным от того, что я вижу сейчас в США. Глубина «русского искусства» определяется творчеством выдающихся творцов, таких как Плисецкая, Уланова, Шостакович, Рахманинов, Прокофьев, Чайковский, А. Платонов, Шукшин, Шолохов, Смоктуновский, Рихтер, а раньше Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов, Ахматова, Цветаева, Анна Павлова, Шаляпин. Эти имена известны грамотным людям. Так же и «русские» художники — от Репина до Врубеля, Константина Васильева, Павла Филонова и другие составляют золотой фонд людей, обогативших культуру не только советско-российскую, но и мировую. Удивлю: художники и артисты, жившие в советское время, показывали свои работы на выставках, концертах, спектаклях БЕСПЛАТНО. Трудились и получали свою ежемесячную зарплату. Трудно себе представить, чтобы Уланова танцевала более качественно или Шостакович приписал еще некоторые нотки, а Рихтер играл побыстрее и погромче, если бы им заплатили побольше денег. Эти же слова можно отнести и ко всем великим именам, не важно современники они или нет. Другое дело, что по международным стандартам их труд должен был бы оплачиваться более увесисто. Но при чем тут международные стандарты, когда эти люди жили в своей стране в ее историческом времени, где были свои плюсы и минусы, свои современники и классики, как и везде. Это я всё к тому, что мое видение современного искусства основывается на культуре, имеющей иной смысл. К счастью, я не одинока в выявлении закономерностей и истинности в искусстве.

Американская культура совершенно молодая и просто «другая». С момента образования Соединенных Штатов ее основа – капиталистическое предпринимательство. И лозунг «Всё на продажу!» определял и определяет развитие искусства в США. Глубину «русского искусства» американцы часто воспринимают как слезливую эмоциональность, отсталость что ли. То, что трогает русских, им совершенно безразлично, и наоборот, «бездушное американское» вызывает у русских только возглас: «Тупые они все!»

Искусство в США складывалось-то как «дизайн» для первых «салюнов». Приехали в Новые земли те, кто локтями расчищал себе место для жизни побогаче. В крови американцев предпринимательство в завоевании чужого «пирога» во все времена. Они в принципе не поймут, как это делать что-то, включая выставки, концерты, без арендной платы за помещения, как это – нет никаких наживающихся на этом агентов и кураторов, как это – не платить мзду разного рода публикаторам. «Предпринимательская выдумка» заставила и художников выдумывать объекты на продажу. Для современных американцев Andy Warhol – чуть ли не главный художник всех времен и народов, это тот, который банку для Coca Cola разрисовал. Да еще Pollock, который краски разбрызгивал точечками в разных направлениях. И публика вполне глотает «шедевры от современников», поскольку эти художники названы оценщиками самой богатой и влиятельной страны «великими», а не шарлатанами от искусства. Есть в США, конечно, и те, кто думает иначе. Но их очень небольшое количество. А “main stream” современного искусства определяет масса, включая все ее звенья от искусства – от уличных галерейщиков до дельцов Sotheby's. Я уже перестала запоминать имена творцов. Для меня они практически все на одно лицо. Свое отношение к этим «лицам» я выразила в стихотворении, в котором, в частности, есть такие слова:

Там люди, как шаблоны, – все похожи.
Неразличимы. И со всеми заодно
Срединность – правило. Ни славы ни позора.
Талант один на всех - пятно!

Но не терпя пятна, их жизнь свергает,
Чего бы ни хотели совершить.
Неозаренные навечно исчезают,
И памяти о них не воскресить.

В современную эпоху на Западе за деньги возьмутся отрецензировать любую подделку, фальшивку, хоть и китайскую «античную». И поплывет сказанное дальше от издательства к издательству, создавая фон, или PR – так посовременнее звучит.

В Европе своя история, свое историческое время. Европа уже жила при «модернизме» в искусстве, пока Америка была в этом смысле еще в пеленках. Другими словами, вопрос: «Что такое современное искусство?» – тема для очень

обширного исследования. Ну, а в этой заметке, думаю, свою позицию я сформулировала.

Валентина Бэттлер

19.02.2011

VVB