

Свет как художественный инструмент современного светового искусства (на примере инсталляций Джеймса Таррелла и Олафура Элиассона)

Научный руководитель – Авдеева Вера Владимировна

Крохалева Анастасия Евгеньевна

Студент (магистр)

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Институт гуманитарных наук и искусств, Екатеринбург, Россия

E-mail: enaya-15@rambler.ru

Световые эффекты и их воплощение играют важную роль в современном световом искусстве (англ.термин – «light art»). Известно, что свет являлся основным художественно-выразительным приемом в инструментарии художника, начиная от световоздушных поисков перспективы эпохи Возрождения и заканчивая импрессионистическими аллюзиями. В XX веке с приходом электричества изменилось отношение к передаче света, авангардные художники искали новые приемы работы со светом. Наконец, только представители светового искусства или «light art» в последней трети XX века перешли к новаторским решениям - от восприятия света как самодостаточного материала к возможности контролировать свет и его эффекты.

Основной целью данной статьи является выявление особенностей света как художественного инструмента, преобразующего пространство, в творчестве современных художников Джеймса Таррелла (США) и Олафура Элиассона (Дания). Их можно отнести к наиболее ярким представителям современного светового искусства Европы и США. Они работают в характерном для этого направления формате - световых инсталляций, которые отличаются сложными техническими решениями и особым построением пространства.

Работы Д.Таррелла представляют основные черты зарубежного «light art» 1990-х - 2000-х годов: в первую очередь, свет рассматривается им и как самостоятельная материя, обладающая плотностью, и как природная стихия, влияющая на человеческое восприятие; во-вторых, важным конструктивным элементом произведений Таррелла является «пустота», которая позволяет зрителю сконцентрироваться на свете и его эффектах. Наконец, к третьей черте можно отнести особое отношение Таррелла к способам репрезентации света, которые создают метафизическое ощущение от нахождения внутри его инсталляций. К примеру, ключевыми сериями для Таррелла стали «Небесные пространства» («Sky Spaces», 2001) и «Ганзфелд» («Ganzfeld», 1998) [5]. Произведения первой серии представляют собой сооружения с люками в потолке, различающимися по форме и размеру. Пустое пространство в крыше той или иной обсерватории становится основополагающим элементом, открывающим зрителям визуальный доступ к небу (Рис.1). Инсталляции второй серии - всё те же разные по форме и размеру залы со скрытыми источниками света, только без люков или ниш в открытое, «уличное» пространство (Рис.2).

Инсталляциям О.Элиассона присущи другие важные стороны зарубежного «light art» 1990-х - 2000-х годов - зрелищность и интерактивность. В частности, его ключевой работой стал «Проект "Погода"» («The Weather Project», 2003), который, по сути, объединил основные черты его светового искусства. Он представляет собой конструкцию в виде огромного искусственного солнца, подвешенного под потолок турбинного зала галереи Тейт Модерн [6]. Свет использовался Элиассоном для имитации природной среды внутри выставочного пространства. За счёт зеркального потолка, в котором отражались все посетители, работа оживала благодаря физическому присутствию зрителей в пространстве инсталляции и их активному взаимодействию друг с другом (Рис.3).

При сравнении способов воплощения света как основного художественного инструмента у выбранных нами представителей зарубежного «light art», мы можем сделать важные искусствоведческие выводы. Д.Таррелл, экспериментируя со светом и пространством в своих работах, создаёт абсолютно новую среду, которая самодостаточна сама по себе, а человек - лишь её созерцатель. Эта рукотворная природа расширяет границы человеческого восприятия, предоставляя новый опыт взаимодействия с окружающей действительностью.

От Таррелла Элиассона отличает то, что у последнего искусство пересоздаёт уже существующую среду, нуждающуюся в оценке зрителя. Эксперимент с человеческим восприятием посредством моделирования пространства светом и другими инструментами существует ради создания зрелищного шоу. Поэтому в отличие от искусства Таррелла в работах Элиассона главным медиа становится не столько свет, сколько зритель, на которого ориентируется инсталляция.

Опыт Таррелла по созданию световых пространств отсылает нас к более ранним практикам в искусстве: минимализму в работе с пространством художников-модернистов [3] и практикам калифорнийского движения «Свет и пространство», целью которых была постановка экспериментов над человеческим восприятием. Элиассон работает со светом и пространством по-новому, сочетая в своём искусстве такие инструменты как звук, цвет, компьютерные технологии и т.д. Поэтому сложно найти параллели его методов с художественными практиками прошлого. То есть новая волна световых художников ещё формируется.

Таким образом, Джеймс Таррелл и Олафур Элиассон являются главными представителями двух поколений художников зарубежного «light art» 1990-х - 2000-х годов, работающих со светом и пространством. Если Таррелл наделяет свет символическими значениями и работает с ним как с самодостаточной мощной стихией, то представитель более молодого нового поколения - О.Элиассон, наоборот, ориентируясь на световые эффекты, преследует цель поразить воображение зрителя. Свет в таком ракурсе обладает потенциалом создавать не столько символическое, сколько выразительное пространство эмоциональных переживаний для масс.

Источники и литература

- 1) Кошут Дж. Искусство после философии // Искусствознание: журнал. Москва, 2001. Вып. №1. С. 545–563.
- 2) Крохалева А.Е. «Свет и пространство в искусстве Джеймса Таррелла и Олафура Элиассона». ВКР, бакалавриат «История искусств». Екатеринбург. 2016. 80 С.
- 3) Саенко Н. Р. Нигитогенный характер арт-практик XX века и постсовременности // Вопросы культурологии: научно-практический и методический журнал. Москва, 2011. № 6. С. 95–99.
- 4) Adcock C. James Turrell: The Art of Light and Space. Los Angeles: University of California Press, 1990. 272 p.
- 5) Официальный сайт Джеймса Таррелла: <http://jamesturrell.com>.
- 6) Официальный сайт Олафура Элиассона: <http://olafureliasson.net>.

Иллюстрации

Рис. 1. Дж. Таррелл. Knight Rise (Skyspace). 2001. Музей современного искусства, Скоттсдейл

Рис. 2. Дж. Таррелл. Wide Out (Gunzfelds). 1998. МАК – Музей прикладного искусства, Вена

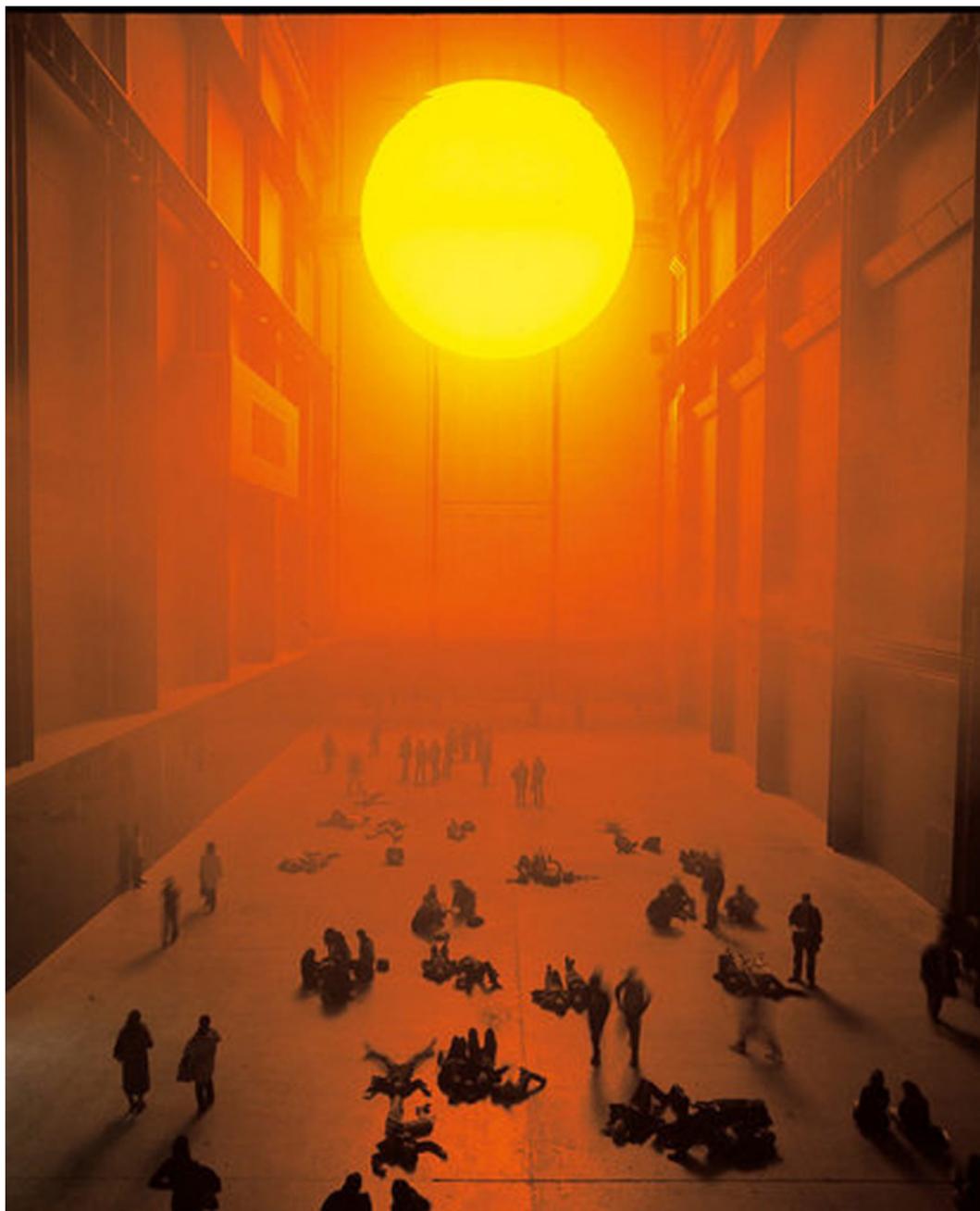

Рис. 3. О. Элиассон. Проект "Погода" («The Weather Project»). 2003. Турбинный зал галереи Тэйт Модерн, Лондон