

ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ЛЕНД-АРТА

Кохан Н. М., аспирант

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация. В данной работе исследуются классические образцы ленд-арта, созданные художниками в Америке и Европе. Выявлены причины возникновения этого направления и различия в тенденциях развития. В статье прослеживается взаимосвязь ленд-арта с другими видами искусства, стирание границ между ними и практическое использование в развитии окружающей среды на примере парка Кракамаркен.

Ключевые слова: ленд-арт, парки, Кракамаркент.

Анотация. Кохан Н.М. Особливості американського і європейського ленд-арту.

У даній роботі досліджуються класичні зразки ленд-арту, які були створені художниками в Америці і Європі. Автор виявляє причини виникнення цього напрямку в мистецтві. Тенденція розвитку має відмітні особливості. Стаття розглядає взаємозв'язок між іншими видами мистецтва. Ленд-арт має практичне застосування в проектуванні навколишнього середовища і парк Кракамаркен є прикладом цього.

Ключові слова: ленд-арт, парки, Кракамаркент.

Annotation. Kokhan N.M. Features of the American and European land art. This clause considers classical samples of land art, which were created by artists of America and the Europe. The author investigates the reasons of occurrence of this direction in art. Tendencies of development of land art has the features. Borders between land art and other kinds of art are erased. Land art has practical application in designing an environment. Park Krakamarken is an interesting example of development of land art.

Keywords: land art, parks, Krakamarken.

Постановка проблемы, анализ последний исследований.

С периода возникновения ленд-арта (60-е годы XX столетия) в мире накопился огромный опыт работы в одном из направлений визуального искусства - искусства земли. Ленд-арт в современном украинском искусстве занимает настолько незначительное место, что в нашей стране вообще о существовании такого явления знают только художники и архитекторы, которые занимаются или интересуются этим направлением, или искусствоведы, которые изучают данный вопрос. Аналогичная ситуация сложилась на всем постсоветском пространстве. Это явилось результатом закрытых границ нашего общего, в прошлом, государства.

В переводе с английского (land art, earthwork) ленд-арт – это “искусство земли”. Материалом выражения идеи художественного произведения служат: “земля, пространство ландшафта, камень, вода, воздух, визуально организованные в определенные средовые ситуации” [1, С.184]. Это явление в мире современного искусства нашло интересный визуальный результат, развитие и применение.

Исследуя это в мировом масштабе, можно выделить некоторые особенности развития ленд-арта на американском континенте и в Европе.

Целью данной статьи является: выявить особенности американского и европейского ленд-арта на классических произведениях этого направления искусства.

Задачей является проведение сравнительного анализа по нескольким параметрам: размеры произведения, выбор тематики и используемые материалы, взаимодействие с окружающей средой.

Статья выполнена в соответствии с планом НИР ХГАДИ.

Основные результаты исследований. Поскольку это направление возникло в Америке и оттуда распространялось по всему миру, то первые работы ленд-арта, которые заявили о себе, находятся именно там. Некоторые произведения сохранились, некоторые исчезли почти сразу после их общественной демонстрации. Исследование ситуации сложившейся в искусстве и политическая обстановка в стране дают возможность выявить и причины возникновения этого - очень неоднозначного направления – ленд-арта. Некоторая агрессивность работ, представленных на первой выставке в Нью-Йорке, явилась отражением общего психологического напряжения в результате событий тех лет: убийство президента Кеннеди, Вьетнамская война, антивоенные выступления. В собрании документов Американа ленд-арт определяется, как “авангардистское направление в изобразительном искусстве, главная тема которого – конфликт человека и природы” [2].

1960-1970-е годы в художественном мире Америки озаменовались бурными движениями в искусстве. Suzaan Boettger, профессор и исследователь американского современного искусства, характеризует, как “состояние радикального потока” [3].

Критик Люси Липпард рассматривает конкретный период 1966-72 года и описывает его в книге “Шесть лет”, где раскрывает понятие “искусства земли”, как одного из направлений концептуального искусства – “искусства идеи”. Липпард утверждает, что с конца 60-х годов выявились тенденции концептуального искусства такие, как “Performance (or Action) art, Land art, and the Italian movement Arte Povera (poor art)” [4].

Эту мысль поддерживает в своих исследованиях Suzaan Boettger. Она подтверждает развитие в американском искусстве 60-х годов таких направлений, как “Pop, Conceptual art, Happenings, and Minimalism”.

Характерной особенностью произведений ленд-арта того периода в Америке являются большие проекты “при которых

искусственные изменения ландшафта осуществляются огромными движениями Земли, например, насыпание валов, холмов...” [1, С.184]. Произведение Роберта Смитсона, Майкла Хайзера, Уолтера де Мариа потрясают своим масштабом. Галерист Вирджиния Дван, у которой проходили первые выставки, в своем интервью говорит, что “в американском художественном мире конца 1960-ых, размер действительно имел значение” [5].

На этих работах просматривается тенденция развития этого направления, как гигантского по своему размаху, хотя работа Клаеса Ольдебурга “Могила”, выполненная в Центральном Парке Нью-Йорка, была незначительная по занимаемой площади. Suzaan Boettger рассматривает это произведение, как первую документальную фиксацию ленд-арта как современного направления искусства. В тот исторический период это был настолько радикальный подход к творчеству, что газета Newsweek, по поводу акции “Могила” сообщил, что это новый жанр глиняных окружающих сред и посвятила этому событию большую статью. Но уже летом 1968 Newsweek пишет резкий отрицательный отзыв на первую выставку ленд-арта в Нью – Йорке: «Новое Искусство: Это - Путь Выход.» [6].

Такое неоднозначное восприятие нового искусства не повлияло на его дальнейшее развитие. Работы американских авторов потрясали своими размерами. Вероятно, это определялось наличием таких площадей и возможностью их использования. Как пример гигантизма, Вирджиния Дван приводит работу Майкла Хейзера, “Двойное Отрицание”. Он тяжелой техникой и динамитом “передвинул 240 000 тонн земли”. Спиральный Молл Роберта Смитсона также отличается огромным размером и увидеть весь проект можно только с воздуха.

Причинами возникновения такого рода работ Ken Johnson считает амбиции, которые привели к поиску новых форм самовыражения художников в искусстве. В книге “из Коробки” он пишет: “Десятилетие с 1965 до 1975 было временем, когда много интеллектуально честолобивых художников потеряли веру в создание традиционных объектов и начали исследовать внешние пределы формальной возможности, от самых глубокомысленных типов Концептуализма к самым неожиданным проявлениям искусства” [7].

Но Hilary Anne Frost-Kumpf считает, что к этому подтолкнуло наличие огромных, непригодных для человеческого обитания, экологически уничтоженных земель. Она проводит исследование и высказывает интересные идеи о том, что такие произведения были предложены авторами, как возможность возрождения ландшафта, который был изуродован человеческой деятельностью [8]. Воздействие подобной окружающей

среды негативно влияет на психологическое состояние человека, и результатом этого негатива является рождение внутренней потребности преобразования.

Экологически больные отработанные земли представляли в новом качестве, как художественное произведение. Примером служат работы Роберта Смитсона Спиральный Молл ((1970; Большое Соленое озеро, Юта) и проекты Сломанный Круг и Спиральный Холм (оба 1971; в карьере в Голландии). В них прослеживается именно то, что является сущностью самого ленд-арта, что Люси Липпард назвала “искусством идеи”. Дэннис Оппенхайм о произведениях ленд-арта говорил, что “...это не предмет, на который надо смотреть, как все привыкли, а средство увидеть...” [9].

Художники преобразовывают пространство не с помощью украшения, а проникают в его суть, историю прошедшего существования этого места. Впоследствии многие работы художников ленд-арта превращались в музей под открытым небом. Майкл Хайзер в рассуждениях о своем творчестве утверждает, что никогда не ставил задачи восстановления окружающего пространства, а создавал чисто художественные проекты.

В процессе исследования характерных особенностей европейского ленд-арта, работы американского автора - Роберта Смитсона проекты Сломанный Круг и Спиральный Холм (оба 1971; в карьере в Голландии) подтверждают тенденции, царившие в американском искусстве в 60-е годы. Гигантизм в тот период стал уже национальной особенностью. Вирджиния Дван говорит, что это был гигантизм не ради самого себя, этого требовала идея работы [5]. Проекты Сломанный Круг и Спиральный Холм, сделанные для небольшой страны Голландии демонстрируют авторский почерк Роберта Смитсона и подтверждает тенденции американского искусства ленд-арта периода 60-х годов. Это просматривается и в выборе местности: старые отработанные земли - карьеры.

Другой классик американского ленд-арта - Уолтер де Мария создал свое уникальное произведение Область Молнии в отдаленной области высокой пустыни юго-западного Нью-Мексико. Эта работа “состоит из 400 отполированных полюсов нержавеющей стали, измеряющем одну милю на один километр. ...”[10].

Геометрия их расположения представляет собой прямоугольник, в котором, правильными рядами вдоль и поперек выстроены полюса. Район изобилует молниями и высокие металлические стойки становятся их сосредоточением. “Область Молнии – продуманная конструкция, которая предстает в своем величии только на доли секунды, когда наклонные лучи заката или рассвета освещают полюса

поперек последовательно один за другим...” [11]. Увиденное становится подобно миражу, теряется ощущение реальности. Проект признан одним из лучших произведений искусства двадцатого столетия и находится под охраной музея Dia в Нью Йорке.

В данной работе так же просматривается типичный для американского искусства размер – гигантский, если учитывать занимаемую площадь этого произведения, и длительное воздействие на окружающую среду.

Английский художник Ричард Лонг демонстрирует другой принцип взаимодействия с окружающей средой. В отличие от Роберта Смитсона и Майкла Хайзера, он не передвигает тонны земли и не врежется в окружающую среду, а деликатно в нее входит. “...Ричард Лонг просто шел вверх и вниз...” [12]. Большие используемые территории все же не сравнимы с произведениями американских авторов. Работа, которую он выставил на первой выставке художников ленд-арта в Нью Йорке в 1968 году, называется “Линия, сделанная ходьбой”. На ровной местности Ричард Лонг отмечает линию и фиксирует ее в фотографиях.

Эту тему линии он продолжает до настоящего времени в своем творчестве. На выставке, открывшейся в январе 2006 в Музее Современного искусства в Сан-Франциско, представлен глобальный диапазон работ: от Пустыни Сахара до Шотландии и Монголии. Он исследует границы и свободу того, где искусство может быть сделано. Безусловно, его творчество не ограничивалось только этой темой, он проводил исследования с геометрическими фигурами, менял размер своих работ: от гигантского до галерейного, но деликатное внедрение в окружающую среду сохранялось.

Шотландский художник Энди Голсуорси своими произведениями демонстрирует свое неожиданное видение окружающего мира. Масштаб его работ разнообразен: от камерного до больших скульптур из снега посреди лета. По сравнению с американскими художниками - это небольшие лиричные произведения, по своему настроению, имеющие философское размышление. Они меняют свой вид вместе с изменением времени суток и времени года, мягко растворяются в среде. Самое главное, что работы Голсуорси побуждают видеть неожиданное вокруг.

Главным творческим принципом Голсуорси есть - создание произведения из тех материалов, которые находятся на территории того места, где он воплощает свою идею и использует все, что попадает в его поле зрения: снег, лед, листья, камни, палки, траву, цветы. Он изменяет их способами, которые не изменяют их самих, но просто заставляют заметить зрителя, то, мимо чего проходят и не

видят. С течением времени многие из его произведений не оставляют после себя никакого следа. Главное, что остается после творчества – это фильмы, фотографии, которые не только документируют, но и развивают идею ленд-арта. Охарактеризовать взаимодействие Голсуорси со средой можно, как сотрудничество.

Из американского и европейского ленд-арта выделяются супруги Джин Клод и Кристо. Они обогатили ленд-арт своими творениями, интересными по замыслу и огромными по размерам. Их творчество относится к американскому искусству, хотя они выросли и получили образование в Европе, но с 1964 года живут в Нью-Йорке, свои работы воплощают по всему миру. Авторский почерк просматривается в размере обертывания объекта или в количестве объектов, расположенных на большой территории. Джин Клод и Кристо являются создателями техники «эмбаллажа» (от франц. *emballer* - упаковывать), благодаря которой, привычная среда преобразалась на несколько дней, меняя обычное восприятие действительности. Одним из первых проектов ленд-арта, в их исполнении, было Обернутое Побережье, выполненное в 1968-69 годах. Часть австралийской береговой линии бухта Литл Бей в Сиднее была обернута синтетической тканью, которую удерживала веревка длиной 58 км. [13]. Самым живописным проектом Джин Клод и Кристо является 11 островов в Майами, вокруг которых плавают яркая розовая ткань [14].

Проект, на реализацию, которого Кристо и Джин Клод затратили 26 лет, с 1979 по 2005 год, был продемонстрирован в Нью-Йорке 12 февраля 2005 года. Всего на 16 дней “Ворота” были установлены в Центральном Парке [15].

Выводы. В результате исследования классических произведений американского и европейского ленд-арта можно сделать следующие выводы: американский и европейский ленд-арт имеют свои особенности развития, характерные для своего континента.

Произведения американского ленд-арта исследовались: по размерам, по длительности реализации проекта, тематики работ, используемым материалам в объектах и взаимодействия с окружающей средой.

1. Изучение американского ленд-арта по размерам, привели к выводу, что данные работы выделяются аэрокосмическим масштабом построения глубинно – пространственной композиции, что является, несомненно, интересным опытом для работы с окружающей средой. Безусловно, большие территории, имеющиеся в изобилии на американском континенте, с одной стороны, позволяют создавать подобные произведения, с другой -

подталкивают художника к подобному решению.

2. Реализация многих работ из-за своей протяженности в размерах и трудоемкости по времени занимает годы, а иногда – десятилетия. Такими являются произведения Майкла Хайзера “Город”. Идея этого проекта возникла в 1970 году, до сих пор идет ее реализация. Так же Джеймс Турелл продолжает огромный проект на вершине вулкана “Кратер Роден”, начатый в 1975 году.

3. Тематика работ американских авторов рассматривается, как “конфликт человека и природы” [16]. Это напряжение прослеживается во всех классических образцах этого направления: “Двойное отрицание”, “Спиральный Молл”, “Область молний”. Даже в “Городе” Майкла Хайзера присутствует напряжение.

4. Основным материалом из которого выполняются объекты американского ленд-арта является земля. Переворачивают огромные земляные массы Роберт Смитсон, Майкл Хайзер, Опеннхайм создает вычитаваемые скульптуры, используя землю и снег, Джеймс Турелл шлифует верхнюю часть вулкана. Уолтер де Мария привнес в это направление другой материал - металл.

5. Так же характерен выбор территории, используемой для проектов. Художники используют отработанные угольные земли или огромные пустынные площади, что позволяют пространства Америки, и характер воздействия на эти земли можно отметить, как активный – значительно изменяет пространство и длительный – практически навсегда.

В работах Джин Клод и Кристо просматривается объединение американских и европейских традиций ленд-арта. Их творчество можно выделить в отдельный подраздел.

По тем же параметрам, по каким исследовали американский ленд-арт, изучаются классические проекты, представленные европейскими авторами, хотя их, безусловно, меньше. Европейский ленд-арт стартовал несколько позже.

· Работы Ричарда Лонга, хоть и большие по размерам, но уже не представляют тот гигантский – аэрокосмический масштаб, который наблюдается в американских проектах. Работы европейских авторов приобретают меньшие размеры и более камерный характер. Энди Голсуорси создает свои произведения разные по размеру – большие и маленькие, но в любом случае со масштабные человеку.

· Естественно, реализация небольших проектов занимает меньший период времени.

· Если основной темой американских ленд-артистов звучит “конфликт человека и природы”, то европейские художники действуют противоположно этому. Их произведения созвучны единству с окружающим миром. Они исследуют его и учатся видеть

Кристо и Джин Клод. Ворота 2005.

Парк Кракамаркен. Ole Barslund. Grove with Washing Machine (POща со стиральной машиной).Бук. 1992.

Роберт Смитсон Спиральный Молл 1970.

Энди Голсуорси. Душа дерева.

необычное в каждодневном. Первые работы Ричарда Лонга перекликаются с принципами минимализма – круги, квадраты, ничего лишнего, а последние – полны чувства и эстетики.

· Европейский ленд-арт настолько расширил границы используемых материалов, что уже непросто определить, где эко – искусство, где ленд-арт. Лонг работает с землей и камнями, Голсуорси – со всем, что попадает в его поле зрения: трава, листья, ветки, камни, снег, лед, цветы, ягоды, ткани, нитки, веревки. Такие же материалы используют в своем творчестве экологические художники.

· Длительность существования многих проектов европейских художников совсем незначительная. Одни изменяются с периодичностью изменений времени года, другие проживают несколько минут, пока их не разрушит течение воды, некоторые проекты – десятилетия, но, в любом случае, они живут в этой среде, акцентируя удивительное рядом. Местом для проекта может быть городская среда и дикая местность, парк и маленький ручеек – везде можно делать искусство.

Идеи ленд-арта настолько интересные и широко используются ландшафтной архитектурой, что уже практически исчезла граница между ними. Произведения ленд-арта появляются в городской среде, превращают парки в центры современного искусства, а отработанные земли в культурные места, рождает новые идеи для ландшафтной архитектуры.

Небольшая страна Дания выделила 28 гектаров земли для экспериментального парка. Художники создали свои произведения на открытой местности и, в настоящее время, эта территория превратилась в одну из достопримечательностей страны. В создании парка участвовали 22 автора, некоторые из них создали по несколько произведений. Идеи, опробованные в объектах ленд-арта в подобных парках, находят свое продолжение в ландшафтной архитектуре. Ленд-арт в этой ситуации выступает, как творческая лаборатория.

Дальнейшие исследования будут посвящены изучению проблем ленд-арта и современных парков.

Литература:

1. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник/Г.Б.Минервин, В.Т.Шимко, А.В.Ефимов и ДР.: Под общей редакцией Г.Б.Минервина и В.Т.Шимко. – М.: “Архитектура-С”, 2004, 288с., ил.
2. http://www.americana.ru/1_amer/land_art.htm
3. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0425/is_2_64/ai_n15338136
Landed Art Journal, Summer, 2005 by Maura Coughlin
4. <http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=73>
5. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1248/is_4_92/ai_114924479#continue Behind the earth movers: the adventurous support of

- dealer Virginia Dwan allowed earthwork artists Michael Heizer, Walter De Maria, Robert Smithson and others to realize their pioneering projects - Patronage – Biography Art in America, April, 2004 by Suzaan Boettger
6. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1248/is_12_86/ai_53408957 Degrees of Disorder - interview with Robert Smithson Art in America, Dec, 1998 by Suzaan Boettger
 7. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1248/is_12_90/ai_95107258 Breaking the Box - New Art in the 60s and 70s: Redefining Reality - Out of the Box: The Reinvention of Art, 1965-1975 - Book Review Art in America, Dec, 2002 by Ken Johnson
 8. <http://slag garden.cfa.cmu.edu/weblinks/frost/FrostTop.html> Reclamation Art: Restoring and Commemorating Blighted Landscapes Hilary Anne Frost-Kumpf
 9. <http://tvgallery.ru/ru/classics/oppenheim.html>
 10. <http://www.diacenter.org/ltproj/>
 11. <http://www.collectorsguide.com/ab/abfa06.html>
 12. <http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=151> Глоссарий
 13. http://www.artfacts.net/index.php/pageType/artistInfo/artist/659/name/Christo-_-Jeanne-Claude
 14. Апр факт http://www.artfacts.net/index.php/pageType/artistInfo/artist/659/name/Christo-_-Jeanne-Claude
 15. <http://www.artfacts.net/index.php/pageType/exhibitionInfo/exhibition/17676>
 16. http://www.americana.ru/1_amer/land_art.htm

Надійшла до редакції 12.04.06