

**Резонанс проблемы экологии в выставочном пространстве
«FUTURO gallery» (Нижний Новгород, Россия):
концептуальные показы конца 2010-х – начала 2020-х годов**

Вавилова Полина Павловна,
студентка Казанского государственного института культуры, г. Казань

Лобашева Ирина Фаековна,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры музеологии, культурологии и
искусствоведения Казанского государственного института культуры, г. Казань

Аннотация. Актуальность проблем, связанных с экологией очевидна, они занимают главное место среди прочих глобальных мировых вопросов. Искусство XXI века, как один из основных рупоров, отражающих явления действительности, раскрывает данную тематику с различных сторон. Опираясь на краткий исторический экскурс, развитие таких направлений как поп-арт, эко-арт и бедное искусство, предлагаемая публикация представляет примеры выставочных проектов нижегородской галереи «FUTURO gallery» (Нижний Новгород), а также круг художников, активно работающих в рамках данной проблемы. Работы Лилии Ли-Ми-Ян, Катерины Садовски, Павла Отдельнова и других, выполненные в разных видах и техниках искусства, раскрывают изучаемую тематику, тем самым ещё более акцентируя данную проблему и показывая масштабность вопросов, связанных с экологией.

Ключевые слова: экологические проблемы, выставочные проекты, художник, галерея, инсталляции, актуальные подходы.

Влияние человека на природу имеет глобальные масштабы. И с развитием технологий это воздействие на окружающую среду только растёт. Сила антропогенного, происходящего от человека, фактора очень велика. Люди, используя разрушительные механизмы, редко задумываются о последствиях для экосистемы. Во многих случаях это способствует возникновению губительных результатов. Описываемая проблема стоит особо остро как в научном сообществе, так и в мире символов и образов. Искусство XX–XXI веков в большей степени социализировано и обращает вектор своего развития на насущные проблемы. Именно поэтому такой важный и глобальный вопрос не остался без внимания художников, музыкантов, поэтов и писателей. Чаще всего взаимодействие человека и природы отражено деятелями искусства в негативном ключе. И растущее количество работ на данную тематику показывает, что актуальность проблемы на сегодняшний день возрастает и становится ключевой.

Обращаясь к истории вопроса, можно выделить несколько направлений, раскрывающих данную тематику и художников, работающих в них. Поп-арт считается первым направлением, которое остро подняло проблему чрезмерного потребления (вторая половина XX века) [Каррьеро, 2010, с. 7–12]. Ярким представителем является Энди Уорхолл, а в частности его работа «Банки с супом Кэмпбелл», где художник с иронией выражает свою реакцию на общество массового потребления, изображая обыденные предметы [Гомперц, 2018]. Своеобразным продолжением ранее описываемого течения является эко-арт (чуть позже поп-арта), которое возникло в ответ на чрезмерное использование пластика и производства одежды [Дмитриева, 2018, с. 109–110]. Яркий пример – творчество американца

Лео Сьюэлла, который занимается созданием фигур из предметов, найденных в мусорных баках родного города. Самыми популярными работами являются «Собака» и «Семья», выполненные в конце XX века.

Следующее направление сходно с предыдущим тем, что объекты искусства там создаются из простых, «бедных» предметов повседневной жизни малообеспеченных людей. Возникшее во второй половине 1960-х «arte povera» прочно заняло место в мировом художественном процессе. Яннис Кунеллис является ярким представителем данного направления. Особое внимание заслуживает работа «Алфавит Кунеллиса» (1960). Ткани, на которых изображались буквы, цифры и символы, представляли три ключевых для творчества художника понятия: пространство, живопись и язык.

Масштабность экологических проблем подчёркивается тем, что данную тематику можно встретить не только в качестве отдельных работ, но и в виде цельных значительных выставочных проектов. В поле пристального авторского зрения находится выставочная галерея «БИЗОН» (г. Казань). Частная галерея открылась в 2018 году и уже полновесно заявила о себе в музейном пространстве Республики Татарстан [Галерея..., 2018]. Занимаясь проектами, которые ярко отражают действительность и её проблемные вопросы, галерея не отходит от темы взаимодействия человека и природы. Примером может служить известный отечественный художник-график, мастер 3D-проекций физического объекта Кирилл Челушкин, выставка которого проходила в галерее «БИЗОН» (2019). В своих работах автор затрагивает научно-технический прогресс и его влияние на человека и природу, показывая это взаимодействие с негативной точки зрения («Без названия 4» (2020) и «Без названия 2» (2020)) [Галерея, 2020]. Ещё один проект галереи «БИЗОН» под названием «Игра миров» (2020) объединил яркие образы нескольких отечественных художников, а именно Павла Полянского («Артефакт» (2018)) и Михаила Блинова («Радиосигнал 1» (2017)) [Галерея...; Игра..., 2021]. Многие работы показывают технический прогресс и его влияние на природу, зачастую губительное. Таким образом, описываемая проблема охватывает не только отдельный регион, но и всю Россию. Это показывает, насколько экология и вопросы, связанные с ней, волнуют человечество.

Ряд показов в русле данного течения прошёл и в галерее современного искусства «FUTURO gallery» (Нижний Новгород). Крупнейшая независимая галерея располагается в историческом центре города на втором этаже здания бывшего доходного дома Городского общества – памятнике архитектуры и градостроительства XIX века. Главный зал галереи представляет собой уникальный руинированный интерьер, сохраняющий дух веков [Галерея..., 2016]. Стоит отметить, что такая атмосфера отлично дополняет концепцию выставок, связанных с экологией и взаимодействием человека и природы. «Разрушенность» стен, как образ того, как человек разрушает природу. В этой опустошённости работы на вышеописанную тематику играют совершенно иным образом, как бы наглядно показывая, что будет с человеком без природы: голые бетонные стены. Далее будут рассмотрены примеры выставочных проектов, проходивших в галерее на изучаемую тематику.

Один из недавних проектов – «Мифы Антропоцена» (2021), который состоялся в 2021 году в музее современного искусства «FUTURO gallery» (Нижний Новгород), объединил произведения двух авторов из России: Лилии Ли-Ми-Ян и Катерины Садовски. Художницы начали заниматься совместной деятельностью в 2016 году. Вместе окончив Rodchenko Art School, они стали экспериментировать с техниками, постепенно уходя от фотографии в сторону скульптуры и живописи. Проблема экологии является не единственной в их творчестве. Вектор своего внимания они также обращают к тематике смерти, насилия и деформации – не только телесной, но и ментальной.

Интересно название выставки. Антропоцен – это термин, обозначающий эпоху с высоким уровнем человеческой активности, воздействующей на дикую природу. Таким образом, концепция проекта раскрывается уже в наименовании. Экспозиция, соответствуя названию, представляет собой соединение современного искусства и социальной экологии, а также научных открытий в области химии полимеров и производственной базы по переработке пластика [Галерея...; Мифы..., 2021]. Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски уже несколько лет занимаются описываемой выше тематикой, осмысляя то, с чем имеет дело человек на данный момент в сфере экологии и то, с чем он столкнётся в будущем. Выставка базируется на проекте «Где мой пластиковый пакет?», который посвящён переработке пластика. «Общество потребления» вышло за рамки возможного и превратилось в общество, которое создаёт горы отходов и потребляет невероятное количество энергии. Изучаемую проблему раскрывают в своём проекте авторы.

Исследование пластикового мусора, а также личной ответственности каждого человека в данном вопросе раскрывает экспозиция в галерее «FUTURO gallery». Центральная инсталляция представляет собой живые растения и кустарники, между которыми на почве можно найти прозрачные капли биodeградируемого геля. Он состоит из таких материалов, которые способны разрушаться под действием биологических факторов. Описываемая модель является частью science-art проекта Лилии Ли-Ми-Ян и Катерины Садовски и была разработана художницами совместно с нижегородским химиком Сакиной Зейналовой [Галерея...; Мифы..., 2021]. Гель в течении выставки растворяется и отдаёт находящуюся внутри воду растениям. Одна капля не сделает растениям лучше, но «работая» все вместе они питают растение. Иллюстрация того, как каждый человек может внести свою «каплю» в переработку пластика и помочь тем самым планете.

Центральную работу в зале экспозиции окружают картины и скульптурные объекты на тематику проекта. Последние выполнены из переработанного пластика – данный материал, как считают авторы работы, является более ресурсным. Одно из произведений является собой хаотично отлитый пластик. Инструментом для создания данной работы послужил 3D-принтер. Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски пришли к выводу, что в сфере переработки пластика будущее за инновациями [Гомперц..., 2018]. Авторы используют специальный принтер, который печатает из мусора: шредер перемалывает пластик и отправляет его на подготовку (высушивание до нужной температуры), далее происходит непосредственная печать задуманного.

Хаотичные мазки, пятна, а также капли предстают перед зрителем на одной из картин художниц. Смешение розовых и белых цветов составляют единую композицию. Белый можно интерпретировать, как переработанный пластик, розовый в свою очередь, как символ новой жизни. Таким образом, идея переработки мусора, где он получает «второе дыхание», показана через абстрактные образы и опять же относит зрителя к изучаемой проблеме.

Следующая выставка «Химзавод» (2018), которая также прошла в нижегородской галерее современного искусства «FUTURO gallery», раскрывает тему химических веществ и их воздействия не только на человека, их непосредственного создателя, но и на природу. Экспозиция воссоздаёт окружение заброшенных химических заводов, цехов и полигонов для захоронения химических и синтетических отходов [Галерея...; Химзавод..., 2018]. Главная фигура выставки Павел Отдельнов, больше известный по картинам в жанре индустриального пейзажа, представляет работы, которые являются практическим воплощением проекта «Промзона». Описываемым проектом художник занимается с 2019 года. Отправной точкой для его создания стала семейная история: три поколения предков художника трудились на химических заводах Дзержинска [Отдельнов]. При подготовке «Промзоны», а в частности и самой выставки, художник исследовал территорию заводов

и их текущее состояние, архивы, газеты советского времени, а также лично общался с людьми, работавшими на химическом производстве и записывал их истории. Автор обращается к различным средствам выражения своих идей: живопись, фотография, видео, инсталляция и текст.

В одной из работ, представленных на выставке – «Руины. Аммиак» (2017) Павел Отдельнов изображает покинутое и полуразрушенное здание завода. Руины даны на фоне ландшафта: бледно-серое небо, которое заполняет практически всё пространство полотна, сочетается с землёй, написанной в тусклых тонах и не проявляющей никаких признаков жизни. Использование описываемого колорита автором подчёркивает безжизненность тех мест, где когда-то располагались химические заводы. На пустой поляне нет и следа человека: остался только весьма плачевный результат его деятельности. Полуразрушенное здание, представленное на картине, содержит в себе ушедшее реальное, подобно памяти человека, изменчивой и избирательной. В данном случае живопись, по мнению Павла Отдельнова, как раз является тем средством фиксации реальности, уходящей и ускользающей [Отдельнов].

Следующая работа «Шлагбаум» (2018) рассказывает о проблеме: утилизации отходов предприятий Дзержинска. Перед зрителем представлено стихийное захоронение бытового мусора. Как пишет сам Павел Отдельнов: «Вся восточная промзона Дзержинска постепенно превращается в большую свалку...» [Отдельнов]. Кроме того, описываемая работа раскрывает ещё одну важную проблему: незаконная добыча предприятиями песка. Места, где этот песок был взят, заполняются другими вещами, а именно бытовыми отходами, как мы это видим на работе «Шлагбаум» (2018). Предприятия действуют из тех соображений, что открытые ямы могут выдать их незаконную деятельность. Таким образом, человек своими действиями (незаконная добыча и создание свалок) вредит не только природе, но и себе самому.

Другим проявлением идей художника является инсталляция, представленная в центре зала. Гора противогазов представляет собой символическую гору людских смертей в результате взаимодействия с химическими веществами. Данную работу можно сопоставить с картиной Верещагина «Апофеоз войны» (1871), где автор изображает пирамиду из человеческих черепов на фоне разрушенного города и обугленных деревьев, среди расклеванной степи. Все детали картины символизируют смерть и опустошение. То же самое мы можем найти и в инсталляции Павла Отдельнова, только причиной смерти является не война, а химические вещества.

«The Grand Tour» (2018) Каси Климпель и Эстер Хунцикер – ещё одна выставка галереи современного искусства «FUTURO gallery», которая раскрывает тему интеграции человека в природные процессы [Галерея...; The grand..., 2018]. Швейцарская художница Кася Климпель обучалась в Гаагской академии искусств, где изучала мастерство фотографии. Она создала массу работ, которые впоследствии выставлялись в Гаагском музее современного искусства. Эстер Хунцикер родом также из Швейцарии. Она начала свой творческий путь с дизайна одежды. Кроме этого, Эстер занимается медиа-дизайном и экспериментирует с аналоговыми технологиями видеоредактирования.

В описываемой выставке тематика взаимодействия человека и природы представлена больше с положительной точки зрения и выходит за рамки классического понимания. Авторы обращаются к природе с целью её переосмысления и человек здесь является неотъемлемой частью данного процесса. Соединяя особенности нескольких географических объектов при помощи компьютерных технологий, художницы показывают собирательный образ всем известных вещей. Работы, выставленные в экспозиции, представляют собой искусственно созданные фотографии с линиями горизонта, горными панорамами и солнечными закатами. Примером может служить выполненная в голубых

тонах горная цепочка или же морской пейзаж, где композиция выстроена планами при помощи цветочных пятен. Обращение к технологиям в представленных инсталляциях показывает зрителю, что использование таких простых в освоении инструментов поможет современному искусству исполнять более амбициозные задачи: искать новое понимание объектов, обнаруживать неизвестные качества, которые даёт нам цифровой мир.

Взаимодействие человека и природы нашли широкое отражение в выставочных проектах галереи «FUTURO gallery» (Нижний Новгород) в различных его проявлениях: от картин и скульптур до инсталляций. Большинство экспозиций на данную тематику в изучаемой галерее показывает, насколько важны описываемые проблемы в отдельном городе. Художники вышеупомянутых проектов указывают на губительность действий человека, однако они не предлагают вариантов решения данной ситуации. Главная задача деятелей искусства обратить внимание людей на проблему и вывести её на новый уровень, что уже является большим шагом к её решению.

Литература

Галерея современного искусства «FUTURO gallery» (2016). URL: <http://futurogallery.ru> (дата обращения: 08.03.2022).

Галерея современного искусства «FUTURO gallery». Выставка «The Grand Tour» (2018). URL: <http://futurogallery.ru/thegrandtour> (дата обращения: 08.03.2022).

Галерея современного искусства «FUTURO gallery». Выставка «Мифы антропоцена» (2021). URL: <http://futurogallery.ru/mifi-antropotsena> (дата обращения: 08.03.2022).

Галерея современного искусства «FUTURO gallery». Выставка «Химзавод» (2018). URL: <http://futurogallery.ru/chemicalplant> (дата обращения: 08.03.2022).

Галерея современного искусства «БИЗОН» (2018). URL: <https://bizon.gallery> (дата обращения: 20.03.2021).

Галерея современного искусства «БИЗОН». Выставка «Игра миров» (2021). URL: <https://bizon.gallery/igramirov> (дата обращения: 20.03.2021).

Галерея современного искусства «БИЗОН». Выставка «Образ жизни» (2020). URL: <https://bizon.gallery/exposition/obraz-zhizni> (дата обращения: 20.03.2021).

Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси / пер. с англ. И. Литвинова. Москва : Синдбад, 2018. 464 с.

Деревянко Е. Катерина Садовски: Переработанный пластик как материал для искусства (2019) Медиапроект «Столица Нижний» [интервью с Катериной Садовски] // YouTube. URL: <https://youtu.be/cz4IVtu4v04> (дата обращения: 08.03.2022).

Дмитриева С. О. Проекты эко-арта – варианты ответа на вызовы экологической безопасности // Социокультурная безопасность: риски, вызовы, ответы : материалы международной научной конференции. Дубна, 2018. С. 109–115.

Каррьеро К. Потребление и поп-арт : монография. Москва : Искусство-XXI в., 2010. 112 с.

Отдельнов П. Промзона [сайт]. URL: <https://www.promzona.site/> (дата обращения: 08.03.2022).