

УДК 7.067

DOI 10.47367/0021-3497_2022_1_288

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДРИС ВАН НОТЕНА
В РАМКАХ ДИАЛОГА С ЛЕН ЛАЕМ КАК СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ЭПОХУ МЕТАМОДЕРНИЗМА**

**ART EXPERIMENTS BY DRIES VAN NOTEN WITHIN THE FRAMEWORK
OF A DIALOGUE WITH LEN LYE AS A METHOD OF CONSTRUCTING
A NEW REALITY IN THE ERA OF METAMODERNISM**

А.В. ЕРЕМЕНКО, С.В. СЫСОЕВ

A.V. EREMENKO, S.V. SYSOEV

(Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство))

(Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art))

E-mail: FiestaST@mail.ru; sergeysysoev@mail.ru

Диалоги художников вне времени и пространства становятся ключевой тенденцией современной эстетической парадигмы метамодернизма, предполагающей "...колебания между двумя противоположными понятиями и одновременность их использования"¹. Ярким примером подобного диалога стала коллекция Модного дома "Dries Van Noten" сезона весна-лето 2020, в которой художник подхватывает и развивает идеи новозеландского художника – авангардиста Лен Лая, известного своими экспериментами в области кинематографа и кинетической скульптуры. В объективе данного исследования – громкое художественное высказывание Дрис Ван Нотена, философская концепция которого воплощена в артхаусном короткометражном фильме, преодолевшего традиционные рамки дефиле сезона весна-лето 2021. Для исследования диалога двух художников был переработан значительный по объему и информации источниковедческий материал, хранящийся как в кинематографических фондах, так и в международных библиотеках, а также монографические издания, каталоги коллекций Модного дома "Dries Van Noten", проходивших в рамках международных недель моды Лондона и

¹ В 2015 году в своей статье «Метамодернизм: краткое введение» английский художник Люк Тёрнер утверждает, что приставка «мета-» происходит от термина Платона μεταξύ, обозначающего колебание между двумя противоположными понятиями и одновременность их использования. Возникновение новой концепции автор связывает с рядом кризисов и изменений с начала 1990-х годов (изменение климата, финансовые спады, рост числа вооруженных конфликтов), а также с провозглашением так называемого конца истории.

Парижа. Также были проработаны материалы экспозиций тематических выставок Дрис Ван Нотена² и изучены фильмы художника Лен Лая³.

The dialogues between artists outside of time and space are becoming a key trend in the modern aesthetic paradigm of metamodernism, which presupposes “fluctuations between two opposing concepts and the simultaneous use of them”. A striking example of such a dialogue is the collection of the Fashion House “Dries Van Noten” for spring-summer 2021 in which the artist developing the ideas of the New Zealand avant-garde artist Len Lye. He is known for experiments in the field of cinema and kinetic sculpture. The objective of this study is a loud artistic statement by Dries Van Noten whose philosophical concept is embodied in the arthouse short film which overcame the traditional presentation of the spring-summer 2021 fashion show. This research revised a significant number of sources of information stored in cinematographic funds and in international libraries. Monographic publications, catalogs of the collections of the Fashion House “Dries Van Noten”, held within the international framework of London and Paris Fashion Week, the materials of the exhibitions by Dries Van Noten and the films of the artist Len Lye were also covered in the scientific article.

Ключевые слова: Дрис Ван Нотен, Лен Лай, мода, искусство, артхаусное кино, дизайн, кинетическая скульптура.

Keywords: Dries Van Noten, Len Lye, fashion, art, design, avant garde film, kinetic sculpture.

Коллекция Модного дома “Dries Van Noten” сезона весна-лето 2021 (рис. 1) была представлена в нетрадиционном для модного дома формате артхаусного короткометражного фильма⁴, выстроенного на диалоге двух художников. Автора самой коллекции Дрис Ван Нотена (г.р.1958) – бельгийского дизайнера, чье яркое появление в мире искусства моды произошло в составе Антверпенской шестерки⁵, эстетика которой резко контрастировала с декоративно-прикладным направлением моды середины 1980-1990-х и известного новозе-

ландского художника-авангардиста, режиссера-экспериментатора Лен Лая (1901-1980).

Обращаясь к культурному наследию экспериментального киноискусства, чьим сердцем стало творчество новозеландского художника-авангардиста Лен Лая, известного прежде всего своими эмпирическими открытиями в фильмах и кинетической скульптуре, Дрис Ван Нотен вспоминает художественный метод художника, выстроенный на исследовании органических колебаний.

² Экспозиции представлены в Музее Института моды и технологии в Нью-Йорке (The Museum at FIT), Музее современного искусства в Лос-Анджелесе (The Museum of Contemporary Art), Музее моды в Антверпене (Mode Museum (MoMu)), Музее Института Киото (The Kyoto Costume Institute), Музее Виктории и Альберта в Лондоне (The Victoria and Albert Museum) Музее Бойланса Бенингера Роттердаме (Museum Voijmans Van Beuningen).

³ В статье упоминаются фильмы реж. Лен Лая "Танец радуги" ("Rainbow Dance", 1936), "Торговля тату" ("Trade Tattoo" 1937), "Тусалава" ("Tusalava", 1939) "Свободные радикалы" ("Free radicals", 1958) "Цветная коробка" ("A Colour Box", 1935).

⁴ Артхаусный короткометражный фильм, представленный для презентации коллекции Модного дома “Dries Van Noten” весна-лето 2020/2021 в сотрудничестве с голландской художницей Вивиан Сассен.

⁵ “Антверпенская шестерка” (англ. Antwerp Six) – группа из шести бельгийских дизайнеров, сформировавшаяся в 1980-е годы. В ее состав входили выпускники Королевской академии изящных искусств Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк ван Саен и Марина Йи.

Рис. 1

Рис. 2

Развивая тему "искусства движения", Лен Лай обращался к теории и произведениям советского режиссера Сергея Эйзенштейна (1898-1948), уделявшему особое внимание изображению действия с помощью линии и звука. Сохранившиеся до нашего времени дневники режиссера, в которых его мысли, чувства и наблюдения наскоро записаны нервной линией графической кардиограммой, наглядно иллюстрируют уникальный способ мышления режиссера: фиксацией его персональной

реальности становится графический рисунок. Подобный метод нашел отражение в продумывании и построении С. Эйзенштейном как пространства кадра, так и музыкального сопровождения картины. Этот творческий метод режиссера сохранен как серия быстрых набросков в его произведении "Мысли о музыке" (1938) (рис.2 – "Мысли о музыке", Сергей Эйзенштейн, 1938 г. в сравнении с работой "Зарисовка природного явления", Лен Лай, 1936 г.). А его высказывания о художественных процессах, например: "Линия – след движения. И, вероятно, через года я буду вспоминать это острое ощущение линии как динамического движения, линии как процесса, линии как пути" [1, с.34] являются дополнительным штрихом к данному художественному методу. Таким образом, концепция творческого пути Лен Лая коррелируется с принципами художественного метода режиссера Сергея Эйзенштейна.

Первые идеи творческой концепции Лен Лая рождались, когда, в глубоком детстве, он, стоя на вершине Веллингтонского холма, наблюдал за быстрым движением облаков, формулируя мысли о движении фигур, где под "фигурой" художник уже подразумевал "форму или очертания", обозначавшие процесс [2].

Таким образом, уже первый "чувственный" опыт художника стал попыткой проникнуть в суть органики, уловив взаимодействие форм, логику их развития и влияние на них светоцветовой и звуковой среды. Именно эти природные наблюдения

Лен Лая станут основой творчества художника-авангардиста, исследовавшего "тайну движения".

Возвращаясь к творческому диалогу Лен Лая и Дрис Ван Нотена, следует подчеркнуть тот факт, что они родились и начали свой творческий путь в атмосфере, изолированной от мира мейнстрима. Если родина Лен Лая – Новая Зеландия – место, географически оторванное от событий в мире искусства, то Дрис Ван Нотен родился и начал свой творческий путь в Антверпене в 1980-х, когда город еще не был поставлен на карту модной индустрии. Подобная географическая отдаленность и закрытость к мейнстриму позволила обоим художникам сохранить интеллектуальную независимость и воплотить свободу поиска в собственных работах, создавая искусство свободное, не подвергающееся внешнему воздействию, в котором главным мотивом

творчества становится сам исследовательский процесс создания художественного произведения.

В ранних работах художника-авангардиста уже проявляется интерес к процессу зарождения жизни с точки зрения органического развития: представляя эволюцию клеток, называемых "формой себя", Лен Лай фиксирует превращения в гуманоидную форму, воплощая свои наблюдения за зачатками органической жизни в фильме "Тусалава" ("Tusalava", реж. Л.Лай, 1939). Те самые облака, подсказавшие Лен Лаю идею кинетического искусства, запечатлены как волны в фильмах эпохи модернизма 1930-х годов – "Танец радуги" ("Rainbow Dance", реж. Л.Лай, 1936) и "Торговля тату" ("Trade Tattoo" реж. Л.Лай, 1937) (рис. 3 – кадры из фильмов Лен Лая, 1936-1958 гг.).

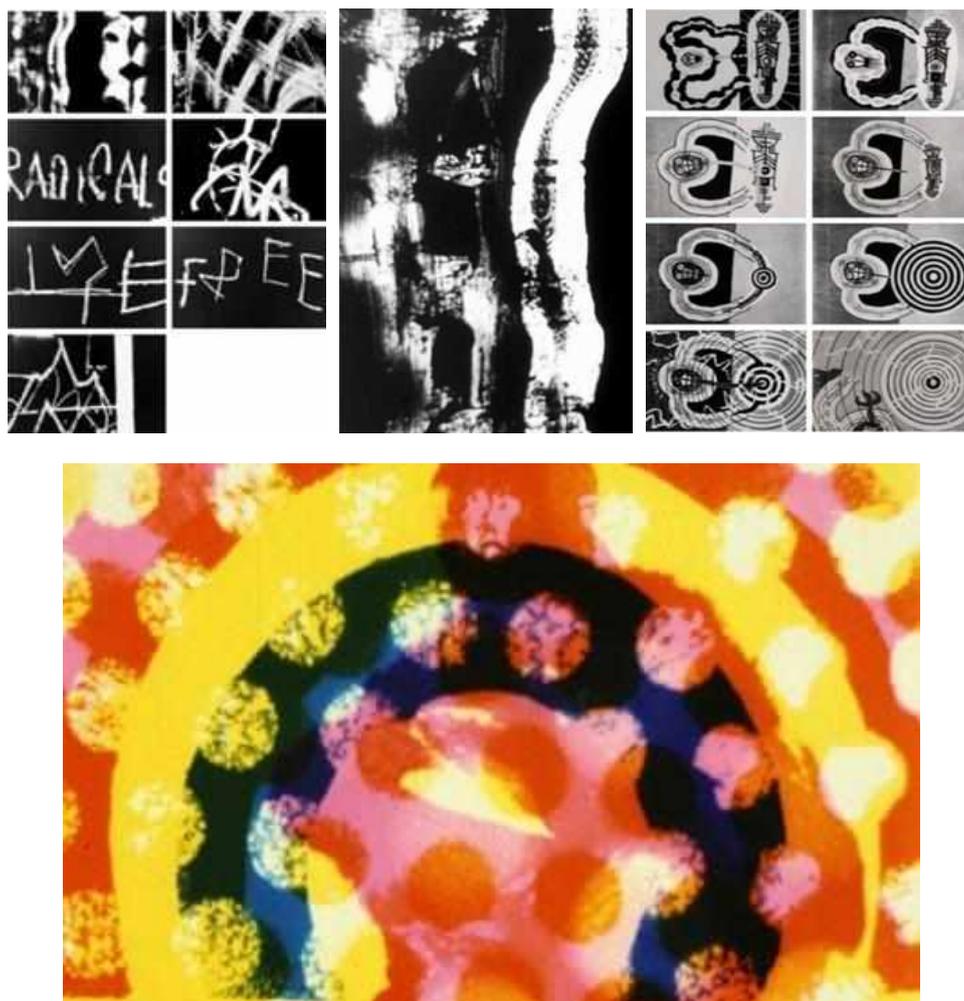

Рис. 3

Заинтригованный энергией волн, Лен Лай любил повторять своим ученикам: «Начинайте смотреть на вещи с точки зрения их колебаний» [3, с. 56]. Задействуя в своем творчестве все органы чувств – зрение, осязание, слух, а также память и интуицию – Лен Лай как бы продолжает «органическое» направление в искусстве, начатое русской авангардной школой Михаила Матюшина⁶.

Описывая базис органического искусства, Михаил Матюшин располагает в его основании особое состояние художника, действующего повышенной активностью духа, формирующего новый пространственный образ и «космическое видение»⁷.

Так, например, согласно теоретику органической школы Михаилу Матюшину, при условии глубокого погружения в природные формы, сам художник, раскрывая их законы, становится «сотворцом природы», создавая новую реальность, в которой он творит сообразно ритмам, цветам и звукам окружающего мира. Именно подобное сос-

тояние художника и приводит к новому видению, дающему новое понимание окружающего мира [4].

Так, например, работая над коллекцией сезона весна-лето 2021, Дрис Ван Нотен продолжает исследовать концепцию «искусства движения», заявленную Лен Лаем. Изучая не столько физическое, сколько эмоциональное воздействие движения на зрителя, Дрис Ван Нотен переносит этот психологический трюк на модели, будто бы вспоминая слова Роджера Хоррокса – биографа Лен Лая, автора издания «Искусство, которое движется – работа Лена Лая»: «Моя книга о важном художнике и большой идее, идее Лена Лая о том, что движение может стать основой для новых форм искусства. Дизайнер подчеркивает, что сам в конце концов пришел к тому, чтобы смотреть на то, как движутся вещи, в основном, чтобы попытаться почувствовать движение. Я хотел изобразить ощущение движения вне меня, чтобы увидеть, что я получил» [5].

Рис. 4

⁶ В русском художественном авангарде в середине 1910-х годов возникло «органическое» направление, у истоков которого стояли поэт и художник Елена Гуро и музыкант, художник, теоретик и исследователь искусства Михаил Матюшин.

⁷ В 1923 году на «Выставке картин петроградских художников всех направлений. 1918-1923» появилась декларация системы Матюшина под девизом «Зорвед» (что означает «зрение – ведание»).

Таким образом, главным элементом дискурса двух художников становится именно органическое мировоззрение, создающее удивительный синтез художника с природой, проникающий во внутренний характер органики, наблюдающий и созерцающий. Новый художественный опыт создает интуитивное произведение, позволяющее увидеть невидимое, чтобы понять, как реальность открывается изнутри.

Задействование всех органов чувств Лен Лая способствовало совершенно новому открытию органической системы в его авангардных фильмах: именно благодаря взгляду художника мы начинаем видеть то, что ранее казалось скрытым – при соединении полос пленки со звуковыми дорожками цвет становится настолько материален, что кажется, что он “синтезирует” в звук. Воплощенное в циклических узорах, движение – по Лен Лаю – основано на вибрациях и колебаниях, провоцирует зрителя на невольное напряжение мышц, отсылающее к желанию движения и танца (рис. 4 – кадры из фильма Лен Лая и коллекции весна-лето 2021 “Dries Van Noten”). Также именно лексика Дрис Ван Нотена, которая благодаря документальному фильму “Дрис Ван Нотен” (“Dries”, реж. Райнер Хольцмер, 2017), открывает нам особую чувственность его художественного метода: используемая им форма глаголов, чаще всего затрагивает эмоции, ощущения, чувства, спонтанность, случайность, наблюдение. Данный факт наталкивает нас на близость с художественным принципом работ Лен Лая, выстроенном на фиксации собственных ощущений. В интервью для модного журнала *Vogue* о своей коллекции весна-лето 2021 Дрис Ван Нотен подчеркивает, что ему нравится прямолинейность – создавать эмоции, как Лен Лай, с помощью краски на пленке. Так, по его мнению, художник и зритель может ощутить образы и танцевать в изображениях.

⁸ Согласно теоретику метамодернизма Рэймонду Уильямсу «структура чувства» представляет собой эмоцию, восприятие, которое присуще каждому из нас, каждый его осознает, его суть можно проследить через искусство, обладающее способностью

Представленный Дрис Ван Нотеном в сотрудничестве с Вивиян Сассен для презентации коллекции короткометражный фильм транслирует колористические эксперименты, погружая моделей в непрерывное движение танца. Такая трансляция “искусства движения” превращает процесс в созерцание, визуальное исследование фактур тканей, погружение во внутренний завораживающий мир художника, выстроенный на тактильных чувствах.

Данная подача становится визуальной иллюстрацией современной эстетической парадигмы метамодернизма. Это настоящее время действия художника моды Дрис Ван Нотена, где важной составляющей его творчества становится визуальная эмпатия, вовлекающая зрителя в процесс авторской “структуры чувства”⁸ [6].

Подобный интерес художника к органическим экспериментам читается и в его более ранних коллекциях. Так, например, в коллекции осень-зима 2014/15 Модного дома “Dries Van Noten” он обращается к полотнам Бриджит Райли (г.р. 1931) – британской оп-арт художницы. “Подобно тому, как Бриджит Райли создает динамические структуры на своих полотнах, Дрис ван Нотен также ориентирует свою коллекцию на иррационалистическое восприятие реального образа <...> который принимает форму средства коммуникации, сформированного на эмоциональном инстинкте, а не на мыслительной логике” [7, с.290]. “Я вижу природу не как пейзаж, а как динамизм визуальных сил”, – именно так говорила о своем художественном методе сама Б. Райли” (см. Приложение 1 рис.5 – Бриджит Луиза Райли, Тони Эванс, 1964/ Коллекция Dries Van Noten, Fall 2014) [8, с.146].

В коллекции весна-лето 2021 главным исследованием художника моды также становятся визуальные колебания с точки зрения линий оптических иллюзий. Только теперь техника рисования на пленке очень ор-

выражать совместный опыт, приобретаемый в определенном временном промежутке на определенном пространстве. Иными словами, эмпатия является одним из необходимой составляющей «структуры чувства».

ганично переведена в принты ткани. Кажется, что кинематографическая пленка Лен Лая приняла новую форму – форму вибрации самого образа. Все ткани для коллекции созданы с помощью ручной техники исполнения, что очень сближает всех вышеперечисленных художников, сумевших сохранить ценность ручной техники в искусстве, невзирая на те периоды, на которые пришлось время творчества художников – механизации, унификации, индустриального бума, инженерной реконструкции промышленности [9], [10].

Таким образом, подобно тому, как экспериментальное кино Лен Лая стало предпосылкой для расширения живописной эстетики авангардизма, коллекция Дрис Ван Нотена определила и утвердила его место в системе новейшей моды как художника-исследователя, в чьем художественном поле находится область погружения в органические модуляции. Этот феномен несколько выходит за рамки технических возможностей современного мира, превращая в главный аппарат исследования эмоциональную природу самого художника, способную с помощью собственной подсознательной чуткости изучать природу органических колебаний современного метамоде- рнистического мира, и именно взаимно обогащающий друг друга эстетический интеллект двух художников позволил обогатить язык современного искусства, создав очень эмоциональное, яркое и смелое по своей силе художественное высказывание.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенов И. А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника // Общ. ред., послеслов. и коммент. Н.И. Клеймана. — М.: Киноцентр, 1991. С. 128...131.
2. Horrocks R. Art that moves: the work of Len Lye // UK BetterWorldBooksUK. — 2015. P. 248...252.
3. P. Brobbel, W. Curnow R. Horrocks. The Long Dream of Waking: New Perspectives on Len Lye. — England, Canterbury University Press, 2017. P. 34...50.
4. Органика. Новая мера восприятия природы художниками русского авангарда 20 века: Каталог // Под ред. Авангард на Неве — СПб.: П.Р.П., 2001. С.264.
5. Susannah F. Dries Van Noten 1-50 — England, ACC-distribution titles. P. 20...106.

6. Ван Ден Аккер Р. Метамоде- рнизм // Историч- ность, Аффект и Глубина после постмоде- рнизма. — М.: РИПОЛ классик, 2020. С. 342...360.

7. Кокурина П.С., Сысоева О.Ю. Искусство формального поиска как источник вдохновения для художников моды 2020-х. // Сб. научн. тр. по мат. Междунар. научн.-практ. конф.: Современное общество и наука: опыт, проблемы и перспективы разви- тия. — М.: 2020. С.183.

8. Сысоев С.В. Влияние эстетических принципов художников оп-арта Виктора Вазарели и Бриджит Райли на современное искусство создания одежды. — М.: Международный Научно-Исследовательский журнал, 2017. С. 283...292.

9. Гровье К. Искусство с 1989 года / Пер. с англ. под ред. Гавриковой О.В. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. С. 350.

10. Ефимов А. В. Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков // Живопись. Скульптура. Инсталляция. Лэнд-арт. Дигитал-арт — М.: БуксМАрт, 2014. С.616.

REFERENCES

1. Aksenov I.A. Sergei Eisenstein. Portrait of the Artist // General. ed., afterword. and comments. N.I. Clayman. - M.: Kinocenter, 1991.P. 128 ... 131.
2. Horrocks R. Art that moves: the work of Len Lye // UK BetterWorldBooksUK. - 2015.P. 248 - 252.
3. P. Brobbel, V. Kurnow, R. Horrocks. The Long Sleep: New Perspectives for Lena Lye - England, Canterbury University Press, 2017, P. 34-50.
4. Organic. A new measure of perception by artists of the Russian avant-garde of the twentieth century: catalog // ed. Vanguard on the Neva - St. Petersburg: P.R.P., 2001.P. 264.
5. Suzanne F. Dries Van Noten 1-50 - England, ACC Awarded Titles. P. 20...106.
6. Van Den Acker R. Metamodernism // Historicity, influence and depth after postmodernism - M.: RIPOL classic, 2020. P. 342...360.
7. Kokurina P.S, Syssoeva O.Y. The art of formal search as an inspiration for 2020s fashion artists. - M.: Collection of scientific papers based on the materials of the International scientific-practical conference "Modern society and science: problems and development prospects". — M. 2020. P.183.
8. Syssoev S.V. The influence of the aesthetic principles of the op-art artists Victor Vasarely and Bridget Riley on the contemporary art of creating clothing - M.: International Research Journal. — 2017. P. 283...292.
9. Grovier K. Art since 1989 / per. from English ed. O.V. Gavrikova Moscow: Ad Marginem Press. — 2019, P. 350.
10. Efimov A. V. Color + Form. Art of 20-21 centuries // Painting. Sculpture. Installation. Land art. Digital art. — M.: BuksMart, 2014. P. 616.

Рекомендована кафедрой дизайна костюма. Поступила 17.11.21.