

УДК 7.01:687.016
DOI 10.47367/0021-3497_2021_3_195

**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОМА CARTIER
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА:
ОТ АРХИТЕКТУРЫ ДО ДИЗАЙНА КОСТЮМА***

**REPRESENTATION OF THE CARTIER HOUSE
THROUGH THE PRISM OF MODERN ART:
FROM ARCHITECTURE TO COSTUME DESIGN**

В.А. БЛИНИЧЕВА, С.М. ВАНЬКОВИЧ

V.A. BLINICHEVA, S.M. VANKOVICH

(Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна)

(Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design)

E-mail: valeriablinicheva@gmail.com

Данная статья посвящена изучению меценатской деятельности ювелирного дома Cartier и созданного на его основе Fondation Cartier pour l'art contemporain в области актуального искусства. Особое внимание уделено систематизации и исследованию реализованных выставочных проектов музея Cartier с ведущими современными художниками, скульпторами, архитекторами и дизайнерами костюма и текстиля.

This article is devoted to the study of the patronage of the Cartier jewelry house and the Fondation Cartier pour l'art contemporain created on its basis in the field of contemporary art. Special attention is paid to the systematization and research of the implemented exhibition projects of the Cartier Museum with leading contemporary artists, sculptors, architects and costume and textile designers.

Ключевые слова: художественная репрезентация, актуальное искусство, выставочные проекты, дизайнеры костюма и текстиля.

Keywords: artistic representation, actual art, exhibition projects, costume and textile designers.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-312-90054.

* Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-312-90054.

Ювелирный дом Cartier и созданный на его основе Фонд поддержки современного искусства Cartier (далее Фонд Cartier) по праву является одним из ведущих меценатов Франции в области искусства. Собрание Фонда, основанного в 1984 году, насчитывает более полутора тысяч произведений: живопись и графика, скульптурные группы, фото и видео-арт, а также инсталляции [1]. Важно отметить, что вся коллекция Фонда состоит исключительно из произведений актуального искусства второй половины XX - начала XXI вв. Многие экспонаты были созданы молодыми художниками специально для Фонда, но основой коллекции являются произведения искусства шестидесятих годов прошлого века [2].

Целью данной научной статьи является всестороннее изучение опыта художественной репрезентации компании Cartier через призму их выставочной и меценатской деятельности. Мы обратились к систематизации и анализу курируемых проектов и представлению творческих коллабораций компании с деятелями современного искусства.

Задачи исследования можно сформулировать следующим образом:

- рассмотреть все реализованные проекты Фонда Cartier с 1985 по 2020 гг., объединить их в тематические группы, систематизировать и проанализировать;

- обратить особое внимание на периоды деятельности Фонда Cartier с 1985 по 1989 гг. и с 2016 по 2020 гг. с целью сравнения изменения политики кураторского поведения компании в начале работы и на современном этапе.

Так, с 1985 г. Фондом Cartier было организовано 160 групповых и персональных художественных выставок, реализованы различные проекты из смежных областей искусства и науки [3].

Представленные выставки можно тематически разделить по видам и жанрам:

- станковая живопись и графика;
- монументальная живопись;
- скульптура;
- архитектурный и средовой дизайн;
- дизайн костюма и аксессуаров;
- ювелирное искусство;

- инсталляция;
- фотоискусство;
- видео-арт.

Рис. 1

Качественный и количественный анализ всех реализованных проектов показывает, что преимущественное внимание Фонда было направлено на такие области, как живопись и графика (45), объектные и мультимедийные инсталляции (39), скульптура (35) и фотоискусство (34). Также внимание уделялось видео-арту (17), дизайн-проектам в различных отраслях (16) и монументальному искусству (13) [3] (рис. 1). Следует отметить, что за все время была организована всего одна выставка, посвященная ювелирному искусству – непосредственной деятельности компании Cartier. Фонд регулярно обращался к уже экспонировавшимся ранее работам, выполненным художниками специально для собственной коллекции Cartier.

Проведя общий анализ проектов Фонда Cartier, мы обратились к их частному сравнению. Мы пришли к выводу, что для читателей настоящего журнала особый интерес могут представлять следующие экспозиции.

Так, в 1985 г. проходила выставка "Жизнь в цвете", объединившая работы молодых французских предметных дизайнеров, разработавших мебель специально для интерьеров парижской штаб-квартиры Фонда. Она была призвана "...продемонстрировать новое лицо французского дизайнера 80-х"[1]. В 1985 г. состоялась также групповая выставка живописи, объединен-

ная темой окружающей среды и экологии, два проекта, демонстрирующие идеи нового постмодернистского взгляда на скульптуру, архитектуру а также экспозиция достижений современного парфюмерного искусства.

В 1986 г. в рамках инициативы Cartier по привлечению внимания к проблемам современного искусства в стенах Фонда прошли первые Свободные мастерские. В первом случае шестнадцать художников были приглашены для создания живописных произведений в собственном уникальном стиле, а во втором – шесть творцов особым образом деконструировали интерьер Фонда, помещая в него различные по масштабу и образности скульптурные группы. Авторам была предоставлена полная творческая свобода. В том же году проходила первая фотовыставка масштабированных репродукций полароидных снимков канадского фотохудожника Эвергона в рамках Месяца фотографии, персональная выставка монументальных скульптур позднего периода творчества Сезара, масштабный проект, посвященный визуальному искусству и культуре 1960-х гг. В это же время была организована ретроспектива фото- и скульптурных работ участника движения Новый реализм Реймонда Хайнса и выставка работ послевоенных испанских художников при экономической поддержке мадридского Фонда Fundación Caja de Pensiones.

1987 г. ознаменовался сразу пятью персональными выставками. Свои работы в стенах Фонда в разное время представили художники-постмодернисты Доминик Готье, Франсуа Буаронд, Ширли Джафф, Иан Гамильтон Финлэй и Эммануэль Перье. Преобладающим направлением большинства проектов 1987 г. стал абстрактный экспрессионизм второй волны. Кульминацией этого периода являлась групповая выставка художников-экспрессионистов, в которой работы молодых французских авторов были показаны вместе с масштабными произведениями звезд американского абстрактного искусства, включая Стивена Поллока. Еще одним необычным проектом, над которым работала группа авторов, стал

"Оммаж Феррари". Каждый из авторов представил свое видение того, как превратить знаменитый автомобиль в арт-объект, демонстрируя его в музейном пространстве.

В 1988 г. в Фонде Cartier впервые была организована выставка аксессуаров, созданная на стыке дизайна костюма и искусства и посвященная работам дизайнера и художника Филиппа Моделя. Параллельно с этим, при поддержке Французского Института Моды, Фондом была организована выставка работ шести талантливых молодых дизайнеров, работы которых консолидированно отбирались двумя организациями из ста конкурсных проектов. С этого времени постоянной становится практика организации Ateliers en liberté, особой выставки, подготовка которой основывается на полной творческой свободе преимущественно молодых участников. Главное условие для молодых художников заключалось в создании принципиально нового произведения, никогда и нигде до этого проекта не экспонировавшегося. В период с марта по апрель 1988 г. в рамках года Дании во Франции Фондом Cartier совместно с пятнадцатью датскими художниками был реализован масштабный интернациональный проект, посвященный современному скандинавскому искусству и интеграции культурных и художественных процессов двух стран. В том же году Фонд Cartier представил инновационные работы девятнадцати дизайнеров мебели, живущих во Франции. Основой всех объектов, представленных на выставке, стал принципиально новый материал – древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ). Основа последующего ироничного и новаторского подхода к атрибуции искусства была заложена в концепции выставки "Vraiment Faux", посвященной проблеме подделок в искусстве, самотиражированию и цитациям в постмодернизме. В этом же году была организована персональная выставка работ художника-гиперманьериста Жерара Гаруста, переосмыслившего в своих монументальных фресках сюжет Божественной Комедии Данте Алигьери.

1989 г. начался для Фонда Cartier с масштабной инсталляцией Джуди Бартолани и Клода Кайоля, занявшей всю территорию выставочного пространства. Дуэт художников стремился продемонстрировать хрупкость саморепрезентации творца в современном обществе, желание представителей арт-сферы быть услышанными и готовность к диалогу со зрителем. К 150-летней истории искусства фотографии кураторы Фонда Cartier подготовили обширную выставку, демонстрирующую исключительно собственную коллекцию фоторабот Фонда, начало которой было положено в 1984 г. С апреля по май 1989 г. в Фонде проходила выставка-ретроспектива работ Йохена Герца, одного из идеологов партиципаторного искусства, объединяющая такие области творчества автора, как фотографию, тексты, инсталляцию и видео-арт. Завершала декаду экспозиция, посвященная особенностям развития французского искусства в 80-х гг. XX века.

Далее мы обратились к изучению современных проектов Фонда Cartier, организованных в период с 2016 по 2020 гг. включительно. Одним из главных событий 2016 г. стала ретроспектива работ известного фотохудожника латиноамериканского происхождения Фернелла Франко. Эта выставка из 140 работ, ставших отражением мультикультурализма и плюрализма в художественных процессах последней четверти XX века, охватила период его творчества с 1970 по 1996 гг. Следующим проектом, посвященным фотографии, представляется выставка работ одного из крупнейших японских фотохудожников современности Дайдо Морийамы. В соответствии с устоявшейся практикой Фонда последних десятилетий Морийама создал специально для коллекции Фонда иммерсивную многоэкранную проекцию черно-белых фотографий, погружающих зрителей в атмосферу современного Токио, запечатлевая фрагменты повседневной жизни, архитектуры и их непрерывной трансформации. Финальным проектом сезона стал "The Great Animal Orchestra", вдохновленный творчеством американского музыканта и биоакус-

тика Берни Краузе. Уникальная экспозиция объединила работы художников со всего мира в формате визуально-звуковой инсталляции, полностью погрузив зрителей в атмосферу творчества Краузе.

В 2017 г., спустя тридцать лет после масштабного проекта "Оммаж Феррари", Фонд Cartier вернулся к теме автомобилей в искусстве, на этот раз посвятив им выставку "Автофото". Второй выставкой года стала ретроспектива малийского фотографа Малика Сидибэ, значимого исследователя расцвета поп-культуры 1960-х в Мали, на время которого пришлись значимые политические и социальные перемены в этой стране.

В 2018 г. Фонд Cartier организовал групповую выставку более чем семидесяти современных латиноамериканских художников из разных регионов, работы которых были подчинены теме цветового и стилистического разнообразия геометрической абстракции в живописи и прикладном искусстве стран Южной Америки. В том же году Фонд Cartier представил публике экспозицию, посвященную японскому архитектору Юни Ишигами, состоявшую из серии крупномасштабных архитектурных моделей, видео- и рисунков, документирующих разные этапы творческого процесса Ишигами.

Главным проектом 2019 г. стала выставка Метаморфозы, которой предшествовал долгий подготовительный этап. На протяжении года команда Фонда Cartier отбирала молодых художников 1980-1994 гг. рождения из более чем двух тысяч кандидатов двадцати девяти стран мира. В результате для творческого проекта был выбран двадцать один участник. Критерием отбора являлись оригинальные и самые разные способы самовыражения художников в своих конкурсных работах, среди которых была живопись, скульптура, мода, дизайн и видео-арт. Для большинства участников выставка стала первым серьезным международным мероприятием в их карьере.

Другой проект 2019 г. "Деревья" объединил сообщества художников, ботаников и философов с целью проведения междис-

циплинарного анализа и творческой интерпретации взаимодействия человека с природой на протяжении тысячелетий.

Последней на момент подготовки и написания данного исследования (2020 год) стала крупнейшая выставка фотохудожницы Клаудии Андухар, посвятившей более пятидесяти лет фотографированию, сохранению и защите представителей яномами, одной из крупнейших групп коренного населения Бразилии. Проект объединил более ста ее графических работ, фотографий и аудио-инсталляцию "Геноцид яномами".

Анализ проводимых фондом Cartier проектов в первые (1985-1989 гг.) и, на данный момент, в последние пять лет работы, наглядно продемонстрировал, что в начале деятельности наибольшее внимание уделялось персональным и групповым выставкам постмодернистского искусства, преимущественно живописи и скульптуре. В своей современной деятельности (2016-2020 гг.) Фонд чаще всего обращал пристальное внимание на инсталляции и ретроспективы, посвященные фотографии. Однако, акцентируя в разное время внимание на тех или иных предпочтениях, неизменными критериями для Фонда Cartier во все периоды существования оставались: приверженность политике мультикультурализма в искусстве, пристальное внимание к социальным аспектам жизни общества и развитие творческого потенциала современных молодых художников и дизайнеров.

Основываясь на результатах данной работы, мы также отмечаем важность привлечения внимания к таланту молодых отече-

ственных творцов и оказание им всесторонней поддержки. В ходе подготовки данной статьи, особый интерес вызвала благотворительная проектная деятельность коллектива кафедры Дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой Ивановского государственного политехнического университета. Занятия по рисунку и живописи для молодых инвалидов и детей с проблемой аутизма, проводимые в клубе "Грани", а также организация авторских проектов и выставок студентов кафедры могут являться наглядным примером отечественной практики по поддержке юношества в сферах искусства, дизайна костюма и текстиля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Fondation Cartier // Fondation Cartier Collection <https://www.fondationcartier.com/en/collection> (дата обращения: 26.01.2021).
2. Fondation Cartier // History and Mission <https://www.fondationcartier.com/en/history-and-mission/philanthropy> (дата обращения: 26.01.2021).
3. Fondation Cartier // Fondation Cartier Exhibition Archives <https://www.fondation-cartier.com/en/exhibition/archives> (дата обращения: 26.01.2021).

REFERENCES

1. Fondation Cartier // Fondation Cartier Collection <https://www.fondationcartier.com/en/collection> (дата обращения: 26.01.2021).
2. Fondation Cartier // History and Mission <https://www.fondationcartier.com/en/history-and-mission/philanthropy> (дата обращения: 26.01.2021).
3. Fondation Cartier // Fondation Cartier Exhibition Archives <https://www.fondation-cartier.com/en/exhibition/archives> (дата обращения: 26.01.2021).

Рекомендована кафедрой истории и теории искусства. Поступила 20.05.21.