

Интерпретация как художественный метод

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ
Гуманитарное
направление

Автор: Шокова Юлия,

11 класс средней общеобразовательной школы № 36
г. Мурманска.

Научные руководители:

Большакова Ирина Евгеньевна,

учитель русского языка и литературы средней
общеобразовательной школы № 36,

Евтюкова Ольга Александровна,

преподаватель МХК средней общеобразовательной школы № 36,
директор Мурманского областного художественного музея

1. Интерпретация с искусствоведческой точки зрения

Искусство XX века и его наиболее значительные направления, модернизм и постмодернизм породили немало спорных произведений и неоднозначных образов, многие из которых широкая публика до сих пор не готова признать достойными внимания художественными произведениями. Одним из таких культурных явлений является *интерпретация* современными художниками знаменитых произведений классической живописи. Многие считают, что «корректировать» шедевры — аморально и подобный дерзкий шаг мотивируется лишь банальной жадностью славы и отсутствием собственных идей. Более подробное исследование данного явления позволит нам выяснить, какие же цели оно преследует на самом деле.

Почему же интерпретация получила столь широкое распространение в последние годы? Вплоть до начала XX века, диалог художников сводился к созданию репродукций известных произведений или произвольному копированию. Иногда создавались картины, вдохновлённые более ранними произведениями, но угадать подобное влияние мог лишь намётанный глаз, чего об интерпретации никак не скажешь. Это подтверждает её характерность для постмодернизма, который отличают следующие особенности: стилистическая эклектика, вторичность, произвольное совмещение, повторы и аллюзии. Многие художники этого периода намеренно не создают принципиально новых произведений, предпочитая вместо этого представлять на суд зрителей «музеифи-

141

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1'2009

1
Музеефикация - излюбленный приём мастеров поп-арта, основанный на том, что любой объект, если он выставлен в музее, будет подсознательно восприниматься зрителем иначе, нежели в привычной обстановке (например, холодильник, стоящий на выставке, и тот же самый холодильник на складе), так как он пытается понять идею композиции.

142

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1'2009

цированные»¹ объекты из повседневного обихода или собственные версии существующих работ. Постмодернизм не относится к области философии или истории, не связан с идеологией, не ищет и не утверждает никаких истин. Постмодернизм расценивается как реакция на культ нового, а также как элитная реакция на массовую культуру. Его также рассматривают как реакцию на тотальную коммерциализацию культуры, как противостояние официальной культуре.

2. Мастера интерпретации и их основные идеи

Говоря о художественной интерпретации, нельзя не упомянуть известнейшее произведение, стоящее у истоков подобной практики — «Усатую Мону Лизу» Марселя Дюшана, вызвавшую не меньше споров и пересудов, чем её прославленная предшественница.

Марсель Дюшан демонстративно сторонился роли художника, профессионала, да и собственно живописью в традиционном смысле слова занимается всё реже, практикуя шокирующий публику метод «готовых вещей» (ready-made), которые делает художественным объектом лишь воля и подпись автора, контекст выставки или музея. Среди самых скандальных выходов Дюшана, направленных против общественного мнения и искусства вообще, — нарисованные на репродукции Моны Лизы усы и борода. Таким образом он вступает в дискуссию со зрителями, которые принимают на веру сложившееся веками мнение, что «Джоконда» — это шедевр. Он не стремится принизить произведение Леонардо да Винчи, он стремится «встряхнуть» публику, посещающую вернисажи, чтобы они прилагали усилия для понимания авторского замысла, заложенного в том или ином произведении искусства. Ведь человек, воспринимающий произведение искусства не только смотрит — он чувствует, он соотносит свои мысли и чувства на основе жизненного опыта. Воспринимать искусство всегда означает прилагать усилия — интеллектуальные, эмоциональные, чувственные. Также художественный жест Дюшана носит провокативно-игровой характер.

Многие до сих пор обвиняют художника в хулиганстве, но, в сущности, намного ли такой подход кощунственнее бесконечного тиражирования образа Джоконды, использование его всюду, вплоть до банок с кремом. Став волею случая самым знаменитым живописным произведением, она так настойчиво преподносится человеку в качестве краеугольного камня изобразительного искусства, что в конце концов сложился стереотип. Как говорится, если поэт — то Пушкин, если фрукт — то яблоко, ну а картина — разумеется, Мона Лиза. Многие люди, не усмотревшие в этой своеобразной иконе ничего особенного, даже стесняются своей «необразо-

ванности», говоря, что они «ничего не поняли», либо рассыпаясь в общих хвалебных фразах, как в андерсеновской сказке. Наделив Джоконду молодецкими усами, Дюшан словно призывает зрителя «расслабиться» и в то же время по-новому взглянуть на картину, давая возможность абстрагироваться от навязанного экскурсоводами и учебниками мнения. Он создаёт пародию на «высокое искусство». Сможет ли зритель переступить через устоявшееся веками мнение о том, что «Джоконда» — это шедевр, и усмотреть качества шедевра в версии Дюшана?..

Как уже было упомянуто, интерпретация может отражать и социально-религиозные проблемы. Авторская версия картины Веласкеса «Портрет папы Иннокентия X», в которой Фрэнсис Бэкон «посадил» понтифика на электрический стул, никого не оставляет равнодушным, она волнует и заставляет задуматься, например, о том, чем обусловлен такой суровый приговор художника Церкви. Папа — это, как известно, высший церковный сан, его обладатель считается верующими заместителем Бога на земле, однако всегда ли он может зваться таковым? Веласкес сделал первые шаги в развенчании этого образа, недаром понтифик в своё время «забраковал» портрет как «слишком правдивый», Бэкон же завершил его одним махом. Примечательно, что во время посещения Рима в 1954 году он не захотел увидеть оригинала картины.

Иногда художник таким образом пытается показать, что многое изменилось со времён создания шедевра, и предлагает вниманию публики новый, иронически «откорректированный» в соответствии с реалиями. Например, на картине Рона Инглиша «Мак-Старри»² изображён знаменитый лунный пейзаж, но место спящего городка и церквушки занимает буквально «прилепленный» туда Макдональдс. И дело здесь не только в том, что рестораны известной сети быстрого питания действительно заполнили весь мир — более того, искусство тоже стало подчиняться торговле. Кока-кола, пресловутый Макдональдс и другие крупные предприятия для своих рекламных кампаний приобретают права на хорошую музыку, нередко задействуются и шедевры изобразительного искусства. Например, компания «Эппл» в рекламе «Эппл Ай-под» использовала портрет композитора Ф. Шуберта с дополнением в виде плеера в ушах. Да и сами рекламные баннеры часто «украшают» различные исторические и архитектурные памятники или их ближайшие окрестности, где можно ожидать большой наплыв потенциальных покупателей в лице туристов.

Похожие цели преследует и «Объёмная Герника», где, в отличие от её знаменитого оригинала, виновник бедствия виден зрите-

2

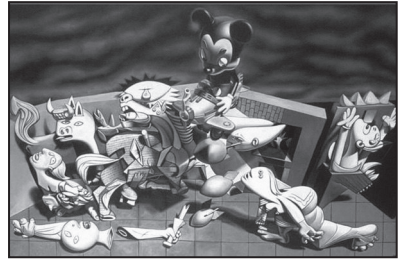
«МакСтарри» - ироническое слияние названий оригинальной картины Ван Гога «Starry night» («Звёздная ночь») и приставки «Мак», которая используется в названиях многих услуг и акций компании «МакДональдс» (например, «МакАвто»). Рони Инглиш, выступающий против глобализации, известен своими акциями против популярных ресторанов быстрого питания, которые в конце концов увенчались успехом: представители «МакДональде» вынуждены были, по крайней мере, начать информировать клиентов о возможных последствиях употребления их продуктов в пищу.

3

Это не единственная картина Инглиша, в которой принимает участие Микки-Маус. Его произведение буквально населяют куклы клоуна Рональда Макдональда, Мышонок Микки и его друзья, персонажи мультфильмов про Багза Бани и другие популярные персонажи, символизирующие господство массовой культуры. В одной из картин они даже восседают за столом на...Тайной Вечере.

лю. Персонажи картины в ужасе съжились под натиском...Микки-Мауса на игрушечном вертолёте³. Здесь, опять же, не только раскрывается вечная тема господства массовой культуры над элитарной (или попытки такового), мы видим, что само понятие трагедии сильно изменилось со времён создания «Герника» — под трагедией мы уже можем подразумевать забытый дома мобильный телефон или сорванное совещание. Мышонок Микки, несмотря на несколько злобный облик, одним своим видом превращает ситуацию в фарс.

«Герника» — одна из самых трагичных картин XX века, справедливо признанная многими критиками самым сильным живописным полотном Пикассо. Она стала символом восстания, перстом, указующим на ужасы фашизма. Принципиальным элементом было представление в первую очередь фигур людей и животных — быка, женщины, держащей лампу, и лошади. Пикассо выразил общую драму в этом полотне, сказав, что война есть бессмысленное насилие. Он ограничивает свою палитру чёрным, белым и серым — оттенками траура. А вот на версии Инглиша небо окрашено ещё и в гнетущий красноватый цвет. Формы на оригинале плоские и упрощённые, как на афише, но имеющие необыкновенно сильное психологическое воздействие. Герои же интерпретации, чья объёмность подчёркивается даже в названии, практически не выражают горя — скорее тупое изумление и страх.

От «тиражного» искусства предостерегает и картина Рона Инглиша «Сюрреалистская армия»⁴. Её название неслучайно — на картине изображён целый взвод знаменитых магриттовских ботинок — ступней, окрашенных во все цвета радуги.

Магритт умел и любил вкладывать в свои произведения философский смысл. Мир его образов — это мир фантазий, иногда довольно сложных для конкретного понимания. Его картины — это своеобразные философские формулы, динамику образной сути которых задают взаимодействующие друг с другом предметы — неожиданно совмещённые, но несовместимые в обычной жизни. Смысл картины Магритта ускользает от зрителя.

Сюрреализм, представителем которого и был художник, задумывался как способ запечатлеть необыкновенную игру разума художника, понятную лишь немногим, но, по иронии судьбы, снискал множество поклонников, не всегда истинных. Многим сюрреалистические образы кажутся «занятыми» в их необычности, картины этого направления, как и Джоконду, можно увидеть везде — и на заставках компьютеров, и в рекламе. «Армия» ботинок успешно справляется со всеми необходи-

4

Несмотря на то, что я даю названия картин в собственном переводе, ошибки здесь нет — армия действительно сюрреалистская (surrealist's), а не сюрреалистическая (surrealistic). Она не отвечает требованиям стиля, а просто составлена из его характерных представителей.

144

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1'2009

мыми для привлечения широкой публики задачами — в отличие от эксклюзивного искусства, они представлены в достаточном количестве, раскрашены в множество цветов, «цепляют» взгляд, а обладатель пары смело может претендовать на оригинальность. Они красивые, разноцветные и забавные, а тот смысл, что в них вкладывался когда-то, уже совершенно не важен.

Проблемы, волнующие художников, могут быть как вечными, так и сиюминутными. В интерпретированном автопортрете

Ван Гога, где мастер изображён в мусульманском головном уборе, автор откликается на инцидент с режиссёром Тео Ван Гогом, тёзкой брата Винсента, снявшим антиисламистский фильм. Он неожиданно возмутил не только восточную, но и европейскую

общественность. Сам Рон Инглиш в одном из своих интервью признаётся, что «вся датская культура превратилась в пятую колонну ислама»⁵, иными словами, Европа (в том числе и Голландия, откуда родом Ван Гоги) бросилась защищать религию, к которой практически не имела отношения.

Итак, мы доказали, что интерпретация художественных произведений, вопреки распространённому мнению, не является хулиганством или следствием отсутствия собственных идей, более того, может быть полезна, позволяя зрителю глубже толковать оригинальное произведение и обнажая социальные проблемы. К сожалению, меняя что-то в существующем произведении, непросто удержаться в рамках хорошего вкуса и не утратить собственной индивидуальности. Я постаралась отобрать лучшие и наиболее интересные работы, которым это удалось.

5

Интервью для журнала «Хулиган»,
10 (54) 2006