

Сергей Ковалевский

ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ. Креативные пространства Великобритании

В ноябре 2005 года по приглашению российского отделения Британского Совета группа кураторов из 12-ти российских художественных музеев совершила двухнедельное путешествие по арт-площадкам Великобритании, исключительное по насыщенности. Помимо непосредственного знакомства с художественной ситуацией ведущей креативной державы мира целью поездки была выработка программы выставок современного искусства, которые Британский Совет готов «привезти» в российские музеи.

План путешествия состоял из двух частей: сначала, разбившись на три группы, кураторы разъехались на пять дней в различные концы Соединенного Королевства: сибиряки отправились на северо-запад Англии, уральские музейщики углубились в центральную Англию, в Шотландии побывала группа кураторов из центральной части России. Затем все группы собрались в Лондоне и посвятили время исследованию художественной жизни столицы.

(подробнее о поездке см.: www.britart.ru/ru/trip)

В результате знакомства с жизнью и деятельностью креативных культурных институтов и пространств (удалось посетить 24 площадки) накопился объемный фотоматериал, который дал основу экспозиционному проекту визуально-информационной «арт-подготовки» аудитории российских городов к непосредственному общению с современным британским искусством.

300 фотографий, смонтированные в форме своеобразного альбома-коллажа, состоящего из 32 двухметровых панно, представляют репортаж с мест событий, в которые помимо Лондона вошли такие динамичные города, как Гэйтсхэд, Ньюкасл, Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, Уолсол и вотчина Генри Мура – поместье Пери Грин. На сегодняшний день выставка экспонировалась уже в четырех городах России – Красноярске, Москве, Новосибирске, Иркутске.

По приглашению редакции «60 параллели» проект представляет его автор – Сергей Ковалевский. В этом выпуске мы публикуем группу текстов, посвященных двум английским городам-соседям Гэйтсхеду и Ньюкаслу. Выбор автора во многом определен местонахождением иконы современной культурной политики – Ангела Севера.

Ангел Севера

Ровно 9 лет назад, в феврале 1998-го, на вершине холма на северо-востоке Англии 500-тонный кран водрузил на постамент самое большое произведение искусства Великобритании. Так завершились четырехлетние усилия городского совета Гэйтсхеда по реализации самого яркого проекта своей инновационной программы «Искусство в общественных пространствах». Цена вопроса – 800000 фунтов стерлингов, 70% из которых было покрыто средствами фонда Национальной лотереи.

Стратегически мыслящая власть сделала ставку в деле реабилитации депрессивного шахтерского района Тайнсайд на креативность и культуру. К сегодняшнему дню реализовано около тридцати арт-работ в городском пространстве, построен мощный и эффектный культурный комплекс на набережной реки Тайн, в который входят реконструированное зернохранилище Болтик – крупнейший в Британии (после Лондона) выставочный центр современного искусства и фостеровский Сэйдж – новый

трехзальный концертный комплекс. Программа развития Гэйтсхеда признана в Британии образцовой.

«Ангел Севера» стал иконой движения реабилитации региональной жизнеспособности, символом спасения городов посредством креативных культурных программ.

Его автор - Энтони Гормли (Antony Gormley) (1950 г. рождения), британский скульптор с международной репутацией, был выбран из шортлиста в 1994 г. В том же году он стал лауреатом весьма престижного приза Тернера (ангел его хранил). К этому времени его скульптуры уже были установлены в нескольких городах Альбиона, а также в Норвегии, Германии и Японии. Ведущая проблематика его творчества связана с языком тела, проявлением внутреннего напряжения на поверхности кожи. Причем прототипом скульптурных объектов является собственное тело художника, гипсовые слепки с которого он использует как форму для отливки. В случае гэйтсхедского колосса автору удалось «вытащить из себя» ангелическую метафору.

Следует отметить, что в искусстве конца XX века снова стала актуальной архетипика небесного воинства. Достаточно вспомнить уже хрестоматийное воплощение божьих вестников в «Крыльях желания» Вендерса. Визуализации того, кого никто не видел, посвящена и работа Гормли, который хоть и использует фигуративный язык, но проблематизирует его изнутри минимализмом и абстракцией.

Проект крылатого иконического объекта на въезде в Гэйтсхед отчетливо апеллирует к истории и памяти места. 20-метровый «Ангел» установлен прямо над заброшенной шахтой, что символизирует материализацию надежды шахтеров, которые в течение двухсот лет рубили уголь в кромешной тьме. Вызванный художником дух вырвался из под земли на свет, как фантазматическая «вещь из внутреннего пространства» бессознательного.

С другой стороны, его специфическая «погодная» сталь из сплава кортена – метафора перехода из индустриальной эпохи в информационную. «Ангел Севера» – гимн силе воображения, материализованное событие воодушевления, чья энергия питает не только бывших шахтеров, но и всех проезжающих день за днем автомобилистов по трассе A1. Это – символический генератор перемен некогда проблемного района.

54-х метровые крылья, слегка повернутые вперед (на 3,5 градуса), осеняют простирающиеся перед ним искусственные поля – бывшие отвалы горных выработок, озелененные в 80-е годы. Автор добивался «ощущения объятия», оттачивая искусство телесного жеста, который в итоге трансформируется в техногенное крыло планера.

Сверхчеловеческие руки-лопасти вторят линии горизонта, удерживая весь ландшафт. В то же время они парят над поверхностью, рождая ощущение полета. Тот редкий случай, когда силы неба и земли сконцентрированы в динамическом равновесии – ангел еще и канатоходец, балансирующий в пространстве.

Ребристый остов фигуры – полосы из 50-меллиметровой стали, транслирует образ обнаженной, словно лишенной кожи, мистической плоти. Открытая напряженная «мышечная» ткань резонирует с дождем, ветром, солнцем и снегом. Получилось своеобразное экорше небесного тела – «анатомическое учебное пособие» для желающих взлететь. По этой линии ассоциаций совсем недалеко до темы крестовых мук. Небуквальная, творчески артикулированная версия христианской драмы распятия выгодно отличает «северо-английский» случай от одномерного «южно-американского», реализованного в Рио-де-Жанейро.

С другой стороны, разбегающиеся от торса, как круги по воде, перепонки на крыльях, видимо, выражают еще и амбивалентную природу вызванной к жизни сущности: это не только дух света, но и тьмы. Разве что после уже «примелькавшегося» друга горожан Бэтмена перепончатокрылые подземные создания могут восприниматься и позитивно.

Наверное, есть какая-то весьма продуктивная англосаксонская традиция порождения крупнейших художественных явлений из пещерного пространства – достаточно вспомнить такую креативную точку на подземной карте Британии, как ливерпульский клуб «Cavern», откуда вылупилась на свет великая северо-английская четверка...

По утрам самый большой в мире ангел бросает свою идеальную тень на тренировочные футбольные поля за спиной. Очевидно, в этот момент атлетическая энергия искусства должна заряжать и поддерживать статус самого на сегодня продвинутого национального чемпионата по футболу. Правда, пока в премиум-лиге играет только команда Ньюкасла – вечного соседа-соперника с другого берега реки Тайн.

На берегу Тайна

Сегодня креативный регион Тайнсайд стоит на двух китах-городах, разделенных рекой Тайн - Гэйтсхеде и Ньюкасле. По нашим меркам – это, конечно же, один город, но такова уж британская традиция суверенитета, в русле которой два берега одной реки выступают отдельными муниципальными единицами. Хотя Ньюкасл и считается административным центром региона, за последние несколько лет именно Гэйтсхед вышел на передний край архитектурно-культурной инновации. Вслед за Ангелом «всего» Севера как раз к миллениуму городской совет сумел аккумулировать средства для вложения их в мощный градостроительный ансамбль, возникший на месте портовой промзоны напротив города-соседа.

Первым на набережной Гэйтсхеда появился Болтик (BALTIC) - один из наиболее амбициозных центров международного современного искусства в Великобритании, да и во всей Европе. Сегодня - это самый крупный выставочный комплекс за границами Лондона. Причем особый колорит придает ему уникальность строительного контекста – он расположился в бывшем зернохранилище.

BALTIC открылся в июле 2002 года и за первый год его посетили почти миллион человек. Площадь центра - более 3000 квадратных метров художественного пространства, включая 2 ресторана, кафе и магазин.

В отличие от традиционных художественных галерей с постоянными коллекциями, BALTIC представляет программу временных выставок. Обширный список образовательных мероприятий центра рассчитан на людей всех возрастов и способностей и предлагает группам и отдельным инновационно-ориентированным людям стать ближе к искусству.

BALTIC представляет динамическую программу, меняя выставки, события и проекты, каждый раз предлагая посетителям что-то новое.

В его небольшой истории есть крупнейшие творческие достижения. Так он прогремел очень показательной для стратегических «культурных» пиарпрограмм акцией. В двухмесячной паузе строительных работ по реконструкции элеватора, когда было расчищено от перегородок и перекрытий все внутреннее пространство, высотой около 40 метров, куратором будущего центра был приглашен креативный лондонский художник Аниш Капур, который реализовал на тот момент свою крупнейшую инсталляцию. В гигантской пустой строительной коробке «раздался глас» огромной красной трубы Taratantara, задавший тон и масштаб грядущих перемен.

По соседству с Болтиком на той же «футуристической» набережной расположился новый концертный комплекс Сэйдж (Sage), построенный по проекту компании Фостер аркитектс Эффектная извилистая оболочка, вторящая речной волне, гостеприимно вмещает в себя доступный всем горожанам променад.

Пешеходные набережные Гэйтсхеда и Ньюкасла соединяет беспрецедентное архитектурно-инженерное сооружение – мост Тысячелетия, который спроектирован

архитектурной компанией Уилкинсон Эйр (Wilkinson Eyre), получившей в 2002 году за этот проект национальную премию Стерлинга. Элегантная конструкция, растягивающая удовольствие пешеходного перемещения над водой, обладает уникальной способностью поворачивать одновременно обе дуги своих пролетов для прохода кораблей.

На голубом ковре

Город Ньюкасл не отстает от своего соседа Гэйтсхеда и тоже стремится насытить городское пространство неординарными арт-объектами. В свое время «Ангел Севера» инспирировал здесь самую яркую средовую инновацию, каковой является пешеходная площадь перед художественной галереей Лэйнг (Laing Art Gallery). Открытый в 2002 году, по проекту лондонского дизайнера Томаса Хизервика (Thomas Heatherwick), **Голубой ковер** (Blue carpet) представляет собой непрерывную поверхность из экспериментального материала голубоватого цвета (смесь вторично переработанного бутылочного стекла и белой резины), которая местами наезжает на здание галереи, местами отгибается языками скамеек, кое-где разрывается деревьями (специально привезенными из Германии и Голландии), а с краю стекает в подземный переход по цельноклееной деревянной рампе.

Хизервик очень успешен в своих пластических экспериментах. Так он отметился эффектной скульптурой-венткамерой в лондонском квартале Патерностер, неподалеку от собора Святого Павла. Проект родился из непрерывно сложенного листа бумаги формата А4. (www.thomasheatherwick.com)

В 2005 году на площади перед стадионом Манчестер Юнайтед он собрал огромного металлического «ежа» - рекордный по размеру символический объект-структуру «В of the Bang».

Характеризуя качество музейного креатива тайнсайдеров, можно выделить специальную программу в самой галерее Лэйнг – Laing Solo поддержке молодых британских «артистов» в начале карьеры. Ежегодно трем авторам, прошедшим конкурсный отбор эксперта-художника Марка Уолинджера, галерея предоставляет выставочный зал и публикует каталог. Одним из таких небольших, но ярких выставочных проектов конца 2005 года стала «воздушная» экспозиция **«Необъяснимые происшествия»** (*Unexplained Incidents*) молодого художника из Брайтона Дэвида Майлса (David Miles). Подвешенные на лесках-невидимках изящные черные картонные силуэты, реагируя на дыхание посетителя, погружают в мир потенциальной угрозы и злоключения. Они – как будто визуальная иллюстрация к классической песне Beatles «Yesterday», чьи слова о внезапно нависающей тени вчерашнего дня становятся уместным рефреном подвешенным печалям. Материализованное Майлсом легкое дыхание актуализирует и представление об английской традиции: здесь витает дух Диккенса (по Мандельштаму: «И вот, как старая мочала, Банкрот болтается в петле»).

Замечательное качество инсталляции – постоянное движение-вращение мобилей, изменение их силуэтов, а также отбрасываемые ими тени на белые стены.