

Gormley prefers to generalize his forms, to dissect them into fragments, and to bring them closer to symbolic state.

For Gormley, sculpture is not so much a physical object as a way of revealing the trace left in space by a human being. This is why many of his works can be understood only in relation to the landscape and environment for which they were created. Antony Gormley's figures interact actively with their surroundings and the viewer, overcoming the classical distance between an artwork and a person who perceives it.

Gormley is constantly in a dialogue with the classical heritage. On the one hand, his own academic training and deep interest in the best examples of the past (for instance, Greek archaic sculpture or Vitruvian theory of proportions) motivated the artist to turn specifically to the issues of the body, to capturing the visible presence of humans in the world. On the other hand, Gormley is not afraid to argue with the old masters, as he is convinced that at a certain point sculpture took the wrong path in its attempts to convey the fleeting moments, movements, and conditions in inert and weighty materials.

Gormley maintains that sculpture should not aim at narrative but rather at calm and static contemplation, which would make the viewer stop and get a new sensation of his or her own self in space. As the artist puts it, his figures "are being, not doing, and they are waiting. They have time, we have consciousness, and they are waiting for the viewer's thoughts and feelings. This is the absolute antithesis of heroic sculpture" (fragment of an interview for The Telegraph, 2012).

Кащенко Елена Сергеевна

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

«Мельница и крест» (2011): Современный взгляд на художника XVI столетия

Фильм «Мельница и крест» режиссера Леха Маевски посвящен эпизоду из жизни великого нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Как известно, документальных свидетельств его биографии сохранилось немного (см., например: Карел ван Мандер «Книга о художниках»), но современные авторы предпринимали попытки «реконструкции» событий. Французский историк К. -А. Роке в 1987 г. написал книгу «Брейгель, или мастерская сновидений»; польский кинорежиссер Л. Маевски снял вышеупомянутый фильм. Что привлекает в творчестве Брейгеля зрителя XXI в.? Возможна ли адекватная оценка работы без точных биографических сведений о мастере? Что предпочтительнее: документальный или художественный проект, когда речь идет о мастере классической эпохи? Наконец, изменились ли со временем отношения заказчика и художника, автора и аудитории? До фильма Маевски удачные попытки кинематографической интерпретации биографий художников осуществили Й. Стеллинг (1977) и Д. Джармен (1986). Чем отличается от прежних фильмов проект польского режиссера?

Elena Kashchenko

Saint Petersburg State University, Russia

“THE MILL AND THE CROSS” (2011): A MODERN VIEW ON THE ARTIST OF THE 16th CENTURY

“The Mill and the Cross”, a film directed by Lech Majewski, is dedicated to the episode from life of the great Dutch painter Pieter Bruegel the Elder. It is widely known that his biography is almost obscure (see, for example: Karel van Mander’s “Het Schilderboeck”), but modern authors have attempted to “reconstruct” events. A French historian K. -A. Roque wrote a book “Bruegel: ou l’Atelier

des songses” (1987); a Polish film director L. Majewski directed the above-mentioned film. What attracts a 21st-century viewer in Bruegel’s art? Is it possible to assess the artist’s works adequately without accurate biographical information about him? What is preferable when it comes to a master of a classical epoch — a documentary or an artistic project? Finally, has a customer’s relationship with an artist, and that of an author with an audience changed? Before Majewski’s film successful attempts of cinematic interpretation of the artist’s biographies were made by Jos Stelling (1977) and Derek Jarman (1986). What’s the difference between them and Majewski’s work?

Бартош Наталья Юрьевна

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия

Освоение наследия модерна в современной книжной культуре

Современное искусство книжной иллюстрации предоставляет широчайшее поле для научной рефлексии. В частности, явное и неявное влияние модерна, которое просматривается в работах таких художников книги, как Алан Ли, Чарльз Весс и многих других, менее известных, заставляет еще раз задуматься о причинах актуальности специфических подходов модерна к иллюстрированию художественного текста. В данном случае речь идет об иллюстрировании мифа, эпоса и сказки: как правило, рассматриваемые художники задействованы в визуализации хронотопов кельтской и скандинавской мифологии, рыцарского романа, европейской волшебной сказки. В этой области наиболее динамично развивается направление, трансформирующее традиции модерна под влиянием художника, по отношению к модерну пограничного, — Артура Рэкхема. Этот ориентир позволяет обогатить присущий модерну принцип иерархического соположения фигуративных и нефигуративных секций той смесью реализма и гротеска, которая обеспечивает иллюстрациям Рэкхема непреходящую популярность. Освоение наследия модерна через призму его творчества определяется двумя основными путями развития сказочного жанра в XX в. — работой с нарративом (с мифом; примером является создание толкиновской непротиворечивой вторичной реальности) и работой с метанарративом (создание сказки о сказке, иллюстрации иллюстрации). В рамках первого направления, обычно связанного с жанром фэнтези, разрабатывается пространство тотального анимизма, где одушевлено все, что окружает человека. Второй путь, связанный скорее с жанром магического реализма, наиболее известен сегодня по интермедийным проектам Нила Геймана. Так, в комиксе «Сон в летнюю ночь» визуализация сценария Геймана, который сам по себе является диалогом с Шекспиром, становится диалогом Чарльза Весса с Рэкхемом как автором наиболее известных иллюстраций к этому тексту. Такой диалог становится частью постмодернистского интермедийного проекта, в котором технологии работы иллюстратора акцентированы до самоиронии.

Natalya Bartosh

Novosibirsk State University, Russia

ASSIMILATION OF THE ART NOUVEAU HERITAGE IN THE MODERN BOOK CULTURE

The modern art of book illustration offers a wide field for scientific reflection. In particular, the explicit and implicit influence of Art Nouveau, which can be observed in works by such illustrators as Alan Lee, Charles Vess and many other less famous ones, sets us thinking again about the reasons of the topicality of the specific Art Nouveau approaches to illustration of fiction. In this case the matter concerns the illustration of a myth, an epic and a fairy tale — as a rule, illustrators visualize the chronotopes of Celtic and Scandinavian mythology, chivalric romance, European fairy tale. The direction