

Кочеткова Екатерина Сергеевна

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия

Энтони Гормли: Переосмысление классики и возвращение телесного начала в скульптуру

Сэр Энтони Гормли (род. 1950) — один из самых значительных скульпторов современности, лауреат Премии Тёрнера (1994) и других престижных наград, кавалер Ордена Британской Империи (2014).

Его творчество — яркий пример последовательного ухода от беспредметности минимализма и нематериальных практик концептуализма, с тем чтобы вновь открыть в искусстве гуманистическое начало, пластический образ человека. Своим главным сюжетом и одновременно исследовательским инструментом Гормли делает свое собственное тело — то, что ему хорошо знакомо и всегда доступно. Ему принадлежит особая технология создания скульптур с использованием слепков с живой модели. В то же время достижение натуралистической достоверности — не главная цель Гормли; он предпочитает символическое обобщение формы, разложение ее на фрагменты, приближение к условному знаку.

Для Гормли скульптура является не столько физическим объектом, сколько способом обнаружить след, оставляемый человеком в пространстве. Поэтому многие его работы невозможно рассматривать в отрыве от того ландшафта и той среды, для которых они предназначены. Произведения Энтони Гормли активно взаимодействуют со своим окружением и со зрителем, преодолевая классическую дистанцию между предметом искусства и воспринимающим его человеком.

Гормли постоянно находится в диалоге с классическим наследием. С одной стороны, его собственная академическая выучка и пристальное внимание к лучшим образцам прошлого (например, к греческой архаической скульптуре или к витрувианской теории пропорций) обусловили обращение художника именно к проблеме телесного, к репрезентации зримого присутствия человека в мире. С другой стороны, Гормли не боится спорить с классиками и считает, что в какой-то момент искусство скульптуры пошло по неверному пути, пытаясь зафиксировать в инертном, тяжелом материале ускользающие моменты, движения и состояния.

По мнению Гормли, скульптура должна стремиться не к повествовательности, а к покою, статике, созерцанию — тогда она способна заставить зрителя остановиться и по-новому ощутить самого себя в пространстве. По словам художника, с его фигурами ничего не происходит — вместо этого они просто «существуют и ждут. У них есть время, а у нас есть сознание — и они ждут мыслей и чувств зрителя... Это полная противоположность героической скульптуре» (фрагмент интервью газете «The Telegraph», 2012).

Ekaterina Kochetkova

Lomonosov Moscow State University, Russia

ANTONY GORMLEY: REINVENTING THE CLASSICS AND BRINGING THE BODY BACK TO SCULPTURE

Sir Antony Gormley (b. 1950) is one of the most significant contemporary sculptors, winner of the Turner Prize (1994) and many other important awards, Knight of the Order of the British Empire (2014).

His work is a brilliant example of the continuous break with the abstract minimalism and immaterial conceptual practices, with an aim to rediscover humanistic grounds of art, and the visual image of the human being. Gormley uses his own body as his primary subject and research instrument, as it is well familiar and always available to him. He has developed a special sculptural technology that involves casts from living models. However, achieving naturalistic accuracy is not his main goal;

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 Schilderboek”), but modern authors have attempted to “reconstruct” events. A French historian K. -A. Roque wrote a book “Bruegel: ou l'Atelier