

СВОБОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКАХ

Анна А. Костикова

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
akostikova04@yandex.ru

Аннотация:

Сборник статей «Искусство на обочине. Творчество художников-аутсайдеров и инклюзивные практики в культуре XX — начала XXI века» (2022) подготовлен сектором фольклора и народного искусства Государственного института искусствознания и содержит материалы научных чтений памяти искусствоведа К.Г. Богемской (1947–2010). Фокус внимания 25 авторов из разных регионов России сосредоточен на изучении пограничных областей искусства, процессах институционализации творчества художников-аутсайдеров, проблемах его интерпретации и критериев эстетической ценности, сопоставлении с развитием неоархаических тенденций в искусстве XX века. Финальный раздел сборника посвящен опыту практического взаимодействия в области инклюзивных программ в России и за рубежом.

Ключевые слова:

Творчество художников-аутсайдеров, наивное искусство, примитивизм, неоархаика, инклюзивный театр, инклюзивные художественные студии

Для цитирования:

Костикова А.А. Свободное исследование о свободных художниках // Academia. 2022. № 3. С. 345–349.
DOI: 10.37953/2079-0341-2022-3-1-345-349

A FREE STUDY OF FREE ARTISTS

Anna A. Kostikova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,
akostikova04@yandex.ru

Abstract:

The book “Art on the Roadside. Outsider Art and Inclusive Practices in the Culture of the 20th and Early 21st Centuries” (2022) prepared by the Department of Folklore and Folk Art of the State Institute of Art Studies includes materials of scientific conferences in memory of Dr. Ksenia Bogemskaya (1947–2010), a great researcher of naive and outsider art. 25 authors from different regions of Russia and other countries examine the borderline areas of art, overview the institutionalization process of the outsider art in Russia, explore the problems of its interpretation and the criteria of aesthetic value, compare it with the development of neo-archaic trends in the naive and modern art of the twentieth century. The final section of the book describes the practical cooperation as a part of inclusive programs in Russia and abroad.

Keywords:

Outsider art, naive art, primitivism, neo-archaism, inclusive theatre, inclusive art studios

For citation:

Kostikova, A.A. (2022), “A free study of free artists”, *Academia*, 2022, no 3, pp. 345–349.
DOI: 10.37953/2079-0341-2022-3-1-345-349

Ил. 1. Геннадий Иванов. Из серии «Освоение Марса». 1960–1980-е. Бумага, смешанная техника, лак. Частное собрание.

Свобода в современном мире — несомненная базовая ценность и центральная тема для обсуждения в сфере гуманитарных наук. Так, она стала основным направлением развития аналитической философии — философии сознания — в уточненном варианте ее формулировки: свобода воли. Любопытно, что эти дискуссии сегодня оказываются очень тесно вплетены в традицию аналитического рассмотрения искусства. Но гораздо более насыщенным и плодотворным стало развитие европейской философской традиции активного изучения свободы творчества, прежде всего на материале современного искусства в контексте политик инклюзии.

Философский факультет силами кафедры эстетики, возглавляемой А.С. Мигуновым, и международного отдела факультета с конца 1990-х годов регулярно проводил международные конференции, посвященные проблемам художественного творчества в рамках различных инклюзивных практик, в сотрудничестве с отечественными исследовательскими центрами, среди которых с самого начала были Государственный институт искусствознания (ГИИ) и лично К.Г. Богемская, а также с зарубежными профессиональными ассоциациями, занимающимися прежде всего арт-терапией и исследованиями в этой сфере. Это широкая область изобразительного искусства, включающая наивное искусство, искусство Брюта и аутсайдеров. Материалы первых

Ил. 2. Геннадий Иванов. Из серии «Освоение Марса». 1960–1980-е. Бумага, смешанная техника, лак. Частное собрание.

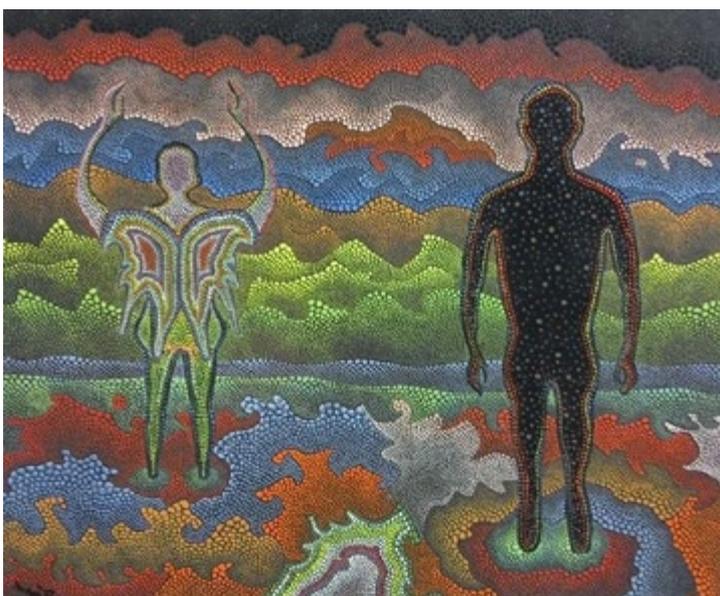
Ил. 3. Геннадий Иванов. Солдаты на мостовой. 1990-е. Ткань, нити мулине, вышивка. Частное собрание.

конференций до сих пор не опубликованы в виде отдельного издания, однако именно они легли в основу той активной научно-практической работы, результаты которой за 2015–2019 годы представлены в сборнике «Искусство на обочине. Творчество художников-аутсайдеров и инклюзивные практики в культуре XX – начала XXI века», выпущенном Сектором фольклора и народного искусства ГИИ.

Сборник состоит из четырех частей, подробно раскрывающих подходы к искусству аутсайдеров.

Первая часть обозначает саму проблему дефиниции предмета. Авторы назвали первый раздел «Творчество аутсайдеров. Грани восприятия», собрав тексты В.В. Абакумова, В.В. Гаврилова, А.В. Володиной, А.С. Мигунова, Н.А. Мусянковой, А.А. Суворовой и других авторов с концептуальным видением искусства аутсайда.

Современное искусство оказывается в зоне критики именно в контексте реализации и осмысления степени его свободы. И именно современное искусство обвиняется большинством критиков в девальвации собственно художественной ценности из-за сфокусированности на процедурах монетизации, профессионализации критики или политизации эстетического жеста.

Ил. 4. Владимир Сарафанов. Прорицательница. 1994. Бумага, темпера. Частное собрание.

Апофеозом освобождения от официальных норм в изобразительном искусстве является ар-брют (поскольку это направление в основном было отрефлектировано франкоязычными авторами, при написании, как правило, сохраняется именно такая спеллинговая форма).

Второй аспект исследования — через традицию искусства самоучек: «Неоархаика в искусстве XX века: метаморфозы». Здесь собраны статьи об африканском искусстве и мотивах архаики у Жана Дюбюффе, а также об отдельных известных мастерах-самоучках. Многовековая история этого вопроса, прежде всего в социально-философском ключе, во многом сформировала определенный тип дискурса о свободе: субъект свободы, цели свободы, критерии свободы и ее отсутствия и т.д. Однако социально-политический контекст рассмотрения этих аспектов свободы предполагал, как правило, тенденциозный подбор примеров, а предельно абстрактное их рассмотрение не могло быть подкреплено повседневным опытом.

С другой стороны, традиция реализации свободы в искусстве получила свое место в осмыслении свободы достаточно поздно — на основании идеи личной, индивидуальной свободы, развернутой в философии второй половины XIX века. Свобода художника при этом осознается как наиболее видимая, объективированная (как собственно свободное действие, как жест, который приобретает общественно значимую ценность, возможно, монетизированную или политизированную), но всегда индивидуальная.

Массовая культура в таких популярных жанрах, как плакаты, комиксы и т.д., вдохновлялась национальными фольклорными традициями. Их растущая популярность заставила иначе посмотреть и на первоисточник: например, в отечественной традиции — на лубок. Тогда же обратились и к различным вариантам народной живописи, свободной от академических канонов: этнической, живописи самоучек, так называемому примитивному искусству и т.д.

История искусства как личная история составляет предмет третьего раздела сборника — «На границах художественной жизни: персоналии и интерпретации». Здесь следует отметить активную коллективную работу над такой характеристикой аутсайдерского искусства, как маргинальность, и соотношение этого определения с понятием контркультуры.

Последние десятилетия наивное искусство стало объектом активного продвижения и интенсивного исследования со стороны различных университетских центров, кураторских проектов и музеев. Отдельным направлением, особенно в связи

с распространением практики арт-терапии, стало так называемое искусство аутсайдеров — психиатрических пациентов, свободно реализующих себя чуть ли не единственным доступным для них способом — через художественное творчество. Конкретным проектам в сфере арт-терапии посвящен четвертый раздел сборника — «Инклюзивные практики в области искусства», куда вошли материалы о студии-галерее в Нидерландах, коллекции психиатра из России, а также о российской детской студии и инклюзивном театре. Отдельные истории поучительны и представляют собой, как правило, подвижническую деятельность исследователей. Следует выделить те материалы, которые предлагают теоретические обобщения, принципиально важные для развития проблематики инклюзивного творчества.

Данный сборник как нельзя лучше раскрывает широту и многообразие одного из самых сложных направлений современного искусства.

Литература

1. Искусство на обочине. Творчество художников-аутсайдеров и инклюзивные практики в культуре XX — начала XXI века. Государственный институт искусствознания, Москва. СПб., Алетея, 2022, 408 с., цв. илл. ISBN: 978-5-00165-494-0

References

1. Art on the Roadside. Outsider Art and Inclusive Practices in the Culture of the 20th and Early 21st Centuries. State Institute of Art Studies, Moscow. St. Petersburg, Aletheya, 2022, 408 p., color. ill.

Информация об авторе

Анна А. Костикова, кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии языка и коммуникации, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1; akostikova04@yandex.ru

Author Info

Anna A. Kostikova, Cand. of Sci. (Ph.), Head of the Department of Philosophy of Language and Communication, Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskie Gory, 119991, Moscow, Russia; akostikova04@yandex.ru