

Музей современного искусства в Дюссельдорфе

Современное искусство вызывает чаще всего два полярных чувства: полное неприятие с ощущением, что над тобой насмеются, или, наоборот, восторг. Центры современного искусства во всём мире являются точкой пересечения этих чувств. Конечно, редко в истории искусства случалось мгновенное признание художника-современника классиком. Достаточно вспомнить импрессионистов, русских авангардистов или даже просто историю Эйфелевой башни, поэтому такие центры, как [музей K21](#), интересны, в первую очередь, потому, что нам пока неизвестна ни будущая классика, неизвестно ни то, что, может быть, совсем скоро будет считаться шедевром.

Три этажа музея K21 (40217, Дюссельдорф, Ständehausstrasse, 1) – 5300 кв. м. картин, рисунков, скульптур и фильмов. Произведения, отражающие наше присутствие в этом мире, столь же разнообразны, как разнообразна реальность. В каждом зале – встреча не только с необыкновенными произведениями, но и необыкновенными по своей интенсивности эмоциями. Мир независимого искусства приглашает посетителей к размышлению, чувствованию и к постановке вопросов, обогащая новыми впечатлениями. Популяризация и продвижение нового и неизвестного, объединение искусства с реальной жизнью – вот цели собрания K21. Предлагаем прогуляться по некоторым залам музея.

Искусство как рефлексия

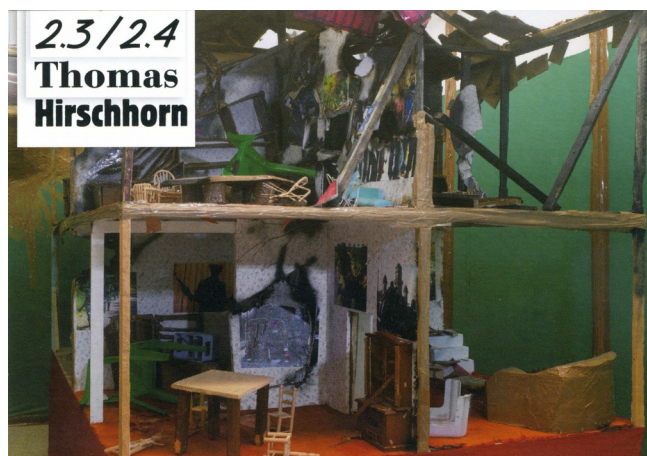
Марсель Бродтхаерс¹ в 1968 г. основал вымышленный музей современного искусства «Отделение орла». В последующие годы он развивал для этого музея различные секции. В K21 представлена инсталляция секции агитации. Корпус внутри служит презентации различных образов и мотивов орла в искусстве и рекламе. Вопросы, поставленные перед собой художником, – это вопросы о статусе и значении представленных экспонатов. Бродтхаерс целенаправленно

нападает на систему классификации музеев, которая строго различает оригинал и копию, ценное и

¹Бродтхаерс в галерее Tate (Лондон, Великобритания) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.tate.org.uk/art/artists/marcel-broodthaers-815>, в Marian Goodman gallery (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.mariangoodman.com/artists/marcel-broodthaers/>, The Museum of Modern Art (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/broodthaers_musee.html (дата обращения: 18.02.2015).

бесполезное, важное и неважное. Он шутиливо доводит эти категории до абсурда и направляет размышления о назначении любого музея.

Пять больших скульптур образуют произведение «Пациенты». Одно из них с 2004 г. принадлежит основному собранию искусства Two Families. Оно является отправной точкой для захватывающей пространство инсталляции, которую художник специально устроил для комнаты в названной галерее. **Хиршхорн**² хотел бы интенсифицировать переживание посетителей. Самые простые и дешёвые материалы – необработанные деревянные рейки, ленты и аэрозольные краски – в основе его произведений. Девиз «Сделайте это своей эстетикой!» реализует в том числе и политические идеи. Чтобы увеличить силу воздействия искусства, по мнению художника, нужно выбрать простые материалы, которые не испугают, формы, которые не доминируют, и расположение, которое не увлекает.

«Площадь» («Плаза») состоит из 27 одинаковых фигур, у которых азиатские черты лица. Они стоят кругом, спиной к посетителям. Все фигуры улыбаются, но причина их радости остаётся неизвестной. Всё в них застыло, равно как и выражение лица – гротескной маски созерцания. Фигуры вызывают почти физически ощущаемый дискомфорт. Это отталкивающе чужие люди. Хотя они своей улыбкой приглашают к общению, чувствуется дистанция и равнодушие.

Обязательно возникают напряжение и скованность, которые, как говорил сам **Хуан Муњос**³, «заставляют зрителя осознать, что всё здесь по-настоящему фальшиво».

² Хиршхорн в Gladstone gallery (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.gladstone-gallery.com/artist/thomas-hirschhorn/work#&panel1-1>, в галерее ARNDT (Берлин, Германия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.arndtberlin.com/website/artist_1030, в Stephen Friedman gallery (Лондон, Великобритания) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.stephenfriedman.com/artists/thomas-hirschhorn/> (дата обращения: 18.02.2015).

³ Муњос в Marian Goodman gallery (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.mariangoodman.com/artists/juan-muoz/> (дата обращения: 18.02.2015).

2.6/2.7
**Hans-Peter
Feldmann**

Ветошь, игрушки, фотографии и женские перчатки составляют содержание работы Ханса-Петера Фельдмана⁴, собирателя, который не делает различий между оригиналом и репродукцией, копиями и собственными работами. «Искусство уже здесь», – вот его девиз. Для «Театра теней» дюссельдорфский художник собрал различные повседневные вещи, они помещены на маленькие вра-

щающиеся карусели и проецируются на стену. Летучие тени театра создают всегда новые созвездия, позволяя понять происхождение и профанацию обыденных предметов. «Театр теней» – реминисценция известной притчи Платона об изгнании тенями людей из пещеры, потому что трудно одолеть магию художника и выйти из иллюзорного мира.

«То, что я делаю, я называю ансамблем», – пишет Анна Опперман. Строительство ансамбля – это презентация многих усилий, это попытки идентифицировать часть реальности или оценивание проблемы. Отправной точкой становились находки на природе, какие-то картинки, предложения и т. п. В этом постоянном процессе сбора, расширения и объединения, в процессе ассоциаций, размышлений и анализа отразилось течение длительного периода сложных договорённостей. Каждый элемент вращается вокруг своей темы: самовыражения, игр, маскарада, самосознания Опперман как художницы, которая в искусстве и в жизни занимает позицию аутсайдера. По её собственным словам, «жизнь = меньшая возможность адаптации, а искусство = большая необходимость адаптации».

3.7
**Anna
Oppermann**

⁴ Фельдман в 303 gallery (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.303gallery.com/artists/hans-peter_feldmann/, в галерее Симона Ли (Лондон, Великобритания) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.simonleegallery.com/artists/hans-peter_feldmann/selected_works.html, в галерее современного искусства дома фотографии Федеральной земли Гамбурга (Фалькенберг, Германия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.deichtorhalle.de/index.php?id=336> (дата обращения: 18.02.2015).

Воспоминание, забытьё и смерть – центральные темы творчества **Кристиана Болтанского**⁵.

Он хотел бы установить памятники анонимной смерти и исчезнувшим людям. Для этого он использовал архивные документы. В своих «архивных воспоминаниях» Болтанский использует, кроме освещения, вырезки, фотографии, начиная с 1969 года. El Caso – таково название испанской бульварной газеты, которая публикует детальные описания преступлений. Из этой газеты взяты нечёткие фотографии женщин, мужчин, детей – жертв и преступников. Фотографии развешены по стенам. Постельное бельё на полках напоминает морг и судмедэкспертизу.

Искусство как шок

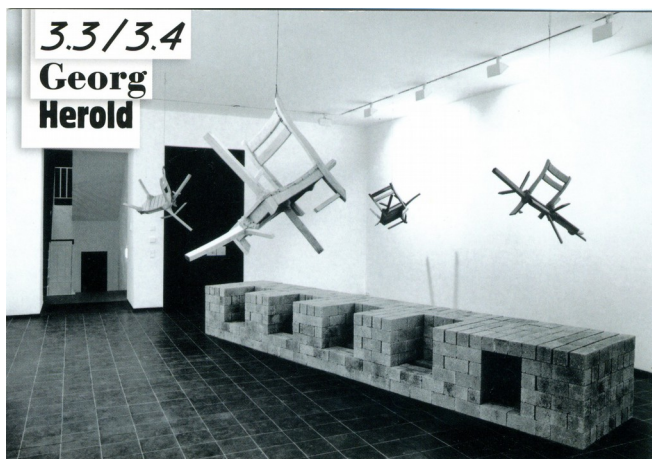
С 1970-х гг. **Франц Вест**⁶ развивается в границах между производением искусства и товаром. Его скульптуры – протезы из гипса так же, как диверсифицированные сиденья и кушетка, являются инструментом физических и психологических опытов. Посетители выставки соотносят себя с объектом в качестве тела в скульптурной группе. В этой работе он растаптывает увлечённость художников психоанализом: «Девияция»

ассоциируется с известной кушеткой психоаналитиков. Вест считает зрителей частью произведения.

⁵ Болтанский в музее современного искусства (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=649 , в галерее Marian Goodman (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.mariangoodman.com/artists/christian-boltanski/> (дата обращения: 18.02.2015).

⁶ Вест в Gagosian gallery (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.gagosian.com/artists/franz-west> (дата обращения: 18.02.2015).

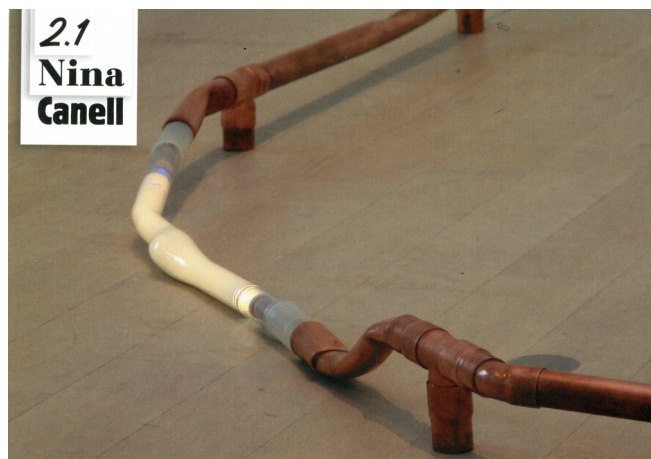
С середины 1980-х гг. **Грегор Шнайдер**⁷ оформляет помещения. На венецианской биеннале в 2001 г. он удвоил архитектуру в проекте *Haus ug*, построив комнату в комнате и проделав таким образом физические и психические опыты, оказывающие жутковатое воздействие. Вместе с этими произведениям Шнайдер развивает интерьер помещения, в котором нет прямой связи с *Haus ug*. Так, работа в К 21 является одним из таких произведений, хотя она ощущается из-за своего названия далёкой от традиций творчества Шнайдера. В дюссельдорфском варианте *Haus ug* есть комнаты, которых нет в оригинальном произведении.

«Материалы, говорящие на одном языке, принципиально не нуждаются во мне, поэтому я ищу для себя грубый, глупый материал, который не засыплет меня вопросами», – считает **Георг Герольд**⁸. Из многих материалов художник предпочитает плоские рейки и кирпичи. Просто и непретенциозно они могут принять разнообразные формы и быть носителями различных идей. При этом Г. Герольд намерен «достичь состояния, ко-

торое убивает всякую многозначность и интерпретацию в различных видах». Так неоднозначно (в качестве намёка на политические проблемы) воспринимались публикой и критикой в 1990 г. стулья культурного достояния, а расстановка пемзы показалась ироничной отсылкой к минимализму, отменив культурно-исторической традицию и критику в культурном достоянии.

Нина Канэль⁹ интересуется физическими и поэтическими качествами вещей, с которыми она работает. Её скульптуры замерли в процессе внешнего изменения, например, в момент обра-

⁷ Шнайдер в музее искусства г. Бохума (Германия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.kunstmuseumbochum.de/ausstellung-veranstaltung/details/gregor-schneider-kunstmuseum/> (дата обращения: 18.02.2015).

⁸ Герольд в Petzel gallery (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.petzel.com/artists/georg-herold/>, в Saatchi gallery (Лондон, Великобритания) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.saatchigallery.com/artists/georg_herold.htm?section_name=artists_germany, в галерее современного изобразительного искусства (Берлин, Германия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.cfa-berlin.com/artists/georg_herold (дата обращения: 18.02.2015).

⁹ Канэль в Camden arts centre (Лондон, Великобритания) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.camdenartscentre.org/whats-on/view/ex-nc>, в Moderna museet (Стокгольм, Швеция) <http://www.modernamuseet.se/en/Stockholm/Exhibitions/2014/Moment---Nina-Canell/> (дата обращения: 18.02.2015).

ботки материалов, в частности в момент нагревания меди. Иначе чувствуется едва различимое создание напряжения и нематериальной вибрации. Канэль, по её собственным словам, работает «в пограничной области восприятия», и скульптуру она понимает как «нечто непостоянное в определённый момент времени». Природа, культура и воображение дополняют скульптуру новыми значениями.

Искусство как система мира

«Гентская комната» принадлежит к ключевым произведениям **Ими Кнобеля**¹⁰. Случайно сгруппированные деревянные сегменты лежат на полу группами, слоями, расположены прямоугольниками как скульптурные блоки или висят как живописные полотна. Кнобель стремится выйти из традиционного представления о картине. Он расширяет живопись до помещения, освободив её от ограничивающей оболочки и дав наблюдателю новую свободу для собственного опыта. Художник, который создал это произведение в 1960-х гг. в кругу Йозефа Бойса как образчик минимализма в искусстве, именно так понимает новые возможности живописи. Кнобель - один из важнейших художников утратившей силу живописи.

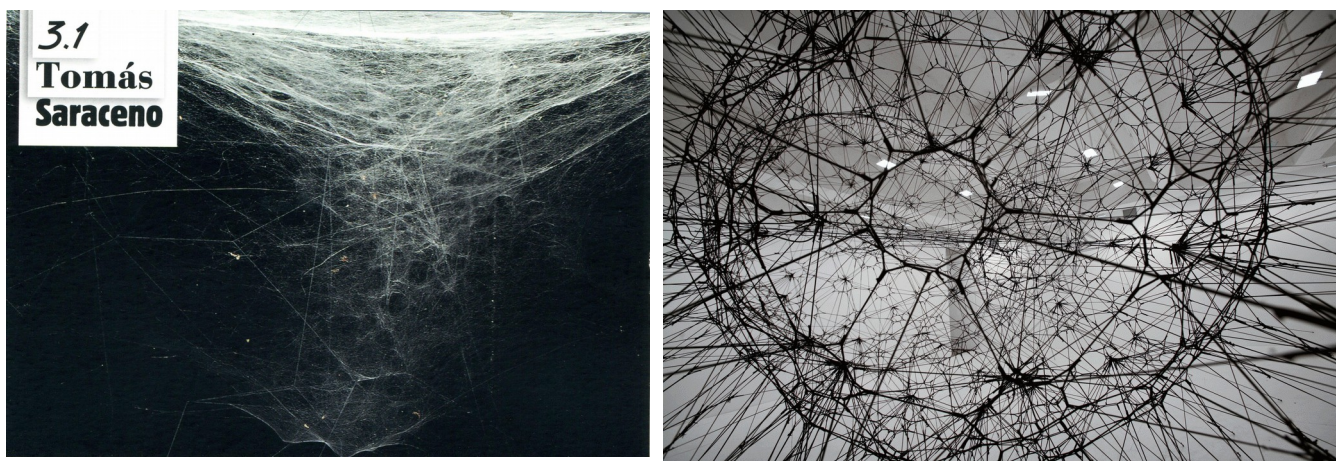
«Ты видишь там, куда ты смотришь, только суету земную», – начинается стихотворение поэта эпохи барокко Андреаса Грифиуса. Лейтмотив той эпохи – бренность жизни и её смысл – лейтмотив творчества бельгийца **Криса Мартина**. В минималистической форме художественного языка размышляет он о «тысячелетиях» и тлении. Железный шар весом в 850 кг в течение тысячи лет должен сам себя разрушить посредством химических примесей. Контрастирует ему отрезок времени, равный краткости взгляда и самой жизни: всё это видится в мимолётности момента отражения. «Я вижу каждый отдельный предмет как приглашение к на-

¹⁰ Кнобель в художественном музее Вольфсбурга (Германия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.kunstmuseum-wolfsburg.de/1217/Imi_Knoebel._Werke_1966_%E2%88%92_2014/, в Gallery Thaddaues Ropac [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://ropac.net/artist/imi-knoebel> (дата обращения: 18.02.2015).

блюдению, активно добавляя к самому процессу наблюдения индивидуальные мысли об отдельной жизни».

Произведение **Томаса Сарацено** возникает в интенсивной дискуссии между биологическими и физическими знаниями, которые лежат в основе его утопического архитектурного проекта. Такое приоритетное направление – исследование паутины. Главная идея заключается в том факте, что паутина может выдерживать вес в четыре раза больше, чем сталь, и очень сильно растягиваться. Сеть плетут несколько видов пауков, осуществляя преемственность с предыдущим «зданием» и создавая гибридные ретикулярные структуры. Для художника паутина интересна не только своими идеальными свойствами как материал, но и прообразом другого произведения, натянутого под куполом музея. Сеть становится символом поведения людей в социуме.

Другая сеть висит в воздухе на высоте более 25 метров. Это огромная [пространственная инсталляция «На орбите»](#). Конструкция из стальных нитей натянута на трех уровнях под стеклянным куполом. Внутри на 2 500 кв. м. комплексной сети помещены полдюжины «сфер», наполненных воздухом, до 8,5 м. в диаметре. Посетители (только 10 человек одновременно) могут войти в прозрачную инсталляцию и свободно передвигаться на всех трёх уровнях между шарами.

«На орбите» ощущается как сюрреальный ландшафт, напоминая море облаков. Самые смелые посетители, находящиеся на установке под стеклянным куполом, другими посетителями воспринимаются как истинно крошечные фигурки в модели мира. А для тех, кто внутри инсталляции, люди появляются внизу и в промежуточных этажах музея как облака на небе.

Сеть становится резонатором отношений и синхронизации общения. Когда несколько человек одновременно входят в инсталляцию, они изменяются в движениях из-за натяжения стальных нитей и расстояния между тремя уровнями. Посетители сами могут координировать активность и помещение, аналогично тому, как паук в сети воспринимает вибрацию. Так возникает новая гибридная форма коммуникации.

Если воспринимать «На орбите» снизу, то, несомненно, возникают размышления на темы полёта, падения, пропасти и парения в воздухе и связанные с ними архитипические эмоции. «Произведение, которое будет описано, обозначает на самом деле то, что будут описываться люди и их чувства», - поясняет Сарацено. Редко произведение искусства стремится к такой непосредственной эмоциональности – страху и желанию – смотрящего и вмешивается в точки зрения человека, который оказывается вовлеченным в это приключение.

«На орбите» создавалось Сарацено три года совместно с инженером, архитектором и биологом и до сих пор является самой сложной инсталляцией художника. Сама конструкция сети весит 3 тонны, самая большая «сфера» – 300 килограммов, это соотносится с тонкостью и прочностью паутины. Много лет художник изучает технику плетения паутины пауками различных видов и включает свои знания о функциональности, красоте и прочности сети в свою художественную практику.

Наблюдение за природой и вдумчивое развитие продолжают традиции Жюль Верна и американского архитектора-визионера Ричарда Бакминстера Фуллера и реализуют идеи мировой утопической архитектуры. «На орбите» - элемент визионерского проекта Сарацено «Город-аэропорт», одного из плавающих городов будущего. Город-облако понимается искусствоведами как реализация социал-утопической мечты и как ответ на продолжающийся рост населения и драматизм экологической катастрофы.

Искусство как спасение

Сад-телевидение презентует симбиоз искусства и природы, созданный **Нам Чжуном Пайком**¹¹ в технике коллажа. На всех мониторах транслируется фильм «Global Groove» («Глобальная привычка»), впервые продемонстрированный в 1973 г. как оптимистический взгляд на телевидение, которое охватывает весь мир. Голос за кадром в начале фильма обещает в будущем приём всех международных каналов, объединяя таким образом весь мир. Часть произведения - руководство к фильму толщиной с телефонную книгу Манхэттена. В «Global Groove» Пайк дружелюбно критикует СМИ. Цель произведения – благодаря искусствам глобальной деревни объединённого мира попросить зрителей задуматься.

Томас Руфф¹² работает всегда последовательно, сравнивая естественнонаучную серию испытаний. В конце 1980-х гг. он приобрёл негативы исследовательских записей южного звёздного неба. В соответствии с эстетическими и историческими аспектами он выбирает газетные вырезки и печатает в больших форматах, соединяя науку и публицистику. В фотографиях Руффа редуцируются пространственные и временные размеры двухмерной Вселенной. «Мы видим звёзды, которые послали нам свет 4, или 8, или 18 млрд лет назад, однако же их свет проявляется на светочувствительной пластине одновременно» (1995 г.). Его полотна создают понимание этого, а также осознание мысли, что фотография может недостаточно отразить реальность.

¹¹ Пайк в Smithsonian American Art Museum (Вашингтон, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://americanart.si.edu/collections/search/artwork/?id=77502> (дата обращения: 18.02.2015).

¹² Руфф в Gagosian gallery (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.gagosian.com/artists/thomas-ruff> , в зале искусств Дюссельдорфа (Германия) <http://www.kunsthalle-duesseldorf.de/index.php?id=354>

Список литературы

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.kunstsammlung.de (дата обращения: 20.09.2014).
2. Материалы выставок.

Сведения об использованных иллюстрациях:

Материалы выставок.

Для иллюстрации содержания использованы электронные ресурсы. - Режим доступа: URL: http://interspire.e-flux.com/admin/temp/newsletters/8749/may10_nrw_logo.jpg, <http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/05/26/d4/a9/kunstsammlung-nordrhein.jpg>, http://alfredflechtheim.com/uploads/tx_paintingdb/NRW.gif (дата обращения: 18.02.2015).

Т. Сарацено. Сеть [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/7f/06/f5/7f06f5e1a3d509d644a947523c073963.jpg> (дата обращения: 18.02.2015).

Т. Сарацено. В музее K21 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.tomassaraceno.com/Images/Project/K21/TS_11K21_51731.jpg (дата обращения: 18.02.2015).

Н.Ч. Пайк «Глобальная привычка» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://myemail.constantcontact.com/This-week-at-American-Art-.html?soid=1105140942306&aid=Q1VnFL1VuLU> (дата обращения: 18.02.2015).

Т. Руфф [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://chromogenic.files.wordpress.com/2011/03/space_10031122.jpg (дата обращения: 18.02.2015).

Сведения об использованных видеоматериалах:

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.youtube.com/watch?v=ROqL-8h_7DM
(дата обращения: 18.02.2015).