

Искусствоведение

УДК 730

А.Г. Смирнова

Смирнова Алена Геннадьевна, студентка группы ТИИ-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: alena.norten@gmail.com

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sveta.italy@mail.ru

ОБРАЗ ЗАЙЦА В ТВОРЧЕСТВЕ БАРРИ ФЛЭНАГАНА КАК СИМВОЛА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются и анализируются пластические и образно-эмоциональные особенности наиболее известных работ английского скульптора Барри Флэнагана, на которых присутствует изображение зайца.

Ключевые слова: современное искусство, скульптура XX–XXI веков, творчество Барри Флэнагана, Новая британская скульптура.

A.G. Smirnova

Smirnova Alena Gennadyevna, student of TII-18 group of faculty of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: alena.norten@gmail.com

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, candidate of art history, associate professor of department of academic drawing and painting of faculty of design, fine arts and humanities education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

THE IMAGE OF THE HARE IN THE CREATIVITY OF BARRY FLANAGAN AS A SYMBOL OF PERSONAL FREEDOM

The article examines and analyzes the plastic and figurative-emotional features of the most famous works of the English sculptor Barry Flanagan, which feature the image of a hare.

Key words: modern art, sculpture of the XX–XXI centuries, creativity of Barry Flanagan, New British sculpture.

Одним из самых выдающихся скульпторов Великобритании XX – нач. XXI веков являлся Барри Флэнаган (1941–2009 гг.), участник объединения «Новая британская скульптура». Еще в молодости, будучи студентом школы искусств Святого Мартина, он становится известен как ведущий мастер авангарда. Его первые работы воспринимались как что-то независимое и радикальное.

В это же время Флэнаган активно занимается изучением патафизики, создателем которой является Альфред Жарри. Именно французский поэт, создавший «науку воображаемых решений», оказал сильное влияние на формирование индивидуального подхода работы со скульптурной формой из различных материалов: песок, камень, глина, бронза, ткань, листовой металл, веревка.

Основную часть творчества Барри Флэнагана занимали бронзовые изображения антропоморфных фигур, животных и даже мифических существ. Однако наибольшее предпочтение скульптор отдавал зайцам,

которые, по мнению английского скульптора, представляют собой богатую и выразительную форму, несущую «условности мультфильма и атрибуты человека в животный мир. Поэтому я использую зайца как суррогатную мать или как средство для развлечения» (*перевод автора*) [1].

Творчество мастера освещалось во многих зарубежных выставочных каталогах и информационных листах. Тем не менее никто ранее не рассматривал образ зайца в творчестве Флэнагана как символ свободы личности – этим и обуславливается актуальность данной статьи. Целью является рассмотрение и изучение пластических и образно-эмоциональных особенностей наиболее известных скульптурных работ с изображением зайцев.

Вдохновением на использование образа зайца для мастера послужил его собственный опыт наблюдения за этими животными на холмах Суссекс. Именно это событие из жизни скульптора и привело его к созданию в 1980 г. работы под названием «Прыгающий заяц». Для реализации данной скульптуры Флэнаган обращается к опыту Родена, который создавал бронзовые фигуры со слепков людей. Так, еще в 1979 году английский мастер сделал первый гипсовый силуэт зайца, который и стал основой для этого произведения.

Работа представлена в виде вытянутого позолоченного зайца, перепрыгивающего через геометрическую фигуру из скрещенных деревянных реек. Барри Флэнаган намеренно нарушает пропорции животного, растягивая его тело и изгибая конечности, словно они сделаны из пластилина. Применение удлинённых стилизованных форм скульптор заимствует у Альберто Джакометти. Однако в отличие от швейцарского скульптора, английский мастер использует данный прием как для придания юмористического лада произведению, так и для вложения человеческих черт в животное.

Мотив перепрыгивающего зайца будет неоднократно повторяться во многих работах Барри Флэнагана. Так, в 1988 году он создает «Зайца в

прыжке на полумесяце и колоколе» (рис. 1). И снова мастер воссоздает образ игривого и энергичного животного, который вновь бросает вызов гравитации. Данная работа довольно тесно связана с историей о лунном зайце из индийского фольклора, который обрел бессмертие, преподнеся себя божественному гостю в качестве еды [2]. Так, полумесяц является прямой отсылкой к рассказу, ведь он не только представляет собой неполный лунный диск, но и в индуизме символизирует вечную жизнь. Также скульптор подчеркивает другим символом значимость и главенство в данной композиции именно фигуры зайца. Флэнаган добавляет в свою работу колокол, олицетворяющий собой в Индии солидность, знатность и достоинство.

Рисунок 1. «Заяц в прыжке на полумесяце и колоколе», 1988 г.

В этом же году мастер создает бронзовых антропоморфных зайцев, с легкостью балансирующих друг на друге. Данная работа получила название «Акробаты» (рис. 2). Флэнаган довольно умело передает ощущение движения, несмотря на отсутствие напряжения в телах двух животных. Данная легкость и визуальное чувство невесомости одного из зайцев

достигается благодаря отсутствию реалистичной передачи тела и проработки мышц.

Рисунок 2. «Акробаты», 1988 г.

Фигуры животных в таких работах, как «Акробаты», «Боксирующие» (1989 г.), «Барабанщик» (1996 г.) или «Сопровождаемый» (2001 г.), еще сильнее напоминают зрителю людей за счет не только удлинённых пропорций, но и зафиксированному в бронзе действию, где зайцы занимаются игрой на барабанах, танцами и даже «такими видами спорта, как бокс или акробатика, которые открывают детские воспоминания об абсолютной свободе и прихоти» (перевод автора) [3]. Именно мягкая, волнообразная передача формы конечностей животных придает им юмористический, игривый, озорной характер. Зайцы Флэнагана все больше начинают походить на мультяшных персонажей, которым не ведомы никакие тяжести жизни. Они, словно дети, наслаждаются каждым мгновением своей жизни.

Одной из самых знаменитых работ английского мастера является бронзовое изображение зайца, пародирующего одну из значимых скульптур Огюста Родена «Мыслитель». Данное произведение носит название

«Большой Трубадур» (2004 г.), (рис. 3). В этой скульптуре фигура зайца дана в постановке сидя, а позади него на круглом постаменте расположена виолончель. Находясь спиной к музыкальному инструменту, животное держит в своих лапах смычок и, будучи погруженным в мучительные раздумья, словно подвергается внутренним сомнениям о своих музыкальных способностях. Можно предположить, что данная скульптура представляет собой «ностальгический автопортрет; Сам Флэнаган некоторое время занимался игрой на виолончели в Музыкальной школе Гилдхолла. Следовательно, скульптура становится комичной и остроумной ссылкой на разочарование Флэнагана в собственном музыкальном мастерстве [4].

Рисунок 3. «Большой трубадур», 2004 г.

Проведенный анализ работ позволяет заключить следующие выводы. Зайцы представлены Барри Флэнаганом в виде антропоморфных животных, выполняющих довольно человеческие действия: танцы, игра на музыкальных инструментах, занятие спортом. Скульптор намеренно уподобляет зайцев людям. Это делается для того, чтобы зритель мог более четко проследить основную мысль многих работ мастера с изображением данных животных – любой взрослый человек, словно ребенок, может быть свободным и открытым, а также получать наслаждение от незначительных вещей в своей

жизни, будь то танцы или игра на инструменте. Использование принципов минимализма и удлинение форм фигур придает работам скульптора наибольшую непринужденность, легкость и детскую игривость. Волнообразные изгибы конечностей зайцев только больше вызывают у зрителя ассоциацию с героями мультфильма, что также оказывает большое влияние на восприятие работ в юмористическом ключе.

Список используемой литературы:

1. Press release // Kasmin: [site]. – 2016. URL: <https://www.kasmingallery.com/exhibition/barry-flanagan> (date of request: 09.10.2021).
2. Лунный заяц // Академик: [сайт]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1548646> (дата обращения: 09.10.2021).
3. BARRY FLANAGAN, R.A // Bonhams: [site]. – 2001. URL: <https://www.bonhams.com/auctions/25973/lot/8/> (date of request: 09.10.2021).
4. Barry Flanagan // Christies: [site]. – 2021. URL: <https://www.christies.com/en/lot/lot-6215069> (date of request: 09.10.2021).
5. Leaping hare on crescent bell // Broadgate: [site]. – 2021. URL: <https://www.broadgate.co.uk/art/collection/leaping-hare-on-crescent-bell> (date of request: 09.10.2021).