

УДК 730(571.17)

ЧЕРТЫ ЭСТЕТИКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ КУЗБАССКОГО СКУЛЬПТОРА А. П. ХМЕЛЕВСКОГО

Ткаченко Людмила Анатольевна, кандидат искусствоведения, директор Института дополнительного профессионального образования, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: ludmilatk@bk.ru

Ткаченко Андрей Викторович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: idpokemgyki@mail.ru

В статье рассматриваются произведения мелкой пластики кемеровского скульптора А. П. Хмелевского. Отличаясь многогранностью творческих устремлений, этот мастер, работавший на рубеже XX – начала XXI века, создал ряд значительных и глубоких по содержанию произведений, во многих из которых присутствуют черты постмодернизма. В статье приводится анализ нескольких работ А. П. Хмелевского, которые были представлены на его персональной выставке, посвященной 40-летию творческой деятельности, проходившей в Кемеровском областном музее изобразительных искусств в 2006 году. Постмодернизм – широкое культурное и художественное движение второй половины XX – первой трети XXI века, которое не находит однозначной оценки, являясь переходным этапом в истории духовного развития человечества. Его характерным признаком стало отсутствие большого стиля, а художественные достижения прежних эпох воспринимаются с иронией и превращаются в гротеск. Многие коллеги А. П. Хмелевского пошли в этих условиях по пути отхода от реализма и традиционных принципов изобразительного искусства. Не остался в стороне от этого процесса и сам

А. П. Хмелевской, при этом в его произведениях изображение человека и других объектов проявляется без существенных изменений и деформаций. Человеческая фигура является для художника главным объектом творчества. С особой силой яркая индивидуальная манера исполнения проявляется в произведениях мелкой пластики. Авторы статьи рассматривают произведения современного мастера в контексте эстетики постмодернизма, показывая, что ему удалось создать возвышенные и трагические образы, не меняя смысла этих понятий.

Ключевые слова: постмодернизм, эстетика постмодернизма, черты постмодернизма, скульптор, произведения мелкой пластики, индивидуальный творческий стиль.

POSTMODERN AESTHETICS FEATURES IN KUZBASS SCULPTOR A. KHMELEVSKIY'S CREATIVE HERITAGE

Tkachenko Lyudmila Anatolievna, PhD in Art History, Director of the Institute of Continuing Professional Education, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: ludmilatk@bk.ru

Tkachenko Andrey Viktorovich, PhD in Art History, Associate Professor of Arts and Crafts Department, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: idpokemgyki@mail.ru

The article examines the work of A. Khmelevsky, Kemerovo small plastic sculptor. Featuring multifaceted creative aspirations, this master, who worked at the turn of X - beginning of XXI century, created a number of significant and profound in content products, many of which feature postmodernism.

The article gives the analysis of several works by A. Khmelevsky, which were presented at his solo exhibition dedicated to the 40th anniversary of creative career, held at Kemerovo Regional Museum of Fine Arts in 2006. Postmodernism, broad cultural and artistic movement of the second half X - the first decade of the XXI century, which finds no unambiguous assessment, is a transitional stage in the history of the spiritual development of the humanity. Its characteristic feature is the lack of great style and the fact that artistic achievements of the previous epochs are perceived with irony and become grotesque. Many of A. Khmelevsky's colleagues, in these circumstances, followed the escape routes away from the realism and the traditional principles of art. Khmelevsky did not become an exception of this process, however, in his works the image of man and other objects show no significant change and deformation. The human figure is the main object of the artist's creation. With special power, his bright individual manner of creation is manifested in the works of small plastic. The authors of the article study the works of the modern master in the context of postmodern aesthetics, showing that he managed to create sublime and tragic images, without changing the meaning of these concepts.

Keywords: post-modernism, post-modernism aesthetics, postmodern traits, sculptor, small plastic works, individual creative style.

Период творческой жизни А. П. Хмелевского приходится на последнюю треть XX век – начало XXI века. Многие искусствоведы и теории искусства отмечают господство постмодернизма в этот период. Причем не считают его художественным направлением, течением или стилем, а определяют как исторический период в развитии искусства, имеющий достаточно четкие хронологические рамки: 30 – годы XX век – начало XXI века [3, с. 376].

Для искусства XX века было характерно отсутствие «большого» стиля и проявление совокупности авторских стилей, ярко выраженных

индивидуальностей в русле разнообразных интернациональных течений. Определяющей тенденцией развития западной культуры во второй половине XX столетия становится возрастающее влияние постмодернизма, когда искусство все больше становится своеобразным знаком. Постмодернизм (анг. post-modernism, от лат. post – после и модернизм), постмодерн – термин, обозначающий широкое культурное и художественное движение, содержащее в себе структурно сходные явления в общественной жизни современных развитых стран и включающее в свою орбиту философию, эстетику, гуманитарные науки

и искусство [1, с. 542]. Сформировавшись в эпоху преобладания информационных и коммуникационных технологий, теоретических знаний, широких возможностей выбора для каждого индивида, постмодернизм несет на себе печать плюрализма, алогизма, адогматизма и терпимости, в художественном проявлении вылившихся в эклектизм. Единственной нормой, которую признают постмодернисты, является отсутствие норм и канонов. Его характерной особенностью стало объединение в рамках одного произведения стилей, мотивов и приемов, заимствованных из арсенала разных эпох, регионов и субкультур. Постмодернизм во многом обязан своим возникновением развитию новейших технических средств массовых коммуникаций – теле-, видеотехнике, компьютерной технике. Возникнув, прежде всего, как культура визуальная, постмодернизм в архитектуре, живописи, кинематографе, рекламе сосредоточился не на отражении, но на моделировании действительности путём экспериментирования с искусственной реальностью – видеоклипами, компьютерными играми [3, с. 112].

Идя по пути свободного заимствования из уже существовавших и существующих художественных систем, постмодернизм как бы уравнивает их в правах, значимости и актуальности, создавая единое мировое культурное пространство, охватывающее всю историю духовного развития человечества. Глубинное значение постмодернизма заключается в его переходном характере, создающем возможности прорыва к новым художественным горизонтам на основе нетрадиционного осмысления традиционных эстетических ценностей.

Концентрация внимания на проблемах человека и гуманизма, поиски места индивида в современной технотронной цивилизации свидетельствуют о том, что человек вернулся в искусство постмодернизма, хотя и занял в нём не центральное, как в Ренессансе, а периферийное положение, о чём свидетельствуют хрупкость, ущербность, парадоксальность персонажей. В этой перемене философско-эстетических акцентов отразилась общая тенденция перехода от классического антропологического гуманизма к универсальному гуманизму, включающему в свою орбиту не только всё человечество, но и всё живое, природу в целом, космос, Вселенную [4, с. 15–160].

Особенности современного постмодернизма своеобразно преломляются в различных видах и жанрах искусства. Наиболее выпукло они представлены в живописи и архитектуре. Тем интереснее наблюдать постмодернистские тенденции на примере творчества современного скульптора. Особый интерес в данном контексте представляют произведения мелкой пластики скульптора А. П. Хмелевского. Произведения мелкой пластики занимают особое место в творчестве кузбасского скульптора А. П. Хмелевского. Это определяется, во-первых, их смысловой неоднозначностью и сложностью интерпретации, поскольку именно данный вид искусства способен в наибольшей мере передать внутренний мир художника. Во-вторых, потому, что их художественное своеобразие не позволяет отнести их к какому-либо из направлений в искусстве.

Черты постмодернизма отчётливо проявляются в его творчестве с начала 1990-х годов. При создании произведений мастер обращается к различным стилям прошедших эпох. Художник использует аллегорический язык классики, эпохи Возрождения, барокко, обращается к символике древних культур и первобытных цивилизаций и создает на этой основе собственную мифологию, соотношенную с личными переживаниями автора. Многие его произведения можно охарактеризовать как относящиеся к постмодернизму. Они представляют собой игровое пространство, в котором происходит свободное движение смыслов – их наложение, перетекание, ассоциативная связь. Художник широко использует приемы художественного цитирования, коллажа, повторения.

Однако при всем этом, он не отказывается от поисков современных пластических решений и в рамках реализма – основополагающего метода художественно-образного отображения действительности. Стремясь к обновлению изобразительно-выразительных средств, он, тем не менее, изображает человека объективно, без каких-либо существенных изменений и деформаций. Человеческая фигура становится главным объектом его творчества. Он демонстрирует хорошее владение академическим рисунком, живописью, композиционным мышлением [7, с. 90].

Включив в орбиту своих произведений опыт мировой художественной культуры, А. П. Хмелевской делает это не всегда путем шутки, гро-

теска, пародии, иронии, как большинство художников-постмодернистов. Чаще в произведениях А. П. Хмелевского звучат пронзительные ноты «трагического», без подмены этой категории и представления ее как парадоксального в искусстве. Ощущаются чистые звуки возвышенного и прекрасного. Как отмечает С. Грачёва, «его персонажи не имеют классически правильных пропорций и форм, скорее наоборот, они намеренно искажены, ради большей выразительности... чтобы подчеркнуть грациозность, пластичность человеческой фигур... сам автор говорит, что его в мире гораздо сильнее привлекает красота и он не желает воспевать уродство, не считая это задачей искусства» [2, с. 19].

Хмелевской опирается на основные положения эстетики постмодернизма. В «Новой философской энциклопедии» сказано, что «эстетикой постмодернизма выдвинут ряд принципиальных положений... это относится, прежде всего, к утверждению плюралистической эстетической парадигмы, ведущей к расшатыванию внутренней трансформации категориальной системы и понятийного аппарата классической эстетики [5, с. 548]. Одной из важнейших категорий постмодернизма является «деконструкция», под которой понимается принципиальная невозможность содержательного истолкования бытия, а вместо этого выдвигается возможность множественного истолкования одного текста посредством другого без соблюдения каких-либо жестких рамок и правил. Этот тезис справедлив и относительно работ А. П. Хмелевского, допускающих множество интерпретаций.

Действительно, впечатления разных людей от одного и того же произведения могут быть противоположны. Хмелевской стремится показать многогранность мира и в то же время его единую сущность. В начале своего творческого пути он затрагивает эту тему в декоративной пластике «Три весны» (1976), в которой три тонких, высоких, изящных женских фигуры объединены и читаются общим объемом. Постепенно приходит осознание, что скульптор показывает одну женщину, но в разных лицах – прием, позволяющий показать многомерность мира и женского образа.

Совершенно по-другому скульптор воплощает этот же сюжет в работе «Три грации» (1990), которая отражает одну из характерных черт пост-

модернистской эстетики – ироничное отношение к предшествующим художественным ценностям. В данном случае объект этой иронии – каноны классического искусства. Предмет вечного поклонения художников предстаёт в несколько странном, с точки зрения настоящего классического искусства, свете. Красивая, изящная нижняя часть обнаженного женского тела, олицетворяющая природное женское естество, держит на себе три верхних полуфигуры. Тем самым выражается идея расщепления женской сути. В произведении проявляется стремление к эпатажу. По сути, перед нами эксперимент, результатом которого становится разрушение единой классической формы. Возникают ассоциации разъединения, распада, разложения как тела прекрасной женщины, так и ее души и, в конечном итоге, – современного мира.

Ироничные реплики встречаются в творчестве А. П. Хмелевского и в дальнейшем в работах «Торс на подставке» (1991) «Маска» (1996), «Всё, что нашёл» (1998). Скульптор концентрируется на передаче двойственности, переменчивости запечатлённых им предметов и явлений, стремясь отразить различные состояния окружающего мира. Для решения этой задачи нужен особый выразительный пластический язык. Одна из наиболее востребованных для художника тем – тема двойственности, раздвоения мира.

Наиболее наглядно эти поиски в области отражения дуальности окружающего мира видны в работе, которая так и называется «Раздвоение» (1996). Художник изобразил обнаженную женскую фигуру. В верхней части она полая и «распластанная», напоминает вырезанную из листа металла выкройку. Возникают ассоциации с манекеном, графическим знаком «человек». Причем верхняя часть скульптуры разрезана вдоль, образуется двумя симметричными полуфигурами. Разрез заканчивается в области солнечного сплетения. Нижняя же часть фигуры выполнена объемно в реалистической манере. Верхняя и нижняя части фигуры женщины как бы противопоставлены. Продольный разрез верхней части и схематизм в изображении головы символизируют раздвоенное и измененное сознание человека. Нижняя реалистически выполненная часть тела говорит о примитивности желаний современного человечества.

В рассматриваемом произведении двоимирно дополнительно подчеркнуто использовани-ем двух разных материалов: дерева, из которого выполнен постамент, и бронзы, из которой отлита скульптура. Личное авторское отношение к изображаемому можно определить как протест. Подчеркивая аномальность, неестественность раздвоения сознания, художник помещает фигуру внутрь постамента, который к тому же велик относительно скульптуры. Скульптор применяет оригинальное пластическое решение. Символом его протеста против изображаемого разлада, раздвоения явились накладные стяжки наподобие тех, что применяют, когда хотят приостановить процесс разрушения здания. Этими стяжками скреплены детали верхней части скульптуры. Создается эффект высокого напряжения, сила внутреннего разлада настолько велика, что стяжки вот-вот разорвутся.

Это произведение воплощает идею изменчивости окружающего мира и человеческого сознания. Разрушаются материальные объекты, необратимо меняется действительность, и вместе с этим трансформируется внутренний мир личности

Несмотря на явную ориентацию на классические образцы, художник остается носителем идей и проблем современности, что прочитывается в его работах, и в содержательной части, и в форме.

Постмодернистские концепции сложились под влиянием разочарования в идеалах и ценностях, потери веры в прогресс, в торжество разума, в безграничность человеческих возможностей. Общим для различных национальных вариантов постмодернизма можно считать его отождествление с именем эпохи «усталой», «энтропийной» культуры, отмеченной эсхатологическими настроениями [6, с. 649].

По своей художественной направленности скульптурная композиция «Прощание» (1996) соответствует эстетике постмодернизма. В ней используются выразительные средства, присущие сюрреализму, символизму, романтизму. Произведение отражает впечатление трагичности происходящего. Мысленно следуя за плавной, тягучей, в чём-то сюрреалистической пластикой этой скульптуры, зритель незаметно втягивается в его повествовательную драматургию. Если бы автор не указал нам в названии произведения на опреде-

ленное прочтение композиции, то зритель мог бы найти несколько смыслов, идей, концептуальных пластов. Как сказано в «Современном словаре-справочнике по искусству», «языковые системы путем наложения образуют пересекающиеся сетки, в которых происходит свободное движение смыслов – их перетекание, ассоциативные сцепления» [6, с. 650]. В частности, разворачивающуюся сцену можно трактовать как единение мужчины и женщины, их союз, который на наших глазах перерастает в неделимую субстанцию. Однако название произведения выражает иной смысл – долгое, затянувшееся прощание, медленное расставание двух людей. Для того чтобы ярче показать неразрывную близость двух людей, автор представляет пластические объёмы двух фигур так, что зритель воспринимает их как единое целое. Причём при круговом обзоре данная особенность проявляется постепенно и имеет некий символический подтекст, говорящий о стремлении приостановить бег времени, отложить трагический момент. Движение женской руки к сердцу подчёркивает благородную возвышенность происходящего.

В композиции запечатлен момент прощания, разъединения, разобщения. Однако это предполагает, что до того был момент соединения, объединения, сплочения. Это один из характерных приемов современного искусства: многократное повторение, «коллаж», «клип». В произведении заложен философский смысл: все течет, все изменяется, все повторяется... Момент соединения сменяется разъединением. Художник ставит перед собой задачу показать средствами пластического искусства сложный, многогранный, всеобъемлющий процесс перерождения и находит ответ с помощью соответствующего художественного языка.

Предпринятый обзор произведений А. Хмелевского позволяет определить следующие особенности его авторского стиля: смысловая недосказанность, обращение к многозначным символам, оставляющим простор для зрительских интерпретаций; ирония, органичное использование стилизованных черт некоторых направлений искусства, позволяющее достичь максимальной выразительности, экспрессии. Перечисленные особенности позволяют говорить о приверженности скульптора эстетике постмодернизма.

Литература

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь / под общ. ред. А. М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.
2. Грачёва С. Реализм или маньеризм?! Творческие искания скульптора Алексея Хмелевского // Кузбасские ведомости. – 1996. – № 6. – С. 16–19.
3. Культурология. XX век: энцикл.: в 2. – СПб.: Университет. кн.: Алетейя, 1998. – Т. 1. – 447 с.
4. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алетейя, 2000. – 348 с.
5. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. – М.: Мысль, 2001. – Т. 3. – 692 с.
6. Современный словарь-справочник по искусству / науч. ред. и сост. А. А. Мелик-Пашаев. – М.: Олимп: АСТ, 1999. – 816 с.
7. Ткаченко Л. А. Формирование молодежных объединений художников в Кузбассе в 1980-х годах XX века (на примере творческого объединения «Бедная Лиза») // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 2014. – № 27. – С. 88–91.

References

1. Apollon. Izobrazitel'noe i dekorativnoe iskusstvo. Arkhitektura: terminologicheskii slovar' [Fine and Decorative Art. Architecture: Terminology Dictionary]. Ed. A. M. Kantora. Moscow, Ellis Lak Publ., 1997. 736 p. (In Russ.).
2. Gracheva S. Realizm ili man'erizm?! Tvorcheskie iskaniiia skul'ptora Alekseia Khmelevskogo [Realism or Mannerism?! Creative quest of Aleksey Khmelevskoy, the sculptor]. *Kuzbasskie vedomosti* [Gazette of Kuzbass], 1996, no. 6, pp. 16-19. (In Russ.).
3. Kul'turologiia. XX vek: Entsiklopediia [Culture Studies. XX century: Encyclopedia]. St. Petersburg, Aleteiia Publ., 1998, vol. I. 447 p. (In Russ.).
4. Mankovskaia N.B. Estetika postmodernizma [The Aesthetics of Postmodernism]. St. Petersburg, Aleteiia Publ., 2000. 348 p. (In Russ.).
5. Novaia filosofskaia entsiklopediia [New Philosophy Encyclopedia]. Moscow, Mysl' Publ., 2001, vol. 3. 692 p. (In Russ.).
6. Sovremennyi slovar'-spravochnik po iskusstvu [Modern reference dictionary of Art]. Ed. A.A. Melik-Pashaev. Moscow, Olimp, AST Publ., 1999. 816 p. (In Russ.).
7. Tkachenko L.A. Formirovanie molodezhnykh ob"edinenii khudozhnikov v Kuzbasse v 1980-kh godakh XX veka (na primere tvorcheskogo ob"edineniia "Bednaia Liza") [Young Artists Union's Formation in Kuzbass of the 1980-s of the XX century (a Study of a Creative Union "Poor Lisa")]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of Kemerovo of State University of Culture and Arts]. Kemerovo, 2014, no. 27, pp. 88-91. (In Russ.).