

# ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЕРЦЕПТИВНЫЙ АСПЕКТ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЯПОНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

**М. Л. Карпенкова**

*Минский областной центр народного творчества,  
ул. Гикало, 4, 220005, г. Минск, Беларусь, mocnt@cultur.by*

Статья посвящена рассмотрению концепта пространства в работах современных японских художников. Рассмотрены творческие приёмы и средства трёх авторов, создающих художественные инсталляции. На конкретных примерах показана важная роль зрителя, как соучастника произведений искусства.

**Ключевые слова:** инсталляция; современное искусство; пространство; время; зритель; японские художники; Юсуке Акамацу; Яёй Кусاما; Ясуаке Ониси.

## SPATIAL-PERCEPTIVE ASPECT IN ART INSTALLATIONS BY CONTEMPORARY JAPANESE ARTISTS

**M. L. Karpiankova**

*Minsk Regional Centre of Folk Art,  
4 Gikalo str., 220005, Minsk, Belarus, mocnt@cultur.by*

The article is devoted to the consideration of the concept of space in the works of contemporary Japanese artists. The creative methods and means of three authors creating art installations are considered. On concrete examples the important role of the spectator as a co-participant of works of art is shown.

**Keywords:** installation; contemporary art; space; time; viewer; Japanese artists; Yusuke Akamatsu; Yayoi Kusama; Yasuaki Onishi.

Включение реального пространства, как важного художественно-выразительного элемента произведений искусства стало характерным для художников конца XX – начала XXI века, создающих инсталляции и объекты лэнд-арта. Зритель получил возможность сам выбирать ракурсы для восприятия работ, буквально входить в произведения, передвигаться внутри или вокруг них, используя также и такой ресурс как время.

Для японского искусства характерны особые отношения с пространством: «Японская картина мира может быть достаточно полно описана через категории пространства. Очевидность доминирования пространственной ориентации японской культуры обнаруживается при исследовании

универсального и основополагающего для любой культуры концепта «свое - чужое»» [1, с. 270].

Начиная, с традиционных видов живописи и графики японские художники не избегают (не стремятся полностью заполнить), а наоборот наделяют особым символическим значение пространство и пустоту в своих работах. «Белый незаполненный фон бумаги или шелка, занимавший нередко большую часть живописной плоскости, был олицетворением пустоты — одной из фундаментальных идей буддийской философии. Пустота — мир непроявленных форм, откуда эти формы возникают и где существуют в потенции. Пустота в японской культуре необходима и самодостаточна» [1, с. 273]. Тем интереснее наблюдать как, это национальное отношение с пространством и временем работает и проявляется в современных художественных практиках.

Японский художник **Юсуке Акамацу** (Yusuke Akamatsu, 1967 г.р.) зарекомендовал себя как мастер интерактивных инсталляций, в которых звук и движение становятся ключевыми элементами взаимодействия со зрителем. Художник начинал свой творческий путь в киноиндустрии и искусстве манги, что объясняет его подход к инсталляции, как к специфической раскадровке, оживляемой зрителем. Его работа «Мгновенная вселенная» дает возможность не только наблюдать, но и активно участвовать в создании уникальных звуковых ландшафтов. Специальные датчики реагируют на движения зрителей, создавая особое звуковое поле в режиме реального времени. Зрители, взаимодействуя с различными объектами или пространственными элементами (при помощи движений рук, ног, изменения положения тела), вызывают изменения в окружающем их звуковом пространстве. Юсуке Акамацу предоставляет посетителям своеобразную платформу для творчества, где каждый участник создает свой собственный аудиовизуальный опыт. Инсталляция «Мгновенная вселенная» также имела техническую возможность сохранять созданные звуковые композиции, позволяя посетителям увидеть результат совместного творчества и взаимодействия. Таким образом данное произведение становится неотъемлемой частью современного искусства, в котором зритель уже не созерцает, а становится активным участником художественной вселенной. Акамацу даёт такое пояснение сути искусства: «Искусство — это прямое и непосредственное восприятие жизни, наблюдение за ее ходом и изменениями в реальном пространстве. Оно размышляет, собирает и распространяет произведения — ведь что еще, если не искусство, может одарить нас столь драгоценными дарами?» [2].

**Яёи Кусاما** (Yayoi Kusama, 1929 г.р.), выдающаяся японская художница, стала иконой современного искусства в том числе благодаря своим уникальным инсталляциям, в которых используются фирменный

«горошек» и зеркала. Свои инсталляции с бесконечными комнатами Кусама строит на эффектах отражения в зеркалах реальных нарисованных точек, тыкв, иных объектов или светодиодных источников яркого света. Её «Бесконечные комнаты» создают ощущение бесконечности и погружают зрителей в уникальный визуальный опыт «оторванности от берегов». Каждая точка, умноженная зеркалами, участвует в процессе создания пространства без видимых границ. Зритель, находясь в этой комнате, становится частью произведения искусства, взаимодействуя с бесконечной визуальной симфонией. Эта инсталляция требует достаточно активного и буквального погружения зрителя в произведение искусства, зритель входит в пространство инсталляции чтобы стать его частью. Это вовлечение создает уникальный эмоциональный опыт, когда зритель не только наблюдает, но и ощущает. Подобные инсталляции Кусамы становятся символами синтеза искусства и визуального восприятия, отражая ее уникальный творческий стиль и внося свой вклад в мир современного искусства. Серия инсталляций с «Бесконечными комнатами» не только визуализируют бесконечность, но и становятся местом, где зритель может погрузиться художественное пространство, которое растягивается, искривляется, увеличивается.

Японский художник **Ясуаки Ониси** (Yasuaki Onishi, 1979 г.р.) посвятил свое творчество визуализации негативного пространства. Используя простые материалы, такие как клей, верёвки и плёнка, он выстраивает монументальные «горные» пики, создаёт нематериальный образ автомобиля (на заказ компании для Mercedes-Benz), подвешивает вертикальную структуру-паутину или перевёрнутые деревья, покрытые искусственным инеем. Ясуаки Ониси изучал скульптуру в университете Цукуба и Киотском городском университете искусств. Сначала он экспериментировал с металлом и фотографией, а потом стал разрабатывать инсталляции для конкретных локаций, которые можно создать только на месте. Художник работает с небольшой командой технических ассистентов, преимущественно сам создавая объекты при помощи клея (известного нам как «клеевой пистолет с горячим клеем»). Его клеевые нити имеют некоторое сходство с нитями Тихару Сиоты, но отличаются тем, что «проявляют» невидимое, в то время как знаменитая японская художница в большей мере работает с символикой «нити» и созданием пространственных структур.

В 2009 году Ониси начал работу над своей серией «Обратная сторона объема» («Reverse of volume»). Процесс создания этих инсталляций включал в себя аккуратную драпировку пластиковой пленки поверх сложенных картонных коробок, которые затем удалялись и оставляли только свои отпечатки. Получившаяся «парящая» форма держалась на потолке с помощью нитей горячего клея.

Семантическая составляющая данной серии хорошо объясняется культурологом П. Решётниковой: «Пустота является ключевой категорией для понимания японской культуры, зоной смыслообразования, так как являет собой некое пустое место, в которое каждый может вписывать любое значение. Пустота в западной культуре не является самодостаточным местом, она должна быть заполнена (потенциальное «в-пускание»))» [1, с. 273].

Художник через образы своих инсталляций делает видимыми те пространства, которые обычно являются невидимыми (полости, расстояние между объектами). Выставочное пространство становится подобным сосуду, хранящему воображение и мысли. Зритель входит в это пространство и свободно передвигается в нём. У художника были интересные опыты по «воссозданию» при помощи клея, верёвок и плёнки образов реальных древних японских ритуальных сосудов в залах, где выставались данные артефакты.

В творческом багаже художника имеется несколько характерных приёмов работы с пространством: переворачивание объектов, проявление невидимой формы, создание формы, там, где её нет (надуваемые прозрачные объекты). Особенно интересна работа художника со временем и пространством в тех объектах, где автор использует кристаллизацию нитей клея. Он наносит концентрированный раствор мочевины на нити клея, которые со временем начинают покрываться кристаллами, таким образом невидимая форма постепенно проявляется и меняется с течением времени (например, как в проекте с перевёрнутыми деревьями «Вертикальная пустота» («Vertical Emptiness»), 2013). Главное же для художника — создать место, которое побуждает зрителя заполнить пустоту собственным воображением [3].

В своих проектах Ониси исследует тему памяти, «оставшегося», воссоздавая следы некогда существовавших объектов или действий. Художник пытается привлечь внимание к тому, чего мы обычно не видим, но ощущаем — к воздушному пространству. Все его работы основаны на неожиданном использовании пространства, что дезориентирует зрителей, заставляет их взглянуть на привычный мир иначе. «Я исследую разные способы познавать этот мир и его обратную сторону. Для этого я использую материалы, которые не остаются статичными. И благодаря им создаю произведения, изменяющие те пространства, в которых находятся. У моих скульптур нет какого-то конкретного объяснения, зритель сам должен его дать» — говорит о своём творчестве художник [4].

Таким образом очевидно, что проблема и символическое значение пространства как важного образующего концепта чрезвычайно актуально для японских художников. Художественные средства инсталляций позволяют воссоздавать не только иллюзорное пространство, но и работать с реальным. Активная роль зрителя в восприятии работ обусловлена его

физическим участием, а также временным аспектом, который появляется в результате нахождения и осмотра работ с разных позиций и в разном темпе. Чрезвычайно интересен и феномен того, как японские авторы используют современные технические средства — датчики, диоды, экраны для отражения традиционных идей японской культуры. Современное искусство расширило диапазон выразительных средств художников, позволило каждому выразить авторскую позицию по отношению к концепту «пространство». У Юсuke Акамацу и Ясуаке Ониси пространство — это то, что формируется людьми, и содержит «слепки» их личностей и среды обитания, а у Яёй Кусама — это завораживающая бесконечность.

### Библиографические ссылки

1. Решетникова П. А. Организация пространства в японской культуре: концепты и модели // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2007. № 49, вып. 13. С. 269–278.
2. Meer, 2004 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.meer.com/en/63716-an-interview-with-yusuke-akamatsu> (дата обращения: 19.04.2024).
3. Общество с ограниченной ответственностью «И+Д», 2024 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interior.ru/art/12011-installyatsii-yasuaki-onisi-yaponskii-vzglyad-na-pustotu.html> (дата обращения: 19.04.2024).
4. Творческий альманах Artifex [Электронный ресурс]. URL: <https://www.artfex.ru/инсталляция/необычные-пространства-ясуаки-ониши/> (дата обращения: 19.04.2024).