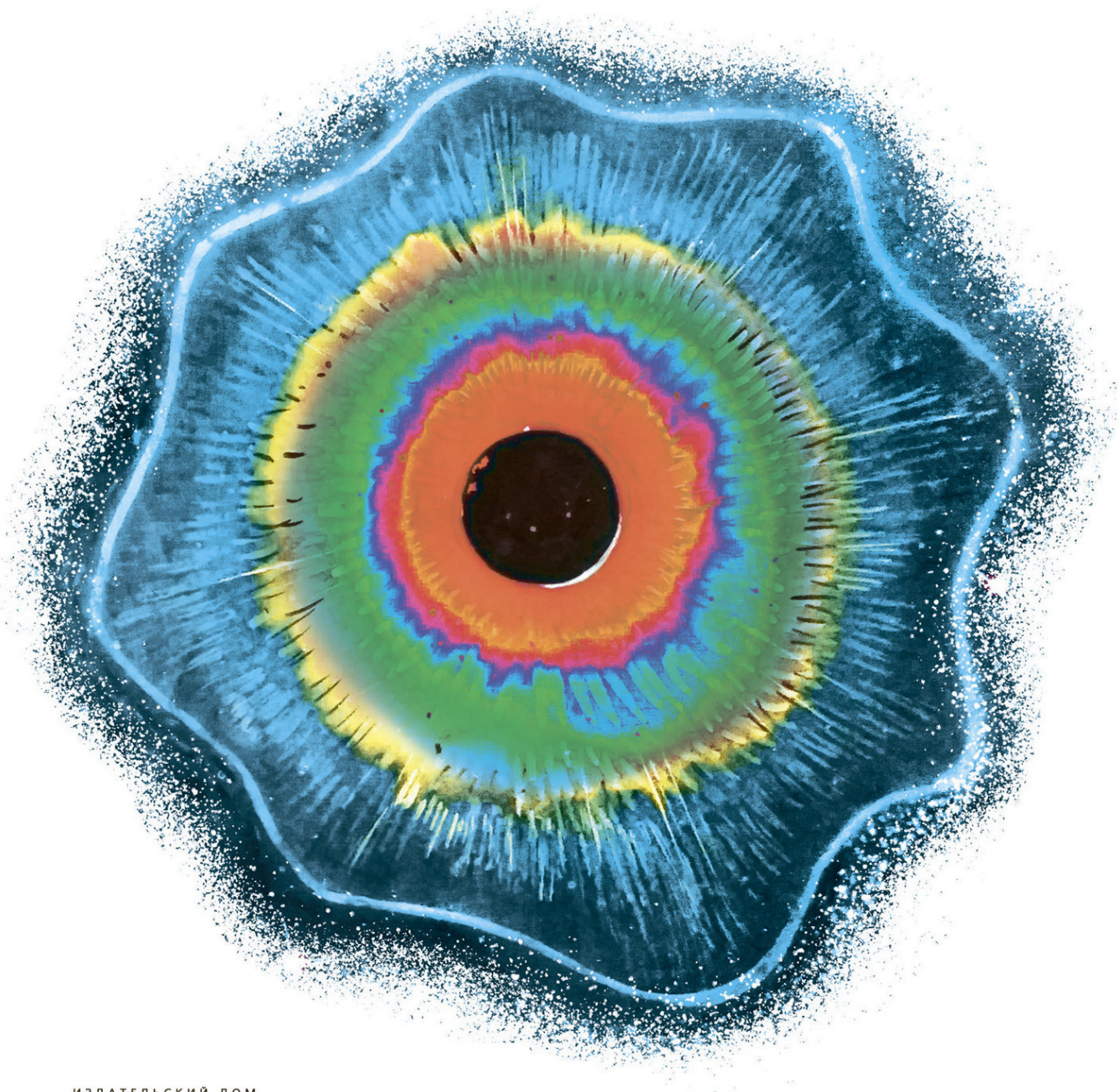

АУТСАЙДЕРСКОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ:

ТЕНДЕНЦИИ, ТЕМЫ, ОБРАЗЫ

Анна Суворова

Анна Суворова

**Аутсайдерское искусство в
России: тенденции, темы, образы**

ИД «Городец»

2020

УДК 7.036
ББК 85.1

Суворова А.

Аутсайдерское искусство в России: тенденции, темы, образы /
А. Суворова — ИД «Городец», 2020

ISBN 978-5-907085-62-6

Издание посвящено российскому аутсайдерскому искусству. Термин «аутсайдерское искусство» появился в 1972 году в одноименной книге Роджера Кардинала. Это понятие служит некоторым англоязычным эквивалентом ар брютта – «грубого», «сырого» искусства, «изобретенного», легитимированного французским художником и коллекционером Жаном Дюбюффе. Художники аутсайдерского искусства и ар брютта невосприимчивы к культурному влиянию, их искусство находится в антикультурной позиции. Аутсайдерское искусство игнорирует традиции и академические критерии, вместо этого оно отражает сильный внутренний творческий импульс, свободный от конвенций арт-мира, к которым мы привыкли. В последние десятилетия в исследованиях и музейной практике понятие аутсайдерского искусства смыкается с феноменами визионерского, наивного, или самодеятельного искусства. Художники-аутсайдеры – это люди с биографиями, отклоняющимися от принятых норм: эксцентрики, нонконформисты, отшельники и изолянты. Специфичность биографии и образа жизни художников-аутсайдеров может стать почвой для образности их искусства. Языки и смыслы творчества художников-аутсайдеров часто далеки не только от принятых художественных норм, но и от повседневного опыта обычного человека. В книге рассказывается об истории аутсайдерского искусства в Советском Союзе и России, а также выявляются тенденции российского аутсайдерского искусства. В качестве наиболее ярких и симптоматичных стратегий в книге проанализированы творческие истории нескольких художников-аутсайдеров: Владимира Зороастрова, Александра Лиханова, Ксении Беляевой, Валерия Щекалова, Александра Лобанова, Ивана Коретникова, Евгения Габричевского, Леонида Луговых. Книга содержит около 50 репродукций произведений из коллекций Музея органической культуры (Коломна), фонда «Новая коллекция», Центра городской культуры

и Музея советского наива (Пермь), ряда частных собраний России. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 7.036

ББК 85.1

ISBN 978-5-907085-62-6

© Суворова А., 2020

© ИД «Городец», 2020

Содержание

Введение. Аутсайдерское искусство: Подходы и поиски	7
Глава 1. Дискурс искусства аутсайдеров в отечественной культуре	17
1.1. Исследования Павла Карпова и дискурс психопатологической экспрессии в 1920-е годы	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Анна Суворова
Аутсайдерское искусство в
России: тенденции, темы, образы

© Суворова А., 2020

© ИД «Городец», 2020

Введение. Аутсайдерское искусство: Подходы и поиски

В период XX – начала XXI веков наблюдается экспансивно возрастающий интерес к различным феноменам непрофессионального искусства: наивному искусству, примитиву, самодеятельному и любительскому искусству, искусству самоучек, аутсайдерскому искусству, ар брюту. Возникновение пристального внимания к явлениям непрофессионального искусства происходит из профессионального художественного сообщества. Указанные выше явления искусства определяются на протяжении более ста лет как онтологическая оппозиция профессиональному искусству. Парадоксально, но, несмотря на все уже обозначенные «не», эти явления оказались вовлечены в глобальный художественный процесс, а произведения художников-аутсайдеров включены в коллекции крупных, в том числе и неспециализированных музеев, а также в состав масштабных выставочных проектов. Возникновение этих феноменов (а точнее, обнародование их, формирование фокуса внимания на них) исследователи связывают с изменением поля культуры в целом.

Наивное искусство, искусство самоучек, примитив, самодеятельное и любительское искусство, искусство аутсайдеров, ар брют, новый вымысел, *raw vision* – эти феномены привлекают внимание исследователей, коллекционеров, музейщиков и любителей искусства на протяжении более ста лет. Особый интерес к перечисленным явлениям возникает в последнее тридцатилетие: открываются новые музейные институции, появляются большие музейные и независимые выставки, посвященные данным направлениям, аукционные дома продают картины художников-аутсайдеров. На протяжении указанного периода появилась новая терминология (которая, тем не менее, не оформилась в стройную системную классификацию); исследования, посвященные истокам данных феноменов, их отдельным аспектам и изучению творчества конкретных мастеров.

Ключевой сложностью исследований зарубежного и российского аутсайдерского искусства остается понятийная неоднозначность данного феномена. На протяжении более чем вековой истории изучения различных областей непрофессионального искусства устойчивые дефиниции и границы указанных явлений сформированы только частично (например, применительно к полю наивного искусства). Более того, важно отметить релятивизм данных понятий, их трансформацию под влиянием социокультурных факторов.

Границы аутсайдерского искусства довольно подвижны в зарубежных исследованиях. Подходы в описании феномена аутсайдерского искусства также меняются с радикальной трансформацией границ художественной культуры. Неоднозначность и сложность определения границ аутсайдерского искусства, терминологически обозначенного в начале 1970-х годов, сопряжена с ассимиляцией, захватом полем аутсайдерского искусства более ранних феноменов непрофессионального творчества: визионерского искусства, творчества душевнобольных, ар брют, отчасти феноменов наивного и любительского искусства, искусства самоучек и др. Отметим и появление более поздних терминов (например, «новый вымысел»), смыслово совпадающих с полем аутсайдерского искусства.

Особую сложность вызывает определение границ аутсайдерского искусства применительно к художественной культуре России. Неоднозначность понятийного фрейма аутсайдерского искусства усложнена практическим отсутствием исследований российского аутсайдерского искусства, коротким периодом институционализации данного феномена в России. Значительное влияние оказывает смещение (в сравнении с зарубежными исследованиями) понятийных границ смежного самодеятельного искусства в связи с идеологизацией поля непрофессионального творчества в СССР.

Исследования советского и российского аутсайдерского искусства крайне немногочисленны и охватывают только избранный круг вопросов (отдельных художников или коллекции)

либо включают некоторые подходы к классификации или определению аутсайдерского искусства с опорой на немногочисленные зарубежные источники. Изобразительной деятельности душевнобольных в СССР посвящено несколько книг, в которых данный вопрос рассматривается в рамках психопатологической экспрессии¹.

В России исследования искусства аутсайдеров фактически начали развиваться только в период 1990-х годов. Феномен маргинального и аутсайдерского искусства оказывается в поле внимания исследователей только на рубеже 1990-2000-х годов, когда началось изучение советского и зарубежного опыта работы в данном направлении. Одним из наиболее активных исследователей стал коллекционер, психиатр В. В. Гаврилов². Другим значимым участником институционального и отчасти исследовательского процесса, связанного с аутсайдерским искусством, стала Анна Яркина – куратор Музея аутсайдерского искусства, ранее размещавшегося в Москве³.

Важно также отметить и рост интереса к искусству аутсайдеров со стороны академического исследовательского сообщества. С 2000-х годов по инициативе А.С. Мигунова в Московском государственном университете проводились конференции, посвященные искусству аутсайдеров и объединявшие философов, культурологов, искусствоведов⁴. Значительную роль А.С. Мигунов сыграл в изучении данной проблемы, сформировав новый, академический, ракурс⁵. Также в 2010-е годы начали публиковаться статьи, представляющие собой обзоры некоторых фактов, связанных с историей аутсайдерского искусства и смежных феноменов⁶. Меняется также и дискурс исследований ученых, которые ранее занимались феноменами наивного и самодеятельного искусства. Так, К. Г. Богемская изучала данный вопрос в отдельных статьях; тексты, посвященные художникам-аутсайдерам, включены в книгу «Искусство вне норм» (книга была издана после смерти автора)⁷. Исследования аутсайдерского искусства в

¹ Изобразительный язык больных шизофренией. Базель: Сандоз, 1982. Изобразительный язык больных шизофренией с бредовыми и сверхценными образованиями (часть II). Базель: Сандоз, 1985. Изобразительный язык больного паранойей (часть III). Базель: Сандоз, 1985. *Болдырева С. А.* Рисунки детей дошкольного возраста, больных шизофренией. М.: Медицина, 1974. *Вачнадзе Э. А.* К вопросу сходства патологического художества с современным декадентским искусством. Бессознательное. Тбилиси: Мецниереба, 1972. *Вачнадзе Э. А.* О некоторых особенностях художества душевнобольных и сюрреалистического искусства. Тбилиси: Мецниереба. 1979. и др.

² *Гаврилов В. В.* Давно – хорошо... (история жизни художника – диалог психопатологии и творчества) // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2008. № 1-2. [Электронный ресурс] URL: <http://ppip.su> (дата обращения: 21.01.2020). *Гаврилов В. В.* Аутсайдер арт и своеобразие визуальных документов «психиатрического опыта» // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2012. № 2. [Электронный ресурс] URL: <http://medpsy.ru> (дата обращения: 21.01.2020). *Гаврилов В. В.* Изумление – раз, изумление – два... // Павел Леонов. Живопись. М.: ГУК Музей наивного искусства, 2005. С. 98–99. *Гаврилов В. В.* Павел Иванович Карпов – неутомимый исследователь творчества душевнобольных и его время. Сообщение 2 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. № 4 (21). Доступ: http://www.mprj.ru/archiv_global/2013_4_21/nomer/nomer07.php (дата обращения: 21.01.2020). *Гаврилов В. В., Реховских И. И.* Искусство аутсайдеров: некатегоричность категорий // Феномен наивного искусства и творчества аутсайдеров в наши дни и его проблемы. М.: Изд. ГУК Музей наивного искусства, 2004. С. 233–239. *Гаврилов В. В.* Павел Иванович Карпов – неутомимый исследователь творчества душевнобольных и его время. Сообщение 1 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. № 1 (18). [Электронный ресурс] URL: http://mprj.ru/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer16.php (дата обращения: 21.01.2020). *Азов А. В., Гаврилов В. В.* Хронология интереса к искусству аутсайдеров. Искусство аутсайдеров: путеводитель. <http://medpsy.ru/comments/comments070.php> (дата обращения: 21.01.2020). Искусство аутсайдеров: путеводитель / под ред. В. В. Гаврилова. Ярославль: ИНЫЕ, 2005.

³ *Яркина А.* Эстетика искусства аутсайдеров. [Электронный ресурс] URL: <http://www.medpsy.ru/science/science050.php> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴ Философия наивности: сборник статей. М.: МГУ, 2001.

⁵ *Мигунов А. С.* Маргинальное искусство в поисках идентичности / Наивное искусство и творчество аутсайдеров в XXI веке: история, практика, перспективы. Материалы научной конференции. Москва, 2007-2008. С. 5–15. Мигунов А. С. Эстетика наивного и аутсайдерского искусства // Искусство наивных художников в контексте отечественной и мировой художественной культуры: материалы научной конференции. М.: НИЦ «Академика», 2013. С. 5–14.

⁶ *Семенцова Е. А.* Творчество аутсайдеров как предмет теоретического осмысления // Обсерватория культуры. 2010. № 2. С. 105–109. *Фролова Н. В.* Теоретическое осмысление искусства аутсайдеров // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 1 (2). С. 117–121 и др.

⁷ *Богемская К. Г.* Искусство вне норм. М.: БуксМарт, 2017. *Богемская К. Г.* Наивное искусство: Павел Леонов. СПб.: 8

России находятся только в самом начале пути. Из наиболее масштабных отечественных изданий последних лет можно назвать аннотированный альбом частной коллекции аутсайдерского искусства «ИНЫЕ»⁸.

* * *

Одной из самых дискутируемых проблем в поле только начинающих сегодня исследований аутсайдерского искусства в России остается вопрос терминологических границ и дефиниций этого термина. Важно выявить разницу между близкими или смыслово и формально совпадающими понятиями: аутсайдерское искусство, ар брют, визионерское искусство, наивное искусство, самодеятельное искусство и др.

Для выявления дискурса термина «аутсайдерское искусство» на современном этапе важно провести его сравнительный анализ в зарубежной и российской справочной литературе. В данном случае в качестве источников исследования использованы словари, энциклопедии, справочные ресурсы, специализированные порталы по искусству на английском и русском языках.

Первый этап поиска понятийных границ аутсайдерского искусства связан с наиболее емкими, лаконичными формулировками из классических, распространенных в использовании словарей. Так, *Dictionary of the English Language (Fifth Edition, 2016. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company)* дает следующее определение: «Искусство, создаваемое художниками без формальной подготовки, зачастую теми, кто работает в собственном специфическом стиле и изолирован от преобладающих художественных тенденций»⁹.

Авторитетный словарь *Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers)* представляет также лаконичную характеристику, в которой, тем не менее, дается очень важное указание: «искусство, создаваемое необученными художниками, работающими самостоятельно и для себя»¹⁰.

Специализированные справочные издания приводят несколько более развернутое определение термина «аутсайдерское искусство». Так, в *Glossary of Art Terms* (2014) говорится об искусстве, созданном теми, кто работает вне общества. Также в словаре отмечена разность подходов в интерпретации круга художников-аутсайдеров: в США искусство аутсайдеров включает в себя народное и этническое, творчество заключенных и душевнобольных, детей и тех, кто создает искусство, не ориентируясь на его продажу. В Европе, согласно данному определению, понятие «искусство аутсайдеров» интерпретируется более узко: как творчество, связанное с какими-либо нарушениями, преимущественно создаваемое людьми с ментальными нарушениями и изолированными от мира искусства¹¹.

В русскоязычных словарях термин «аутсайдерское искусство», или «искусство аутсайдеров», отсутствует. Более того, только в 2000-е годы в словарях появляется понятие «ар брют» (что, согласно выявленным далее определениям, оказывается смежным или полностью совпадающим понятием для американских и европейских энциклопедий и словарей, а также фундаментальных исследований). Так, в издании 2012 года «Словарь терминов изобразитель-

Дмитрий Буланин, 2005. *Богемская К. Г. Понять примитив. Самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство в XX веке.* СПб.: Алетейя, 2001 и др.

⁸ Аутсайдер арт: коллекция «ИНЫЕ». М.: ИД «Городец», 2017.

⁹ *Dictionary of the English Language. Fifth Edition.* Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2016. [Электронный ресурс] URL: <https://www.thefreedictionary.com/outsider+art> (дата обращения: 21.01.2020).

¹⁰ *Collins English Dictionary Complete and Unabridged edition. 12th edition.* Glasgow: Harper Collins Publishers, 2014. [Электронный ресурс] URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

¹¹ *Glossary of Art Terms.* 2014. [Электронный ресурс] URL: http://art_glos.enacademic.com/2036/outsider_art (дата обращения: 21.01.2020).

ного искусства» дано два варианта написания понятия: «арт брют» и «ар брют»; упомянуто также, что это «направление в изобразительном искусстве середины XX века»¹². Отсылая к Жану Дюбюффе, автор статьи упоминает основанную художниками «Компанию грубого искусства», «призванную сохранять, изучать и расширять собранные ими ранее коллекции “грубого искусства”». Интересно, что в статье достаточно вольно интерпретируется феномен ар брюта, а именно указывается, что он родственен «сюрреализму и примитивизму объединяет в общем русле работы непрофессионалов с произведениями профессиональных мастеров, которые противопоставляют свои нарочито “варварские”, как бы вплеснувшиеся из глубин подсознания образы внешнему лоску современной цивилизации»¹³. Эта очень приблизительная, если не ошибочная, формулировка скалькирована из Большого энциклопедического словаря¹⁴.

Важно отметить, что в русскоязычных словарях при отсутствии отдельной словарной статьи «аутсайдерское искусство» также происходит некоторое смешение категорий «аутсайдерское искусство», «наивное искусство» и «ар брют». Так, в одном из самых авторитетных справочных изданий по любительскому искусству – специализированном словаре «Любительское художественное творчество в России XX века» в словарной статье «Наивное искусство» (с. 221-224) в качестве примера наивного искусства (НИ) приводится творчество Генри Дарджера, которого в американской и европейской исследовательской традиции рассматривают как художника-аутсайдера: «Важную роль НИ играет в художественной жизни США. [...] Отпечаток влияния массовой культуры несет творчество Генри Дарджера (1892-1973)»¹⁵. В том же авторитетном академическом издании ситуация слияния понятий «наивное искусство», «ар брют» и «аутсайдерское искусство» комментируется следующим образом: «Ар брют, или, в английском варианте творчество аутсайдеров, – термин, постепенно замещающий “НИ”»¹⁶. Необходимо отметить, что данный подход Ксении Богемской парадигмально близок настоящему исследованию.

Другим важным кругом источников, проясняющих дефиниции понятия «аутсайдерское искусство», служат сайты специализированных арт-институций (музеев, ярмарок искусства и т. д.). В силу своей специфики, а именно: лаконичный формат статьи, ориентация на широкий круг читателей, иногда ограниченный ряд источников – эти определения отличаются краткостью, но, поскольку подготовлены профессионалами, заслуживают доверия. В это число источников включены, например, сайт британского музея *TATE*, сайт регулярной международной выставки-ярмарки *Outsider Art Fair*.

Указанные источники дают достаточно упрощенные интерпретации искусства аутсайдеров. Так, словарная статья британского музея *TATE* определяет искусство аутсайдеров через наивное видение: как искусство, создаваемое неучеными художниками, теми, кто находится за пределами арт-мира. Также, по версии музея *TATE*, как аутсайдерское искусство может характеризоваться и детское творчество, искусство пациентов психиатрических клиник, заключенных – тех, кто «творит искусство за пределами существующих структур»¹⁷.

¹² Словарь терминов изобразительного искусства. 2012. [Электронный ресурс] URL: <https://slovar.cc/isk/term/2476840.html> (дата обращения: 21.01.2020).

¹³ Словарь терминов изобразительного искусства. 2012. [Электронный ресурс] URL: <https://slovar.cc/isk/term/2476840.html> (дата обращения: 21.01.2020).

¹⁴ Большой энциклопедический словарь: А-Я / Гл. ред. Прохоров А. М. 2-е изд., перераб. и доп. Москва; Санкт-Петербург: БСЭ, 2000. Доступ: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/58114> (дата обращения: 21.01.2020).

¹⁵ Любительское художественное творчество в России XX века. Словарь / Под. ред. Т. Сухановой. Москва: Прогресс-Традиция, 2010. С. 223.

¹⁶ Любительское художественное творчество в России XX века. Словарь / Под. ред. Т. Сухановой. Москва: Прогресс-Традиция, 2010. С. 223.

¹⁷ Outsider art / The TATE. [Электронный ресурс] URL: <http://www.tate.org.uk/art/art-terms/o/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

Также важно, что в данном источнике в качестве феноменов-предшественников называют ар брют и указывают на прямую связь искусства аутсайдеров с деятельностью Жана Дюбюффе и Андре Бретона. Специфичность описания термина проявляется через круг примеров, к которым апеллируют авторы словарной статьи. Так, авторы статьи упоминают творчество наивного художника Альфреда Уоллиса, британского рыбака, искусство которого было открыто в 1920-е годы. Здесь важно сделать примечание, что статья об аутсайдерском искусстве иллюстрируется работой Уоллиса, но также его произведение приведено в визуальном ряду, сопровождающем и статью о наивном искусстве¹⁸. Таким образом, мы наблюдаем смешение понятий «аутсайдерское искусство» и «наивное искусство».

Другой авторитетный источник, дающий определение искусству аутсайдеров, – сайт международной выставки-ярмарки *Outsider Art Fair*, который, как и *TATE*, проводит прямую аналогию с ар брют и приводит ссылку на известное определение Жана Дюбюффе 1947 года¹⁹. Важно, что, обозначая истоки искусства аутсайдеров, автор текста указывает на его многотысячелетнюю предысторию, но в качестве более близких ориентиров и примеров называет визионера Уильяма Блейка – художника и поэта романтической эпохи. Также Дюбюффе особо отмечает круг душевнобольных художников, описываемых в исследованиях 1920-х годов: Адольфа Вёльфли, Карла Бренделя и Августа Наттерера. Отдельно упоминается французская ветвь аутсайдерского искусства: рисунки Огюстена Лесажа и Элен Смит, произведения которых стали источником вдохновения для французских сюрреалистов²⁰.

Также в более широкой парадигме описывают понятие аутсайдерского искусства в *Visual Art Encyclopedia*. Отсылая к 1972 году и Роджеру Кардиналу, термин «аутсайдерское искусство» называют англоязычным эквивалентом ар брют. Но там же и отмечают, что концепция аутсайдерского искусства шире, нежели ар брют. Если термин, предложенный Жаном Дюбюффе, в значительной степени ограничивается произведениями маргиналов, то английское понятие «аутсайдерское искусство» включает произведения людей, не получивших образования, наивных художников, самоучек, которые практически не имели взаимодействия с институциональными формами искусства (в том числе географически удаленные художники, а также живопись и скульптура пациентов психиатрических лечебниц)²¹. В качестве разновидностей аутсайдерского искусства называется примитивное и наивное искусство.

Ряд справочных изданий содержит подробные, обстоятельные статьи, посвященные аутсайдерскому искусству. Одна из наиболее авторитетных мировых энциклопедий *Britannica* характеризует аутсайдерское искусство как синоним ар брют, появившийся с 1980-х годов. Автор статьи – авторитетный и значимый современный исследователь искусства аутсайдеров Колин Родес, профессор и декан Колледжа искусств Сиднейского университета, написавший книгу «Аутсайдерское искусство: спонтанные альтернативы». Как он отмечает, аутсайдерское искусство – это объекты искусства, созданные необученными художниками, которые обычно исключены из конвенционального художественного сообщества²².

В тексте статьи также описаны характерные черты «классического» художника-аутайдера как культурно или социально маргинальной персоны: аутсайдеры обычно не имеют пол-

¹⁸ Naïve art / The TATE. [Электронный ресурс] URL: <http://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/naive-art> (дата обращения: 21.01.2020).

¹⁹ What is Outsider Art? / Outsider Art Fair. [Электронный ресурс] URL: http://www.outsiderartfair.com/outsider_art (дата обращения: 21.01.2020).

²⁰ What is Outsider Art? / Outsider Art Fair. [Электронный ресурс] URL: http://www.outsiderartfair.com/outsider_art (дата обращения: 21.01.2020).

²¹ Outsider Art / Visual Art Encyclopedia. [Электронный ресурс] URL: <http://www.visual-arts-cork.com/definitions/outsider-art.htm> (дата обращения: 21.01.2020).

²² Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

ного обучения, придерживаются нетрадиционного взгляда на реальность, иногда одиноки в доминантной культуре; у многих диагностированы ментальные расстройства²³.

Колин Родез, продолжая давать дефиниции понятию искусству аутсайдеров, обращается к истории феномена, а именно к рождению термина «ар брюта», в общих чертах рассказывает о процессе поисков Жана Дюбюффе и появлении коллекции ар брюта в швейцарской Лозанне. Далее в тексте словарной статьи приводится описание замысла Дюбюффе: «Мы понимаем под этим термином работы, созданные людьми, не задетыми художественной культурой, не мимикрировавших в нее. [...] Эти художники получают все [...] изнутри, а не из конвенционального классического или современного искусства. Мы являемся свидетелями совершенно чистого художественного высказывания, сырого, грубого и полностью “заново изобретенного” только с помощью собственных внутренних импульсов художников»²⁴.

Терминологический поворот от ар брюта к аутсайдерскому искусству описывается как введение Роджером Кардиналом в 1972 году англоязычного эквивалента французскому термину. В 1980-е годы происходит расширение термина «аутсайдерское искусство», чтобы охватить больший круг феноменов современного народного и маргинального искусства. Также в данной статье «Британники» указывается, что это расширение термина оказалось особенно важно для Соединенных Штатов, где многие тенденции искусства отражали расовые, религиозные, локальные истории и были сформированы вне явления классического ар брюта²⁵. Эти тенденции, известные как «популярная живопись», «современное примитивное искусство», «искусство самоучек» (*self-taught art*), «современное народное искусство», стали видимой, легитимной частью художественного процесса в США еще в 1930-е годы. Также важно отметить, что автор статьи Колин Родез называет в качестве художников аутсайдерского искусства Горация Пиппина, Джона Кейна, Уильяма Эдмондсона и Морриса Хиршфилда, которые далеки от классических характеристик ар брюта, подразумевающих компонент ментальной патологии или критически маргинальных, изолированных от общества индивидов. Названные американские художники, скорее, ближе к направлению наивного видения, нежели к тем мастерам, чья творческая сила заключалась в некоторой предполагаемой невинности и подлинности, сопоставимой с европейскими «художниками Святого Сердца», такими как Серафин Луис и Луи Вивин²⁶.

Позже к этому кругу мастеров были присоединены и другие художники, намного более близкие к определению ар брюта, данному Жаном Дюбюффе, например Джозеф Йокум, Минни Эванс, Билл Трэйлор, Джеймс Касл и Генри Дарджер. Более того, в конце XX века более расширенный характер термина «аутсайдерское искусство» был связан с включением в этот круг таких художников, как Джудит Скотт (глухой человек с болезнью Дауна) или Дуайт Макинтош (когнитивный инвалид)²⁷. Таким образом, в версии «Британники», понятие аутсайдерского искусства имеет предельно расширительный характер и смыкается с тем, что в европейской версии обозначается через категории ар брюта и наивное и/или искусство самоучек.

Однако, в версии «Британники» и автора статьи Колина Родеза, явление искусства аутсайдеров, его границы (исторические и феноменологические) расширяются и тогда, когда он погружается в описание истории этого направления. В качестве истоков искусства аутсайде-

²³ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

²⁴ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

²⁵ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

²⁶ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

²⁷ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

ров Колин Родез рассматривает коллекции европейских психиатрических больниц XIX века, в которых хранились работы пациентов, использовавшиеся как источники психиатрических исследований²⁸. Автор описывает ситуацию переосмысления собранных коллекций и перемещения этих работ из контекста психиатрии в сферу искусства: процесс, который осуществлялся при участии как психиатров, так и профессиональных художников-модернистов. Также Колин Родез в качестве некоторых канонических, базовых текстов, определяющих феномен аутсайдерского искусства, называет два наиболее влиятельных издания: книгу швейцарского психиатра Вальтера Моргенхальтера «Душевнобольной как художник» (1921), в которой была представлена первая биография художника-аутайдера Адольфа Вёльфли, и труд немецкого психиатра и искусствоведа Ханса Принцхорна «Искусство душевнобольных» (1922)²⁹.

Погружаясь далее в выявление границ аутсайдерского искусства, автор статьи указывает, что Жан Дюбюффе при очерчивании феномена ар брют был ориентирован на социально маргинализированных людей, тех, чей статус в обществе часто был связан не только с ограничением или отрицанием свободы высказывания, но и с отрицанием статуса взрослого, дееспособного человека. Тем не менее, даже наиболее знаковые художники, которые могут быть определены через ар брют, например Адольф Вёльфли или мексиканец Мартин Рамирес, фактически имели глубокие связи с культурой, существующей за пределами психиатрической больницы, где они содержались, и в их произведениях проявлялись эти связи с культурным контекстом³⁰.

Конкретизируя в статье характеристики искусства аутсайдеров, Колин Родез указывает на такую объединяющую особенность, как *straight talking* – непосредственность изложения, даже если это высказывание мировоззренчески противоречит доминирующему тексту культуры³¹. Изначально искусство аутсайдеров получило признание как некоторый прототип искусства модернизма, но также это было связано и со значительными отличиями от существующих практик³².

Важно отметить, что в статье «Британники» предпринимается и критика современного автору текста состояния искусства аутсайдеров. Так, Колин Родез пишет, что с начала 2000-х годов произведения аутсайдеров часто выглядят как неуклюжие версии «обычного искусства» – некоторая принятая, «удобоваримая» версия современного мейнстрима³³. Эти трансформации служат результатом стремления профессиональных художников ассимилировать, «захватить» формальные коды и логику аутсайдерского искусства, а не желанием художников-аутсайдеров подражать профессионалам (как это может показаться на первый взгляд).

В другом профессиональном и полном сетевом энциклопедическом справочнике *Encyclopedia of Religion* вопросу аутсайдерского искусства посвящена объемная статья «Визуальная культура и религия: аутсайдерское искусство» (2005) автора Нормана Дж. Жирардо³⁴.

²⁸ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

²⁹ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³⁰ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³¹ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³² Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³³ Colin Rhodes. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³⁴ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

В данной энциклопедической статье аутсайдерское искусство описывается через оппозицию, как что-то, находящееся за пределами «классического», «канонического», «высокого искусства». Те, кто игнорировал этот доминирующий дискурс искусства, были обозначены как представители современного народного искусства, искусства самоучек (*self-taught*), или аутсайдерского искусства. Как указывает автор статьи, аутсайдерское искусство не имеет точно определяемой стилистической традиции и не является направлением в искусстве в академическом смысле этого слова. Главным фактором, определяющим это направление, в данной статье называется собственно характер творчества таких людей и их периферийное положение по отношению к элитарной культуре и мейнстриму искусства³⁵.

Также указывается, что маргинальность во многом определена различными психологическими (ментальной или физической недееспособностью, визионерским опытом и т. д.) или социальными факторами (этнические, расовые, демографические, экономические, классовые, возрастные, образовательные)³⁶.

Как и статья в «Британике», Норман Дж. Жирардо отсылает нас к автору термина Роджеру Кардиналу, упоминая, что понятие «аутсайдерское искусство» является приблизительным переводом термина «ар брют», введенного Жаном Дюбюффе. Но, дополняя классический круг авторов, называемых Родесом в словарной статье (со ссылкой на исследование Джона Бердсли «Сады Откровения: пространство художников-визионеров» (1995)), в понятие «аутсайдерское искусство» Жирардо включает также наивное и народное искусство, творчество бездомных и заключенных, афроамериканцев и американцев испанского происхождения и ряда других категорий индивидов, творивших, следуя своим собственным идеям в использовании методов и материалов³⁷. Не менее важны для Жирардо и связи аутсайдерского искусства и религиозного опыта, и практики использования традиционных и нетрадиционных религиозных образов, и стремление к построению альтернативных и часто странных миров³⁸.

В статье Жирардо отмечен более широкий круг источников, нежели в «Британике», и приводятся философские и эстетические аспекты аутсайдерского искусства. Творцы-аутсайдеры могут использовать в своем творчестве фрагменты мейнстримного искусства, но очень редко это делается сознательно или иронически (в этой характеристике дана ссылка на тексты статьи Тессо Де Карло «Аутсайдерские биографии против Искусства аутсайдеров» (2002) и Шарля Русселя «Самодетельное искусство: культура и эстетика американского народного искусства» (2001))³⁹. В своем искусстве художники-аутсайдеры стремятся сообщить скрытые страсти и намерения, что-то глубоко личное и подавленное, не проявленное в реальности. Давая некоторые определения, автор словарной статьи используют такие дефиниции аутсайдерского искусства, как «визионерское», «духовное», «экстазическое», «ранее скрытое», «религиозное»⁴⁰.

³⁵ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³⁶ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³⁷ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³⁸ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

³⁹ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴⁰ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

В статье «Визуальная культура и религия: аутсайдерское искусство» отмечаются также и причины формирования аутсайдерского искусства: открытие примитивной культуры, развитие в конце XIX века таких наук, как психология и психиатрия, антропология, исследования фольклора и религии, влияние примитивизма как направления, разрывающего с классической традицией и проявляющегося в творчестве Поля Гогена, Анри Руссо, Пабло Пикассо и Пауля Клее, возникновение таких течений, как сюрреализм и дада⁴¹. Как и «Британника», «Энциклопедия религий» описывает влияние на формирование аутсайдерского искусства, оказываемое так называемым психотическим искусством, и изданий, опубликованных в начале 1920-х годов, искусством ар брют и деятельностью Жана Дюбюффе.

Важно, что Жирардо в статье выделяет и институциональную историю аутсайдерского искусства в США. Интерес к этому феномену нарастает, по мере того как все более эстетически значимые и индивидуальные произведения показываются на ранних выставках наивного и примитивного народного искусства в 1940-х и 1950-х годах. Рост интереса стимулировала и деятельность Музея американского народного искусства в Нью-Йорке. В 1980-е некоторые арт-дилеры начинают заниматься этими «маргинальными» феноменами, в частности европейским ар брют и наиболее знаковыми американскими художниками аутсайдерского искусства⁴².

Важной проблемой выявления смысловых границ понятия «аутсайдерское искусство» стало его совпадение, синонимичность с рядом других феноменов. В анализируемых ранее источниках наиболее часты связи с термином «ар брют». В тех случаях, когда не происходит смешение понятий «аутсайдерское искусство» и «ар брют», мы наблюдаем совпадение этапов формирования данных феноменов: деятельность Ханса Принцхорна, его коллекцию и книгу «Искусство душевнобольных».

Для американской традиции бытования понятия «аутсайдерское искусство» характерна связь с такими категориями, как «народное искусство», «современное народное искусство» и «искусство самоучек» (*Self-taught Art*, устойчивого перевода нет), «визионерское искусство», «интуитивное искусство» (*Intuitive Art*, устойчивого перевода нет), «любительское искусство» (*Vernacular art*, устойчивого перевода нет), «любительский энвайронмент» (*Visionary, Folk, Vernacular, or Grassroots Environments*, устойчивого перевода нет).

Информационный портал *Detourart*, посвященный различным феноменам аутсайдерского искусства, дает следующие определения ряду упоминаемых ранее понятий⁴³. Так, например, категории «любительский энвайронмент», «визионерский энвайронмент», «народный энвайронмент» (*Visionary, Folk, Vernacular, or Grassroots Environments*) описываются как средовые объекты: дома, парки, сады, которые построены художниками аутсайдерами или визионерами. Но при этом постройки являются объектами, более интегрированными в мейнстрим⁴⁴. Понятия «народное искусство», «современное народное искусство» – то, что создается художниками-самоучками (*self-thought artists*) (как отмечается, это понятие пересекается с термином «аутсайдерское искусство»). Изначально этот термин относился к ремеслам и созданию утилитарных объектов. Современное его значение расширено и включает также и менее утили-

ный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴¹ Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴² Girardot Norman J. Visual Culture and Religion: Outsider Art / Encyclopedia of Religion. 2005. [Электронный ресурс] URL: <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/visual-culture-and-religion-outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴³ Портал Detourart. [Электронный ресурс] URL: <http://www.detourart.com/references/definitions/> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴⁴ Портал Detourart. [Электронный ресурс] URL: <http://www.detourart.com/references/definitions/> (дата обращения: 21.01.2020).

тарные объекты⁴⁵. Термины «визионерское искусство» (*Visionary Art*) и «интуитивное искусство» (*Intuitive Art*) интерпретируется как разновидность аутсайдерского искусства. Художники визионерского или интуитивного искусства имеют опыт видений, или божественных откровений, которые влияют на их искусство.

Таким образом, в ходе анализа понятийных границ термина «аутсайдерское искусство» на основе указанных источников выявлена его смежность, а часто полное понятийное совпадение с такими терминами, как *Art Brut* (ар брют), в англоязычных источниках мы часто можем увидеть вариант смыслового совпадения с понятиями *Raw Art*, «народное искусство», «современное народное искусство» (*Folk Art, Contemporary Folk Art*), «искусство самоучек» (*Self-taught Art*, устойчивого перевода нет), «визионерское искусство» (*Visionary Art*), «интуитивное искусство» (*Intuitive Art*), «любительский энвайронмент» (*Visionary, Folk, Vernacular, or Grassroots Environments*, устойчивых переводов понятий нет). Конкретизируя выводы, мы отмечаем, что для американского понятийного контекста характерно полное слияние всех указанных терминов. Европейские словари и справочники (в том числе русскоязычные) не используют такой широкий круг понятий, обычно ограничиваясь терминами «наивное искусство», «аутсайдерское искусство», «ар брют».

⁴⁵ Портал Detourart. [Электронный ресурс] URL: <http://www.detourart.com/references/definitions/> (дата обращения: 21.01.2020).

Глава 1. Дискурс искусства аутсайдеров в отечественной культуре

1.1. Исследования Павла Карпова и дискурс психопатологической экспрессии в 1920-е годы

В первое время после революции 1917 года теория и практика пролетарского искусства смыкается с вопросами изучения творчества душевнобольных и «психотического искусства». Перестройка всех сфер жизни, от управления и политического строя до структуры семьи, в новой советской России привела также к кардинальному переосмыслению сферы искусства и художественного творчества. Вслед за изменениями в художественном образовании в 1921 году была организована Государственная академия художественных наук (ГАХН)⁴⁶ (с 1921 по 1925 годы – Российская академия художественных наук (РАХН)), научный институт, в котором велись исследования проблем теории и истории всех видов искусства, а также изучение физических и психологических основ творчества и восприятия. Уровень научного потенциала и актуальность исследуемых проблем в ГАХН были сопоставимы с европейскими академиями, а «по своей организации, чрезвычайно широкой компетенции, новаторской тематике исследований и плюрализму мнений она является уникальным явлением в советской России»⁴⁷.

Бессменным президентом РАХН (и затем ГАХН) стал литературовед Петр Коган. Принципы и структура ГАХН разрабатывались с привлечением ведущих исследователей, прежде всего теоретиков культуры и искусства 1910-х – начала 1920-х годов. Одним из активных участников и сооснователей ГАХН стал художник Василий Кандинский, который в 1914 году покинул Германию и в 1918 году вошел в художественную коллегию московского отдела ИЗО Наркомпроса⁴⁸. Василий Кандинский определил цели, методы и задачи принципиально новой науки об искусстве, что было частично реализовано в ГАХН. Целью теоретической деятельности ГАХН Кандинский видит «поиск (перво)элементов искусства» и стремление лабораторным, «научно-объективным» способом «изучать их воздействие на человека»⁴⁹. Благодаря этой идее формируется Физико-психологическое отделение ГАХН, лаборатории которого занимались изучением «позитивных законов»: на их основе создается и воспринимается художественное произведение (например, «законов восприятия тех общих явлений света, цвета, формы, пространства, времени, которые предшествуют чисто художественному восприятию произведения искусства» (1925))⁵⁰. Эта интенция лежит в русле теоретических поисков Кандинского, которого интересуют вопросы психофизического воздействия формальных аспектов искусства, о чем он пишет в своих ключевых текстах «О духовном в искусстве» и (в большей степени) «Точка и линия на плоскости». Хотя Василий Кандинский стал вице-президентом ГАХН, но уже в год основания, в 1921 году, он возвратился в Германию.

⁴⁶ Государственная академия художественных наук. [Электронный ресурс] URL: <https://topos.memo.ru/en/node/62> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴⁷ Государственная академия художественных наук. [Электронный ресурс] URL: <https://topos.memo.ru/en/node/62> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴⁸ Сарабьянов Дмитрий, Автономова Наталия. Василий Кандинский. М.: Галарт, 1994.

⁴⁹ Государственная академия художественных наук. [Электронный ресурс] URL: <https://topos.memo.ru/en/node/62> (дата обращения: 21.01.2020).

⁵⁰ Цит. по: Государственная академия художественных наук. [Электронный ресурс] URL: <https://topos.memo.ru/en/node/62> (дата обращения: 21.01.2020).

В составе ГАХН были следующие подразделения: 1) социологическое отделение (председатели В. М. Фриче, Л. И. Аксельрод); 2) философское (председатели ГГ. Шпет, ГА. Габричская); 3) физико-психологическое (председатели В. В. Кандинский, А. В. Бакушинский). Именно физико-психологическое отделение ГАХН было ориентировано на исследование в том числе искусства душевнобольных – предтечи аутсайдерского искусства.

С деятельностью физико-психологического отделения ГАХН была связана работа Павла Карпова. В составе этого отделения ГАХН существовали следующие подразделения:

- Комиссия по изучению примитивного творчества (с марта 1922 года). Председатель А.В. Бакушинский, ученый секретарь Н.П. Сакулина.
- Комиссия по изучению творчества душевнобольных (с ноября 1923 года). Председатель П. И. Карпов.
- Комиссия по изучению внушающего действия художественного слова. Председатель П. И. Карпов.
- Комиссия по изучению творчества в условиях гипноза и внушения. Председатель П.Н. Каптерев.
- Комиссия по изучению восприятия пространства. Председатель Г. И. Челпанов.
- Комиссия по изучению художественного творчества (с 1925 года). Председатель Г. И. Челпанов⁵¹.

Павел Карпов – один из значимых исследователей, оказавших влияние на формирование дискурса аутсайдерского искусства в России. Ему посвящено несколько научных статей, среди которых в первую очередь важно отметить работы Владимира Гаврилова и Елены Гальцовой⁵².

История Павла Карпова, его биография и психиатрическая карьера подробно описаны Владимиром Гавриловым, именно в его исследованиях отмечено, что серьезное погружение врача в проблему душевной болезни и творчества начинается с работы с Михаилом Врубелем, одним из психиатров которого и был Карпов. В 1911 году Павел Карпов начинает собирать «продукты творчества» душевнобольных, хотя «не исключено, что подобные замыслы сложились у него значительно ранее – в период общения с М. А. Врубелем»⁵³

⁵¹ Государственная академия художественных наук. [Электронный ресурс] URL: <https://topos.memo.ru/en/node/62> (дата обращения: 21.01.2020).

⁵² Гаврилов В. В. Павел Иванович Карпов – неутомимый исследователь творчества душевнобольных и его время. Сообщение 1 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. № 1 (18). [Электронный ресурс] URL: http://mprj.ru/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer16.php (дата обращения: 21.01.2020). Гаврилов В. В. Павел Иванович Карпов – неутомимый исследователь творчества душевнобольных и его время... Сообщение 2 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. № 4 (21). [Электронный ресурс] URL: <http://medpsy.ru> (дата обращения: 21.01.2020). Перцева Т. М. Исследование творчества душевнобольных в Российской Академии Художественных Наук // Художественный примитив: эстетика и искусство. М.: МГУ, 1996. С. 76–82. Гальцова Е.Д. Книга П. И. Карпова «Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники» (1926) в европейском культурном контексте: материалы к исследованию // Новые гуманитарные исследования. 2011. [Электронный ресурс] URL: <http://www.nrgumis.ru> (дата обращения: 21.01.2020).

⁵³ Гаврилов В. В. Павел Иванович Карпов – неутомимый исследователь творчества душевнобольных и его время. Сообщение 1 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн., 2013. № 1 (18). [Электронный ресурс] URL: http://mprj.ru/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer16.php (дата обращения: 21.01.2020).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.