

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ИНСТАЛЛЯЦИИ: ИСКУССТВО ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РАБОТАХ ДЖЕЙМСА ТАРРЕЛЛА.

Бондарева М. М. (Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина)
Научный руководитель – кандидат искусствоведения Мартынова Д. О. (Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО)

Введение. Популярность световых инсталляций как одного из видов современного искусства с годами только возрастает. Свет – медиум, который открывает новые перспективы в искусстве инсталляции, с помощью которого создаются формы, взаимодействующие с интерьером и внешним пространством. В XXI веке активно растет популярность взаимодействия художников со светом для достижения желаемого результата в своих работах. Одним из известных художников, работающих со световой инсталляцией, является Джеймс Таррелл (род. 1943). Через световые манипуляции Джеймс Таррелл создает визуальные иллюзии, которые активизируют сенсорное восприятие зрителя. Перцептивная депривация или же эффект Ганцфельда – это воздействие неструктурированного однородного поля стимуляции. Этот визуальный эффект представляется собой временную потерю зрения или же «видение черного», ощущение частичной или же полной слепоты. Вдохновленный этим явлением, Джеймс Таррелл стимулирует условия, которые зритель редко встречает в реальном, природном мире, или в музее.

Основная часть. Джеймс Таррелл через свои инсталляции изучает то, как человек воспринимает мир, а также манипулирует способами, которыми человеческие глаза и мозг обрабатывают свет и пространство, напоминая зрителю, что на фундаментальном уровне все, что человек видит, является иллюзией тем самым переворачивая привычное понимание «видения». «Больше, чем большинство художников, он рассматривает границы между наукой и искусством» [1], — пишет Нат Тротман. Он начинает свой путь работы со светом с проектов «Проекционные элементы» еще в 1960-е, создавая иллюзорные геометрические тела посредством световой проекции. Обманывая восприятие зрителя проекциями геометрических тел, показывая относительность увиденного, в итоге он приходит к более масштабным и значительным проектам, которые отражают идею о «внутреннем свечении» человека. Своими работами он показывает, что как человеческие переживания связаны напрямую с окружающей действительностью, так и от нашего «внутреннего свечения» зависит восприятие мира вокруг. Особенно четко прослеживается концепция «внутреннего свечения» в так называемых «небесных пространствах». Открывающий небо окулос в потолке «камеры» имеет особые пропорции для того, чтобы вызвать эффект «заклечения» неба непосредственно в квадрат или круг, «прорезанный» в потолке. Этот эффект, по сути, нивелирует расстояние между человеком и небом, позволяет зрителю «приблизиться» к небесному свету, и тем самым обнаружить «внутреннее свечение» в себе самом. Многие в архитектуре «небесных пространств» свидетельствуют о том, что Джеймс Таррелл обращается к образу некоего храма, религиозного сооружения для молитвы.

В проекте Таррелла «Часовня Доротеенштадтского кладбища» (2015) художник работает светом в интерьерах настоящей мемориальной часовни в Берлине. Ее минималистичный интерьер подсвечивается глубоким светом, меняющим цвет. При этом источник света скрыт от глаза зрителя. Таррелл здесь преследует цель создания светового наполнения, сопоставимого по своей идее со средневековым витражом, который формой опирался на библейские представления о свете. Художник при помощи света и цвета стремится «дематериализовать» интерьер часовни, растворяя в свете границы предметов и выделяя лишь ее алтарную часть. Отсутствие падающих теней, рассеянный цвет создают гипнотическое воздействие, связанное с отрывом человека от реального мира, и направляет его на

размышления о том, что ждет человека после смерти, и будет ли это «после»? Подобные вопросы человек всегда обращает внутрь себя, и инсталляция Джеймса Таррелла помогает сконцентрироваться на этом действии.

Несколько иначе концепция «внутреннего свечения» реализована в инсталляциях Таррелла, построенных на применении эффекта Ганцфельда. Одним из самых впечатляющих проектов в этой серии можно назвать инсталляцию «Дышащий свет» (2013). Человек, вошедший в пространство инсталляции, оказывается в помещении, освещенном непрямым рассеянным светом. Иллюзорный эффект бесконечности архитектурного пространства, благодаря световому эффекту, созданному цифровым светом и четко выверенному наклону пола, обтекаемой форме стен, заставляет восприятие зрителя потерять координаты в пространстве. Дезориентация зрителя является попыткой создать «триггер», который позволяет человеку выйти на разговор с самим собой.

Выводы. Эффекты и приемы, которыми активно пользуется Джеймс Таррелл в своих работах ярко отражают взаимовлияние искусства и науки. В своих инсталляциях он использует такие медиумы как эффект Ганцфельда, темное пространство, идею «расширенного пространства», используемую в области “healthcare design”. Идейное начало творчества Джеймса Таррелла прослеживается через его религиозную концепцию, состоящую в том, что «в каждом есть свет (свечение), и мы объединяемся, чтобы снова и снова находить этот свет в себе» [2]. Таррелл создает совершенно разные по форме и содержанию инсталляции, прибегая к работе с естественным и искусственным (в более поздних инсталляциях – цифровым) светом. При создании их ставятся те или иные задачи по исследованию влияния внешнего света на перцепцию и самоощущение зрителя. Однако их объединяет одна идея – опыт взаимодействия человека с инсталляцией, который становится в некотором смысле откровением, нахождением своего «внутреннего свечения».

Список использованных источников:

1. Zajonc A., Giménez C., Trotman N. James Turrell. New York: Guggenheim. 2013. P. 29
2. Philippi, Anne. James Turrell Interview on «The Light Inside People». Designboom (October 16, 2008) <https://www.designboom.com/art/james-turrell-interview-light-10-16-2018/>