

ЛИМИНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В ВИЗУАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

И.С. Какурин, А.Г. Поровский (Великий Новгород)

В современном искусстве встречаются явления, которым непросто дать привычное определение и характеристику, однако они находят отражение в искусстве в той или иной форме, получив огласку и теоретизацию относительно недавно, в конце XX – начале XXI вв. К одним из таких явлений можно отнести концепцию так называемых лиминальных пространств. Изобразительное искусство этого периода достаточно тесно взаимодействовало с искусством кино, театра, телевидения часто используя композиционные особенности, приемы и принципы параллельных искусств, так же, как и эти направления искусства использовали приемы искусства изобразительного. В этой связи концепция так называемых лиминальных пространств заслуживает более подробного изучения, так как это, вероятно поможет разобраться в творчестве многих известных художников XX века, приблизиться к пониманию творческого метода мастеров, особенностей работы над художественным образом в изобразительном искусстве.

Само понятие лиминальности происходит из социальной психологии и означает некое переходное состояние личности или общества между двумя стадиями развития.

Словосочетание «лиминальные пространства» относительно ново и используется в основном в рамках Интернет-пространства, однако под его описание попадают множественные примеры из медиасферы, искусства и визуальных коммуникаций повседневности. Попробуем дать наиболее полное определение. Словосочетание обычно используют для описания пустых пространств (чаще всего антропогенные ландшафты), при виде которых зритель испытывает непонимание, ощущение тревожности, в отдельных случаях подсознательное, неявное отторжение, некое чувство дискомфорта.

При этом подобные пространства очень часто не являются чем-то абстрактным или явно зловещим, их можно наблюдать практически каждый день повседневной жизни. К таким относятся закрытые интерьерные пространства – коридоры, лестничные пролеты, помещения, элементы городской среды – улицы, площади, поля, карьеры и прочее. Нарушение восприятия привычности этих пространств начинается с того момента, как они лишаются контекста или функциональности – на них отсутствует жизнь, отсутствуют люди, которыми эти пространства были сформированы. На основании этого можно выявить некоторые специфические признаки лиминальных пространств. И первый – это антропогенное происхождение пространств (хотя бывают исключения). Природные пейзажи крайне редко можно отнести к лиминальным пространствам, т.к. они всегда естественны и существуют и существовали независимо от желания человека. Антропогенные же ландшафты сформированы людьми и несут конкретные функции для обеспечения потребностей людей. При отсутствии же людей или функциональной занятости эти пространства лишаются своей контекстуальности, становятся «пустыми» и бесполезными, принимая искусственный вид. При виде подобного мозг наблюдателя воспринимает изображение как фальшивку, пародию, так похожую на реальную обыденность. Вероятно, поэтому на уровне психики возникает некое несоответствие или диссонанс ожидаемого и увиденного и как следствие подсознательное отторжение к чуждому.

Как было выше упомянуто, лиминальность характеризуется состоянием переходности. Есть некое расстояние между двумя пунктами, смысл которого без этих пунктов теряется. Так, переходными пространствами являются коридоры и лестничные пролеты, функциональность которых заключается сугубо в соединении помещений или других пунктов. Если вырезать такие «связующие пути» из контекста, они лишаются своего изначального назначения и становятся самостоятельным пространством без конкретной функции. При этом психологическими факторами могут служить закрытость пространства (что провоцирует клаустрофобию) или его бескрайность, постоянство и невозможность смены локации.

Еще одной чертой лиминальных пространств может быть ощущение узнаваемости, некоего «дежавю» или даже ностальгии, как будто зритель где-то уже это видел или был там, хотя понимает, что это не так. Четвертым критерием могут являться статичность и однообразность локации, что делает ее еще более безжизненной, как будто время остановилось или подразумевается некий замкнутый его цикл.

Широкое развитие феномена лиминальных пространств берет свое начало в прошлом веке, во время активной индустриализации и урбанизации, когда люди массово переселялись из сельской местности в городскую и сталкивались с новыми для себя инфраструктурой, закрытыми пространствами и однотипным жильем. В новых условиях лишь присутствие других людей давало человеку чувство большей защищенности, чем в одиночестве. Параллельно происходили переосмысления мира и пространства и поиск новых подходов к архитектурной и ландшафтной среде. Именно тогда появились такие направления, как конструктивизм и футуризм в архитектуре, и кубизм и сюрреализм в живописи. В частности, явление лиминальности пространств прослеживается во многих работах сюрреалиста Рене Магритта, например, в картине «Империя света» (рисунок 1) с тихой ночной улицей и горящим фонарем, но светлым дневным небом, или в «Небесной тени» (рисунок 2), где на фоне однообразной кирпичной стены с поворотом в неизвестность виден непонятный кусок плоскости с изображением неба. В своих работах художники стремились передать ту тревожность и потерянность, что испытывали люди в новых замкнутых гнетущих условиях города. Так обстоит с творчеством Эдварда Хоппера, в котором несмотря на присутствие людей во вполне обычных сюжетах присутствует эффект лиминальности: пространства кажутся пустыми и слишком статичными, а люди одинокими и будто имитирующими жизнь, будто манекены (рисунок 3, 4). Встречается подобный эффект и в работах художников Джорджо де Кирико, Ремедиоса Варо, Брента Вонга, Ралстона Коуфорда и других.

Рисунок 1. «Империя света» (1950),
Рене Магритт

Рисунок 2. «Небесная тень» (1927),
Рене Магритт

Рисунок 3. «Полуночники» (1942),
Эдвард Хоппер

Рисунок 4. «Автомат» (1927),
Эдвард Хоппер

Явление лиминальности пространств широко распространено в фото- и киноискусстве. Особенное распространение фото- и видеоматериалов с эффектом лиминальности пространства приходится на времена аналогового поколения (90-е годы) (рисунок 5). Это породило целый жанр аналогового хоррора, в котором жуткая атмосфера строится на эффекте «найденной пленки» (англ. found footage) [2]. Подобные примеры наибольшую популярность приобрели в англоязычном интернет-сегменте, однако существует большое количество русифицированных примеров лиминальных пространств с видом на однообразные панельные здания и их лестницы и коридоры, хорошо знакомые для жителей СНГ и стран социалистического лагеря. В кинематографе прием пустующих продолжительных пространств можно встретить в фильмах «Сияние» (рисунок 6), «Шоу Трумэна» (рисунок 7), «2001: космическая одиссея», «Быть Джоном Малковичем», «Изгиб» и многих других [1].

Рисунок 6. Кадр из фильма «Сияние» (1980)

Рисунок 7. Кадр из фильма «Шоу Трумэна» (1998)

В современном интернет-пространстве пик популярности и огласки лиминальных пространств пришелся на период пандемии COVID-19, когда население вело в основном домашний режим, а общественные места пустовали, что поспособствовало вдохновению интернет-пользователей на мистификационное творчество, связанное с этой темой. [1] Особенно активно оно публиковалось на площадках «4chan» и «Reddit». Например, так был придуман интернет-хоррор «Backrooms» (рис. 8), концепция которого строится на жуткой атмосфере бесконечного многоуровневого пространства, из которого пытается выбраться главный герой [2].

Активно применяется прием лиминальных безлюдных пространств в гейминге, его можно увидеть в локациях инди-игр, таких как POOLS, Dreamcore, The Exit 8, Inside the Backrooms, NaissanceE, Superliminal.

Таким образом, концепция лиминальных пространств относительно новое явление и, на мой взгляд, имеет большой потенциал в самых различных сферах искусства, начиная от фотографии и хоррор-жанра, и что действительно важно, заканчивая изобразительным искусством. Уникальность явления кроется в его атмосфере, описать которую невозможно дословно, и которая вызывает у всех разный эмоциональный отклик, но эффектно справляется с задачами, поставленными творцом произведения. В том числе, с помощью лиминальных пространств художники отражают одиночество и потерянности человека в мире и открывают новые границы художественного образа неизвестного через элементы обыденности. Данная концепция может послужить плодотворным источником вдохновения для художников и иллюстраторов при создании картин, иллюстраций и иных творческих работ, а зрителям помогает развивать креативное мышление и переосмысливать человеческое бытие и мировосприятие.

Источники и литература:

1. Disgustingmen / Что такое лиминальные пространства, и как лиминальность стала популярным трендом [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://disgustingmen.com/zhizn/liminal-space/> (дата обращения: 01.10.2024)
2. Киносклад / Лиминальные пространства в кино [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kinosklad.ru/blog/liminalnye-prostranstva-v-kino/> (дата обращения: 01.10.2024)
3. Правое полушарие интроверта / «Найденная пленка»: это кино или просто влог? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://artforintrovert.ru/materials/tpost/x76678jt81-naidennaya-plenka-eto-kino-ili-prosto-vl> (дата обращения: 01.10.2024).

ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: ТРАДИЦИОННЫЙ И ЦИФРОВОЙ ФОРМАТЫ

А.А. Ковалёв (Витебск)

Проблема систематизации научных знаний в области гуманитарных наук в настоящее время является одной из самых сложных, в силу необычайно возросшего потока информации во всех областях деятельности. Тем не менее, в данный момент существует достаточно внушительный по объему корпус специализированных публикаций, представленный как отечественными, так и зарубежными авторами, где эта проблема определенным образом решается. В этой связи можно привести таких ученых как Л.А. Сосунова, Е.А. Серпер, Е.Ф. Губский (Россия), Ф. Махлуп, Б. Лундвалл Т. Стюард (США) и мн. др. Что же касается конкретно принципов и подходов в общем спектре содержания теоретико-методологического ресурса связанного с современной художественно-изобразительной практикой, то совершенно очевидно, что эта проблема мало разработана в специальной научной литературе.

Говоря о *традиционном формате* в данном контексте, следует вести речь об общенаучной методологии которая содержит в себе общенаучные методы исследования, в первую очередь методы анализа и синтеза исследуемых объектов, а также метод сопоставительного анализа категорий и феноменов художественно-изобразительной практики. И уже затем, основываясь на этой методологии, в дальнейшей логике исследования вести систематизацию и классификацию знаний в данной сфере деятельности. В педагогической практике связанной с художественно-эстетическим образованием систематизация и классификация знаний – в ближайшее время может стать приоритетным направлением в области теории. На наш взгляд, это важное и перспективное, с общетеоретической точки зрения направление работы в образовательном процессе в целом, ориентированное на развитие аналитического сегмента мышления учащихся, деятельность в этом направлении способствует развитию навыков самообразования, так необходимых в состоянии общего кризиса высшего образования.

Что касается проблемного поля обозначенной сферы деятельности, то оно как мы видим, весьма обширно и разнопланово. Художественная культура современности в совокупности своей представляет собой совершенно невообразимый калейдоскоп. Калейдоскоп направлений, течений, стилей, артефактов, акций, самопрезентаций художника в новом медиапространстве Интернета, в последнее время неудержимо растет количество сайтов, связанных с художественно изобразительной деятельностью. Данное многообразие совершенно не означает что существующий ныне художественный