

札幌大学総合論叢 第46号 (2018年10月)

〈研究ノート〉

AES+F и революция

Кадзухиса Ивамото

«Оптимистическая трагедия»

В 2017 году – столетие русской революции и в Перербурге на улице повесили картины по этой теме, которые нарисовали современные художники из разных стран. На Зимнем дворце повесили картину группы AES+F, на которой изображена полуголая женщина, убивающая моряка.

В интервью об этой картине Татьяна Арзамасова из группы AES+F сказала:

Революционный матрос. На самом деле здесь тоже много коннотаций: «Оптимистическая трагедия», где интеллигентная комиссарша, в прошлом дворянка, в любви с революционным моряком – фильм с Вячеславом Тихоновым (он – моряк, она – комиссар в кожаной тужурке)... (Паришагина[2017])

«Оптимистическая трагедия» – советский фильм 1963 года. А женщина в картине более похожа на древнемифическую богиню, чем комиссаршу из фильма. AES+F в своей картине изображает не исторический случай, а всеобщую тему, т. е. гендерное противостояние. В одном интервью Татьяна Арзамасова говорит:

Нам показалось, что из всех мифов об этой революции тема гендерной войны наиболее интересна и с точки зрения истории искусства, и вписывания одного мифа в другой. Мы взяли двух героев, предельно маскулинного героя-матроса, и такую почти амазонку, унтер-офицера Женского батальона, прошедшую Первую мировую. Они, два образца обоих гендеров, слились в последней схватке. Это, в общем, почти эротическая композиция – революция, перелом, вторжение, насилие над женщинами. Но при этом они убивают друг друга. Никто не останется в живых – это революция. (Паришагина[2017])

Название группы AES+F составляется из начальных букв фамилий четырех художников: Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фриджеса.

Главные произведения этой группы являются видео-артом. Художники сначала снимают фотографии, потом с компьютером делают их движущимися. В их видео, освещенные, как в рекламе моды, фигуры медленно и неестественно двигаются.

Группа AES+F изображает общественные противостояния между бедными и богатыми, женщиной и мужчиной, народами, и высоко оценивается во всем мире. Кажется естественным, что она интересуется темой «революции».

Одновременно ее произведения не реалистические, а фантастические. AES+F не изображает ни определенное место, ни определенное время. Мы видим фиктивный мир в их произведениях. Движение фигур медленное, искусственное и нереалистическое.

В этой статье рассмотрим общественные противостояние и революцию в трех видеофильмах этой группы: «Последнее восстание», «Пир Трималхиона» и «Inverso Mundus».

«Пир Трималхиона»

Название «Пир Трималхиона» цитируют из «Сатирикона» Петрония. В этом видео изображают курорт, где заметно противостояние между богатыми гостями и обслуживающими персоналами.

В видео эпизоды развертываются в гостинице на тропическом острове. Гостиница похожа на дворец восточной Азии, многие обслуживающие – азиаты и африканцы. Один из них носит индейский головной убор, а хозяйин гостиницы полуголый, в его руке копье. А гости состоят из европейцев, арабов и японки в кимоно.

Видео состоит из трех эпизодов. В первом эпизоде изображают жизнь обслуживающих и гостей. Обслуживающие встречают гостей, убирают сад и холл. Гости отдыхают на море, обедают, тренируются в тренажерном зале и принимают массаж.

Молодой инвалид на коляске убегает от уютного пространства, прыгает с лыжного трамплина и умирает. А цунами приходит на остров, на пляже убегающие люди падают друг за другом.

Во втором эпизоде в любовных отношениях разрушается граница между хозяином и слугой и переворачивает противостояние между ними. Обслуживающие и гости эротически обнимаются. Массажисты принимают массаж от гостей. Лыжник-негр успешно прыгнул с

трамплина.

Потом НЛО нападают на остров и в них люди пускают стрелы, одна из которых случайно попала в мальчика.

В третьем эпизоде показывают азиатскую мистическую силу. Гости-женщины увлекаются китайскими поварами, которые держат гольфовую клюшку, как меч. И, когда молодой европеец поднимает две гольфовых клюшки, как знаменитый самурай Мусаси, мячи летают спиралью. Мяч попал в женщину, которая играла в теннис, и она умерла. Смерч мячей превращается в ядерный гриб, а потом в тайфун. И мячи улетают в космос.

На курорте гости-европейцы играют роль «хозяина», а азиаты – «слуги». Но, на самом деле, здесь «хозяины» слабые, а «слуги» сильные. Богатые гости стареют и слабеют. Во время цунами они бегают слишком медленно. А китайские повара не только управляют пространством курорта, но и имеют мистическую силу. Они управляют потоком мира.

Изображая такой переворот, художники цитируют образы советской революционной культуры. Над островом летают попугаи, как на советском авиационном параде. Гости в тренажерном зале напоминают парад сталинского периода. Героическое лицо китайского повара является пародией на Вакуленчука из фильма «Броненосца Потемкина».

В произведениях AES+F очевиден интерес к советской культуре, но мы не понимаем их в контексте соц-арта или концептуализма. AES+F пародирует не только советское искусство, эта группа пародирует вообще европейское искусство. Название «Пир Трималхиона» цитируют из древнеримской культуры. А образ юноши, который носит серфборд, является пародией на «Крестный путь» Рафаэля.

«Inverso Mundus»

«Inverso Mundus» означает «перевернутый мир». Это популярная тема средневековой культуры. В народных картинах перевертывают отношения «хозяин-слуга», «мужчина-женщина» или «человек-скот». AES+F в своем произведении повторяет эту традицию.

Сюжеты «Inverso Mundus» следующие:

- 1) Работники выпускают грязную воду. Они бросают пластиковые ящики, которые поднимаются к небу.
- 2) Бизнесмены сидят в уютном офисе. Туда приходят рабочие. Грязные рабочие

выгоняют бизнесменов к месту для сбора мусора. Прилетают химеры, которых гладят бизнесмены. Рабочие раздают деньги бизнесменам.

- 3) Свинья забивает мясника.
- 4) Женщины пытают мужчин.
- 5) Дети и пожилые бьются в боксе.
- 6) Бедняки и полицейские обнимаются.
- 7) Большие планктоны падают с неба и люди превращаются в морских чудовищ. У них на руках появляются перепонки, на коже прилипают планктоны. Мужчина и женщина несут ослов на спине.

В «Inverso Mundus», с гротескными образами обвиняют подавление слабых сильными. Но это видео отличается от политического искусства, например, группы «Война». Изображая «перевернутый мир», AES+F не призывает к революции. Как сказано в вышеупомянутом интервью, «никто не останется в живых – это революция».

Как в «Пиру Трималхиона» богатые гости пожилые и слабые, и в «Inverso Mundus» подавляющие уже ослабеет. В боксе дети побеждают пожилых. Противостояние разрушают. В «Пиру Трималхиона» обнимаются обслуживающие и гости, а в «Inverso Mundus» – бедняки и полицейские. Для AES+F идеальное решение не революция, а гибридное слияние. Символом такого слияния являются прилетающие химеры. В конце видео сам человек становится химерой.

«Последнее восстание»

В «Пиру Трималхиона» и «Inverso Mundus» разрушают границу между богатыми и бедными, человеком и животным. В хаотическом мире противостояния исчезают, и какое-то спокойствие приходит. А в «Последнем восстании» борьба продолжается в таком хаотическом мире. Там трудно узнать, кто с кем борется. Юноши убивают друг друга, но в каждой группы нет определенной черты. И полы, и расы разные. Место действия не определенное. Там видна и снежная гора, и тропическая бухта, и пустыня. В воде стоят фламинго, а в пустыне ходят ящерицы.

Вложили элементы восточной истории. Стоят самурайские замки. Кроме Вагнера используется японская традиционная музыка «гагаку».

Как в «Пиру Трималхиона», так и в «Последнем восстании» прилетают НЛЮ. Но

контакт с внешним миром не обновляет порядок мира. Борьба среди юношей продолжается. В этом мире разные культуры совмещаются, контакт с внешним миром есть, но одновременно мир закрытый. В видео молодой человек лежит на земле и смотрит на свое отражение в воде. Это напоминает картину «Нарцисс и Эхо» Пуссена. Образ Нарцисса символизирует закрытость мира юношей. В этом произведении объект молодых воинов является тоже молодыми. Молодые воины, как зеркальные отражением противников, закрывают мир.

Но почему показывают только юношей? В этих образах японские критики видели или напоминание о Чеченской войне, или сатиру на компьютерные игры. Но можно считать, что «Последнее восстание» является продолжением ряда произведений AES+F. Например, в видео «Лесной царь» показывают группу детей, которые носят белую рубашку и ходят в Екатеринском дворце, Каире и Нью-Йорке. А в серии фотографии «Action Half Life» оружия держат тоже дети с белыми рубашками.

В этих произведениях дети кажутся «жуткими». Трудно узнать, откуда они приехали, что они делают, с кем они борются. Они нам чужие. Их мир закрытый, и нам можно только смотреть на их фигуры и движения.

По Фрейду «жуткое – это скрытое, привычное, претерпевшее вытеснение и вновь из него возвернувшееся». (Freud [1978]: 259) Как субъект дети находятся вне логики взрослых. Порядок общества осуществляется с тем, чтобы вытеснить желания детей. В этом смысле они похожи на животных и чудовищ, и тоже жуткие. Также чужие и жуткие воины в «Последнем восстании».

Жуткость и у китайских поворотов в «Пире Торвалхиона», жутки пытающие женщины в «Inverso Mundus». Их желание существует вне логики общества, их вытесняют из системы. У художников-активистов нет такой жуткости. Они существуют только как бунтующий субъект.

Заключение

При первом взгляде искусство AES+F может казаться или постмодернистской игрой, или коммерческой вещью, или даже чем-то конформистским. Образы этой группы похожи на рекламу.

В интервью Татьяна Арзамасова отрицает революцию. Группа тяготеет к иронии и не верит в утопию. Но все-таки ее искусство является радикальным и насыщенно пафосом революции.

Литаратура:

Freud, Sigmund [1978], “Das Unheimliche”, *Gesammelte Werke, Bd.12*, Frankfurt am Mien.

Паришагина, Ана [2017], *Художники AES+F о мифологии революции и деньгах художника*. <http://www.sncmedia.ru/stars/khudozhniki-aes-f-o-mifologii-revoljutsii-i-dengakh-khudozhnika/>