

А.С. Панова

Музыкальный концептуализм: принципы, методы, интерпретации

В статье обобщаются главные принципы концептуального направления в западном и отечественном искусстве (в живописи, литературе, музыке); рассматриваются этапы его возникновения и особенности развития. Характеристика концептуализма, затрагивающая различные аспекты функции, содержания, формы, материала художественного произведения, дается с учетом ряда художественно-философских концепций (Сол Левитта, Джозефа Кошута, Марселя Дюшана).

Подробно раскрывается музыкальный концептуализм, воплощающий «смещение границ» академического музыкального искусства, активный поиск нестандартных решений, возникновение новых художественных форм (акционных действий, перформансов, концептуалистских акций, медиа-опер, виртуальных композиций). Особое место отводится разбору Московского музыкального концептуализма, который показан не только на уровне определенного культурного периода, но и различных индивидуальных художественных решений.

Ключевые слова: концептуализм, постконцептуализм, художественное направление, московская школа концептуализма, индивидуальный замысел.

Новое художественное направление, получившее название концептуализм (концептуальное искусство), возникло в западном искусстве в 60-е годы XX столетия.

Термин концептуализм приобрел широкое распространение в искусстве второй половины XX века (с 1961 года) благодаря его применению американским философом,

музыкантом–авангардистом, участником группы «Флаккус» («Флюккус») Генри Флинтом.

Формирование нового направления происходило преимущественно в творчестве американских и английских художников/скульпторов (Джозеф Кошут, Сол Левитт, Лоуренс Вейнер, Роберт Барри, Дуглас Хьюблер, Дэн Грэхем, Марсель Дюшан, а также Даниель Бюрен (Франция), Роман Опалка (Польша), Марсель Бротарс (Бельгия), группа «Искусство и язык» (Терри Аткинсон, Майкл Болдуин) и др.). Впоследствии к художественному направлению проявили интерес арт-деятели из Италии, Германии, Франции, стран Восточной Европы, Японии и Латинской Америки. Несколько позже концептуализм, черты которого постепенно проникали в разные области искусства (литературу, музыку), начинает развиваться и в России.

Его характерные особенности, затрагивающие аспекты функции, содержания, формы, материала художественного произведения, устанавливались непосредственно художниками-концептуалистами, самостоятельно комментирующими свои работы и общие закономерности нового направления.

Так, американский художник Сол Левитт в манифесте «Параграфы о концептуальном искусстве» (1967) выражает собственное видение принципов концептуализма. Главным для художника этого направления, по его наблюдениям, является воплощение какой-либо авторской идеи (индивидуального замысла), форма выражения которой, как и материал, может быть абсолютно любой. Для таких арт-объектов, как правило, характерно отсутствие ясной структурированности и привычной логики развития, а также эмоционального воздействия на зрителя.

Джозеф Кошут в эссе «Искусство после философии» (1969), размышляя о функции и развитии искусства, выражает некоторые мысли о концептуализме. Как говорит художник: «Событием, открывшим путь к реализации того, что сделало возможным “говорить на другом языке”, стало первое использование Дюшаном самодостаточного готового предмета (unassisted ready made). При помощи самодостаточного готового предмета искусство изменило свой фокус с формы языка на то, о чем говорилось. Это значит, что при этом изменилась природа искусства: от вопроса морфологии — к вопросу функ-

ции. Эта переменна (от “внешности” к “концепции”) стала началом “современного” искусства [модернизма] и началом концептуального искусства. Все искусство (после Дюшана) — концептуально по своей природе, потому что искусство вообще существует только концептуально» [1].

Одним из ярких, провокационных жестов, способствующих размытию прежних законов искусства и развитию нового направления, стала инсталляция Джозефа Кошута «Один и три стула» (1965).

Произведение является изображением готового объекта, в данном случае стула, одновременно в трех разных формах (стул, его фотография и краткая характеристика в виде небольшого справочного текста).

Кошут устанавливает другое отношение к содержанию художественного произведения, языку, используя разный материал (в том числе и литературный текст, который является обязательным элементом в ряде его композиций), а также расширяет прежние границы и закономерности искусства, работая в жанре инсталляции и энвайронмента.

Марсель Дюшан, отвергая прежние методы художественной практики, создает новый авторский жанр (технику) изобразительного искусства (ready made), который в дальнейшем становится широко применимым и в других сферах (литературе, музыке). Эта техника предполагает использование уже готового объекта, который получает новое авторское представление. Художник, внося незначительные штрихи, не изменяющие основные элементы объекта (сохраняя узнаваемость), наделяет его новой функцией и содержанием.

Таким образом, различного рода модификации, произошедшие в искусстве этого времени, способствовали появлению новых авторских определений (понятий), характеризующих различные культурные процессы, а также новых жанровых форм, кардинально преобразовавших принципы работы с материалом.

Так, главными жанрами концептуализма, акцентирующими внимание на идее художественного произведения, стали инсталляции, энвайронменты (инвайронменты), перформансы, хеппенинги, акции, реди-мейды, коллажи.