

И Н Н О В А Ц И И ч е р е з преодоление границ

Новые перспективы на пересечении между искусством и наукой

Ойген Блюме

Главный тезис выставки «Искусство как наука и наука как искусство», задуманной автором этой статьи совместно с Экхартом Гилленом, сформулирован уже в самом заглавии, в союзе «как». На эту тему в сентябре 2001 года, в одном из залов картинной галереи Государст-

венных музеев Берлина, состоялся даже большой коллоквиум. Название «Искусство как наука и versus наука как искусство» в сущности означает попытку пересмотра того представления, согласно которому наука и искусство развиваются в отрыве друг от друга. Понятие «искусства», как че-

Gabriele Leidloff

Christiane Feuz

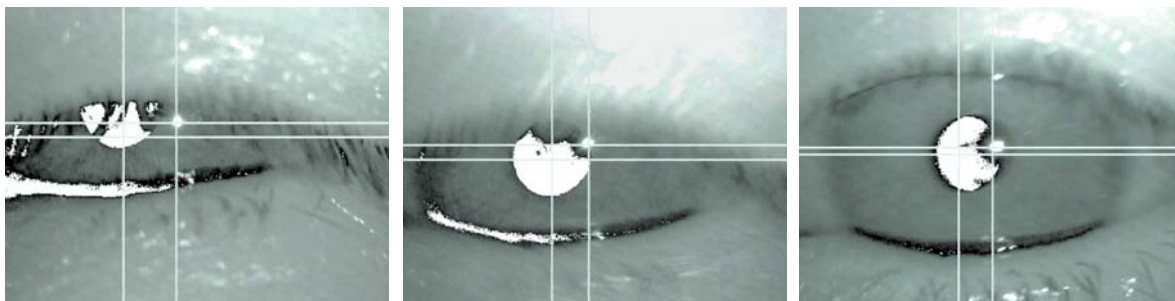
го-то отдельного, сформировалось лишь в XIX веке, тогда как в предшествующем столетии при всей своей декоративной и чисто изобразительной роли оно сохраняло свою связь с наукой. Еще в XVI веке, на заре эпохи модерна, художник естественным образом являлся ученым. Вместе с обретением искусством автономии в XIX веке романтики требовали нового универсального синтеза науки и искусства. С революционными открытиями Альберта Эйнштейна, совершенными в начале XX века, естественная наука вновь начала проникать в те области, которые издавна считались вотчиной искусства.

В последнее время отмечается повышенный интерес художников к научным исследованиям. Примером тому является живущая в Берлине художница Габриэле Ляйдлоф, которая работает с нейро-научными проблема-

*На стыке двух миров:
художница Ляйдлоф показы-
вает другую плоскость
под поверхностью. Вверху:
«X-ray film-strip», 1997*

*Искусство-наука:
преодолевать границы,
видеть новое:
«Eyetracking», 2004*

Изобразительный эксперимент: сопоставление ведущей ТВ и гипсового оттиска из научного собрания, «CHANNEL 4 Ugly Casting», 2004

ми. Этот художественный принцип вытекает из ее творческой биографии, свидетельствующей о междисциплинарном подходе. Она работала и продолжает работать на пересечении различных дисциплин – как художница, драматург, актриса и доцент, преподающий в университете. Такой богатый жизненный опыт – решающая предпосылка ее художественно-научной деятельности, где само слово «художественно-научный» означает не историю искусства как дисциплину, а научную стратегию художника. Один из ее крупнейших проектов – стартовавший в 1997 году международный форум по искусству и нейро-

науке «log-in/locked out», который вот уже много лет объединяет самых разных людей, ученых и художников (постоянно обновляется в интернете: www.locked-in.com). Синдромом «locked in» в медицине называется одно редкое состояние, когда у человека, находящегося в полном сознании, нарушена непосредственная коммуникативная способность и остается возможность лишь непрямого общения. Габриэле Ляйдлоф переносит это нейрофизиологическое состояние на цифровые коммуникационные системы, позволяющие на больших расстояниях осуществлять исключительно непрямую пере-

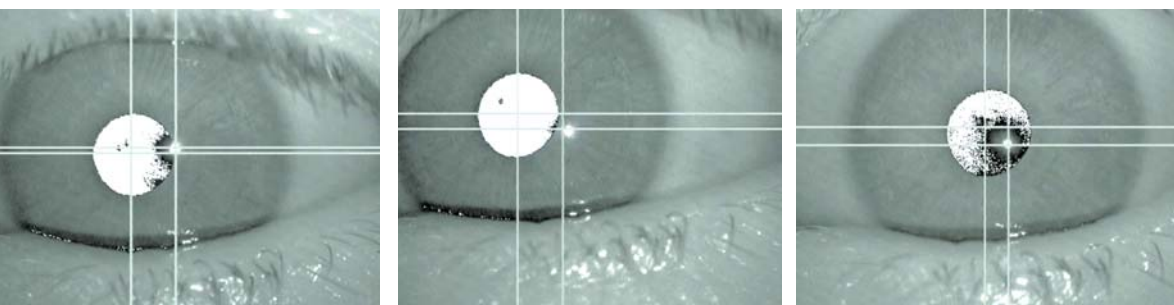
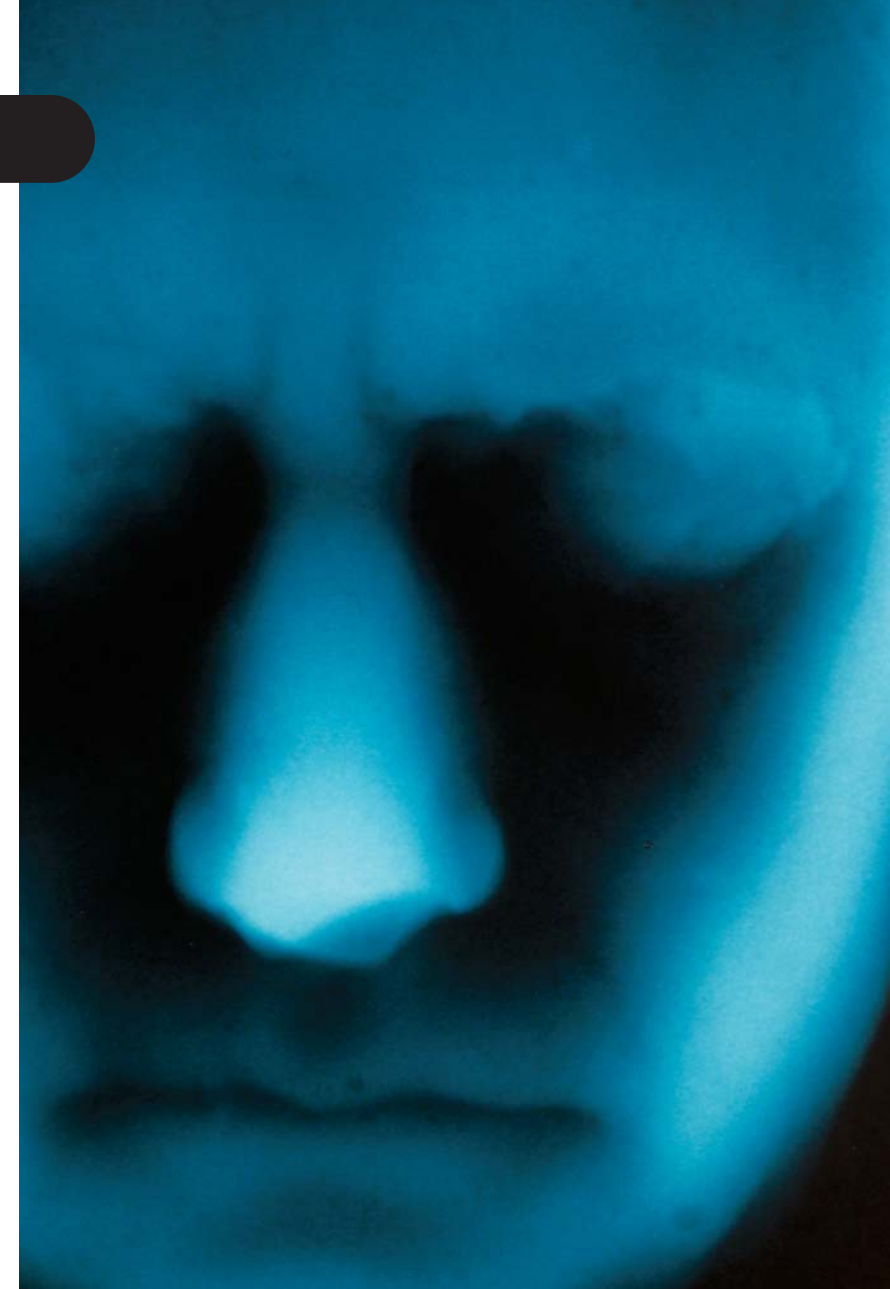
дачу информации, что полностью «микширует» источник сигнала в качестве целостной, реальной личности. Проект задает зрителям вопрос: как в нашем мозге осуществляются процессы восприятия. «Нейро-научный» архив, хранящий последние открытия в области изучения мозга, является частью этого междисциплинарного форума, инициированного искусством. Исследования мозга последних лет благодаря цифровым возможностям визуализации сумели показать, как устроена мозговая деятельность. Причем изображения этих процессов носят исключительно эстетический характер.

Ляйдлоф и другие авторы используют эти эстетические качества в собственных художественных целях. «Ugly casting 1.2.» Габриэле Ляйдлоф, работа, созданная специально для выставки естественно-научных собраний Гумбольдтовского университета «Theatrum naturae et artis», проходившей в 2000 году в берлинском Мартин-Гропиус-бау, объединяет в себя сразу несколько работ художницы. «Ugly casting» основывается на научном процессе отображения, рентгеновском снимке, который используется художницей применительно к самым разным материалам. Например, просвечивание рентгеновскими лучами посмертной гипсовой маски Иоганна Вольфганга Гёте дало самый неожиданный результат. Фотографическое зрение современного человека превращает гипсовую маску в при-

жизненный фотопортрет поэта. Пусть изображение довольно схематично и лишено деталей, зато человеческий глаз отчетливо видит перед собой мягкие черты лица. Чего не может показать грубая гипсовая маска, так это психогеографии лица. Таким же образом «Ugly casting» функционирует в случае эксперимента с собиранием гипсовых слепков голов гильотинированных преступников, которое сохранилось со времен национал-социализма. Наука до сих пор не может восстановить контекст этого собрания. Однако очевидно, что оно служило изучению физиогномических проявлений определенных областей мозга, якобы обуславливающих криминальные действия. Ляйдлоф использовала на своих фотографиях случайное соседство двух голов, лежащих в сохранившемся специальном ящике и как будто нежно склоненных друг к другу. Одиннадцатичастный фоторяд и параллельный видеоряд усиливают впечатление, будто головы действительно сближаются друг с другом. Очевидная нежность отношений находится в сильном противоречии с псевдонаучным материалом и его негуманной подоплекой. Эту работу можно было бы понять как попытку исцеления, впрочем, учитывающего тот первоначальный контекст, который и обуславливает контраст в восприятии. Наука с ее сложными процессами отображения помогает формулировать точные высказывания, ускользающие от интуитивного постижения. Вот здесь и вступает в дело художница, использующая научную технику и вписывающая материально-наглядное в духовное пространство произведения искусства. На протяжении веков искусство делало зримой метафизическую сторону наглядного, которая была недоступна науке ввиду ее материалистического подхода. Искусство открывает путь к подлинному пересечению различно мотивированных результатов исследований и приводит к открытиям, которые возможны

только на этом художественно-научном пути. Уже одно использование рентгеновских снимков в творчестве Габриэле Ляйдлоф свидетельствует о том, что именно художница пытается показать зрителям, а именно, вторую плоскость, скрытую под поверхностью. Эту плоскость она исследует как в вещественном, так и в духовном отношении. Речь идет о просвечивании не только феноменов массового искусства, но и таких застывших и редуци-

Просвечивание рентгеном: на рентгеновском снимке гипсовой маски Гёте наш глаз как бы представляет перед собой живой портрет поэта, «Goethe», 1996

С 19 августа по 8 октября Институт им. Гёте (Берлин) представляет работы Ляйдлоф. В сети работает форум: «log-in/locked out», www.locked-in.com

Copyright Gabriele Liedloff

ОЙГЕН БЛЮМЕ
Куратор и директор Национальной галереи в Гамбургском вокзале – Музей современности, Берлин