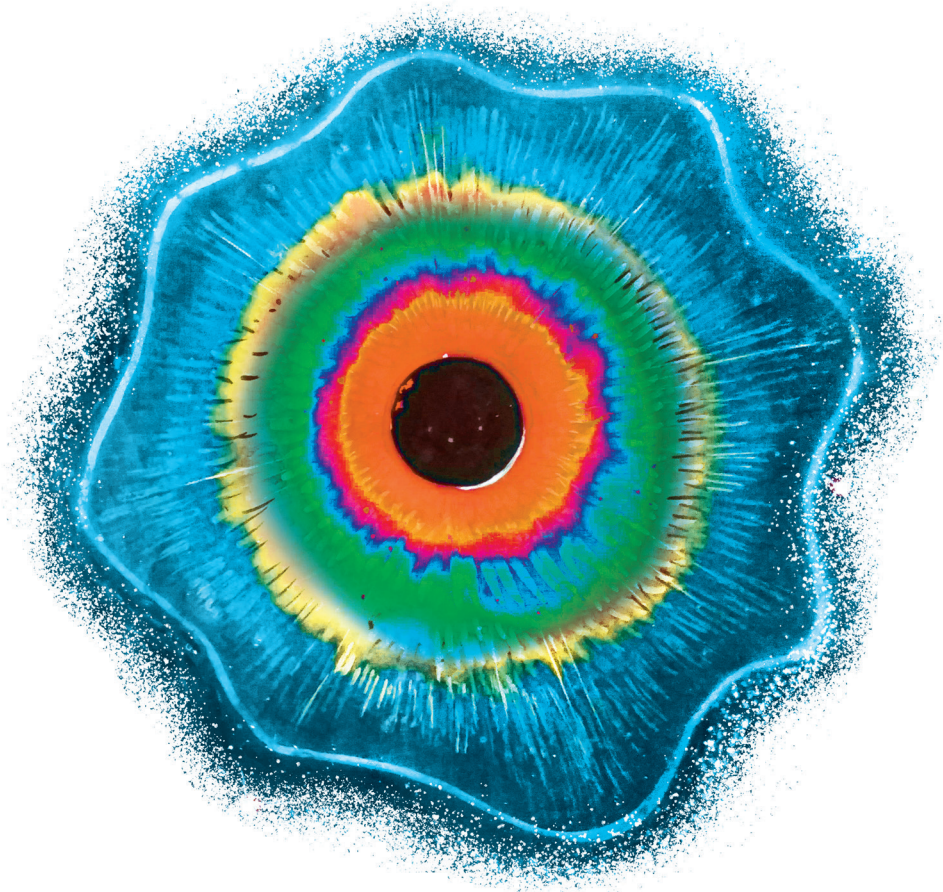

АУТСАЙДЕРСКОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ:

ТЕНДЕНЦИИ, ТЕМЫ, ОБРАЗЫ

Анна Суворова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Представляем вам серию книг, необходимых как специалистам, так и всем, кто хочет найти себя в нашем сложном противоречивом мире. Это:

- классические монографии и учебники;
- современные работы по психиатрии и психологии;
- учебные пособия по актуальным психологическим дисциплинам;
- популярная и просветительская литература по психологии.

Предлагаемые издания расширят научные горизонты практикующих специалистов, а также познакомят с возможностями психологической науки всех тех, кому интересна данная тематика. Не замыкайтесь в себе, не оставайтесь со своими внутренними проблемами, которые кажутся порой неразрешимыми!

Эти книги позволят вам открыть для себя методы психоанализа, аналитической психологии, гештальт-анализа и каждому выбрать близкое направление, подскажут выход из сложной жизненной ситуации, помогут справиться с тревогой, депрессией, внутриличностными конфликтами и изменить свою жизнь к лучшему.

Наш издательский проект создан для вас.

С радостью представляем новую книгу проекта!

*Треушникова Наталья Валерьевна
Президент Союза охраны
психического здоровья*

Союз охраны психического здоровья — общественная организация, ставящая своей задачей улучшение психического здоровья россиян, повышение субъективно воспринимаемого качества жизни и рост психологического комфорта для всего населения России.

В рамках своей деятельности Союз поддерживает:

- проекты в области повышения квалификации специалистов, работающих в психиатрии и психологии;
- проекты, способствующие адаптации и повышению качества жизни людей с психологическими и психическими особенностями и направленные на профилактику психических расстройств;
- проекты по изданию и переизданию книг отечественных и зарубежных авторов, близких темам программной деятельности Союза.

Анна Суворова

АУТСАЙДЕРСКОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ:

ТЕНДЕНЦИИ, ТЕМЫ, ОБРАЗЫ

Москва
2020

Суворова А.

С89 Аутсайдерское искусство в России: тенденции, темы, образы. — М.: ИД Городец, 2020. — 160 с. + 40 стр. с илл.

Издание посвящено российскому аутсайдерскому искусству. Термин «аутсайдерское искусство» появился в 1972 году в одноименной книге Роджера Кардинала. Это понятие служит некоторым англоязычным эквивалентом ар брютa — «грубого», «сырого» искусства, «изобретенного», легитимированного французским художником и коллекционером Жаном Дюбюффе. Художники аутсайдерского искусства и ар брютa невосприимчивы к культурному влиянию, их искусство находится в антикультурной позиции. Аутсайдерское искусство игнорирует традиции и академические критерии, вместо этого оно отражает сильный внутренний творческий импульс, свободный от конвенций арт-мира, к которым мы привыкли. В последние десятилетия в исследованиях и музейной практике понятие аутсайдерского искусства смыкается с феноменами визионерского, наивного, или самодеятельного искусства.

Художники-аутсайдеры — это люди с биографиями, отклоняющимися от принятых норм: эксцентрики, нонконформисты, отшельники и изолянты. Специфичность биографии и образа жизни художников-аутсайдеров может стать почвой для образности их искусства. Языки и смыслы творчества художников-аутсайдеров часто далеки не только от принятых художественных норм, но и от повседневного опыта обычного человека.

В книге рассказывается об истории аутсайдерского искусства в Советском Союзе и России, а также выявляются тенденции российского аутсайдерского искусства. В качестве наиболее ярких и симптоматичных стратегий в книге проанализированы творческие истории нескольких художников-аутсайдеров: Владимира Зороастрова, Александра Лиханова, Ксении Беляевой, Валерия Щекалова, Александра Лобанова, Ивана Коретникова, Евгения Габричевского, Леонида Луговых. Книга содержит около 50 репродукций произведений из коллекций Музея органической культуры (Коломна), фонда «Новая коллекция», Центра городской культуры и Музея советского наива (Пермь), ряда частных собраний России.

Введение

АУТСАЙДЕРСКОЕ ИСКУССТВО: ПОДХОДЫ И ПОИСКИ

В период XX — начала XXI веков наблюдается экспансивно возрастающий интерес к различным феноменам непрофессионального искусства: наивному искусству, примитиву, самодеятельному и любительскому искусству, искусству самоучек, аутсайдерскому искусству, ар брюту. Возникновение пристального внимания к явлениям непрофессионального искусства происходит из профессионального художественного сообщества. Указанные выше явления искусства определяются на протяжении более ста лет как онтологическая оппозиция профессиональному искусству. Парадоксально, но, несмотря на все уже обозначенные «не», эти явления оказались вовлечены в глобальный художественный процесс, а произведения художников-аутсайдеров включены в коллекции крупных, в том числе и неспециализированных музеев, а также в состав масштабных выставочных проектов. Возникновение этих феноменов (а точнее, обнаружение их, формирование фокуса внимания на них) исследователи связывают с изменением поля культуры в целом.

Наивное искусство, искусство самоучек, примитив, самодеятельное и любительское искусство, искусство аутсайдеров, ар брют, новый вымысел, *raw vision* — эти феномены притягивают внимание исследователей, коллекционеров, музейщиков и любителей искусства на протяжении более ста лет. Особый интерес к перечисленным явлениям возникает в последнее тридцатилетие: открываются новые музейные институции, появляются большие музейные и независимые выставки, посвященные данным направлениям, аукционные дома продают картины

художников-аутсайдеров. На протяжении указанного периода появилась новая терминология (которая, тем не менее, не оформилась в стройную системную классификацию); исследования, посвященные истокам данных феноменов, их отдельным аспектам и изучению творчества конкретных мастеров.

Ключевой сложностью исследований зарубежного и российского аутсайдерского искусства остается понятийная неоднозначность данного феномена. На протяжении более чем вековой истории изучения различных областей непрофессионального искусства устойчивые дефиниции и границы указанных явлений сформированы только частично (например, применительно к полю наивного искусства). Более того, важно отметить релятивизм данных понятий, их трансформацию под влиянием социокультурных факторов.

Границы аутсайдерского искусства довольно подвижны в зарубежных исследованиях. Подходы в описании феномена аутсайдерского искусства также меняются с радикальной трансформацией границ художественной культуры. Неоднозначность и сложность определения границ аутсайдерского искусства, терминологически обозначенного в начале 1970-х годов, сопряжена с ассимиляцией, захватом полем аутсайдерского искусства более ранних феноменов непрофессионального творчества: визионерского искусства, творчества душевнобольных, ар брютта, отчасти феноменов наивного и любительского искусства, искусства самоучек и др. Отметим и появление более поздних терминов (например, «новый вымысел»), смыслово совпадающих с полем аутсайдерского искусства.

Особую сложность вызывает определение границ аутсайдерского искусства применительно к художественной культуре России. Неоднозначность понятийного фрейма аутсайдерского искусства усложнена практическим отсутствием исследований российского аутсайдерского искусства, коротким периодом институционализации данного феномена в России. Значительное влияние оказывает смещение (в сравнении с зарубежными исследованиями) понятийных границ смежного самодеятельного искусства в связи с идеологизацией поля непрофессионального творчества в СССР.

Исследования советского и российского аутсайдерского искусства крайне немногочисленны и охватывают только избранный круг вопросов (отдельных художников или коллекции) либо

включают некоторые подходы к классификации или определению аутсайдерского искусства с опорой на немногочисленные зарубежные источники. Изобразительной деятельности душевнобольных в СССР посвящено несколько книг, в которых данный вопрос рассматривается в рамках психопатологической экспрессии¹.

В России исследования искусства аутсайдеров фактически начали развиваться только в период 1990-х годов. Феномен маргинального и аутсайдерского искусства оказывается в поле внимания исследователей только на рубеже 1990–2000-х годов, когда началось изучение советского и зарубежного опыта работы в данном направлении. Одним из наиболее активных исследователей стал коллекционер, психиатр В. В. Гаврилов². Другим значимым

¹ Изобразительный язык больных шизофренией. Базель: Сандоз, 1982.
Изобразительный язык больных шизофренией с бредовыми и сверхценными образованиями (часть II). Базель: Сандоз, 1985.
Изобразительный язык больного паранойей (часть III). Базель: Сандоз, 1985.

Болдырева С. А. Рисунки детей дошкольного возраста, больных шизофренией. М.: Медицина, 1974.

Вачнадзе Э. А. К вопросу сходства патологического художества с современным декадентским искусством. Бессознательное. Тбилиси: Мецниереба, 1972.

Вачнадзе Э. А. О некоторых особенностях художества душевнобольных и сюрреалистического искусства. Тбилиси: Мецниереба. 1979. и др.

² *Гаврилов В. В.* Давно — хорошо... (история жизни художника — диалог психопатологии и творчества) // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2008. № 1–2. [Электронный ресурс] URL: <http://ppip.su> (дата обращения: 21.01.2020).

Гаврилов В. В. Аутсайдер арт и своеобразие визуальных документов «психиатрического опыта» // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2012. № 2. [Электронный ресурс] URL: <http://medpsy.ru> (дата обращения: 21.01.2020).

Гаврилов В. В. Изумление — раз, изумление — два... // Павел Леонов. Живопись. М.: ГУК Музей наивного искусства, 2005. С. 98–99.

Гаврилов В. В. Павел Иванович Карпов — неутомимый исследователь творчества душевнобольных и его время. Сообщение 2 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. № 4 (21). Доступ: http://www.mprj.ru/archiv_global/2013_4_21/nomer/nomer07.php (дата обращения: 21.01.2020).

Гаврилов В. В., Реховских И. И. Искусство аутсайдеров: некатегоричность категорий // Феномен наивного искусства и творчества аутсайдеров в наши дни и его проблемы. М.: Изд. ГУК Музей наивного искусства, 2004. С. 233–239.

Гаврилов В. В. Павел Иванович Карпов — неутомимый исследователь творчества душевнобольных и его время. Сообщение 1 // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. № 1 (18). [Электронный ресурс]

участником институционального и отчасти исследовательского процесса, связанного с аутсайдерским искусством, стала Анна Яркина — куратор Музея аутсайдерского искусства, ранее размещавшегося в Москве³.

Важно также отметить и рост интереса к искусству аутсайдеров со стороны академического исследовательского сообщества. С 2000-х годов по инициативе А. С. Мигунова в Московском государственном университете проводились конференции, посвященные искусству аутсайдеров и объединявшие философов, культурологов, искусствоведов⁴. Значительную роль А. С. Мигунов сыграл в изучении данной проблемы, сформировав новый, академический, ракурс⁵. Также в 2010-е годы начали публиковаться статьи, представляющие собой обзоры некоторых фактов, связанных с историей аутсайдерского искусства и смежных феноменов⁶. Меняется также и дискурс исследований ученых, которые ранее занимались феноменами наивного и самодеятельного искусства. Так, К. Г. Богемская изучала данный вопрос в отдельных статьях; тексты, посвященные художникам-аутсайдерам, включены в книгу «Искусство вне норм» (книга была издана после

URL: http://mprj.ru/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer16.php (дата обращения: 21.01.2020).

Азов А. В., Гаврилов В. В. Хронология интереса к искусству аутсайдеров. Искусство аутсайдеров: путеводитель. <http://medpsy.ru/comments/comments070.php> (дата обращения: 21.01.2020).

Искусство аутсайдеров: путеводитель / под ред. В. В. Гаврилова. Ярославль: ИНЬЕ, 2005.

³ Яркина А. Эстетика искусства аутсайдеров. [Электронный ресурс] URL: <http://www.medpsy.ru/science/science050.php> (дата обращения: 21.01.2020).

⁴ Философия наивности: сборник статей. М.: МГУ, 2001.

⁵ Мигунов А. С. Маргинальное искусство в поисках идентичности / Наивное искусство и творчество аутсайдеров в XXI веке: история, практика, перспективы. Материалы научной конференции. Москва, 2007–2008. С. 5–15. Мигунов А. С. Эстетика наивного и аутсайдерского искусства // Искусство наивных художников в контексте отечественной и мировой художественной культуры: материалы научной конференции. М.: НИЦ «Академика», 2013. С. 5–14

⁶ Семенцова Е. А. Творчество аутсайдеров как предмет теоретического осмысления // Обсерватория культуры. 2010. № 2. С. 105–109. Фролова Н. В. Теоретическое осмысление искусства аутсайдеров // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 1 (2). С. 117–121 и др.

смерти автора)⁷. Исследования аутсайдерского искусства в России находятся только в самом начале пути. Из наиболее масштабных отечественных изданий последних лет можно назвать аннотированный альбом частной коллекции аутсайдерского искусства «ИНЬЕ»⁸.

* * *

Одной и самых дискутируемых проблем в поле только начинающих сегодня исследований аутсайдерского искусства в России остается вопрос терминологических границ и дефиниций этого термина. Важно выявить разницу между близкими или смыслово и формально совпадающими понятиями: аутсайдерское искусство, ар брут, визионерское искусство, наивное искусство, самодеятельное искусство и др.

Для выявления дискурса термина «аутсайдерское искусство» на современном этапе важно провести его сравнительный анализ в зарубежной и российской справочной литературе. В данном случае в качестве источников исследования использованы словари, энциклопедии, справочные ресурсы, специализированные порталы по искусству на английском и русском языках.

Первый этап поиска понятийных границ аутсайдерского искусства связан с наиболее емкими, лаконичными формулировками из классических, распространенных в использовании словарей. Так, *Dictionary of the English Language (Fifth Edition, 2016. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company)* дает следующее определение: «Искусство, создаваемое художниками без формальной подготовки, зачастую теми, кто работает в собственном специфическом стиле и изолирован от преобладающих художественных тенденций»⁹.

⁷ Богемская К. Г. Искусство вне норм. М.: БуксМарт, 2017.

Богемская К. Г. Наивное искусство: Павел Леонов. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.

Богемская К. Г. Понять примитив. Самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство в XX веке. СПб.: Алетейя, 2001 и др.

⁸ Аутсайдер арт: коллекция «ИНЬЕ». М.: ИД «Городец», 2017.

⁹ Dictionary of the English Language. Fifth Edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2016. [Электронный ресурс] URL: <https://www.thefreedictionary.com/outsider+art> (дата обращения: 21.01.2020).

Авторитетный словарь *Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers)* представляет также лаконичную характеристику, в которой, тем не менее, дается очень важное указание: «искусство, создаваемое необученными художниками, работающими самостоятельно и для себя»¹⁰.

Специализированные справочные издания приводят несколько более развернутое определение термина «аутсайдерское искусство». Так, в *Glossary of Art Terms (2014)* говорится об искусстве, созданном теми, кто работает вне общества. Также в словаре отмечена разность подходов в интерпретации круга художников-аутсайдеров: в США искусство аутсайдеров включает в себя народное и этническое, творчество заключенных и душевнобольных, детей и тех, кто создает искусство, не ориентируясь на его продажу. В Европе, согласно данному определению, понятие «искусство аутсайдеров» интерпретируется более узко: как творчество, связанное с какими-либо нарушениями, преимущественно создаваемое людьми с ментальными нарушениями и изолированными от мира искусства¹¹.

В русскоязычных словарях термин «аутсайдерское искусство», или «искусство аутсайдеров», отсутствует. Более того, только в 2000-е годы в словарях появляется понятие «ар брют» (что, согласно выявленным далее определениям, оказывается смежным или полностью совпадающим понятием для американских и европейских энциклопедий и словарей, а также фундаментальных исследований). Так, в издании 2012 года «Словарь терминов изобразительного искусства» дано два варианта написания понятия: «арт брют» и «ар брют»; упомянуто также, что это «направление в изобразительном искусстве середины XX века»¹². Отсылая к Жану Дюбюффе, автор статьи упоминает основанную художниками «Компанию грубого искусства», «призванную сохранять, изучать и расширять собранные ими ранее

¹⁰ Collins English Dictionary Complete and Unabridged edition. 12th edition. Glasgow: Harper Collins Publishers, 2014. [Электронный ресурс] URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

¹¹ Glossary of Art Terms. 2014. [Электронный ресурс] URL: http://art_gloss.enacademic.com/2036/outsider_art (дата обращения: 21.01.2020).

¹² Словарь терминов изобразительного искусства. 2012. [Электронный ресурс] URL: <https://slovar.cc/isk/term/2476840.html> (дата обращения: 21.01.2020).

коллекции “грубого искусства”. Интересно, что в статье достаточно вольно интерпретируется феномен ар брюта, а именно указывается, что он родственен «сюрреализму и примитивизму, объединяет в общем русле работы непрофессионалов с произведениями профессиональных мастеров, которые противопоставляют свои нарочито “варварские”, как бы вплеснувшиеся из глубин подсознания образы внешнему лоску современной цивилизации»¹³. Эта очень приблизительная, если не ошибочная, формулировка скалькирована из Большого энциклопедического словаря¹⁴.

Важно отметить, что в русскоязычных словарях при отсутствии отдельной словарной статьи «аутсайдерское искусство» также происходит некоторое смешение категорий «аутсайдерское искусство», «наивное искусство» и «ар брут». Так, в одном из самых авторитетных справочных изданий по любительскому искусству — специализированном словаре «Любительское художественное творчество в России XX века» в словарной статье «Наивное искусство» (с. 221–224) в качестве примера наивного искусства (НИ) приводится творчество Генри Дарджера, которого в американской и европейской исследовательской традиции рассматривают как художника- аутсайдера: «Важную роль НИ играет в художественной жизни США. [...] Отпечаток влияния массовой культуры несет творчество Генри Дарджера (1892–1973)»¹⁵. В том же авторитетном академическом издании ситуация слияния понятий «наивное искусство», «ар брут» и «аутсайдерское искусство» комментируется следующим образом: «Ар брут, или, в английском варианте творчество аутсайдеров, — термин, постепенно замещающий “НИ”»¹⁶. Необходимо отметить, что данный подход Ксении Богемской парадигмально близок настоящему исследованию.

¹³ Словарь терминов изобразительного искусства. 2012. [Электронный ресурс] URL: <https://slovar.cc/isk/term/2476840.html> (дата обращения: 21.01.2020).

¹⁴ Большой энциклопедический словарь: А–Я / Гл. ред. Прохоров А. М. 2-е изд., перераб. и доп. Москва; Санкт-Петербург: БСЭ, 2000. Доступ: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/58114> (дата обращения: 21.01.2020).

¹⁵ Любительское художественное творчество в России XX века. Словарь / Под. ред. Т. Сухановой. Москва: Прогресс-Традиция, 2010. С. 223.

¹⁶ Там же.

Другим важным кругом источников, проясняющих дефиниции понятия «аутсайдерское искусство», служат сайты специализированных арт-институций (музеев, ярмарок искусства и т. д.). В силу своей специфики, а именно: лаконичный формат статьи, ориентация на широкий круг читателей, иногда ограниченный ряд источников — эти определения отличаются краткостью, но, поскольку подготовлены профессионалами, заслуживают доверия. В это число источников включены, например, сайт британского музея *TATE*, сайт регулярной международной выставки-ярмарки *Outsider Art Fair*.

Указанные источники дают достаточно упрощенные интерпретации искусства аутсайдеров. Так, словарная статья британского музея *TATE* определяет искусство аутсайдеров через наивное видение: как искусство, создаваемое неучеными художниками, теми, кто находится за пределами арт-мира. Также, по версии музея *TATE*, как аутсайдерское искусство может характеризоваться и детское творчество, искусство пациентов психиатрических клиник, заключенных — тех, кто «творит искусство за пределами существующих структур»¹⁷.

Также важно, что в данном источнике в качестве феноменов-предшественников называют ар брют и указывают на прямую связь искусства аутсайдеров с деятельностью Жана Дюбюффе и Андре Бретона. Специфичность описания термина проявляется через круг примеров, к которым апеллируют авторы словарной статьи. Так, авторы статьи упоминают творчество наивного художника Альфреда Уоллиса, британского рыбака, искусство которого было открыто в 1920-е годы. Здесь важно сделать примечание, что статья об аутсайдерском искусстве иллюстрируется работой Уоллиса, но также его произведение приведено в визуальном ряде, сопровождающем и статью о наивном искусстве¹⁸. Таким образом, мы наблюдаем смешение понятий «аутсайдерское искусство» и «наивное искусство».

Другой авторитетный источник, дающий определение искусству аутсайдеров, — сайт международной выставки-ярмарки *Outsider Art Fair*, который, как и *TATE*, проводит прямую аналогию

¹⁷ Outsider art / The TATE. [Электронный ресурс] URL: <http://www.tate.org.uk/art/art-terms/o/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

¹⁸ Naïve art / The TATE. [Электронный ресурс] URL: <http://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/naive-art> (дата обращения: 21.01.2020).

с ар брютом и приводит ссылку на известное определение Жана Дюбюффе 1947 года¹⁹. Важно, что, обозначая истоки искусства аутсайдеров, автор текста указывает на его многотысячелетнюю предысторию, но в качестве более близких ориентиров и примеров называет визионера Уильяма Блейка — художника и поэта романтической эпохи. Также Дюбюффе особо отмечает круг душевнобольных художников, описываемых в исследованиях 1920-х годов: Адольфа Вёльфли, Карла Бренделя и Августа Наттерера. Отдельно упоминается французская ветвь аутсайдерского искусства: рисунки Огюстена Лесажа и Элен Смит, произведения которых стали источником вдохновения для французских сюрреалистов²⁰.

Также в более широкой парадигме описывают понятие аутсайдерского искусства в *Visual Art Encyclopedia*. Отсылая к 1972 году и Роджеру Кардиналу, термин «аутсайдерское искусство» называют англоязычным эквивалентом ар брюту. Но там же и отмечают, что концепция аутсайдерского искусства шире, нежели ар брют. Если термин, предложенный Жаном Дюбюффе, в значительной степени ограничивается произведениями маргиналов, то английское понятие «аутсайдерское искусство» включает произведения людей, не получивших образования, наивных художников, самоучек, которые практически не имели взаимодействия с институциональными формами искусства (в том числе географически удаленные художники, а также живопись и скульптура пациентов психиатрических лечебниц)²¹. В качестве разновидностей аутсайдерского искусства называется примитивное и наивное искусство.

Ряд справочных изданий содержит подробные, обстоятельные статьи, посвященные аутсайдерскому искусству. Одна из наиболее авторитетных мировых энциклопедий *Britannica* характеризует аутсайдерское искусство как синоним ар брюта, появившийся с 1980-х годов. Автор статьи — авторитетный и значимый современный исследователь искусства аутсайдеров Колин Родез, профессор и декан Колледжа искусств Сиднейского университета,

¹⁹ What is Outsider Art? / Outsider Art Fair. [Электронный ресурс] URL: http://www.outsiderartfair.com/outsider_art (дата обращения: 21.01.2020).

²⁰ Там же.

²¹ Outsider Art / Visual Art Encyclopedia. [Электронный ресурс] URL: <http://www.visual-arts-cork.com/definitions/outsider-art.htm> (дата обращения: 21.01.2020).

написавший книгу «Аутсайдерское искусство: спонтанные альтернативы». Как он отмечает, аутсайдерское искусство — это объекты искусства, созданные необученными художниками, которые обычно исключены из конвенционального художественного сообщества²².

В тексте статьи также описаны характерные черты «классического» художника-аутайдера как культурно или социально маргинальной персоны: аутсайдеры обычно не имеют полного обучения, придерживаются нетрадиционного взгляда на реальность, иногда одиноки в доминантной культуре; у многих диагностированы ментальные расстройства²³.

Колин Родез, продолжая давать дефиниции понятия искусству аутайдера, обращается к истории феномена, а именно к рождению термина «ар брют», в общих чертах рассказывает о процессе поисков Жана Дюбюффе и появлении коллекции ар брюта в швейцарской Лозанне. Далее в тексте словарной статьи приводится описание замысла Дюбюффе: «Мы понимаем под этим термином работы, созданные людьми, не задетыми художественной культурой, не мимикрировавших в нее. [...] Эти художники получают все [...] изнутри, а не из конвенционального классического или современного искусства. Мы являемся свидетелями совершенно чистого художественного высказывания, сырого, грубого и полностью “заново изобретенного” только с помощью собственных внутренних импульсов художников»²⁴.

Терминологический поворот от ар брюта к аутсайдерскому искусству описывается как введение Роджером Кардиналом в 1972 году англоязычного эквивалента французскому термину. В 1980-е годы происходит расширение термина «аутсайдерское искусство», чтобы охватить больший круг феноменов современного народного и маргинального искусства. Также в данной статье «Британники» указывается, что это расширение термина оказалось особенно важно для Соединенных Штатов, где многие тенденции искусства отражали расовые, религиозные, локальные истории и были сформированы вне явления классического

²² *Colin Rhodes*. Outsider art / Britannica. [Электронный ресурс] URL: <https://www.britannica.com/art/outsider-art> (дата обращения: 21.01.2020).

²³ Там же.

²⁴ Там же.

ар брюта²⁵. Эти тенденции, известные как «популярная живопись», «современное примитивное искусство», «искусство самоучек» (*self-taught art*), «современное народное искусство», стали видимой, легитимной частью художественного процесса в США еще в 1930-е годы. Также важно отметить, что автор статьи Колин Родез называет в качестве художников аутсайдерского искусства Горация Пиппина, Джона Кейна, Уильяма Эдмондсона и Морриса Хиршфилда, которые далеки от классических характеристик ар брюта, подразумевающих компонент ментальной патологии или критически маргинальных, изолированных от общества индивидов. Названные американские художники, скорее, ближе к направлению наивного видения, нежели к тем мастерам, чья творческая сила заключалась в некоторой предполагаемой невинности и подлинности, сопоставимой с европейскими «художниками Святого Сердца», такими как Серафин Луис и Луи Вивин²⁶.

Позже к этому кругу мастеров были присоединены и другие художники, намного более близкие к определению ар брюта, данному Жаном Дюбюффе, например Джозеф Йокум, Минни Эванс, Билл Трэйлор, Джеймс Касл и Генри Дарджер. Более того, в конце XX века более расширенный характер термина «аутсайдерское искусство» был связан с включением в этот круг таких художников, как Джудит Скотт (глухой человек с болезнью Дауна) или Дуайт Макинтош (когнитивный инвалид)²⁷. Таким образом, в версии «Британники», понятие аутсайдерского искусства имеет предельно расширительный характер и смыкается с тем, что в европейской версии обозначается через категории ар брюта и наивное и/или искусство самоучек.

Однако, в версии «Британники» и автора статьи Колина Родеза, явление искусства аутсайдеров, его границы (исторические и феноменологические) расширяются и тогда, когда он погружается в описание истории этого направления. В качестве истоков искусства аутсайдеров Колин Родез рассматривает коллекции европейских психиатрических больниц XIX века, в которых хранились работы пациентов, использовавшиеся как источники

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	
Аутсайдерское искусство: подходы и поиски	5
ГЛАВА 1. Дискурс искусства аутсайдеров в отечественной культуре	22
1.1. Исследования Павла Карпова и дискурс психопатологической экспрессии в 1920-е годы	22
1.2. Дискурс аутсайдерского искусства 1980–1990-х годов	31
ГЛАВА 2. Искусство аутсайдеров и религия	49
2.1. Традиция и канон: грани и вариации	49
2.2. Синтетическая религиозность и кризис идентичности	62
2.3. Религиозные мотивы и массовая культура	71
2.4. Религия в контексте истории культуры	77
ГЛАВА 3. Искусство аутсайдеров и политика	86
3.1. Тоталитарное государство и «маленький человек»	86
3.2. Политический нонконформизм и сатира	101
ГЛАВА 4. Искусство аутсайдеров и наука	113
4.1. От исследований к творческой экспрессии	113
4.2. Изобретение концептов: хромосомная живопись и массмедиа	121
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ	131
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	134

Анна Суворова

**Аутсайдерское искусство в России:
тенденции, темы, образы**

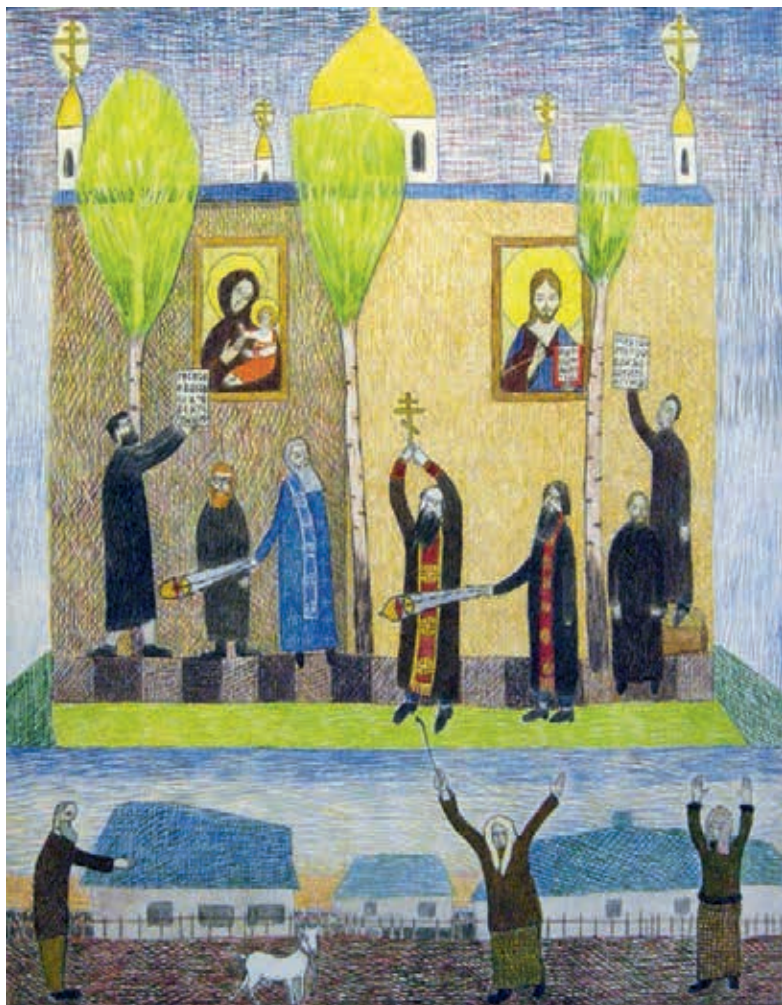
Выпускающий редактор М. Маряшина
Редактор В. Чагина
Корректор П. Постельгина
Дизайн обложки И. Викторов
Компьютерная верстка Е. Климентьева

На обложке использована картина
художника Валерия Щекалова

Подписано в печать 14.05.2020. Формат 60×90/16
Печ. л. 10. Тираж 1000 экз. Заказ

«Издательский дом “Городец”»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, к. 1
www.gorodets.ru, e-mail: info@gorodets.ru
тел.: +7 (985) 8000 366

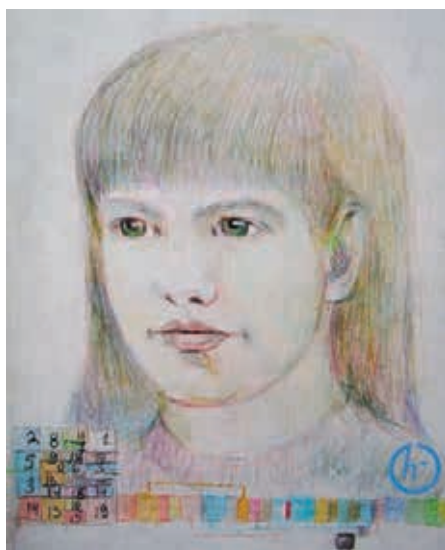
Отпечатано в АО
«Первая Образцовая типография».
Филиал «Чеховский Печатный Двор».
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
www.chpd.ru, тел. +7 (499) 270-73-59

Владимир Зороастров. Св. Пятидесятница. 2017
Частная коллекция

Леонид Луговых. Хромосомный портрет. 2013
Собственность автора

Леонид Луговых. Хромосомный портрет. 2013
Собственность автора

Анна Суворова — историк искусства, кандидат искусствоведения, автор и соавтор более 40 научных статей и книг об истории наивного и аутсайдерского искусства. Куратор более 50 художественных выставок. Член Международного совета музеев, ICOM. Доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Руководитель магистратуры «Искусства и гуманитарные науки» в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Термин «аутсайдерское искусство» появился в 1972 году в одноименной книге Роджера Кардинала. Это понятие служит некоторым англоязычным эквивалентом ар брьюта — «грубого», «сырого» искусства. Аутсайдерское искусство отражает сильный внутренний творческий импульс, свободный от конвенций арт-мира. Художники-аутсайдеры — это люди с биографиями, отклоняющимися от принятых норм: эксцентрики, нонконформисты, отшельники и изолянты. Специфичность биографии и образа жизни художников-аутсайдеров часто становится почвой для образности их искусства.

В книге рассказывается об истории аутсайдерского искусства в Советском Союзе и России, а также выявляются тенденции российского аутсайдерского искусства. В качестве наиболее ярких и симптоматичных стратегий в книге проанализированы творческие истории нескольких художников-аутсайдеров: Владимира Зорострова, Александра Лиханова, Ксении Беляевой, Валерия Щекалова,

Александра Лобанова, Ивана Коретникова, Евгения Габричевского, Леонида Луговых. Книга содержит около 50 репродукций произведений из коллекций Музея органической культуры (Коломна), фонда «Новая коллекция», Центра городской культуры и Музея советского наива (Пермь), ряда частных собраний России.

www.gorodets.ru

ISBN: 978-5-907085-62-6

СОЮЗ ОХРАНЫ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ