

БОДИ-АРТ

Виды и жанры современного искусства

- ▶ Одна из основных идей боди-арта — сделать внешностью человека более привлекательной.
- ▶ Стремление совершенствовать свое тело появилось не вчера и вряд ли исчезнет завтра.
- ▶ Так или иначе, но украшение лица, рук, ног, торса принадлежит к числу наиболее древних обычаев, и несмотря на встречающиеся иногда осуждение и критику, эта традиция не исчезла, а, выдержав испытание временем, получила право на существование как вид искусства.
- ▶ Древние времена
- ▶ Боди-арт (от англ. body art: body — тело, art — искусство) — это течение внутри концептуального искусства, где главным объектом является тело модели, роль которой нередко берет на себя сам художник, а содержание раскрывается позой, жестами, а также покрывающими тело знаками.
- ▶ Благодаря своим возможностям боди-арт считается одним из самых ярких видов искусства самовыражения, одухотворением художественных образов на живом холсте — теле, которое способно своей пластикой оживить любой замысел художника.

Еще в древности люди прокалывали уши, губы, нос и вставляли в них всевозможные украшения. Это считалось красивым и изысканным украшением. Мужчины наносили на тело рисунки перед охотой, войной и другими значимыми событиями в жизни племен, что тоже имело свой глубокий смысл.

Однако рисунки делались отнюдь не ради украшения. Они могли иметь мистическое, религиозное значение или же наносились в определенных случаях в жизни племени. Древние люди расписывали свое тело не только примитивными растительными красителями: цветными глинами, соком трав, углем и сажей, украшая тело к праздникам, но и покрывали тело шрамами, изображая боевую раскраску, когда племена выходили на тропу войны.

Считается, что первобытный человек стал раскрашивать свое тело буро-зелеными пятнами и полосами соком сильно пахнущих растений, чтобы не выделяться среди травы и деревьев. Это позволяло не только прятаться от более опасных врагов, но и активно охотиться, сливаясь с природой.

Раскраска могла принести пользу не только на охоте, но и во время стычек с другими враждующими племенами, так как наиболее страшно раскрашенные воины имели дополнительные преимущества перед остальными, пугая противника уже одним своим видом. Понимая значение такой раскраски, первобытный человек разыскал цветную глину, научился подбирать красящие растения и различного оттенка насекомых, земляные пигменты и другие красящие вещества, изготовил из кости и камня примитивные сосуды для хранения краски, выработал определенный «стиль» раскраски для своего племени.

Со временем древние люди стали разрисовывать стены в пещерах, в которых жили, украшать простейшим орнаментом предметы домашнего обихода и оружие.

Немаловажную роль играла раскраска и в ритуальных целях во время обряда похорон и других религиозных действий.

Из-за своей устрашающей раскраски первобытные шаманы казались остальным членам племени необычными, наделенными мистической властью существами.

Археологи утверждают, что уже в древние времена люди знали около 20 сортов красок, начиная с угля и мела и закапчивая красно-желто-оранжевой охрой.

Причем у каждого племени и народности часто преобладал определенный цвет, а в зависимости от географического положения менялись не только краски, но и способы их нанесения.

Так, окрашенные ноги и руки в виде черных носков и перчаток можно увидеть у представителей народности кубео, населяющей бассейн Амазонки.

Североамериканские индейцы угольно-черным цветом покрывали тело и лицо во время подготовки к охоте, совмещая зал процедуру с постом.

Обычай обводить глаза черной линией живет до сих пор на Ближнем Востоке и в Индии. Во многих африканских племенах для раскраски мертвых тел используется белая глина.

Меловые, белые лица считались знаком элегантности и благородства среди древних египтян, шумеров, критян.

На Дальнем Востоке рисовая пудра испокон веков использовалась для отбеливания лиц китайских аристократок, японских гейш и актеров театра Кабуки.

Красный цвет на телах воинов австралийских племен символизирует кровь героических предков, а на лицах — огонь.

Многие африканские племена практикуют раскрашивание перед исполнением танцев.

Как правило, это изображение на теле животных и птиц для того, чтобы зрители могли соприкоснуться с животным миром.

В процессе становления древних цивилизаций, появившихся в Восточной Азии и Африке, раскрашенное лицо и тело перестали быть прерогативой шаманов или принадлежности к членам какого-то клана.

Искусство украшения собственного лица и тела стало активно использоваться женщинами.

Естественно, женщины быстро сообразили, что краска на лице и теле привлекает внимание мужчин, и начали относиться уважительно к хне и кармину, шафрану и киновари, которые делали их более яркими и помогали выделиться.

Так, женщины Древней Греции и Египта, активно пользовались косметическими средствами минерального и растительного происхождения в качестве теней, подводки или губной помады, порой сделанной из сульфида ртути или оксида железа с воском.

Известно также, что во времена Юлия Цезаря древние бритты раскрашивали себя в синий цвет.

Особую роль в развитии и сохранении боди-арта до наших дней сыграла Индия.

В этой стране искусство украшения тела человека стало нормой жизни и повсеместно применяется и в современное время.

Помимо обычных для европейца мест нанесения косметики — век, губ, индийские мужчины и женщины красят или татуируют ступни и ладони, ноги и руки, украшают лицо изображениями цветов, месяца, листьев или уникальными линиями, точками и завитушками.

Хорошо известно во всем мире боди-арт как искусство росписи лица и тела у американских индейцев.

Вспомните боевую раскраску североамериканских индейцев, вышедших на тропу войны. При этом раскраска индейца говорила прежде всего о его положении в обществе.

Полосы и зигзаги на щеках играли роль наград, т. е. своеобразных орденов и медалей, полученных в сражениях, а также сообщений, из которых умеющий читать такие письмена соплеменник узнавал, насколько успешен в охоте их носитель.

Во время ритуальных танцев индейцы зачастую изображали животных, которые являлись для них желанной добычей, часто рисовали птиц и явления природы.

При этом каждое племя культивировало свое сочетание цветов и узоров: в одном племени принято было раскрашиваться в пастельные тона, в другом — в яркие, вызывающие.

Окрашенные в тот или иной цвет части лица, узор на теле индейца, головные уборы, прически, пирсинг и татуировки позволяют определить, к какому племени он относится, какой статус занимает.

Вызывает неподдельный интерес и история развития боди-арта в Японии.

Так, древнейшим этапом в формировании японской культуры и жизненного уклада является институт гейш, который дожил до наших дней и до сих пор поддерживает определенные исторические традиции, одна из которых — наложение специального грима.

Не обошел стороной боди-арт и славян. Намазавшись сажей, древние славяне изображали нечистую силу.

Охра использовалась на различных праздниках, связанных с водой, мука при проведении сватовства и свадебных ритуалов; считалось, что ее белый цвет символизирует чистоту и здоровье невесты.

Незамужние девушки часто мазали сажей брови и румянили щеки свекольным соком.

Не обошлись без украшений ряженых в традиционные на Руси праздники зимнего и летнего солнцестояния, Святки, Масленица. И сегодня в канун Рождества и Крещения можно встретить ряженых на деревенских улицах.

Часто разрисованными ряжеными были персонажи: черт — «весь черный, с рогами» и «лягуха» зеленая.

Летописи свидетельствуют, что развлекаться в кругу ряженых и раскрашенных любил царь Иоанн Грозный.

Император Петр I также во время костюмированных шествий облачался в костюм голландского шкипера, а придворные охотно превращались в разрисованных коз и медведей.

При императрице Елизавете Петровне в моду вошли костюмированные балы с масками противоположных полов, которые назывались «Метаморфозы».

царица Екатерина II устраивала популярные общественные маскарады, на которых она прибывала инкогнито в чужой карете в мужском наряде и маске.

Известен в истории маскарад при императоре Николае I, когда в честь 25-летия его царствования в 1850 г. в Москве был дан костюмированный бал, участники которого представляли народности, населяющие империю.

Спустя полвека, в 1903 г. в Зимний дворец на грандиозный исторический бал съехались «бояре» и «боярышни», «стольники», «стрельцы», «сокольничие». Император Николай II и его супруга Александра Федоровна были наряжены в царские костюмы XVII в.

Другой пример русского бодиарта — образы Деда Мороза и Снегурочки — неперемьные участники новогодних и рождественских костюмированных балов и всевозможных праздничных представлений. При этом исполнитель роли Деда Мороза становится неузнаваемым благодаря несложному, но эффектному фейс-арту: накладные борода, усы и брови, яркий румянец на щеках и, конечно, красный нос.

Точкой отсчета современного боди-арта можно назвать публичные выступления итальянских художников-футуристов, предпринимаемые ими примерно с 1909 г., которые сопровождались нанесением краски на лица.

Ещё в 1910 г. братья Бурлюки впервые раскрасили друг другу лица, а в 1913 г. появляется знаменитый манифест русских художников-футуристов Михаила Ларионова и Ильи Зданевича «Почему мы раскрашиваемся?», где они фактически рассматривали рисунок, символы, нанесенные на тело и лицо, как еще один способ самовыражения.

Новый всплеск интереса к подобной росписи начался не более чем полвека назад.

Особая роль в этом бурном возрождении футуристических проявлений принадлежит французскому художнику И. Кляйну, который в 1959г., собрав немало зрителей, получил на холсте отпечатки тел моделей, покрытых голубой краской.

На новой волне в числе первых живую модель расписал советский художник Анатолий Брусиловский в 1969 г.

Сегодня боди-арт стал бизнесом. Его часто используют в своих рекламных кампаниях крупные фирмы, журналы, редкая выставка обходится без привлечения мастеров бодиарта.

Это и реклама косметических брендов, и шоу для различных клубных вечеринок, и автомобильные выставки, и презентации компаний, специализирующихся на выпуске различных товаров.

Широкой популярностью пользуются подарочные календари с расписными девушками.

При этом в России сформировалась и современная школа боди-арта, разветвившаяся на несколько направлений, отражающих две основные тенденции: концептуальную и декоративную.

В Европе, по мнению специалистов, более распространен декоративный боди-арт, когда основной задачей является украшение тела модели, ассоциирование ее с каким-либо объектом.

Российские художники больше стараются создать боди-арт со смыслом, передать при помощи натального рисунка какие-то концептуальные идеи.

При этом в России популярным этот вид искусства стал совсем недавно, хотя на Западе боди-арт — самостоятельный вид искусства.

Параллельно идет поиск в области синтеза боди-арта и других пластических искусств, расширяются технические возможности, появляются новые методы работы с моделью либо ее фотографией, включая компьютерную графику.

Говоря об истории возникновения боди-арта и фэйс-арта, нельзя не вспомнить о кино.

Впервые в кинематографе 1914 г. боди-арт был использован в фильме «Драма в кабаре футуристов № 13», который в целом представлял собой кинолетопись одного дня из жизни художников русского авангарда.

Интересен боди-арт в спорте, когда современные болельщики занимаются самораскраской, без которой, к примеру, уже нельзя представить фанатов футбольных команд.

Элементы боди-арта используются и в камуфляжной раскраске бойцов частей специального назначения.

Широко применяются различные варианты боди-арта в эстрадном мире, особенно в среде рок-музыкантов.

Еще в 70-е гг. XX в. знаменитая рок-группа «Kiss» шокировала многотысячную публику, появляясь на сцене с раскрашенными в духе фильмов ужасов лицами.

Каждый из четырех музыкантов, пытаясь максимально выразить свою индивидуальность, создал собственный имидж, используя фейс-арт.

Гитарист группы Джин Соммонс на долгие годы вошел в образ «Демона» (Demon), бас-гитарист Пол Стэнли стал «Звездным ребенком» (Star child), ударник Питер Крисе перевоплотился в «Человека-кота» (Catman), а второй гитарист Эйс Фрели, с детства увлекавшийся космосом, стал «Космическим тузом» (Space Ace).

Эффектный чернобелый грим, вызывающие фантастические костюмы, сапоги на невероятно высокой платформе и длинные черные волосы, стоящие дыбом, — все это, объединенное с динамичным рок-н-рольным звучанием, производило сногшибательное впечатление на зрителей.

После «Kiss» эстафету приняли другие популярные рок-группы.

Многие из них пошли дальше и стали не только рисовать на лицах фантастические маски, но и красить на время концерта волосы в яркие цвета, пользоваться белыми линзами и пирсингом.

Так, музыканты известной немецкой группы «Rammstein» облачаются в фантастические костюмы, покрывают лица белой краской, а волосы — серебряной, рисуют уродливые шрамы, обматывают лица клейкой лентой, глаза «маскируют» линзами со зрачками-точками, и вся сцена воспламеняется под воздействием новейших пиротехнических эффектов.

Различается современный боди-арт по стилям, жанрам, технике нанесения и другим характеристикам

