

Летняя многопрофильная школа НИУ ВШЭ
Переславль-Залесский
09–17.07.2023

Проект «Философия и современное искусство»

ПРОЕКТ-ПРОТОТИП ВЫСТАВКИ **ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ**

Кураторы:
Никола Лечич
Майя-София Жуматина

О ПРОЕКТЕ

Прототип выставки «Человек и вселенная, жизнь и смерть» — результат работы проекта «Философия и современное искусство», реализованного участниками Летней многопрофильной школы НИУ ВШЭ в Переславле-Залесском 09–17 июля 2023. В проекте приняло участие шестнадцать учеников 7–10 классов. Ставшие на время проекта философствующими художниками, участники проекта создали прототипы восьми произведений искусства: видео-арт, арт-объекты, инсталляции и перформансы.

Работы выставки «Человек и вселенная, жизнь и смерть» созданы как попытка продолжить в форме современного искусства мысли первых философов Древней Греции о космосе, человеке, возникновении и исчезновении. Художники отталкивались от представления о милетских философах, как о первых людях, которые почувствовали безграничную свободу абстрактного мышления, родственную рефлексии сути свободы чистого творческого акта, которую встречаем в современном искусстве.

Это сходство стало предметом особого внимания наших художников. Выставка исследует пределы этой человеческой творческо-мыслительной свободы. Это свобода умереть в одном дыхании с вселенной; свобода вечно творить, передавая тело вселенной. Это и свобода от границ, от оков скучной жизни, от ограниченности сознания.

На заре мышления, свобода привела первых философов к представлениям о долге всех существ перед бесконечной первоосновой вселенной, о размытости границ всего, что есть, о родственности человека и древних существ, о едином дыхании людей и космоса. Эти мысли рождались на фоне древних представлений о темных, бездонных первобытных богах и еще более древних представлений о маленьком человеке, который перерождается в огромной вселенной.

Художники создали современное звучание древних философем и мифов, которые им непосредственно предшествовали. В их исполнении, они приняли форму беспокойства о границах человека и мира, о познавательных способностях и месте человека во вселенной, о космологической цене человеческой жизни. Художественный поиск также привел наших авторов и к настоящим встречам человека и космоса, которые, как и древние философемы и мифологемы, выглядят зачастую тревожно и страшно, но одновременно и вдохновляюще. Они еще раз напоминают нам, насколько мы и наш мир маленькие, и насколько наша свобода бесконечная.

ПОЛЕ

1 ПЕРВАЯ ИГРА: ЦЕНА ЖИЗНИ | ПЕРФОРМАНС

2 СЕРАЯ ЗОНА | ИНСТАЛЛЯЦИЯ

3 УТОПИЧЕСКАЯ АНТИУТОПИЯ | ВИДЕО-АРТ

4 МЕЧТА ПЛАНКТОНА О КОСМОСЕ | ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ГАЛЕРЕЯ

5 ПРИКОСНОВЕНИЕ ЛЮБВИ | ИНСТАЛЛЯЦИЯ

6 ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ | АРТ-ОБЪЕКТ

ПОЛЕ

7 (БЕЗ)ГРАНИЧНИК | ИНСТАЛЛЯЦИЯ

КОСМОС

8 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОСТИГ КОСМОС | ПЕРФОРМАНС

КАКОВА
КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ
ЦЕНА ЖИЗНИ?

ПЕРВАЯ ИГРА: ЦЕНА ЖИЗНИ

ПЕРФОРМАНС

Майя Данилова
Софья Михненко
Агата Турмагамбетова
София Юшкова

ПАРТИТУРА ПЕРФОРМАНСА

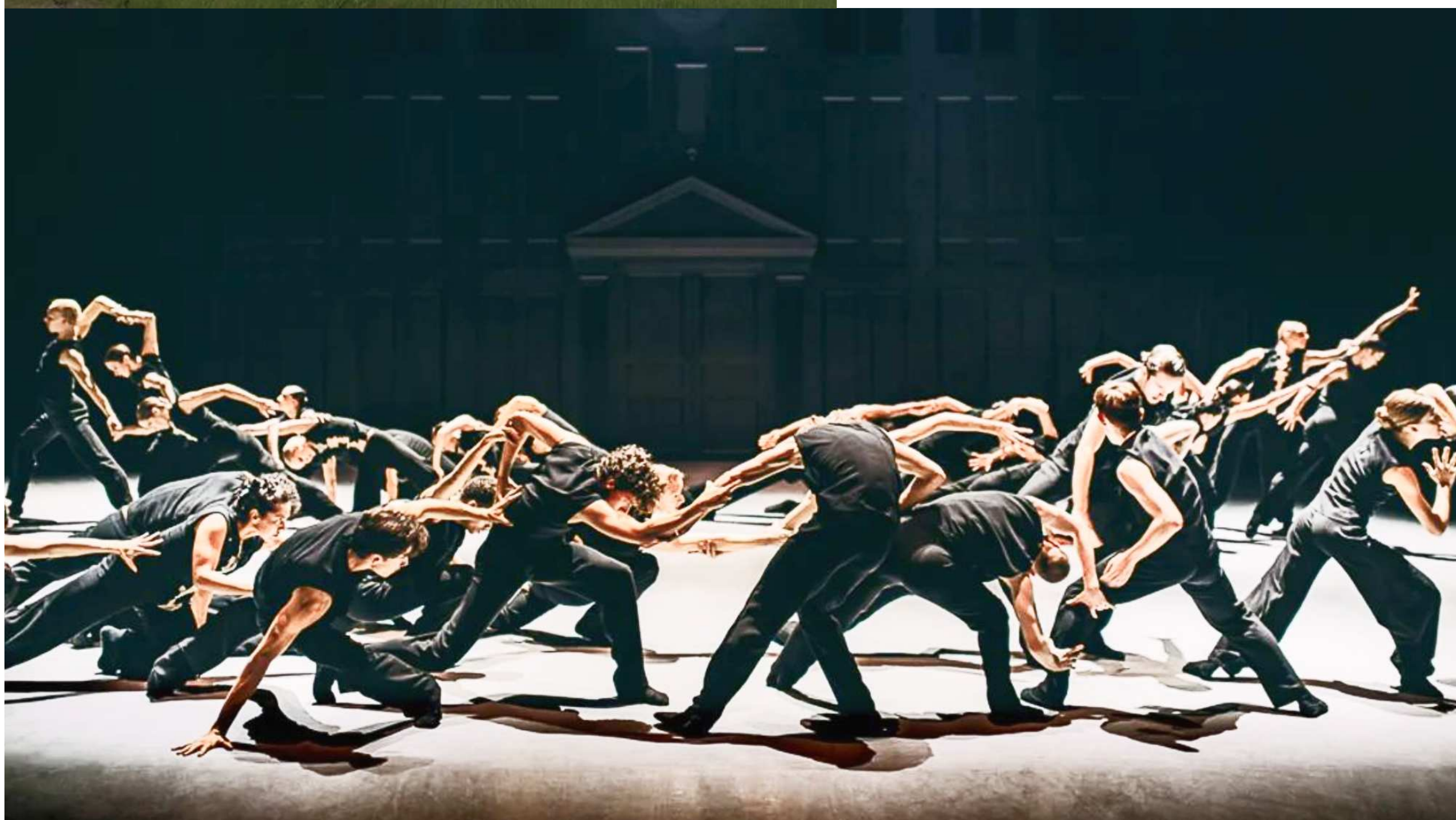
В перформансе участвуют четыре человека. Один «раунд» перформанса длится примерно минуту. В начале участники ходят по контуру круга, в середине которого лежит белый шар. Через некоторое время, за черту заходит первый перформер. Он берет в руки мяч, позже к нему присоединяются остальные, между ними завязывается борьба за «ресурс» — белый шар — в виде своеобразной игры, в ходе которой участники один за другим оказываются вытолкнутыми из круга. Победитель садится на землю, сжимая в руках шар, получив возможность жить.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

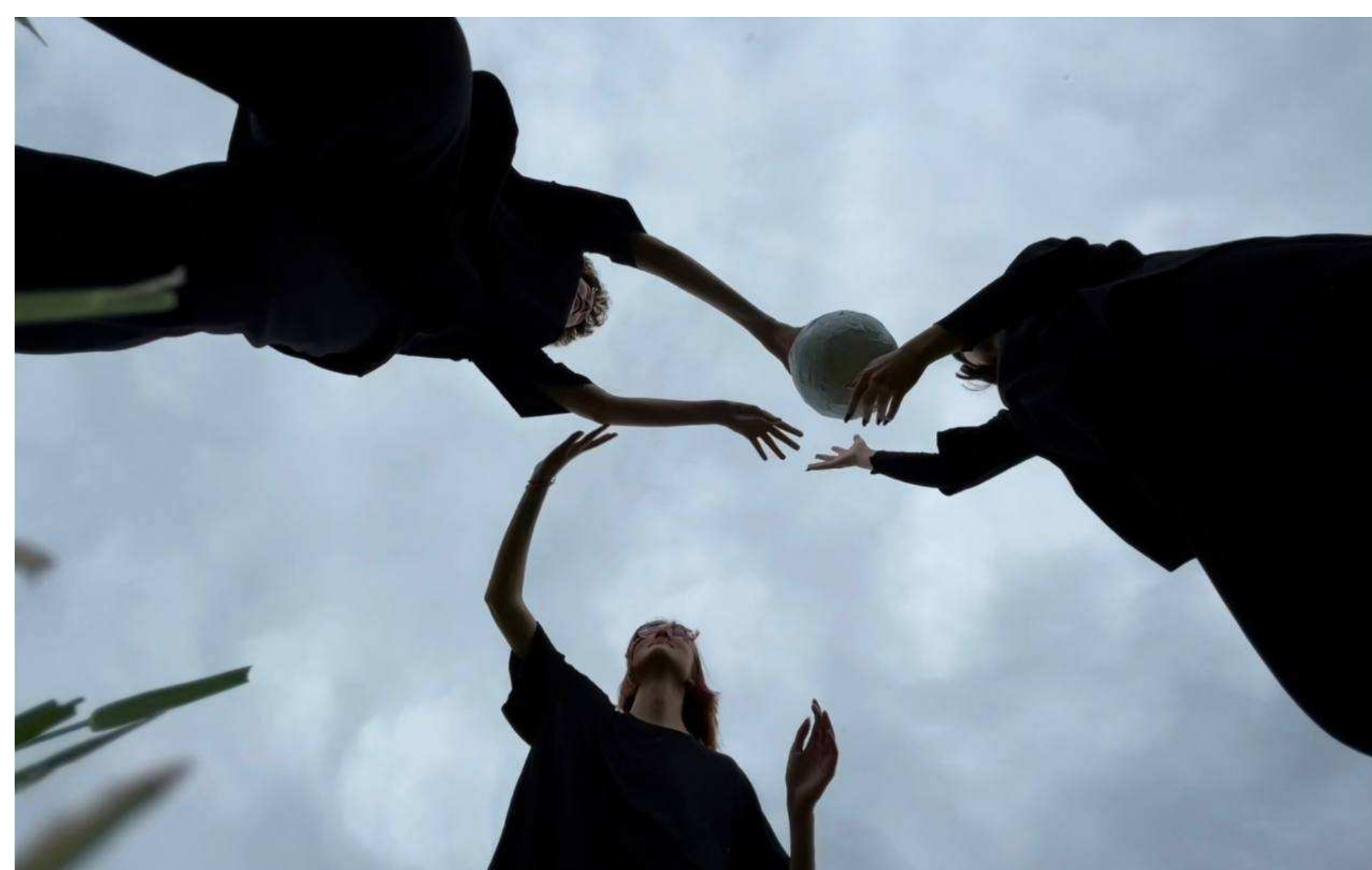
МУДБОРД

Перформанс ставит перед публикой вопрос, какова космологическая цена нашего существования. Человек должен оправдать данную ему возможность жизни, так как, рождаясь, он отнимает ее у других существ. Размышляя об этом вслед за первыми философами Древней Греции, мы приходим к идее ограниченного ресурса жизни, за который идет бесконечная борьба между всеми живыми существами. Победа в ней означает право на жизнь, расплата за которую — смерть. Таким образом мы освобождаем место для других.

Борющиеся перформеры пытаются отобрать друг у друга белый шар. Шар — это идеальная форма в представлении древних, к которой стремятся все космические объекты.

ВИДЕОДОКУМЕНТАЦИЯ

Документация одного «раунда»:

<https://youtu.be/sFv7kWLcUcQ>

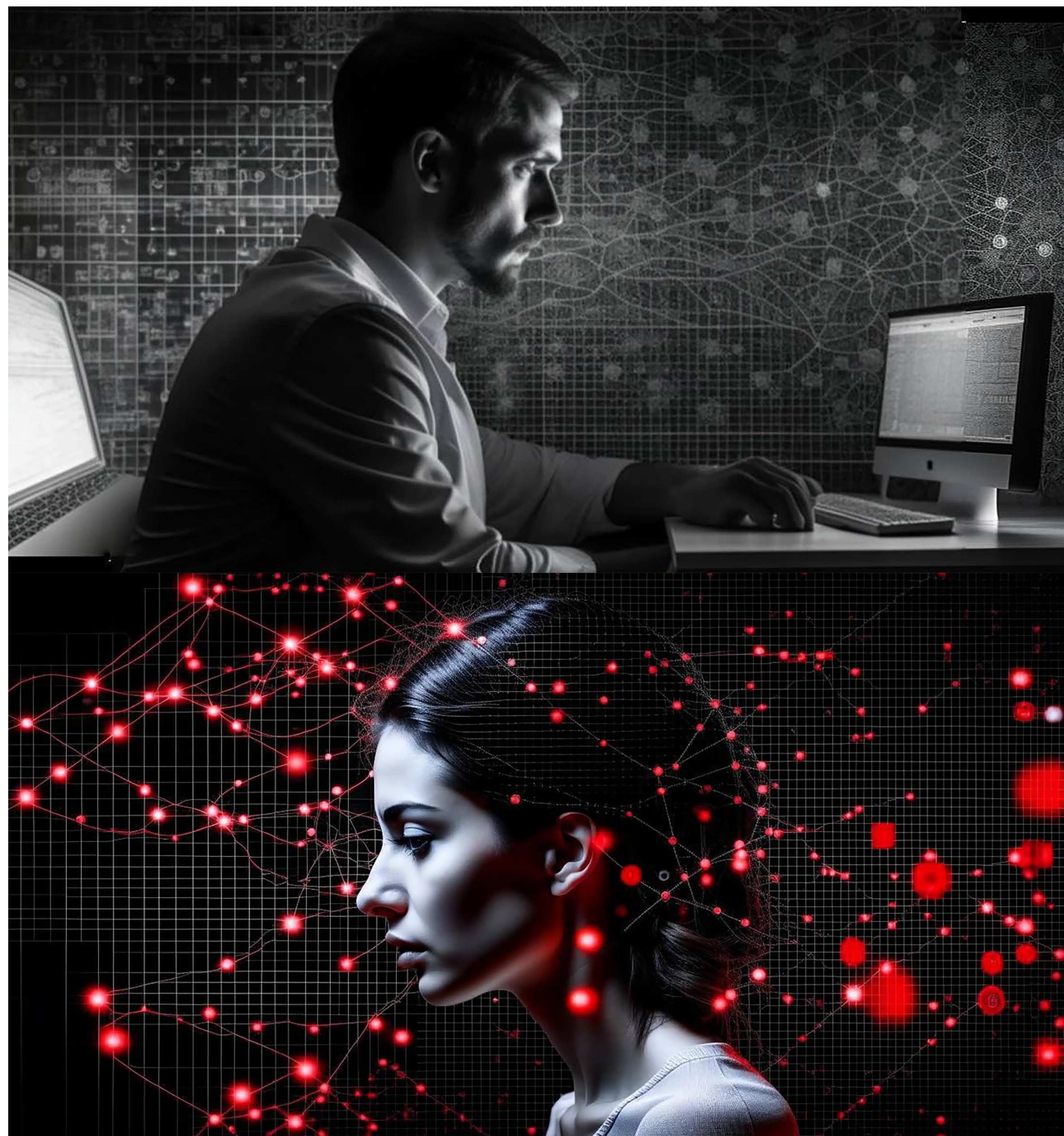

СЕРАЯ ЗОНА

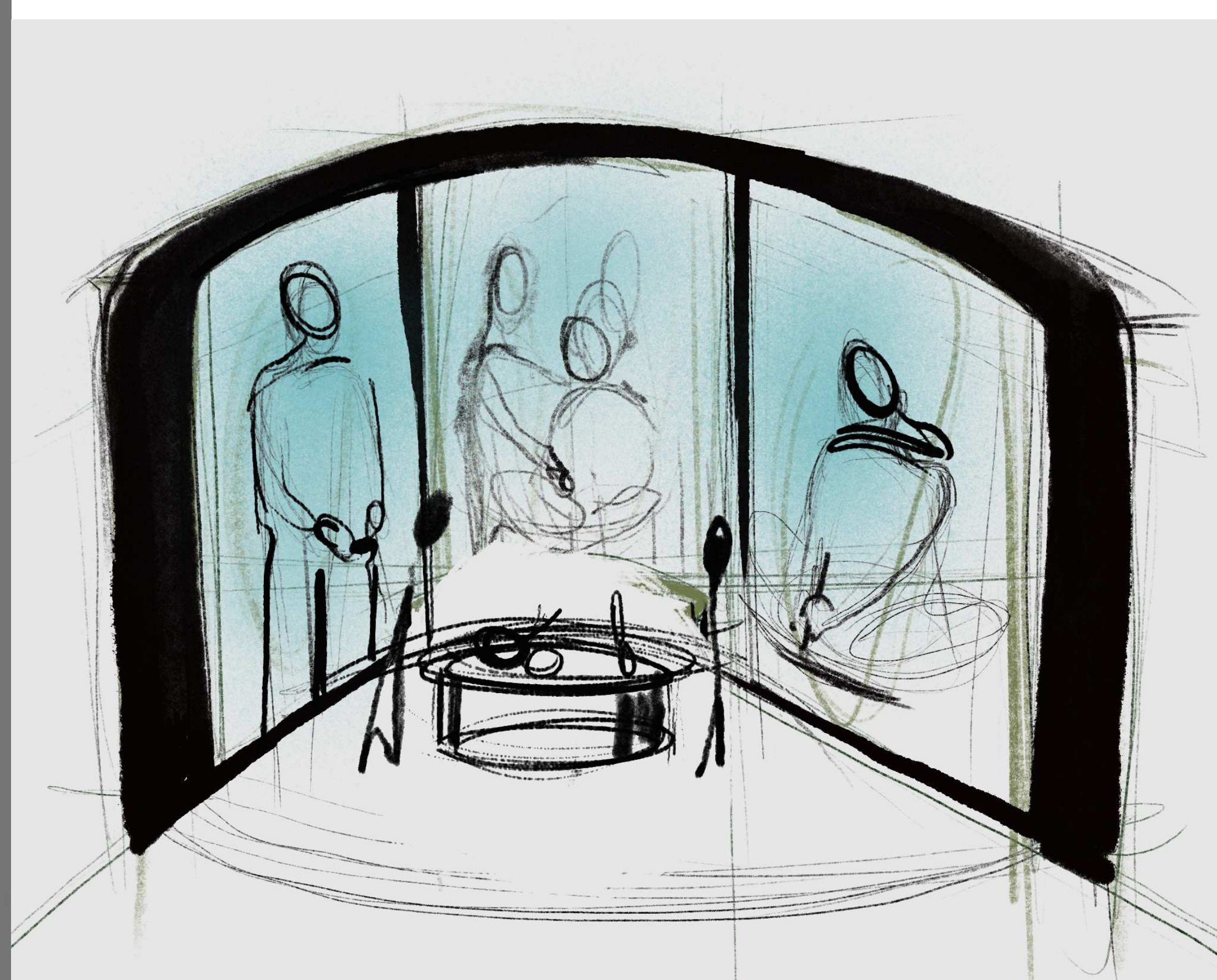
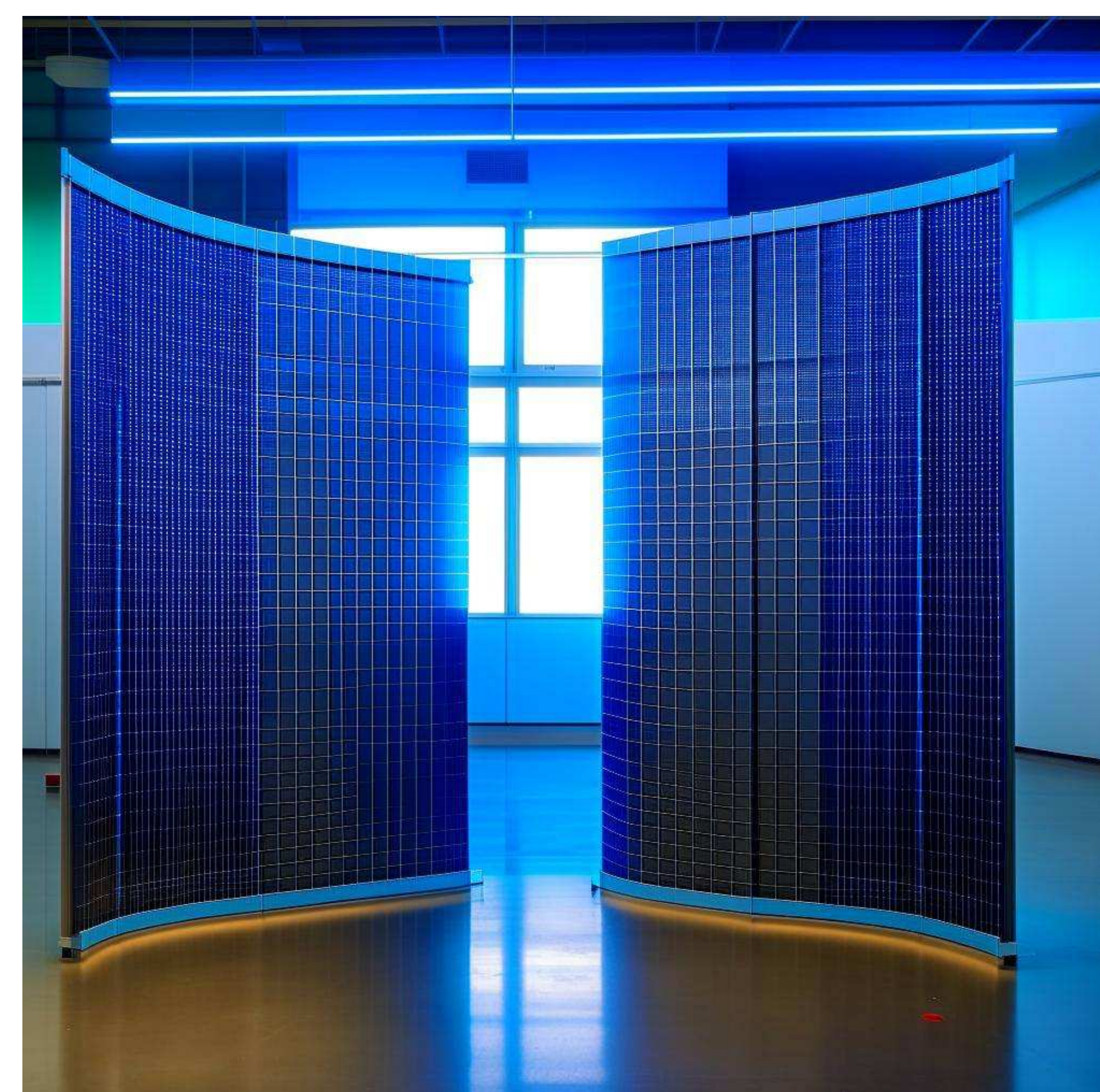
ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ФИЛОСОФСКИЙ
ВОПРОС:
ИЛЛЮЗОРНЫ ЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ПОПЫТКИ УВИДЕТЬ
ПОРЯДОК
ВО ВСЕЛЕННОЙ?

Полина Архарова
Анастасия Максимова
Софья Трошина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

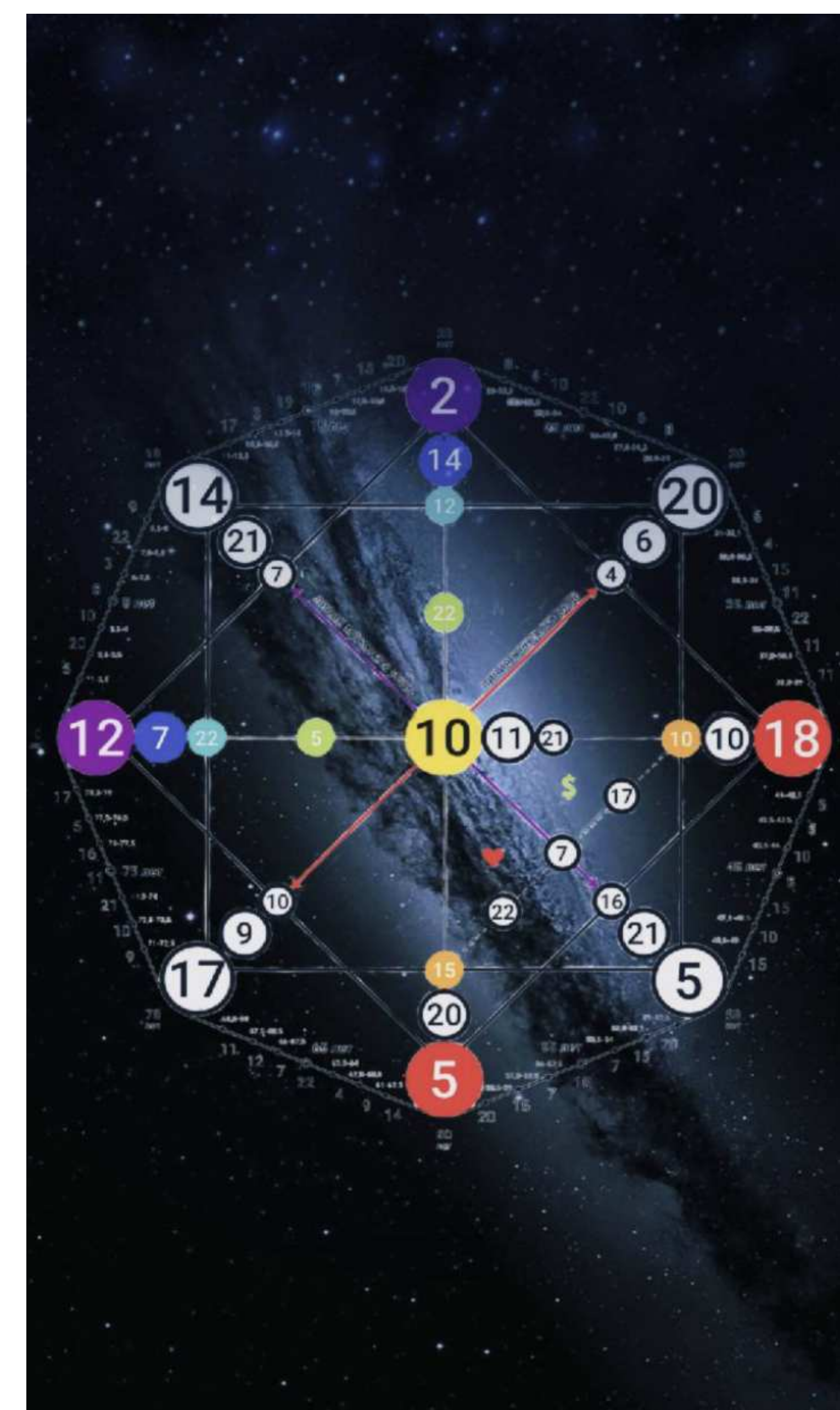
Инсталляция экспонируется в комнате с белыми стенами, в центре которой друг напротив друга стоят два проектора. Между ними — пустое пространство с низким прозрачным столом с ножницами и ножом. На экранах транслируется два монохромных видеоряда: на первом девушка связывает красной нитью (единственный цветной элемент в кадре) точки, расставленные в форме «матрицы судьбы». В то же время, на втором видео молодой человек сидит и генерирует с помощью нейросетей (которые, в свою очередь, возможны только благодаря высокому уровню научного знания) изображения по запросу «мое будущее по дате рождения», после чего печатает их на принтере и разбрасывает вокруг себя. Технологии — инструмент науки, «матрица судьбы» — инструмент магии. В какой-то момент оба героя смотрят вверх, кадр становится монохромным, взгляды людей встречаются, изображение замирает на короткий срок. Затем сюжет повторяется снова.

Варианты воплощения инсталляции
(нейросеть, иллюстрация)

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Магия и технология часто представляются как два непримиримых полюса человеческой попытки познать мир, носящие в представлении людей разные социальные роли. Научно-техническое сообщество «очерняет» магию, противопоставляя ей позитивную, «белую» науку и технику современности.

Инсталляция «Серая зона» — попытка показать единую природу обоих подходов. И магия и техника созданные благодаря попыткам человека упорядочить мир вокруг себя. Несмотря на то, что они ведут совершенно разные диалоги со вселенной, магия и технология, в конце концов, делают для человека одно и то же. В «Серой зоне» их дискурсы кажутся очень похожими, границы между ними создаем только мы. Осознав это, человек может либо продолжать изыскания, либо оставить попытки, смирившись с невозможностью упорядочить мир и собственную жизнь в нем.

МУДБОРД

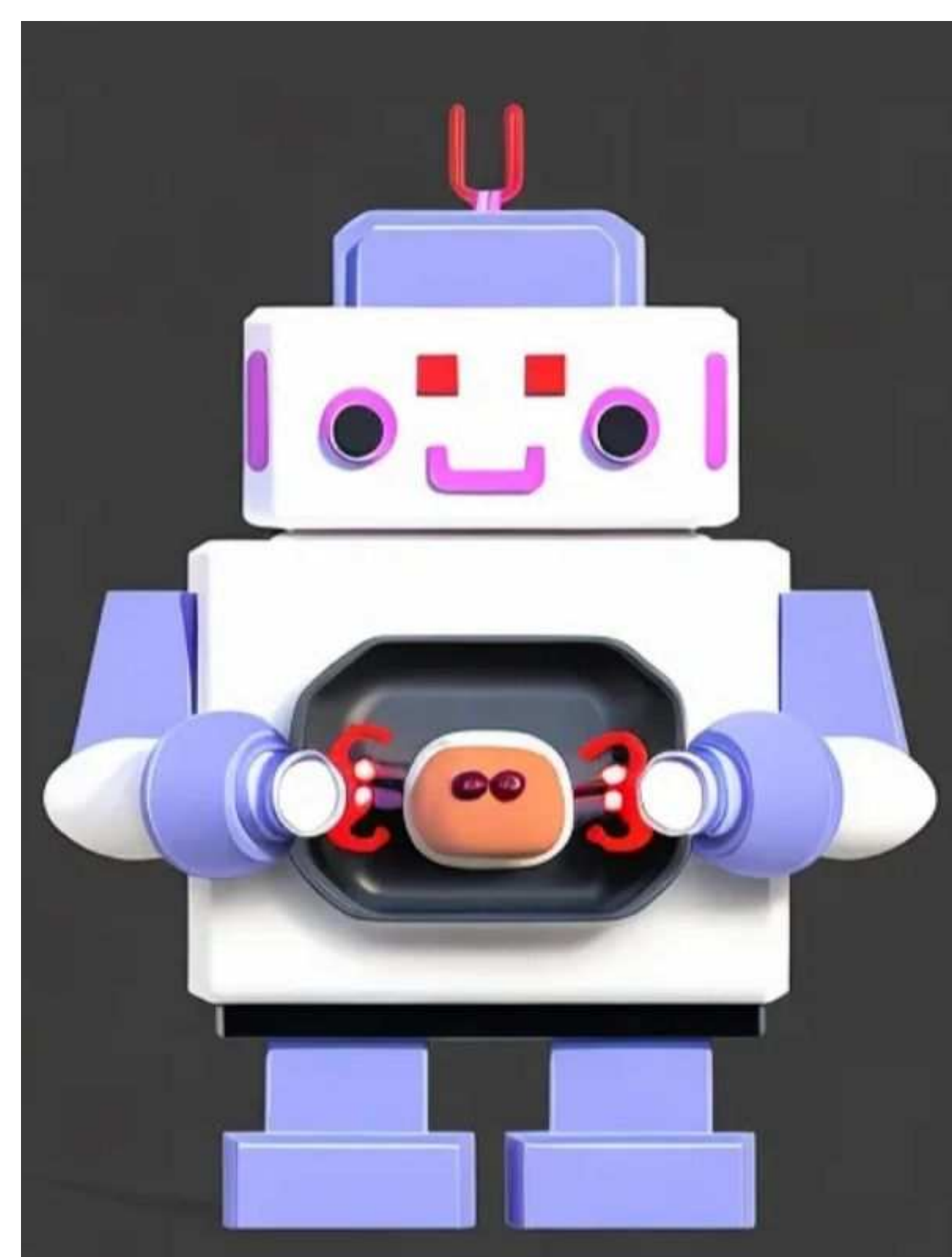
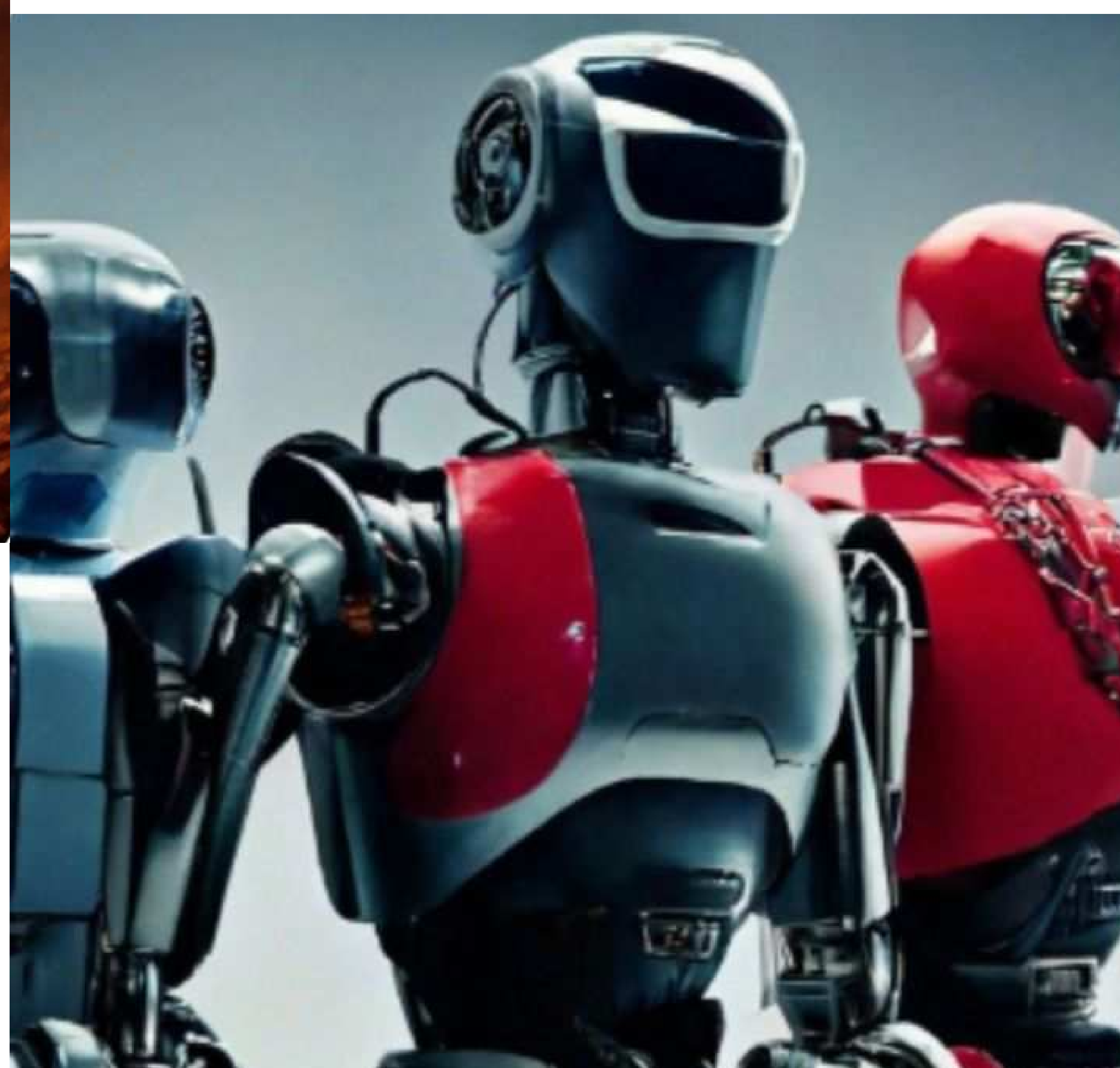
УТОПИЧЕСКАЯ АНТИУТОПИЯ

ВИДЕО-АРТ |
СЕРИЯ АНИМАЦИОННЫХ
ВИДЕОРОЛИКОВ

ФИЛОСОФСКИЙ
ВОПРОС: ГДЕ ПРЕДЕЛ
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО?

Софья Старунова

ЭКСПЛИКАЦИЯ

МУДБОРД

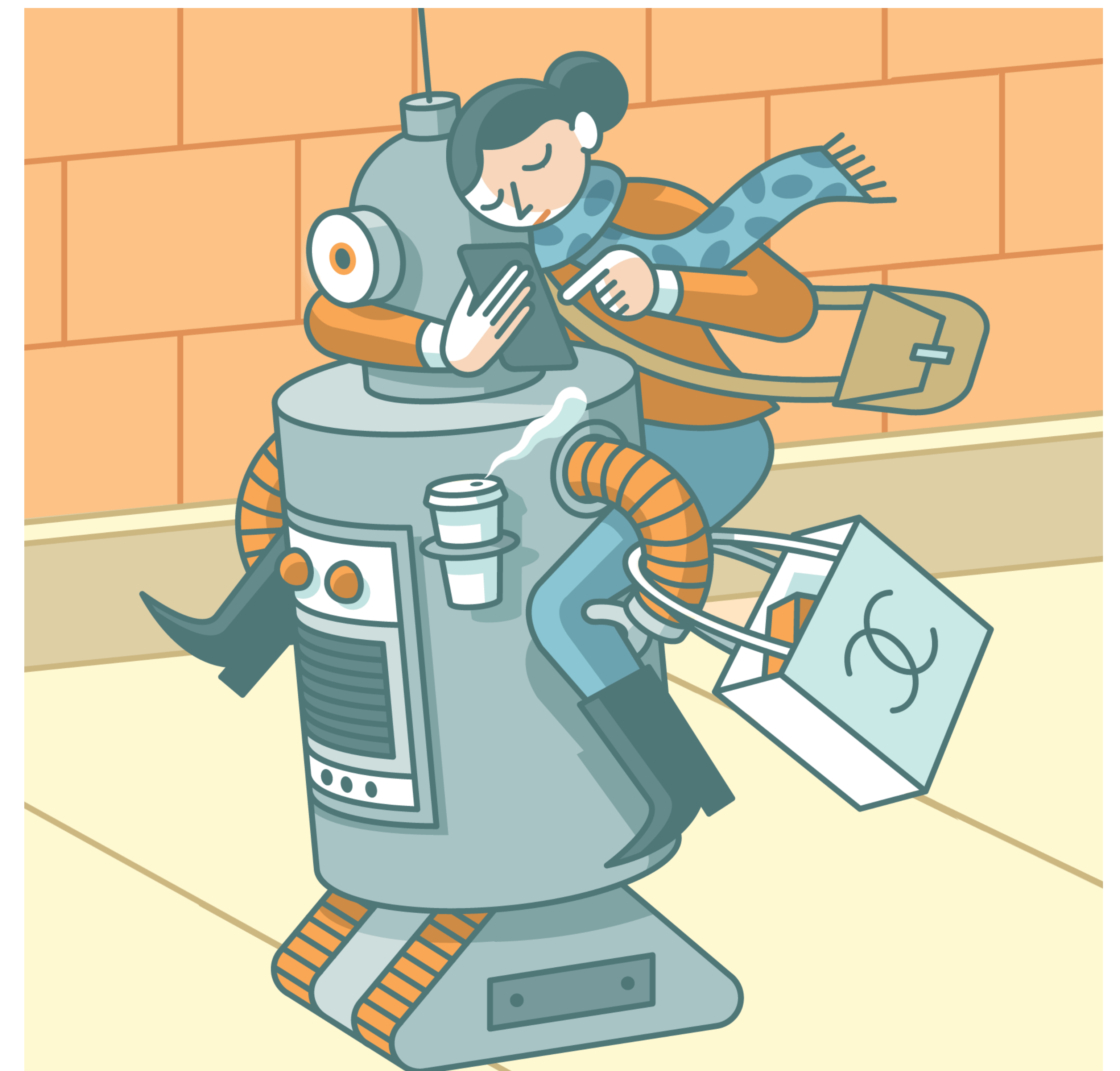
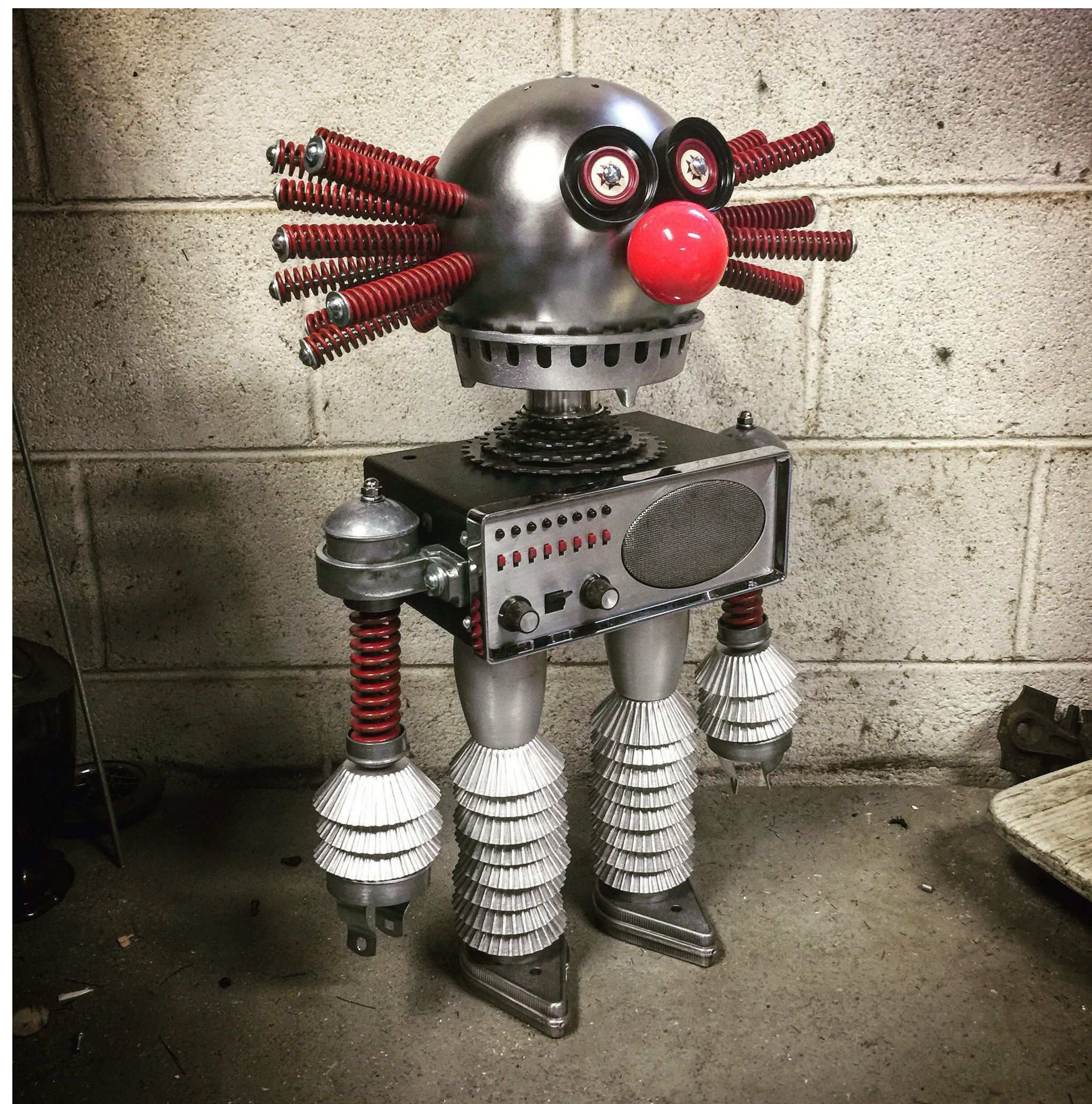
Серия анимационных видеороликов представляет собой ироническое изложение идей о том, что человеческие существа любую антиутопическую среду могут очеловечить, сделать соразмерной себе.

В видеоработах рассказывается о фантастическом месте в космосе, в котором человечество оказалось после большой технологической катастрофы. Разные истории раскрывают идею о том, что активное внедрение ИИ и технологий в обществе не обернется катастрофой даже в самом плохом случае, а наоборот: люди всегда найдут способ, чтобы самой страшный роботизированный ИИ стал их привычным соседом или слугой. Общего апокалипсиса не случится и общество будет прогрессировать еще дальше, но с помощью техники. Даже если машины будут выглядеть чудовищно с точки зрения современного человека и будут прогрессировать с каждым днем, они все равно будут служить человеку верно и преданно.

Работа подталкивает зрителя к мысли о том, что даже самая нечеловечная среда — наполненный страшными роботами космос — не полностью лишена человечности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Видеоарт — серия анимационных роликов в разных техниках
- Экспонируется в строгом, серьезном кинозале.

Вид экспозиции (коллаж)

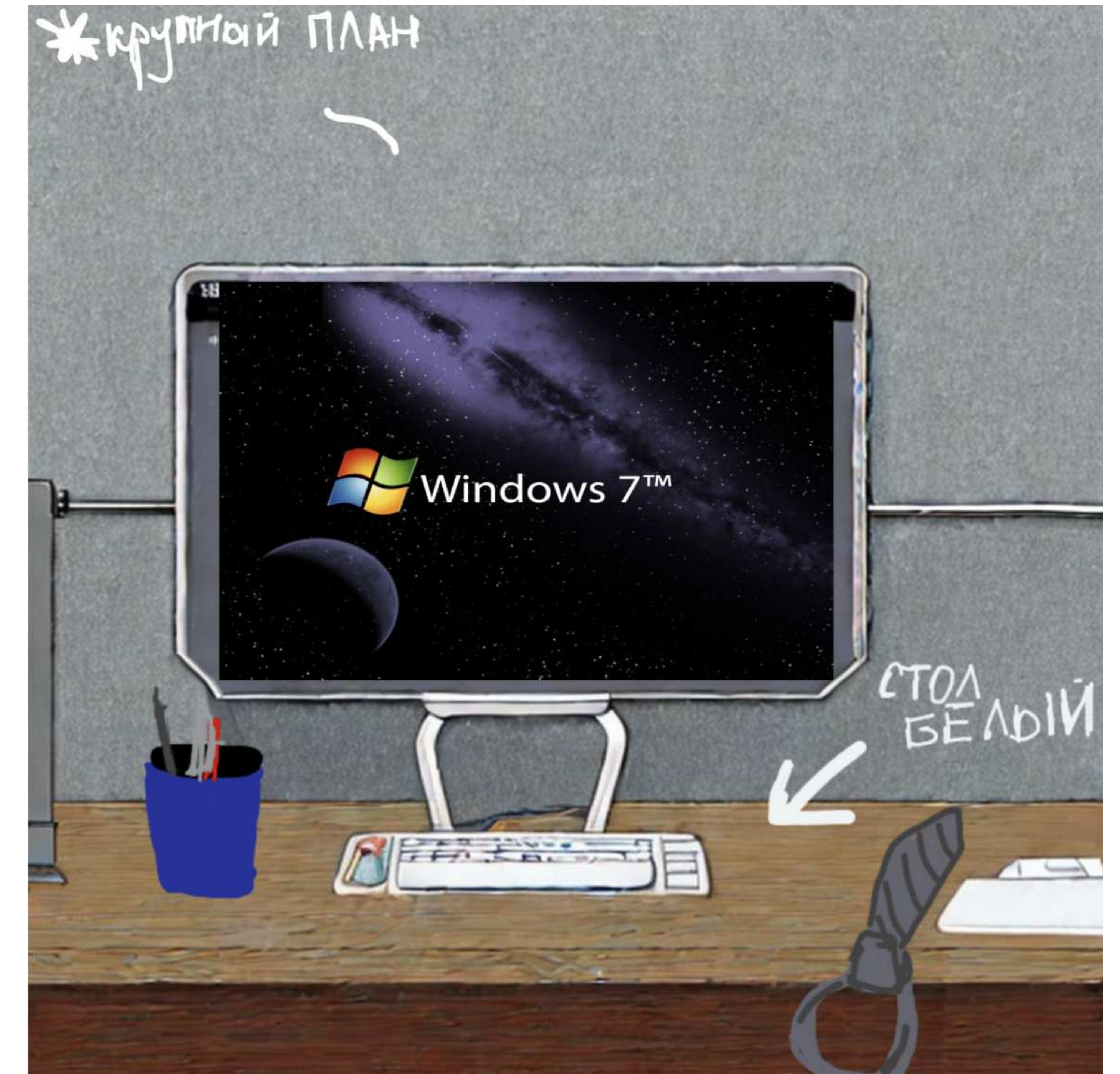
МЕЧТА ПЛАНКТОНА О КОСМОСЕ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС:
ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ КАКОЕ-ЛИБО
ЗНАЧЕНИЕ В МАСШТАБАХ
ВСЕЛЕННОЙ?

Николай Чеботарев
Александра Заровнянних

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Варианты воплощения инсталляции (нейросеть, иллюстрация)

Инсталляция представляет собой белую офисную кабинку — стул на колёсиках и стол. На столе стоит компьютер и стаканчик с канцелярией, с края стола свисает перевёрнутый галстук, напоминающий виселицу.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Погрязнув в рутине, человек забывает о том, что он живой. Рано или поздно, ежедневное завязывание галстука станет метафорой завязывания смертельной петли.

Закрутившись в ненавистном офисе, отношениях с неприятными людьми, обедах в одном и том же кафе, человек лишает себя своей свободы и индивидуальности. Человек обрекает себя на несчастье, приближающее страшный конец.

Инсталляция обращается жизни так называемого «офисного планктона», который из-за ограничений в своей жизненной рутине видит вселенную как мечту, хотя в реальности космическое пространство непригодное для жизни. Единственный космос, доступный «планктону» — заставка на его рабочем компьютере.

ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО | ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

ПРИКОСНОВЕНИЕ ЛЮБВИ

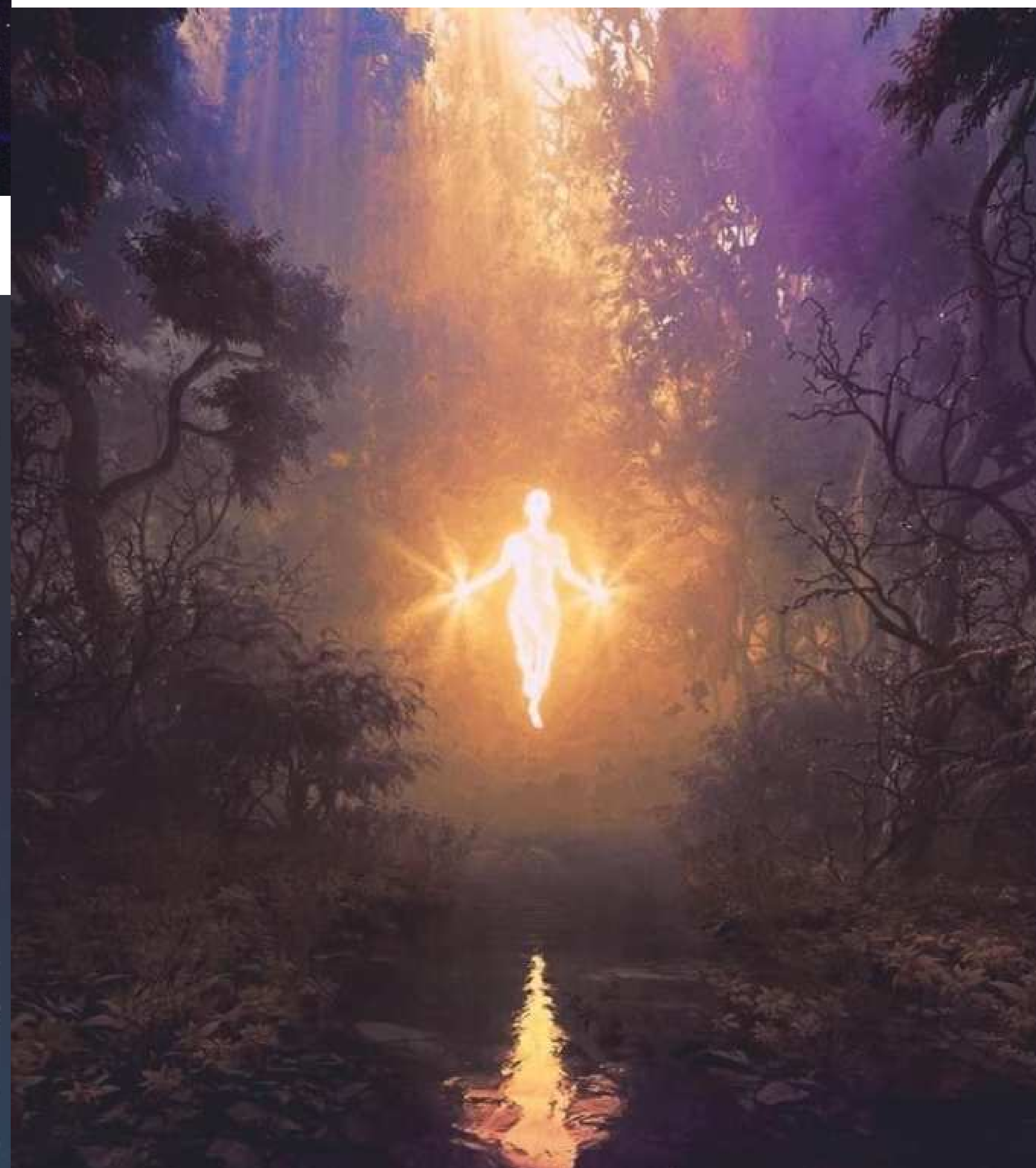
ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ФИЛОСОФСКИЙ
ВОПРОС:
МОЖНО ЛИ
МЫСЛИТЬ
ВСЕЛЕННУЮ В РОЛИ
НАШЕЙ МАТЕРИ?

Виктория Исакова
Юлия Смирнова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

МУДБОРД

- Пространство инсталляции — сферическая среда
- Каркас — дерево, стеклянные вставки
- Внутри мягкий пол
- Прозрачные руки из мягкого экопластика

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Инсталляция посвящена вопросу места человека во вселенной. Работа воплощает бесконечный, как и сама вселенная, поиск себя и безмерную любовь человека к ней. Если мы являемся частью вселенной, тогда мы еще и ее дети, и в таком случае можно говорить о ее любви к нам, которая похожа на материнскую. Такая любовь нас успокаивает и расслабляет. Мы должны обнять и прикоснуться ко вселенной, потому что таким образом человек ещё больше чувствует себя её частью.

Инсталляция создает сферообразное помещение-среду. Заходя в него, человек может присесть на мягкий пол. Стены инсталляции похожи на виды открытого космического пространства. Из стен на человека тянутся полупрозрачные руки, пытаюсь до него докоснуться.

Человек, находясь в сфере, начинает познавать себя, воспринимать себя во вселенной. Он начинает понимать, что он — лишь ее часть, и что он управляет своей жизнью, как и вселенная управляет нами. Вселенная безгранична, нам не осознать ее, но вселенная поможет осознать нас. С помощью «рук» мы можем почувствовать связь со вселенной, что мы близки и являемся ее частью. Таким образом человек осознает себя, свою принадлежность к тому или иному событию. Вселенная дает возможность человеку путешествовать по границам самосознания самому, и в этом она лишь подсматривает, помогает.

Вид экспозиции
(нейросеть)

ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО | ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

АРТ-ОБЪЕКТ

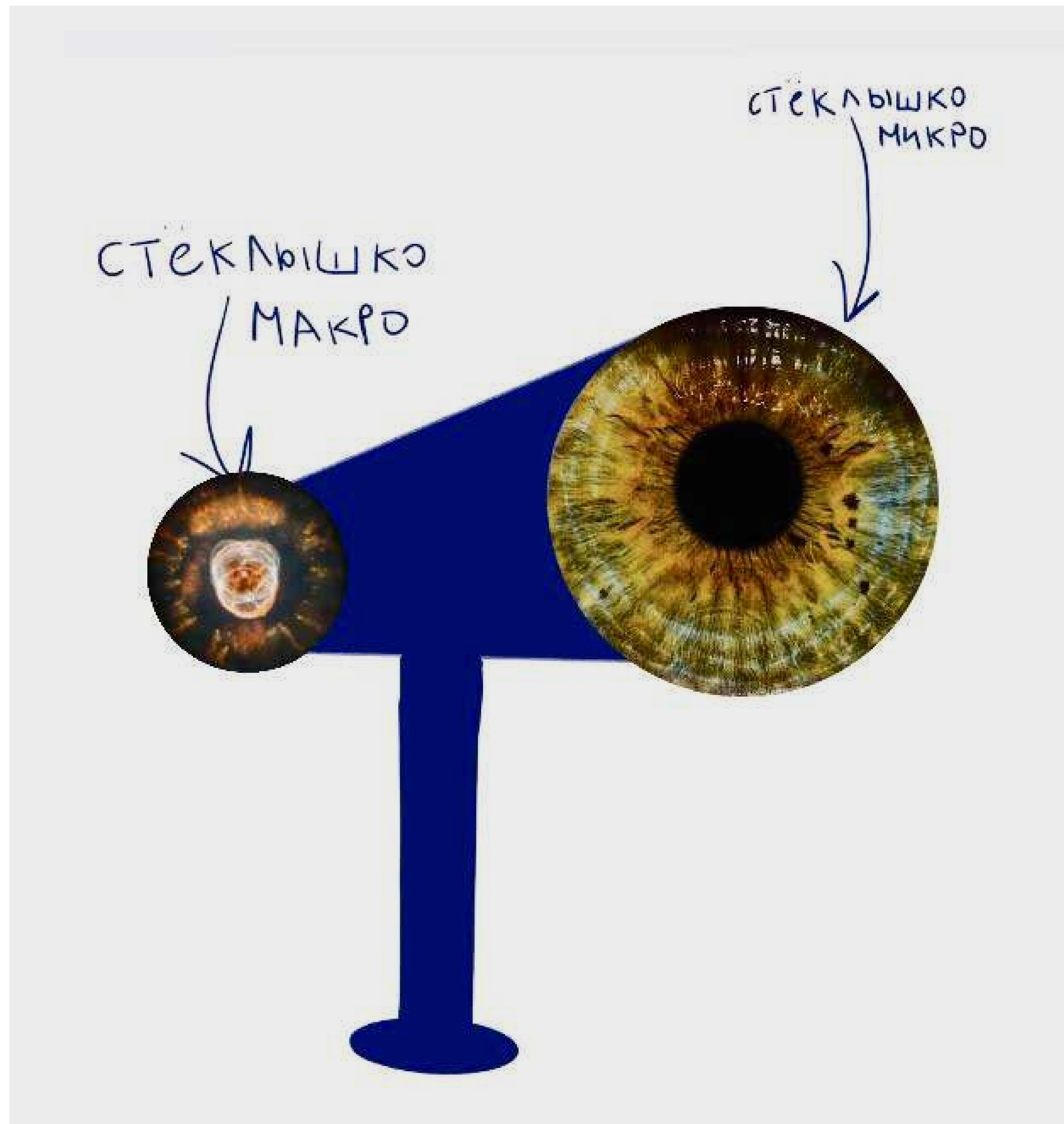
ФИЛОСОФСКИЙ
ВОПРОС: ЧЕЛОВЕК
И ВСЕЛЕННАЯ
ОДНОЙ ПРИРОДЫ?

Агата Турмагамбетова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

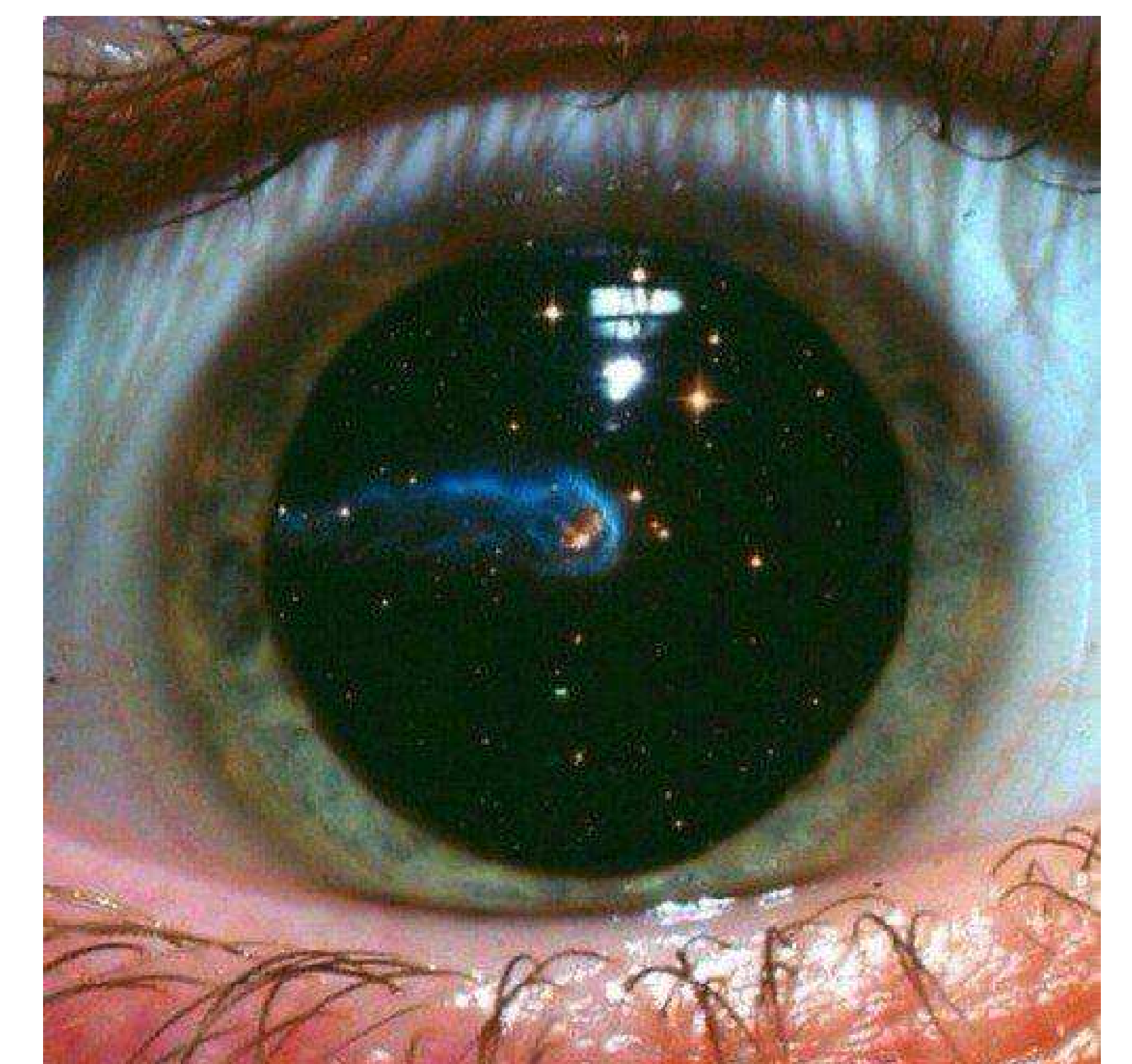
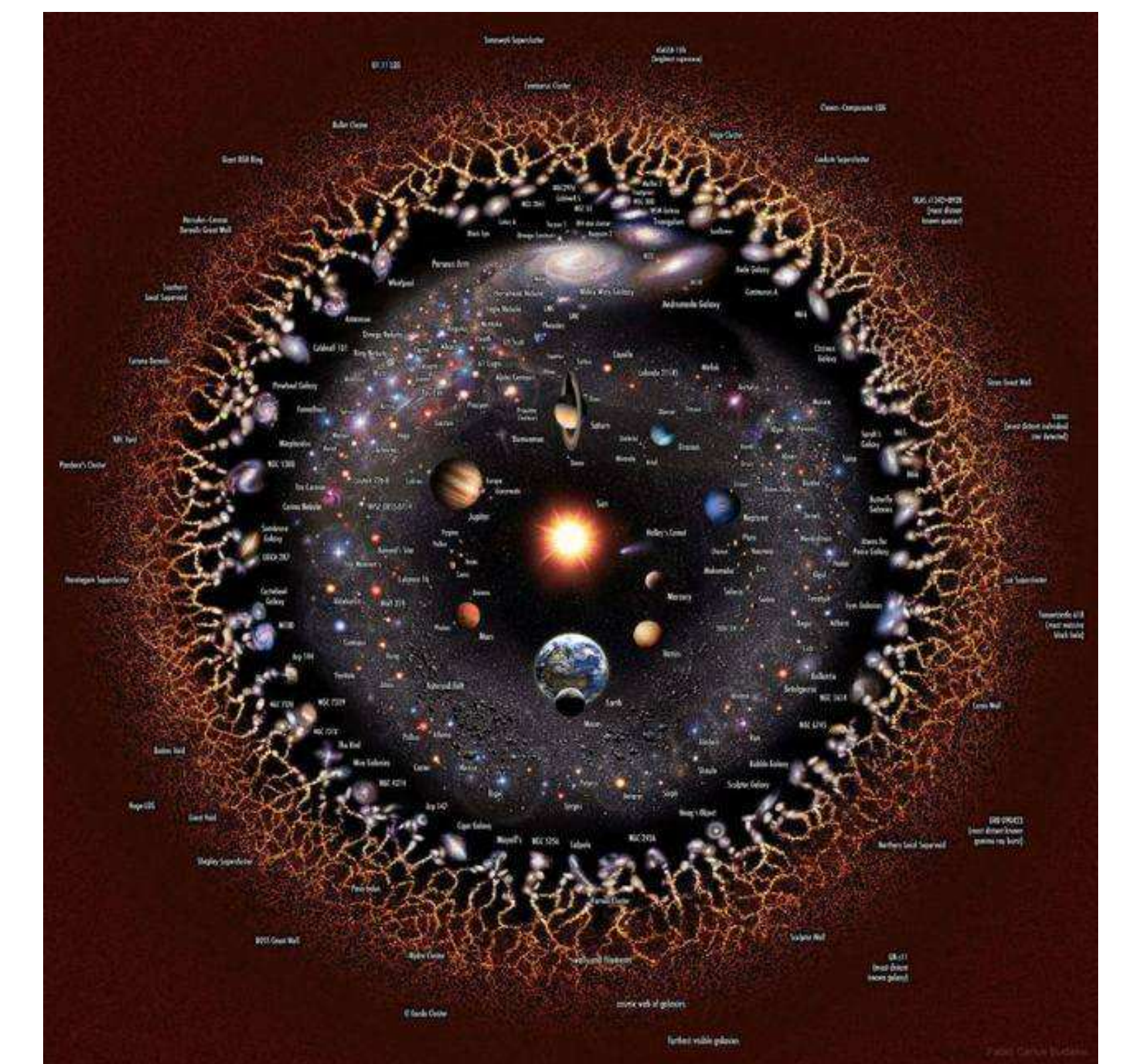
Главным примером является планетарная туманность NGC 2392 «Эскимос», которую можно увидеть даже в небольшой по любительским меркам телескоп. Наблюдая в него, вы сможете увидеть объекты нашей Солнечной системы, а на светосильных мощных телескопах — даже объекты дальнего космоса: галактики и туманности.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

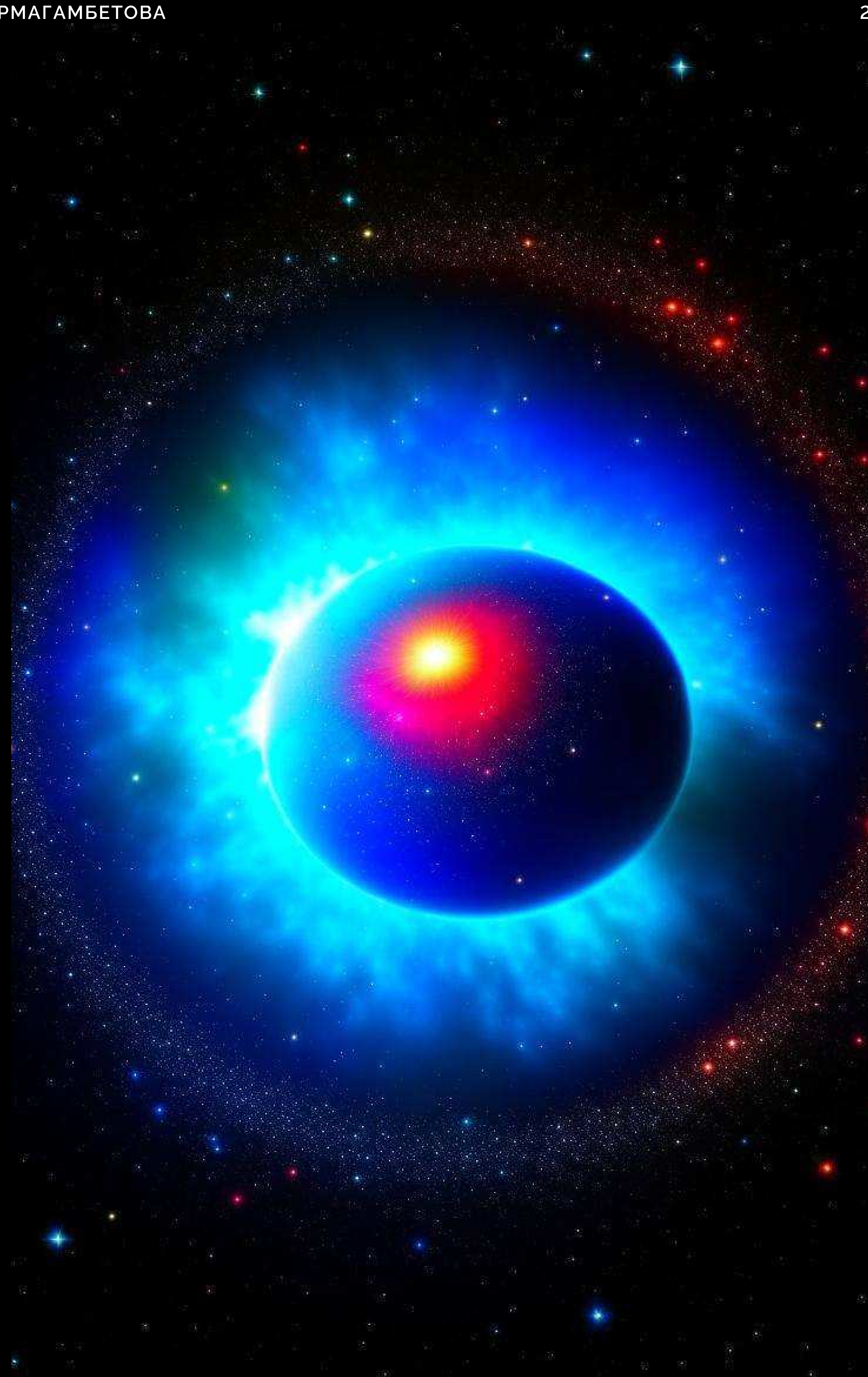
Иногда человек находит успокоение в мыслях о том, что вселенная, на самом деле, не такая пугающая и огромная, как люди привыкли считать. Зрителю предлагается поиграть с представлениями о масштабах вселенной. В ходе взаимодействия зрителя и арт-объекта, его понимание может измениться благодаря сменам позиций с макрокосмоса на микрокосмос.

Арт-объект использует настоящий телескоп и набор из пар разномасштабных стекол. В каждой паре, одно стекло дает возможность увидеть через телескоп картину микроструктур, а другое — макроструктур (например, большую и маленькую версию планетарной туманности, большую и маленькую версию человеческого глаза, и т.д.). Зрители будут по очереди подходить и вставлять стеклышки в разном порядке в соответствующие отсеки большой и малой линз телескопа.

В реальности, человеческая мысль не способна охватить масштабы вселенского порядка. Зато она без труда воспринимает объекты, представленные для сравнения, что наводит на мысли о единстве природ человека и вселенной.

МУДБОРД

(БЕЗ) ГРАНИЧНИК

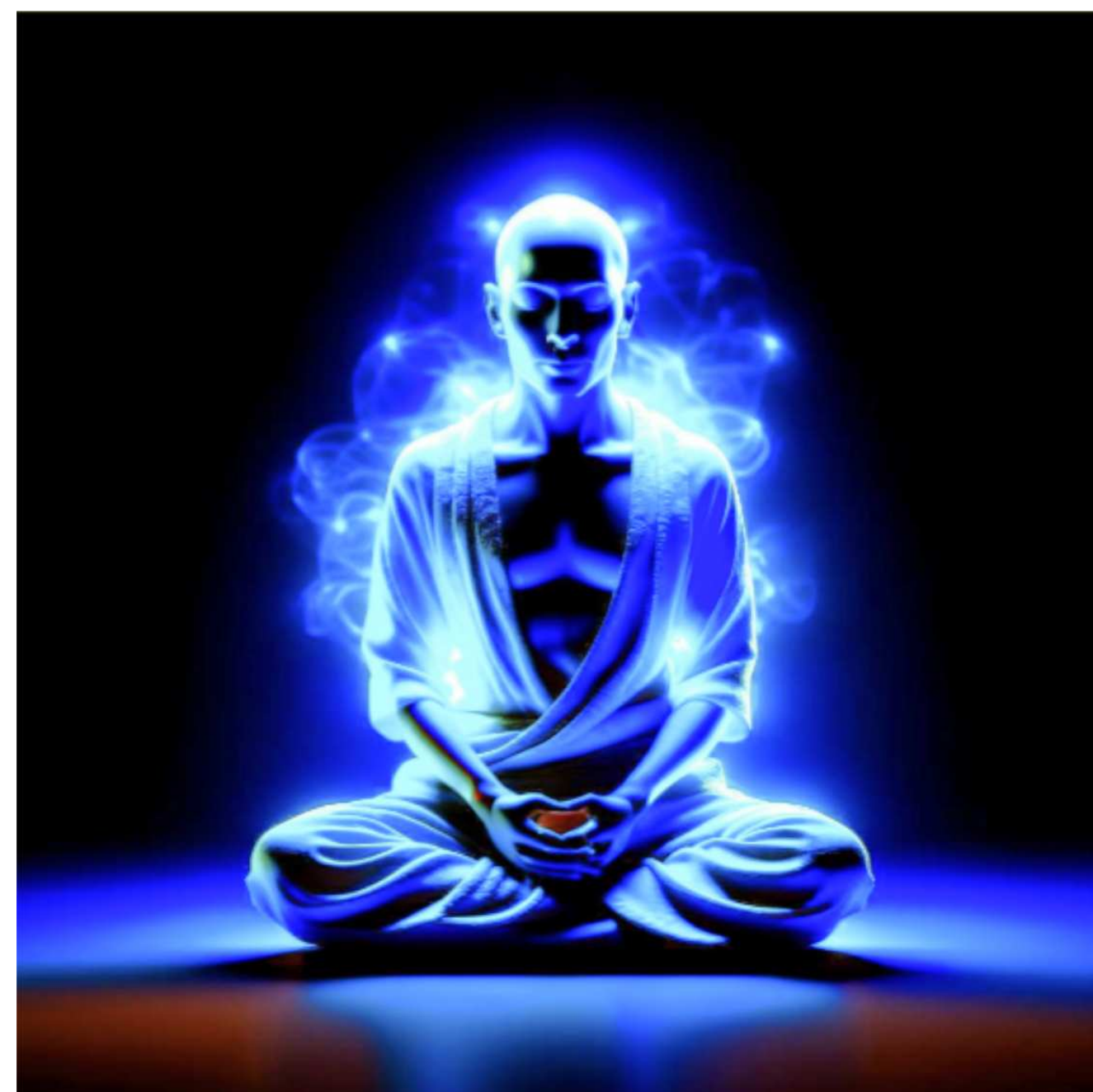
ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ФИЛОСОФСКИЙ
ВОПРОС:
ГДЕ ГРАНИЦА
ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА?

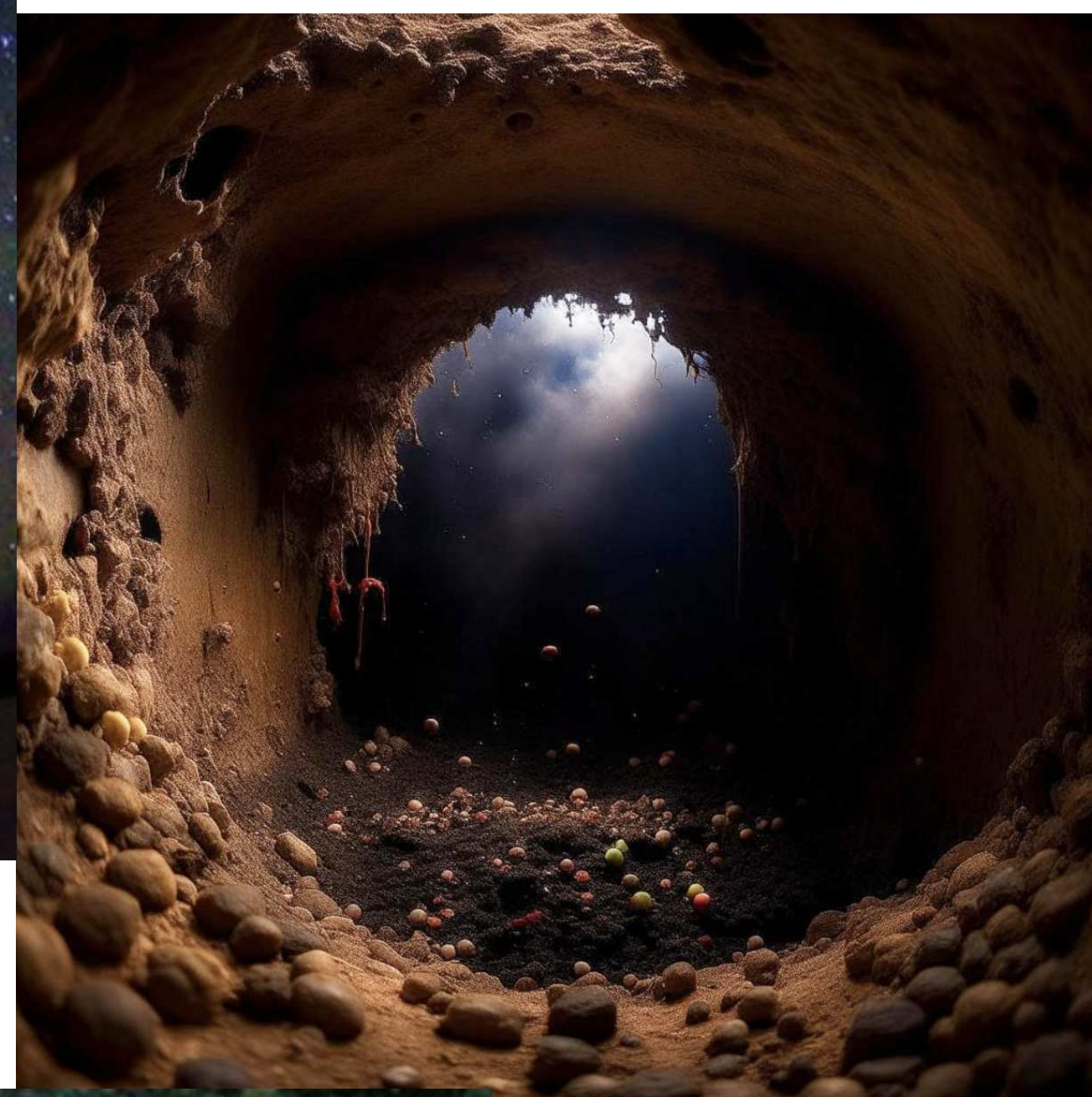
Мария Левченкова
Валерия Плеханова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

МУДБОРД

- Вход под купол осуществляется из под земли, через подземный проход
- Инсталляция располагается в поле и работает только в темное время суток
- Каркас конструкции (купола) состоит из прозрачных пластиковых трубок диаметром 5 см
- Каркас по форме представляет собой усеченный октаэдр
- Габариты купола: 2,5х2,5м
- В купол вмонтированы светодиоды
- Зрителя перед входом под землю покрывают люминесцентной краской

План инсталляции

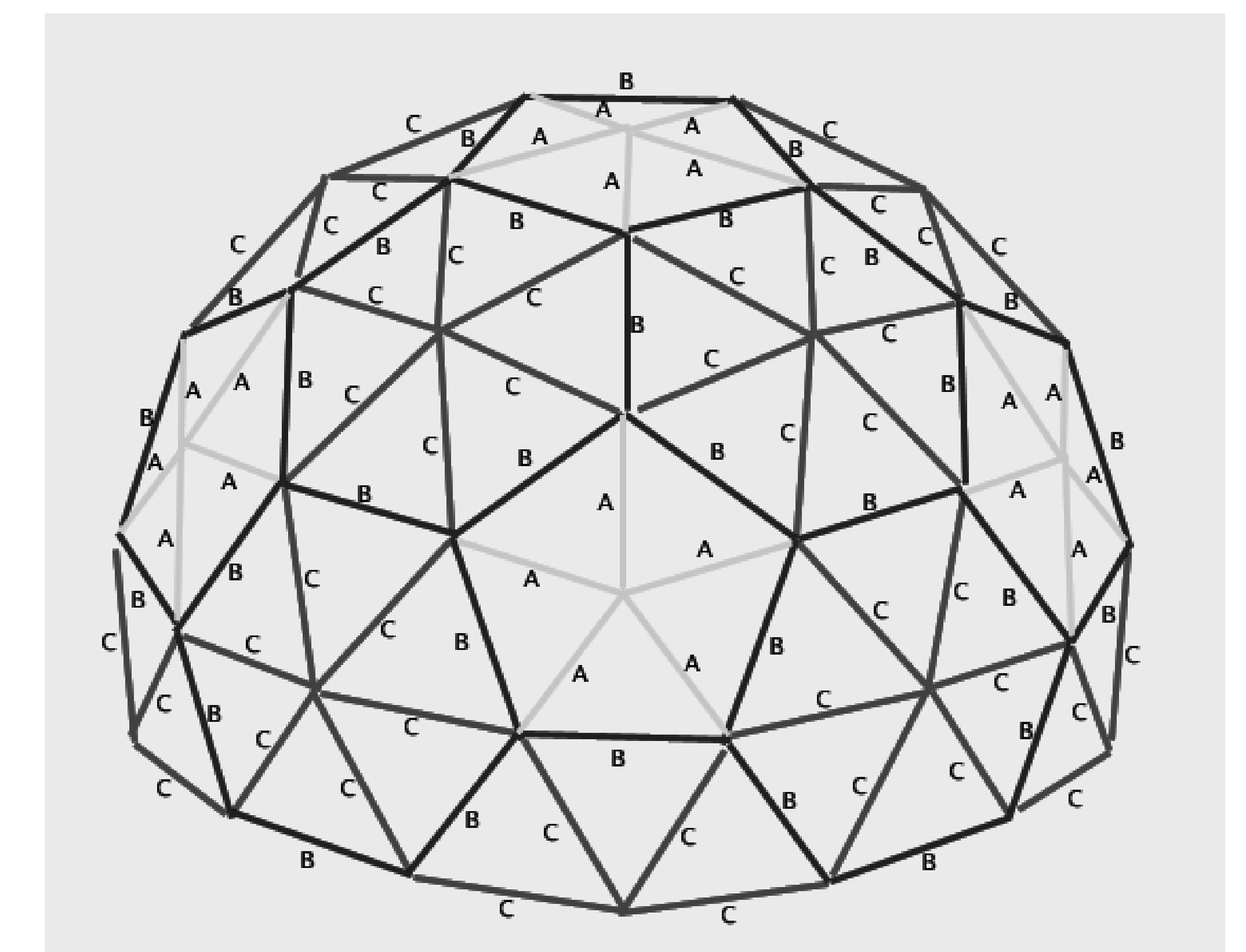

Схема сборки геокупола

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Человек — часть вселенной. Следовательно, граница между человеком и космосом условна. Мнимая граница препятствует самопознанию, а значит, препятствует и миру вокруг. Космос воспринимается человеком как нечто чужеродное, отдаленное и устрашающее. Инсталляция «(без)Граничник» посвящена идее о том, что мнимая граница человека и космоса — само наше сознание. Цель инсталляции — устранить эту границу.

Перед входом в арт-объект, зрителя покрывают люминесцентной краской. Потом зритель поднимается через подземный проход в крошечной темноте и переживает своеобразный опыт смерти и потери собственных границ. Потом посетитель входит под огромный пористый купол и переживает опыт повторного рождения. Резкая смена тьмы и открывающийся обзор на ночное небо полное звезд, которые после темноты сияют гораздо ярче, наталкивают на мысль, что космос не так уж и далек, как это могло показаться ранее. Несмотря на наличие полусферы, человека и космос ничего не отделяет, ведь он видит эти звезды и ощущает воздух вокруг. Внутри инсталляции человек начинает медитировать, размышляя об отсутствии границ с космосом. Люминесцентная краска, которой он покрыт, заряжается от маленьких светодиодов, вмонтированных в каркас купола, и начинает сиять. Так человек становится подобным звезде. Это приводит зрителя к мысли о том, что граница сознания уже не препятствие в восприятии себя.

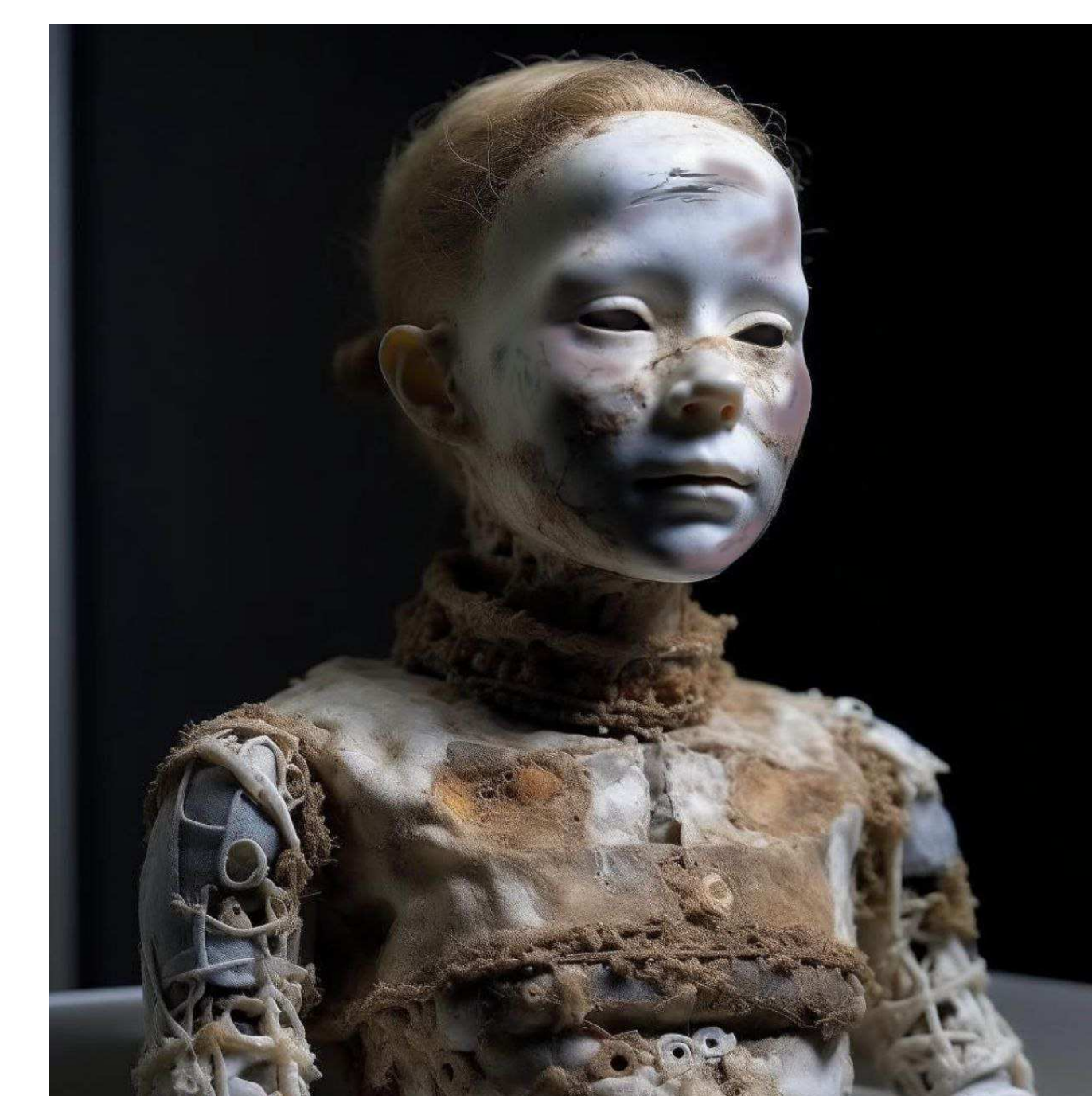
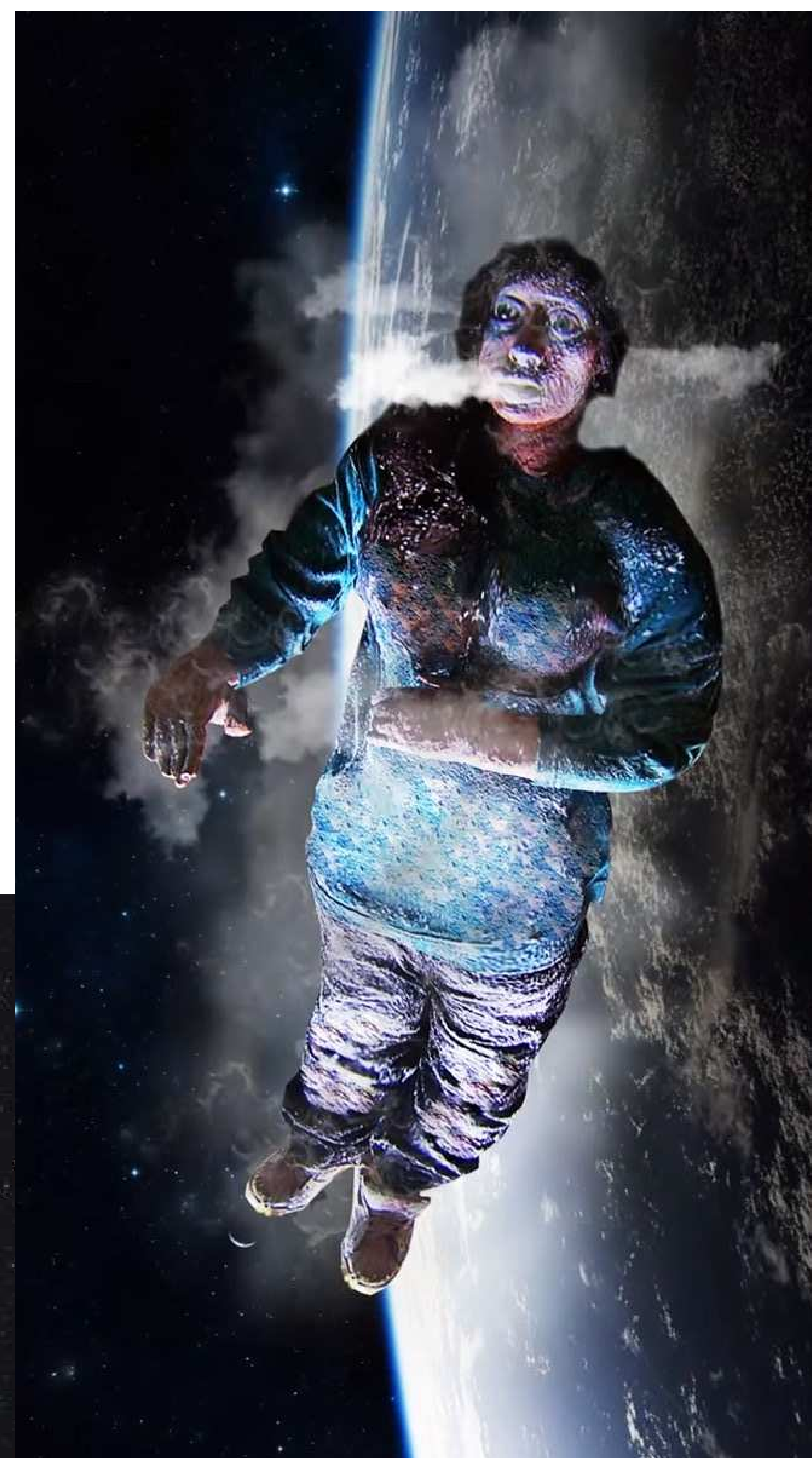
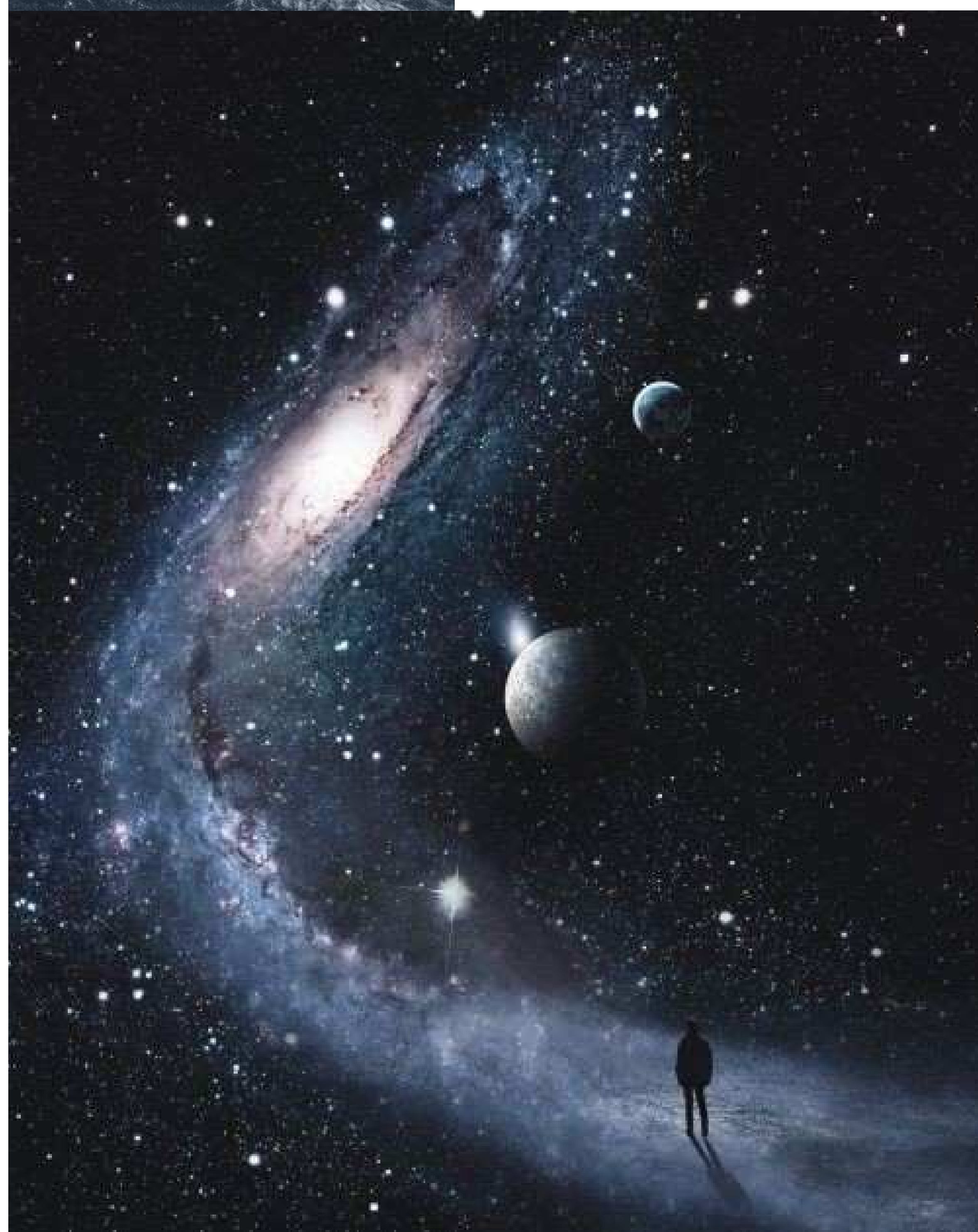
ФИЛОСОФСКИЙ
ВОПРОС: ДОЛЖНЫ
ЛИ МЫ КОСМОСУ
ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ?

Софья Зайцева
Александра Шухрина

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОСТИГ КОСМОС

«ВЕЧНЫЙ» ПЕРФОРМАНС

МУДБОРД

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Идея недостижимости дальнего космического пространства часто игнорируется, ведь для человека всегда было важно найти объяснение, рационализировать то, чего он не понимает и боится. Несмотря на так называемое «освоение космоса» и мечты о жизни на Марсе, в действительности люди не проживут и нескольких минут за пределами атмосферы без специальных изобретений.

В ходе перформанса, происходит настоящее и непосредственное взаимодействие космоса и художника, его тела без скафандра. Оказываясь в открытом вакуумном пространстве, организм человека претерпевает несколько стадий, ведущих к гибели: нарушается давление, лопаются вены, лёгкие, глазные яблоки, тело изнутри раздувается, наступает асфиксия. Но при этом, из-за экстремально низкой температуры и отсутствия гравитации и микроорганизмов, оно не разлагается — после встречи со вселенной, художник, подобно мумиям древних, навсегда останется неизменным. Таким образом, художник продолжит творить после своей смерти, а его перформанс станет практически вечным.

Решился на прямое соприкосновение с космосом художник Михаил Королёв. В свои 78 лет он отправился на космическую станцию и оттуда вышел в открытый космос без скафандра, тем самым отдав долг космосу ценой своей жизни, согласно его авторской концепции «долга», которой он посвятил всю свою творческую жизнь. Акт передачи тела ради искусства был добровольным. Для своих зрителей художник предусмотрел видео-трансляцию из открытого космического пространства.

В понимании древних философов космос одушевлен, но в современных представлениях он мертв и не «соразмерен» человеку. Художник желает стать космосом, постичь его — поэтому он совершает это ценой жизни. Первый раз после Большого взрыва и зарождения жизни во вселенной, одно живое существо через свободный, творческий акт, возвращается к истокам, увековечив, мумифицировав свое физическое воплощение. Он — первое существо, свободное от всех рамок жизни.

ИСТОРИЯ ХУДОЖНИКА

Художник и философ
Михаил Всеволодович
Королёв, последователь
идей русского
космизма, посвятил
всю жизнь изучению
вопроса долга человека
перед вселенной
за свое существование.
Узнав, что страдает
от неизлечимой
болезни, написал
необычное завещание.

ВИДЕО- ДОКУМЕНТАЦИЯ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Комната 16 кв. м с высоким потолком и темно-серыми стенами, на одной из которых напротив входа в вертикальном положении от пола до потолка расположен высококачественный экран. На нем транслируется видеозапись перформанса в реальном времени.

Вид экспонирования видеодокументации
в галерейном пространстве
(нейросеть, коллаж)

