Я ЗДЕСЬ

Художники - аутсайдеры
к 100 - летию больницы
им. П.П. Кащенко

Я ЗДЕСЬ

Санкт-Петербург
2009

Проект «Я здесь»: территория иного искусства

Проект «Я здесь» — является презентацией творческих работ художественной студии Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко и приурочен к 100-летнему юбилею этого широко известного в стране лечебного и реабилитационного центра. Выпуск альбома осуществлен при поддержке вернисаж-клуба «Высокий арт» Т. Корневой.

Жанр, представленный в этой книге, характеризуется сегодня рядом устойчивых терминов. Вместе с французским названием «арт-брют», (сырое искусство), употребляется ряд английских терминов — «роу-арт» (сырое искусство), «селф-тот-арт» (искусство самоучек), «аутсайдерс-арт» (наиболее широкий спектр течений). Данные понятия охватывают не только непосредственно творческий опыт душевнобольных, но и шаманские ритуальные практики, живопись колдунов Вуду, многочисленные арт эксперименты. Сами мастера такого искусства не всегда способны к рефлексии, а их произведения автономны и самодостаточны. Можно говорить, что в западном дискурсе есть разделение на искусство для диагностики и искусство для выставок, без отнесения к данному направлению работ по формальному признаку. Такой подход предполагает большую ответственность кураторов проектов, презентующих искусство такого типа, из-за тонкости грани между областью творчества и ярмарочного аттракциона. Проект «Я здесь» ставил своей целью репрезентацию различных направлений творчества душевнобольных, это «аутсайдерс-арт», «арт-брют» по сути, а не по форме.

Проект «Я здесь» имеет не только научное значение, для зрителей это способ увидеть «себя-иных», через проверку собственной искренности и толерантности. Парадоксально и симптоматично, что в современной культурной ситуации творчество душевнобольных от арт-экспериментов постмодернистских творцов отделяет часто только подпись под произведением, коннотация в определенный контекст. Пояснение, контекстуализация здесь проводят границу между поиском иного видения, «шизоанализа» в духе Ж. Делеза и Ф. Гваттари, игр с маргинальностью от физиологической маргинальности, диагноза шизофрения; клиники М. Фуко от жизни в палате реальной больницы. Интеллектуальный зритель начинает искать здесь знакомые по арт-практикам коды и означаемые, применяя известные схемы расшифровки, которые в принципе не могут привести к пониманию.

Работы таких художников пробуждают в нас страхи первобытного человека и актуализируют тревоги человека современного: потеря контроля над собой, потеря привычных ориентиров, что для нашей гипер антропоцентрической картины мира видится самым ужасным. Не случайно исследование страха неизвестного, так популярно в культуре XX века, как поиска некого лавкрафтовского Ктулху, хичкоковского скрипа ступеней. Включение темы безумия в дискурс культуры

получило воплощение и в массовом искусстве (кинофильмы «Человек дождя», «Блеск», «Пролетая над гнездом кукушки»), и в арт-хаузе («Безумие» Я. Шваркмайера, «Нога» Н. Тягунова). При внимательном рассмотрении творчество душевнобольных, эти «вещи в себе», существующие по иным законам, освобожденные от псевдо интерпретации видятся страшно, жестоко понятными, нашему «Я». Эмоциональная насыщенность, парадоксальность модели мира душевнобольных оказывается сопоставима с нашими чувствами, а искренность, открыться авторов вызывает уважение.

Исторической вехой движения арт-брют был 1921 год, когда вышел в свет знаменитый труд Ханса Принцхорна об искусстве душевнобольных. Принцхорн, работая в психиатрической клинике Гейдельбергского университета, создал там существующий и до сих пор первый музей художественных произведений психиатрических пациентов. Другой знаковой фигурой был Жан Дюбюффе, который в Лозанне собрал крупнейшую в мире коллекцию «Art Brut», половину которой составили работы пациентов психиатрических клиник. Дюбюффе исповедовал «антипсихиатрический» подход, призывая оценивать произведения арт-брют исключительно с художественной точки зрения, что до сих пор является предметом полемики между представителями двух подходов к творчеству аутсайдеров — чисто художественного и психиатрически-социологического.

В современной психиатрической практике широко распространен термин арт-терапия, под которой понимается лечебное применение изобразительного творчества пациента. Одним из ранних аналогов современной арт-терапии были художественные студии, организуемые при крупных психиатрических клиниках в Европе. Однако сам термин появился позже — уже после первой мировой войны, когда занятия больных в условиях студий получило новое обоснование в русле социотерапевтического движения. Во второй половине XX века арт-терапия становится все более дифференцированной по различным видам техник и методологии. Расширяется и социальная, институциональная база ее применения: она внедряется в амбулаторные психиатрические учреждения, социальные центры по работе с детьми, подростками и взрослыми, включая престарелых и пожилых, бездомных, безработных, беженцев, а также в образовательные школы и учреждения для детей с «особыми потребностями».

Что касается психиатрической практики, то работа в условиях открытой студии является по-прежнему одной из наиболее популярных форм арт-терапии. Термин «открытая» означает, что группы, работающие в таких студиях, не имеют постоянного состава. Участник группы художников на любом этапе может прекратить занятия в студии, и наоборот, к группе могут присоединиться новые участники.

Студийная работа предполагает свободную, демократическую атмосферу и отсутствие директивных методов. Основным лечебным, психотерапевтическим воздействием является художественная экспрессия, творческое самовыражение, предполагающее седативный, активирующий или катарсический эффект художественного творчества.

В Санкт-Петербургской психиатрической больнице им. П. П. Кащенко художественная студия была создана по инициативе главного врача О. В. Лиманкина, который в 2000 году для этой цели пригласил на работу супругов Владимира Барсукова, известного петербургского художника, и Татьяну Ларькину, художника и культуролога. Пациенты, занимающиеся в студии, работают в различной технике — графике, акварели, компьютерной графике. Стараниями одного их студийцев — известного иконописца А. Б. Иванова, безвременно умершего два года назад, при студии была открыта иконописная мастерская.

На сегодняшний день собрание художественных работ студии включает около 14 тысяч произведений, многие из которых экспонировались в музеях Санкт-Петербурга (зал Академии художеств, мемориальный музей А. Блока, вы-

ставочный зал «Смольный»), Москвы (Музей аутсайдеров), Гатчины (Гатчинский дворец), Калининграда (Историко-художественный музей), Эстонии (Вильянди, Визику), Оренбурга. Часть работ представлена в художественных календарях, выпущенных в Эстонии, Финляндии, Швеции.

Представленные в рамках проекта «Я здесь» работы можно условно рассматривать в рамках нескольких направлений. Первое направление — работы, выполненные в примитивистской манере, похожие на детские рисунки. Как и дети, взрослые в творчестве осваивают окружающий мир, пытаются найти собственные закономерности его устройства, структурировать свои наблюдения. Эти работы отличает плакатная прямолинейность, внешняя иллюстративность, плоскостная интерпретация пространства («12 стульев», «Лыжники», «Мадера»). Второе направление — своеобразный магический реализм, поиск и отражение в творчестве философских построений автора. Экспрессивные эмоционально-образные коды могут быть достаточно сложными, сюжеты часто фантастические (работы «Ангел», «Юдоль», «В мире о себе»); ряд работ условно можно назвать экспрессионистическим, в отличие от предыдущих, они имеют явно деструктивный характер. Здесь возможно сочетание обрывков фраз, деформация изображаемых объектов, а экзальтация выражает надломленность мира автора («Дом хронопа», «Пагода», «Мучители»). Третье направление — работы, выражающие индивидуальное восприятие реальности, пейзажи, портреты, несущие отпечаток личного, часто очень точного, иногда парадоксального видения мира («Осенний букет», «Портрет товарища Лео», «Сиворецкий парк», «Непрошенный гость»). Данная классификация носит условный характер, один и тот же автор может параллельно творить и как «примитивист» и как «экспрессионист», так же при анализе принципиально не учитывались профессиональные художественные навыки автора. Удивительно, но вопреки сложившемуся мнению, очень мало работ несут депрессивное настроение, отрицательные эмоции.

Концепт «цивилизованный человек» сегодня обязательно включает в себя такие понятия как толерантность, внимательное отношению к иному. На практике реальная встреча с таким искусством не всегда проходит гладко для людей XXI века. Однако, преодолев границу страха, посмотрев на данные работы искренне, мы можем перейти в область созерцания не чужой болезни, но «себя-иного». Так получается, что эти произведения, создаваемые часто в рамках арт-терапии, действительно оказываются арт-терапией и для зрителей, тестом на подлинную искренность. Это наглядно демонстрирует демократический характер сути творчества, не зависимый от пола, возраста, состояния здоровья.

На современном этапе прорыв культуры в область бессознательного обращение к интуиции поиски нового гуманизма и экологической конфигурации общества привел к признанию прав социокультурных меньшинств уважению уникальности каждой личности. «Я здесь» — это и заявление о праве на творчество, существование, людей, признанных нашим обществом маргиналами, но это и шанс для каждого из нас узнать нечто новое про себя и про мир.

Анна Демшина,
кандидат культурологии,
доцент кафедры искусствоведения, СПбГУКИ,
доцент кафедры теории и методики
философско-культурологического образования
РГПУ им А. И. Герцена

Реабилитационный центр больницы им. П. П. Кащенко, в котором находится Изостудия

Гости из Московского института психиатрии

Татьяна Васильевна Ларькина — руководитель изостудии

Гости из Московского института психиатрии

Александр Борисович Иванов

Иконописец Леонид Канищев

Надежда Хасанова в студии

Будни изостудии

Мастер-класс Михаила Шемякина, 26 июня 2008

Мастер-класс Михаила Шемякина, 26 июня 2008

Гости из Норвегии

Гости из японии

Гости из Норвегии

Выставка в рамках международного проекта «Искусство объединяет», город Вильянди, Эстония, весна 2008

Открытие выставки «Рисовать полезно всем»
в Музее Александра блока. 26 сентября 2003 года

Выставка в рамках международного проекта
«Искусство объединяет». Слева — Владимир Васильевич
Барсуков. Гатчина, 11 мая 2006 года

Выставка Калининграде, октябрь 2004 года

Выставка в рамках международного проекта «Искусство объединяет».
Гатчина, 11 мая 2006 года

Выставка в Московском музее аутсайдеров в рамках проекта «Новые возможности». Лиманкин, заместитель директора Московского института психиатрии профессор Исаак Яковлевич Гурович и врачи больницы им. Кащенко

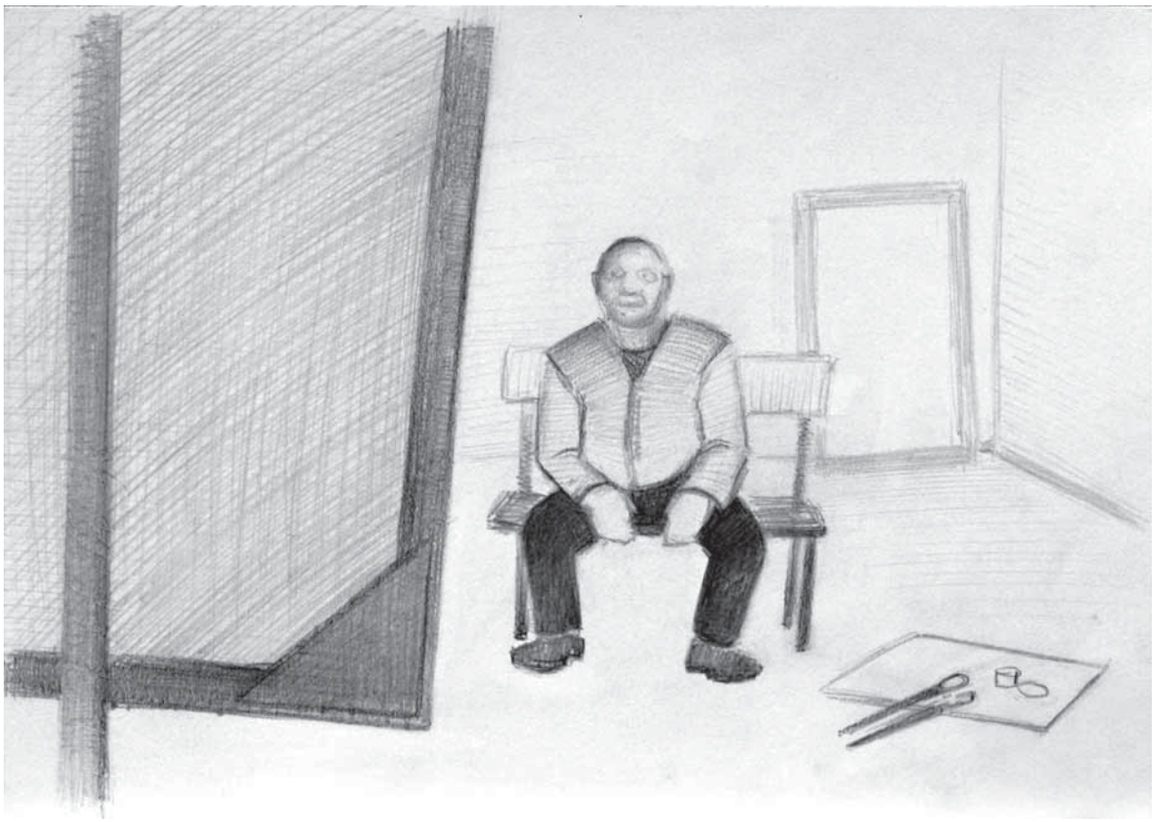
Выставка в Московском музее аутсайдеров в рамках проекта «Новые возможности». Главный врач больницы им. П. П. Кащенко Олег Васильевич Лиманкин с профессоршей из Канады

Выставка в Московском музее аутсайдеров в рамках проекта «Новые возможности»

Открытие выставки «Рисовать полезно всем» в Музее Александра Блока. 26 сентября 2003 года

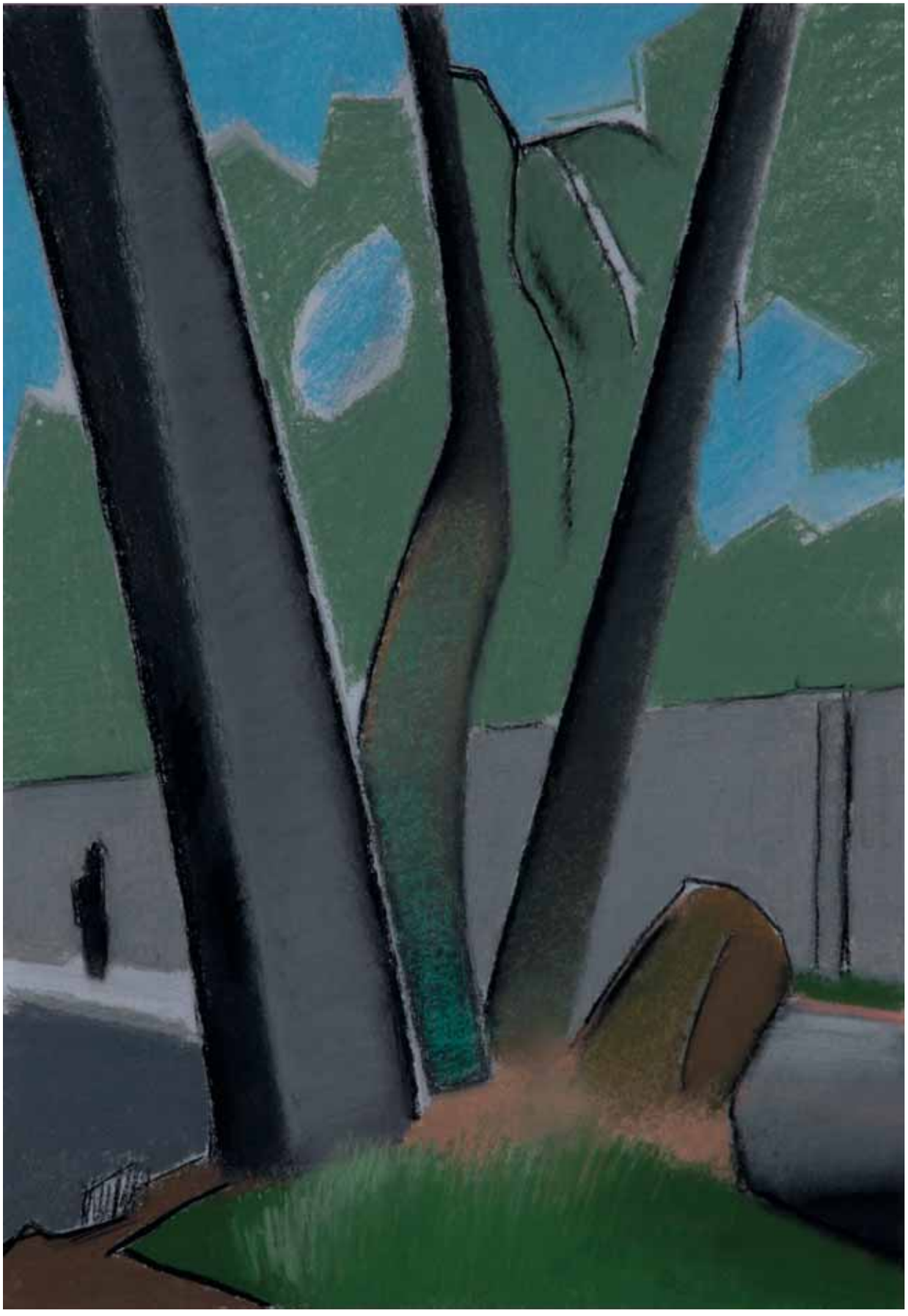
«Дышите!» — выставка изостудии больницы им. П. П. Кащенко в Московском музее аутсайдеров, 2 февраля 2004 года

Весна в Сиворицком парке *(бумага, пастель)*

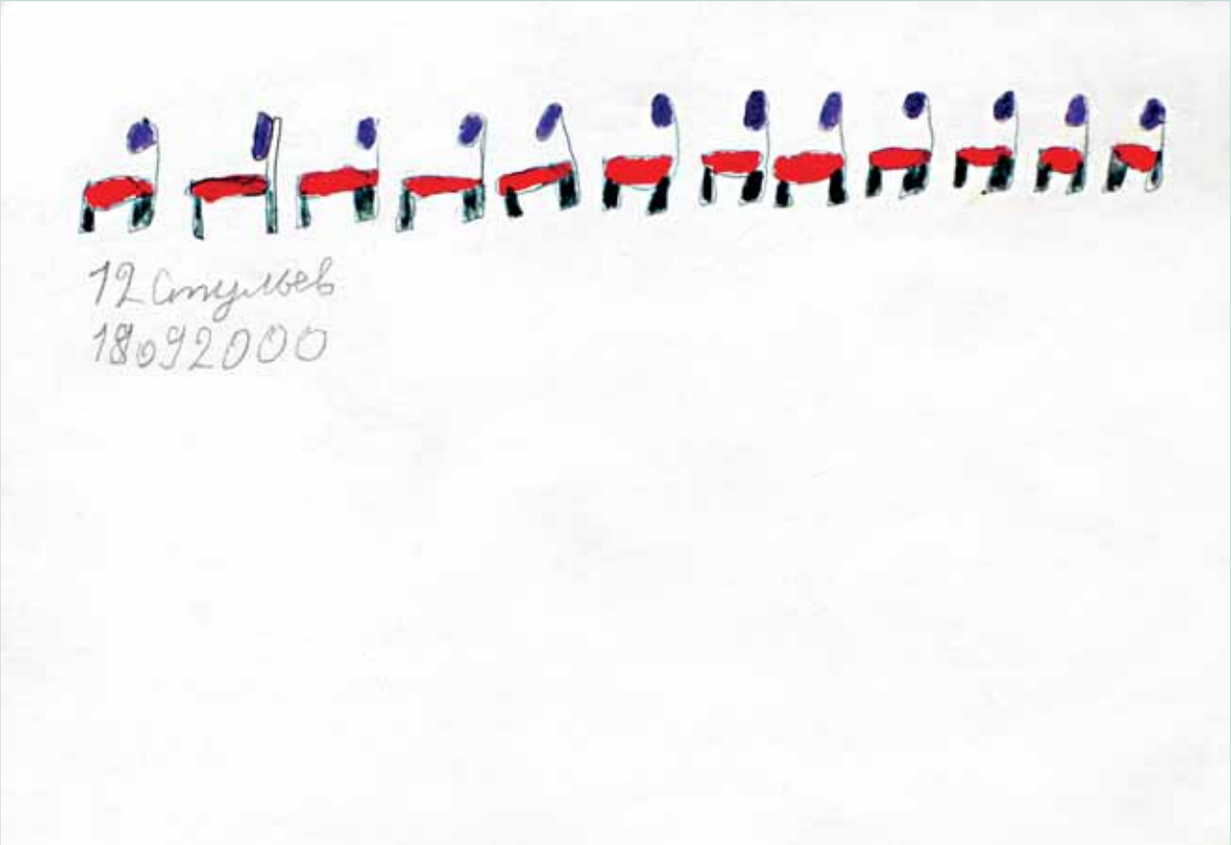


Художник перед холстом *(бумага, карандаш)*

Сиворицкий парк *(бумага, пастель)*



Липы в Сиворицком парке *(бумага, пастель)*



12 стульев *(бумага, карандаш, фломастер)*

Карабас Барабас *(бумага, фломастер)*

Тополиный пух *(бумага, гуашь)*

На лугу *(бумага, гуашь)*

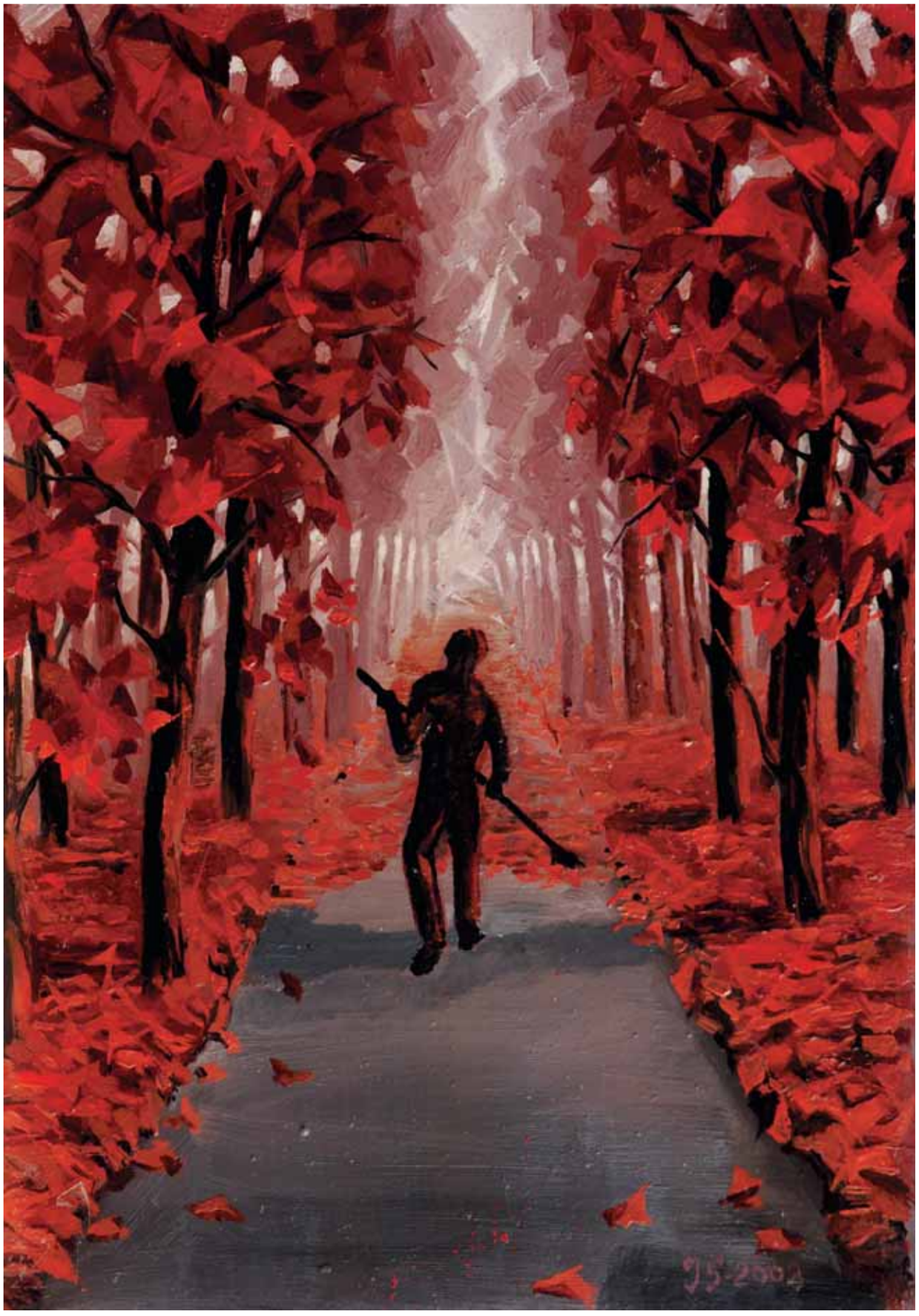
Воздух. Из цикла «Четыре стихии» *(цветная бумага, гуашь)*

Грузовик *(бумага, карандаш, фломастер)*

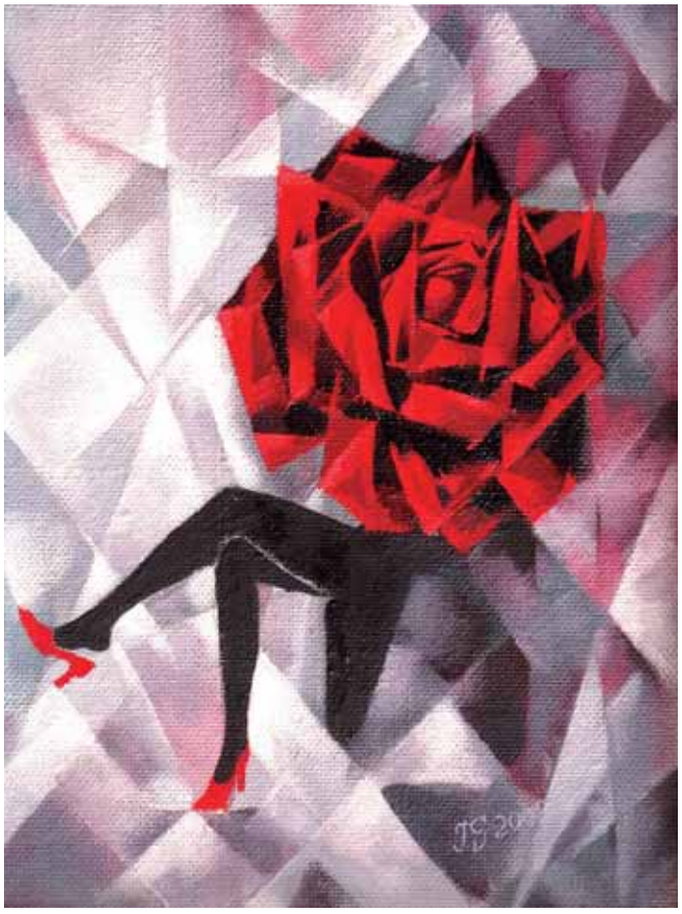
Жигули *(бумага, карандаш, фломастер)*

Жираф *(бумага, карандаш, фломастер)*

Лев *(бумага, карандаш, фломастер)*



Листопад *(картон, масло)*



Зазеркалье *(картон, масло)*

Взгляд *(картон, масло)*

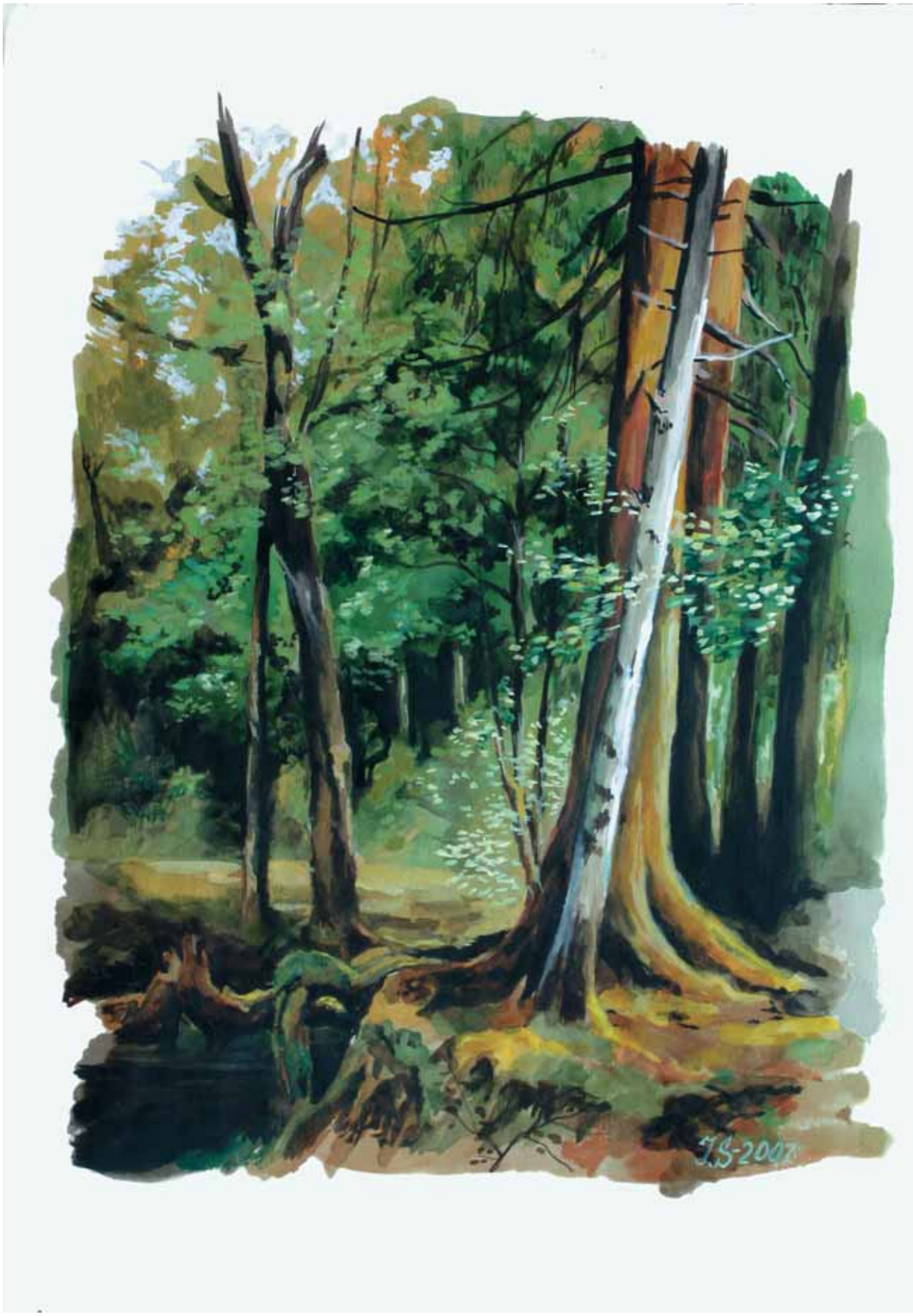
Пустыня *(картон, масло)*

Свечи *(картон, масло)*

В лесу *(бумага, акварель)*

Контакт *(бумага, акварель)*

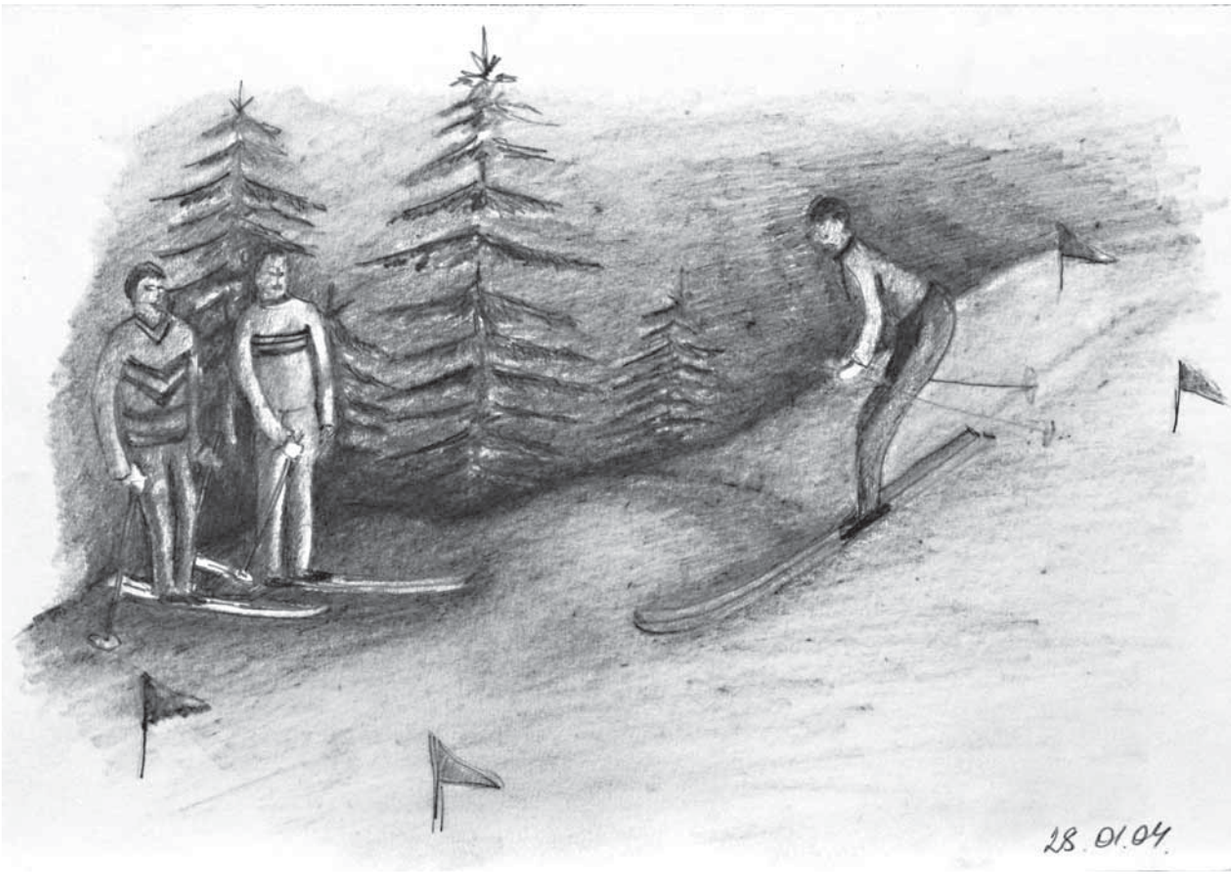
Полет *(бумага, акварель)*



Лесной пейзаж *(бумага, гуашь)*

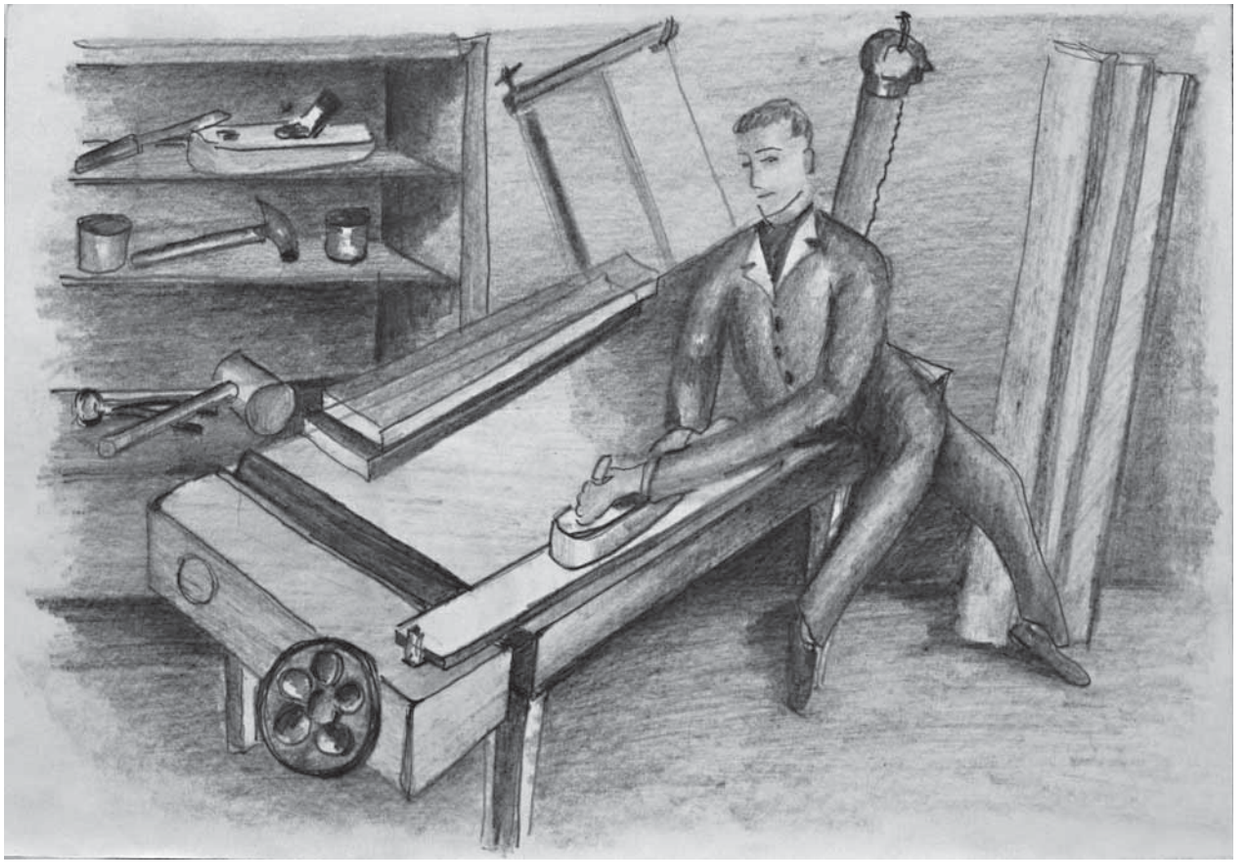
У костра *(бумага, карандаш)*

Альпинисты *(бумага, карандаш)*



Лыжники *(бумага, карандаш)*

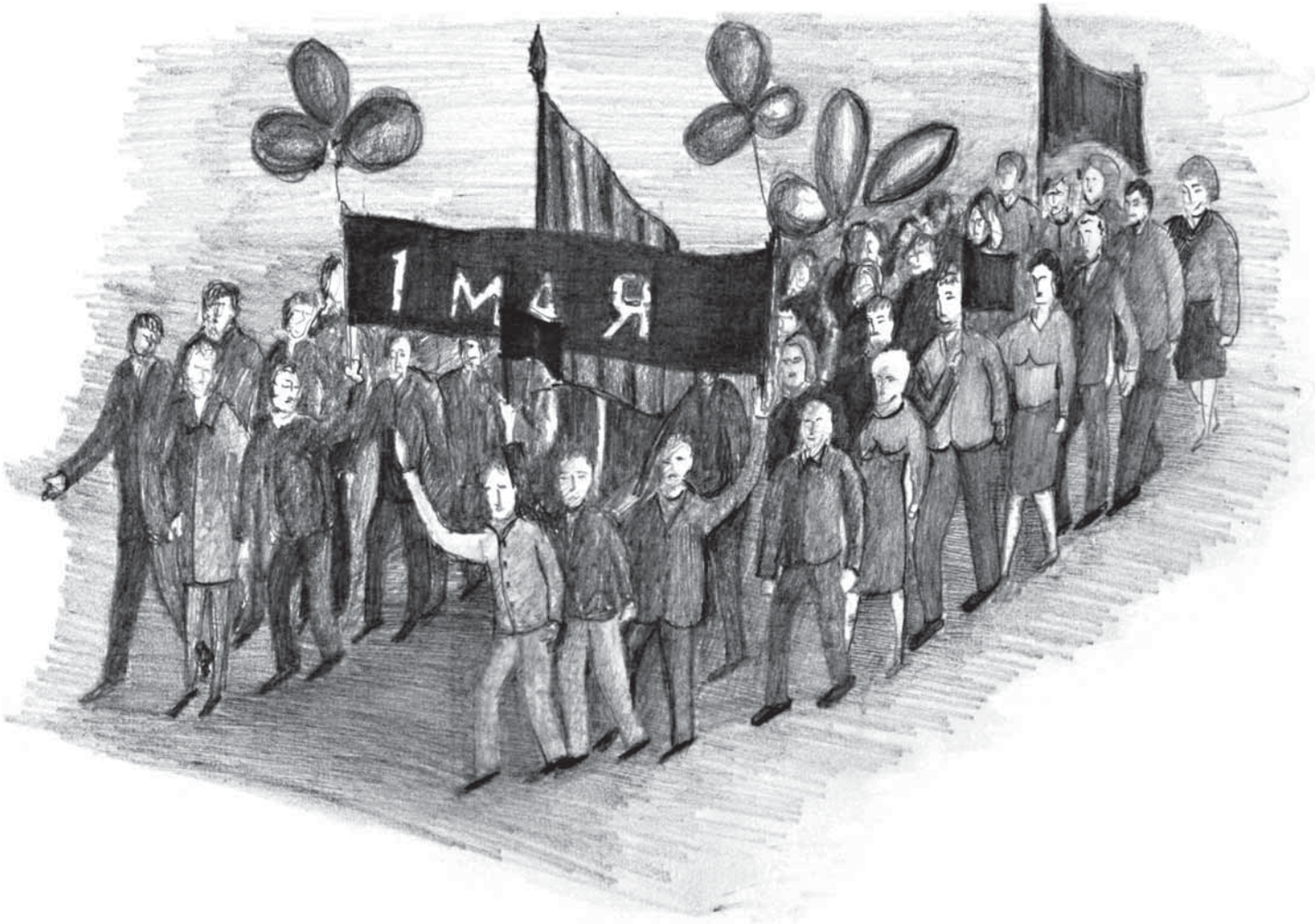
Экскурсия *(бумага, карандаш)*



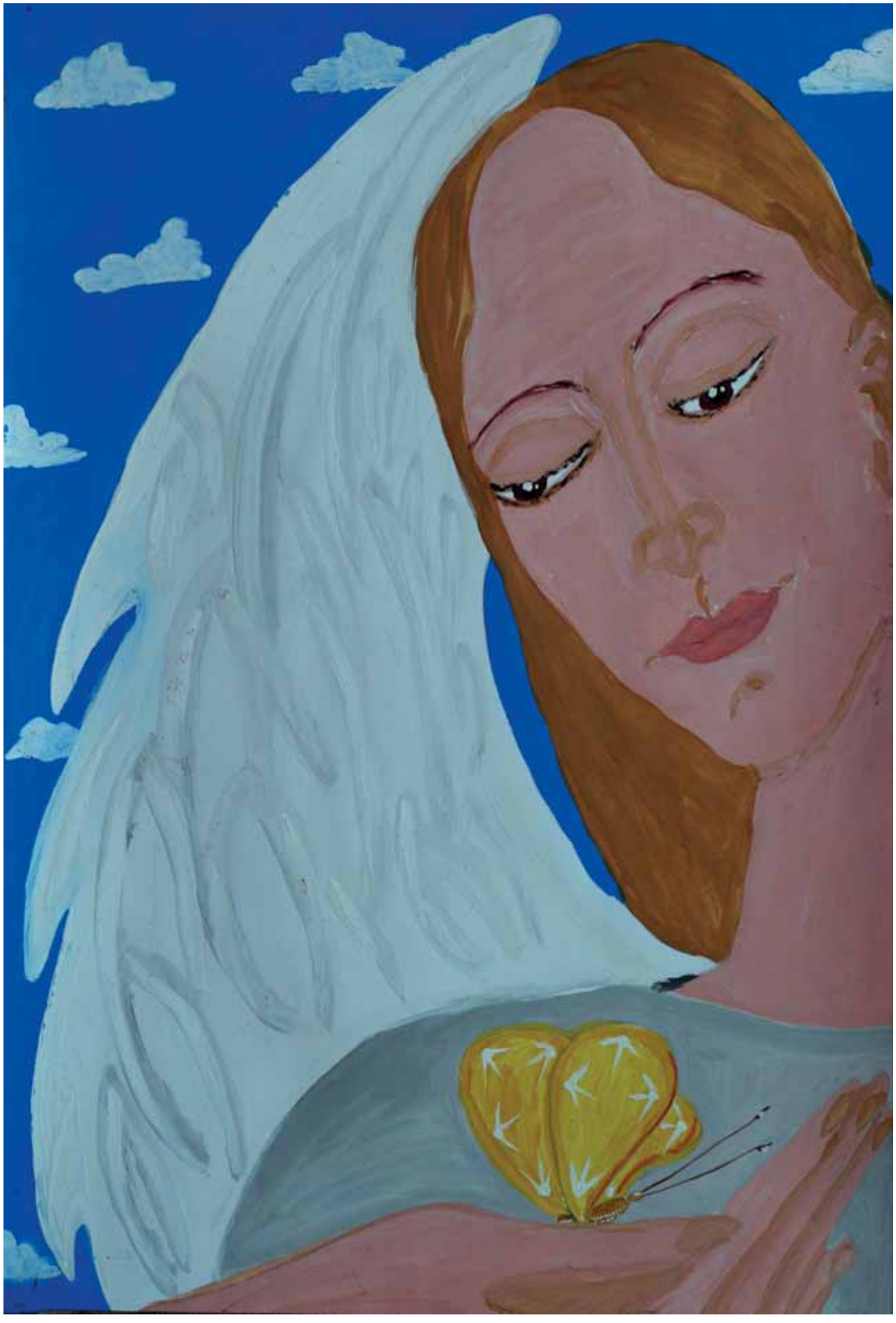
В столярке *(бумага, карандаш)*

Охота *(бумага, карандаш)*

На даче *(бумага, карандаш)*



Первомайская демонстрация *(бумага, карандаш)*



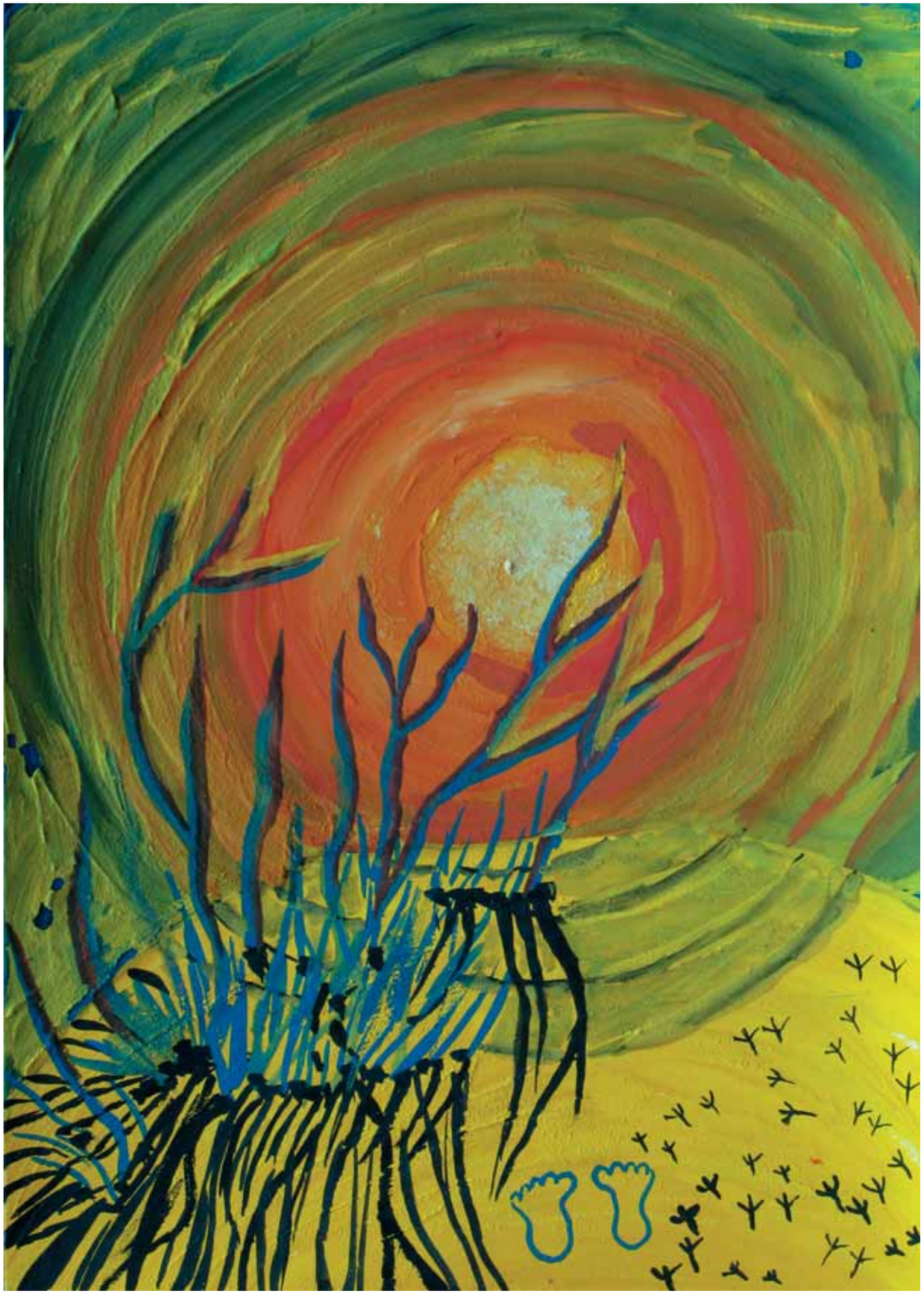
Ангел. Из цикла «Четыре стихии». Воздух *(бумага, гуашь)*

Надежда Хасанова

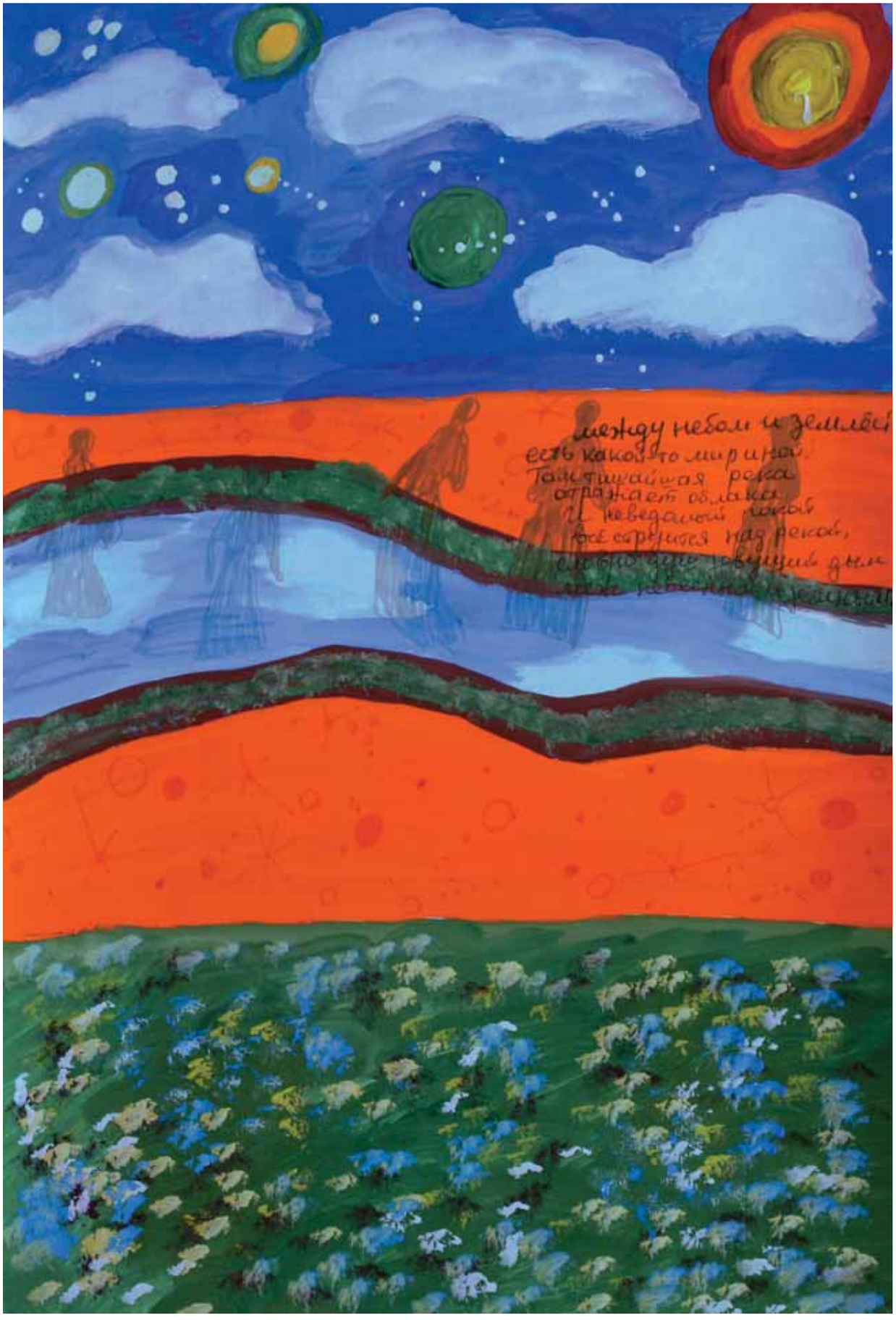
Непрошенные гости *(бумага, гуашь)*

Голубой пейзаж *(бумага, гуашь)*

Последний листок *(бумага, гуашь)*

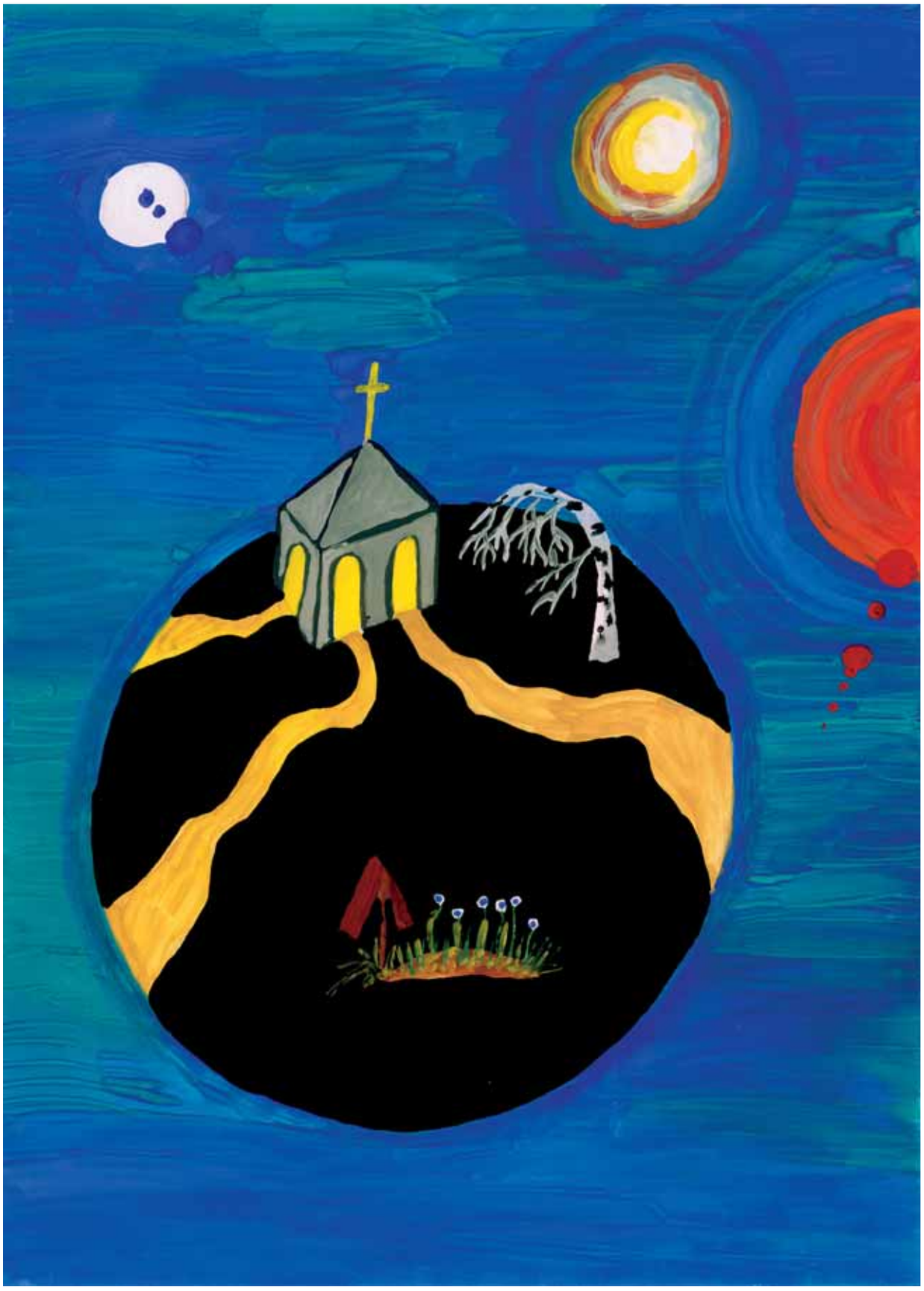


Птичьи слезы *(картон, гуашь)*



Между небом и землей *(бумага, гуашь)*

Ангел *(бумага, карандаш)*

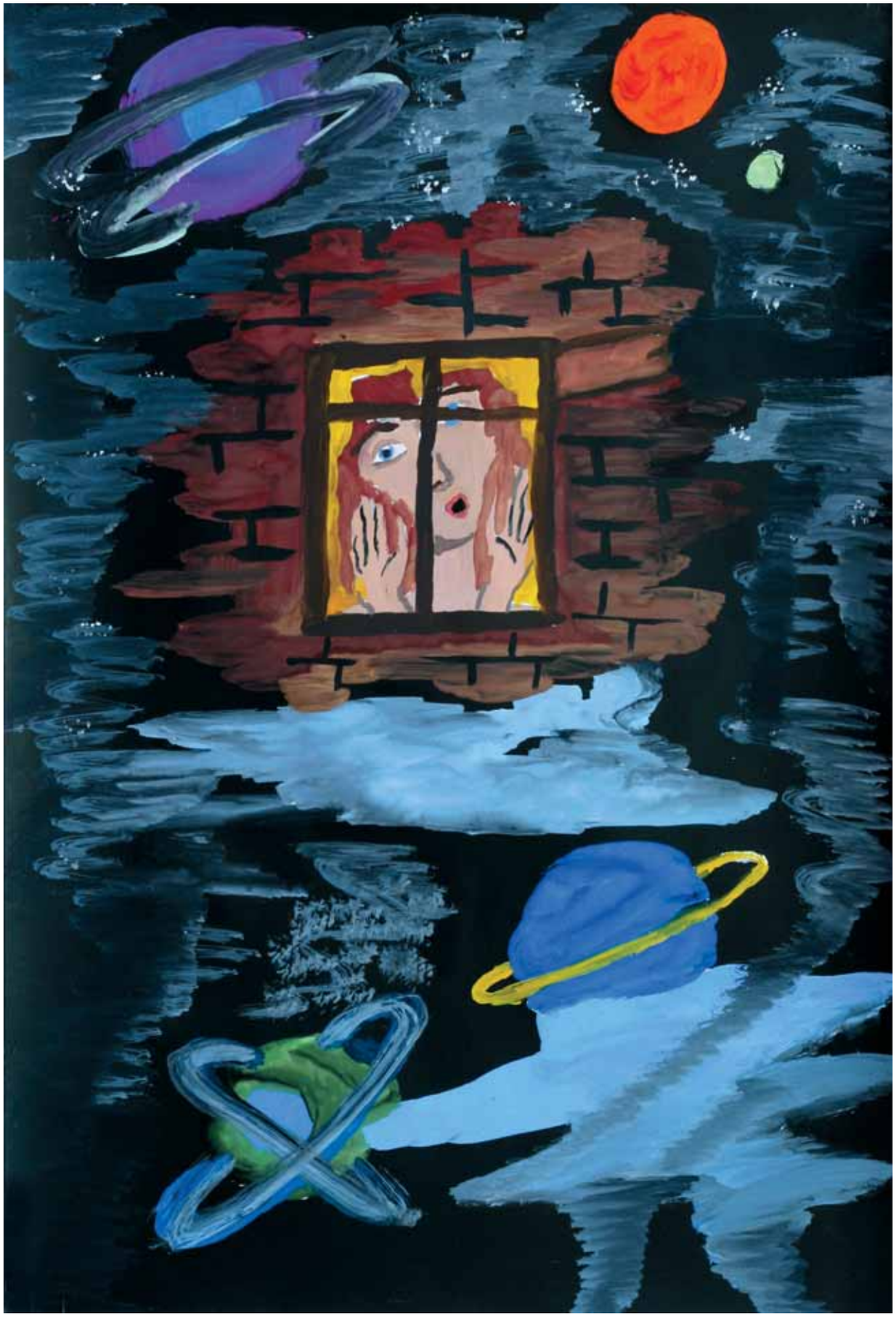


Юдоль *(бумага, гуашь)*

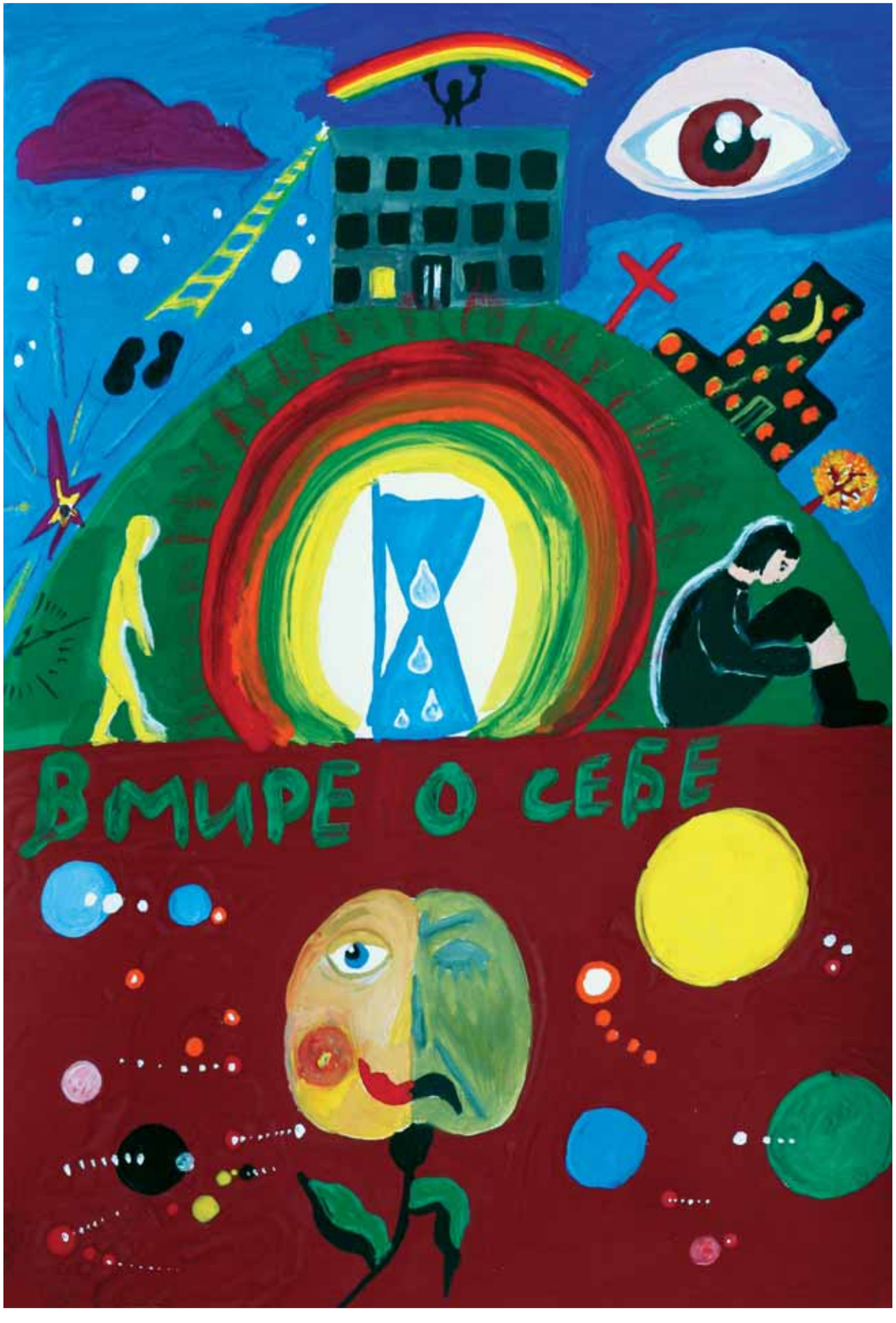
В парке *(картон, гуашь, пастель)*

Прогулка *(бумага, гуашь)*

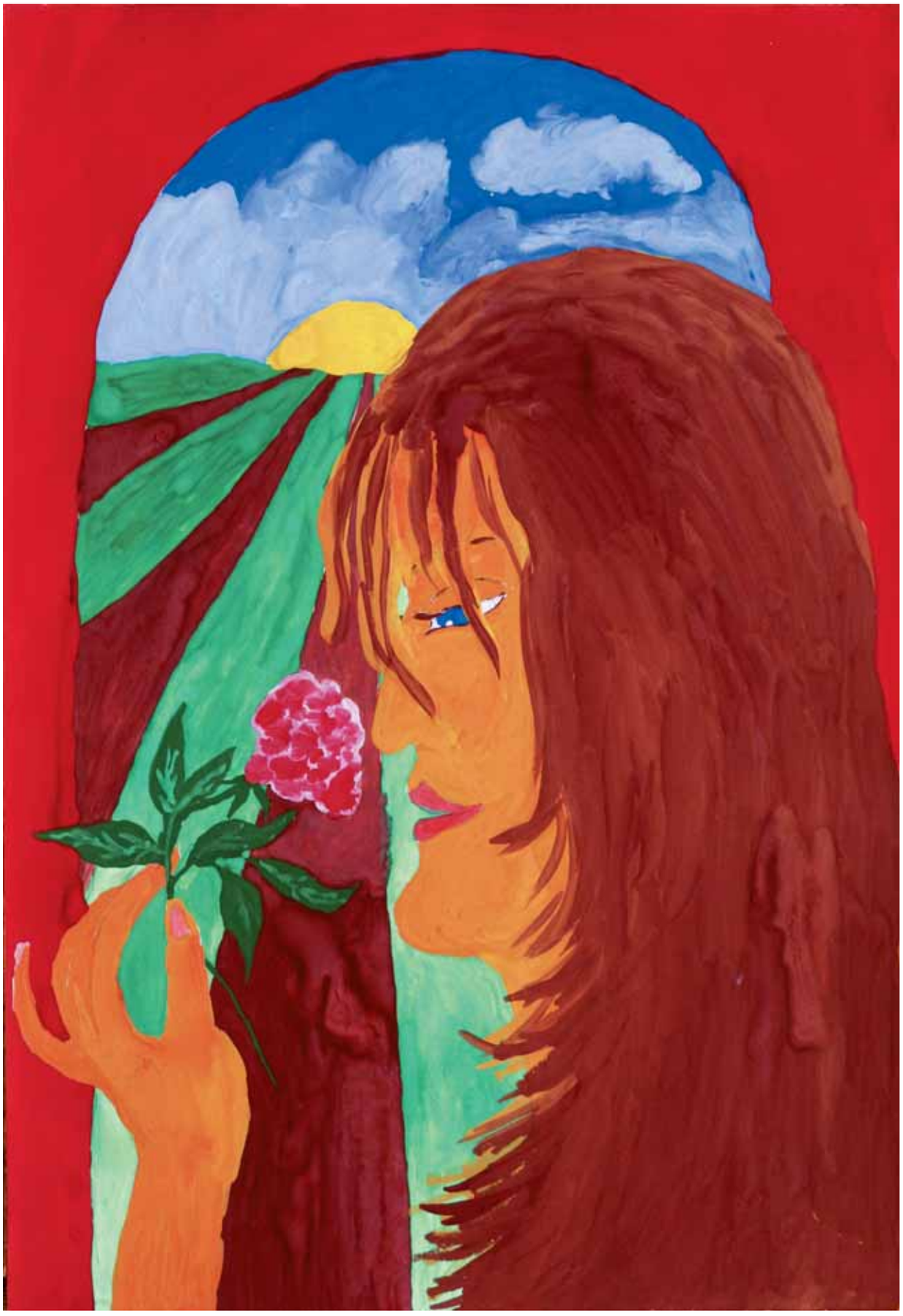
Мучители *(бумага, гуашь)*



Окно в космосе *(бумага, гуашь)*



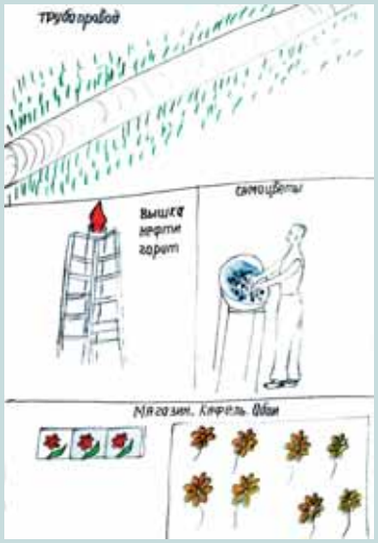
В мире о себе *(бумага, гуашь)*



Автопортрет *(бумага, гуашь)*

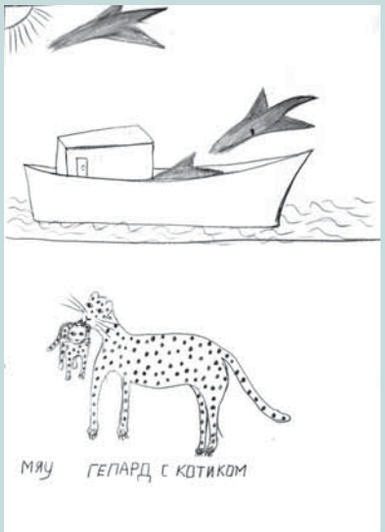
Я здесь *(бумага, гуашь)*

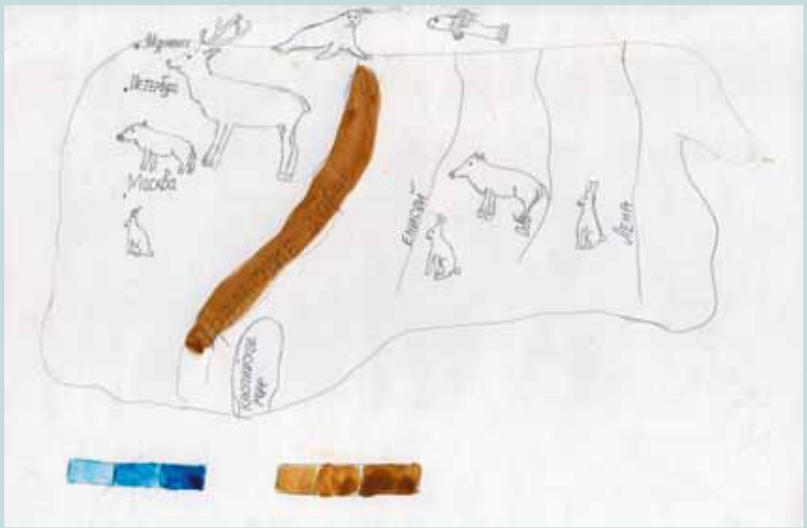
Корабль рыбачий. Матрос одет по рыбачему, на палубе загорелась спина рыбака.
строго засекреченные эксперименты
Дельфины – несли на спине небольшое устройство с антенной, привязанное ремнями.


Трубопровод
вышка нефти горит
самоцветы
Магазин. Кирель Обан

Гриб „Бледная поганка" самый ядовитый
президент Гайдар говорил о бледной поганке.
опята
лопенные опята
Ядовитые есть растения.
червячёк ползет по траве. Смотрит куда ползти.
Маковые поля
Маковая соломка
Сок надоно. Состав большой химический.
Мак продают синеватый
Сон на несколько дней.
гашиш героин травки всякие
Моё детство. ст. Суйда.
Лесная малина
тимофеевка.

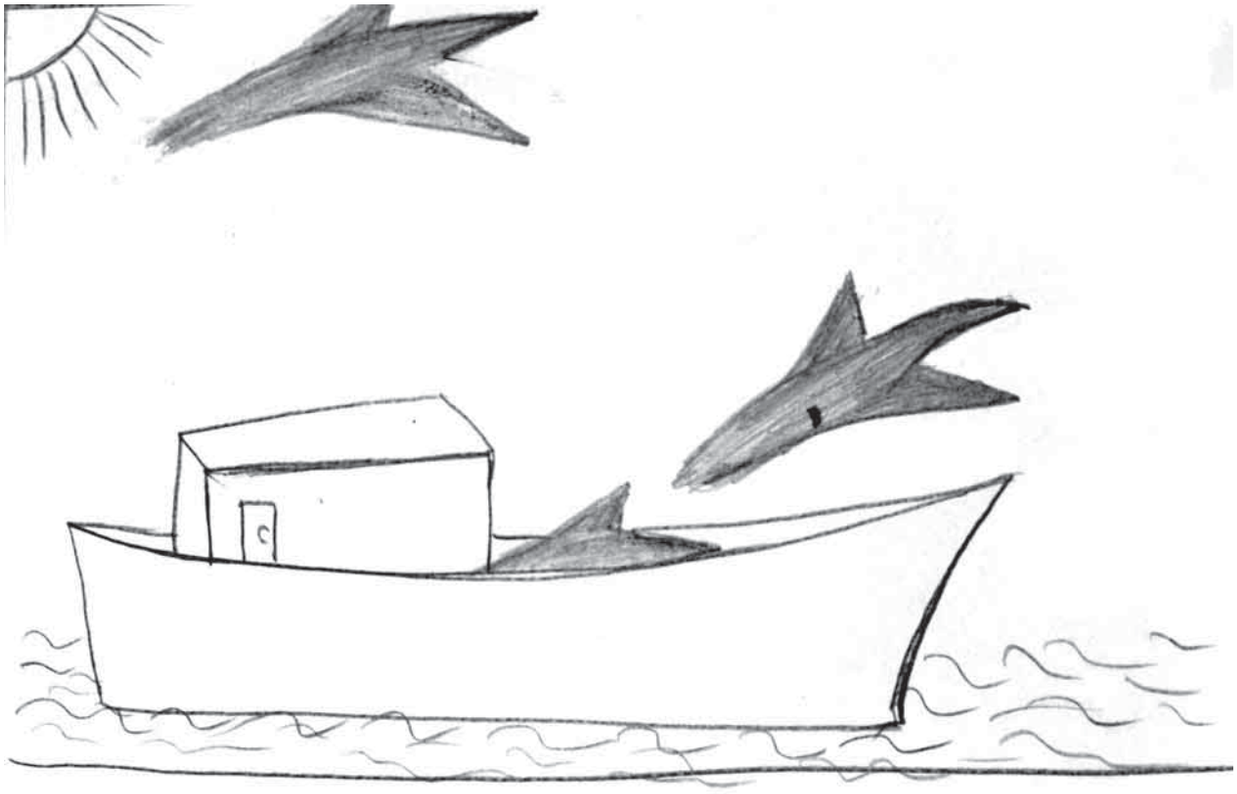
Новая ул. Мурманское шоссе


МЯУ ГЕПАРД С КОТИКОМ


Москва

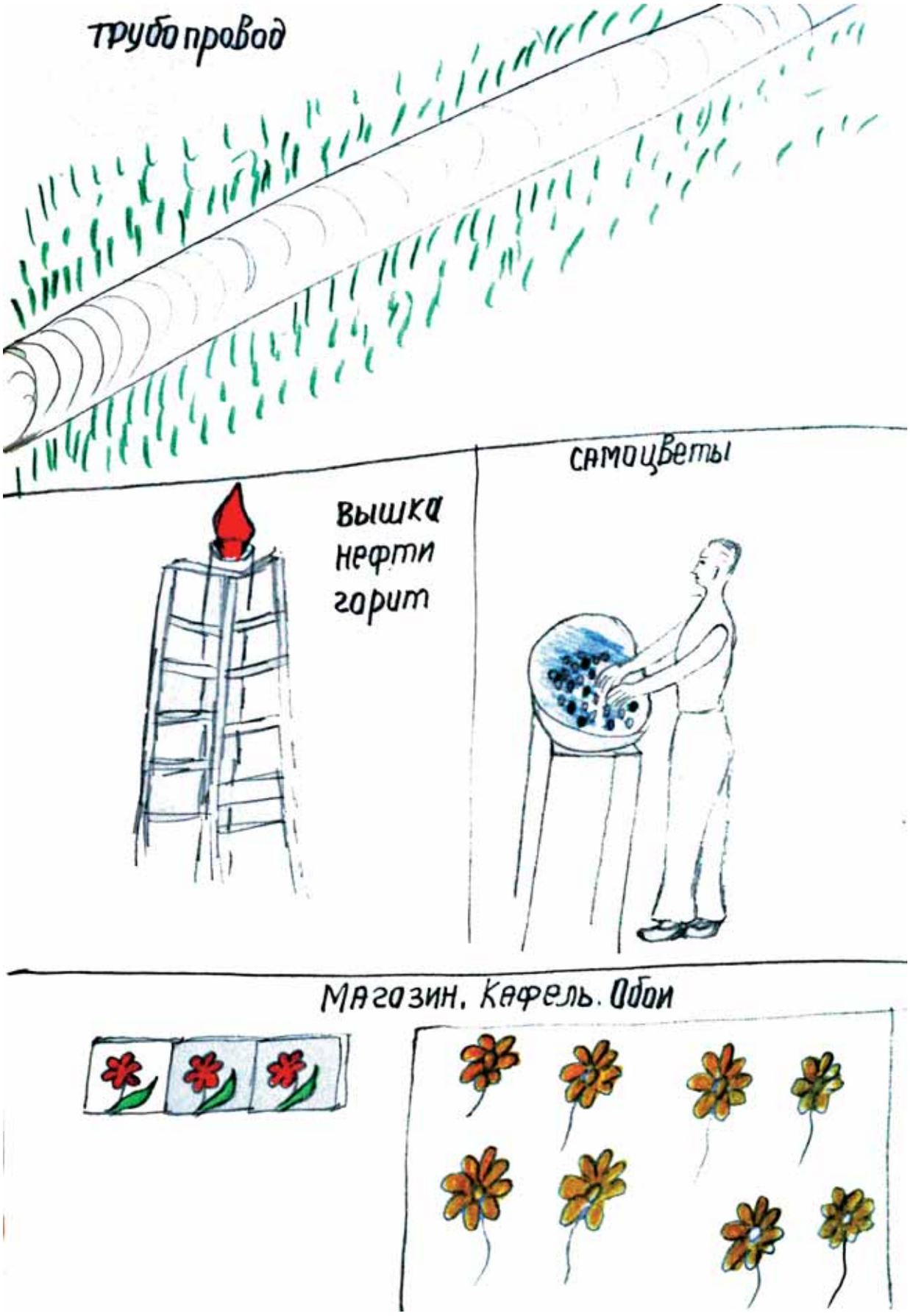
С. С.

Строго засекреченные эксперименты *(бумага, карандаш)*

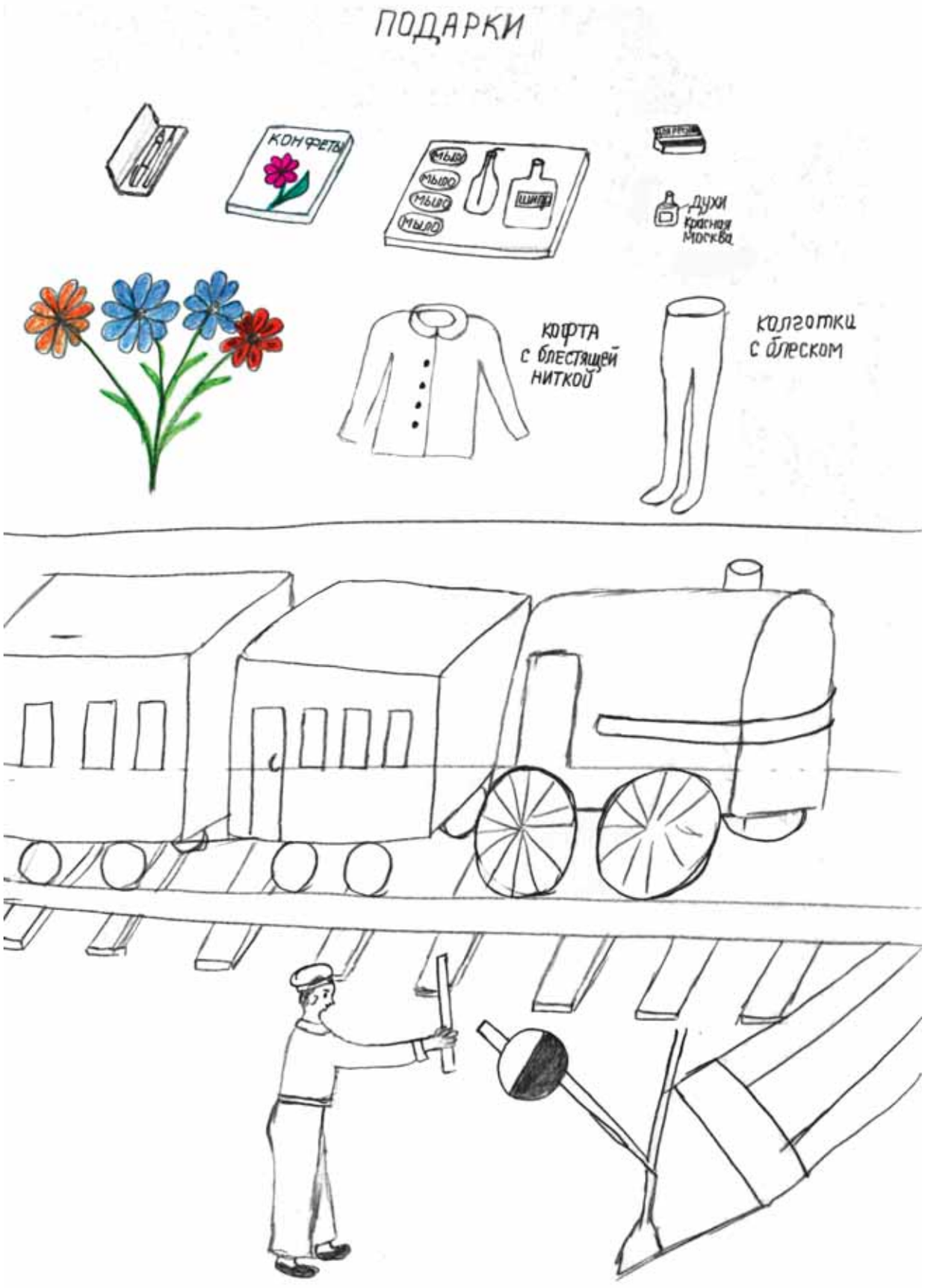


Гепард *(бумага, карандаш)*

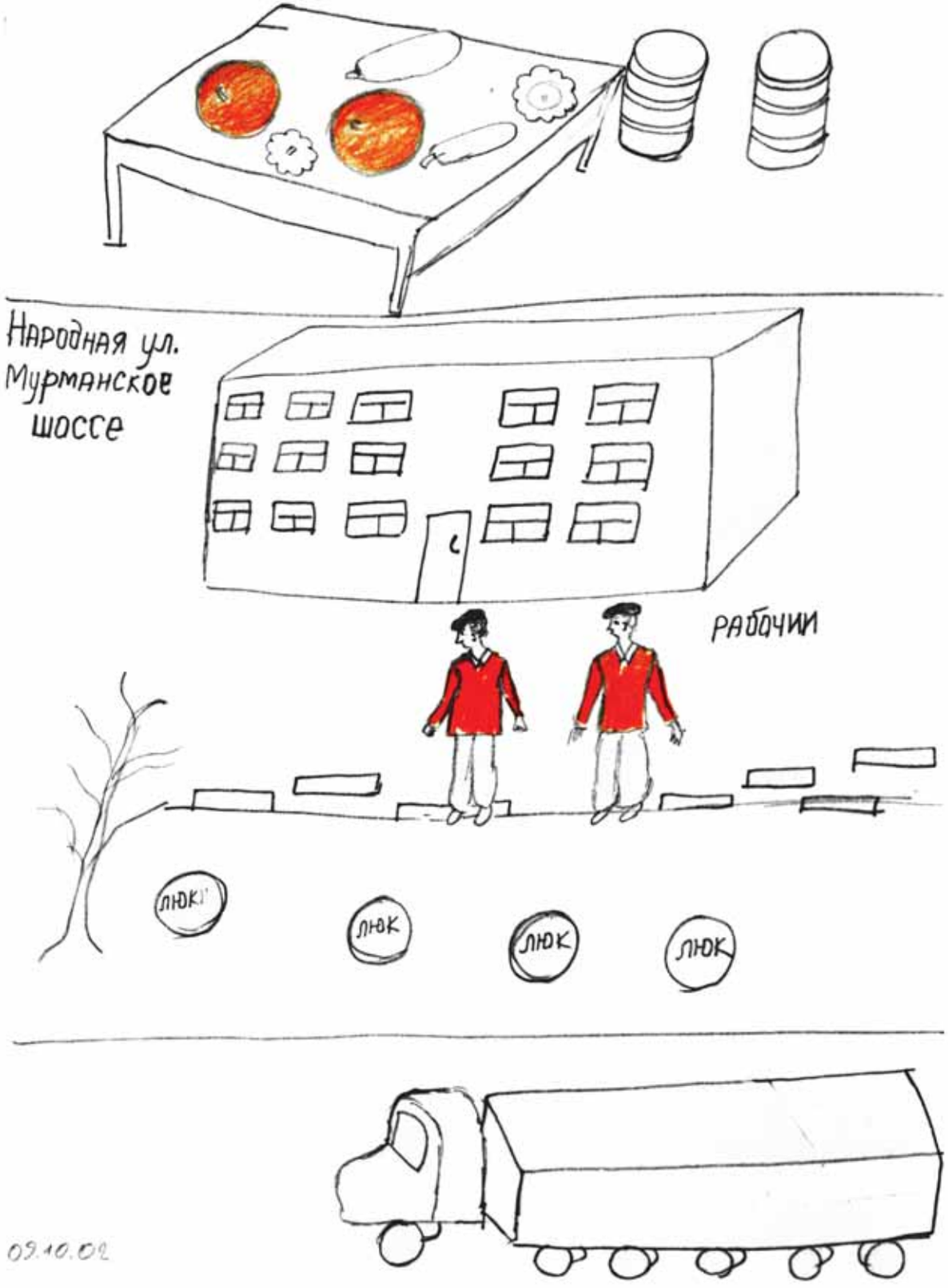
Мадера *(бумага, карандаш, акварель)*



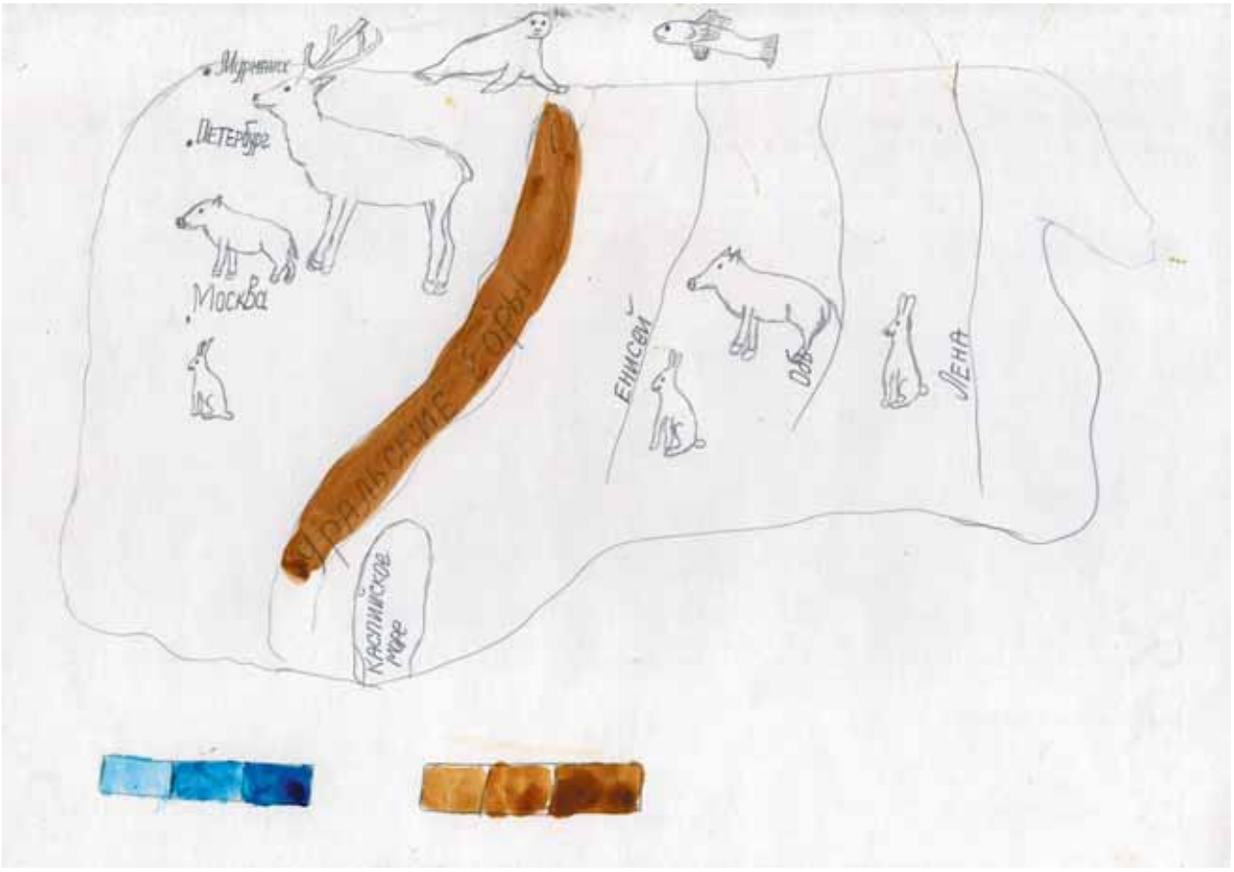
Трубопровод *(бумага, карандаш, цветной карандаш)*



Подарки *(бумага, карандаш, акварель)*



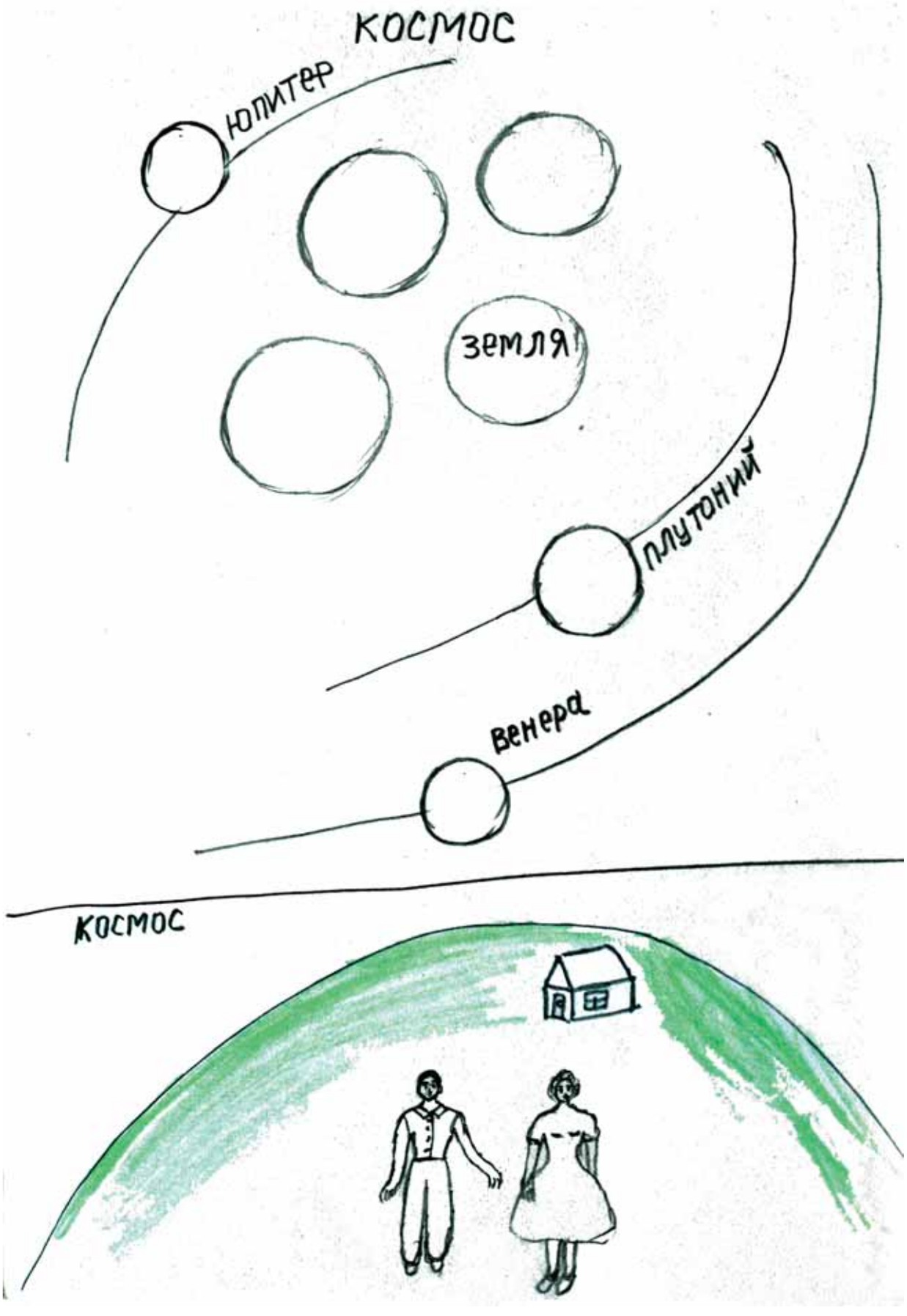
Рабочии *(бумага, карандаш, акварель)*



Карта Родины *(бумага, карандаш, акварель)*

Ядовитые растения *(бумага, карандаш, цветной карандаш)*

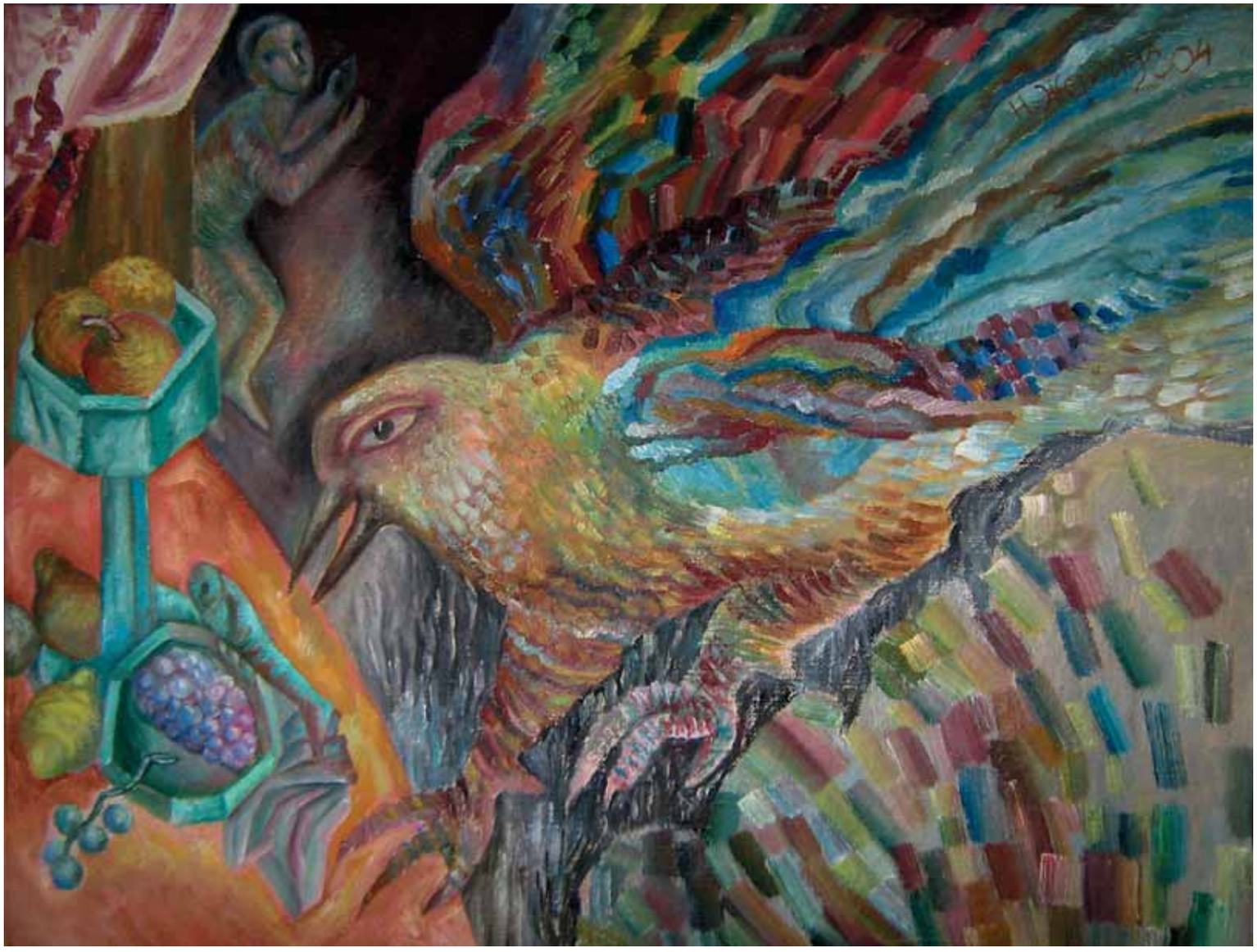
Дар. Монах и мальчик *(бумага, акварель)*



В космосе *(бумага, карандаш)*

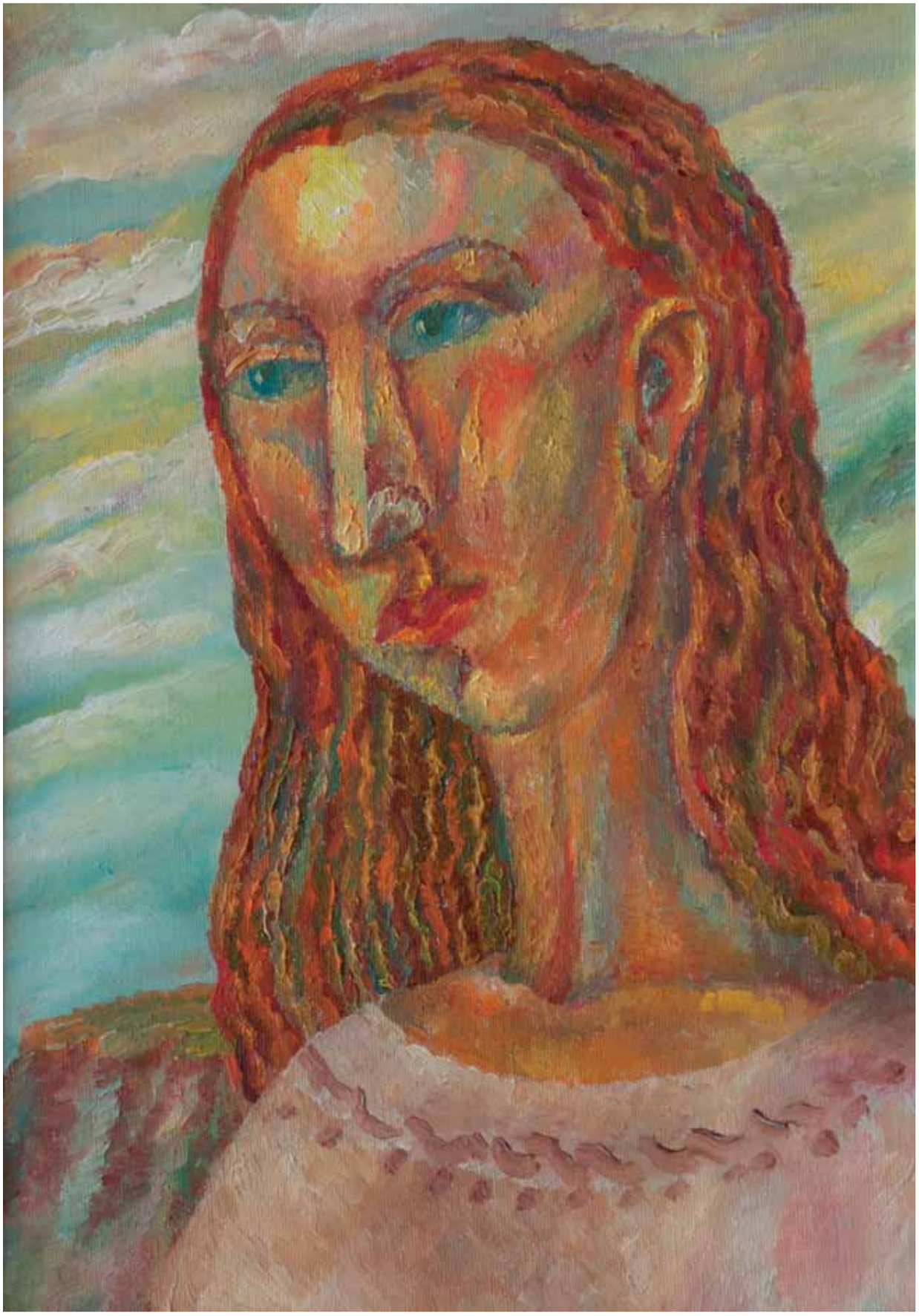
Котище *(оргалит, масло)*

Рыба *(картон, масло)*

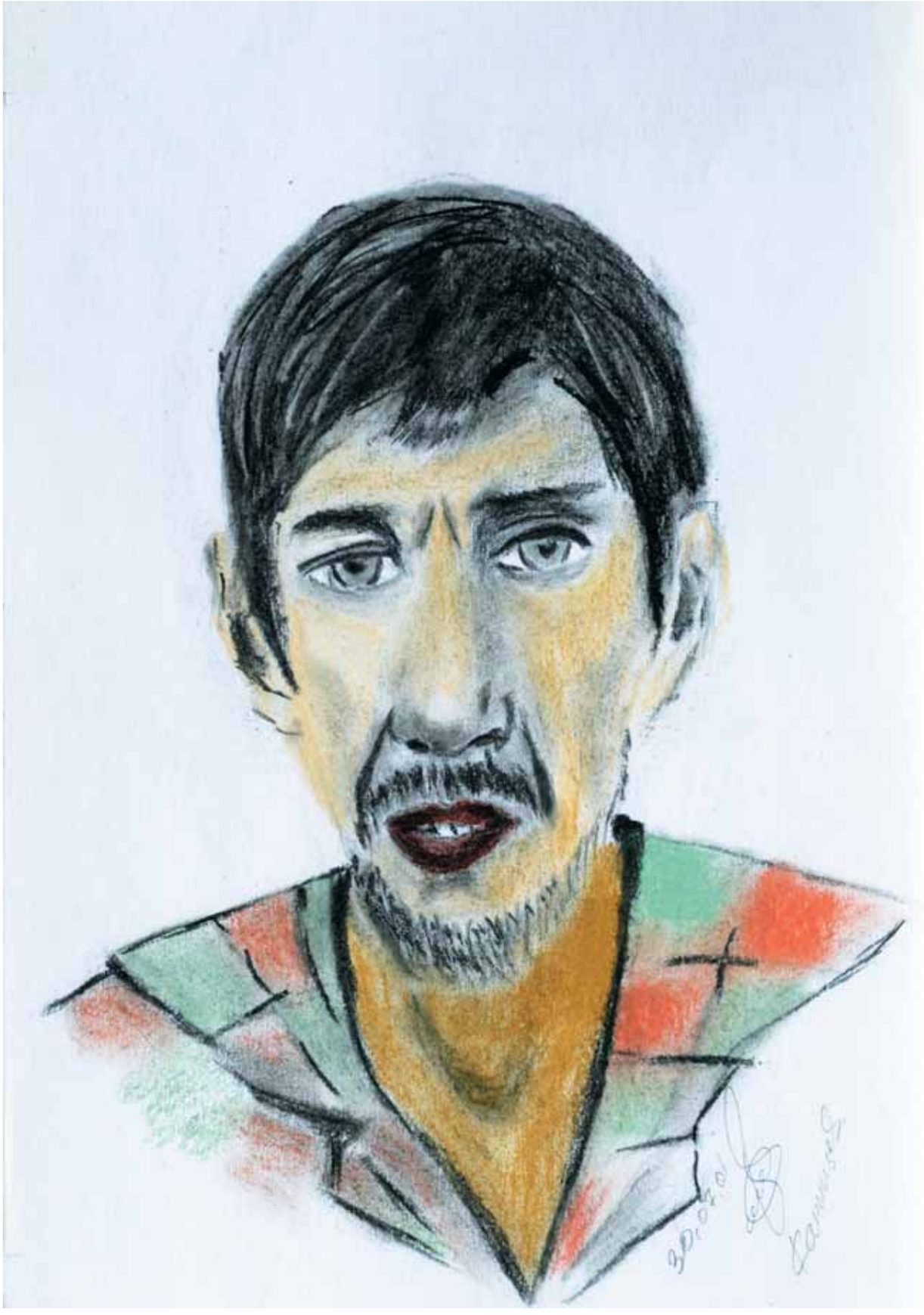


Незванный гость *(холст, масло)*

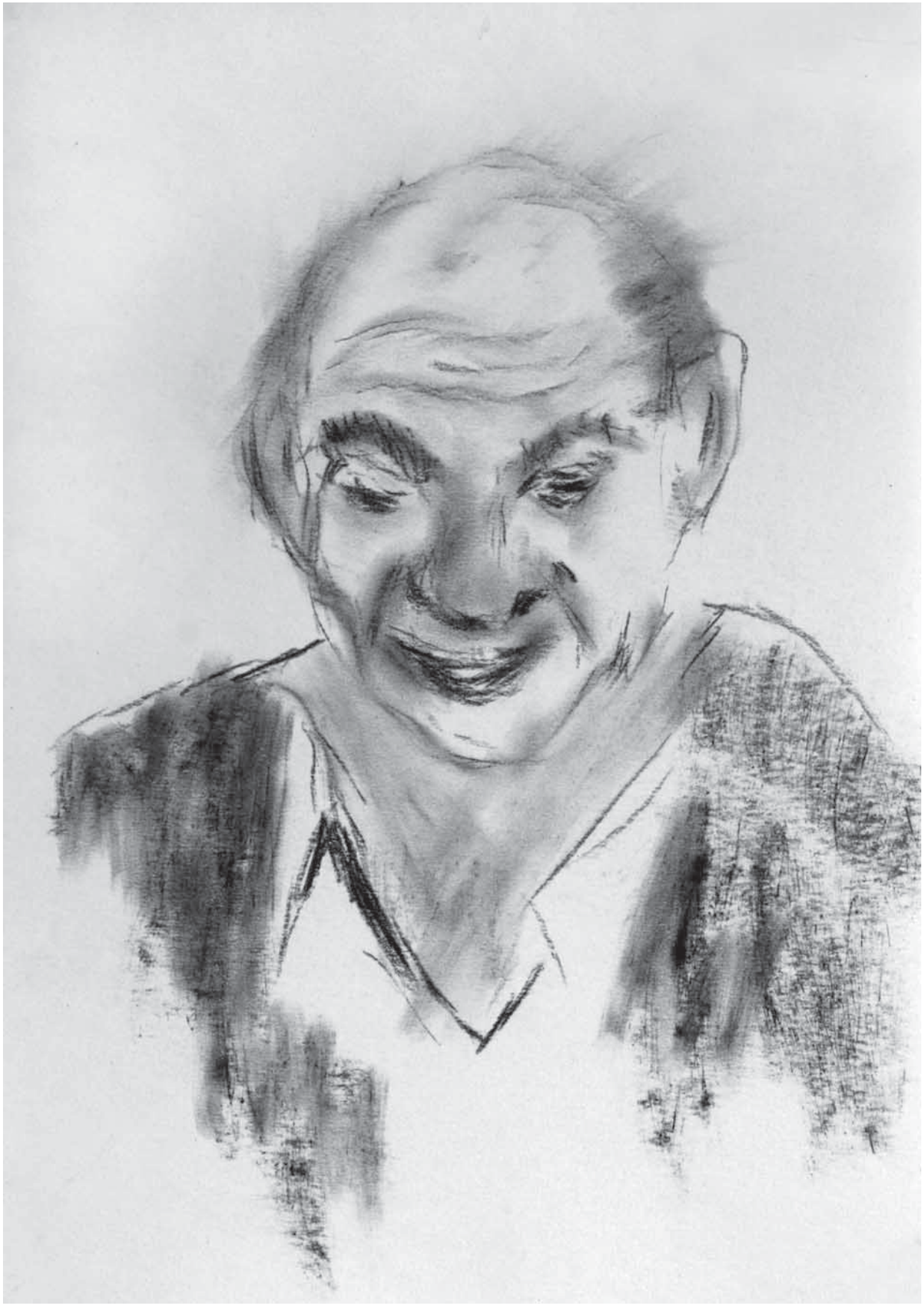
Букет *(?, ?)*



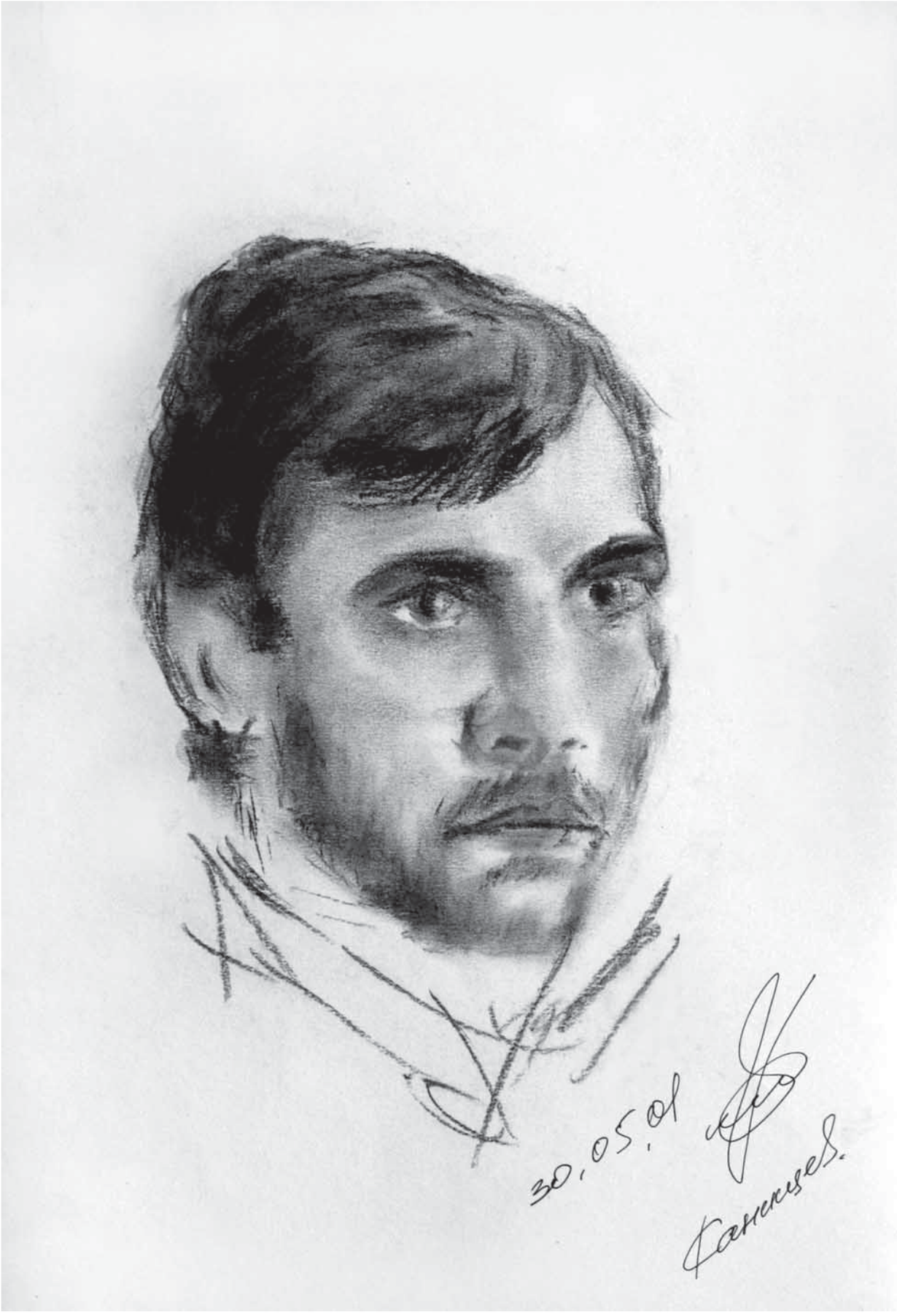
? *(?, ?)*



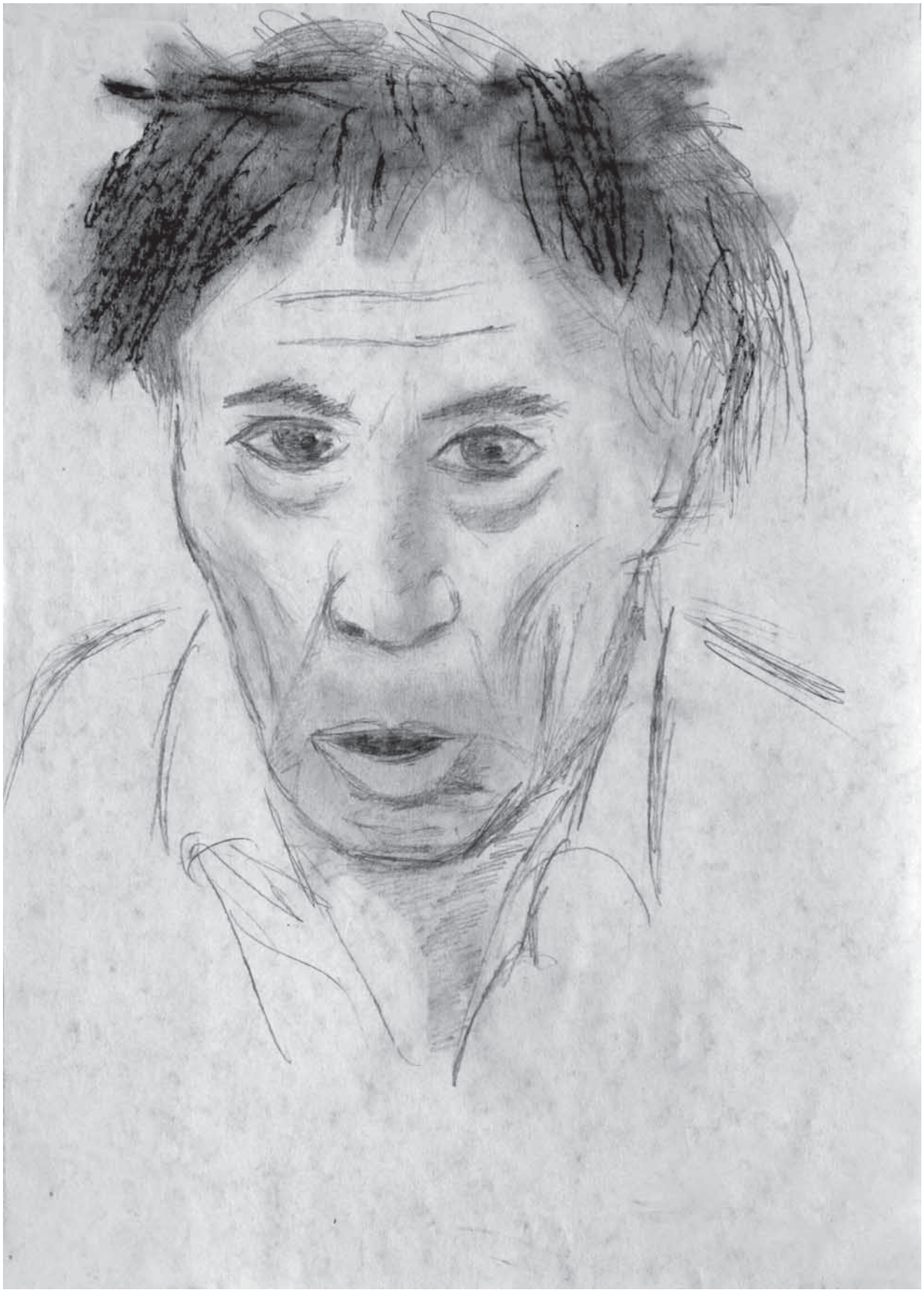
Товарищ по палате *(бумага, карандаш, пастель)*



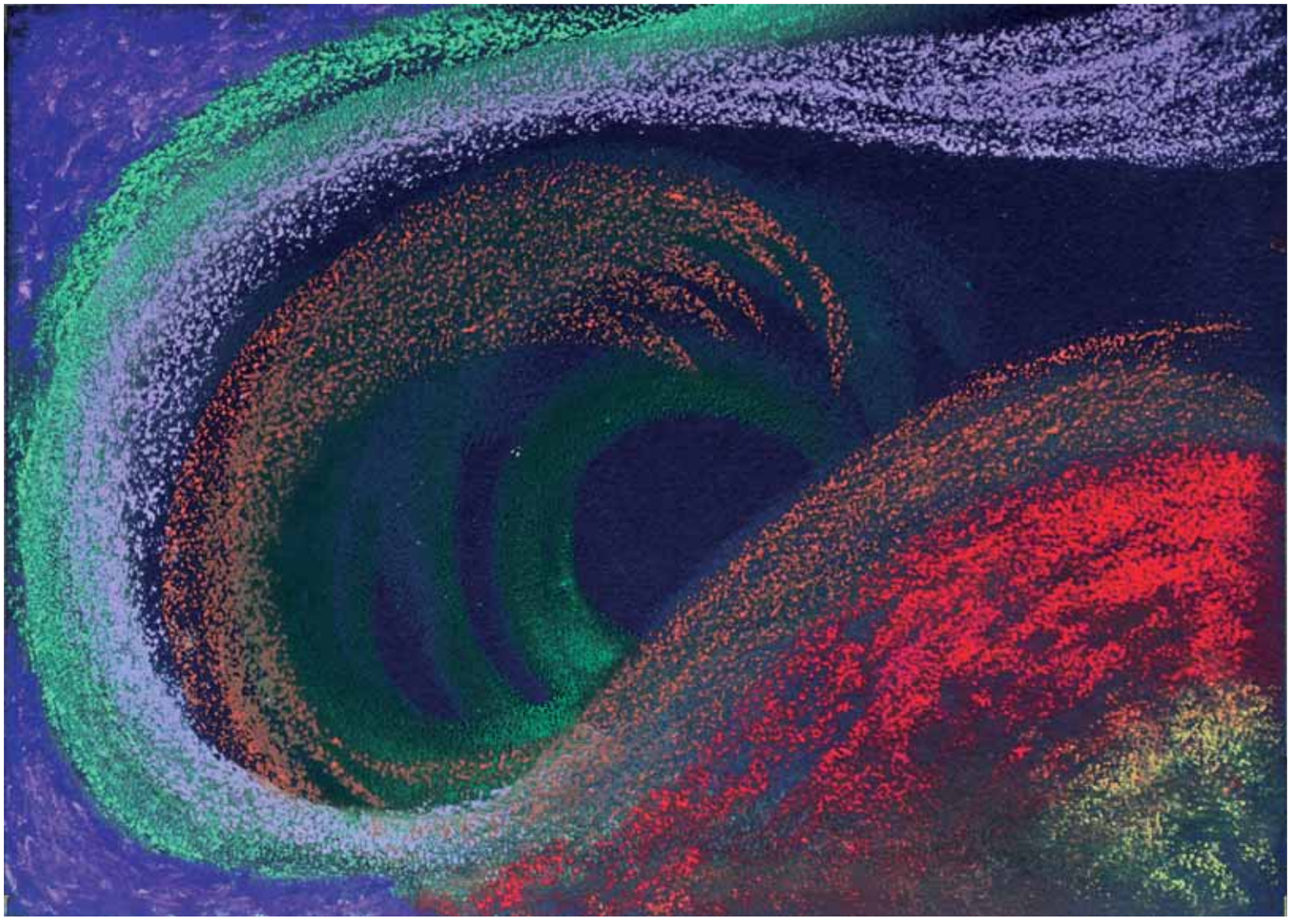
Портрет товарища по палате *(бумага, уголь)*



Товарищ по палате *(бумага, уголь)*



Товарищ по палате *(бумага, уголь)*



Композиция на синем *(бумага, смешанная техника)*

Композиция *(бумага, смешанная техника)*

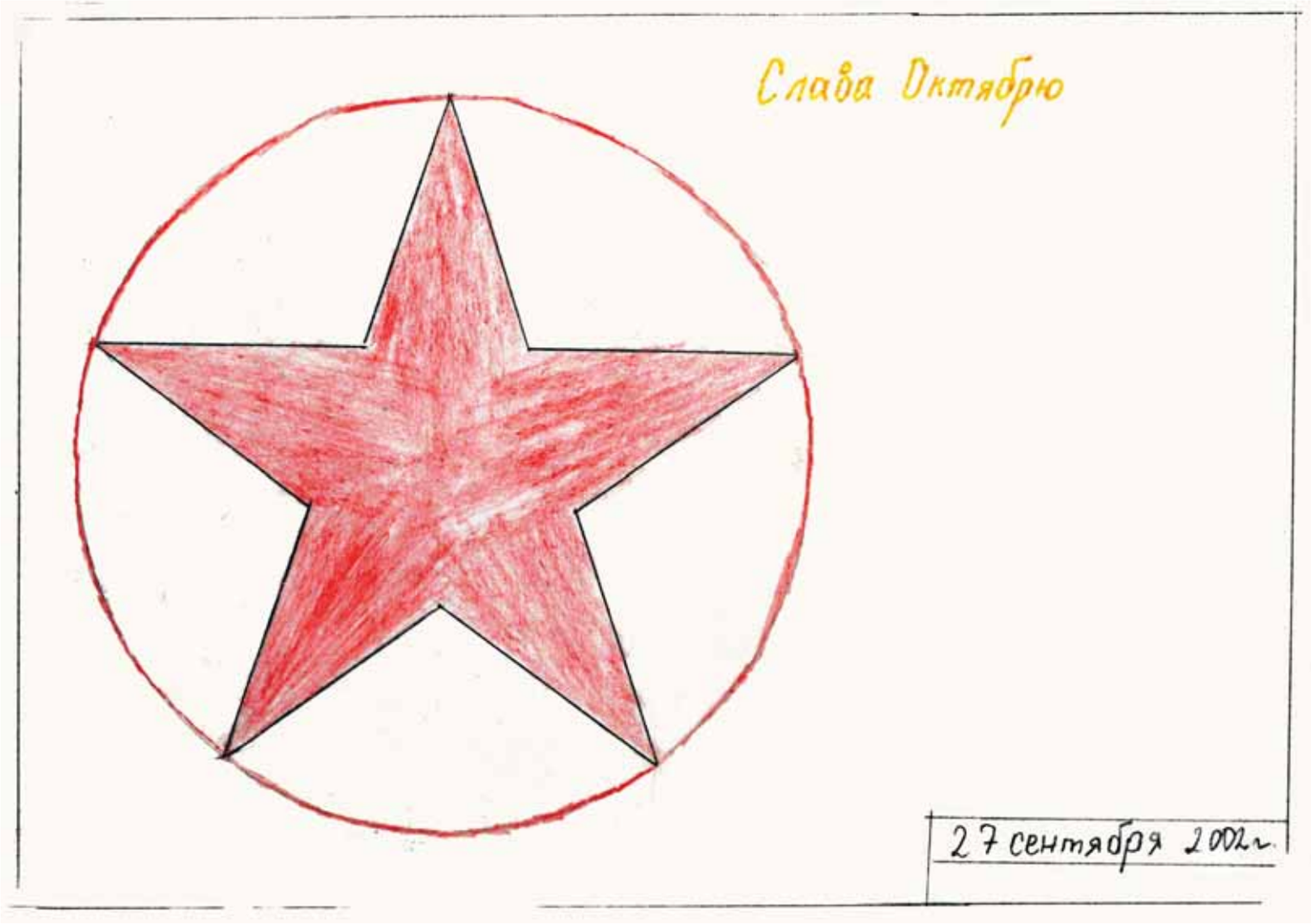
Г. А.

Пагода *(бумага, карандаш, гуашь)*

Золотая рука *(бумага, карандаш, гуашь)*

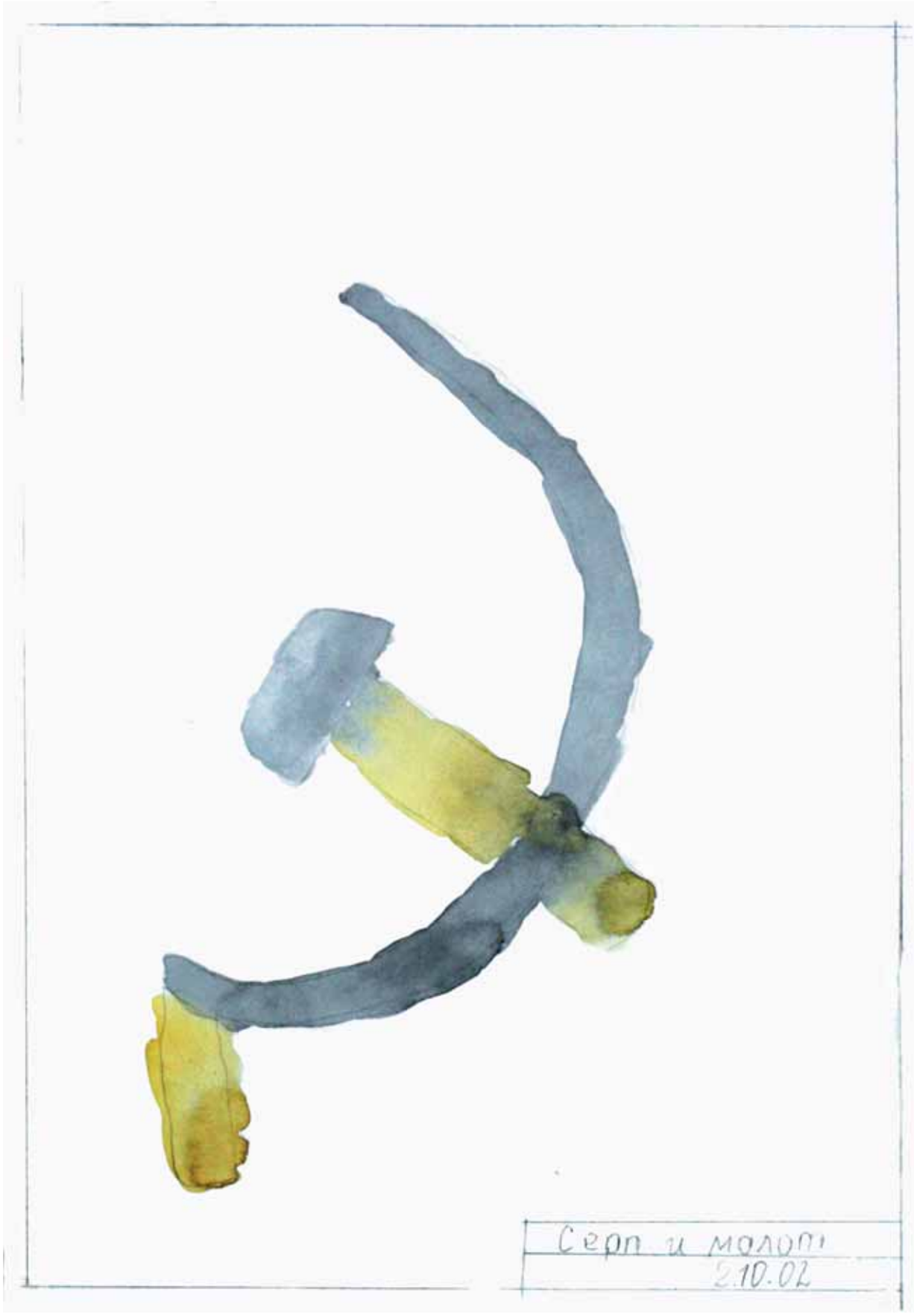
Дом хронопа *(бумага, карандаш, тушь, пастель)*

Композиция *(бумага, гуашь)*



Слава октябрю *(бумага, карандаш)*

Е. Х.



Серп и молот *(бумага, акварель)*

На рынке *(бумага, акварель)*

Н. К.

В таверне *(бумага, гуашь)*

Народный хор *(бумага, гуашь)*

На охоте *(бумага, акварель)*

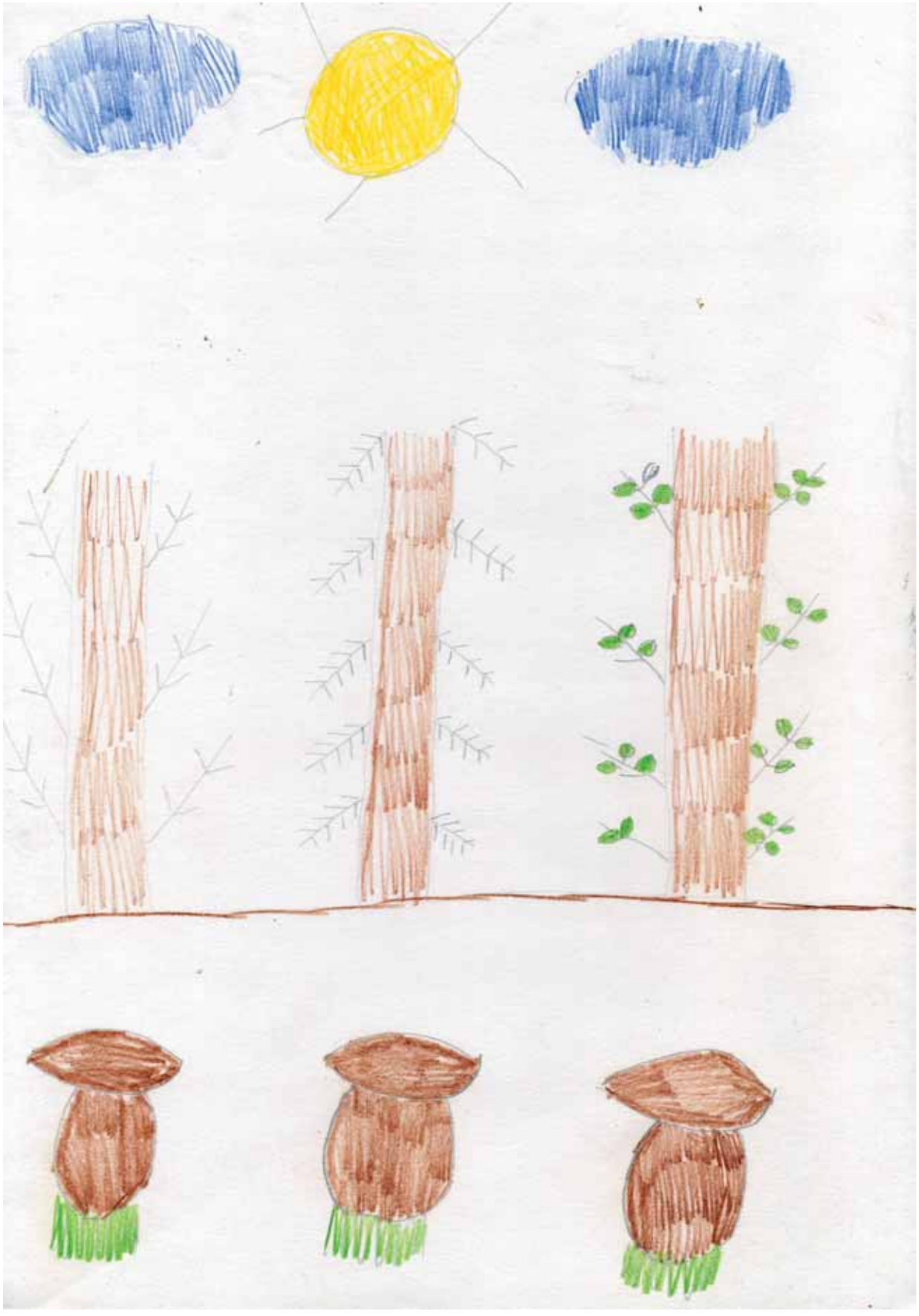
Ночь на атолле *(бумага, гуашь)*

Бабочка *(бумага, гуашь)*

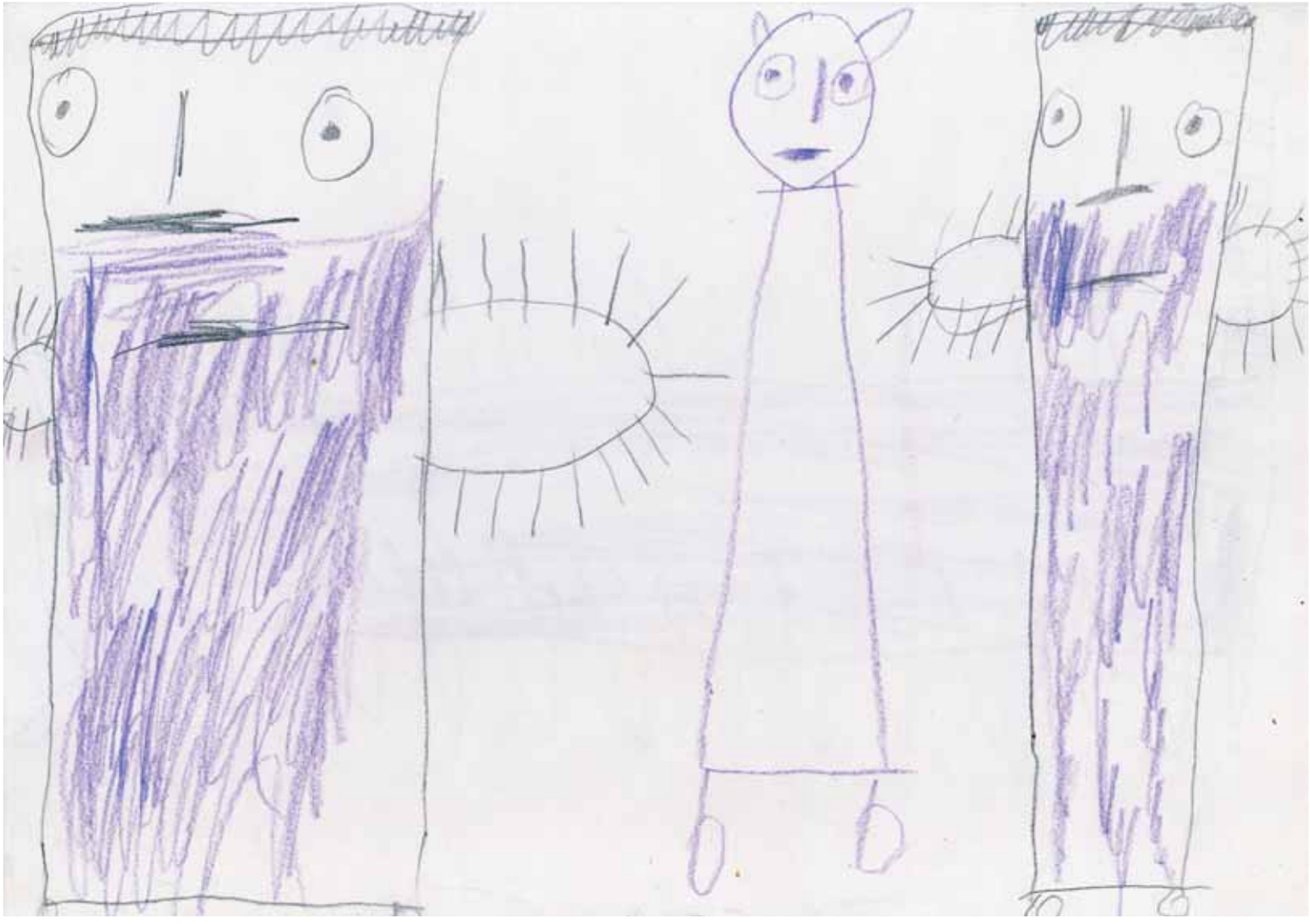
А. Д.

Дача *(бумага, цветной карандаш)*

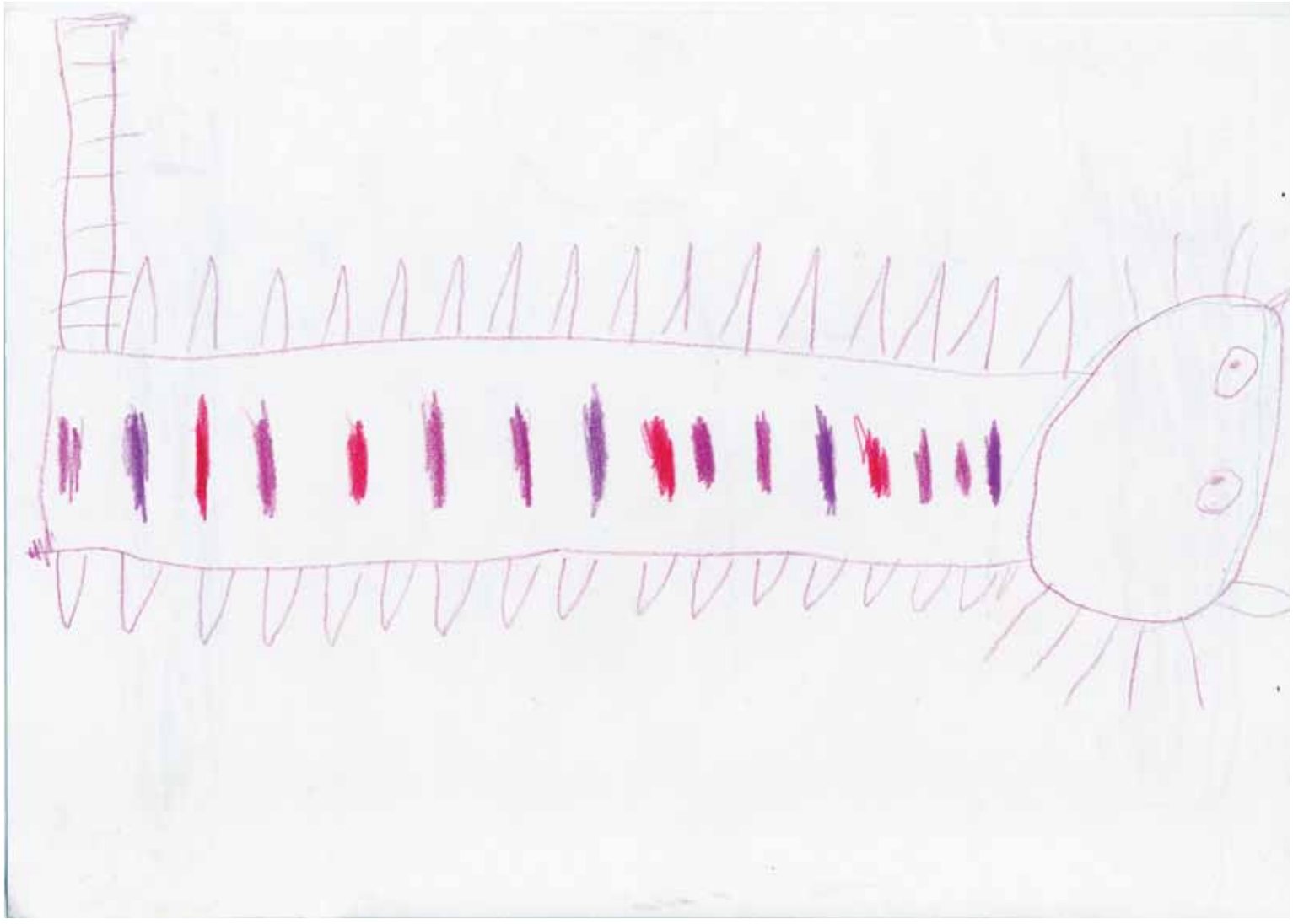
В. З.



Лес *(бумага, цветной карандаш)*



Две девочки и заяц *(бумага, карандаш)*

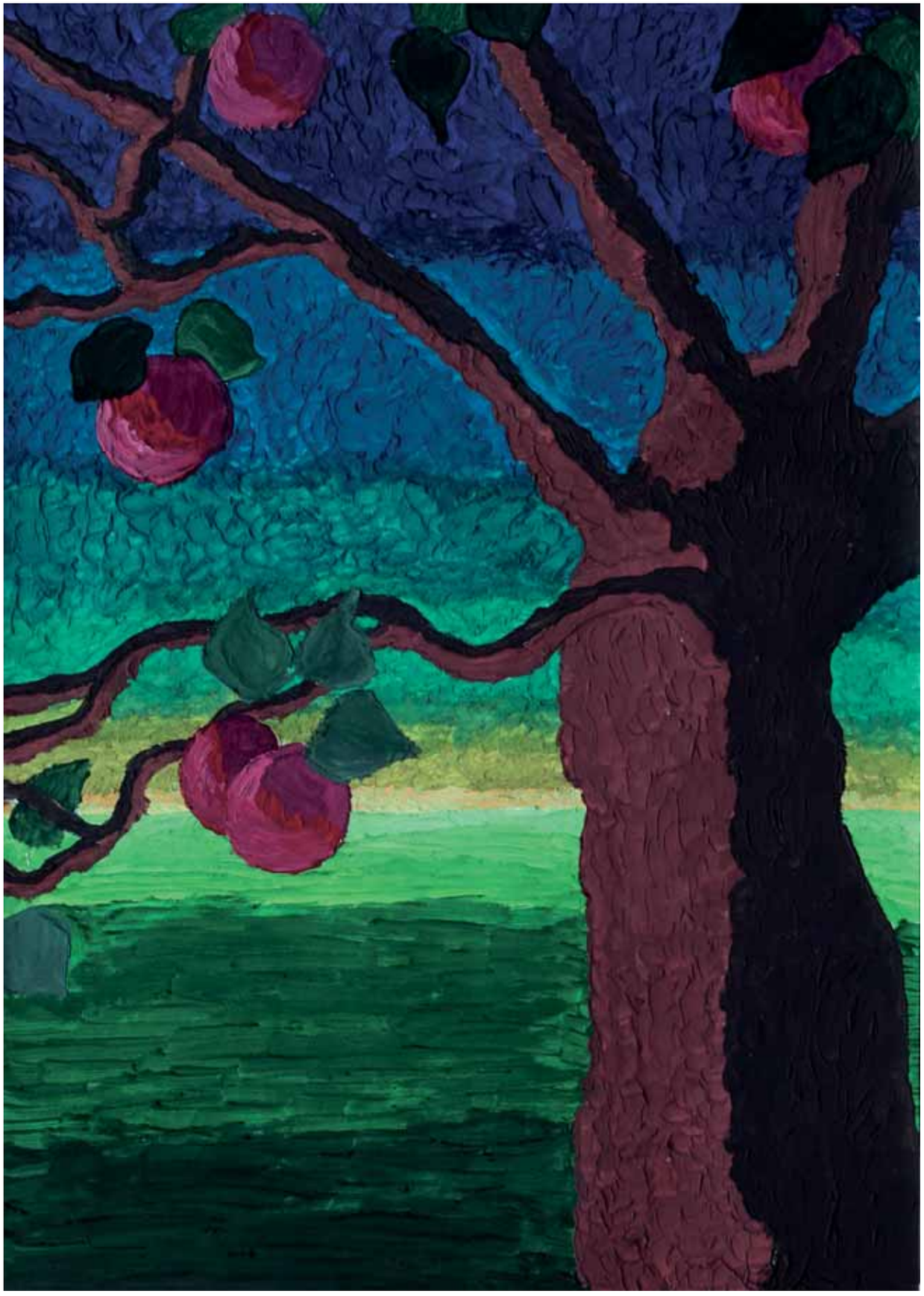


Кошка *(бумага, карандаш)*

День и ночь *(бумага, гуашь)*

Композиция *(бумага, акварель)*

Т. А.

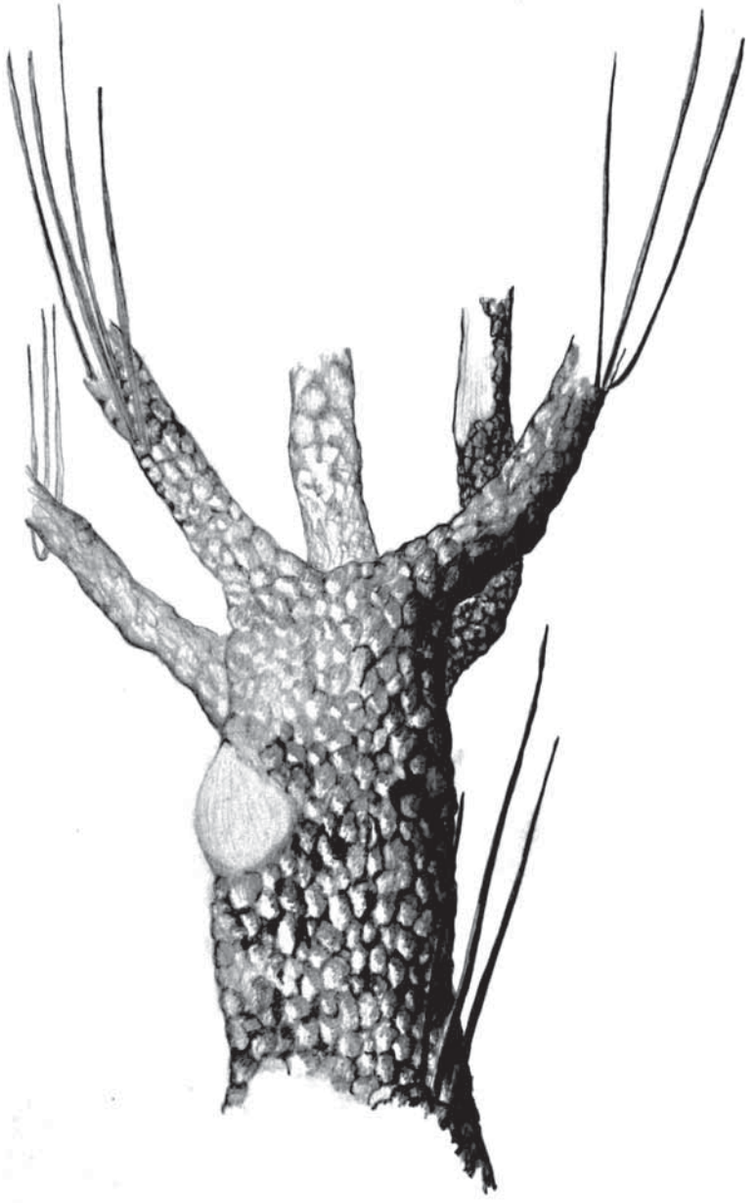


Яблоня *(авторская техника)*

Амариллис *(бумага, гуашь, пастель)*

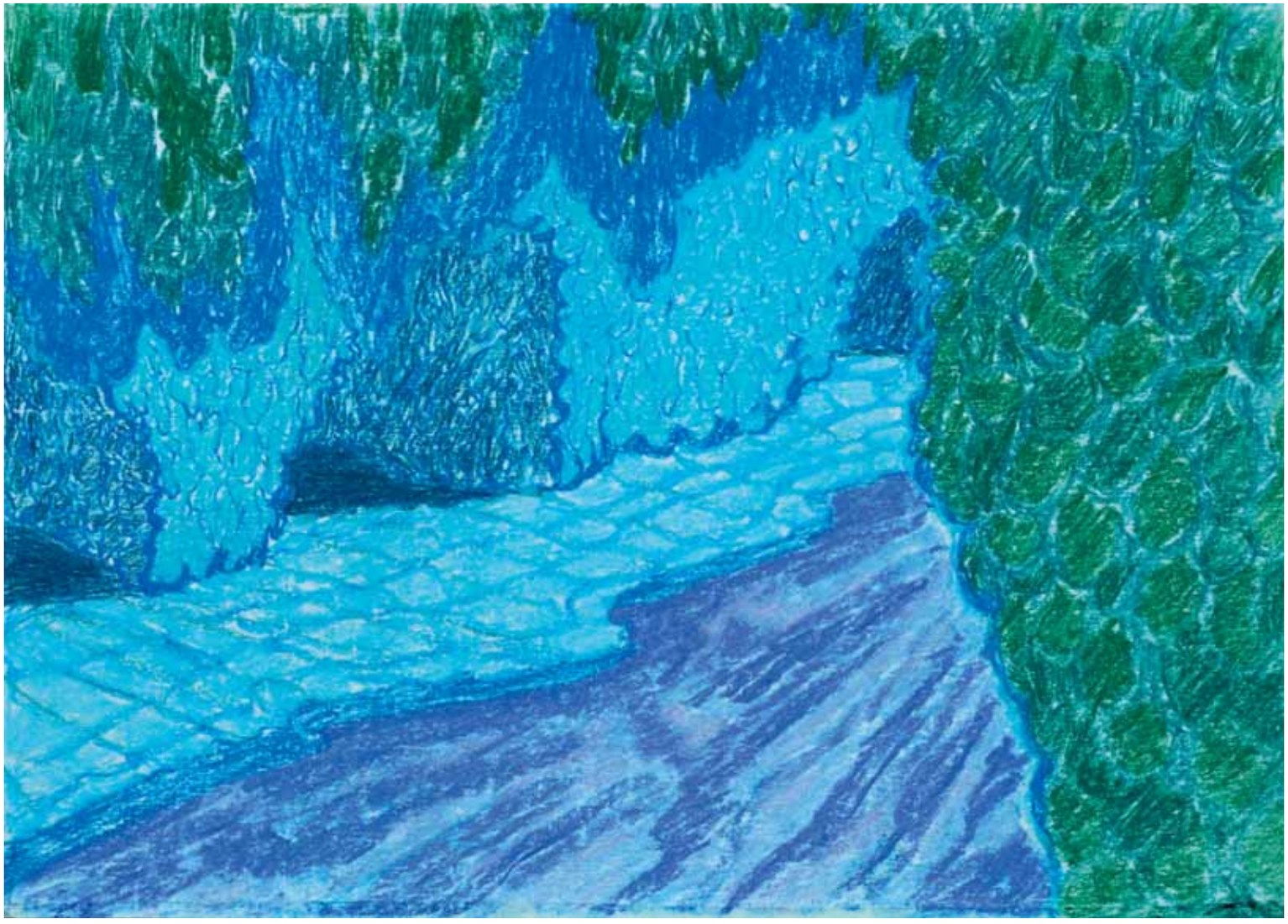
Тилька *(авторская техника)*

Поток *(бумага, карандаш)*



Дерево *(бумага, карандаш)*

Дерево *(бумага, карандаш)*



Малахитовый грот *(бумага, пастель)*

Экзотический цветок *(бумага, цветной карандаш)*

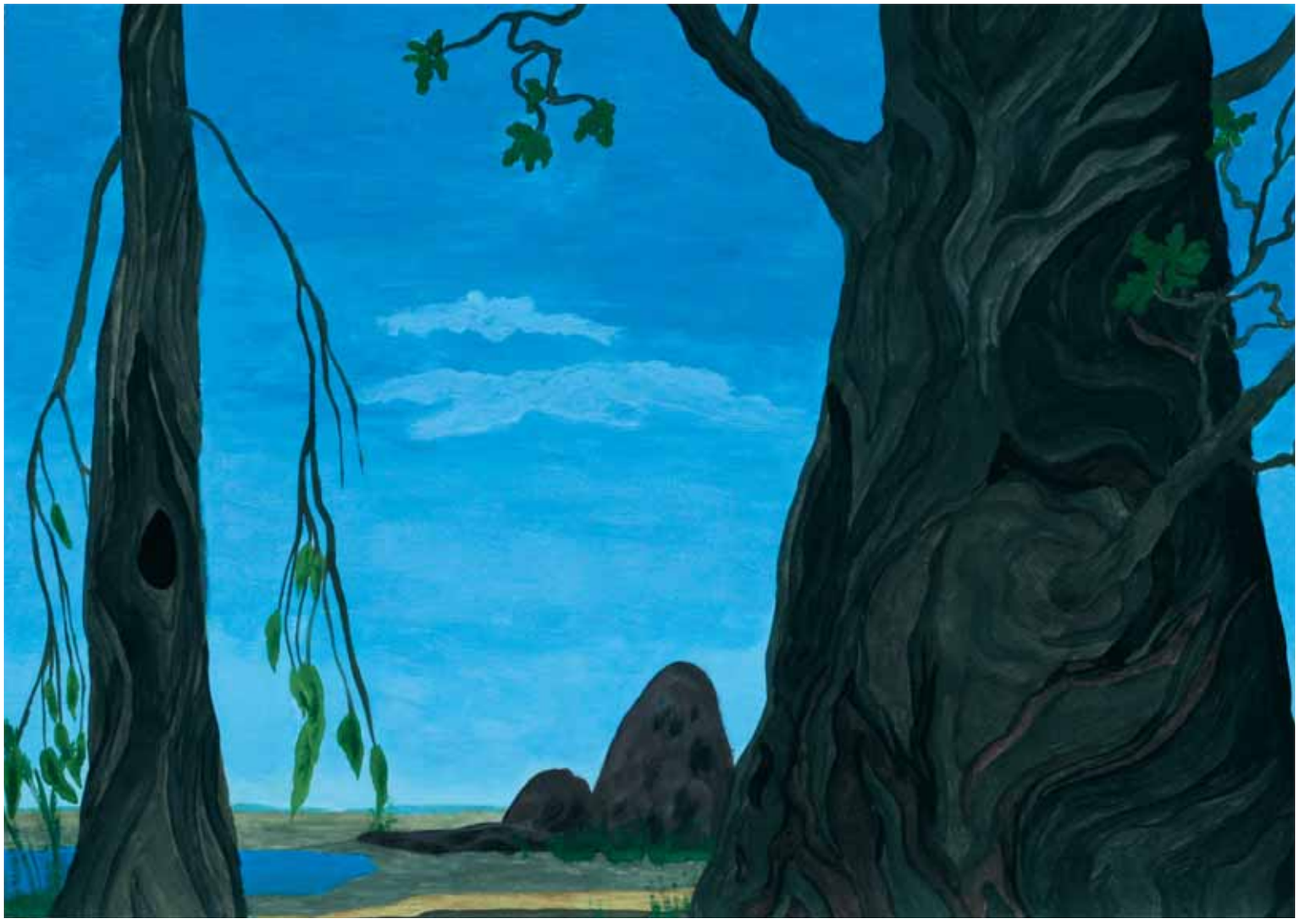
Экзотические цветы на голубом фоне *(бумага, гуашь)*

Желтый тюльпан *(бумага, гуашь)*

Интерьер с сенсивьерой *(бумага, гуашь)*

Голубой цветок *(бумага, гуашь)*

Водоем. Кувшинка *(бумага, гуашь)*



Старые деревья *(бумага, гуашь)*

Водоем. Кувшинка *(бумага, гуашь)*