

УДК 7.05

Ахметова А.М., доцент, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Труфанова О.И., студент, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

НИТИ СУДЬБЫ: ИСКУССТВО ЧИХАРУ ШИОТА, УЭЙДА КАВАНО И ОЛАФУРА ЭЛИАССОНА

Аннотация: в статье рассказывается о том, как искусство Чихару Шиота, Уэйда Кавано и Олафура Элиассона исследует работы современных художников, которые через пространственные метафоры отражают глубинные человеческие переживания, такие как память, связи и существование. В центре внимания находятся инсталляции, созданные японской художницей Чихару Шиота, дуэтом Уэйда Кавано и Стивена Нгуена, а также датско-исландским художником Олафуром Элиассоном. Шиота использует ярко-красную пряжу, чтобы создать лабиринты памяти и символизировать невидимые связи между людьми, в то время как Кавано и Нгуен исследуют взаимодействие человека с природой и технологией через живые инсталляции. Элиассон же обращает внимание на свет и природу, создавая сенсорный опыт, который напоминает зрителям о их месте во Вселенной. Все эти произведения объединяет исследовательская природа, направленная на осмысление человеческого опыта и взаимосвязей, подчеркивая хрупкость судьбы и сложность человеческих эмоций.

Ключевые слова: современные художники, пространственные метафоры, эргономика в дизайне восприятия.

В тихом шепоте времени, среди переплетений света и тени, возникают инсталляции, которые словно плетут невидимые нити судьбы. Каждая из них — это не просто произведение искусства, а целая вселенная, наполненная эмоциями, воспоминаниями и глубокими философскими размышлениями. В этом контексте работы Чихару Шиота, Уэйда Кавано и Олафура Элиассона становятся яркими маяками, освещающими путь к пониманию человеческого существования.

Чихару Шиота современная японская художница, с её изысканными инсталляциями из нитей, создает пространство, где каждый узел становится символом связи между людьми. Её работы напоминают о том, как мы все связаны невидимыми нитями — нитями любви, утраты и надежды. Когда зритель входит в её мир, он оказывается в лабиринте памяти, где каждая нить вплетена в историю, а

каждая тень отбрасывает свет на внутренние переживания. Это не просто искусство; это приглашение заглянуть вглубь себя и осознать свою связь с окружающим миром.

Рис.1. «Бесконечное путешествие» [1]

«Когда мои ноги касаются земли, я чувствую себя связанной с миром, но если я больше не чувствую свое тело, куда мне идти? Куда мне идти, когда мое тело исчезло? Когда мои ноги больше не касаются земли».

Рис.2. «Ключ в руке» [1]

«Если у вас есть ключ в руке, у вас есть шанс,- то есть будущее в ваших руках. Если вы потеряли ключ, это означает, что вы потеряли какой-то способ жизни»

Художник объясняет, что во время создания инсталляции, она представляла рассказы, прикрепленные к каждому пожертвованному ключику, рассказы людей, которые когда-то пользовались ими. И она надеется, что посетители также почувствуют это: *"Ключи несут много информации от своих владельцев. Когда люди идут сюда, это как экскурсия по человеческой памяти, человеческой жизни..."*.

Инсталляция «Hubris, Atë, Nemesis» была создана дуэтом художников Уэйдом Кавано и Стивеном Нгуеном.

Художники, в свою очередь, используют природу и технологию как инструменты для создания уникальных взаимодействий. Их инсталляции — это не просто объекты; это живые организмы, которые дышат и разговаривают с нами. С помощью света и звука он создает атмосферу, в которой зритель становится частью чего-то большего. Каждый шаг по его пространству — это шаг в неизведанное, где границы реальности стираются, а восприятие становится многогранным. Кавано заставляет нас задуматься о том, как мы взаимодействуем с миром и как наши чувства формируют нашу реальность.

Рис.3. «Hubris, Atë, Nemesis» [3]

Рис.4. «Hubris, Atë, Nemesis» [4]

Рис.5. «Hubris, Atë, Nemesis» [5]

Это их первая деревянная работа и первая в которой дорожка, разрезающая композицию на две части, является неотъемлемой частью работы.

Название происходит из трехчастного повествования о греческой трагедии. Высокомерный, оживленный большой уверенностью и высокомерием превращающегося в разрушение и сумасшедствие.

А затем появляется Олафур Элиассон-датско-ирландский художник с его «Солнцем» — инсталляцией, которая превращает пространство в место волшебства и откровений. Его работа напоминает нам о том, что свет — это не просто физическое явление; это метафора жизни и надежды. Когда зритель оказывается под сиянием его «Солнца», он чувствует, как тепло проникает в каждую клеточку его существа, пробуждая забытые мечты и желания. Элиассон создает момент единения с природой, напоминая нам о том, что мы все являемся частью этого великого

космоса. Элиассон вдохновляется туманным Лондоном и облаками, которые моментально меняют свою форму. Элиассон стремится создать атмосферу близости к Солнцу.

Рис.6. «Солнце» [6]

Люди выглядят как маленькие черные силуэты, располагающиеся под нежарким солнцем и туманным небом. Вместе они создают некую связь. Элиассон стирает такие категории, как "индивидуальное" и "коллективное" и дает понять, что в этом мире каждый элемент составляет часть одного целого. Элиассон стремится создать атмосферу близости в Солнцу. Идея заключается в том, чтобы публика почувствовала себя причастной к безграничному пространству Вселенной. Погода – это то, что приближает человека к природе и напоминает, что он не центр Земли. Туманы, дожди и снега делают природу тактильной и являются инструментом для взаимодействия с ней.

Инсталляции Уэйда Кавано, Чихару Шиоты и Олафура Элиассона объединяет глубокая исследовательская природа, обращающаяся к человеческому опыту и восприятию. Каждая работа использует уникальные материалы для создания эмоционально насыщенных пространств, вызывающих размышления о месте зрителя в мире. Кавано исследует высокомерие и его последствия, подчеркивая хрупкость судьбы. Шиота с помощью нитей символизирует связи между людьми и их внутренние миры. Элиассон через взаимодействие света и тени предлагает

переосмыслить восприятие природы. Все три художника создают погружающий опыт, исследуя темы времени, памяти и трансформации, что позволяет зрителям задуматься о своих эмоциях и переживаниях. Объединяя философские, психологические и экологические элементы, они формируют уникальные художественные пространства, способные изменить восприятие реальности.

Знакомство с работами Чихару Шиота, Уэйда Кавано и Олафура Элиассона позволяет глубже понять, как современное искусство может отражать и исследовать сложные темы человеческих эмоций и связей. Инсталляции Шиоты, наполненные символикой и интерактивностью, создают уникальный опыт погружения, заставляя зрителей задуматься о своих собственных воспоминаниях и связях с другими людьми. В то же время работы Кавано, соединяющие природу и технологию, подчеркивают важность осознания последствий человеческой деятельности, что делает их особенно актуальными в современном мире. Элиассон использует свет и природные явления, чтобы создать атмосферу, способствующую размышлениям о жизни и надежде, превращая свои инсталляции в мощный источник вдохновения. Изучение этих художников открывает новые горизонты восприятия искусства как средства коммуникации и самовыражения, позволяя зрителям лучше понять себя и окружающий мир. Таким образом, их работы не только обогащают наше понимание искусства, но и побуждают к глубоким размышлениям о месте человека в природе и обществе.

Таким образом, нити судьбы, которые связывают эти три художника, образуют сложный узор человеческого опыта. Их работы — это не только визуальные переживания, но и глубокие размышления о том, что значит быть человеком. В этом великолепном танце из света и тени мы находим не только искусство, но и самих себя. Каждая инсталляция — это приглашение к диалогу, к поиску смысла в нашем существовании и пониманию того, как мы все связаны в этом бескрайнем полотне жизни.

Эргономика в дизайне восприятия, основываясь на принципах гештальт-психологии, создает целостные и понятные формы, которые мгновенно захватывают внимание и вызывают эмоциональный отклик. Эта гармония между визуальными

элементами и их восприятием побуждает нас не только осмысливать увиденное, но и глубже исследовать скрытые смыслы и связи, формируя уникальный опыт взаимодействия с окружающим миром.

Список использованных источников

1. Hubris Atë Nemesis the wave of wood on display at CMCA [Электронный ресурс] // <https://www.collater.al/en/hubris-ate-nemesis-kavanaugh-nguyen-installation/> (Дата обращения: 20.10.2023).
2. Бесконечное путешествие Чихару Шиоты [Электронный ресурс] // <https://www.interior.ru/art/5083-beskonechnoe-puteshestvie-chikharu-shioty>. (Дата обращения: 22.10.2023).
3. Ола-фур Эли-ас-сон: «Мно-го солн-ца остаётся неиспользованным» [Электронный ресурс] // <https://iskusstvo-info.ru/olafur-eliasson-mnogo-solntsa-ostayotsya-neispolzovannym/> (Дата обращения: 25.10.2023).

A.M. Akhmetova, Associate Professor, Naberezhnochelninsky Institute of Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Kazan (Volga Region) Federal University".

Trufanova O.I., student, Naberezhnochelninsky Institute of Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Kazan (Volga Region) Federal University".

THREADS OF DESTINY: THE ART OF CHIHARU SHIOTA, WADE KAWANO AND OLAFUR ELIASSON

Abstract: This article discusses how the art of Chiharu Shiota, Wade Kawano, and Olafur Eliasson explores the works of contemporary artists who reflect deep human experiences such as memory, connection, and existence through spatial metaphors. It focuses on installations created by Japanese artist Chiharu Shiota, the duo of Wade Kawano and Stephen Nguyen, and Danish-Icelandic artist Olafur Eliasson. Shiota uses bright red yarn to create labyrinths of memory and symbolize invisible connections between people, while Kavanaugh and Nguyen explore human interaction with nature and technology through live installations. Eliasson, on the other hand, draws attention to light and nature, creating sensory experiences that remind viewers of their place in the universe. All of these works share an exploratory nature that seeks to make sense of human experience and interconnections, emphasizing the fragility of fate and the complexity of human emotions.

Keywords: contemporary artists, spatial metaphors, ergonomics in perception design.