

Ив Кляйн - гений синего неба

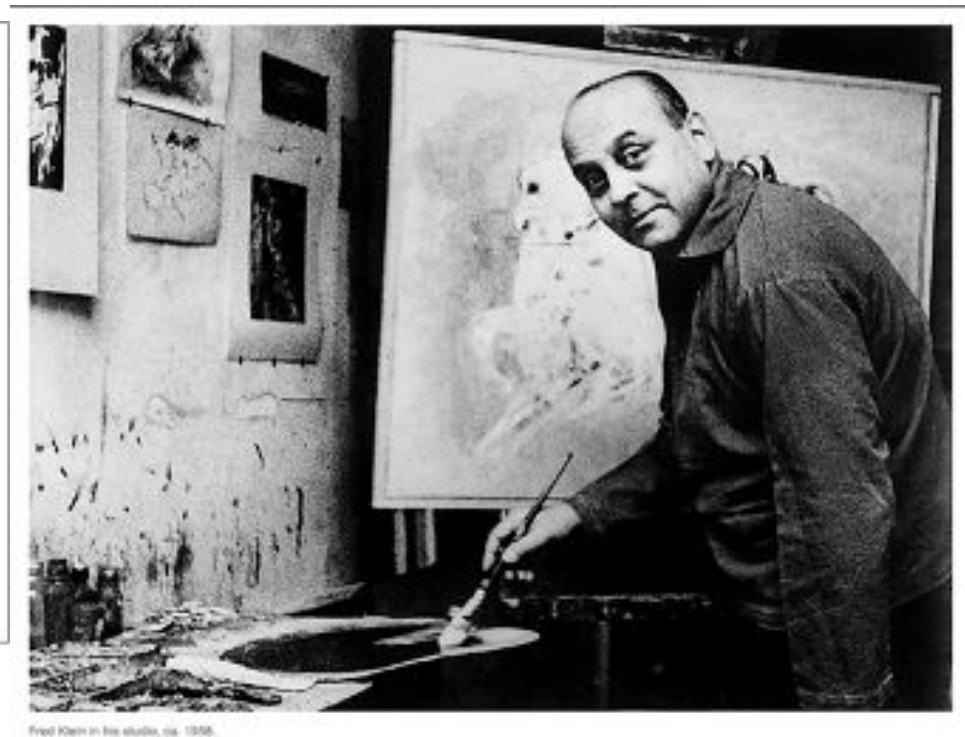

*Цвет дождя, от которого простужается нищий...
цвет времени, когда закрываются подземные магазины...
цвет не выкупленных в ломбарде часов,
подаренных в память об окончании университета...
цвет ревности, разбивающейся о кухонную мойку из нержавеющей стали...
цвет первого утра после потери работы...
цвет чернил на ставшем ненужным удостоверении личности...
цвет последнего билета в кино, купленного самоубийцей...
цвет анонимности, зимней спячки, смерти как средства облегчения страданий,
дыры, проеденной сильнейшей щелочью - временем.*

Кобо Абэ. «Человек-ящик», 1973 г.

Семья художников

Французский художник-новатор, одна из наиболее значительных фигур послевоенного европейского искусства, харизматичный человек, заставивший ценить личность художника выше его произведений, Ив Кляйн родился в семье художников. Его отец, Фред Кляйн, голландец индонезийского происхождения, писал картины в стиле постимпрессионизма, а мать, Мари Раймон, была заметной фигурой в ташизме.

Аспекты личности

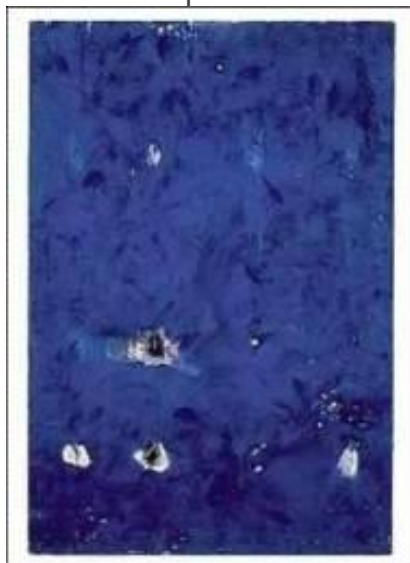

Профессионального художественного образования Ив Кляйн не получил. Вместо этого он окончил Высшую школу торгового мореходства и Высшую школу восточных языков, учился ремеслу золотильщика рам, дзен-буддизму и дзюдо в Японии, стал одним из первых европейцев, получившим черный пояс, написал книгу «Основы дзюдо», дрессировал скаковых лошадей в Ирландии, был членом общества розенкрейцеров и Ордена лучников святого Себастьяна.

Присвоение неба

Ив Кляйн и Клод
Паскаль
на улице в Ницце, 1948

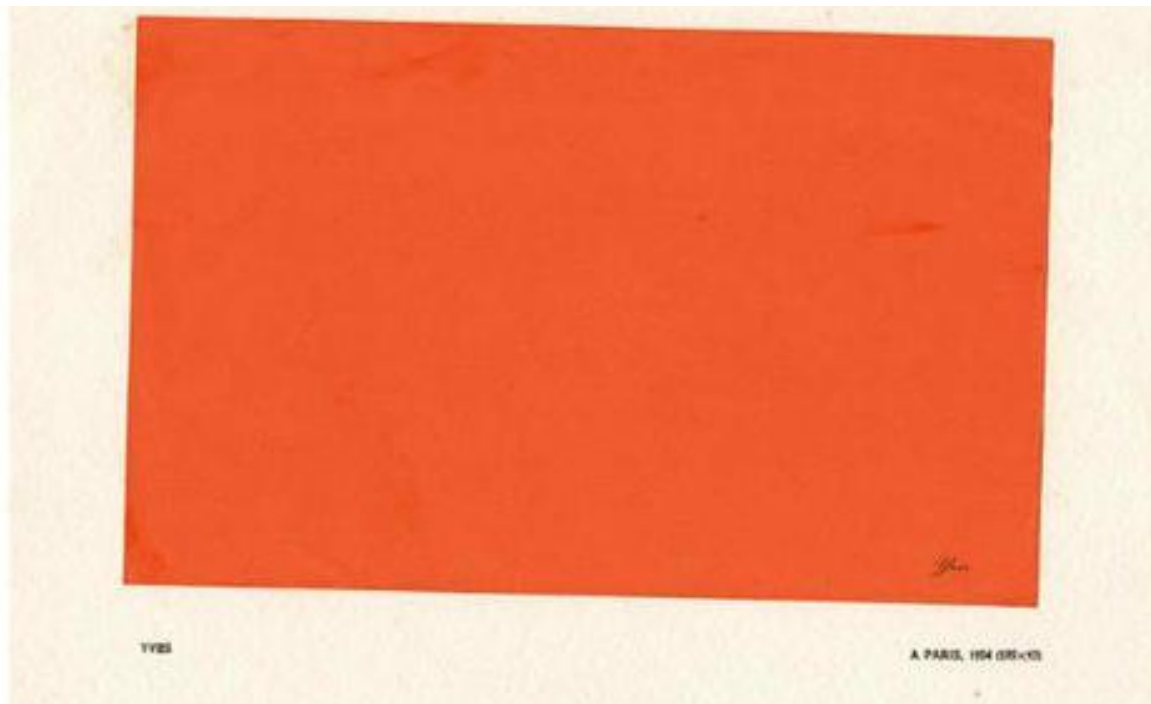

Синий монохром (М 41). 1957

- ✓ Однажды Кляйн предложил своим друзьям Клоду Паскалю и Армандо Фернандесу «поделить мир». Фернандес получил землю, Паскаль - воздух, а Кляйн - небо, которое навсегда стало главным источником его вдохновения.
- ✓ В подвале книжного магазина своего отца он обустроил себе мастерскую. Для выросшего на пляжах Ривьеры молодого человека подвал без окон был метафорой клаустрофобии, с которой он еще не умел бороться. Он выкрасил потолок подвала ярко-синей краской и создал себе небо.
- ✓ В конце жизни художник говорил, что для того, чтобы понять его творчество, достаточно просто поднять голову и посмотреть на небо. Небо, которое подарило ему синеву, ставшую философией, методом и вдохновением художника, его визитной карточкой. Небо, которое он когда-то хотел подписать, сделав произведением искусства.

Expression de l'univers de la couleur mine orange

В обычном смысле слова Ив Кляйн не умел рисовать. Свою первую монохромную картину он выставил в 1954 г. в «Салоне новой действительности». Это была прямоугольная деревянная панель, равномерно покрытая чистой оранжевой краской. Работа была отклонена жюри по причине абсурдности: *«следовало бы добавить к этому локальному цвету хотя бы линию, точку, штрих...»*, но Ив отказался.

Ероса Blu

Кляйн был разочарован реакцией публики, которая восприняла окрашенные одним цветом холсты как вид яркой абстрактной интерьерной живописи. С этого момента он решил использовать только синий цвет. Начало синего периода было отмечено запуском 1001 синего воздушного шара в небо Парижа, Кляйн назвал это аэростатической скульптурой.

Монохромы: синий

Следующая его выставка состоялась в Милане в 1957 г. Друг детства Клод Паскаль написал «предисловие» к этой коллекции. Однако текста никто так и не увидел, - его заменяли длинные черные линии. Выставка включала 11 синих холстов. Абсолютно идентичных, но... с разной ценой!

Синий монохром (IKB 175). 1957 год.

Монохромы: синий

И это уже был совершеннейший скандал. Мало того, что человек называет себя художником, а выставляет продукцию, доступную по своему исполнению любому маляру максимум второго разряда, так еще с ценой непонятным образом балуется. Выставка стала первым публичным жестом Кляйна, в ней он поднял вопрос об иллюзии в искусстве. Просто покрасить холст в один цвет - это тоже искусство? Кляйн утверждает, что да - ведь сохраняется базовая характеристика живописи - поверхность, покрытая краской.

Что касается столь хамского ценообразования на художественную продукцию, - как правило, цена на картину складывается из массы совершенно субъективных факторов, и Кляйн решил обнажить всю эту субъективность. Да, это совершенно одинаковые работы. Но цены на них разные, потому что я так хочу. И этого достаточно. Этот монохром стоит столько потому, что был сделан после обеда, а тот - во вторник, а третий - потому что висит возле выхода из помещения. Кроме того, такое ценообразование - откровенная игра на самолюбии покупателей, как с брендами в маркетинге. Так рождался концептуализм.

Синяя кисть (SO 1). 1957

год.

Международный синий цвет Кляйна

Без названия. 1959

г.

Создавая свои монохромные полотна, которые, по словам художника «объединяло единство цвета, чистая абстрактная идея, открывающая для художника и зрителя истинный космос», Ив Кляйн искал «абсолютный», идеальный, цвет. В своем поиске он соединил два желания: создать идеальный цвет и желание «войти» в нематериальное. В конце-концов Кляйн остановился на синем цвете и выбрал его в качестве основного для себя. Все его работы, будь то монохромные, выставки или же перформансы, проходили под знаком синего цвета. Этот цвет, напоминающий ляпис лазурь, которую использовали в средневековой живописи, стал знаменитым «международным синим цветом Кляйна» (англ. International Klein Blue, IKB, шестнадцатеричный код #002FA7), который он запатентовал в мае 1960 г.

«Чистая» духовность

В конце пятидесятых Кляйн стал производить синие глобусы и скульптуры из крашенной губки. Сначала он наносил синюю краску на холст с помощью губок, а потом стал выставлять губки, как отдельные объекты. Для Кляйна губки, пропитанные его фирменной краской, символизировали зрителей, которые в театре пропитываются культурой. Кроме того, согласно учению розенкрейцеров, «губки являются отражением изобилия духовных миров в океане».

Скульптура-губка (SE 248). 1959
г.

Скульптура-губка (SE 251). 1961
г.

Скульптура-губка (SE 33). 1961
г.

Монохромы

Скульптура-губка (SE 89). 1960
г.

Скульптура-губка (S 18). 1957
г.

Синий монохром (IKB 22). 1957
г.

Пустота

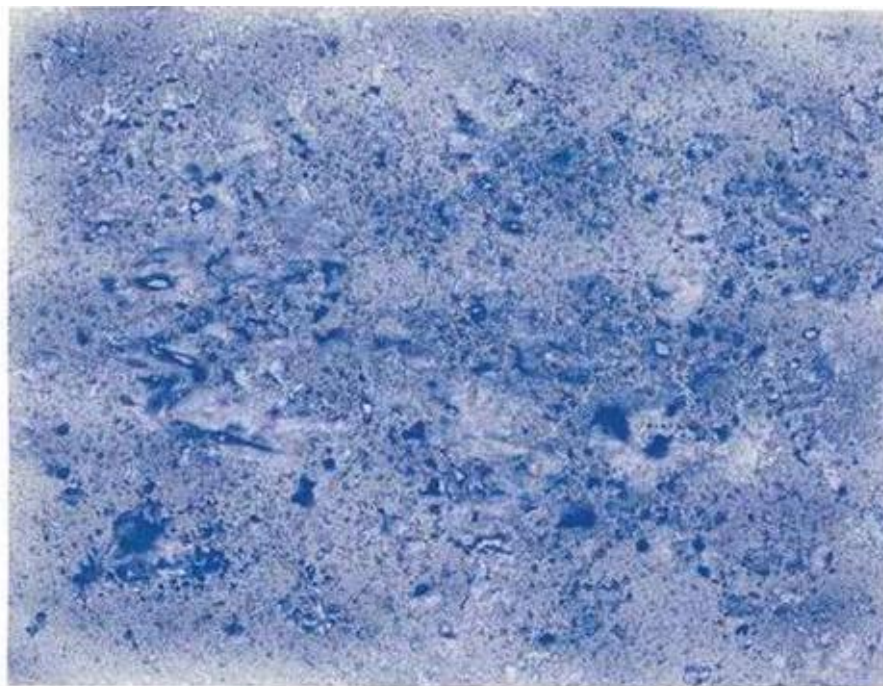
*Ритуал купли-продажи
пустоты*

В 1958 г. в Париже состоялась самая скандальная выставка Кляйна под названием «Пустота». Огромному количеству людей были разосланы приглашения синего цвета в синих конвертах с синими марками. Выставку охраняли национальные гвардейцы. В вестибюле столпилось более 3000 человек. Получив на входе коктейль ярко-синего цвета как пропуск для встречи с прекрасным, посетитель входил в зал и видел свежеевыкрашенные белые стены, большой прозрачный шкаф и... пустоту.

При этом Кляйн не только выставил пустоту, но и продавал ее. Причем исключительно за золотые слитки. Этим жестом художник обнажал механизм употребления искусства внутрь - на деле посетители современных галерей приходят не впитывать искусство, а посмотреть на знаменитого художника и отметить на престижном мероприятии. И, естественно, коли пустота - произведение - то она и продавалась. Половина слитков публично выбрасывалась в Сену - тоже уходила в пустоту, а корешок банковского чека уничтожался. Т.е. у покупателя не оставалось никаких свидетельств о покупке - сплошная пустота. Самым знаменитым покупателем столь прекрасного произведения стал Альбер Камю.

Космогонии

Кляйн создавал картины самыми разными способами, включая неортодоксальные. Например, подставлял под дождь специальным образом подготовленную бумагу. Полученные в результате картины он назвал космогониями. Первые Космогонии Кляйн создал летом 1960 г. Холст, покрытый синей краской, был закреплён на крыше автомобиля на протяжении поездки из Парижа в Cagnes-sur-Mer, и был подвергнут воздействию ветра, дождя и пыли. Ив сделал и другие работы такого рода, используя следы тростника, дождя и т.п.

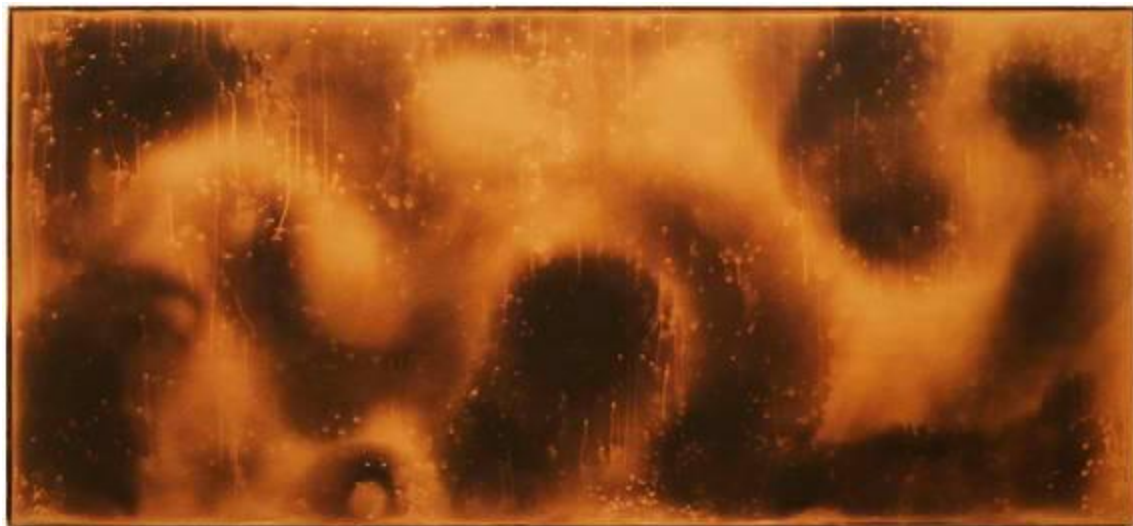
Космогония

Огненная живопись

Также Кляйн использовал огонь. Первую огненную живопись художник создал в 1961 г., в день закрытия своей выставки в Крефельде, Германия, поднося большие листы бумаги или картона к огню газовых горелок (из них состояла одна из работ на выставке - «Стена огня»). Чуть позднее Кляйн создаёт огненную живопись большого формата в исследовательском центре французской газовой компании около Парижа. Как и в космогониях и антропометриях, огненная живопись является отпечатком (в данном случае - следы огня). Кляйн использовал укреплённый картон, который горел медленнее обычного. Кроме того он объединил действия воды и огня таким образом, чтобы печать пламени включал также следы воды.

*Изготовление огненной
живописи*

*Огненная
живопись*

Monogolds

В 1960 Кляйн на выставке Antagonismes, организованной Музеем декоративных искусств в Париже, впервые показал «Monogold frémissant». Кляйн создал серию Monogolds между 1960 и 1961 гг., используя золото как драгоценный и символический материал. Некоторые работы объединяли серию прямоугольников в композицию; некоторые были сделаны из подвижных листов золота, закреплённых на панели, которые двигались при малейшем дыхании; третьи были рельефами с полированной поверхностью.

*«Молчание - золото». 1960
г.*

*MG 25. 1961 г. Золотая пластина на
доске.*

Антропометрии

Веками художники изображали на холстах женщин разной степени обнаженности. И, в рамках общей тенденции авангардизма к редукции, Кляйн реализует вполне закономерную мысль - что если исключить художника из цепочки модель-художник-произведение?

Так, в 1960 г. состоится первая демонстрация антропометрий, посетители которой не только созерцают сами произведения искусства, но и непосредственно наблюдают за их возникновением: под звучание «Монотонной симфонии Кляйна» (20 минут непрерывного звука скрипки, за которыми следует 20-минутная тишина) обнаженных и вымазанных «международным синим цветом Кляйна» девушек волочат по холсту, лежащему на полу (идея пришла художнику в голову благодаря дзюдо и воспоминаниям о том, как отпечатывается на мате тело после броска). Сам Кляйн тут же, во фраке, в перчатках, и ни к чему не прикасается, чтобы не запачкаться искусством. Грубо говоря, произведение состоялось.

В общей сложности художник создал около 150 антропометрий, которые изображали парящие тела и символизировали, по замыслу Кляйна, «универсальную невесомость».

Прыжок в пустоту

19 октября 1960 г. Кляйн совершает Le Saut dans le vide («Прыжок в пустоту»), сфотографированный Хэрри Шанком и Джоном Кендером и ставший ярким примером такой невесомости. Снимок, на котором Ив изображен летящим с распростертыми руками с верхнего этажа здания - фотомонтаж. Для его создания художник действительно прыгал со второго этажа, но не на мостовую, а на мат, который держали друзья-дзюдоисты. Снимок был опубликован на первой странице ежедневной парижской газеты «France Soir» под заголовком «Человек в космосе! Художник космоса бросает себя в пустоту!» в качестве несимметричного ответа на полет Гагарина. Кляйн, в соответствии со своей эзотерикой, считал, что космос можно покорить не при помощи техники, а при помощи вчувствования в него.

Удар

На Каннском фестивале Кляйн посетил показ «Mondo Cané» («Собачий мир»). Этот скандальный фильм Галтьеро Джакопетти описывал безумство нашего мира. Там рассказывалось о племенах в Африке, где в ходе обрядов поджигают пятки, о том, как на Филиппинах на Пасху народ самораспинается на кресте на манер Христа. И в качестве одного из безумств фигурировал перформанс антропометрий Кляйна. Художник был унижен тем, в каком ключе в фильме были представлены он сам и его работа. Вечером у него случился первый сердечный приступ, а в день вернисажа выставки «Donner à voir» в Creuze gallery в Париже - второй. Умер Кляйн от следующего сердечного приступа 6 июня 1962 г. в возрасте всего 34 лет.

*Ив Кляйн и Мартиал Раис на фоне
«Антропометрии
№ 93 (Буйвол)» в гостиной парижской квартиры*

След

После себя Ив Кляйн оставил целый пласт изобразительного искусства. Художественная карьера Кляйна укладывается всего в восемь лет - с 1954 по 1962 г., но за это время он успел проявить себя в боди-арте и ленд-арте, стал основателем монохромной живописи, ключевой фигурой послевоенного неодадаизма, гением пиара, блестящим новатором и концептуалистом. Кляйн сделал акцент на самом «обряде», на перформансе, на хеппенинге, откуда и пошли бесчисленные художественные акты, запечатленные лишь во времени, но отнюдь не вещественно в пространстве. Однако сам Кляйн был против любых определений - ведь им двигала не страсть к разрушению традиции, а практически противоположная ей дзенская философия недеяния. Художник видел в своих вещах медитативные пространства, обостряющие восприятие нематериального.

Hiroshima, 1961

Ив Кляйн успел придумать несколько важных для развития авангардизма стратегий, которые, если сильно упростить, сводятся к одному - жест художника важнее его произведений. Проживи он более долгую жизнь, он создал бы еще множество новых стратегий, и тогда мы сейчас имели бы несколько другое актуальное искусство.

Музеи, где размещены основные работы художника:

- Musée national d'art moderne, Paris;
- Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice;
- Centre Georges Pompidou, Paris;
- Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, DC:
 - Walker Art Center, Minneapolis;
 - Neue Nationalgalerie, Berlin;
 - Moderna museet, Stockholm;
- Louisiana Museum of Modern Art, Copenhagen.