

СТАТЬИ

УДК 73.04:7.036

**БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ Г.Р. ГИГЕРА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ****Матафонова А.В., Федоровская Н.А.***ГОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток,
e-mail: cyberpunkersha121212@mail.ru, fedorovskaya.na@dvfu.ru*

Статья посвящена вопросу развития биомеханики как направления в искусстве и дизайне. Биомеханические визуальные образы, возникшие на основе фантастической литературы и развития технологий, стали во многом отражением человеческих страхов перед технологиями и научно-техническим прогрессом, грозящим поглотить биологические формы и заменить их биомеханическими. Среди художников, воплощающих на своих полотнах различные виды биомеханических объектов, особое место занимает швейцарский художник Ганс Рудольф Гигер. Установлено, что образы и мировосприятие Г.Р. Гигера внесли значительный вклад в эволюцию визуально-графических образов конца XX – начала XXI вв. и повлияли на изобразительные искусства, начиная от графических романов и мультипликации до кинематографа, скульптуры и дизайна. В статье рассматриваются некоторые примеры воплощения биомеханических образов в творчестве Г.Р. Гигера и его зарубежных и отечественных последователей – Ниhei Цутому, Дариуша Завадского, Пьера Матера, Евгения Волоса. Каждый из этих художников, восприняв идеи Г.Р. Гигера, видит свое биомеханическое будущее развития человечества. В их творчестве сформированы визуальные стереотипы и стилевые черты биомеханического направления в изобразительном искусстве, включающие сильные деформации тел, нарушение пропорций, симбиоз механических и биологических элементов. Визуализируя свои представления о мире, где человек может стать частью машины, авторы привлекают внимание к проблемам человека и человечности, вместе с писателями-фантастами ищут пути сосуществования человека и машины.

Ключевые слова: робототехника в искусстве, биомеханика, биомеханические визуальные образы, Ганс Рудольф Гигер, Ниhei Цутому, Евгений Волос, Дариуш Завадский, Пьер Матер

**BIOMECHANICAL VISUAL IMAGES IN THE WORK
OF G.R. GIGER AND HIS FOLLOWERS****Matafonova A.V., Fedorovskaya N.A.***Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: cyberpunkersha121212@mail.ru,
fedorovskaya.na@dvfu.ru*

Article is devoted to an issue of development of biomechanics as the directions in art and design. The biomechanical visual images, that evolved in basis fantastic literature and development of technologies became in many respects reflection of human fears of technologies and scientific and technical progress, that can to absorb of biological forms and to replace them biomechanical forms. Among the artists who embodying different types of biomechanical objects at the pictures, a specific place is held by the Swiss artist Hans Rudolf Giger. It is established that Giger's images and worldview made the significant contribution to evolution of visual and graphic images of the end of XX – the beginning of the 21st century and influenced visual arts, beginning from graphic novels and animation to cinema, a sculpture and design. In the article some examples of the embodiment of biomechanical images in creativity of G.R. Giger and his foreign and domestic followers – Nihei Tsutomu, Dariush Zavadsky, Pierre Mater, Evgeny Volos are reviewed. Everyone their these artists, having perceiving Giger's ideas, sees its version of the biomechanical future in development of humanity. In their creativity the visual stereotypes and style features of the biomechanical direction in the visual arts that including strong deformations of bodies, violation of proportions, symbiosis of mechanical and biological elements are created. Visualizing the ideas of the world where the person can become a part of the machine, authors draw attention to problems of the person and humanity, and together with science fiction writers look for ways of coexistence of the person and the machine.

Keywords: robotics in art, biomechanics, biomechanical visual images, Hans Rudolf Giger, Nihei Tsutomu, Evgeny Volos, Dariush Zavadsky, Pierre Mater

Развитие научно-технического прогресса в XIX в. стало одной из причин роста интереса деятелей культуры и искусства к механике, изучению взаимодействия человека и машины и роли механизмов в жизни общества. В частности, развитие научного направления, получившего название «биомеханика», оказало значительное влияние на образный и визуальный ряд художников XX в. «Биомеханика – раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и ме-

тодов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов и систем, или организма в целом, а также происходящие в них механические явления. Биомеханические исследования охватывают различные уровни организации живой материи: биологические макромолекулы, клетки, ткани, органы, системы органов, а также целые организмы и их сообщества» [1].

В настоящее время, биомеханика рассматривается в искусстве как художественный

стиль, в котором художники и дизайнеры снабжают человеческое тело механическими деталями и таким образом превращают его в сверхмашину – киборга [2]. Под понятием киборг (кибернетический организм) подразумевается «биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, машинно-человеческий гибрид (в научной фантастике), и неспособный жить без этих механических или электронных компонентов» [3]. Биомеханические образы, возникшие первоначально в фантастической литературе, получили визуализацию не только в иллюстрациях на страницах книг, но и положили начало целому стилевому направлению в изобразительном искусстве и дизайне. В настоящее время феномен биомеханики в искусстве исследован недостаточно. Рассмотрим некоторые особенности формирования визуальных биомеханических образов на примере творчества Г.Р. Гигера и его последователей.

Результаты исследования и их обсуждение

Исторические события XX в.: мировые войны, осознание обществом возможности тотального уничтожения человечества и всего мира оказали сильное влияние на деятелей искусства, в том числе и на «визуальщиков», которые в своих произведениях создают постапокалиптические миры, неосознанно выражая страхи общества перед возможными катастрофами и поглощением людей машинами.

В изобразительном искусстве и дизайне одним из основателей биомеханического направления считается Ганс Рудольф Гигер (Hans Rudolf Giger, 1940–1914) – швейцарский художник, яркий представитель фантастического реализма [4–6]. В своем творчестве он уделяет особое внимание проблеме смерти и жизни, а также биомеханике, которая стала главной темой его самовыражения. В творчестве мастера она воспринимается как эксперимент, игра [7].

Несмотря на известность многих работ художника, в частности создания незабываемого образа инопланетянина в кинематографической саге «Чужой», отношение к его творчеству до сих пор неоднозначно, а его работы вызывают многочисленные дискуссии. Существует, например, расхожее мнение, что художник «страдал расстройством сна и свои первые художественные опыты рассматривал как арт-терапию. Идеи, которые приходили в голову Гигеру, были довольно-таки кошмарными: предельно холодное и механистичное изображение человеческих тел и их частей, гибридов лю-

дей и машин, в которых Фрейд нашел бы много интересного» [2]. В то же время продвигаемые Г.Р. Гигером визуальные образы нашли отклик в обществе, а его творчество во многом становится квинтэссенцией страхов перед всепоглощающей техногенной цивилизацией, в которой человек уже не является «божественным творением», а становится частью им же созданного механизированного мира, который поглощает в нем самую суть человечности, провоцируя мутации человеческого тела.

В конце 1960-х гг. на сверхреалистичных полотнах художника впервые появляется «биомеханоид» – гармоничный гибрид технологии и плоти. Механичность, насильственно-принудительный характер биологических процессов – это центральная тема творчества Г.Р. Гигера. Один из первых сборников репродукций его картин без самоиронии был назван «Праздник для психиатра». На рис. 1–2 приведены работы «Sydow Zirkwitz» и «Кармен» [8].

Рис. 1. Г.Р. Гигер, работа «Sydow Zirkwitz», 1976 г.

Рис. 2. Г.Р. Гигер, «Кармен», 1988–1989 гг.

Первые плакаты Г.Р. Гигера начинают публиковаться в 1969 г., в это же время открываются его первые персональные выставки. Позже он создал знаменитый сборник работ-постеров «Некрономикон» (1975–1991). Однако художник получил популярность и стал признанным гением темного искусства только после выхода фильма «Чужой» в 1979 г. Его стиль многие художники называют некроготикой, биомеханикой, а подстили – эротомеханикой и др. [2].

Обращают на себя внимание характерные стилевые черты, которые постепенно станут визитной карточкой не только творчества Г.Р. Гигера, но и всего направления: сильные деформации тел, повтор частей тела, нарушение или удлинённые пропорции, места прослеживаются эротические, животные мотивы и скругленные формы. Футуристические симбиотические образы, присутствует многодетальность, динамика. Биомеханика порой полностью антропоморфна. Кроме образов художник ещё создает фоны-пейзажи, которые дополняют и без того сложную композицию [7]. Помимо прочего в работах есть повтор определенных образов, например, с гильотинами и шахтами [5].

Отметим особое внимание художника к женским образам, которые в искусстве традиционно воспринимаются как символ прекрасного и становятся предметом восхищения и любования. Женское тело, обладающее ярко выраженным эмоционально-чувственным началом и неосознанно ассоциируемое с продолжением рода человеческого, становясь у Г.Р. Гигера частью биомеханических объектов, вызывает ощущение «другой» техногенной эстетики, чуждой гуманистическим канонам красоты. Женские образы демонстрируют зарождение «другой» жизни человечества, в которой исчезает духовная составляющая, а тело становится лишь пустой функциональной оболочкой – прекрасной, но не живой.

Художник выработал для своих работ особую технику, включающую использование для скорости работы трафаретов, и аэрографа, распыляющего по поверхности акриловые краски. Благодаря смешанной технике художник в своих работах достиг эффектов, ставших частью его индивидуального стиля. Исследователи творчества Г.Р. Гигера отмечают, что «выбрав ещё в 1960-х гг. основным инструментом творчества аэрограф, он был долго верен этой технике, доведя её до совершенства. Выходящие из-под руки мастера полотна выразительны и точны, образы

настолько реальны, что кажутся сфотографированными» [4]. Можно с уверенностью сказать, что творчество Г.Р. Гигера тревожит и ужасает человечество, оно показывает достаточно отчетливо, откуда мы пришли и куда уйдем.

Элементы образов Г.Р. Гигера глубоко проникли в изобразительное искусство и дизайн. Особенно ярко гигеровские образы и художественные приемы проявляются в графике. Рассмотрим несколько самых ярких художников – продолжателей стиля биомеханики. В 1987 г. была организована выставка в Японии, что привело к появлению множества поклонников и последователей творчества Г.Р. Гигера в этой стране. Например, к таковым можно отнести художника Нихэй Цутому (Tsumoto Nihei), специализирующегося на создании графических романов. К особенностям его стиля А.С. Горбачева относит малое количество поясняющего текста и повышенной детальности в визуализации. Главная тема творчества раскрывает связь человечества с инновационными технологиями. В связи с этим в работах множество антропоморфных существ. Например, человекоподобные расы, инопланетяне, киборги и даже мутанты [7].

В 1995 г. художник выпускает в свет свою первую мангу «Blame», в которой четко прослеживаются биомеханические тенденции (рис. 3) [9]. Наряду с этой графической новеллой в том же стиле были созданы «Sidonia no Kishi», «Biomega», «NOiSE». А.С. Горбачева отмечает, что в позднем творчестве автор демонстрирует проблему миров, населенных антропоморфными существами. А точнее, яркие конфликты людей и представителей других рас [7].

Рис. 3. Н. Цутому «Blame»

Рис. 4. Евгений Волос «Leitgen» (фрагмент)

Персонажи Нихэй Цутому выразительны и конструктивны, благодаря наполнению визуального ряда максимальной детализацией. Его графике присущи резкие, острые, рваные формы; у персонажей часто отсутствуют эмоции, присутствует непропорциональность, элементы мутации, которые несут особые функции и указывают на характер. Художник играет с конструкциями и объемами, намеренно не обличает тела персонажей зрителю, заключает их в геометрические формы. Поэтому во время просмотра иллюстраций зритель испытывает одиночество и отвращение. Герои Нихэй Цутому, несмотря на свою ярко выраженную биомеханичность, пытаются найти и сохранить в себе человечность, что выражается не во внешнем виде персонажей, а в их действиях и поступках.

Нельзя не согласиться с точкой зрения А.С. Горбачевой о том, что несмотря на преобладание стиля, наблюдаются очевидные различия между подходом к биомеханическим образам Г.Р. Гигера и Н. Цутому. Если Гигер обыгрывает визуальные иллюзии, то есть перевоплощение от механического в биологическое и обратно, то Цутому пошел другим путем: японский художник предпочитает четкость и целостность форм, метомарфозу из плоти в технику [7]. Целостность образам Н. Цутому придает и внутренняя вера автора в возможность продвижения гуманистических идеалов в новых формах жизни.

К последователям Г.Р. Гигера можно отнести творчество погибшего в 2017 г. художника Евгения Волоса, который работал в технике цифровой живописи (рис. 4). Он создавал работы в жанрах фэнтези, биомеханики и научной фантастики [10]. Известный польский художник Дариуш Завадский с псевдонимом Yogogo также рисует немного мрачные иллюстрации в смешанных техниках и стилях. В них присутствует сюрреалистический гротеск, фэнтези, биомеханика и многое другое. Работы осмысленны,

вызывают у зрителей множество чувств и эмоций, показывают человеческие переживания (рис. 5) [11].

Рис. 5. Дариуш Завадский «Queen droid»

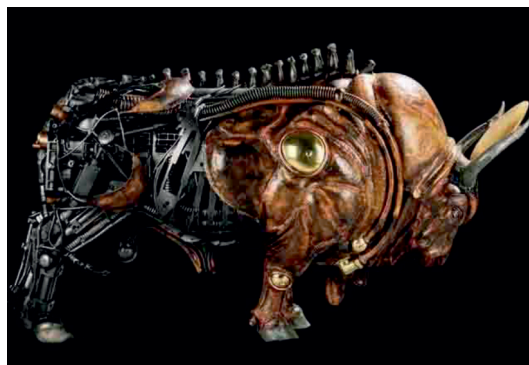

Рис. 6. Пьер Маттер «Бык»

Интересным экспериментом стали воплощения биомеханических идей в скульптуре. Так, к последователям идей Г.Р. Гигера можно отнести французского скульптора Пьера Маттера, который работает в стиле биомеханический стимпанк. Художник знаменит своими сложными детальными скульптурами-гибридами, которые собой симбиоз природного и механического [12]. Арт-объекты П. Маттера присутствуют в коллекциях самых знаменитых мировых галерей. Чаще всего художник использует бронзу, резину, алюминий, медь, его работы обычно весят свыше 1,5 т. Получили широкую известность его скульптуры и скульптурные композиции с животными, в которых мастер создает реалистичные образы, в которых удивительно органично сочетаются естественная бионическая форма и механическая конструкция (рис. 6). По мнению художника, современная жизнь невозможна без технологий. Поэтому симбиоз машины и человека с машиной можно считать предсказуемым итогом развития [12].

Приверженность к естественным пропорциям изображаемых объектов позволяет скульптору, несмотря на изменение материала для пластического моделирования, сохранить традиционные подходы к скульптуре, которая благодаря своей биомеханичности примиряет техногенный и гуманистические миры. Творчество Г.Р. Гигера постоянно вдохновляет дизайнеров на создание предметов материалов среды в стилистике мастера. Так, например, в Швейцарии существуют два бара, полностью сделанных в стиле художника. Это бар в г. Куре, интерьер которого выполнен ближе к тематике Чужого, и бар-музей в г. Грюйере, где хранятся работы Г.Р. Гигера, а интерьеры бара отражают темы и сюжеты творчества художника [13]. Материализация образов художника позволяет его поклонникам и всем посетителям этих заведений прикоснуться к вселенной Г.Р. Гигера, предоставляя дизайнерам уникальную возможность поработать с необычными конструкциями и формами.

Отметим, что в целом творчество Г.Р. Гигера и его последователей оказывает сильное влияние на дизайн, демонстрируя практикам новые приемы в графике и проектировании пространства, позволяя создавать иллюзию соприкосновения с фантастическими мирами, в которых действует отличная от человеческой логика и эстетические каноны.

Заключение

Технический прогресс XX в. породил в обществе множество фобий, которые нашли воплощение в творчестве художников. Возможность создания гибрида человека и машины положила начало созданию многочисленных биомеханических визуальных образов. Творчество Г.Р. Гигера и множества его последователей сформировало стиливые черты, ставшие визитной карточкой биомеханических образов в образительном искусстве. К наиболее значимым из них отнесем сильную деформацию изображаемых тел, нарушение пропорций, симбиотические, фантазийные образы, основанные на поиске убедительного синтеза механических и биологических элементов.

Изучение вопроса показывает, что в настоящее время параллельно развиваются несколько концепций, которые отражают не только отношение общества к биомеханическим образам, но и внутренние предпочтения авторов-художников. Согласно одной из них, биомеханика воспринимается крахом гуманистической составляющей человечества, когда человек становится частью механизма, который поглощает душу и саму человеческую природу. Создаваемые авто-

рами визуальные образы прекрасны и отвратительны одновременно, направлены на осознание опасности и тупиковости техногенного пути. Согласно другой концепции, биомеханические образы демонстрируют возможности появления иных жизненных форм, которые способны сосуществовать с человеком.

Таким образом, биомеханика в искусстве и дизайне стала одним из постмодернистских явлений и включает в себя как современные технологические достижения, так и человеческие страхи. Визуализируя свои представления о мире, где человек может стать частью машины, авторы привлекают внимание к проблемам человека и человечности, вместе с писателями-фантастами ищут пути сосуществования человека и машины.

Список литературы

1. Корпоративный Тритон Границы человеческого – искусство Гигера // Проза.ру [Электронный ресурс]. URL: <https://www.proza.ru/2013/12/06/1580> (дата обращения: 06.08.2019).
2. Звенья биокинематических цепей и механизмы соединений биомеханической системы двигательного аппарата // Биофайл научно-информационный журнал [Электронный ресурс]. URL: <http://biofile.ru/bio/21710.html> (дата обращения: 06.08.2019).
3. Матафонова А.В. Элементы робототехники в графическом дизайне // Актуальные проблемы развития искусства, культуры и спорта: материалы студенческой научно-практической конференции ДВФУ-2015. Владивосток, 2016. С. 246–251.
4. Биомеханика зла Ганса Гигера // Живой журнал [Электронный ресурс]. URL: <https://mivedplus.livejournal.com/55163.html> (дата обращения: 06.08.2019).
5. Биомеханические миры Ганса Гигера [Электронный ресурс]. URL: <http://8gamers.net/article/view/194012/> (дата обращения: 06.08.2019).
6. Ганс Рудольф Гигер [Электронный ресурс]. URL: <http://www.liveinternet.ru/community/2332998/post74598312/> (дата обращения: 06.08.2019).
7. Горбачева А.С. Влияние биомеханики Ханса Р. Гигера на творчество Цутому Нихэя // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2016. № 2 (6). С. 147–151.
8. Giger H.R. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hrgiger.com/> (дата обращения: 06.08.2019).
9. Цутому Н. Blame [Электронный ресурс]. URL: <http://www.animacity.ru/sites/default/files/news/45834/411872.jpg> (дата обращения: 06.08.2019).
10. Leitgen Лейтген [Электронный ресурс]. URL: <http://e-volos.livejournal.com/> (дата обращения: 06.08.2019).
11. Dariusz Zawadzki [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pinterest.com/mugpetshow/dariusz-zawadzki/> (дата обращения: 06.08.2019).
12. Стимпанк скульптуры Пьера Маттера // Живая планета [Электронный ресурс]. URL: <http://animalworld.com.ua/news/Stimpanyk-skulptury-Pera-Matera-Pierre-Matter> (дата обращения: 06.08.2019).
13. Ганс Рудольф Гигер и биомеханические Бары [Электронный ресурс]. URL: <http://www.drinking-culture.com/2017/01/23/hans-rudolf-giger-bar/> (дата обращения: 06.08.2019).