

Флавия Фиджери. Художницы

В издательстве Ad Marginem вышла книга историка искусства Флавии Фиджери, посвященная женщинам-художницам, которые долгое время оставались в тени мужчин и не могли найти себе место в истории искусства. Вслед за Линдой Нохлин она задается вопросом: «Почему не существует великих художниц?». С любезного разрешения издателя «Артгид» публикует несколько фрагментов, начиная с рассказа о творчестве итальянской маньеристки Лавинии Фонтаны.

Лавиния Фонтана. Портрет Бьянки дельи Утили Мазелли с шестью ее детьми. Около 1600. Холст, масло. Продана на Sotheby's в Нью-Йорке, 26 января 2012 года, за \$602,5 тыс.

Лавиния Фонтана (1552–1614)

Итальянский живописец-маньерист Лавиния Фонтана обычно считается первой женщиной, сделавшей самостоятельную карьеру в искусстве. Ее отец Просперо Фонтана был одним из ведущих

живописцев Болоньи, родного города Лавинии. Она с детства проявляла склонность к рисованию, могла изучать произведения таких мастеров, как Рафаэль и Пармиджанино, а также получать ценные уроки своего отца.

Один из покровителей Фонтаны заметил: «По правде говоря, эта замечательная художница во всех отношениях превзошла свое положение женщины и стала поистине выдающейся личностью». В самом деле, даже на фоне других живописцев-маньеристов Фонтана добилась исключительных успехов: она пользовалась популярностью в качестве портретиста и регулярно получала заказы на другие работы. Ее алтарные картины для церквей Рима и Болоньи получали признание, которого обычно удостоивались только художники-мужчины. До наших дней многие произведения Фонтаны дошли в поврежденном состоянии, но некоторые, например, «Портрет Бьянки дельи Утили Мазелли с шестью ее детьми» (около 1600), позволяют судить о высоком уровне ее живописи. Портрет Бьянки дельи Утили, богатой дворянки, с дочерью и пятью сыновьями особенно впечатляет блестящей передачей причесок и роскошных тканей костюмов. Впрочем, наряду с приметами материального достатка Фонтане удалось запечатлеть близость и нежность, царившие в этой семье между матерью и детьми.

Лавиния Фонтана умерла в Риме в 1614 году, оставив после себя наследие, превосходящее созданное в искусстве кем-либо из женщин до XVIII века.

Хильма аф Клинт. Группа IV, Десять Крупнейших, № 3. 1907. Модерна Мусет, Стокгольм

Хильма аф Клинт (1862–1944)

Шведка Хильма аф Клинт входит в число основоположников абстрактного искусства. Она начала работать в абстрактной манере в 1906 году, до русских художников Василия Кандинского и Казимира Малевича. Ее картины, тексты и заметки отмечены сильным влиянием эзотерических и спиритических теорий.

Аф Клинт родилась в Стокгольме, в 1882 году поступила в местную Королевскую академию изящных искусств, а по ее окончании начала художественную практику, сняв мастерскую Шведской ассоциации искусств. Ее ранние пейзажи и портреты, будучи достаточно традиционными, привлекали сдержанное внимание публики. В этот же период началось ее увлечение теософией и другими мистическими теориями: в 1880 году она вступила в шведское отделение Теософского общества. Мистические представления о форме и цвете, по-видимому, и привели ее позднее к абстрактному творчеству. В 1896 году вместе с еще четырьмя художницами аф Клинт основала спиритуалистскую группу «Пять» и с тех пор постоянно посещала ее собрания

Произведения аф Клинт объединены в серии, посвященные выявлению различных невидимых сторон реального мира. Одна из наиболее важных и сложных серий в ее творчестве называется «Картины для храма» (1906–1915). Она включает 193 картины и делится на несколько групп и подгрупп в соответствии с идеей раскрытия принципиальных двойственностей мира — таких, как мужское и женское. Среди других тем этой серии — происхождение мира, этапы эволюции человека и т.д.

Барбара Хепуорт (1903–1975)

Британке Барбаре Хепуорт, уроженке Уэйкфилда (графство Йоркшир), принадлежит особое место в истории английской скульптуры XX века. Ее творчество сфокусировано на абстрактной форме и в то же время на теме связи человека с природой. Особой важностью для Хепуорт как скульптора обладали цвет и текстура материала, с помощью которых она передавала самые глубокие мысли и чувства.

В 1920-х годах Барбара училась в Художественной школе Лидса, где познакомилась с Генри Муром, а затем в лондонском Королевском колледже искусств. В 1925-м она вышла замуж за скульптора Джона Скипинга и поселилась с ним во Флоренции. Год спустя пара вернулась в Лондон, где в 1929 году у них родился сын Пол. Однако через два года супруги расстались, и вскоре начался роман Хепуорт с живописцем и скульптором Беном Николсоном. Ее второй брак оказался более счастливым; в 1934 году, еще до женитьбы, у Хепуорт и Николсона родились тройняшки: Саймон, Рэчел и Сара.

Художники поддерживали тесные контакты с европейскими авангардистами: встречались с Константином Бранкузи в Париже, посещали мастерскую Жана Арпа в Медоне, участвовали в выставках парижской группы «Абстракция — Творчество», стремившейся доказать превосходство абстракции над предметностью. Накануне и в ходе Второй мировой войны они помогали устроиться в Британии своим коллегам с континента, бежавшим от преследований со стороны тоталитарных режимов.

В 1939 году Хепуорт и Николсон присоединились к художественной коммуне в Сент-Айвзе (графство Корнуолл), где работали, в частности, Наум Габо с женой. Трудные военные условия заставили их на время отказаться от крупномасштабных скульптурных проектов и обратиться к рисунку. Но уже в 1942 году Хепуорт нашла мастерскую, позволявшую работать над большими скульптурами, а после войны, в 1950-м, купила студию Тревин в Сент-Айвзе — там прошла последняя четверть века ее жизни и творчества.

Алина Шапочников (1926–1973)

Родившаяся в еврейской семье в польском городе Калише, во время Второй мировой войны Алина Шапочников (так ее именует издательство. — *Артгид*) пережила заключение в концентрационном лагере. После освобождения она училась в пражской Школе искусств и ремесел, а в 1947–1951 годах жила в Париже, продолжая обучение в Школе изящных искусств. По возвращении в Польшу ее ранние скульптурные работы, выдержанные в духе экспрессионизма, быстро принесли ей признание. Несмотря на успех, в 1963 году она вновь покинула родную страну и поселилась во Франции вместе с известным графиком Романом Чешлевичем.

Одна из отличительных черт скульптуры Шапочников — смелое использование нетрадиционных материалов. Она экспериментировала с полиэфирной смолой и полиуретановой пеной, а также включала в свои работы найденные объекты — вырезки из газет, женские колготки и т. п. С точки зрения сюжета работы Шапочников посвящены главным образом ее собственному телу и его фрагментации как метафоре потери и памяти. Создававшиеся ею объекты с использованием цветных пластиковых отливок отдельных частей тела обнаруживают переклички с такими художественными направлениями, как сюрреализм, новый реализм и поп-арт. «Лампа-рот» вписывается и в сновидческую тематику сюрреализма, и в поп-артистскую стратегию апроприации повседневных потребительских вещей. В то же время эта работа затрагивает тему овеществления женского тела, решая ее не в драматически-протестном, а в игриво-подрывном ключе.

говорили о том же самом в гротескно-провокационной форме, надевая на себя маски горилл.

Поводом к образованию коллектива послужила выставка «Интернациональное обозрение новейших живописи и скульптуры», открывшаяся в нью-йоркском Музее современного искусства в 1984 году. В числе ее участников оказалось всего тринадцать женщин. Этот факт подтолкнул будущих «партизанок» к их первой акции протеста перед музеем с требованием покончить с гендерной дискриминацией.

Со следующего года эта, по всей вероятности, разнородная группа женщин, скрывшихся под масками горилл в стиле фильма «Кинг-Конг», стала постоянным действующим лицом на американской и интернациональной художественной сцене. Guerrilla Girls поставили перед собой цель исправить гендерный дисбаланс в мире искусства, не отворачиваясь и от других злободневных проблем — таких, как непрекращающиеся войны или ущемление права женщины на аборт. Чтобы подчеркнуть свою феминистскую миссию, члены коллектива выступают под именами выдающихся женщин — писателей и художников: Паулы Модерзон-Беккер, Фриды Кало, Евы Хессе и других.