

Рыбакова Марина Сергеевна

преподаватель русского языка и литературы

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных
и строительных технологий» Минобразования Чувашии

г. Чебоксары, Республика Чувашия

ФУНКЦИИ АРОМАТОВ И ЗАПАХОВ

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XX–XXI ВВ.

Аннотация: обоняние в современной культуре несправедливо задвинуто на второй план. Вся сегодняшняя культура проникнута и обусловлена визуальностью, которая оказывается главной метафорой второй половины XX столетия – начала XXI века. И несмотря на то, что на восприятие информации обонянием приходится менее 1%, запах играет большую роль в современном искусстве.

Ключевые слова: запах, аромат, футуризм, сюрреализм, ленд-арт, постсоветский экспрессионизм, киноискусство.

Тексты художественных произведений изобилуют примерами использования ароматов и запахов, но и другие виды искусства специфически реализуют различные функции запахов.

Первыми в изобразительном искусстве XX столетия воплощать запаховую эстетику стали *футуристы*. В их творчестве, ориентированном на интуитивное постижение мира (в соответствии с идеями А. Бергсона), возникают образы не только внешнего движения, но и внутреннего – развития чувств и эмоций. Таким ярким примером является произведение *Луиджи Руссо* «Запах». Данная работа изображает довольно традиционный трактованный женский профиль в окружении наплывающих на него волнами и завитками аллегорических дивизистских мазков. Большое значение имеет колорит. Запах, переданный желто-золотистыми линиями, словно бы обволакивает героиню, находящуюся в темно-синем тумане [4]. Картина «Запах» – наглядный пример *иммитационной* функции.

Пожалуй, сильнее всего запахи проявляются в искусстве *сюрреализма* и его главный представителя – *Сальвадора Дали*. Для Дали все в окружающем мире сливается в уникальную гармонию, несущую красоту. Аромат же воскрешает в памяти ушедшие моменты счастья и забытые переживания, воссоздавая образ любимого человека. Именно поэтому он начал заниматься парфюмерным искусством. Ведущие функции запаха в творчестве Дали – *гедонистическая* и *мнемонистическая*.

Связь сюрреалиста со сферой парфюмерии началась с разработки дизайна флаконов, подходил он к этому со всей своей оригинальностью и гениальностью. Например, однажды ему нужно было разработать оригинальный дизайн флакона для крупной компании. В качестве флакона он презентовал электрическую лампочку. В основном же флаконы Дали разрабатывались по мотивам его картин: «*Явление лица Афродиты Книдской на фоне пейзажа*», «*Рождество*», «*Король Солнце*», «*Женщина с головой роз*» и др.

В 1960-х – 70-х гг. в Америке зарождается новое направление искусства – *лэнд-арт* (земляное искусство). Оно возникло как ответ на консервативность музеев, коммерцию, замкнутость искусства в пространстве помещений. Главной идеей лэнд-арта стала взаимосвязь природы и человека, возможность гармонично вписать арт-объекты в пейзаж, не нарушая его целостности и сохраняя естественную красоту. Идея природы-мастерской с тех пор захватывает, в первую очередь, тех, кто родился и вырос в больших городах и кому бегство из мегаполиса дает необходимый воздух, с которым можно прервать замкнутый круг каменных джунглей [3].

Одним из первых лэнд-арт-художников был *Уолтер де Мария*. Самой известной и показательной работой художника в области лэнд-арта стало созданное в 1977 году «*Поле молний*» в Нью-Мексико. Четыреста громоотводов, стоящих на огромном поле, образовали громадную геометрическую решетку. Их верхушки образовывали идеальную горизонталь. На закате и рассвете стержни были не видны, но блики их создавали эффект сияющего ландшафта. Сезонные грозы

превращались в завораживающее и живописное зрелище для смелых зрителей, создавалось впечатление, что над полем проносится колесница Зевса [2].

Сложно описывать объекты, будучи знакомым с ними только по фотографиям, но при виде фотографии «Поля молний», сразу чувствуется свежесть, разлитый в воздухе запах озона, «тревоги, страха» перед таким опасным и практически неподвластному человеку природным явлением. На мой взгляд, «Поле молний» выполняет *мнемонистическую* функцию.

Современный художник *Николай Наседкин* – один из ведущих мастеров *постсоветского экспрессионизма*. Начало его творческой деятельности совпало с работой санитаром в психиатрической больнице. Возможно, это повлияло на все его творчество: в нем преобладает черный цвет. Яркий тому пример его персональная выставка актуально-современного искусства «Black». Его картины-инсталляции написаны нефтью. *«Мне пришлось надевать маску, чтобы не задохнуться, в нефть мы добавляли для вязкости строительный лак. Краска не только пахла, но и постоянно растекалась, а процесс высыхания занимал несколько дней»*, – отмечает художник в одном из своих интервью.

Преобладающий черный цвет в искусстве Николая Наседкина создает определенное настроение, передает эмоции автора. Этому же способствует и запах нефти, как бы усиливающий эти эмоции.

Современное *киноискусство* также воплощает различные функции ароматов и запахов. В настоящее время большую популярность приобретают 4D-фильмы, основанные на активном задействовании всех органов чувств, которые вместе со зрением и слухом создают в мозге целостную картину мира. В залах 4D-кинотеатров устанавливают специальные подвижные кресла, генераторы дополнительного света, запаха, специальные акустические системы и другие спецэффекты. Основной репертуар – небольшие фильмы по 10 – 15 минут.

В 2011 году в прокат вышел один из первых полнометражных фильмов с запахом *«Дети шпионов 4: Армагеддон»*. При входе зрителям раздавали не только очки для объемного эффекта, но и специальные карточки с запахами (аро-

маскопы) – карточки с восемью цифрами, обработанные ароматическими маслами. В нужный момент на экране появлялась цифра, потеряв такую цифру на своих карточках, зрители ощущали те же ароматы, что и герои на экране, что позволяет зрителям ощутить себя настоящими участниками приключений. Ароматы следующие: шоколад, зеленое яблоко, апельсин, запах сыра, клубника, виноград, хвоя, конфетки «JellyBeans» [1]. Подобная технология была использована и для фильма «Полиэстр» Джона Уотерса.

Не только в 4D-кино, но и в обычном 2D-кино велика роль ароматов. Самым ярким примером, пожалуй, является фильм «Запах женщины» Мартина Бреста. Говорящее название и непередаваемая игра Аль Пачино заставляют зрителя задуматься о вечной проблеме – смысле бытия. «Запах женщины», тот особый аромат, те едва уловимые, но манящие «флюиды», благодаря которым наша жизнь обретает смысл, – вот главная и глубоко философская идея фильма. Здесь запах как нельзя лучше и ярче выполняет функцию символическую.

В искусстве XX и XXI столетий ароматы и запахи играют немаловажную роль. В произведениях живописи, лэнд-арта, инсталляциях, киноискусстве они по-разному и в разном объеме реализуют множество функций, что подтверждает мысль о большом значении обоняния и запаха в современном искусстве.

Список литературы

1. «Дети шпионов-4» выйдут в прокат в формате 4D [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=517044>
2. Искусство на свежем воздухе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.molportal.ru/content/iskusstvo-na-svezhem-vozdukhe>
3. Сальвадор Дали и ароматы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://neparfum.ru/novosti/223-salvador-dali-i-aromaty.html>
4. Футуризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://birdthephocnix.livejournal.com/42134.html>