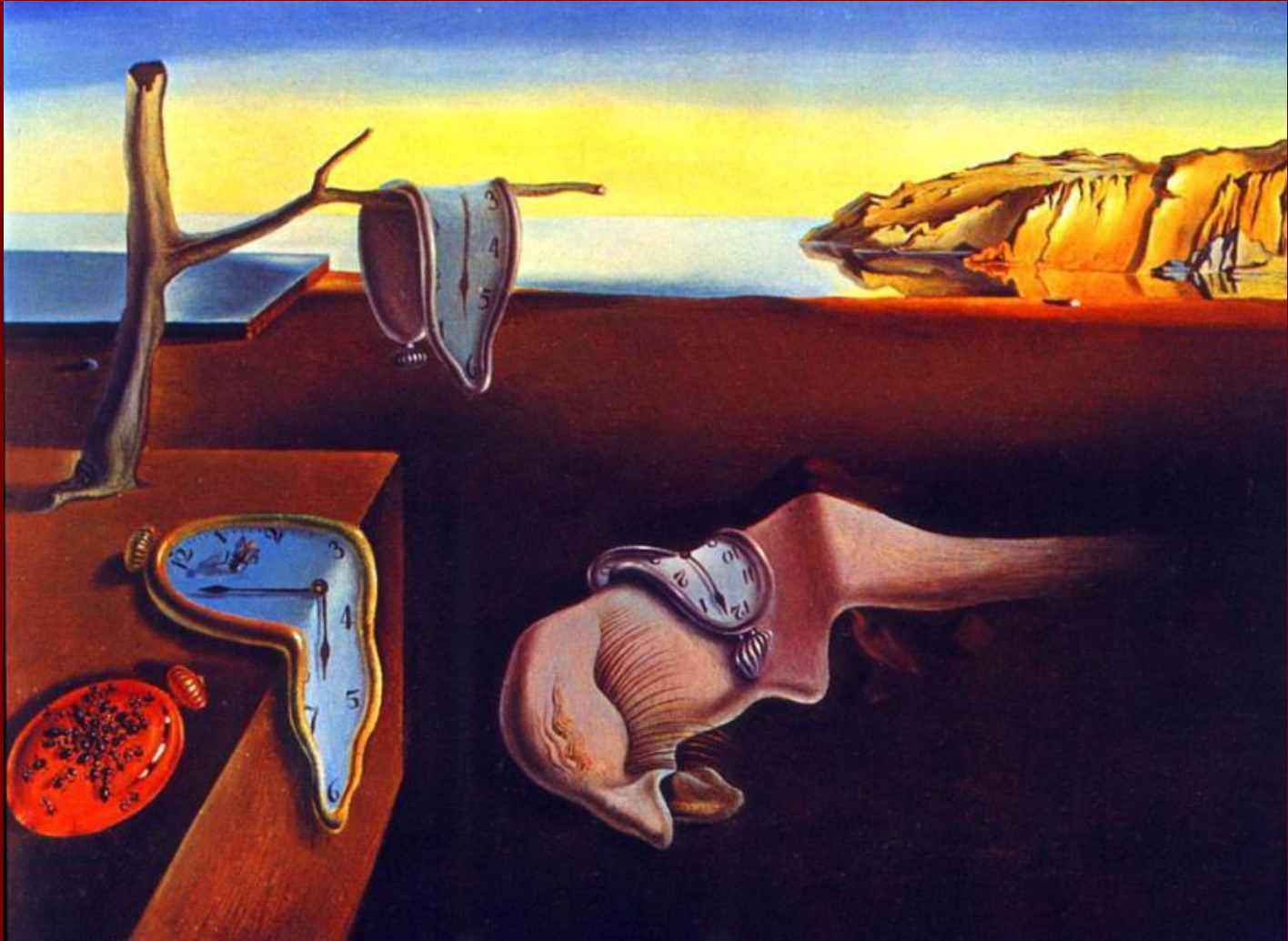

Множественность художественных миров

Что может изображать живописец, если он считает себя творцом? Только свой мир, а не окружающий нас подлунный. Не копировать, не посредничать, а создавать свое, новое, оригинальное, чего еще не существовало – ни в реальном, ни в вымышленном мире.

Собственные миры живописцы авангарда творили самозабвенно и в больших количествах, давая волю своему воображению, более не скованному узами земной реальности. **Андре Дерен писал: «Никто не помешает нам вообразить мир таким, каким нам хочется».** Простой пример – творчество Сальвадора Дали. Его внешне загадочные картины часто легко расшифровываются при минимальном интеллектуальном усилии.

- Вот буквально течет время.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти.
1931

- Вот зверствует братоубийственная гражданская война

Сальвадор Дали. Мягкая конструкция с варёными бобами (Предчувствие гражданской войны). 1936

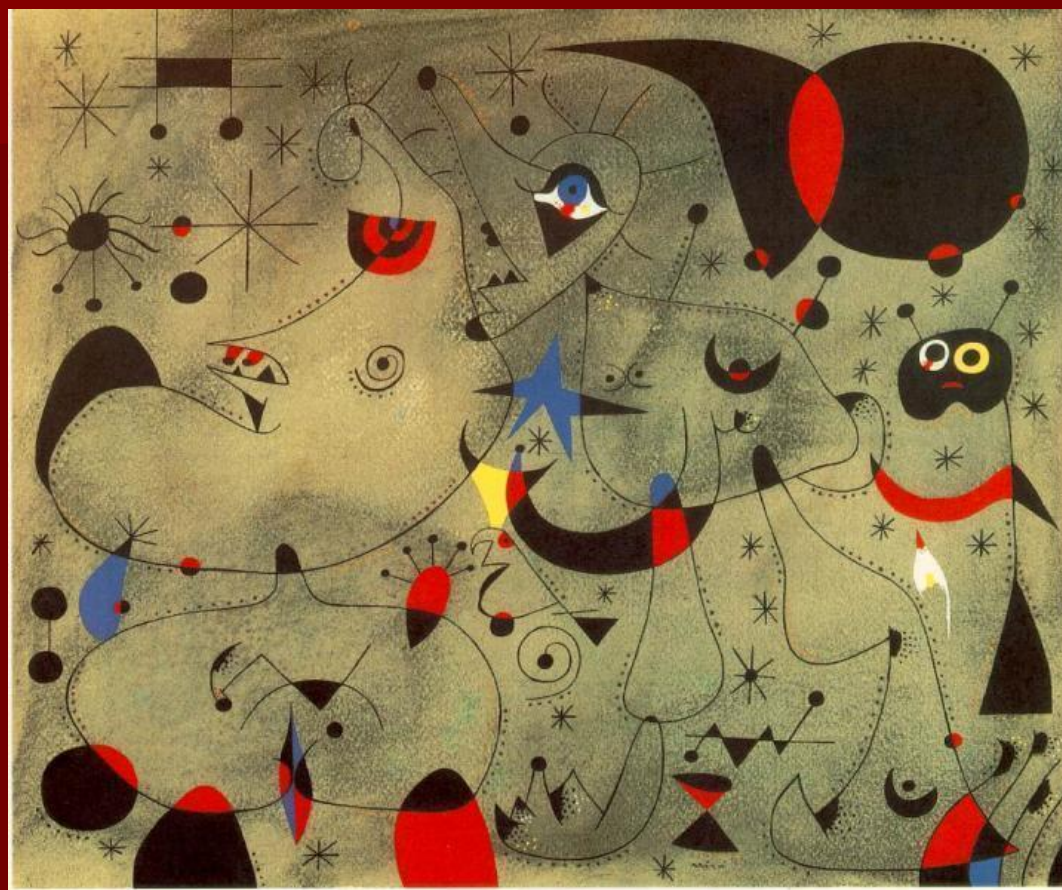
■ Вот нестрашные кошмары по пустяковому внешнему поводу становятся поводом для изображения прекрасной обнаженной женщины

В работах Жоана (Хуана)Миро образы почти абстрактны, но за ними кроется духовная или космическая энергия, они живут своей жизнью, вступают между собой в отношения, излучают мощную энергию.

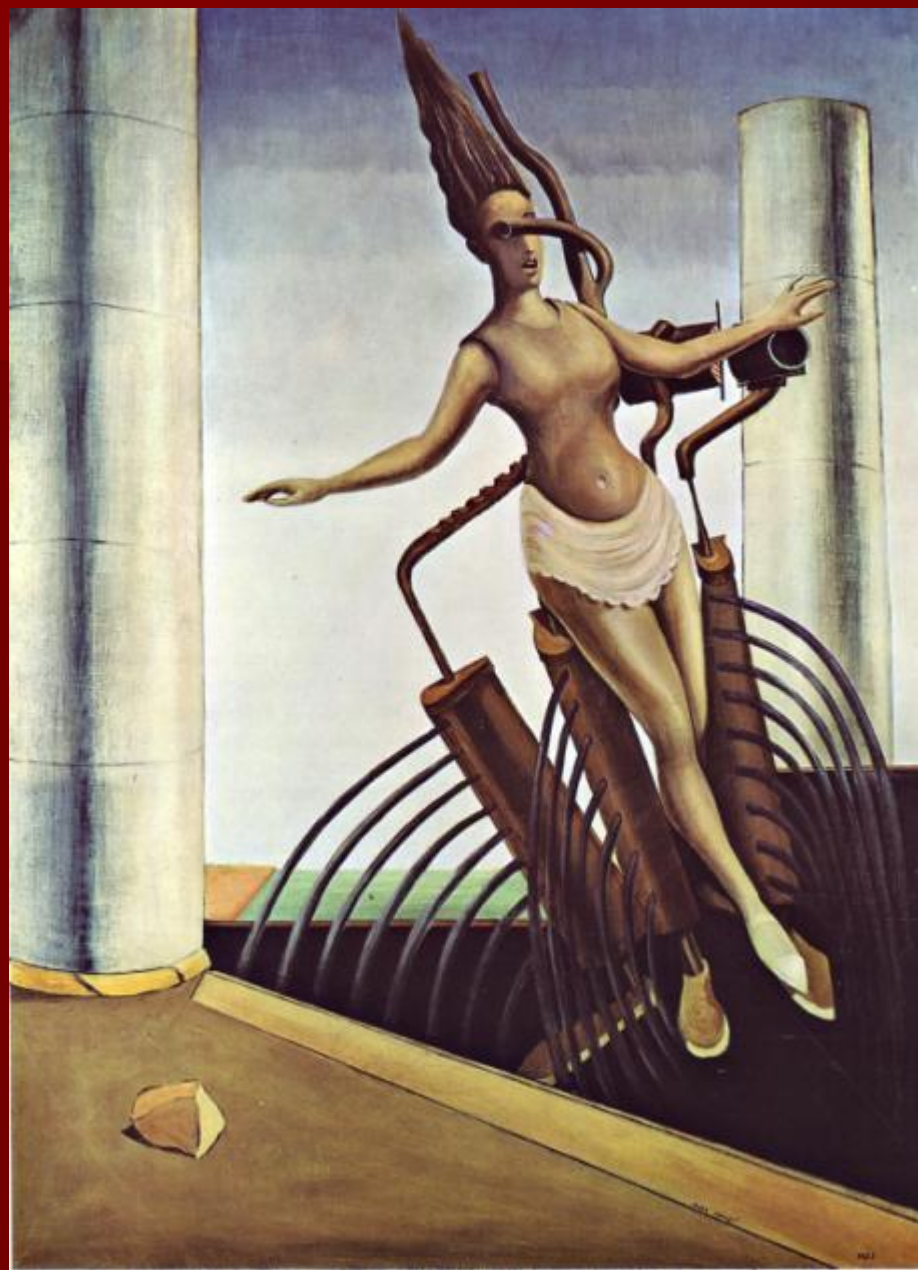

Человек, бросающий камень в птицу. 1926 г.

- Жоан Миро. Ноктюрн. 1940

- Активные поиски иной реальности вели сюрреалисты. Они пытались обратиться к глубинам бессознательного, черпать вдохновение из свободного потока ассоциаций, сновидений и галлюцинаций. Основным средством живописцев оказалось соединение несоединимого, да еще и в неподходящем пространстве.

- Макс Эрнст. Балансирующая женщина. 1923

- Но не только сюрреалисты занимались созданием своих миров. На лучших **абстрактных** полотнах Кандинского процесс мироздания как будто происходит у нас на глазах, силы порядка пытаются противостоять хаосу, с грохотом возникают целые вселенные.

- В.Кандинский. Композиция VII. 1913

- Художник писал: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собой создать новый мир, который зовется произведением. Создание произведения есть мироздание».

- Каждый мастер изображал свою вселенную. Возникла множественность художественных миров, основополагающая тенденция искусства XX века.
- **Вопрос: Что производит живописец?**

- Живописец творит картину. Неважно, что изображено на картине. Сама картина – реальность. Она сама материальна, у нее есть форма, у нее есть создатель.
- Чтобы чувствовать себя создателем и создавать новую реальность, что-либо изображать на картине вовсе не обязательно.

- «Картина ничего не имитирует, она обретает право на свое существование исключительно в себе самой» – так сформулировал эту идею теоретик кубизма Альбер Глез.
- На самом деле это очень простая мысль. Но мы настолько привыкли к картинам, *изображающим реальность, что нам трудно оторвать изображение от самой картины.*

- И.Босх возвращение блудного сына

- Рене Магripp. Предательство образов. 1928-1929

- «Трубка? Вы можете ее набить табаком? То-то! Это всего лишь изображение... если бы я написал под картиной «Это трубка», я бы солгал».
- Это изображение трубки. Истинная реальность в том, что перед нами картина, а не трубка.

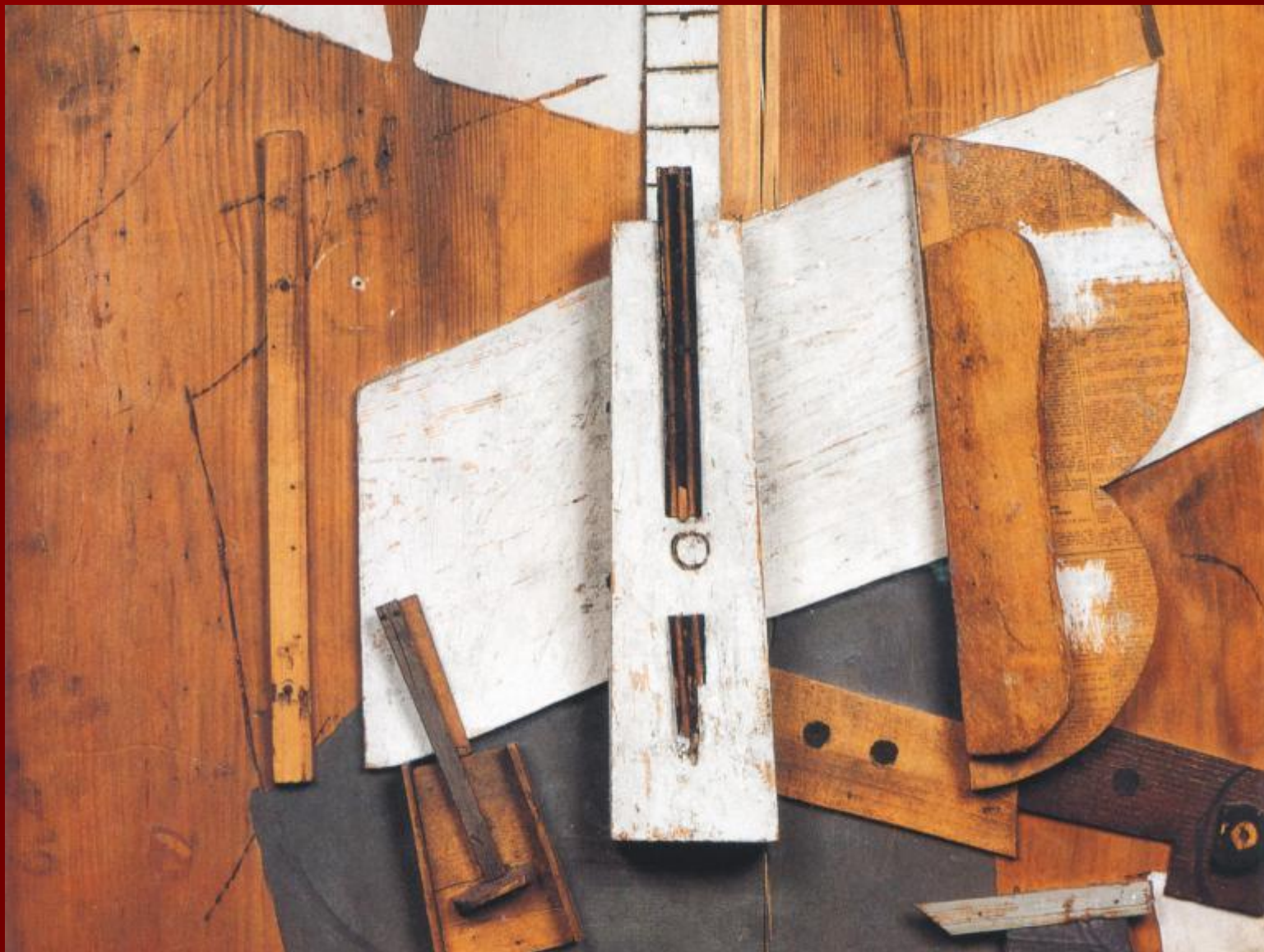
- Рене Магритт. Это не яблоко. 1964

- Картина в живописи начинает осмысливаться как реальная материальная вещь. И поэтому в такой ситуации незачем стало вообще что-либо изображать из реального мира. Вот так живопись приходит к абстракции, изображению абстрактных форм – основное содержание живописи Малевича.

- Каземир Малевич.Супремус № 56. 1916.

- Так в живописи авангарда картина перестала изображать всякую реальность, а стала реальностью сама. «Вы видите то, что вы видите» – формулировка американского художника Франка Стеллы. А что мы видим?

- Пикассо. Гитара и бутылка пива. 1913

■ Провокация...

- Важно понять: нужно смотреть не сквозь авангардную картину, а на нее. В картине нужно увидеть не прозрачное стекло, за которым можно что-то разглядеть, а самоценную вещь, сотворенный предмет, холст, покрытый красками в определенном порядке.

- Каспар Давид Фридрих. Женщина у окна. 1822

- Мы видим, что долгое время живопись уподоблялась некоему окну в мир. В авангарде эта метафора исчерпала себя. Сначала реальность за окном деформировалась, затем заменилась вольным представлением живописца, потом уступила место видам иных миров. Наконец, окно и вовсе захлопнулось, и на месте прозрачного стекла оказались изготовленные художником ставни.

Рене Магритт. Ключ полей..1933