

Научно-исследовательская работа Действительного члена ЕАЕН, искусствоведа Григория Гинзбурга

Монументальный цикл живописи «СОТВОРЕНИЕ МИРА» художника Татьяны Бреславцевой

1. АФИША

В канун «Старого Нового года» 13 января 2018 года в Тарусской картинной Галерее состоялась торжественная презентация грандиозного проекта «СОТВОРЕНИЕ МИРА», создатель которого художник Татьяна Бреславцева представила на суд зрителей 13 монументальных станковых работ, исполненных в авторской живописной технике «MADEFACITUM».

Масштабность задачи соответствовала высочайшему уровню художественного мастерства Татьяны и её интеллектуальной готовности к философскому осмыслению процесса мироздания, как согласно Святому Писанию, так и с точки зрения современной науки.

Татьяна Бреславцева – профессор, Председатель Секции культурологии Европейской Академии Естественных Наук (ЕАЕН, Германия, 2004); действительный член Международной Академии Наук о Природе и Обществе (МАНПО, Россия, 2003); Международной Академии Науки и Культуры (Нидерланды, 2007); Итальянской Академии Экономических и Социальных Наук (Италия, Рим, 2008); Академии Св. Бонифация (Ватикан, 2010); почётный доктор философии ЕУ ЕАЕН.

Именно 13 холстов понадобилось Художнику, чтобы воплотить, а скорее – отразить трансформацию необозримых космических объёмов, совмещённых в критические массы галактического взрыва, в результате создавшего нашу Солнечную систему. Возможно, Художника вдохновляли строки Святого Писания – Библии, изложенные неизвестным летописцем. Они немногословны, но определяют понятия, прошедшие сквозь толщу веков и тысячелетий, состоящие из простых слов, понятных для многомиллионного этноса человечества во все времена развития цивилизаций.

На всём протяжении европейской истории искусств лишь немногие гиганты творческого воображения могли позволить себе подступиться к задаче отражения в художественных произведениях эпохального события Сотворения Мира.

Знаменитая фреска Микеланджело «Сотворение Адама» на потолке Сикстинской Капеллы, произведения Тинторетто и Рафаэля, посвящённые созданию Богом животного мира, отражают лишь один из дней Святого Писания.

Более глобальное философское и визуальное представление о человеческом пути на земле представлено в триптихе Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». На закрытых створках триптиха написана четвёртая картина «Сотворение Мира». Творчество художника, его образный язык, стали предтечей позднего авангардизма XX века.

К великой теме «Сотворение мира» прикоснулся музыкант и художник Микалоюс Чюрлёнис в цикле из 13 картин. Совпадение количества живописных полотен Чюрлёниса и Бреславцевой можно отнести к сакральному значению этого числа для верующих христиан: двенадцать апостолов и Иисус Христос из Писания Нового Завета.

Этой же теме посвящена оратория Георга Фридриха Генделя «Сотворение мира» (1775), состоящая из 3 частей и имеющая 34 номера. Интересно, что первый номер оратории назывался «Понятие Хаоса». Именно «Божественный Хаос» изобразил на своей картине «Хаос. Сотворение мира» великий художник-маринист Иван Константинович Айвазовский в 1841 году. Впоследствии это произведение было передано автором в коллекцию музеев Ватикана.

Основываясь на концепции классиков философской мысли Платона и Аристотеля, которые выделяли в качестве элементов «перво-вещества» четыре стихии: Воздух, Огонь, Воду, Землю, европейские художники

(Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший) представляли в своих произведениях картину Сотворение Мира как акт взаимодействия Стихий, помещая их на одно полотно в образе мифологических богов. Традиция написания Четырёх Стихий в единой композиции аллегорических или абстрактных образов была продолжена художниками и в XX веке.

Авторский подход Татьяны Бреславцевой к реализации замысла проекта «Сотворение Мира» предполагал написание серии картин, отражающих как библейское толкование, так и современные открытия в области космогонии и астронавтики. Художник познакомился с рядом научных гипотез о возникновении нашей Солнечной системы, среди которых: теория Большого взрыва, гипотеза газопылевого облака, теория гигантского эволюционного процесса, который длился более 5 миллиардов лет.

Перед Автором стояла почти неразрешимая задача – найти изобразительные средства, адекватно отражающие глобальные события «фантастической» реальности.

Творческие поиски Татьяны Бреславцевой привели к созданию, а точнее к изобретению технического художественного приёма, который открывает новые возможности в изображении космических пространств и звёздного неба.

2.«MADEFACIUM» – СТИЛЬ И ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ АКРИЛАМИ, БРОНЗАМИ И ГЛИТТЕРАМИ ПО МОКРОМУ ХОЛСТУ (фрагменты)

Данный живописный прием авангардной смешанной техники защищен Авторскими Свидетельствами и получил название «MADEFACIUM» (*от лат. maderfacio – мочить, увлажнять, опьянять, красить*).

Суть изобретения Татьяны Бреславцевой состоит в модификации светоотражающего слоя посредством нанесения на мокрый холст многослойных лаковых эмульсий, глиттеров, бронзовой пудры и акриловых цветных масс определенным, Авторским, способом, который создает иллюзию погружения в бесконечную прозрачность цветных слоёв и эффект звёздного мерцания при смене зрителем точки обзора. Это явление в свою очередь усиливается дифракцией и интерференцией световых волн в воздушном пространстве и оказывает дополнительное воздействие на зрительные рецепторы человеческого глаза. Нельзя забывать про мощнейший фактор экспозиционного мастерства – остронаправленную освещённость картин, которая должна выполнять сценическую функцию создания театральной атмосферы.

Для художественной натуры Татьяны Бреславцевой свойственно сочетание аналитики философского поиска и поэтическая трепетность мироощущения человека космоса. Татьяна видит в себе адепта восприятия энергетических космических вибраций, поддержанных высоким нравственно – этическим состоянием души. Вселенная для Художника представляется двоякой – материальной и нематериальной, в ней тесно взаимосвязаны материя и энергия. Европейские романтические и символистские традиции стимулировали Автора на проявление философской сущности Бытия в реалистическом понимании физических процессов через абстракцию образного мышления.

Попробуем определить ключ к пониманию стилистики живописного ряда монументального цикла «Сотворение мира». На первый взгляд, зритель видит беспредметную игру цветных форм, ритмическую динамику структур, геометрические построения и знаки, отдалённо напоминающие о гипотетической реальности непостижимых энергий, знакомых нам лишь по научным гипотезам возникновения нашей Солнечной системы. Именно абстрактное искусство даёт возможность скользить в пограничном пространстве реальности переживаний и непознаваемости форм подсознательного чувствования. Стиль апеллирует к иррациональному восприятию посредством композиционного напряжения колористических полей по объёму и сопряжению разновеликих цветных масс, по тону и интенсивности, по ритму и тональности.

Автор моделирует изображение на плоскости холста как декоративно-красочный удар, обращаясь к подсознательному духовно-эмоциональному восприятию зрителя, пробуждая глобальные символические образы и мотивируя к исследованию неких общих представлений о вселенной.

Нарочитая острота композиционных решений и отрицание линейной перспективы компенсируются новым авторским приёмом изображения космических пространств «MADEFACUM», который визуально решает композиционную глубину, инициирует мерцающую пустоту вселенской бесконечности.

И всё же, есть ещё одна составляющая авторского воздействия – это литература. Художник точно определяет сюжетную и театральную часть действия, описывая натуру в её эмоциональном движении и преодолении. У каждого полотна есть название, которое несёт конкретную функцию драматического действия определённого персонажа. Интересна Авторская линейка смысловых аналогий: от мифологических сюжетов до осмысления фундаментальных физических открытий в области постоянства скорости света в вакууме. Художник выстраивает сюжет или объём, который прорастает в поэтическую метафору эмоционального воплощения образа и служит основой для безудержной колористической импровизации в рамках эстетических принципов «законов красоты».

Такой метод художественного мышления можно с полным правом назвать абстрактным экспрессионизмом (классики стиля Марк Ротко, Джексон Поллок).

Монументальный цикл Татьяны Бреславцевой «Сотворение Мира» состоит из 13 станковых картин, которые, в свою очередь, делятся на 5 смысловых групп: два триптиха, квадриптих, диптих и одиночная картина «Гармония Стихий», которую можно назвать точкой отсчёта.

3.«MADEFACUM» – 2018 (ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ «СОТВОРЕНИЕ МИРА»)

Для демонстрации цикла картин предполагается замкнутое экспозиционное пространство отдельного выставочного зала круглой или прямоугольной формы. Линейный порядок так же важен, как и порядок противостоящих групп картин, энергии которых воспринимаются зрителем как мысленная пентаграмма внутри круга. По утверждению Пифагора, пентаграмма (или гигиея) – это математическое совершенство, которое скрывает в себе золотое сечение. Интересен тот факт, что в размерах полотен есть неизменная постоянная величина, равная 208 см, которая трактуется в разных картинах и как длина, и как высота.

Началом цикла можно считать картину «Гармония Стихий». Художник обращается к традиционным философским понятиям Четырёх Стихий и изображает их в момент катаклизма создания «перво-вещества». На картине видны конфликтующие сложные цветовые массы охристо-оранжевых и лазурно-синих тонов, в центрах которых читается силуэт глазниц. Автор рисует живописную метафору, напоминающую зрителю библейскую тему «Всевидающего Ока» Создателя.

4.«MADEFACUM» – 2018. «ГАРМОНИЯ СТИХИЙ»

На диаметрально-противоположной от «Гармонии Стихий» стороне экспозиции должен располагаться диптих, состоящий из картин «Непостижимые Горизонты Вечности» и «Скорость Света», в которых Художник мысленно вышел за пределы Солнечной Системы и творчески отразил новейшие достижения астрофизики в представлении межзвёздных галактических пространств.

Общий для диптиха бело-золотой колорит с серебристым мерцанием прозрачных слоёв «MADEFACUM» создаёт эмоционально-иллюзорную картину бесконечности звёздных Галактик. Художник ассоциирует бесцветный вакуум космического пространства с белым цветом или с «белым светом», содержащим электромагнитные волны частот всего видимого диапазона.

5. «MADEFACUM» – 2018. «НЕПОСТИЖИМЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВРЕМЕНИ»; «СКОРОСТЬ СВЕТА»

В недостающих секторах круговой экспозиции расположены друг против друга два композиционных массива: квадриптих и два триптиха, которые уравновешивают и замыкают пространство.

Квадриптих состоит из четырёх горизонтально вытянутых полотен длиной 208см, имеющих соответственно названия «Волшебство реликтового леса», «Загадки реликтового леса», «Сказания реликтового леса» и «Торжество реликтового леса».

6.«MADEFACUM» – 2018. «ТОРЖЕСТВО РЕЛИКТОВОГО ЛЕСА»; «ВОЛШЕБСТВО РЕЛИКТОВОГО ЛЕСА»

7.«MADEFACUM» – 2018. «ЗАГАДКИ РЕЛИКТОВОГО ЛЕСА»; «СКАЗАНИЯ РЕЛИКТОВОГО ЛЕСА»

По замыслу Художника квадриптих отражает эволюцию превращения космических метеоритных и кометных элементов, попавших на Землю, в живую микробиологическую субстанцию, возросшую до возникновения живой природы. Торжество реликтового леса выразилось на картине Автора в цветении красных всполохов «первоцветов».

В круговом пространстве экспозиции напротив квадриптиха расположены два триптиха.

8.«MADEFACUM» – 2018. ТРИПТИХ «ОКЕАН» (ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ); «ТВЕРДЬ ЗЕМНАЯ»

Первый посвящён описанию рождения стихии Океана. Левая и правая стороны представлены горизонтальными прямоугольниками длиной 208см, в центре – вертикаль высотой 208см. Боковые полотна создают единую картину широты и глубины безбрежных водных пространств, пронизанных вулканическими взрывами. Соотношения цветовых масс: огненно-оранжевых и глубинных фиолетово-синих, создают колористическую картину подсознательного чувства ужасающего могущества стихии Океана.

9.«MADEFACUM» – 2018. «РОЖДЕНИЕ ОКЕАНА»; «ВОЦАРЕНИЕ ОКЕАНА» (ТРИПТИХ «ОКЕАН»)

На центральном вертикальном полотне изображена (согласно Библии) «Твердь Земная» – устремлённая ввысь скала, как метафорическая «константа гравитационного воздействия Земли».

Картины триптиха соответственно названы: «Рождение Океана», «Воцарение Океана» и «Твердь Земная».

Второй триптих посвящён чуду смены времён года – бесконечному возрождению Флоры (согласно Библии – «Райский сад»), приносящей плоды для существования земных обитателей. Левая и правая стороны триптиха представлены вытянутыми панорамными горизонталями (208см). По стилистике – боковые построения парящих сложно-зелёных и лазурно-голубых массивов напоминают ландшафтные очертания, внутри которых имеются свободно-диагональные пограничные межи схождения «цветового поля».

Для ориентации зрительского восприятия автор через названия картин даёт посыл к древнегреческой мифологии: «Созидание Деметры» и «Возвращение Персефоны». Деметра – богиня плодородия и земледелия, возлюбленная Зевса. Образ Персефоны, их дочери, условно символизирует приход летнего периода времени, включая период от пробуждения природы – весны и до угасания – осени.

Центральный вертикальный холст (208см) посвящён солнечной энергии. На картине «Пламенный Цветок Гефеста» солнечный луч прорезает пылевое облако землетрясений и предвещает благотворное тепло продолжения жизни для обитателей земли.

Оба триптиха экспозиционно расположены «по средней линии» относительно горизонтальных полотен, а вертикальные холсты создают визуальную «линейность» как высоты, так и глубины.

10.«MADEFACUM» – 2018. «ПЛАМЕННЫЙ ЦВЕТОК ГЕФЕСТА»; ТРИПТИХ «ФЛОРА» (ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ)

11.«MADEFACUM» – 2018. «СОЗИДАНИЕ ДЕМЕТРЫ»; «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРСЕФОНЫ» (ТРИПТИХ «ФЛОРА»)

Мы рассмотрели круговую экспозицию монументального цикла «Сотворение Мира». Сакральный знак «круг» считается символом бесконечности, идеального Абсолюта и совершенства, который замыкает время и пространство.

«Подобные вещи (круг-символ) выдумать нельзя... они призваны выразить глубочайшее озарение сознания и высочайшие прозрения духа, соединяя таким образом уникальность сегодняшнего сознания с вековым прошлым человечества» (Карл Густав Юнг).

Состоявшийся премьерный показ монументального Цикла картин «Сотворение Мира» Татьяны Бреславцевой начал свою экспозиционную жизнь в искусстве XXI века. В данном Цикле художник, архитектор и философ Татьяна Бреславцева совершила прорыв в философско-художественном осмыслении и сотворении визуального образа гипотезы возникновения Солнечной системы. Работа Художника сопровождалась открытиями в области изобразительных средств, в трактовке геометрии картин и экспозиционного пространства, изложении темы в многофункциональной форме холстов (полиптих), в развитии приёмов современного изобразительного стиля – абстрактного экспрессионизма. Мое сложившееся мнение искусствоведа – монументальная работа Художника повлечет за собой еще целый ряд исследований и комментариев историков искусства и культуры.

12. «MADEFACUM» – 2018. «ОКО ВСЕЛЕННОЙ» (ФРАГМЕНТ «ГАРМОНИИ СТИХИЙ»)

Пожелаем Автору – Татьяне Бреславцевой успеха в творческих поисках гармонии прекрасного.

Григорий Гинзбург, 22.02.2018