

АБСТРАКЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ ВЫСТАВКИ «ABSTRACTIO» ГРУППЫ «КРУГ И...»

МАТЕВОСЯН Г.Р.

Преподаватель

Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бекзода

Ташкент, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.37547/ssa-V4-I5-5>

***Аннотация.** В данной статье автор размышляет о том, почему современные художники Узбекистана обращаются к абстрактному искусству. Рассматривается вопрос, есть ли потенциал у абстрактного искусства в Узбекистане и насколько это направление востребовано, с чем связано и понятно ли зрителю.*

***Ключевые слова:** абстракция, выставка, художник, современное искусство, изобразительное искусство, искусство абстракции, абстрактное искусство*

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время очень часто на выставках, или на страницах в соцсетях можно увидеть картины молодых начинающих художников, обозначенные, как абстракция. Позиционируя себя современными продвинутыми художниками, такие авторы уже сами определили себе своё направление, даже не задумываясь, соответствуют ли их картины именно абстрактному искусству.

Для начала всё-таки следует определить, что же подразумевается под абстрактным искусством, и какие живописные произведения можно таковыми считать. Абстракционизм (abstractus — «отвлечённый», беспредметное искусство, абстрактное искусство) — направление в искусстве XX века, в котором вместо изображения используется система чисто формальных элементов, таких как линия, плоскость, цветовое пятно и отвлечённая конфигурация. В развитии абстрактного искусства можно выделить первостепенную задачу — переместить зрителя при помощи цвета и формы в суть картины.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Абстрактный язык в искусстве появился с древних времён, о чём свидетельствуют абстрактные орнаменты на поверхностях древнейших артефактов. А сама абстрактная живопись появилась только в начале XX века, когда абстрактные формы стали овладевать умами художников, ищущих нового в выражении своих идей. Абстрактное искусство обычно разделяют на несколько типов: криволинейная абстракция, геометрическая абстракция, цветное или световое абстрактное направление, интуитивная абстракция, минималистический абстракционизм. Некоторые из

этих типов менее абстрактны, чем другие, но все они связаны с отделением искусства от реальности.

Часто, когда непосвящённый зритель смотрит на абстрактный рисунок в известной галерее, его невольно посещает мысль о том, что он легко смог бы нарисовать точно такую же картину. И даже некоторые художники сами высказывают мнение, что нет ничего проще, чем хаотично разбрызгивать краски и наносить мазки в беспорядке на холсте, ведь абстракционизм не признает норм и правил. Именно это часто заметно во многих работах молодых художников. Но такое мнение в корне ошибочно, а сама абстрактная картина может нести в себе такую же информационную и композиционную нагрузку, как и картина с изображением реальных предметов или фигур.

Художник не может рисовать, как говорится, «в стол». Где, как не на выставке, он может пообщаться со своим зрителем и узнать, что думают о его картинах? Услышать похвалу, которая его окрылит, критику, которая, возможно его разозлит, тем не менее дав стимул для дальнейшего развития. Выставка — это прежде всего размышление, диалог художника и зрителя, из которого и происходит дальнейшее развитие искусства. Пищу этим размышлениям о состоянии современного искусства Узбекистана, об абстракции в целом и её месте в нашем искусстве автору статьи дала выставка «Abstractio» творческой группы «КРУГ И...», прошедшая в декабре 2020 года в Галерее изобразительного искусства Узбекистана. Размышлениям

Абстракционисты, отказавшись от реалистичного изображения, говорят, что они не показывают действительность, а творят «новую реальность». А поскольку видение реальности у всех художников достаточно разное, абстрактное направление располагает к выбору любого материала и способа исполнения работ. Именно поэтому теоретически подкованные художники прекрасно понимают, что осмысленное рисование требует от мастера временных затрат.

Художники, представившие свои работы в проекте «Abstractio» — Тимур Рахметов, Сарвар Сулейманов, Нигора Латыпова, Андрей Чапленко, Евгений Пак, Виктория Пак, Татьяна Фадеева. Творческая группа «КРУГ И...» существует уже в течении 16 лет. Художники этой группы иногда меняются от выставки к выставке, но основной состав остаётся неизменным. За это время группа

«КРУГИ» провела 9 выставок, каждая из которых была посвящена какой-то определённой теме. «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет», «Цвет», «Противоположности», «Отражение», «Свет», «Этюд» – с момента основания своей группы «КРУГ И.» её участники попробовали показать себя практически во всех жанры изобразительного искусства. Наверно каждый художник, пройдя достаточно длинный путь в классической живописи на каком-то этапе обращается к теме абстракции. Освоив мастерство реалистичного изображения, и создав в этом жанре достаточное количество работ, художник стремится обобщить свой жизненный и творческий опыт для того, чтобы показать не конкретный предмет, а своё ощущение этого предмета. Я думаю, что, именно по этой причине группа «КРУГ И.» на данном этапе своего существования пришла к теме абстракции в своём творчестве.

Все участники этой группы – достаточно опытные и самостоятельные художники, но, собравшись вместе, они подчиняют свои мысли и творчество одной идее, тем не менее реализуя её каждый по-своему.

Абстракция должна скрывать в себе образ. Поскольку современный человек живет в мире высоких скоростей, он уже привык мыслить быстро, не обращая внимания на детали. Именно поэтому зритель может не понять абстрактную картину, не увидев в ней знакомых образов, если их там нет изначально. Естественно, грамотный художник знает об этом, поэтому хорошая абстракция не обходится без «ключа». Им может выступать едва уловимый знак или символ, который способен побудить зрителя к ассоциативному мышлению. Конечно, подсказку можно дать сразу в названии картины, но и сама картина должна содержать узнаваемую деталь или силуэт.

Абстрактное искусство условно делится на разные типы. В них доля абстракции различна, но все они связаны с отделением от реальности. Эти различия зритель как раз таки и смог увидеть на выставке «Abstractio». Художники, каждый в своей характерной манере используя свою технологию, представили зрителю свои мысли и образы, зашифрованные в цветах и формах. У каждого была своя концепция.

Татьяна Фадеева представила экспозицию, посвящённую времени. Небольшие квадратные полотна – циферблаты показывали различное время, которое человек посвящает различным делам, но вместе составляли единое целое. Тема, посвящённая времени, ведь время состоит из секунд, минут, часов – все они складываются в одно целое, в жизнь. Этот вариант можно назвать концептуальной абстракцией. Здесь присутствовала узнаваемая, почти реалистичная форма циферблата, что, казалось бы, не соответствует задачам абстракции, но абстрактной выступила сама идея, как показать Время через образы.

Тимур Рахметов достаточно часто в своём творчестве обращается к теме абстракции. На этой выставке художник представил несколько

абстрактных полотен, не объединённых одной темой. Каждая картина – самостоятельная история, с помощью цвета и композиции передающая мысль автора. Некоторые из работ представляли собой цветовые сочетания, которые вызывали у зрителя определённый эмоциональный настрой. Лаконичные названия, такие как «Композиция 1», «Композиция 2» характерны для работ в абстрактном стиле. В таких случаях автор как бы предлагает зрителю самому представить, что изображено на картине в связи с возникшими ассоциациями. Это ассоциативная абстракция, тем не менее построенная на хорошо продуманной композиции и цветовом решении.

Сарвар Сулейманов представил работы на тему религии. Тема религии всегда сложна и неоднозначна, и для выражения этого напряжения художник выбрал контрастные цвета и большие плоскости, композиционно противопоставляя их друг другу. В работах Сарвара Сулейманова абстракционизм предстал в своём минималистичном варианте.

Нигора Латыпова и Евгений Пак выбрали разновидность абстракции через цветовые пятна и их формы. Экспозиция Нигоры рассказывала о Вселенной, о Земле, и для того, чтобы показать зрителю всю гармонию природы, она использовала в работах именно ту цветовую гамму, которая помогала зрителю почувствовать Природу. Словно планета Земля из окна иллюминатора. Композиции как бы говорили – люди, посмотрите, сколько гармонии и красоты вокруг нас, не нарушайте её! Кому-то могло показаться, что работы Нигоры Латыповой, выполненные в технике монотипии – случайные цветовые соединения и пятна, поскольку сама технология монотипии именно так и работает – краски смешиваются на поверхности одновременно, растекаясь и создавая некие узоры и формы. Но в данном случае художница поставила определённую задачу - погрузить зрителя в атмосферу Природы, и случайные цвета и формы соединились в нужную целостную картину.

В работах Евгения Пака зрители увидели в пятнах и формах, также сделанных способом монотипии, лики и образы, каждый из которых давал повод для размышлений – кто же это, что за личность перед нами, быть может это образы наших современников, или это люди из параллельной реальности. Эти художники показали зрителю, как, казалось бы, случайные цветовые сочетания и формы, благодаря грамотной и продуманной подаче починились концепции и стали целостным абстрактным произведением.

Таким образом, а примере работ выставки «Abstractio» зрители смогли увидеть разнообразные типы абстрактного искусства, почувствовать размышления авторов на волнующие их темы.

Тема абстракции в чистом виде не так часто затрагивалась в искусстве Узбекистана раньше, хотя, казалось бы, контрастные, насыщенные света и мотивы народного творчества располагают к их абстрактному воплощению. Многие мастера живописи в основном использовали скорее

декоративный подход к своему творчеству, и лишь некоторые художники периодически делали работы в абстрактном стиле. Поэтому я думаю, что выставка «Abstractio» художников группы «КРУГ И.», стала, своего рода поводом задуматься о том, как существует такое направление, как абстракция в творчестве наших художников, и существует ли в полной мере на сегодняшний день. Однозначно, смотря на большое количество абстрактных работ в творчестве молодых и начинающих художников, виден стабильный интерес к этому направлению, но есть повод задуматься - осознано ли это творчество, несёт ли какую-то идею, или это больше эффектный формализм, используемый молодыми художниками для выставочных работ.

Выставка «Abstractio» вызвала большой интерес у зрительской аудитории. И не только у молодёжи. Многие мастера и классики живописи Узбекистана с большим интересом смотрели экспозицию, много положительных отзывов было сказано ими в адрес участников группы, несмотря на сложность и неоднозначность темы абстракции в искусстве. Цель искусства в жизни человека – вызывать эмоции, затрагивать, заставляя думать, наслаждаться, восторгаться, удивляться, даже, наверно, иногда ужасать и пугать. Но ни в коем случае не оставлять равнодушным. И, как кажется автору, у них группы «КРУГов» это получилось. Работы художников никого не оставили равнодушными, дав новые эмоции и новые темы для размышлений.

Также выставка получила отклик и у критиков и искусствоведов. На обсуждении выставки, которое прошло в конференц-зале Галереи изобразительного искусства. Во время творческой встречи с участниками выставки были высказаны разные мнения. Прозвучала и определённая критика, но, параллельно критическим высказываниям, многие специалисты отметили стремление участников группы перейти на новый уровень в своём творчестве. Такие мастера живописи Узбекистана, как Владимир Иванович Бурмакин, Янис Панайотович Салпинкиди, Ахмад Бабаев, искусствоведы Нигора Рахимовна Ахмедова, Сайёра Назарова поддержали группу «КРУГ И.», и пожелали дальнейшего развития этой темы в их творчестве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Абстракционизм в современном искусстве продолжает развиваться, чему немало способствует появление современных технологий, таких, как диджитал – арт и NFT. Художники впитывают новые возможности и превращают их в инструменты для своего абстрактного творчества. На данный момент работы современных абстракционистов могут включать в себя как элементы диджитал – арта, так и инсталляции и перформансы, в то время как раньше художники –

абстракционисты пользовались только живописными средствами.

Наличие достаточно большого количества художников, работающих в абстрактных направлениях, говорит нам об актуальности этого направления в современном мире. Возможно, ещё и потому, что это направление позволяет выражать идеи, актуальные в искусстве и обществе на сегодняшний день. С развитием массмедиа, соцсетей, не только в мире, о также и у нас в стране, творчество художников, позиционирующих себя как абстрактных, стало доступно большинству людей, которые раньше не интересовались искусством вообще или абстрактным направлением в частности. Многие арт – блогеры охотно делятся на своих страницах соцсетей процессом создания абстракционных картин – это схоже и с перформансом тоже. Всё это выглядит в глазах зрителей очень эффектным и доступным для самостоятельного создания.

Понять абстракцию дано не каждому. Некоторые зрители оценивают работы великих художников, как обыкновенную «мазню». Наверно, чем более образованным и художественно подкованным будет зритель, тем легче и охотней он будет понимать искусство абстракции и тем охотней художники будут прибегать к этому жанру для выражения своих мыслей. И, наверно, если молодые художники, позиционирующие себя творцами современного искусства, будут понимать, что зрителя не провести случайными красками и пятнами, они будут ответственнее относиться к своему творчеству, к тому, что предлагают зрителю.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. В. Кадинский. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, 2017.С. 10
2. Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г.Г..Обухова. – М.: Советский художник, 1961.
3. Большая российская энциклопедия: (в 35 т.) / гл.ред. Ю.С.Осипов; 2004-2017, т. 1) – ISBN 5-85270-329-X.
4. Энциклопедия русского авангарда
5. Сергей Даниэль. От вдохновения к педфлексии: Кадинский – теоретик искусства// В. Кадинский. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, 2017.С. 10
6. Беспредметное искусство// Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г.Г..Обухова. – М.: Советский художник, 1961. – С.22 – 190 с. – 15.000 экз.
7. АБСТРАКЦИОИЗМ / В.А. Крючкова // А – Анкетирование. – М.: (Большая российская энциклопедия: (в 35 т.) / гл.ред. Ю.С.Осипов; 2004-2017, т. 1) – ISBN 5-85270-329-X.