

Бакиева Фаина Бахтияровна, студентка 1 курса группы ТИИА-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), e-mail: fainabakieva@gmail.com

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), e-mail: dmitrievasart@gmail.com

ВЫРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОТЕСТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ АБСТРАКЦИОНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. СУБОТЫ

В статье рассматривается процесс выражения внутреннего протеста через концепцию ухода от действительности в творчестве М.А. Суботы. Выявляется значимость чувственного подхода в абстрактной манере исполнения концептуальных работ художника.

Ключевые слова: абстрактное искусство, закономерности визуального восприятия, эмпирический подход, концепции творчества, эстетика пространства, творчество М. Суботы.

F.B. Bakieva

Bakieva Faina Bakhtiyarovna, student of 1st course of group THAA-18 of faculty of design, fine arts and arts education of the Krasnodar state institute of

culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: fainabakieva@gmail.com

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, candidate of art history, associate professor of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: dmitrievasart@gmail.com

EXPRESSION OF INTERNAL PROTEST THROUGH THE PRISM OF ABSTRACTIONISM IN CREATIVITY OF M.A. SUBOTA

The article discusses the process of expression of internal protest through the concept of escape from reality in creativity of M.A. Subota. The significance of the sensual approach in the abstract manner of the artist's conceptual works is revealing.

Key words: abstract art, regularity of visual perception, empirical approach, concepts of creativity, aesthetics of space, creativity of M. Subota.

Среди множества современных художников можно выделить абстракциониста, самобытного творца искусства Максима Александровича Суботу (в арт-пространстве известного как Ив Ив Средин). Его творчество проникнуто мотивом саморефлексии. Балансируя на грани художественного и нехудожественного, он всегда возвращается к неумению, незнанию и рассказывает свою наивно-личностную историю.

На своем пути Ив Ив Средин вдохновлялся работами таких деятелей искусства, как В.В. Кандинский, П. Клее, Ж. Миро – представители творческого объединения экспрессионистов начала XX века «Синий всадник», Ф. Хундертвассер, а также манерой выражения представителей арт-брюта и аутсайдер-арта. В настоящее время живописец подражает произведениям американского экспрессиониста Сая Твомбли.

Ранее М. Субота изучал лечебное дело и специальную психологию в московских университетах. Также он обучался академическому рисунку по специальности художника-проектировщика на факультете дизайна интерьера в социально-экономическом институте в городе Москве. Но художественное образование так и не получил, т.к. академическая живопись вызывает внутренний протест у артиста. Он полагает, что обучение определенным способом закрывает пути для самоисследования: зарождается иллюзия, которая мешает «видеть» предмет и заставляет его сразу «обозначать».

М. Субота работал в детской психиатрической больнице, в то время как увлекался арт-брютом, темой сумасшествия в искусстве, антипсихиатрией и философией Мишеля Фуко. С целью более глубокого взаимодействия и понимания таких детей в настоящее время художник преподает в центре творческого развития «Радость простых вещей» и в студии арт-терапии «САМО».

Помимо прочего, известность и актуальность его личности подтверждается участием в различных выставках, которые являются неким высказыванием, завершающим серию картин и звучанием в культурном пространстве. С 2010 года Ив Ив Средин регулярно экспонируется в галереях, студиях, мастерских и других местах для творческой реализации: «ЭГО», BriArt Design Studio, мастерская Д.Б. Рябичева и др. На данном этапе информация о художнике представлена только на официальном сайте галереи современного искусства «Артимекс» [1] и в буклетах с выставок. Данная статья является первым опытом научного осмысления творчества М.А. Суботы. Автор статьи ставит целью раскрыть художественно-образную сущность работ художника и обозначить концепцию ухода от действительности в зарождении произведений.

Раскрытие чистоты и лапидарности форм

является основным концептом направления, в котором работает Ив Ив Средин, т.к. грань между завершенностью и незавершенностью формы оставляет «окно» для смотрящего. Эмпирический подход имманентен в творчестве художника. Он ставит себе задачу как можно дольше находиться внутри границ этого чувственного опыта, который в его представлении всегда первичен и преобладает над техническим, что позволяет никогда не терять вдохновения и более глубоко заниматься исследованием форм и образов.

Так, серия картин «О женщине» является свободной рефлексией о сущности творчества художника и наиболее точно раскрывает чувственное восприятие. Муза (анима) – психофизическая основа произведений, источник для рождения нового образа, гармонично вписывающегося в рамки эстетики.

Экспериментируя с цветовыми сочетаниями, автор работ сохраняет основные принципы визуального восприятия произведений изобразительного искусства – принцип гармонии и принцип общего единства. В качестве выразительного средства используется линия, которая отображает непрерывное движение в пространстве, но в конечном итоге приводит к определенной целостности и завершенности. Вертикальные непрерывные линии, действующие в данных композициях целенаправленно, монотонны, статичны и создают наименьший контраст, однако априори линия несет в себе запас скрытой энергии и не бывает до конца статичной, поэтому уточнение и упрощение изображения обуславливает визуальное движение. Подобранная цветовая гамма выражает напряжение, вносит в композицию драматизм. Сочетание горячих и холодных цветов с «глубоким» черным детерминирует диссонанс форм и красок. На полотнах при помощи использования эмоционального воздействия цвета в психологически-интеллектуальном восприятии художник тонко и искусно представляет всю палитру эмоций, которую порождают взаимоотношения с женщиной. В

красном – страсть, плавно переходящая в розовую нежность; надежность в коричневом и доверие в синем при проведении линии, служащей границей, превращаются в отчуждение и хладное спокойствие голубого. Ахроматический нейтрал (черный) служит основой композиции, некой платформой в неизбежности смены чувств. Таким образом, при помощи создания абстрактной композиции, лишенной ясных форм, а значит и заведомо ясного представления, художник отвечает на вопросы: что есть женщина? И какое таинство она в себе хранит?

Художественность произведений абстракциониста определяется внутренними и внешними закономерностями визуального восприятия, которые проявляются и действуют на подсознательном уровне. Художник прокламирует отказ от эталонов художественного осмысления, т.к. это искажает собственный взгляд в процессе зарождения произведения. Он находит образы повсюду, сохраняя открытость сознания и возможность взрастить ощущения своего внутреннего «Я». В его абстрактной композиции роль доминанты получает тоновой акцент, с помощью которого можно более точно передать свои истинные чувства, а главное – мысли и идеи.

Абстрактная композиция требует от художника отказа от реалистичного изображения объектов и явлений окружающего мира, т.к. это служит преградой для выражения внутреннего подлинно верного содержания. Художник не отвлекается от чувственного восприятия этих компонентов, чтобы отобразить мысли и ощущения, возникающие в процессе осмысления образов. Экспрессия, возникающая в работах мастера, не что иное, как подсознательные чувства, которые он с немалой долей свободы и органичности переносит на полотно.

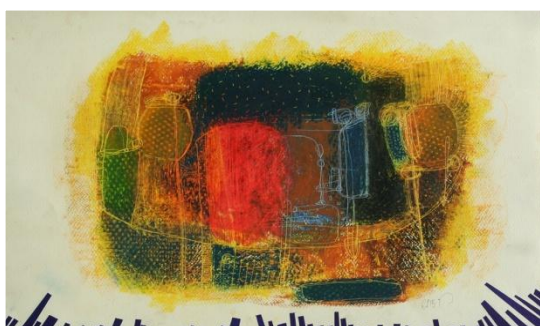
Концепция ухода от действительности раскрывается в серии картин М. Суботы «Сказки Шнугмунгусти». Эта полностью вымышленная история про придуманного персонажа, который является одной из субличностей художника, служит платформой для реализации

творческого мышления автора. Полное высказывание строится нарративом: на выставке работы подсвечиваются с обратной стороны разными цветами, таким образом, выделяя процарапанные линии. На полотнах возникает новый удивительный мир фантасмагорического характера. Образы рождаются в процессе созерцания цветовых вспышек, визуально воспринимаемых как представителей фауны с их собственным красочным внутренним миром. Словно каждое животное или насекомое, находясь в общем пространстве, имеет свое собственное, еще более захватывающее и безграничное.

В одной из работ, представляющих серию Unbelievable beaver (*все названия вымышлены и не переводятся на русский язык*) – цветовые контрасты и элементы композиции способствуют выделению и усилению характерных качеств друг друга. Учитывая, что повествование ведется на несуществующем языке, автор дает волю зрителю при помощи художественно-образных характеристик самостоятельно принять решение о сущности сказанного, помогая лишь в обозначении очертаний и прорисовке объектов, вызывающих определенный ассоциативный ряд.

В картине Paraqwerty dragonfly цветовая тональность делает формы легко определяемыми, и поэтому можно прочесть, что транслирует данный образ. Цветовые пятна, составляющие композицию не хаотичны, а конкретны в визуализации глаз стрекозы.

Ярко выраженный контраст цвета и формы придает отдельным элементам Slowlap birds самостоятельности и

уникальности. Цветовая гамма вариативна и подобрана согласно гармоничному сочетанию первичных цветов, которые относятся к чистым, т.к. в них нет нейтралов или других цветовых примесей. Несмотря на то, что формы определены условно, они обладают потенциалом к пониманию происходящего.

Цветоносительный и интуитивный типы представленных произведений сплетаются воедино, что позволяет проследить процесс выработки характерных художественных элементов – формы, линии и движения; а их взаимодействие с фактурой расширяет границы визуального восприятия.

В своих работах М. Субота использует смешанные техники: декупаж, коллаж, рисунок из песка, процарапывание проволокой или железной щеткой; в основном применяет темпера, масляные краски, фактурные пасты. Основой служит оргалит, соответствующий общей концепции творчества художника, в котором часто старые и ненужные вещи приобретают новую жизнь. Мастер создает произведения без эскизов и каких-либо набросков, что придает его работам естественность и искренность.

Подводя итог в проведенном анализе творчества Ив Ив Средина следует отметить, что живописцу близка идея художника-аутсайдера, который не воспринимает свою работу как искусство и не осознает себя правым заключать ее в какие-либо рамки. Этот подход и определяет внутренний протест, который можно выразить лишь при помощи абстрактного искусства. Художник как бы находится в композиционном противоречии, и свободными линиями, формами, а главное вольной интерпретацией видения окружающего мира и осознания своего собственного, самостоятельно создает эстетику пространства, находя некий баланс и гармонию.

Список используемой литературы:

1. Современная живопись, художник Субота Максим // Арт-центр и галерея современного искусства АРТИМЕКС. URL: <http://www.artimex.ru/artists/hudoznik-subota-maksim>