

РОЛЬ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ ТЕМУРА ШАРДЕМЕТОВА

Юсупова Холида Шухрат кизи

Студент 3го курса Национального института искусств и дизайна им. К. Бехзода

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению творчества молодого художника из Каракалпакстана Темура Шардемедова. Были освещены особенности и отличительные характерные черты его живописи, его влияние и связь с мировым искусством.

Ключевые слова: Темура, живопись, искусство, творчество, Жан Мишель Баския, экспрессионизм, цвет, хаос.

Темура Шардемедов молодой художник из Каракалпакстана, родившийся в 1990 году. Художник получил образование в Национальном институте искусств и дизайна им. Камолиддина Бехзода, на отделение «Театральная декорация», где его наставниками были профессор Шухрат Абдумаликов и Акмаль Джамолов. Свой творческий путь он продолжил работая некоторое время в музыкально-драматическом театре им. Муками. Темура является участником многих национальных выставок и организатор персональных выставок в различных городах Узбекистана. Его творчество представляет собой отражение его внутреннего мира, его отношение к окружающему. Произведения мастера можно отнести к абстрактному экспрессионизму. Абстрактный экспрессионизм - это направление в американской живописи, возникшее в Нью-Йорке в 1940-х годах после Второй мировой войны.[1] Это было первое специфически американское движение, достигшее международного влияния и поставившее Нью-Йорк в центр западного мира искусства, роль которого ранее выполнял Париж. Хотя термин "абстрактный экспрессионизм" был впервые применен к

американскому искусству в 1946 году художественным критиком Робертом Коутсом, впервые он был использован в Германии в 1919 году в журнале *Der Sturm* в отношении немецкого экспрессионизма. В США Альфред Барр первым использовал этот термин в 1929 году в отношении работ Василия Кандинского[2]. В целом, абстрактный экспрессионизм можно сгруппировать вокруг двух основных тенденций: живопись действия и живопись цветового поля. Живопись действия, часто демонстрирующая энергичное нанесение краски - размашистыми жестикуляционными мазками или каплями и брызгами вообще без кистей - является одновременно импровизированным откровением индивидуальной психики художника и упражнением в балансировании между хаосом и контролем. В отличие от этого, более мозговая дисциплина живописи цветового поля характеризуется большими мазками цвета в упрощенных композициях. В творчестве Темура это слияние двух этих тенденций воедино, где цвет и способ его нанесения сыграли важную роль при создании произведения.

Быстрые штрихи мастера определяют динамизм его живописи. Написанные художником картины — это беспредметные, многослойные, красочные композиции, часто с ярко выраженной фактурой. Его живопись — свобода в своем абсолютe, насколько вообще может быть свободна живопись. Живописцу удалось найти точную ассоциативную художественную форму, передающую главные проблемы XXI века. В своих работах он применяет все средства абстрактного экспрессионизма и придаёт их возможностям новое звучание.

Работы молодого художника можно сравнить с творчеством американского художника Жана Мишеля Баския (1960-1988). Баския считался одной из ведущих фигур неоэкспрессионизма, художественного движения, которое подтвердило первенство человеческой фигуры в современном искусстве. Огромную роль в сложении Баскии как художника сыграла его мать[3]. По словам самого художника все начальные вещи ему дала мать и искусство

пришло от нее. Своё творчество Баския начал как граффити художник по псевдонимом SAMO. В дальнейшем он знакомится с королем поп арта Энди Уорхолом и они создают совместные работы. Так или иначе два автора заметно влияют на творчество друг друга. Он прожил лишь 27 лет, но оставил после себя сотни работ несущие в себе огромную ценность. Использование ярких цветов, смелых мазков и запутанных линий придает его картинам ощущение хаоса, спешки и движения. В своем творчестве он затрагивает тему расизма и другие проблемы социального неравенства. Его произведение «Задурманенные головы» (Илл.1) является типичным примером оригинального граффити стиля Баския, который он использовал с целью довести произведение искусства до предельного расщепления и детального исследования фигуры персонажа. Связывая творчество Темура и Баскии, мы можем отчетливо видеть что в творчестве каждого цвет играет не мало важную роль. Он является выразителем их состояния, буйство, хаос красок и экспрессионистические мазки всё это присущее этим мастерам.

Что вообще понимается под словом хаос? Хаос означает с др. греч. пропасть, бездна[4]. Говоря «хаос», мы, обычно, подразумеваем полное отсутствие порядка, абсолютную неупорядоченность и случайность. Что даёт хаос в искусстве? В искусстве это ритм, динамика, определенные эмоции. В период крайнего кризиса, вызванного ужасами войны, выбор художников также разделился на два противоположных направления: одно - хаотичное, другое - упорядоченное. Концепции хаоса и порядка, движения и линейности также чрезвычайно широко представлены в искусстве XX века, особенно в искусстве авангарда. Таким образом, хаос и абсолютный порядок представляли собой два способа бегства от болезненной и тяжелой реальности. С одной стороны, мы видим дадаистов, которые реагировали на насилие и хаос созданием еще более бессмысленных форм. С другой стороны, есть попытка достичь абсолютного абстракционизма, который также является крайним отказом от реальности. Черный и супрематический квадрат Малевича, абсолютно простая,

геометрическая форма, представлял собой нулевую степень живописи, которую можно рассматривать как самый экстремальный побег от хаоса повседневной жизни.

В живописи Темура хаос представлен посредством цвета. Цвет как определитель его внутренней сущности, его взаимоотношения с миром. С помощью цвета он выражает себя, свое отношение к миру. Кроме цвета огромную роль в его картинах играет характер мазков с неровным высоким рельефом. В результате этого полотно получается «фактурным» и очень динамичным. Каждый цвет обладает своей собственной духовно-выразительной ценностью, а человеческие эмоции можно передать только цветом, не прибегая к изображению реальных предметов.

В картинах Темура 2016 года, уже отчётливо прослеживается становление его собственного стиля. В работах этих годов мы ещё не видим столь ярких, диких цветов, но это проникает постепенно. Произведения мастера начинают обретать совершенно новый формат начиная с 2020 года. Различные виды абстрактных портретов, образы сидящей фигуры основа его творчества. В его портретах мы не можем узнать того или иного человека, здесь это несколько не важно. Важна его передача. В какой то степени все эти портреты образы современного человека, опусташенного, но с внутренней и внешней борьбой. «Портрет» 2022 года (Илл.2), является ярким отражением всего этого. Перед нами вероятнее всего образ женщины, он без эмоционален, все эмоции переданы цветом. Картина условна поделена на две части, на верхнюю с преобладанием белого и нижнюю с ярко розовым цветом. Сам образ портретируемого обозначен плотной черной непрерывистой линией. Рассматривая каждую картину любого периода, можно заметить в ней присутствие черного цвета, как и в выше описанной картине. Чёрный цвет, с точки зрения физики – это слияние всех цветов воедино, противоположность белого. Он является загадочным цветом, хранит в себе много тайн и предпочитает недосказанность. В разные времена для одних народов это был

символ уныния и траура, для других – роскоши. Черный сочетает в себе смерть, зло, хаос, но при этом утонченность, соблазн и величие. На картинах художники используют этот цвет в чистом виде, когда хотят вызвать негативные эмоции, при том, что сами ощущают их. Однако черный в сочетании с более яркими и теплыми цветами для контрастности уравнивает картину, и она воспринимается уже не столь угрюмо. В любом случае именно эмоциональное состояние автора посредством живописи передается на полотно. Стоит отметить также, что большинство картин Темура без названия, это даёт волю и свободу зрителю для размышления.

В его картинах как «Портрет сидящего» 2022 года (Илл. 3), мы встречаем также и синий цвет. Синий цвет довольно часто ассоциируется у нас со спокойствием, надежностью и умиротворенностью. Он символизирует вечные ценности, высоту и глубину, мудрость, строгость и серьезность. Но именно в психологии живописи принято считать, что этот цвет символизирует депрессию, поскольку в английском языке есть выражение «to feel blue», которое означает «быть расстроенным», «грустить, хандрить».

Оранжевый цвет высвобождает эмоции, является отличным антидепрессантом. Помогает вызвать прилив жизненных сил, дает оптимистический тонус. Считается цветом творчества. Оранжевый цвет прибавляет активность, но при этом дает ощущение внутреннего равновесия и душевной гармонии. В данной картине в сочетании с черным становится ещё и динамичной и волнующей.

Подводя итог, можем сказать, что творчество Темура затрагивает актуальные проблемы человечества. Посредством цвета передавая всю себя и своё взаимодействие с окружающими Темур создаёт эмоционально заряженные полотна.

Библиография:

[1],[2]Гесс Б. Абстрактный экспрессионизм. — М.: Арт-Родник, 2008.

[3] www.basquiat.com

[4] www.etymonline.com

Список иллюстраций:

1. Ж.М. Баския. Задуманные головы. 1982г.

2. Т. Шардемет. «Портрет» 2022 г.

3. Т. Шардемет. «Портрет сидящего». 2022 г.

