

Acrylic in canvas, 100x120, 2016

За пределами слов

О творчестве шведского художника Мелкера Гарая.

Центральный Дом Художника приятно обрадовала и восхитила открывшаяся экспозиция шведского художника Мелкера Гарая «За пределами слова», не дающая пройти мимо, бросив скачующий взгляд. Выставка прошла в Москве до 10 мая, и, надеемся, вскоре снова вернется в Россию.

В экспозиции в ЦДХ представлено около 15 работ. История о том, как романист и рассказчик неожиданно взял в руки кисть, завораживает и вдохновляет. В экспозицию вошли полотна, созданные в последние годы. Многие получили высокую оценку арт-критиков.

Мелкер Гарай соединяет в своем творчестве живопись и писательскую практику. Происходит это в 2013 году, когда писателю приходит осознание, что через абстракцию, через прикосновение кисти к холсту возможно выразить то, что не вмещается в слово. С этих пор выставки Мелкера-худож-

ника проходят с ошеломляюще громким успехом. Он участвует в международных художественных проектах, включая самые престижные. Наконец и в Москве весной 2017 года на Крымском валу открывается его персональная выставка.

Зрители экспозиции сразу вовлекаются в поток и проникаются философией художника. Первая мысль: куда художник и представленные полотна? Первое впечатление от экспозиции приятно шокирует и удивляет. Как называется направление живописи, в котором он работает? Экспрессивная 3D-абстракция, авангард?

«Ceci n'est pas un poisson». Acrylic in canvas, 100x120, 2016

Мелкеру удастся вовлечь зрителя в диалог. Этой редкой способностью обладают творцы с сильной интуицией и богатым внутренним миром.

Неожиданно зрителю открывается новый мир – мир Мелкера Гарая. Художник и известный, экзистенциальный писатель, литература которого уже покорила тысячи сердец в Европе и Латинской Америке, живёт в Швеции, в Норрчепинге. Родился в Чили, в городе Токопилья. Говорит по-шведски, знает английский, испанский, французский и чуть-чуть русский. Он сейчас его учит. Открытый, дружелюбный, искренний и приветливый человек. В 2016 году писатель учредил Литературную премию имени Мелкера Гарая. Он Член Шведского общества авторов. Член союза писателей Чили и Шведского отделения ПЕН-клуба.

Живопись Мелкера необычна по своему решению. Когда впервые смотришь на полотна Мелкера Гарая, обращает на себя внимание живая, объёмная, образная, яркая, пульсирующая поверхность холста.

Искусство Мелкера удивляет и шокирует, расширяет границы внутреннего мира и внешнего пространства, где расположены его живые картины. Этот «выход за рамки» в прямом смысле слова выделяет его творчество из работ современников.

«Даже когда человек доверительно и искренне исповедует в самом сокровенном, есть нечто, что невозможно выразить словами, нечто, что заставляет его почувствовать себя отдалённым от других.

И, возможно, так оно и есть. Ведь должно же в нас быть что-то невербальное. То, что заставляет нас искать самих себя; то, что существует ради нас самих; то, что обеспечивает наше человеческое развитие», – пишет

Мелкер Гарай, писатель и художник, в своих рассказах.

Мелкер Гарай получил гуманитарное университетское образование. Он основатель и владелец журнала Orulens, где самые известные деятели обсуждают вопросы культуры. К его взгляду на мир легко прикоснуться каждому, прикоснуться душой через знакомство с его творчеством.

Художественный авангард Мелкера – это новизна подхода, синтез сти-

«La naissance de la conscience». Acrylic in canvas, 100x81, 2014

«The Fly». Acrylic in canvas, 100x120, 2016

Acrylic in canvas, 100x120, 2016

За пределами слов

Человек всегда обречен на одиночество. Он обнаруживает это порой в автобусе, по дороге домой, в магазине, или когда лежит в постели, уставившись вверх, в потолок. Порой, даже окружённые друзьями, мы чувствуем безграничное одиночество. Ибо что известно другим о наших сокровенных размышлениях? Даже у человека, который искренне делится с нами обо всём самом важном, есть то, что он не может выразить словами и что заставляет его почувствовать дистанцию по отношению к другим.

И скорее всего, так и должно быть. В нас есть что-то, что находится за пределами слов. Что-то, что заставляет нас искать самих себя, что-то, что существует ради нас самих, что-то, что помогает нашему персональному развитию. И именно того, что заключено в самом одиночестве, мы вероятно, и должны бояться.

Однажды мне попала на глаза история об охотнике, который повстречал на выселках, близ леса, карлика. Охотник признался ему, что он охотно пристрелил бы какого-нибудь зверя, ведь он – охотник. Карлик выслушал его и согласился сопровождать его в лес. Вскоре охотник застрелил птицу, которая буквально за минуту до этого пела, сидя на ветке. Карлик спросил у него, зачем он застрелил птицу. И услышал в ответ: ведь птица дичь, а он охотник. Карлик покачал головой, он не мог понять, как можно просто так, ради потехи лишиться жизни живое существо.

В конце концов охотник заинтересовался судьбой карлика. Но он так никогда и не усвоил мудрости карлика, который оказался настоящим философом.

Таким я и запомнил этот рассказ. Охотник не смог постичь загадку личности карлика, который изрекал мудрые мысли, но так никогда и не подпустил охотника к своему внутреннему миру.

Возможно, карлик в этом рассказе олицетворяет то, что скрыто глубоко внутри нас, и то, что нельзя облечь в слова. То, что невозможно вытеснить из нас, и то, что не подвержено разрушению – мы оберегаем это глубоко в себе. То, что никогда не может быть уничтожено – ни нами самими, ни другими. То, благодаря чему мы в один прекрасный день понимаем: нельзя застрелить птицу, которая поёт.

Мелкер Гарай,
рассказ из книги медитаций
«Звёздное небо»

Acrylic in canvas, 100x150, 2016

лей абстрактного экспрессионизма и современных тенденций развития мирового искусства. Способность к сочетанию стилей и сила, насыщенность цвета впечатляют любого. Возможно, буйство красок в его картинах, так характерное для культуры Латинской Америки, где он родился, всплывает из подсознания при создании полотен.

Современные искусствоведы уверяют, что современное творчество всегда концептуально. Важна идея мастера. В этом уникальность Мелкера Гарая. Живопись его не только концептуальна и современна. Мелкера волнуют проблемы настоящего, и его абстракция – не абстрагирование от реальности. Это реальность его души. Темы войны и мира. Война в Сирии. Почему она началась? Художник – выразитель культурных ценностей в современном мире, и это главная тенденция в развитии его живописи.

Сознание художника на полотнах фиксирует новые образы.

«Зарождение сознания», – так называется одна из работ Мелкера. Начало начал. Бесконечно расширяющаяся Вселенная.

«Слов часто недостаточно. Внутренний мир каждого из нас настолько богат, что мы не всегда знаем, как выразить всё то, что мы чувствуем. Когда живопись вошла в мою жизнь, я взял акриловые краски, и на пустом холсте стали появляться образы, отражавшие то, что у меня на душе. Кому всё это

нужно? Это нужно мне. Я обращаюсь к изобразительному искусству, когда не могу словами выразить переполняющие меня мысли и чувства», – говорит художник. Об этом явлении писал ещё в начале XX века знаменитый философ Василий Кандинский в работе «О духовном в искусстве», и в полотнах Мелкера мы находим этому подтверждение.

Зрителям тоже это необходимо. У Мелкера множество единомышленников и поклонников, миры которых однажды соприкоснулись. К примеру, талантливый союз двух творческих людей – сочетание музыки и художественных образов – композитора Давида Тигранова и Мелкера Гарая заставил пространство экспозиции вибрировать и звучать, создавая неповторимое сочетание цвета и звука даже в виртуальной реальности, а объём образов создал их завершенность. Художники используют разнообразные техники, необходимые для свободы творчества, и это удачно воплощается в музыкально-художественных инсталляциях «Странное убранство» и «Долина загубленных мыслей».

Объёмные картины доминируют в экспозиции и задают тон пространству. И действительно, живопись художника Мелкера Гарая, увеличивая восприятие, магически расширяет сознание, как и его литература. Когда мы раздвигаем границы, простран-

ство становится бесконечным, как и мир вокруг. Экспозиция в ЦДХ – это заслуженное признание и успех уже в России.

davidtigranov@yahoo.com
<http://www.melkerгарай.se/>
<http://www.garay.se/malningar/>

Текст: Наталья Новак, арт-продюсер
и куратор художественных выставок.

Acrylic in canvas, 150x100, 2016