

Выставка А.Н.Иванова «Неоновое искусство», подготовленная под патронажем Министерства культуры Российской Федерации, знакомит с 80 произведениями художника, выполненными в оригинальной манере с использованием в качестве основных пигментов необычных красок на минеральной флуорисцентной основе и охватывающими значительный диапазон композиционных и художественных решений от реализма до символизма, включая неоимпрессионистические и экспрессионистические приемы.

*«И в ночь, и в утро, в вечер, в день,
И в полусвет, и в полутень,
Быть вечно жизнью восхищенным,
Любить лиловое с лимонным....»*

И. Северянин

Каталог приурочен к открытию октябрьской персональной выставки живописных полотен А.Н. Иванова в антикварной галерее «Коносьер» (Москва, Мясницкая ул., д. 22, стр.1).

Разнообразие направлений активной деятельности не могло не сказаться на стиливой живописной манере самобытного художника, за сравнительно короткий срок (20 лет) создавшего более 500 художественных произведений.

В современном искусстве зачастую преобладают холодные и конъюнктурные концепции, поэтому видится особо важным и ценным в наше время встреча с безусловной верностью искреннему подходу в творчестве.

Живопись А.Иванова эмоциональна и обладает особым биополем. Процесс авторского письма насыщен той живой энергией, которая открывает личностное мироощущение

художника и обнаруживает его мощный темперамент в каждой линии, вариациях красочных фактур, эффективности мазка, разнообразных художественных приёмов.

«Последние годы живу как бы по своему календарю и у меня свой особый счет времени. Теперь картины отмеряют мои часы, каждый этап моей жизни. Живопись – это моя память и мой завтрашний день», - говорит А.Иванов.

Впечатления детства автора полотен связаны с ощущением бесконечности просторов России, лесными далями и романтикой российской глубинки. Изучение родной природы и постижение красоты простых национальных мотивов помогали художнику открывать неожиданно для себя многообразие и богатое внутреннее содержание мира.

Под руководством Заслуженного художника РСФСР Георгия Владимировича Смолянинова познает основы станковой и натурной живописи, что послужило хорошей основой для воспитания живописного видения и в дальнейшем выработки авторского колористического стиля.

Для А. Иванова всегда были важными составляющими «настоящего произведения», где воплощаются глубина чувства и переживания художника – индивидуальность почерка, узнаваемость стиля.

«Художественная ценность картины напрямую зависит от степени её насыщенности подлинными впечатлениями и жизненным опытом автора живописного полотна», - делится А. Иванов в разговоре об искусстве.

«Для меня картина начинается тогда, - говорит художник, - когда в сознании моём рождается определённый пространственный образ». Имея перед собой ограниченную двухмерную плоскость, автор картин создает пространственную модель, наделяя её поэтической обобщенностью и осмыслением. Появляется возможность обратить внимание зрителя на видение другой реальности в разных формах её образного воплощения.

А. Иванов придерживается системы живописи, заложенной импрессионизмом, когда открытый цвет, стремление к достоверности в передаче, прием раздельного мазка являются главенствующими («Пруд весной», 2000; «Август», 2010).

Так же в творчестве А. Иванова ярко выражены национальные художественные традиции, включая мотивы «наивной» живописи («Ночная река», 2010; «Микроб», 2012), элементы современного авангарда («Фаберже 2002», 2006), декоративные колористические решения («Смена», 1997).

Супрематизм Малевича, Поповой, Розановой, кубизм Брака и Пикассо, импрессионизм Моне и Коровина, динамизм полотен Матисса, загадочность пейзажей Рериха – главные составляющие вдохновения А. Иванова. Широкий диапазон эстетических поисков демонстрирует увлечение автора картин как традиционным реализмом так и новейшими течениями в современной живописи. Объяснение такому разнообразию – время, в котором живет художник. Современный мир с его социально-экономическим укладом приводит живописца к необходимости отражения действительности, создавая свой индивидуальный неповторимый мир, трансформируя философию социума на данном историческом отрезке времени. Но в этом мире остаются «старые» жизненные принципы – любовь к матери, женщине, ребенку, природе, необходимость анализа философских проблем, стремление к разгадке формулы «Что есть истина?».

Художественная трансформация живописных идей представляет собой своеобразный модельный эксперимент. Живопись воспринимается А. Ивановым как развивающаяся система, предполагающая бесконечные открытия в художественном пространстве. Живописные работы можно условно разделить на четыре направления, в которых разноплановые темы получают последовательное развитие:

- «лирический пейзаж»,

- «фантастический пейзаж»,

- «супрематическая композиция»,

- «НЮ-ЖИВОПИСЬ».

Каждое направление по-своему интересно и глубоко индивидуально: «лирический пейзаж» - своей красотой и поэзией; «фантастический пейзаж» - оригинальностью и внутренней гармонией»; «супрематическая композиция» - яркостью и авторским символизмом»; «ню-живопись» - выразительностью и чувственностью.

Художник работает в стиле разных живописных направлений, варьируя темы и манеры живописи в зависимости от замысла произведения и своего творческого настроения.

Условная классификация работ способствует более полному аналитическому восприятию философии автора и его устремлений в создании своего художественного мира. Стилиевое разнообразие творчества не противоречит цельной концепции построения изображаемой модели действительности через призму авторского видения. Стремление создать неповторимое загадочное пространство приводит А. Иванова к использованию комбинаций обычных и флуоресцирующих красок, имеющих в своем составе крошку дорогих и редких минералов, природные компоненты окиси металлов. В искусствоведении это направление получило название «Неоновая живопись», являясь неординарным, оригинальным авторским стилем, отражающим современную эпоху с ее гигантским научно-техническим прогрессом.

Краски, подобно драгоценному александриту, меняющему свой цвет при смене искусственного света на естественный свет, в темноте раскрывают свой потенциал, напитывая картины особой энергией свечения пространственной глубины.

Эффект флуоресценции превращает произведения в нечто непредсказуемое с оттенком таинственности. Найдена та точка опоры, тот художественный язык, на котором «можно говорить по-новому». «Формат свободы» у А. Иванова, утверждая за собой открытый поиск, свежесть и непредвзятость взгляда, являет зрителю пример неистребимой потребности человека в творческой реализации.

Каждая авторская работа – поиск более выразительного подхода к решению новой задачи. Художник постоянно находится в процессе эксперимента не только с цветом, но и с фактурой полотна, используя то рельефное, то гладкое письмо, то их сочетание. В

фактурной многослойности как будто застыло время создания полотна, в ней угадывается нестандартность мышления и энергия воплощения задуманного.

Частый отказ от непосредственной работы с натурой дает живописцу необходимую «ассоциативную» дистанцию, благодаря которой творческие и интеллектуальные доминанты выходят на первый план.

Для А.Иванова, не культивирующего в себе артистизм «чистого живописца», картина прежде всего – сочинение со своей программой, всецело подчинённой авторскому замыслу. Многие работы удается завершить на взлете той высокой ноты, которая изначально задала произведению уровень первого эмоционального и пластического импульса. Подходить к полотнам художника с точки зрения предметности, законов композиции и гармонии не следует, необходимо учитывать ту эмоциональную составляющую творчества, которая гармонизирует и наполняет картины сугубо личными переживаниями. Динамика композиционных построений, необычная пластика живописных форм, пульсация цвета в работах передают сложную гамму чувств, рождённых философскими размышлениями художника о непреходящих ценностях. Часто поверхность холста выступает как поле взаимодействия аналитического и чувственного восприятия действительности.

Энергия письма, вдохновение замысла, динамика темперамента А.Иванова – основные слагаемые силы преобразования первичных впечатлений, почерпнутых из окружающей природы или социума. Художник осознанно включает в процесс создания картины фактор спонтанности, живопись наделена живой непредсказуемостью своего окончательного результата.

«Увлекательная изменчивость организма картины, - со слов автора произведений, - в ходе её создания сродни природному миру стихий – Огня, Воды, Воздуха, Земли».

Внутреннее содержание А.Иванова как личности – не отстраненный эстетизм и не грустная тихая ирония, а дух сильной мысли и призывного участия во взаимном творческом диалоге со зрителем. «Только через раскрепощенное сознание зрителя и раскрытые резервы его творческого аналитического потенциала возможна та яркая связь энергии и мысли, которая способствует выходу на одну волну с автором живописных полотен».

Способность художника схватывать внутреннюю экспрессию, «выжимать» из природы её образную суть, открыла А.Иванову широкие горизонты в творчестве. Энергичная живопись возникает как следствие быстрой, напряжённой фиксации на холсте движений материи, при которой художник улавливает самые существенные стороны явления и подлинно передает свои живые впечатления. В большинстве работ плотная и многослойная живопись, выстроенная пастозными мазками, рождает впечатление материальности изображения холста, делая произведение оптически осязаемым. Кисть художника отличает не только импровизация воплощения идеи, но и звонкий цвет, смелый рисунок, активность композиционного решения.

Интересно, что свет у А.Иванова – это экспрессивно-эмоциональный насыщенный цвет, взятый в контрастных соотношениях, составляющие которых тонко строят декоративную гармонию полотна, смело разворачивая весь его тональный спектр. Точно угадывая взаимодействие и свойства каждого живописного пятна, художник сохраняет на холсте ощущение глубины пластического пространства.

Живописные открытия, обогащенные философской мыслью, закладывают крепкую основу художественных обобщений. Но обобщенность в данном случае не ведет к схематизму, а передает чувственное богатство природы, её энергию, красоту и духовность.

Так в ряде пейзажей («Сон ребенка», 1993; «Сон», 1997; «Июль», 2008 и др.) А. Иванов достаточно условно трактует произведения, но по существу своего творческого подхода и душевных устремлений выступает как реалист.

Импрессионистические уроки пленэрной живописи, композиция «случайного кадрирования», свободная манера письма нашли своё ёмкое отражение в формировании авторского художественного подхода («Моя страна», 1991; «Настроение», 1995; «Осень», 1998 и др.). Поэтика изобразительности у художника строится на созерцательной и символической интерпретациях жизненного материала. Созерцательность в пейзажных полотнах относительна, это не столько позиция художника (она всегда активна), сколько выражение мудрой простоты природы, её эпического лиризма и одухотворённого спокойствия; природа словно созерцает себя («Мечта», 2000; «Синай», 2009). От полотна к полотну живописец поэтическим языком запечатлевает «мгновения вечно прекрасного бытия». Эти мгновения живут в особом образном пространстве, которое «промыто, светло и ясно».

В пейзажах А.Иванова ярко выявляется своеобразная реалистическая и романтическая сакральность: поклонение подлинной красоте и гармонии. Создаётся впечатление, что изображаемый мир словно лежит на большой ладони, протянутой к зрителю. Это художественное видение, включающее «разомкнутую» (выводящую пространство за рамки полотна) композицию, - ключевое для А.Иванова.

Образы русского леса, болота, цветущих полей, побережья приморских ландшафтов органично, непринужденно и свободно «вырастают» из красочной первоматерии живописи полотен с их характерными для художника пастозными мазками и филигранно подобранными лессировками.

Игру красок в природе художник возводит до горения самоцветов, чистых вариаций – в полную силу звучащих синего, красного, жёлтого цветов. Самый простой мотив у А.Иванова превращается в зрелище праздника жизни, чему ещё больше способствует особая светоносность холстов.

Зритель - свидетель тому, как натурное впечатление А.Иванова, перерождаясь в сугубо субъективное видение, несёт яркую передачу экспрессивной составляющей художника («Жара», 1992; «Индия», 2001 и др.).

Для автора картин, представляющего «неоновое искусство», важен образ, его внушающая сила и его узнаваемая подлинность, которая по ходу работы активно трансформируется силой авторского воображения и фантазии в «новую реальность».

Исключительное богатство и бесконечное разнообразие реальной жизни, отражаемые в картинах, рождают ещё одно образное средство А.Иванова – гиперболизирование изображаемого. Этот приём нашёл своё развитие в работах цикла «фантастический пейзаж», которые выделяются на фоне других произведений особым экспрессивным накалом чувств автора. Фантастические образы полотен художник нарочито маскирует под реальность, в которой живут мистика, мечты, идеалы, естественная потребность в чудесах.

А. Иванов изображает мотивы первозданной природы с элементами некоторой мистической сказочности, когда окружение приобретает невиданные очертания, поддержанные интенсивностью палитры.

В работах этого цикла, наполненных скрытой, взрывной динамикой, используются смелые художественные приёмы: композиционные диагонали, резкие контрасты «тёплого» и «холодного», отсутствие линии горизонта, излишняя масштабность гор, деформированное пространство, символически развёрнутая композиция, которые делают произведения этого цикла ещё более фантастически таинственными («Сон», 1992; «Их мир», 1994; «Небо в алмазах», 2010).

Высокий интеллектуальный уровень самобытного художника ярко раскрывается в прочтении социально-психологических тем, переложенных А. Ивановым на язык символов. Так философия «своей реальности» нашла отражение в супрематических работах.

Картинам этого направления свойственен сплав радостной, фееричной живописной палитры и неожиданного драматизма авторского видения сути изображаемого действия.

Повествование ярко и интересно раскрывает глобальные человеческие проблемы: мир и война, тираны и общество, любовь и вражда, богатство и бедность, жизнь как сплетение счастья и трагедии («Крах биржи», 1992; «Бомба», 2002; «Война 2011», 2006).

Каждая супрематическая композиция имеет сложное аналитическое построение, где любой квадратный сантиметр полотна несёт на себе действие всего информационного поля замысла картины. Аналитическое творчество предполагает моделирование реальных объектов через свой оптический механизм с конструированием геометрических фигур, плоскостей и объёмных форм.

Имея некоторый налёт метафизичности, произведения художника воспринимаются как некое обобщение философских проблем, затрагиваемых в сюжетах работ («Скачки», 2007; «Дума», 2011; «Россия в огне», 2012). Картины воздействуют на зрителя всей полифонией своих средств, главным из которых является проявление многогранности

монолог художника.

Работам супрематического цикла присуща более строгая и деликатная манера письма. Обычно доминирующие геометрические формы, чёткий рисунок которых вторит концепции автора, кропотливо заполняются масляным тестом. Интересно, что композиционные построения полотен этого цикла напоминают решения конструктивных проектов: устойчивости на плоскости и в пространстве, необходимой динамики объекта, сбалансированности по содержанию, рисунку и цвету. Идеи вертикали, горизонтали, параллельности и круга имеют много общего с инженерными постулатами.

Колоссальная внутренняя энергия геометрических взаимодействий элементов картин, особый чистый колористический ритм делают супрематические работы запоминающимся творческим явлением в мире живописи с оригинальной трактовкой идеи и неповторимой авторской аурой.

Сравнивая ранние произведения А.Иванова с творчеством последних лет, можно заметить, что с годами манера письма меняется, возникает стремление философского обобщения, а иногда и восхищение натурой, например, в работах «ню-живопись». Женская натура – базовый элемент творчества многих художников, таких как Курбе, Дали, Модильяни, Пикассо, Гогена и др.

Одна из особенностей «ню-живописи» - это обобщённое повествование наряду с естественной передачей чувств. Картины «ню» являются неким синтезом женственности и чувственности вообще. Женская натура воспринимается как сложный и гармоничный комплекс эмоций, чувств и настроений.

На полотнах художественные образы напитаны всеочищающим и преображающим культом красоты. Работам этого цикла присуща простая композиция, доминирование плоскостей локального цвета, что сообщает произведениям лаконизм, выразительность и ясность художественного языка («Девушка», 2011; «Школьница», 2011; «22», 2011; «Нам 20 лет», 2012).

Цикл «ню-живопись» открывает новые грани творческого видения А.Иванова, уточняя его концептуальные основы мировидения и жизненной философии.

Живописное разнообразие, создавая свою «музыку гармонии», объединяет картины А.Иванова единым стремлением вобрать в себя всю красочность дня и ночи, творить доселе «невиданное», очищенное от всякой пошлости современной массовой культуры.

Картины, как фрагменты бесконечности и непрерывного целого, в своей совокупности создают монолитную художественную модель окружающей действительности, которая существует при ассоциативном участии зрителя. Ощущение художником предметного мира как символа, знака более глубокой и истинной сущности – одно из главных свойств его работ.

А. Иванов как представитель позитивного импрессионизма с элементами нонконформизма и экспрессионизма, стремится к искреннему образному разговору со зрителем о непреходящих ценностях.

Автор произведений в своём творчестве свободен от каких бы то ни было ханжества, узости мышления, предвзятости и ограниченности в выборе темы. В этом заключается основная поэтика художника, система его выразительных средств, манера и стиль гармонично дополняющих друг друга.

Отличительная черта авторской концепции не только в живописных приёмах «неонового искусства», но и в эпическом содержании картин, идеях, переданных с определенной драматургией. В целом доминанта работ художника имеет положительную составляющую, которая выделяет их добротой и оптимистичной направленностью на созидание будущего.

Потребность и радость воистину свободно выражать себя – вот один из основных принципов работы А. Иванова.

Активное, новаторское, неподвластное влияниям моды, эмоционально-насыщенное творчество художника нашло широкий отклик у знатоков и любителей искусства как в России, так и за рубежом, их содержание активно обсуждают в прессе. Картины, обладая стабильной репутацией на российском и западном художественных рынках,

пользуются успехом на лондонских аукционах Bonham's и др.

Несколько работ (автор неохотно расстается с ними) поступили в частные коллекции разных стран. «Неоновая» живопись в силу своей выразительности и самобытности ставит произведения А.Иванова в ряд необычных явлений нашего времени, делая факт её возникновения заметным в современной живописи.

Выставка «Неоновое искусство» показывает основной спектр творческих возможностей А. Иванова, который имеет большой потенциал в развитии своего таланта.

Матвеев В.А., искусствовед,
профессор, Лауреат Госпремий СССР и РФ.