

ПРОСТРАНСТВО СЕРГЕЯ ФАЗУТОВА

Светлана Геннадьевна Шлеюк родилась в Оренбурге. Окончила Оренбургское художественное училище и Харьковский художественно-промышленный институт, получив специальность «художник декоративно-прикладного искусства». С 2000 года работает в Оренбургском государственном университете на кафедре дизайна. Доцент, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России. Автор статей, методических пособий, учебников для студентов-дизайнеров и книги «Оренбург купеческий».

Творчество Сергея Фазутова, выделяющегося среди оренбургских художников, привлекает зрителя неповторимостью и оригинальностью. Что же является основой его идей и стилизаций, откуда появились у коренного оренбуржца, рождённого среди бескрайних оренбургских степей и бесконечного голубого неба, эти знаковые, ёмкие в смысловом наполнении формы? Автор на подобные вопросы отвечает просто: «Отец принёс с работы тепловозную шпалёвку» — и с этого факта начался бесконечный творческий эксперимент художника Фазутова. Наложенные слоями и слоёв криликовой шпалёвки или современной текстурной объёмной пасты даёт необычайно глубокие цветовые, фактурные и пространственные эффекты; так появилось пространство.

Пространство — это не просто движение цвета, оттенков, воздуха, это поиск и эксперимент с наложениями слоями и слоёв фактуры, игра с оттенками тона,

формы, пятен. Н ложение д ёт эффекты глубины космос , дневного яркого свет , втор ведёт многочисленные поиски возможностей цвет и ф ктур. Понятие пространств для Ф зутов нер зрывно связано с колористическими в р и циями, с идеей перед чи эмоционального н пражения цветом и, конечно, с чувственной окр ской сюжет . Пространство цвет с мо по себе н столько многомерно и т к много выр ж ет, что изн ч льно изобразительных элементов в р бот х Сергея Ф зутов пр ктически не было — изобр жение р створялось в нём. Экспрессия м зк м стихин рожд л идеи и темы, т к появилась р бот «Ключ». Изобр жение формы предмет в тр ктовке втор превр тилось в зн к, в мет фору, несущую глубинное содержание. Это не просто ключ — это символ открытия, движения к р зг дке. Форм , н помимо я иероглиф или литеру, положенн я горизонт льно, имеет тенденцию к дин мике, ктивный трепещущий фон контр стных сочет ний чёрного, белого, кр сного подчёркивает это движение. Ит к, пространство к ртины для Сергея Ф зутов — это цветовой ссоци тивный поиск, ктивный элемент композиции. «Ключ» ст л первой р ботой в поиске индивиду льности втор , з тем ст л рожд ться другие композиции, полные смысловых ссоци ций, глубоких мет фор, р змышлений о жизни и, конечно, о любви.

Р ссужд я о композициях Ф зутов , невозможно обойти стороной его х р ктер. Ф зутов по своей природе лирик, содержание его р бот сводится к формуле любви, это основн я тем . Причём он со свойственным ему терпением р ссужд ет о вз имоотношениях между мужчиной и женщиной, определяет смысл м теринств , изобр ж ет вроде бы простые вещи: «Дом», «К чели», «Кобр », «П ук», «Ч сы»... Но все они предст вляют собой р змышления о бытии, глубинное с мокоп ние, н лиз, собственный, индивиду льный взгляд н жизненный цикл. В его к ртин х обыденные вещи восприним ются по-новому, ст новясь символами, они з ст вляют дум ть и долго созерц ть изобр ж емое. При всём добродушном и открытом х р ктере втор его р боты р скрив ют в нём в первую очередь философ искусств и вдумчивого исследов теля, н литик и прекр сного композитор . Длительный цикл подготовки к к ждой р боте подтвержд ет это.

Ит к, композиция ч ще всего симметричн я, изобр жение р спол г ется в центре форм т , определяя ср зу гл вную состав ляющую произведения. Основн я идея скрыт в зн ковой форме, котор я, к к м трёшк , имеет множество скрытой информ ции внутри. Это основной принцип композиции, согл сно которому втор выполняет все р боты.

Принцип м трёхки, з ложенный в н слоении р зличных тем и сюжетов, д ёт зрителю возможность созерцать р боту в целом, н лизируя одновременно отдельные слои и общую идею композиции. Изн ч лсно композиция произведений к жется предельно простой, т к к к её основной смысл выделен изобр жением, цветом, ф ктурой и н ходится н поверхности форм т . Визу ль н я простот содержит глубинные н полнения, к которым хочется т ктильно прикоснуться, р зоб р ться, р скрыть смысл.

Ещё один принцип, з ложенный, н н ш взгляд, в р бот х Сергея Ф зутов , можно определить к к принцип ребус . Он к ждый р з з ст вляет зрителя иск ть и определять, что именно художник хотел выр зить тем или иным иноск з нием, символом, зн ком. Зн ковые формы, выложенные н плоскости определённым узором, ковром изобр жений, н помин ют сложную декор тивную композицию, прикл дной орн мент. К к известно, орн менты н родов мир предст вляют собой определённую смысловую збуку; зн я смысл, з ложенный в изобр зительные элементы орн мент , можно р спозн ть содерж ние, з ложенное изн ч лсно. Ан логично этому н р бот х Ф зутов изобр жения имеют одних и тех же героев — мужчину и женщину, которые внутри к ртины, н втором и третьем слое изобр жения р скрывают и дополняют основной

сюжет. Зн ковые формы, многослойно леж щие н поверхности холст , и мерц ющ я ф ктур создают иллюзию тк ного полотна восточного ковр .

Автор перед ёт эмоции и чувств посредством сложных, орн мент льных, предельно обобщённых композиций, н н ш взгляд, имеющих нечто общее с восточными декор тивными коврами. Этим, н верное, и определяется н цион льное н пр вление творчества Сергея Ф зутов . Необходимо отметить особый индивидуальный эстетизм его творчества , т кже чувство меры и вкус , присутствующее во всех его р бот х. Сложные межличностные отношения полов, вечные к к мир проблемы любви и нежности р скрываются втором с дост точной долей деликатности и недоск з нности. Зрителю художник д ёт возможность понять смысловое содержание произведения, принять его в т ком виде второй интерпрет ции.

Теперь, собственно, о композиции. Он пр ктически всегда komponуется в р мке, которая объединяет изобр ж емые элементы и прид ёт произведению декор тивный з верш ющий кцент. Узк я р мк повторяет пропорции форм т , он почти невидим , предст вляет собой лишь небольшой переп д высот рельеф поверхности. Углов тые геометрические изобр жения пр ктически иде льно вписываются в её очерт ния, во многом многок ртно её повторяя.

Изобр жение з мкнуто в себе — цельно, с мостоятельно, сформиров но по принципу геометрической стилизации. В его основе сочет ние вертикальных и горизонтальных направлений, которые синтезируются с пластической формой — гнутыми контурами, и помин ющими стилем и изысканностью линии модерн. Пластические линии формообразуют пластические формы, которые замыкают сложные по конструкции основные модели. Изобр жения и помин ют ковёр, принципы декоративности преобладают.

В рботе Ф зутов всегда присутствует ярко выраженный композиционный центр, выявленный формой, цветом, расположением форм на холсте. Чаще всего это небольшая геометрическая фигура — треугольник, овал, ромб — значковая форма, при помощи которой автор подчёркивает основной смысловой центр произведения. Эта фигура, всегда выражена контрастным тёплым цветом, эквивалентна в рботе Ф зутов восклицательному знаку, автор обращает зрителя к этому символу, подталкивает его к раздумью именно с этой точки отсчёта. Как в декоративных орнаментах композициях, в рботе Ф зутов центр практически всегда располагается чуть выше пересечения диагоналей формы картины, что соответствует расположению визуального центра, психологически воспринимаемого зрителем. Центр является кульминацией эмоционального на-

пряжения работы, изобр жения, которые составляют композицию, локлизуются вокруг него и стремятся к нему. Движение объектов композиции вокруг центра, этот лабиринт геометрических и пластических направлений определяет принцип динамики, заложенный во втором изначальном.

Рассмотрим картину Сергея Ф зутова под названием «Лилия». Восприятие картины происходит в несколько этапов. Изначально воспринимается нежный, простой и изысканный по очертаниям цветок. Его крупный размер форм тематике картины говорит о том, что автор стремился продемонстрировать его значимость; замкнутая форма, стремящаяся к открытию, смыкает внутри себя целый мир, который балансирует на колышущемся стебле среди водного пространства. Изобр жение неразрывно связано с цветом, который определяет смысловое наполнение данной работы, создаёт настроение её читателю. Автор использует сочетание голубого фона и бежево-розового цветка, зелёного стебля, также золотого центрального. Перечисленные цвета с момента не являются спектральными, они состоят из множественных и ложений различных тёплых и холодных оттенков, которые своей рельефной поверхностью и помин ют мозаику. Мерцающие цвета и простая ёмкая форма цветка не могут оставить равнодушным зрителя, вызывая желание взглянуть внутрь и разглядеть тайну, которую художник зложил в работу.

В слов ре символов выясняем: «Лилия — символ чистоты, величия и невинности. В кл ссической мифологии восходит к изобр жению молок , льющегося из груди супруги Зевс Геры. Христи не счит ли, что лилия проросл из слёз Евы, когд он покид л р й». Д же не обл д я этими зн ниями, можно дог д ться о содерж нии к ртины, продолж я вним тельное её изучение. Внутри лилии мы видим второй пл н или слой р боты, исследов ние которого н чин ет второй эт п восприятия.

Ит к, изобр жение внутри изобр жения. Декор тивный ковёр, эстетичный, кр сивый по ор нмент льным мотив м сложных стилизов нных форм вызыв ет интерес зрителя к его р сшифровке. И вот уже узн ём дв силуэт — мужской и женский. Взгляд их приков н друг к другу, руки сплелись в целостную цепь, р зомкнуть которую невозможно. По сути две фигуры слиты в единый переплет ющийся декор тивный узор, сост вляют неделимое целое. Вечн я тем любви мужчины и женщины предст ёт перед н ми к к р скрыва ющийся цветок, к к новое открытие, к к з мкнут я внутри ч ши цветок бесконечность. Мет фор ростк -стебля с ч щечкой р створяющегося цветк н нём подобн з рождению и р звитию нежности и любви. При всей ст тичности и симметричности композиции в ней присутствует дин мик , впрочем, к к и во всех других произведениях Сергея Ф зутов .

Ан лизируя структуру композиции, определяем, что основные композиционные н пр вляющие строго симметричны относительно центр льной вертикали. Они удержив ют р вновесную систему внутри форм т к ртины и предст вляют ярко выр женную ст тичку. Дин мик достиг ется введением в композицию небольшого движения ч щечки цветк относительно горизонт ли, т кже отклонения стебля относительно вертикали. Эти небольшие изменения способствуют принципу з рождения движения, которое влечёт з собой бесконечное продолжение; его точнее можно обозн чить к к принцип м ятник .

Н последней схеме можно увидеть н пр вляющие, которые д ют движение всей р боте. Принцип м ятник т кже свойственен композициям в творчестве Ф зутов , он присутствует пр ктически во всех его р бот х.

Определяя принципы дин мики в композиции, вспомним, что термин «дин мик » возник от греческого dynamis («сил ») и озн ч ет чередов ние элементов в определённой последовательности. При этом возможно их движение по ди гон льным осям или свободное р сположение н плоскости к ртины. Ощущение движения возник ет т кже при н рушении симметрии в композиции, контр сте цвет , смещении контуров по отношению цветковых пятен и т.д.

Обр щ ясь к произведениям Сергея Ф зутов , строго относить их к дин мичным композициям

дост точно сложно, при этом, к к было ск з но выше, пр ктически к жд я композиция имеет тенденцию к р звитию движения. Причём одни из последних композиций художник, под н зв нием «К чели» и «Б ня», предст вяют собой ярко выр женную дин - мику, что говорит о поиске втор в этом н пр влении.

Одн ко хотелось бы отметить именно те р боты, в которых есть определённый н ми р нее принцип м ятник . Н н ш взгляд, н иболее интересные композиционные н ходки выполнены второ именно в д нном н пр влении.

Изн ч льно это простр нство форм т , фон р боты, т к н - зыв емый третий пл н, н которо м р спол г ется действие к к целое, цельное орн мент льное н ч ло. Простр нство уходит з кр й форм т , продолж ет р звив ться. Оно подвижно, дин мично, ктивно цветом, перелив ми ф ктур, текстур. Изобр жение, стилистически н помин ющее орн мент, метрическими и ритмическими чередованиями т кже выр ж ет собой дин мику. Очерт ния фигур в р бот х художник сочет ют ст тикую с элемент ми подвижности, причём движение н ходится к к бы н н ч льном эт пе, подобно стремлению к движению, к к, н пример, в р бот х «Б б », «Джокер», «Т нец», «Яблоко», «Сфинксы», «Т нец прошлого с будущим», «Мон шк », «М як» и т.д.

Р ссмотрим ещё одну р боту художник , котор я н зыв ется «К чели».

Центром композиции является золотой треугольник, своей верхушкой уст новленный н вершине другого треугольник , основ ние которого ст тично пост влено н нижнюю сторону форм т к ртины. Об треугольник центр льными осями р спол г ются по вертикальной основной оси композиции. Конструкция из этих форм предст вяет собой дост точно неустойчивую пир миду, являясь при этом основ нием для б л нсирующих н ней «крыльев». Вся геометрическа я конструкция н помин ет устойчивую стилизованную человеческую фигуру с р скрытыми руками, б л нсирующими в простр нстве. Внутри верхнего золотого треугольник р спол г ется светлый ов л с острыми кр ями, что, возможно, символизирует око. Обр з конструкции визу льно перед ёт символику чередующегося движения к челей, руки-крылья своей тр екторией тр нслируют дин мику движения м ятник . Всё тот же принцип м ятник !

В попытке определить сюжет н т лжив емся н очередную з - г дку. Визу льное исследование выявляет человеческие фигуры, при взгляде н которые приходят н п мять фрик нские мотивы или искусство цтеков: те же приземистые сплетённые формы, к к бы исполняющие риту льный т - нец. Н этот р з орн мент льное

изобретение второго плана представляет две стилизованные мужские фигуры, упёршиеся друг в друга руками и балансирующие на движущейся конструкции. Руки, несмотря на геометричность прорисовки, представляют собой орнаментальное декоративное планетическое целое. Головы фигур является верхний золотой треугольник, объединяющий композицию и служащий её центром. Итак, смысловое содержание картины сводится к извечной проблеме соперничества между мужчинами, представляющей собой поединок, в котором нет победителя, ведь качели раскачиваются то в одну, то в другую сторону. Цветовое поле картины разделено также на две части — верхнюю и нижнюю. Верхняя часть залита сложным тёмным, мерцающим цветом, контрастным по отношению к нижней части, в которой проследится действие картины. Между двумя полюсами проходит тонкая, яркая, звенящая медная линия, напоминающая движение нерв или ток в цепи, что также способствует обострению трюков эмоционального фона картины. Насколько верно прочтение данного сюжета, известно лишь втору, мы же трактуем смысл этой картины таким образом.

Время для Фазутов, как и пространство, бесконечно, они взаимосвязаны между собой. Это обусловлено знаково-символическими формами, которыми наполнены работы художника, ярко

выраженной личностной позицией автора. Смысловые сюжеты работ Сергея Фазутов непосредственно соединены с духовными измерениями жизни, раскрывают вечные вопросы бытия. Многослойность смыслов и сюжетов картин говорит о сложной полифонической структуре построения каждого произведения.

Знаково-символический подход в работах Фазутов определяет, в частности, взглядственность тематики его произведений, обусловливает наличие пространственно-временного решения, как каждого отдельного слоя работы, так и в целом общего её построения. Многомерность, многосложность, многослойность произведений определяют множественную смысловую наполненность.

Обращаясь к работе Сергея Фазутов «Избушка». Нормативе, по своим пропорциям приближенном к квадрату, в центре на горизонте видим дом, дорогу, идущую к нему, и звезду в синем небе. Символика дома транслирует философские ценностные ориентиры пристанища, где можно спрятаться от людских невзгод, место, к которому стремится каждый человек для обретения душевного покоя и равновесия. Понятие «дом» включает в себя множественные личностные, социальные связующие — это и родина, и отчий дом, свой собственный внутренний мир. Дорожка к дому символизирует вечное тяготение души к обретению

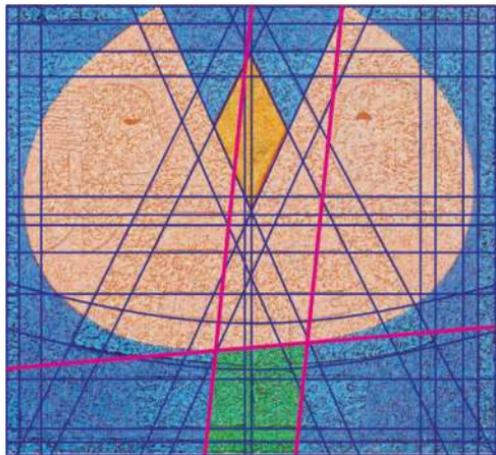
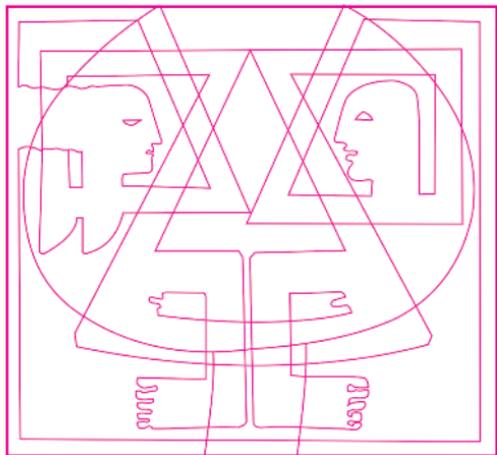
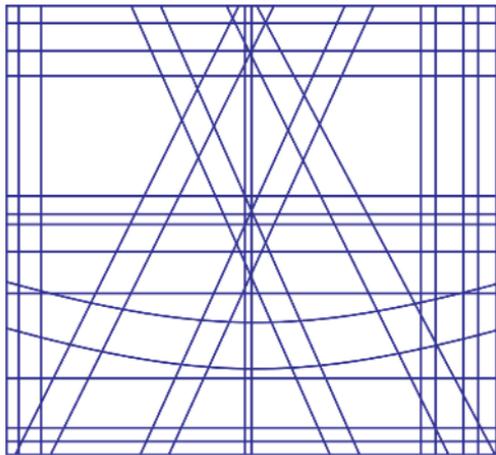
гармонии, звезд, изобретенный над крышей дом, является путеводной звездой, дающей направление и надежду в этом пути. Дом окружен урожаем, заключенной цветовой поверхностью, оберегающей его и объединяющей мир вокруг него. Глубокий философский смысл, заключенный в верхний слой картины Сергея Физутова «Избушка», дополняется орнаментом человеческих фигур второго слоя. В небе над крышей дома узлы сплетенные руки мужчины и женщины, символизирующие защиту дома, звезд, горящая между рук, напоминая о тепле и любви, рождающихся этим касанием. Символ совершенного, нерушимого дома по сюжету художник неразрывно связывает с теплом сердца, созданных и охраняющих свой мир, знаком которого является дом или, как его называет автор, «избушка».

Художник продолжает поиск сюжетов, используя свои изблюбленные знаковые формы, меняя их расположение в пространстве формы, варьируя цвет и смысл. Так происходит трансформация форм из одной рабы в другую. Юлы, перевёрнутые по дигони, для изображения воздушного змея. Форма, стилизованная, преобразованная в знак, для Сергея Физутова является двойной

для экспериментов, для бесконечного творческого поиска. Его движение в пространстве поля картины, её трансформации и повороты дают новые идеи, рожают новые смыслы.

Итак, основными принципами организации художественных произведений Сергея Физутова являются орнаментальность мотивов, знаково-символическая импровизация образов и образного смыслового наполнения, послонная формобразующая стилизация, цветовой, декоративный поиск приемов и методов, трехмерность изобретения пространных. Для его работ характерно многослойное наложение изображения, обогащающее содержательную часть, так же глубокий философский смысловой подтекст. Используя композиционные средства (метр, ритм, симметрию как смысло-несущие категории), художник формирует взаимоотношения связи пространства и времени, объемно и многозначно выстраивая композиционную структуру. Выявленные общие черты композиционной организации работ художника Сергея Физутова, помимо их структурных организаций, свидетельствуют о духовном наполнении и доминирующих в них ценностных ориентирах.

ЛИЛИЯ. ХОЛСТ, МАСЛО

ИЗБУШКА. ХОЛСТ, МАСЛО.

