

ILONA

Владимир Дубосарский
ДЕДУШКИНЫ СКАЗКИ

На сегодняшний день Владимир Дубосарский является одним из самых известных и масштабных российских художников. Получив всестороннее классическое образование в МГАХИ им. Сурикова, он уже в начале своей творческой карьеры уделял большое внимание развитию собственного выразительного языка - виртуозного и самостоятельного. В отличие от большинства художников этого поколения в качестве основного выразительного средства Дубосарский избрал для себя живопись. Работа с крупными, подчас монументальными, форматами способствовала становлению уникального стиля, в котором образы, тиражируемые искусством соцреализма, соединялись с фантомами голливудской фабрики грёз и иллюзиями рекламных плакатов, образуя новый сплав, в котором становились неразличимы столь различных эстетических традиций.

В середине девяностых творческий дуэт «Дубосарский и Виноградов» создал ряд картин, в которых виртуозно рифмовались образы из поп-культуры и сказок. В этих работах полной мере проявился фрагментированный шизофренический дух времени того периода российской истории. Голливудские звёзды, такие как Арнольд Шварценеггер, соседствовали с плюшевыми мишками, оргиями колхозников, изображениями куклы Барби и других медийных икон. Картины буквально затягивали зрителя в свой мир, поражая как размерами и яркостью красок, так и мастерством художественного исполнения. В отличие от элитарной интеллектуальной прослойки российских художников, находившейся в оппозиции к гибнущему государству, искусство Дубосарского сконцентрировалось на новых реалиях общественной жизни - яркой, необузданной и хаотичной. Искусство Владимира передавало саму атмосферу новой жизни - непосредственное, нефильтрованное - оно претендовало на то чтобы быть понятным «массам». Эта идея - обращаться к самым общим и понятным темам - оказалась применима не только для российских реалий. Такой подход представлял интерес и для зарубежной публики. Множество выставок художника прошли в Великобритании, США, Франции, Италии. Их работы были приобретены в коллекции известнейших музеев - парижского центра Помпиду, хьюстонского музея изящных искусств и венского Сецессиона.

В выставке - «Дедушкины сказки» - в полной мере проявляются те основные черты творчества Владимира Дубосарского, которые делают его работы настолько узнаваемыми. Выставка проходит сразу на двух этажах галереи, причём два представленных цикла картин весьма отличаются друг от друга. Порой складывается ощущение, что они принадлежат кисти совершенно разных художников. В серии «В мире животных» обезьяны, жирафы и динозавры предстают жителями обычных «хрущёвок». Люди фигурируют здесь лишь на плакатах в стиле поп-арт, украшающих интерьеры этих домов - словно они принадлежат к совершенно другой реальности. Феномены, разделённые пространством, временем и манерой изображения в равной степени удалены друг от друга, что позволяет наблюдателю прочувствовать всю напряжённость и противоречие между разными проявлениями реальности и представленных объектов. Аналогичный прием Владимир Дубосарский использует и в цикле работ «1001 вид моря».

В загадочных, «двухкомпонентных» работах, напоминающих картины Марка Ротко, художник представляет нашему вниманию бесконечные вариации на тему воды и неба. Однако, благодаря сильным акцентам, в каждой работе присутствует своя индивидуальность, в каждой подчеркивается своя уникальная ритмика цвета и манера исполнения – что разрушает стереотипы публики о данной категории произведений искусства. Со временем Мерлин Монро и банок с супом Кэмпбелл Энди Уорхола, эстетика массового производства и медийная картинка стали центральными объектами поп-арта. Дубосарский пытается «подловить» зрителя на этом ожидании, виртуозно используя разную технику в каждой из работ серии. Таким образом, каждая из картин становится уникальной, переставая быть продуктом серийного производства.

Решающим моментом в творчестве Дубоссарского становится то, что зритель имеет возможность лично прочувствовать разницу между изначальными ожиданиями и некоторым смятением при виде результата. Именно на это художник ссылается в комментарии по поводу нынешней выставки, где он говорит о своем желании игнорировать любую социальную и политическую активность вокруг этих работ и видит в них лишь чистое эскапистское творчество. Картины не призывают к какому-то действию, не отображают конкретный мир или объект. Они представляют собой, скорее, ссылки на часто противоречивые концепции мира и реальности. Для серии «Дедушкины сказки» источником вдохновения стали «Сказки дядюшки Римуса». В этом невероятно популярном шедевре американской детской литературы, появившемся вскоре после окончания гражданской войны в Америке, автор – журналист и фольклорист Джоэль Чандлер Харрис – переносит персонажей африканских и индейских сказок и мифов на самый юг США. Дубосарский следует тому же принципу, заселяя «хрущёвки» не харрисовским братцем кроликом, братцем волком и братцем лисом – а динозаврами, жирафами и обезьянами.

Подобным образом художник трансформирует аллюзии в цикле «1001 вид моря». Если в самом начале слышны отсылки к культовым «100 видам Фудзи» Кацуисики Хокусая и сказкам Шахеризады, то затем эти отсылки полностью нивелируются за счет маниакального серийного художественного повторения сюжета. Искусство Владимира Дубоссарского предлагает новую реальность и новую правду, противоречащие порядку вещей, принятому в рациональных логистических системах – и, таким образом, подвергает сомнению такой порядок вещей как таковой. Его работы являются манифестом творчества, не зависящего от политического или логического дискурса. Это искусство, провоцирующее экзистенциальное потрясение, которое позволяет на мгновение (словно вспышке молнии) высветить новый, совершенно другой вид человеческой свободы.

Борис Маннер

ILONA-K artspace
Mercury Tower, Москва сити
1-й Красногвардейский проезд, 15
+7 985 7601197