

Кастрюля Филонова

В Государственном Русском музее в корпусе Бенуа находится постоянная экспозиция художников XX века. Там представлены работы таких мастеров, как К. Малевич, Н. Гончарова, П. Кончаловский, П. Филонов и многих других. Павел Филонов - русский художник, художник - исследователь, как он сам себя именовал. Он является одним из лидеров Русского авангарда и основателем аналитического искусства. Для меня эта выставка стала большим открытием в искусстве.

Мир - это единое целое. Земля состоит из множества живых существ, предметов, природы - все это один организм. Живой организм, который дышит, ходит, двигается, думает, пишет, узнает, открывает. Мир - это я, ты, он, это мы. Он думает так, а я думаю по-другому. Сегодня кто-то умер и сегодня же кто-то родился. Зима сменяет осень, а весна сменяет зиму. Льет дождь, а потом он испаряется. Сколько еще можно привести примеров, когда наша Земля «живет» - бесчисленное количество. У меня своя жизнь, у него своя, но мы составляем единое целое города, страны, человечества. Наша жизнь на столько разнообразна, что ее нельзя описать всю сразу, по-просту не хватит времени. Но можно попытаться сделать это по кусочкам, которые потом соединятся в одно целое. Мы все один механизм, у нас одна кровеносная система, одно сердце, мы не делимы. Таков мир художника Павла Филонова. Его мир - это фантазия на тему... на множество тем, он размышляет, придумывает, пытается изобразить наши мысли с помощью мелких деталей. Я считаю что, Филонов - это один из самых фантазийных художников XX века. Я бы сравнила его с маленьким ребенком, который хочет все узнать, во всем разобраться и одновременно с ученым, который досканально изучает каждую деталь. Филонов называет свое творчество аналитическим искусством, наверное поэтому у меня возникают такие ассоциации.

Как бы нам было просто жить если бы у нас была формула жизни, любви, счастья. Но такой нет и надеюсь не будет. Значит мы все разные. Однако, Филонов попытался показать свою формулу, формулу весны, империализма, революции, вселенной, но не так, как все привыкли видеть. Художник не записал это с помощью чисел, значений, букв, он сделал ее из чувств. Чувств, которые испытывают все люди, испытывают по-своему, по-разному. Которые наполняют тебя изнутри.

Когда смотришь на картины Филонова «Композиция», «Формула весны» сначала ты видишь хаос, полнейшую неразбериху. Кто-то плюнет и пойдет дальше, кто-то даже не посмотрит, а кто-то остановится и задумается. Я бы могла долгое время просидеть так, не двигаясь, у этих картин и думать, думать, думать... Думать не о том, что хотел сказать этим художник, как у нас принято говорить, а о том, что он чувствовал, и что чувствую я. Ведь формулу весны нельзя создать, ее можно только представить в множестве элементов, символах и знаках, которые соединяются в единое целое. Филонов не пытался изобразить саму природу, он изображал методы ее действия. С каждым разом, когда я смотрю на эти картины я вижу что-то новое. А это новое дает почву для воображения.

Филонов предстает перед нами художником - исследователем. Он исследует каждую деталь нашего мира. Он как будто увидел все под микроскопом и запечатлил на холсте. Художнику важно внутреннее строение, мысли, которые появляются в голове. Он разбирает каждое существо, всю вселенную на атомы и изображает это. А дальше уже дело каждого, представить и пофантазировать, какую роль играют эти «атомы» на которые разобрана картина.

Я открыла для себя еще одну вещь. Я провела параллель между музыкой и творчеством Филонова. Музыка сложнее всего понять, потому что ее нельзя увидеть, потрогать, ее можно лишь услышать и почувствовать. А как известно, человеку всегда легче воспринимать все наглядно, нежели на слух. Музыка - это огромное раздолье для фантазий и экспериментов. Мне кажется, что творчество Филонова, схоже с ней. Оно такое же своеобразное, тяжелое, непонятное, как и музыка. Его картины для меня, как будто большая «кастрюля» с эмоциями, также как и мелодия. Когда ты сидишь в большом зале, играет оркестр и музыка окутывает тебя, проникает в глубь организма, заставляет задуматься о чем-то. Мелодия может быть так же сложна для восприятия, как и его картины, она может рассмешить, а может ранить - она вызывает эмоции, из чего и состоит творчество Филонова.

И все же заслуга творчества Павла Филонова в том, что оно дает неограниченную возможность подумать и пофантазировать, что иногда так недостает нам в нашем же мире. И именно это дает нам возможность открывать для себя неизведанный мир искусства.

Полина ЛЮБОМИРОВА