

И С К У С С Т В О Ж И Т Ь

PREMIER

PRODUCT

сентябрь-октябрь 2013
№ 4 (10)

**МОДНИЦЫ
СОФИ ГРИОТТО:**
РОМАНТИКА БОЛЬШОГО ГОРОДА
В КАРТИНКАХ

**МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
В ЧАШКУ ЭСПРЕССО**

УРОКИ ЛАТТЕ-АРТ

**БЕЗ ПЕРЕМЕН VS
БЕС ПЕРЕМЕН**

**КАК ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ
ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ?**

Искусство, являясь одной из основных артерий в любой культуре, может создавать культурные мемы, общие для многих

Кто-то слышит в этих работах мощный экологический посыл, а кто-то ищет другую философию, задумчиво всматриваясь в эклектичность необыкновенных картин со множеством деталей, элементов, историй. Вдохновленная фламандской живописью Брейгеля и природой, Кэтрин Нельсон стремилась объединить разные фрагменты в одну картину. Сложнейшая творческая задача – создание эффекта динамики на фотоколлаже – также с успехом была решена, благодаря особым взаимоотношениям с кинематографом и зашкаливающему перфекционизму автора...

ОБРАЗЫ ИЗ ГРЕЗ

ЭКСКЛЮЗИВ

НА СВОЕЙ ПЛАНЕТЕ

ВЛЮБЛЕННАЯ В ПРИРОДУ

ОТ МУЛЕН РУЖ ДО СОБСТВЕННЫХ ВСЕЛЕННЫХ

Визуальный художник Кэтрин Нельсон родилась и выросла в Австралии, где получила образование в области живописи. После этого поехала в Лондон и стала работать специалистом по визуальным эффектам для художественных фильмов и телевидения. В ее творческой «копилке» такие известные фильмы, как «Мулен Руж», «Гарри Поттер и узник Азкабана». Сейчас Кэтрин занимается собственным искусством. Ее краски – это сотни реальных фотографий природы, которые под рукой художницы превращаются в планеты, поражающие динамикой и красотой. Выставки ее работ проходят по всему миру: в Сиднее, Париже, Лос-Анджелесе, Сеуле, Пекине и других мировых столицах и крупных городах. Не исключено, что совсем скоро к этому списку присоединится Россия, давно интригующая автора своей необыкновенной природой.

МАГНЕТИЗМ ФОТОИСКУССТВА

ЗЫБКИЕ МИРЫ КЭТРИН НЕЛЬСОН

Кажется, что в наш век компьютерной графики уже никого ничем не удивишь. Но художник-визуализатор Кэтрин

Нельсон смогла удивить интернет-пользователей со всего мира, спровоцировав своими «планетами» цепную реакцию репостов и фолловеров. При этом ставка была сделана не на 3D-технологии, а на синтез двух видов искусства – фотографии и живописи. А буквально несколько дней назад Кэтрин стала обладательницей главного приза в номинации «Фотограф года» американского конкурса

фотографов. Эмоции от получения престижной награды Кэтрин согласилась разделить с читателями Premier Product – в первом интервью для российского журнала.

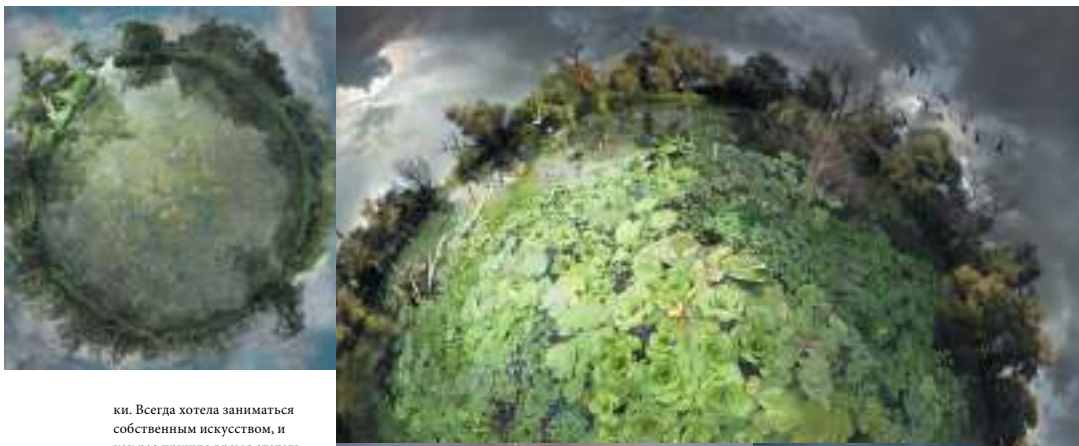
–Кэтрин, как вы оказались в киноиндустрии и почему все-таки ушли из нее, имея на счету такие известные фильмы, как «Мулен Руж», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и др.?

–Как говорится, всему виной – мои университеты. Изучая живопись в университете искусств, на последнем курсе я заинтересовалась цифровым искусством. Это было в 90-е

годы, когда цифровой мир еще только формировался. Несколько компьютеров Apple, стоявших в аудитории, не давали мне покоя, и я немедленно увлеклась новыми возможностями создания картинки, которые предоставлял компьютер. После окончания университета сразу же устроилась в компанию, которая создавала компьютерную графику для телевидения. А поскольку визуальные эффекты для художественных фильмов выделились в отдельное направление, я оказалась на верном пути в киноиндустрию... Тринадцать лет я работала над

визуальными киноэффектами. Это был замечательный опыт, я многому научилась, встречалась с очень интересными людьми из разных уголков мира и часто путешествовала: по Австралии, Соединенному Королевству, Италии, Словакии, Исландии и Голландии. Работая над крупными картинами, мы часто объединялись в международную команду. Но вместе с тем это был тяжелый труд: долгие часы и сжатые сроки. Я участвовала в нескольких замечательных фильмах, среди которых были и блокбастеры, и небольшие проекты в стиле арт-хаус. Причем абсолютно всё давало мне разнообразный ценнейший опыт. Но в 2008 году я поняла, что необходима смена обстановки.

ки. Всегда хотела заниматься собственным искусством, и как раз пришло время сделать шаг в этом направлении. В творчестве я учитываю только собственные ощущения, делаю так, как мне кажется правильным, как чувствую. Выразаться в творчестве свободно, быть независимой – предел моих мечтаний сегодня.

–Вы настолько самодостаточны в своем творчестве, что справляетесь без команды или все же кто-то помогает?

–Нет, я всегда творю в одиночку и даже не могу представить кого-то другого в своем святилище – так я называю кабинет с огромным столом и большим монитором. Я – художник, и это мой диалог с изображением.

–Чем именно помог кинооператор в вашем самостоятельном творчестве?

–Меня сильно впечатлила работа над визуальными эффектами. Некоторые очень талантливые коллеги помогли мне постичь законы театральной драматургии и средства, которыми это лучше передать. Например, в одной работе я изображаю приближающуюся снежную бурю, в другой – стаи птиц, опускающиеся на воду. Всегда важно добиться ощущения движения, динамики. Надеюсь, что в моих работах это действительно присутствует...

–Чувствуется движение и загадка, возникает желание разглядывать и разгадывать скрытый смысл, заложенный в этих работах...

–Удивительно, но в них видят даже те посылы, которые я не старалась закладывать. Работы замыслились как продолжение пейзажной живописи, как произведения искусства, которые были бы ценны сами по себе. Я не отношу себя к активистам-экологам и не пытаюсь сформулировать некое экологическое послание. Но зрители прочли

его, и мне нравится эта интерпретация. Так, название первой серии моих работ «Воспоминания будущего» очень сильно намекает на то, что эти места в будущем могут оказаться лишь воспоминаниями, если мы не позаботимся о нашей планете. Как любитель природы, я беспокоюсь о состоянии планеты и нашем будущем, и если работы могут заставить людей больше думать об окружающей среде и напомнить им о том сокровище, которое мы стремительно теряем, то я только рада.

Кто-то угадывает в «планетах» своего рода праздник мира. Другие видят только изображение, произведение искусства как таковое, не привязывая к нему никаких дополнительных смыслов, – и с этим не буду спорить, я за свободу восприятия. В этом и есть замечательное преимущество искусства.

Надеюсь, что все, как бы ни воспринимали мои работы, увидят в них позитивные сигналы, которые я и в самом деле целенаправленно вкладывала. Искусство должно нести положительные эмоции. Может быть, я идеалист, но я всегда считала, что искусство может создавать культурные мечты, т.е. общие для многих. Искусство является одной из основных артерий в любой культуре.

–И все-таки, Катрин, в чем ваш секрет? Как удалось добиться

10 октября - 2 ноября

Художественная выставка «Майдан»

Ирик Мусин
«Божья коровка»

Альфريد Шаймарданов
«Ожидание»

Альберт Тимиршин
«Зов»

Проект «Майдан» видится художникам как место, где происходит культурный взаимообмен, возможность понять и осознать прошлое и настоящее. В живописных полотнах казанских художников в образной форме отображено пространство и время в котором мы живем.

Новая
ГАЛЕРЕЯ

тел. 332 49 55
www.newgal.ru
ул. Молодогвардейская, 82

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ

Первая серия работ Кэтрин Нельсон называется «Воспоминания будущего». Она состоит из фотоснимков, сделанных в Австралии и Восточной Европе.

Вторая серия – «Американская ночь». Это французский кинематографический термин, означающий «день для ночи» и подразумевающий технику использования дневных снимков для изображения ночи, когда дневные снимки пропускают через фильтр, и сюжет приобретает ночной вид. Тот же прием использован с фотографиями для этой серии. Все работы были сняты в дневное время, но затем обработаны на компьютере, чтобы возникло визуальное ощущение ночи или неясности того, какое время суток.

Третья серия называется «Другие миры». Это работы, состоящие из фотоснимков разных уголков планеты: Кореи, Китая, Австралии, Италии, США и Европы.

Четвертая серия называется «Дунай». Все фотоснимки были сделаны в дельте Дуная в Румынии.

– Сначала я нахожу какой-либо уголок природы и изучаю его с камерой в руках. Это может быть естественная парковая зона за городом, где я живу, или обширная территория, как, например,

дельта реки Дунай, где мне удалось запечатлеть множество замечательных образов. Я собираю фотографии, часто за несколько часов снимаю сотни кадров. При этом почти не редактирую камерой. Затем снимки помещаю в компьютер и начинаю составлять из них картину. В среднем на создание одной картины уходит около месяца. Каждая работа состоит из сотен фотографий, объединенных в одну. Смотрю на них, изучаю, решаю, какие детали должны быть ближе к наблюдателю, а какие – вдалеке. Думаю над тем, где самое освещенное место, какое это время суток. Каждый элемент является срежиссированным. Иногда с фотографии берется только один объект – птица или дерево. Это очень тонкое и скрупулезное занятие. Конечное изображение – это место, которое не существует, но каждая работа описывает сущность реального места. Таким образом, результат больше относится к живописи, чем к фотографии.

– Расскажите, в какой момент вас посетила идея создавать «планеты»?

– Прогуливаясь на природе неподалеку от места, где я жила в Генте, в Бельгии, я размышляла о картинах Питера Брейгеля-старшего, о том, как ему удавалось скомпоновать множество самостоятельных историй в одной картине. Мне хотелось сделать что-то подобное, что-то, совмещающее в себе несколько историй и различные моменты. Форма круга оказалась универсальной для воплощения моих идей. Сформировав в голове концепцию, вскоре я создала дебютную картину «Зима в Бур-

гойне», на которой представлены первые заморозки. Непосредственно идеи создания «планет» у меня никогда не было.

– Как подбирается «сюжет», место для съемок?

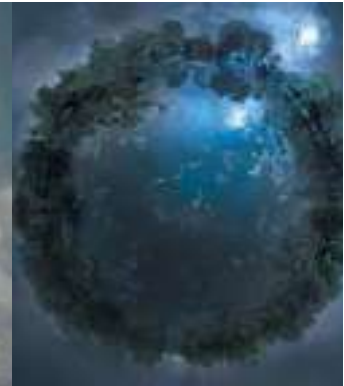
– Повторюсь, я не устаю восхищаться природой, и это мой главный вдохновитель. Родившись в Австралии, я с детства была окружена природой, но там не было четко различающихся времен года, как в Европе, где я сейчас живу. Наверное, поэтому я всегда с таким вниманием и восхищением наблюдаю смену времен года и различные изменения вокруг себя. Нахожу это бесконечно очаровательным проявлением природы! И для картин могут быть выбраны самые разные места, которые удивляют меня саму, цепляют мое художественное восприятие. Иногда сама удивляюсь, в каких местах нахожу материал для работ. К примеру, очень много фотоснимков сделала на большом кладбище Тир – под Гентом. Осенью деревья там

просто изумительны. Иногда вижу интересные деревья и кустарники на обочине дороги, их тоже включаю в композиции.

– В каких уголках мира наиболее благодатная почва для подобных природных «зарисовок»? Где вы еще хотели побывать?

– Я думаю, что благодатная почва есть повсюду, но особенно хочется еще раз съездить в Африку. Я была там подростком, интересно было бы посетить ее теперь уже с фотокамерой в руках. Такое дикое место и такое пространное. Даже не знаю, с чего бы я начала.

– Это мог быть интересный проект... Главное – записать картами памяти, чтобы уместить все впечатления, которые получите от местной природы.

– С удовольствием!

– Вы сказали, в среднем «планета» создается в течение месяца... А были рекорды?

– Да, в среднем на одну работу уходит месяц. Для создания серии работ «Дунай» я ездила в Румынию в дельту Дуная и провела пять дней, путешествуя с гидом на лодке и фотографируя каждое утро и вечер. Домой я привезла 70 гигабайт фотографий. Из них создала семь работ.

– А какую из них вы могли бы назвать любимой?

– Ту, над которой я непосредственно работала. Однако если говорить о любимых сериях, я бы назвала Дунайскую. Путешествие в то место в Румынии было особенным. Быть окруженной такой невероятно красивой природой в течение пяти дней было истинным подарком для меня. Я ничего не знала о Румынии до того, как посетила дельту.

– Какие живописцы, кроме Брейгеля, являются для вас источником вдохновения?

КОНЕЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – ЭТО МЕСТО, КОТОРОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, НО КАЖДАЯ РАБОТА ОПИСЫВАЕТ СУЩНОСТЬ РЕАЛЬНОГО МЕСТА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШЕ ОТНОСИТСЯ К ЖИВОПИСИ, ЧЕМ К ФОТОГРАФИИ

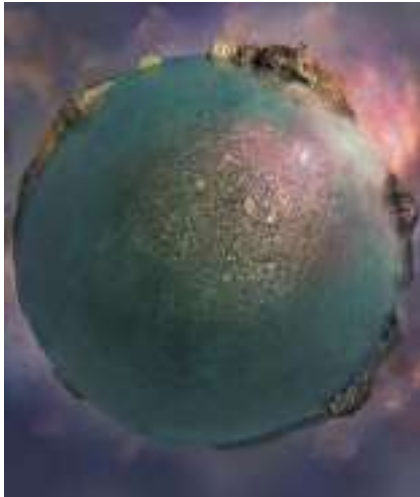
– А что скажете по поводу России?

– В моем представлении эта страна богата невероятными пейзажами. Меня интригует масштаб Сибири, когда я смотрю на карту мира. Это огромная территория, но я практически ничего не знаю о ней. Уверена, там найдутся необычные пейзажи. А почему вы спросили? Если у вас есть какие-либо предложения, мне было бы интересно услышать их.

—Я большая поклонница Голландской школы живописи XVII века. Свет, который писали художники этой школы, просто уникален. Также восхищаюсь работами некоторых австралийских живописцев, в частности, Вильяма Робинсона. Он не так широко известен за пределами Австралии, но в своей стране его почитают.

—Расскажите о ваших пристрастиях в других видах искусства.

—У меня очень эклектичный вкус, мне нравятся многие вещи. Когда играю на пианино, часто исполняю Шопена. Однако слушаю разную музыку. Музыкальное искусство очень интеллектуально. Правда, к современной музыке это относится в меньшей степени. Если говорить о кинематографе, то список становится еще длиннее, есть множество великих фильмов, которые не могут не восхищать. Например, работы Тарковского, которого считаю одним из самых

художественное оформление для танцевальной постановки. Думаю, это был бы захватывающий опыт.

—Как будет развиваться ваше творчество в дальнейшем?
—Сейчас я работаю над новой серией. Она не будет похожа на предыдущие работы. Я продолжаю любоваться природой и создавать пейзажи, но теперь уже с совершенно иной перспективой. Больше внимания уделяю взаимоотношениям человека с природой, новая серия будет строиться на идее «приключения мальчика в незнакомой природе».

—У вас есть заветная творческая мечта?

—Моя мечта — оставаться художником, участвующим в выставках. Мне хочется просто продолжать то, чем я занимаюсь. Не знаю, как дальше будут развиваться события. Возможно, появятся более крупные проекты или, может быть, я начну выполнять интерактивную работу с фильмом/видео. Есть столько возможностей! Мне самой интересно узнать, куда меня занесет.

КАК-ТО ОДИН ИСПАНЕЦ ПОСМОТРЕВ НА ОДНУ ИЗ МОИХ РАБОТ, ВДРУГ СКАЗАЛ, ЧТО ОНА ПОМОГЛА ЕМУ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СВОБОДНЫМ. Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА МОЕЙ РАБОТЫ

Жизнь художника очень богата, я имею в виду не деньги, а опыт! Я не чувствую, что мне нужен отдых, ведь всегда занята своей работой и окружающей меня природой. Каждый новый опыт может вылиться в новое выражение или проект. Я занимаюсь тем, чем хочу заниматься, поэтому мне и не требуется перерыв.

—Какой отзыв о вашем творчестве был самым лестным?

—Буквально на днях я получила приятную новость о победе в конкурсе фотографов

в Америке. Это очень высокая и приятная оценка! Различные галереи со всего мира проявляют интерес к моим работам, что также является авторитетным признанием моего творчества.

Приведу и частный пример: как-то один испанец, посмотрев на одну из моих работ, вдруг сказал, что она помогла ему почувствовать себя свободным. Я считаю, что это самая лучшая оценка моей работы.

А однажды на выставке в Корее посетитель сказал мне, что одна из моих работ на-

поминает ему маму, которая умерла 20 лет назад. Я полагаю, что он нашел в той картине некий покой, который и пробудил в нем воспоминания о матери и о горечи от ее потери. Я приняла это как комплимент. А тот человек купил работу!

Вообще, реакция на мои коллажи бывает разной. В моей электронной почте есть несколько удивительно приятных писем и отзывов от выставок.

—Что им нравится особенно?

—Я считаю, что многие откликаются на красоту и простоту моих работ. В них так много того, над чем нужно размышлять. Красота затрагивает людей независимо от их сознания. А добиться эмоционального отклика зрителя — это именно то, чего жаждет каждый художник!

БУДУАР

САЛОН КРАСОТЫ СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ ГАРДЕРОБНАЯ
У ЗЕРКАЛА СУНДУЧОК ЗДОРОВЬЕ КОСМЕТИЧКА ФИТНЕС
КЛАДОВАЯ ШКАТУЛКА ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ФИГУРА ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК

талантливых кинорежиссеров, мастером создания «атмосферы». Также я в восторге от итальянцев — Феллини, Висконти и других.

А недавно стала заниматься танцами. Мне 42 года, и эти уроки открывают мне совершенно новый мир. Я никогда не смотрела танцевальные постановки и мало что понимала в этом. Но сейчас танцы полностью захватили мое внимание. Было бы замечательно поработать с танцевальной группой и создать