

Сара И. АВНИ

На заре своей творческой карьеры звезда Сары Авни сияла в Чехии и Словакии, а буквально через несколько лет заглясь и на международной арт сцене. В основе ее творчества лежит комбинация искусства и метафизики в их влиянии на наши ощущения и восприятие жизни. Замысел состоит в создании таких произведений, которые бы представляли своеобразную энергетическую матрицу, позитивно влияющую на окружающий мир. Как подчеркивает художница предназначение, стоящее за созданием, имеет первостепенное значение. Если выразиться проще, то это как отличие блюда, приготовленного любящим родителем для своей семьи, от такого же из тех же ингредиентов, но человеком посторонним, имеющим мало интереса к тем, кому оно предназначается, хотя возможно сравнение здесь не уместно, но, тем не менее, вы будете знать разницу. Итог же — 80 выставок по всему миру, в родной Европе, такого уровня как в Базеле и Берлине, и далее везде от Вашингтона до Китая, Москвы и Южной Кореи, более 500 проданных работ, восторженные поклонники по всему миру, именно они дадут вам почувствовать индивидуальность творчества Сары И. Авни.

Недавно у Вас была возможность представить свое искусство в Москве, как прошла выставка?

— Москва подтвердила свою репутацию яркой и очень многообразной арт сцены, на меня произвели глубокое впечатление профессионализм российских галеристов и привлекательность экспонируемых предметов искусства.

А где мы снова сможем увидеть ваши произведения?

— Предстоят выставки в Дубае и Абу Даби, и я рада представить свое искусство в этих культурных

центрах. Я предвкушаю возможность получить новые впечатления и энергию от видов уникальных ландшафтов и городских агломераций, которым нет аналогов в моей родной стране, для создания новых работ.

В личном плане даже буду рада покинуть Центральную Европу после продолжительной холодной зимы, чтобы порисовать в более теплом климате. Также приближается выставка в Словакии, призванная продемонстрировать слияние традиционного символизма и современного искусства, проверить как традиционное и современное искусство поднимают эти проверенные временем темы.

Вы упомянули значение символизма в ваших художественных работах, но многие ваши произведения можно также отнести и к абстрактным. Как бы Вы могли пояснить это вашим зрителям?

— Некоторые мои работы относятся точно к символизму, что более очевидно, но в отдельных работах, относящихся к коллекциям «Мгновение во всех направлениях» или «Бесконечные возможности», символизм более призрачный. В них я стараюсь постичь идеи менее зримые, разнообразие явлений и принципов, опреде-

доступных символов, я стремлюсь создать собственные.

Так, для примера я упомянула коллекцию «Бесконечные возможности». На первый взгляд

ляющих необходимость принятия метафизических представлений, а, следовательно, возможно появление абстракции. Там, где нет

Artist
Sarah I. AVNI

Early in her career Sarah was influencing the Slovak and Czech art scene for a number of years before breaking out onto the international scene. At the core of her creative process lies a combination of art and metaphysics, and their influence on our perceptions and our lives. The intention behind her paintings is the creation of an energy matrix that radiates positivity into their surroundings. As the artist likes to point out, the intent behind the creation is of paramount importance, after all, if you compare a meal created from the same ingredients by a loving parent for their family, and by a stranger who has very little interest in those they cook for, well, there can be no comparison there, and you will know the difference. And with over 80 exhibitions around the world, inside her native Europe (Basel, Berlin), and outside it, from Washington to China, and from Moscow to South Korea, and over 500 paintings sold, it would seem that art lovers around the world can indeed tell the difference when it comes to Sarah's art.

путь к их пониманию, даже при отсутствии предварительных знаний об их содержании.

У меня было намерение посмотреть, как отдельные личности создают и переживают свое будущее и судьбу, а основополагающие принципы я выделила в самих композициях. Медиану, через которую я выражаю эти принципы, образуют взаимосвязано увеличивающиеся синусоидальные волны, которые не только указывают путь, служа путеводителями для альтернативы. Поскольку они сходятся, то есть и возможность изменить путь. Общее направление, в котором эти путеводители жизни двигаются, образует картину общей цели, неважно как мы ее назовем — судьбой, божественным предназначением или экзистенциальным императивом.

Результатом этих художественных работ должно стать вдохновение зрителей этим уникальным символизмом, который я создала, чтобы найти в них самих отражение незримых принципов, свойственных только жизненному опыту, независимо от культурных традиций.

Картины из коллекции «Мгновения во всех направлениях» отражают мое желание поднять и исследовать тему традиционных аналогий макрокосмоса и микрокосмоса и взаимодействия этих величин.

Произведения нацелены на предоставление возможности зрителю пережить одновременно радость и уникальность индивидуализма, но в тоже время смирение, исходящее из понимания великой необъятности и чуда экзистенции вне наших тел и умов.

Во время последней выставки я была чрезмерно рада, что вместо куратора —

искусствоведа пригласила коллегу профессора Яна Рака, ученого, работающего в ядерном центре ЦЕРН, который был способен идентифицировать в этих картинах визуализацию их научных исследований реальности и восприятия реальности.

Другой посетитель горячо поддержал такой подход, преобразующий исследование искусства в многопрофильную дискуссию по вопросам искусства и квантовой физики.

Вы говорили о «коллекциях» ваших картин, каким образом происходит их формирование?

— Идея концепции коллекций пришла ко мне совершенно естественным образом, когда я начала создавать художественные работы, вдохновленная исследованием мира, различных городов и стран. И это желание стало стимулом для формирования моей первой коллекции.

Чувства, которые я переживала в творческом процессе были настолько обширными и разнообразными, что мне стало понятно — я не смогу их выразить на одной картине, мне требуется создание серии художественных работ, чтобы глубоко исследовать и развить выбранную центральную тему. Так и родилась родилась моя первая коллекция «Вокруг света».

Я была очарована тем как дороги и улицы создают чувство города или как границы и географические особенности делают то же самое для отдельных стран, или как эти физические проявления влияют на жизнь, тех, кто живет там. В результате исследования

этих проблем я развила три пространственных техники, которые позволяют мне работать с цветами и дают большую вариативность в использовании света и тени.

Сначала я трансформировала карты в стилизованное изображение реальности, затем я углубилась дальше в атмосферу этих мест и стала включать знаки антропоморфной персонификации городов/стран, которые отражают энергию и жизненную силу этих мест. Творческие принципы, использованные мной для создания первой коллекции, затем определили путь для исследования тем всех моих последующих коллекций.

Таким образом, мы знаем с чего это все началось, а что же происходит сейчас, над чем Вы работаете?

— Одна из коллекций, которую я продолжаю развивать называется «Парты 21 века». Парта — parta (множественное — парты) фольклорный элемент словацкой традиционной местной одежды, а именно, корона невесты, которую носит молодая девушка, причем дизайн уникален и присущ только ее родному городу или деревне. Традиции соблюдались столетиями, но в последние десятилетия происходят существенные изменения, поэтому наша цель с помощью группы исследователей со-

хранить культурное и фольклорное разнообразие прошлого.

Центральный элемент художественных работ этой коллекции навеян серией фотографий женщин в этом традиционном украшении, и вокруг этого центра формируется аура, выраженная рисованными символами, что создает изображение, близкое к архетипу Славянской богини. Чтобы переместить эти традиционные элементы в 21 век, я создала оригинальный художественный стиль, навеянный «суперплоской» техникой, а также художественным текстилем Уильяма Морриса.

Так как число сохранившихся «парт» очень невелико, то чтобы привлечь внимание к этому образу я тоже сделала свою коллекцию уникальной и лимитированной. Каждая индивидуальная «парта» расписывается вручную и изготавливается в трех оригиналах различного размера, причем каждый из них имеет строго ограниченное число художественных реплик. Мне посчастливилось быть частью команды, в которую входила группа известных фотографов из студии LSZ PHOTOGRAPHY, этнолог госпожа Шаберецкова – Сабо, а также ряд исследователей и волонтеры.

Мы начали с относительно небольшого проекта и растем, благодаря энтузиазму и самоотверженности участников. Сейчас же достигли современного уровня, когда презентация вновь открытых «парт» вместе со связанными с ними художественными полотнами сопровождается оригинально созданной музыкой. Придерживаясь такого художественного подхода, вдохновение для музыки черпается нами из традиционных исторических песнопений. Однако, воплощение осуществляется разнообразными современными музыкальными стилями, обогащается видео проекциями и танцевальными композициями, в целом образуя поистине фантастический художественный образ.

Перевод Александр Туров

