

«ЦВЕТ ВЕТРА»

Выставка итальянского художника Элио Кассарà в Москве представляет более 20 его работ последнего времени. В основу абстрактных произведений живописца вплетаются живые и непосредственные впечатления, его тонкое чувствование энергетики места. Оттенки зимнего московского неба, отражающегося одновременно и в куполах старой уютной Москвы, и в зеркальных небоскребах молодой, динамичной, высотной столицы, отзываются в нюансах колорита ряда полотен выставки.

Элио Кассарà родился в 1974 году на Сицилии. В дальнейшем он много путешествовал, подолгу жил в разных городах. Отдельной «главой» в жизни стала Венеция, где началась его выставочная деятельность. А затем – Берлин, многое приоткрывший в восприятии цвета: именно здесь из цветовой гаммы последней фигуративной картины родилась первая, «переходная» абстракция. После чего начался новый виток творческого развития — работа с чистым цветом и отвлеченными формами. С конца 2020 года художника вдохновляет Москва.

При взгляде на его картины, возникает вопрос: каким образом достигается эффект сияния холста? Оригинальная техника и авторское видение сложились у художника не сразу. В ранних работах – композициях, еще построенных по законам пейзажа, портрета и натюрморта – ощущается связь с физическим миром через изображение осозаемых предметов, будто истаивающих на наших глазах. Уже тогда был заметен подчеркнутый интерес автора к свету. Освещение – восхитительная по своей сложности и многоплановости задача, которая для художников итальянской школы имела особое значение, начиная еще с мастеров Ренессанса. Тогда освещение помогало создавать религиозные, метафизические, драматические, экстатические – разные по содержанию и эмоциональному наполнению образы. А как работает свет в живописи современного художника?

В поисках ответа на этот вопрос, мы находим в творчестве Элио Кассарà удивительное переплетение профессионального уважительного отношения к живописи (как к древней технике со своей историей и традициями) с пониманием неповторимости текущего момента и задач современного живописца. Среди них – использование живописи как интернационального языка, интуитивно понятного каждому.

К постижению смысла абстракции художник подходил постепенно, слой за слоем открывая для себя и своего зрителя смысл абстрагирования формы: ради глубинного проникновения в суть каждой вещи и тех индивидуальных переживаний, которые красота действительности оставляет в сознании каждого из нас. Эпатаж, «смерть» живописи, генерирование пустого информационного шума, бегство от реальности всё чаще сегодня

представляются старыми, чрезвычайно утопичными и уже отыгравшими своё на современной арт-сцене концепциями. У качественной живописной композиции всегда есть множественные задачи, обнаруживающие взаимодействия разных составляющих: света, цвета, пространства, времени, чувств... Это позволяет живописи как технике находить постоянный ресурс для самообновления и дальнейшего развития. Готовая картина – итог внутренней работы ума и души автора. По глубокому убеждению художника, нет смысла создавать живописную картину без содержания.

Абстракции Кассарà подобны тем субъективным следам, которые жизнь прокладывает в душе человека: со временем память стирает детали событий и четкие контуры вещей, оставляя лишь главное – эмоцию, как наш ответ на тот или иной «сюжет» из жизни. Именно неожиданным многообразием переживаний мы «воспитываем», возвращаем дух в ходе приобретения жизненного опыта. И художник верит в способность живописи будить глубокие чувства, у каждого зрителя свои: для живописца ценен личный диалог с произведением искусства как частный опыт проживания. Так и рождается уникальное содержание каждой композиции.

За более чем вековую историю абстрактного искусства отдельные абстракционисты уже делали свои шаги на этом пути, создавая необычные концепты абстракции. Сам художник отмечает открытия во взаимодействии цвета, состояния человека и содержания живописи у таких авторов, как, например, Василий Кандинский и Марк Ротко. Они оба внесли значительный вклад в расширение и выразительных, и смысловых возможностей живописи. Но далеко не всякий опыт абстракционизма XX века оказывается близким современному зрителю. Живописи сегодня, по мнению Элио Кассарà, не только нужно содержание, но и важно его качество: подобно камертону, который не обмануть никакими искусственными уловками современной цивилизации, живопись должна задавать высокий, космический тон звучания человеческому сознанию, обращаясь напрямую к нашим чувствам и эмоциям, к уму и душе.

Художник любит льняные холсты как знаки присутствия живого, природного начала. Цвета – чистые, незамутненные – располагаются в представленных композициях свободными ритмичными пятнами с неровными краями. В этих неровностях, как и во всяких неправильностях, ощущается присутствие человека в мире, его интуитивная, ничем незамутненная реакция. Композиции Элио Кассарà очень музыкальны и дают возможность отчетливо осознать, что такое «цветовой аккорд». Эти аккорды сочны, смелы и при этом гармоничны, звучат без визуальных диссонансов, будучи построенными со знанием законов хроматического круга и психологического взаимодействия цветов. Обилие высушенного

поля вокруг цветных блоков создает радостное ощущение сияния красок. Эта светлая радость является тем качеством, которое объединяет разные картины художника. А далее начинается работа зрителя по чувствованию и сопереживанию. Художник оставляет свободу индивидуальной интерпретации, даже названиями не пытаясь навязывать ее направление. Единожды начавшись с номера 1, композиции далее просто продолжают нумерацию, создавая своеобразный архив эволюции абстракций. Они меняются от года к году, оставляя неизменным лишь свое качество внутреннего свечения, храня авторские секреты и никогда не давая исчерпывающего ответа на вопрос: «Как же он это делает? Этот свет?...»

Граница между настоящим и иллюзорным – одна из актуальных тем для современного человека, живущего на грани реального и виртуального миров. «Цвет ветра» – название-интрига, призывающее зрителя задуматься о противоречивой и волшебной природе живописи, когда на плоском куске холста рождается иллюзия не просто объемного мира, а наших разнообразных чувств и переживаний в нем.

*Илона Лебедева
кандидат искусствоведения,
Государственный институт искусствознания,
Москва*

IL COLORE DEL VENTO

La mostra del pittore italiano Elio Cassarà a Mosca presenta più di 20 sue opere recenti create da impressioni vive e immediate, nonché dal sottile senso dell'energia del luogo. Nei colori di alcune tele esibite si percepiscono le sfumature del cielo invernale moscovita, il quale si riflette nelle cupole della vecchia e accogliente Mosca e nei grattacieli vetrati della capitale giovane e dinamica che non smette di crescere in alto.

Nato in Sicilia nel 1974, Elio Cassarà ha viaggiato molto e vissuto in diverse città, tra cui Venezia: è lì che ebbe inizio la sua attività espositiva, per cui la Serenissima rappresenta un capitolo particolare nella sua vita. Successivamente, recatosi a Berlino, scoprì una nuova percezione del colore: è proprio là che dalla gamma di colori della sua ultima opera figurativa nacque quella prima astratta, "transitoria", dopodiché cominciò una nuova tappa del suo sviluppo artistico in cui iniziò a lavorare con il colore puro e con forme astratte. Dalla fine del 2020 il pittore trova ispirazione a Mosca.

Guardando le sue opere ci si chiede: come sorge la lucentezza della tela? Lo sviluppo di una tecnica e una visione originale ha richiesto del tempo. Nelle prime opere, ancora basate sulle leggi del paesaggio, del ritratto e della natura morta, il legame con il mondo fisico si percepisce attraverso forme di oggetti tangibili che sembrano svanire davanti ai nostri occhi. Già allora era palese l'interesse che l'autore nutriva per la luce. L'illuminazione, un compito affascinante nella sua complessità e versatilità, aveva un'importanza particolare già per i maestri del Rinascimento, permettendogli di creare immagini religiose, metafisiche, drammatiche, estatiche che variavano sia nel contenuto che nella carica emotiva. Ma come agisce la luce nelle opere di un artista contemporaneo?

Cercando una risposta, troviamo nell'opera di Elio Cassarà un sorprendente intreccio tra un atteggiamento rispettoso verso la pittura (intesa come tecnica antica che ha una propria storia e le sue tradizioni) e una comprensione dell'irrepetibilità del momento presente e dei compiti del pittore contemporaneo, uno dei quali è l'uso della pittura come linguaggio internazionale, che tutti intuitivamente capiscono.

Cassarà si avvicinava gradualmente alla comprensione dell'astrazione, scoprendo, strato dopo strato, per sé stesso e per lo spettatore, il senso dell'astrazione della forma allo scopo di penetrare profondamente nell'essenza di ogni cosa e di quelle esperienze individuali che la bellezza della realtà lascia nella coscienza di tutti noi. Oggi la provocazione, la "morte" della pittura, la creazione di un rumore informativo vuoto, la fuga dalla realtà sembrano essere sempre di più concetti vecchi e molto utopici, ormai superati dal mondo artistico di oggi. Una composizione pittorica di qualità ha sempre molteplici ambizioni, che rispecchiano l'interazione di vari componenti: luce, colore, spazio, tempo, sentimenti... Ciò permette alla pittura quale tecnica di trovare una risorsa permanente per rinnovarsi

e svilupparsi. Un'opera terminata è il risultato di un lavoro interno dell'anima e della mente dell'autore. L'artista è profondamente convinto che non c'è senso di creare un quadro privo di contenuto.

Le astrazioni di Cassarà sono simili a quelle impronte soggettive che la vita lascia nell'anima dell'essere umano: con il passare del tempo la memoria cancella i dettagli degli eventi e i contorni chiari delle cose, lasciando soltanto l'essenziale ovvero l'emozione quale la nostra risposta a questo o quest'altro "argomento" della vita. È attraverso la sorprendente molteplicità di sensazioni che "educhiamo", coltiviamo lo spirito, acquisendo dell'esperienza. E l'artista crede nella capacità della pittura di risvegliare in ogni spettatore sentimenti profondi e unici: considera il dialogo intimo con un'opera d'arte come un'esperienza di vita particolare. È proprio così che nasce il contenuto unico di ogni composizione.

Nella storia ormai secolare dell'arte astratta alcuni pittori hanno già esplorato questo percorso, creando concetti astratti insoliti. Cassarà stesso nota le scoperte di artisti come Vasilij Kandinskij e Mark Rothko in quanto all'interazione della luce, dello stato emotivo dell'uomo e del contenuto della pittura. Entrambi hanno contribuito molto all'ampliazione delle capacità espressive e semantiche della pittura. Tuttavia, non tutte le esperienze dell'arte astratta del Novecento risultano vicine allo spettatore moderno. Secondo Elio Cassarà, la pittura di oggi non necessita solo di contenuto, ma anche di qualità: alla pari del diapason che nessun marchingegno della civiltà moderna è capace di ingannare, la pittura deve impostare un tono alto, spaziale alla coscienza umana, rivolgendosi direttamente alle nostre sensazioni ed emozioni, alla mente e all'anima.

L'artista ama le tele di lino in quanto segni della presenza di un principio vivo e naturale. Nelle composizioni presentate i colori, puri ed immacolati, vengono disposti in macchie libere e ritmiche con bordi irregolari. Come in tutte le irregolarità, ci si percepisce la presenza dell'uomo nel mondo, la sua reazione intuitiva ed intatta. Le composizioni di Elio Cassarà sono molto musicali e concedono l'opportunità di capire chiaramente che cos'è un "accordo di colore". Questi accordi, succulenti e audaci, sono, allo stesso tempo, armoniosi: costruiti in conformità alle leggi del cerchio cromatico e dell'interazione psicologica dei colori, suonano senza dissonanze visive. L'ampiezza del campo illuminato intorno ai blocchi di colore crea una gioiosa sensazione della luminescenza di colori. Questa gioia illuminata è una qualità che unisce le varie opere dell'artista. E poi inizia il lavoro emozionale ed empatico dello spettatore, al quale l'artista lascia la libertà di interpretarle in maniera individuale, rinunciando a imporgli la direzione persino con i nomi. Partite dal numero 1, le composizioni non fanno altro che continuare la numerazione creando un particolare archivio dell'evoluzione delle astrazioni. Cambiano di anno in anno, lasciano immutata soltanto la propria

qualità della luce interiore, mantengono i segreti dell'autore e non danno mai una risposta esaustiva alla domanda “Ma come lo fa? E questa luce?...”.

Il confine tra il presente e l'illusorio è un tema di attualità per l'uomo moderno che vive a cavallo tra il mondo reale e virtuale.

“Il colore del vento” è un nome che intriga e invita lo spettatore a riflettere sulla natura magica e contraddittoria della pittura, quando su una tela piatta nasce l'illusione non solo di un mondo tridimensionale, ma anche delle nostre varie sensazioni ed esperienze in esso.

Ilona Lebedeva,

Dottore in Storia dell'Arte,

Istituto Statale di Storia dell'Arte, Mosca