

09
июня

Художник Яна Каплан для ANNARUSSKA.RU

0

AR: Здравствуйте, Яна! Очень рад, что Вы смогли уделить нам немного своего времени для нашей небольшой беседы.

Скажите, когда Вы явно заметили тягу к рисованию? Вероятно, Вы проявляли интерес к художественному творчеству с самого детства?

Яна Каплан: Искусство - это жизнь. Вместе с нами оно рождается, взрослеет, стареет... устаёт. Оно всегда внутри нас. Мой путь начался с самого рождения. Но язык рисования со временем стал ближе и понятнее.

Я начала рисовать с 6 лет, за что спасибо моей маме. Сначала она отвела меня в кружок, после в художественную школу, а потом была большая пауза. В поисках себя я пробовала разные направления. Была театральная школа, были танцы, начиная с классики и заканчивая модерном, занятия вокалом, написание стихов и еще много всего. Это был бесконечный поиск себя в самовыражении. В тот момент мне казалось, что я не задумывалась о живописи. Потом пришел момент, когда необходимо было выбирать университет. Поступала в два университета: один - архитектурный, а другой – Томский государственный университет, он славится гуманитарными дисциплинами. В итоге выбрала второй. С этого и началось все самое интересное. Появилась хорошая база для художественного самовыражения.

AR: С чего начался Ваш личный художественный поиск?

Яна Каплан: Я всегда пропускаю через себя вибрации окружающего мира, часто тяжело переживая это. Я выбрала язык живописи как способ освобождения от переизбытка эмоциональной информации. Даже в университете была жажда экспериментов, за что обычно серьезно наказывали. В университете не любили выскочек и всех заставляли писать/рисовать в рамках классической школы. После окончания университета наступила свобода действий, но подкрепленная академическим образованием.

AR: Не так давно в Москве прошла Ваша выставка "Новое о привычном"... Выставка была открыта в новом концепт пространстве «L'appartement»...Почему Вами было выбрано именно это место?

Яна Каплан: Передо мной стоял выбор сделать вернисаж в классическом галерейном пространстве или выбрать что-то концептуальное. Безусловно, выбор места формирует восприятие тебя как художника и того, что ты показываешь. В классической подаче это более правильно и лучше воспринимается арт элитой, но иногда это может идти в разрез с концепцией задуманной подачи, т.к. не каждый музей/галерея готовы воплотить твои идеи в своем пространстве. Поэтому для первого показа серии "Новое о привычном" я выбрала концептуальную площадку.

Впервые оказавшись в «L'Appartement» я была впечатлена эстетикой и атмосферой данного места, это была любовь с первого взгляда. Своей геометрией место дало повод для фантазии. Комната с огромными эркерными окнами, высокими потолками, идеально ровными белыми стенами, которые мы светом окрасили в цвет мадженты, создали неповторимую атмосферу и слились в единой концепции с моими картинами.

Ведь сама улица Кузнецкий мост являлась главной торговой улицей Москвы – «святилищем роскоши и моды» и по сей день славится магазинами одежды, книжными лавками, фотоателье и ресторанами. Исторические традиции Кузнецкого моста сохраняются и в настоящее время, все это создает общее настроение.

AR: Отражаются ли в Ваших работах Ваши личные переживания?

Яна Каплан: Конечно! Любое искусство есть рассказ о себе. В момент написания картины я обнажаюсь перед зрителем. Я делюсь тем, что не оставляет меня равнодушной.

Мои картины, как некое напоминание о том, что происходит вокруг, о чем не стоит забывать или делать вид, что этого нет. Например, работа «Цикл жизни», которая напоминает зрителю о быстротечности времени: от момента, когда мы в состоянии точки в утробе матери до состояния старца – один миг. Спираль как символ жизни и движения, как путь к просветлению и мудрости. Бабочки – как символ рождения через смерть. Проживая сложные ситуации в жизни, мы умираем и возрождаемся вновь, но уже более мудрыми и красивыми в душе. Жизнь – всего лишь мгновение и жить нужно здесь и сейчас.

В этой серии я мягко затронула различные аспекты нашей реальности, такие, как проблемы отцов и детей, социальные вопросы, межрелигиозные конфликты и, конечно, любовные отношения. Темы очень глубокие и серьезные, поэтому считаю, что это некое предисловие к основному моему рассказу, который может растянуться в жизнь.

AR: Какие направления живописи Вы сочетаете в своих работах?

Яна Каплан: Конечно, базой является академическая школа. Обучаясь половину жизни основам живописи и рисунка, сложно их игнорировать.

Я люблю разные направления в искусстве. Часто для вдохновения я листаю книги разных художников и всегда открываю для себя что-то новое. Например, пластика тела в работах Шиле, вибрации цвета у Ротко, темные коридоры подсознания Гигера, глубокие портреты Модильяни и, конечно, классики. Все секреты живописи разгаданы задолго до нас, нам нужно просто умело пользоваться данным наследием. Для передачи идеи нужно просто положить правильный цвет в правильное место на холсте.

Для меня написание картины как медитация. Я могу долго вынашивать идею и потом за ночь написать. Очень люблю работать ночью, это магическое время суток, когда открываются интересные ниши подсознания. Ведь быть художником – это Божий дар и в процессе создания картины я не думаю о правилах, в этот момент я проводник.

AR: Где Вы черпаете вдохновение?

Яна Каплан: Вдохновение можно черпать отовсюду, начиная от музыки, заканчивая созерцанием заката на море. Человек сам создает себе среду, в которой он питается энергией. Я счастливый человек, у меня есть возможность много путешествовать, знакомиться с культурой и колоритом разных стран. Я люблю людей, суету, динамику, много путешествую – это мощная энергия... мое вдохновение. Я подвержена частой смене настроения, то - мои будни в ритме Uplifting trance, то, проснувшись однажды утром, впадаю в анабиоз. В паузах тоже скрыто много интересного, в тишине лучше слышатся собственные мысли. Могу только представить, насколько сложно быть с таким человеком, как я. Поэтому я безгранично благодарна моим близким и друзьям за то, что они любят и принимают меня в моем естестве.

AR: В Ваших картинах можно заметить множество коллажей...с чем это связано? С их помощью Вы передаете разное настроение в своих творениях?

Яна Каплан: Потребность более ясно выразить свои мысли дает импульс к постоянному поиску не только тем, но и новых выразительных средств и техники. Находясь внутри художественного процесса, я ощущаю его пульс, бесконечно экспериментируя.

Я сочетаю базовые академические знания и технику творчества с различными современными материалами. Например, вместо белого холста я использую принты. Основой моих картин являются фотографии, сделанные мною в разных местах. Я всегда пристально изучаю все, что окружает меня. Если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что природа и город – это самостоятельные организмы, которые создают свою живопись. Нужно просто быть немного внимательнее, чаще смотреть под ноги, по сторонам и тогда для вас откроется потрясающее многообразие цвета и форм. Я люблю играть с фактурой, она создает неповторимую динамику на холсте. Для создания особого настроения я использую все, что, на мой взгляд, может лучше передать мою идею.

AR: Есть ли у Вас материалы-фавориты, с помощью которых Вы создаёте свои шедевры?

Яна Каплан: Обожаю бумагу, кракелюр и различные пасты. Это мои верные друзья, которые делают поверхность моих работ неповторимыми. Картины хочется потрогать, но от соприкосновения с рукой зрителя они наполняются энергией и становятся еще более эффектными и фактурными.

AR: Можете ли Вы уговорить себя на создание картины, когда у Вас нет настроения творить?

Яна Каплан: Думаю, это практически невозможно. Даже не представляю, что вообще может меня заставить что-то сделать без моего желания. Я никогда не изменяю себе, это моя радость и беда. И писать стараюсь честно, оттого не могу делать это “из-под палки”.

Как вообще что-то можно делать без желания? Ведь даже бутерброд будет невкусным, если сделать его без настроения. К тому же я абсолютно уверена, что рука художника есть связующее звено между творцом и картиной. Поэтому нельзя питать ее негативом, ведь возможно она будет висеть в чьем-то доме или в офисе, а может даже и в детской. Картина может быть тяжелой по сюжету, но должна быть легкой по энергетике.

AR: Сколько времени обычно занимает написание картины?

Яна Каплан: Как я уже говорила, само написание картины - процесс недолгий. Сложнее выстроить мысли и переживания в ряд, чтобы коротко это изложить на холсте. Я стараюсь писать быстро, чтобы не потерять то настроение, тот

ритм, с которым я начала. Еще в университете я заметила, что смешение одних и тех же красок, в одном и том же освещении будет разным, если ты сел после долгой паузы и уже в другом настроении. Это удивительно, но факт. Так что в процессе письма техническая часть для меня менее важна, нежели эмоциональная окраска. Так же я стараюсь оставлять работы в состоянии аль-денте, чтобы у зрителя, глядя на мою картину, была возможность самому что-то додумать и поиграть с сюжетом. Нужно оставлять место для чужих фантазий, тогда диалог со зрителем становится более живым.

AR: Стараетесь ли Вы сделать свои работы понятными для разнородной публики?

Яна Каплан: Если честно, я об этом не думаю. Я же не рисую бумажки в 500 евро, чтобы они всем нравились. Мне кажется, что правильнее, когда зритель находит "своего" художника, а не художник подстраивается под зрителя. Я не навязываю свое мнение, просто обращаю внимание на уже ставшее привычным, а вы решаете, насколько вам подходит данная подача. Мне бы хотелось, чтобы зритель чувствовал ответственность за свое мировосприятие, пропуская мои сюжеты через себя. Все очень просто - или есть коннект, или его нет.

AR: Какой Вы видите свою следующую выставку?

Яна Каплан: Проект, представленный в L'Appartement, носил в себе много элементов fashion, все было очень красиво, мы постарались продумать каждую мелочь, начиная от макияжа хостес, заканчивая оформлением канале. Над проектом трудилось большое количество людей и каждый из них сделал его по-настоящему достойным и ярким. Следующая выставка мне видится в абсолютно противоположной подаче, будет галерея или культурный центр. Мне бы хотелось, чтобы была вводная лекция по современному искусству. Что такое на самом деле сегодня современное искусство? Мы можем говорить о наших предшественниках, можем быть очень образованными, но что мы считаем искусством сегодняшнего дня? Какие современные художники сейчас на арене? Насколько они успешны и кого из них мы знаем? И, конечно, короткая вводная часть перед выставкой, чтобы немного сопроводить зрителя, раскрыв тему представленной серии. Это как рюмка крепкого напитка для раскрытия рецепторов перед трапезой. Планирую сделать выставку осенью, все буду анонсировать позже.

 [о Комментариев](#)

ANNARUSSKA GROUP
2017 ANNARUSSKA, All Rights
Reserved.

ООО «АННАРУССКА ГРУП» - 2017
Ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, Москва, 111024

