Каталог работ Николая Школяра

Для выставки в 2022 г.

Наименование скульптуры: «Приносящий удачу»
Период и место создания: Россия, 2021 г.
Размер (max): (55x60x6)
Материал: дерево, краска эмаль
Описание: скульптура представляет собой стилистическое изображения птицы тукана, выполненное в авангардистской авторской кубической манере. Изображение тукана, яркая внешность и большой клюв которого указывают на сильное стремление быть увиденным и услышанным. Эта птица символизирует талант и способность к коммуникациям. Тукан приносит удачу своему хозяину.

Данное произведение так же можно отнести к выражению внутреннего мира самого художника, прослеживаются черты автобиографичности образа. Позитивный настрой, творческая выразительность, богатство внутреннего мира – это те черты, что приносят удачу человеку.

Наименование композиции: «Единокровная толерантность»
Период и место создания: Россия, 2021 г.
Размер (max): 58x30x6
Материал: дерево, краска эмаль
Описание: скульптурная композиция представляет собой стилистические изображения антропоморфных[1] фигур, окрашенных цветами человеческих рас, представляющих различные континенты и народы. И хоть внешне у людей много различий у каждого по жилам течет одинаково красная кровь.

Художник характеризует свое произведение следующим определением: «кровь не изменяет свой цвет, проявляя терпимость к разным расам и взглядам».

Композиция призывает нас к взаимоуважению и напоминает о ценности и уникальности каждой человеческой жизни. Произведение поднимает социальные вопросы, указывает людям на необходимость принятия окружающего мира во всем его разнообразии.

[1] Антропоморфи́зм фр. anthropomorphisme — вид, образ, форма— перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы и животных, растения, природные явления, сверхъестественных существ, абстрактные понятия и др.

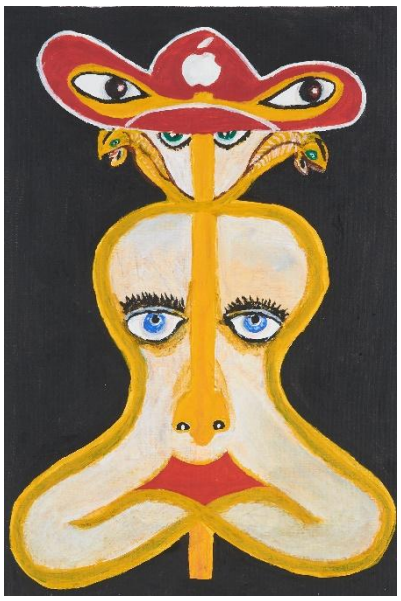
Наименование: «Три грации»
Период и место создания: Россия, 2021 г.
Размер (max): 40х50 см
Материал: холст, акрил

Описание: на картине представлена композиция, состоящая из одного большого треугольника, образующего пирамиду и стоящих на переднем плане трех женских фигур, написанных в стилизованной геометрической форме, присущей направлению кубизма. Задумчивые силуэты девушек характеризуют сложное настроение человека, чья жизнь связана с творческим поиском, раздумьями и сомнениями. Вершина пирамиды образует «всевидящее око». Открытый глаз транслирует сокрытую истину, призывает к мудрости и обращается к совести, символизирует собой первопричину всего сущего, олицетворяет совершенное добро и победу над злом.

В работе художник использует простые геометрические формы, работает с мягкой колористикой – голубые, белые и коричневые оттенки. Цвет становится действующим элементом воздействия на зрителя. Стоит заметить, что голубой цвет, одно время символизирующий непорочность и чистоту, позже связывается с подавленностью, одиночеством и грустью (не зря у английского «blue» одно из самых употребимых значений – грусть). Коричневые, красные оттенки – это цвета Матери Земли, надежды и творческого начала. В целом композиция производит атмосферное лирическое впечатление, вкладывая в сюжет личные переживания человека.

Наименование: «Антипандемическая бабочка» на холсте
Период и место создания: Россия, 2021 г.
Размер (max): 40х50 см
Материал: холст, акрил

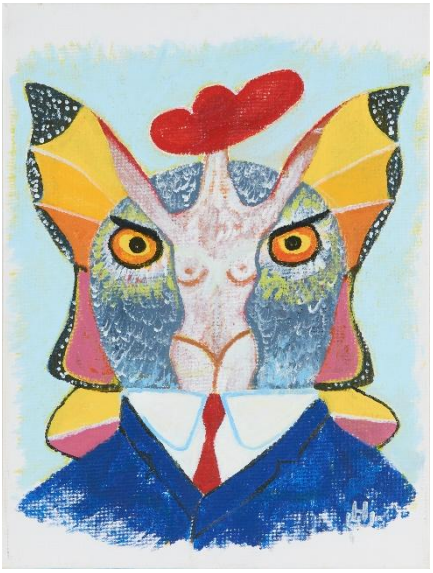
Описание: картина представляет собой философскую композицию в форме бабочки, символизирующей влияние коронавируса на весь мир и борьбу с этой пандемией, представленной в виде зеленой короны. Центральным звеном борьбы с зеленой эпидемией является **кадуцей** - символ медицины. На правом крыле зеленым отображен захват мира коронавирусом, который привел к самоизоляции людей. На разных континентах свобода людей ограничена, они одели маски и сидят по домам. Влияние на них СМИ, привело к пандемии страха, которая охватила представителей всех рас и народов. Растет смертность. Второе крыло бабочки демонстрирует борьбу с COVID-19 силами вечной любви (сердце на голубом), труда и творчества (сварга), искусства (скрипичный ключ). Человек верит в победу над пандемией и возврат к прежней жизни, мечтает о возможности будущих путешествий (роза ветров) к морю и солнцу.



Наименование: «Новый кадуцей» «New caduceus»
Период и место создания: Россия, 2021 г.
Размер (max): 40х30 см
Материал: холст, акриловая краска
Описание: на картине представлена философская композиция, состоящая из антропоморфного изображения кадуцея[2] на черном фоне. В композиции художник раскрывает проблемы глобализации и многополярности мира.

[2] Кадуце́й (лат. caduceus) или керикион (др.-греч. κηρύκειον) — жезл, обвитый двумя обращёнными друг на друга змеями, часто с крыльями на навершии жезла. Его появление в Античности связывали с мифом об Аполлоне и Гермесе. Согласно мифу, Аполлон в знак примирения с братом подарил тому свой волшебный посох. Когда Гермес, решив проверить его свойства, поставил жезл между двумя борющимися змеями, те сразу прекратили борьбу и обвили палку. Гермесу эта картина так понравилась, что он их обездвижил.

В Древнем Риме кадуцей стал неотъемлемым атрибутом послов. Кроме символа примирения он впоследствии стал эмблемой коммерции и медицины. Также известен в качестве оккультного знака, символа ключа тайного знания, скрещённые змеи при этом символизируют дуализм мироздания. Все эти значения кадуцея тем или иным образом связаны с мифологическим образом Гермеса.



Наименование композиции: «Поглощение бюрократией»
Период и место создания: Россия, 2021 г.
Размер (max): 58x30
Материал: холст, акрил
Описание: картина представляет собой образное выражение бюрократической системы, в которой нет места творчеству и живым человеческим эмоциям. Бюрократия, представленная костюмом и галстуком, сдерживает и поглощает знание и мысль (сова), свободу и любовь (женское тело в красной шляпе), а также цикличность и способность к изменениям, которые символизирует бабочка.

Наименование композиции: «Время разрушает» «Time destroys»
Период и место создания: Россия, 2021 г.
Размер (max): 40x30
Материал: холст, акрил
Описание: картина представляет собой философские размышления художника над вопросами вечности искусства. Авангардный и широко известный проект Казимира Малевича «Черный квадрат»[3] становится для нас классикой, но уходит новизна восприятия шедевра.

[3] Чёрный супрематический квадрат — картина Казимира Малевича, созданная в 1915 году. Её можно считать opus magnum художника. Это его наиболее значительное произведение в концептуальном смысле, одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в мировом искусстве. «Чёрный квадрат» входит в цикл супрематических работ Казимира Малевича, в которых художник исследовал базовые возможности цвета и композиции; является, по замыслу, частью триптиха, в составе которого также присутствуют «Чёрный круг» и «Чёрный крест».

Наименование: «Там, где растет агава[4]»
Период и место создания: Россия, 2020 г.
Размер : 40х50 см
Материал: холст, акрил

Описание: на картине изображен пейзаж в наивном стиле. Два веселых мексиканца в национальных накидках пончо и шляпах сомбреро возвращаются домой мимо полей с агавой. Справа мы видим пирамиду Майя перед которой уже выстроен красавец католический храм, что символизирует объединение и принятие двух религий. Однако центральная фигура пейзажа сама агава – она растет на склоне, на участке возле дома. По синему небу плывут легкие белые облака, визуально сопряжено с небом и озеро, к которому подошли мужчины. Сюжет отличает приподнятость над суетным миром, райская идиллия, где всегда царит праздник и нет места горестям и серым будням. Картина написана в яркой, позитивной колористике. Художник сочетает насыщенные оттенки цветовой палитры. Эмоционально – приподнятое воздействие картины определяет сочетание оранжевых холмов, синего неба и двух центральных человеческих фигур. В работе автор в целях широты обобщения прибегает к художественной условности.

[4] Ага́ва голуба́я, или агава теки́льная (лат. Agáve tequilána, исп. Agave azul) — один из видов агав, широко используемый в сельском хозяйстве для производства алкогольного напитка — текилы. Наивысшего развития культура выращивания агавы достигла в штате Халиско (Мексика). Голубая агава встречается и в диком виде, но уже значительно отличается по своим характеристикам от домашней разновидности.

Наименование: «Истоки мескаля[5]»
Период и место создания: Россия, 2020 г.
Размер (max): 42х59 см
Материал: холст, масло
Описание:

На картине представлена композиция, состоящая из помещенных в бутыль образа древней мезоамериканской культуры - ольмеков, который композиционно вписаны в контур пирамиды, на фоне цветка агавы, стебли которой представляют волосы война преиспанского племени – тольтеков. Веселое желтое облако написано в виде национальной мексиканской шляпы – сомбреро. Фоном картины служат бескрайние плантации агавы и красное раскаленное южноамериканское небо.

Важный элемент образной задачи произведения выражен в декоративном начале, когда силуэты исторических элементов переплетаются с природой, а в целом композиция имеет оконченный вид «портрета» мескаля – национального мексиканского напитка, созданного задолго до появления текилы.

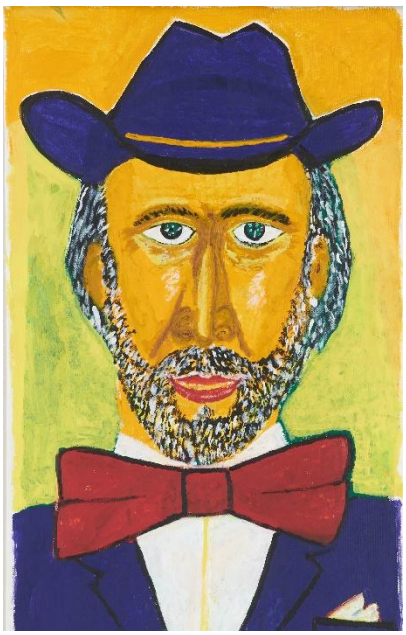
В данном случае можно говорить о смыкании жанров, когда рождается новое сюжетное повествование, в образном звучании которого заложена мысль о том, что всякое творение человека имеет душу и задача художника ее увидеть в простых окружающих предметах, даже таких как бутылочка мескаля.

[5] Мескаль (исп. mezcal) — напиток, получаемый путём дистилляции ферментированного сока агавы. Слово mezcal имеет свои корни в языке науатль: melt, что означает «агава» и ixcalli, что означает «приготовление пищи». Таким образом, mexcalli дословно переводится, как «приготовленная агава». Этот напиток является отражением непростой истории и самобытной культуры Мексики, которая является его родиной.

Наименование: «Коллективный портрет или 10 в 1»
Период и место создания: 2021 г.
Размер (max): 42х59 см
Материал: холст, масло
Описание: на картине представлена композиция, состоящая из фрагментов и образов наиболее узнаваемых работ 10 известных представителей современного искусства: М. Дюшана, П. Мандзони, В. Кандинского, К. Малевича, Ю. Злотникова, Д. Херста, Л. Фонтана, Д. Кунса, Он Ковары, И. Кабакова.

Автор сложил в одной фигуре самые значимые шедевры современного искусства, созданные в разные годы известными художниками авангардистами. Неся в себе философские идеи, переданные через необычные формы выражения используемых произведений, художник объединяет их в стилистике коллажа. В представленной работе максимально натуралистически переданы элементы мировых шедевров современного искусства.

Позитивную нотку вносит смеющаяся рожица скульптуры, стилизованной под надувную игрушку в виде гусеницы, которая в оригинальной композиции Джеффа Кунса выполнена из металла, обыгрывающая идею псевдо счастливого мира.



Наименование: «Портрет артиста»
Период и место создания: Россия, 2020 г.
Размер (max): 42х59 см
Материал: холст

Перед зрителем предстает автопортрет в образе мексиканского кабальеро в синей шляпе, щегольской красной бабочке и белоснежной рубашке. Умные глаза смотрят фронтально, лицо обрамляет импозантная борода. В целом работа выдержана в стилистике южноамериканской школы живописи. Фон выбран лимонного цвета. Картина написана в ярком колористическом решении, художник использует резкие переходы цветов – синего, белого, желтого, выделяя каждую деталь, при этом сохраняя целостность образа.