
Пространство воображения: карвинг (По мотивам натюрмортов Джузеппе Арчимбольдо)

Джанджугазова Е.А.

Пространство воображения представляется понятием сложным и, несомненно, имеет творческую основу. Оно берет свое начало от понятий «пространственное воображение» и «пространственное мышление». Сегодня проблемы творческого переосмысления эстетики окружающей среды и гармоничного развития культурного пространства особенно актуальны. Жить красиво и со вкусом — это отнюдь не означает бездумное погружение в роскошь гламура, а напротив предполагает особый способ преобразования пространства, основанный на творческой импровизации в рамках естественной культурной и предметной среды.

Пространственное или образное воображение позволяет не только созерцать, но и познавать и даже преобразовать пространство окружающего мира. Способность человека мысленно строить новые образы и есть воображение, в процессе которого создается что-то принципиально новое — новые образы, новые идеи, новые действия и объекты. Вместе с тем феномен новизны состоит в том, что новое всегда несет в себе элементы уже знакомого и известного, но в некоторой преобразенной форме, обычно созвучной с реалиями современного мира.

Сегодня, рассуждая о современных методах формирования культурного пространства, мы прибегаем к правилам технической эстетики как к мастерству искусства, создающему среду обитания людей дизайнерскими средствами. Дизайн как творческий метод преобразования окружающей среды сейчас находится на пике популярности. Дизайнерские технологии применяются во всех сферах человеческой деятельности, и их потенциал практически не ограничен, т. к. основан на мощных культурно-исторических пластах, созданных многовековым человеческим творчеством. Эта творческая кладовая мировой культуры время от времени дает нам новые ассоциации и идеи, становящимися впоследствии уникальными креативными решениями современности. Как рождаются интересные творческие импровизации, мы можем проследить, рассуждая о том, что общего у замечательных натюрмортов Джузеппе Арчимбольдо и карвинга — художественной резьбы по овощам и фруктам.

**Джузеппе Арчимбольдо —
мастер импровизации**

Творчество Джузеппе Арчимбольдо вне времени, оно всегда интересно и современно. Живя в далеком средневековье — в XVI веке — он снискал

себе славу одного из самых загадочных и самобытных художников своего времени. Даже сегодня, в век глобальной информатизации, его работы отличаются неповторимый авторский замысел и авангардная дерзость воплощения. По правде говоря, ни специалистам, ни широкой публике по сей день не довелось окончательно разгадать тайну его живописи.

Через все творчество Арчимбольдо проходит попытка разными художественными средствами передать визуальные образы главных стихий: Земли, Воды, Огня и Воздуха. И как в дополнение к ним удивительные по композиции натюрморты-образы четырех времен года.

Становление жанра арт-пейзажа предполагало слияние первостихий в единое целое, но с сохранением отдельных пластических частей в форме неких образов-символов. В работах Арчимбольдо соединяется, казалось бы, не соедини-

Джузеппе Арчимбольдо

мое и сочетается не сочетаемое — сияние света огня и воздуха с разнообразием земной растительности, с причудливостью их рельефов, форм и фактур. Все это создает незабываемый художественный образ, рожденный богатым творческим воображением и смелой кистью мастера.

Маньеризм — художественный стиль, в котором работал Арчимбольдо, отличающийся изломанностью линий, взвинченностью и деформированностью натуры, был представлен живописцем в самой занимательной и увлекательной манере. Из языков пламени, коряг, плодов, цветов, даров моря и прочего разнообразия художник формирует на холсте остроумный, изящный и даже привлекательный образ вполне знакомых нам предметов и явлений. Его творческая манера выражала не только его творческую суть, но и кризис средневековой Европы, с его жесткой трансформацией старых художественных образов и рождением новых форм, передающих смутное беспокойство, исходящее из удивительных натюрмортов художника.

Символичны натюрморты времен года, иллюстрирующие идеи натурософии, популярного в эпоху Возрождения учения о живом Космосе и единстве человека и природы. В натюрмортах Арчимбольдо, посвященных временам года, образ человека как бы сливается с природой, перетекая в него. На картине «Весна» цветы и травы сплетают образ юности, чистоты и предчувствия радости. На картине «Лето» яркие и спелые плоды создают образ вершины человеческой жизни со всем его сладким вкусом и пряным ароматом.

Картина «Осень» живо передает щедрые дары клонящегося к закату жизненного пути. Тяжелые виноградные гроздья и тугая тяжесть осенних плодов навевают мысль о щедром урожае, вознаграждающем за прожитые годы. Жесткий и су-

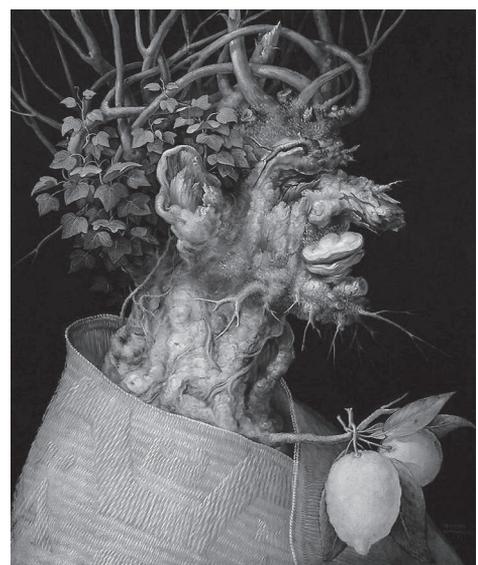
«Весна»

«Лето»

«Осень»

«Зима»

ховатый образ создан на картине «Зима». Человеческая жизнь подобно веку старого дерева неумолимо клонится к концу, старые корни отмирают, ствол покрывается кривыми наростами, но слабенькие ручейки жизни еще бьются в старом те-

ле-стволе через редкую и мягкую листву и чудом выросшие на тоненькой веточке поздние плоды. Эта серия картин-натюрмортов отражает главную мысль, которую передает нам художник: «Если ты удалился от природы, ты ничего не увидишь».

Карвинг — модная эстетика сервиса

Красота — важнейший элемент всей нашей жизни. И именно работы таких великих мастеров позволяют нам понять, как сохранить и передать красоту образов хорошо известных нам предметов в условиях повседневной жизни. Со вкусом собранный букет или красиво оформленное блюдо делают нашу жизнь эмоционально богаче и ярче. Люди всегда знали об этом и беспрестанно искали способы украшения самых обычных вещей.

Так и появился карвинг — особый способ оформления блюд и украшения стола. Искусство художественной нарезки овощей и фруктов, зародившись в странах Востока (Таиланд, Корея, Япония), затем широко распространилось в Европе и было подхвачено рестораторами Америки. Сегодня карвинг стал необычайно популярным и в России.

Как искусство художественной резки по овощам и фруктам карвинг дает возможность создавать из обычных предметов интересные и даже несколько сюрреалистичные образы, в этом прослеживается очень тонкая ассоциативная связь между натюрмортами Арчимбольдо и живыми картинами, выполненными в технике карвинга. Интерес к такому необычному гастрономическому дизайну объясняется тем, что в нынешнее время эффект визуального восприятия блюд давно превысил гастрономический интерес к ним, а сама декоративная резьба по овощам позво-

Карвинг — овощная симфония

ляет оформить банкетный или фуршетный стол невероятно стильно, ярко, празднично и необычно. Мастера карвинга обычно передают свои знания по наследству, но в последнее десятилетие это элитарное искусство стало доступно всем желающим достичь его вершин. Развитие коммуникаций и информационных технологий позволяет передавать не только знания, но и формировать навыки. В Интернете можно встретить множество объявлений о мастер-классах и практических семинарах по карвингу.

Наш мир открыт для красоты творчества и каждый при желании может овладеть этой достаточно простой формой овощной скульптуры и гравировки. Опытные кулинары говорят, что даже самый простой резной орнамент украсит любое ежедневное блюдо. А экзотический букет цветов астр, роз, георгинов, хризантем, лотосов и ромашек, выполненный из фигурно нарезанных овощей, способен вызвать удивление и восторг.

Литература

1. Лутова Т.Л. Карвинг — новое направление развития сервиса в индустрии гостеприимства // *Современные проблемы сервиса и туризма*, №1, 2009. С. 81–83.
2. <http://www.arteveryday.org/arcimboldo-giuseppe/> (дата обращения: 01.11.2014).