

Гульмира ШАЛАБАЕВА,
заслуженный деятель Казахстана, профессор

МАКСИМ КАНТОР – ФИЛОСОФ, ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК...

Произведения искусства не зеркала души, не воплощенные идеи Платона и не чистое бытие. Произведения – «силовые поля» между субъектом и объектом.

Теодор Адорно

Максим Кантор – яркий и талантливый представитель современного европейского искусства. Родился 22 декабря 1957 года в Москве, ныне гражданин Германии, последние 20 лет живет и работает во Франции. Максим Карлович – пожизненный член Пембрукского колледжа в Оксфорде, ведет семинары для студентов. Его отец – известный философ, и именно из детства, благодаря влиянию отца и в целом интеллектуальной атмосфере семьи сложился интерес Максима к философии, в частности к философии искусства. «Меня учили отец, брат, библиотеки, многочисленные друзья отца: Мераб Мамардашвили, Пятигорский, Зиновьев, Коржавин, Галич, Чухрай, Донской. Я рос в специальной атмосфере, преимущественно философской».

Максим Карлович – автор больших графических циклов, а также огромного числа картин. С 1980-х годов регулярно становился участником многих европейских выставок, с 1988 года начались персональные выставки. Получив признание в Берлине и Милане, в 1997 году Кантор представлял Россию на международной биеннале в Венеции. В настоящее время его работы находятся в коллекциях Пушкинского музея искусств, Русского музея, Третьяковской галереи, Берлинской национальной галереи, Британского и Люксембургского музеев, в американских музеях и крупных галереях мира, его картины и витражи украшают храмы Ватикана, Брюсселя, Парижа. Его кар-

тины продаются на европейских аукционах за десятки и сотни тысяч евро – стоит только заглянуть в Интернет, чтобы убедиться в этом. С прошлого года он пишет картины в соавторстве с супругой Дарьей, поэтому картины подписаны: Дарья и Максим Кантор.

Максим Карлович не только художник, но и весьма глубокий, интересный писатель, драматург, эссеист. При этом сам Максим Карлович не разделяет свое творчество на виды, для него важен синтез искусств. Первый сборник рассказов «Дом на пустыре», которым он заявил о себе как о талантливом литераторе, вышел в 1993 году. Через 13 лет был опубликован роман «Учебник рисования», который вызвал широкий резонанс и бурные обсуждения у читателей. Критики назвали произведение философским трактатом, политической сатирой, а некоторые – главным литературным событием нового столетия. Позднее были опубликованы новые работы: «Вечер с бабуином», «Медленные челюсти демократии», «Советы одинокого курильщика», «Совок и веник», «Азарт», «Чертополох» и др.

Талантливый автор также пишет публицистические статьи по философии искусства. Его роман «Красный свет» вошёл в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер», а также в короткий список премии «Большая книга». Он был переведен на французский, немецкий, итальянский, датский, польский и другие языки мира.

Работы Максима относятся к той категории произведений, которые учат критическому мышлению – это одно из главных свойств современного, актуального искусства. Зачастую такие работы остро социальны, обличительны, порой политичны, неудобны для власть предержащих, для людей, не способных к рефлексии и самокритике. В них много иронии на грани сатиры, горечи, разочарования в людских неискоренимых пороках.

В картинах нет стремления к приукрашиванию, комплиментарности, откровенного желания понравиться. Вместо приглаженности и красотостей – смутная тревога, напряжение, раскрытие темных сторон внутреннего мира через внешнее уродство. Вывернутые суставы, неестественная поза, злобный и коварный оскал клоуна в картине «Безумный Арлекин», сидящего на земном шаре – кого он напоминает? К чему он стремится? Что им движет? Демоническая энергия образа подчеркнута пружинистым ритмом композиции. Картина вызывает вопросы, заставляет думать, будит страх. Нет, он не веселый, он лишь им нарядился, но нутро его лезет наружу, выворачивая и ломая его. Странны и страшны человеческие существа, в которых нет стремления к вечным ценностям.

Вместе с тем, показывая несовершенство мира, человеческого общества и в целом цивилизации, автор приглашает к диалогу, к эмпатии.

Даже пейзажи почти всегда наполнены тревогой: если море, то в штормовом состоянии, если лес, то это кривые деревья – словно в момент урагана. Извивающиеся голые ветви, серо-коричневый колорит – здесь нет места элегии, но снова тревога, предчувствие бури. Они словно живые и тянут ветки – руки к нам, зрителям. Ограниченность цветовой палитры пейзажей добавляет таинственности картинам. О чем они хотят нам поведать, о чем предупредить или предостеречь? В то же время живописи Максима Кантора характерен открытый, яркий цвет. Для казахстанского зрителя, воспитанного и привыкшего к светлому и праздничному искусству художников, строителей светлого будущего, творивших в русле соцреализма, непривычно такое искусство. Хотя и у нас появилось новое поколение современных художников, таких как Кабоке, работающих в стиле актуального искусства, ушедших от глянца, этнографичности и традиционности, которым близки по-

добные приемы. Кабоке работает смело, широко, также без оглядки на консервативное восприятие и оценки.

Максим Кантор в этом русле работает давно, да и жизненный и профессиональный багаж гораздо шире, глубже и старше. Максим – философ, он препарирует современную действительность, от которой далеко не в восторге. «Цирк размером с пирамиду Хеопса – вот символ современного общества», – говорит он. У него есть картина «Красная башня» в нескольких вариациях, она видится мне аллегорией человеческой цивилизации на планете Земля, которая на самом деле всего лишь маленькая часть огромной Вселенной. Человечество сумело построить высокую то ли башню, то ли крепость, но насколько устойчиво ее существование в этом космосе? Маленькая планета несется в космосе, и удержится ли башня, не развалится? Не химера ли это? Кстати, еще во время обучения в Московском полиграфическом институте он основал художественную группу «Красный дом». Видимо, уже тогда возник этот образ, который впоследствии воплотился в серии картин про красную башню. Писать портрет эпохи – амбициозная задача. Кстати, во время учебы в институте Максим начинал как портретист.

Создается ощущение, что его картины – это визуальные образы литературного творчества. Но сам автор считает: ничто не первично, все идет параллельно и одновременно.

У Максима есть триптих, представляющий образы ученых в виде петуха, свиньи и осла... Казалось бы, высокие лбы, ученые умы в мантиях – а человеческие пороки всё те же, из средневековья: фанфаронство, чванство и тупость.

В данном номере журнала мы представляем пьесу Максима Кантора «Случай из практики» – яркую и весьма остроумную пародию на современное искусство. Здесь уместна цитата из одной его статьи: «Полоски, кляксы, балаганские проказы не могут нести никакой дидактической нагрузки. Массовое искусство не пробуждает в зрителе ни сострадания, ни стремления к знанию. Трудно вообразить, что зритель, созерцающий полоски и закорючки, может получить какой-то нравственный урок, испытать душевный трепет. Искусство демократических развлечений лишено того, что описывается словами “благородный порыв”. При постоянном снижении требований к содержанию человеческой души и повышении требований к проявлениям внешней энергии создается специальный тип человека – крайне пустое, проказливое существо».

Увлечение философией Востока, как китайской, так и арабо-персидской, у Максима Карловича давнее. В последнее время появился интерес к трактатам аль-Фараби, отсюда интерес к родине ученого – Казахстану и в целом к Центральной Азии. В картине «Аль-Фараби» великий ученый представлен в глубоком раздумье, держащим в руках, возможно, книгу Платона, о чем нам косвенно говорит бюст древнегреческого мыслителя на столе. Кстати, многие труды и трактаты греческих мудрецов и философов сохранились и дошли до наших дней именно благодаря их переводам в свое время на арабский язык.

К большой выставке в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, включающей живопись и графику, Максим специально написал несколько новых полотен. Таким образом, алматинцы будут удостоены чести стать их первыми зрителями. Выставка «Восток – Запад: вечность между ними» откроется 23 февраля, следите за афишами! Концепция выставки исходит из идеи о том, что сегодня происходит масштабное переосмысление отношений между Востоком и Западом. Такого рода «пересмотры» сфер интеллектуального влияния, культурных ареалов, обширные миграции – явление в истории не первое, и вместе с тем – значимое. Такие времена, когда заново обсуждаются не только сферы влияния, но и (что важнее) культурные константы

Впервые в КАЗАХСТАНЕ!

**М
а
к
с
и
м
К
а
н
т
о
р**

Международная выставка
выдающегося европейского художника,
литератора,
драматурга современности

**Восток-Запад
и вечность между ними**

Живопись, графика
Вернисаж

23.02.24 16.00

Выставка пройдет с **23 февраля по 23 марта**

г. Алматы, Коктем - 3, 22/1, +7(727) 394 57 18, www.gmirk.kz

Востока и Запада – всякий раз заставляют вернуться к истокам. Сегодня – в момент великого очередного перелома, пересмотра культурной карты – по мысли автора необходимо оживить эту идею синтеза.

Аль-Фараби и Платон – это два мыслителя, поставившие себе задачей создание идеальной общественной структуры, подчиненной гуманной, благой идее. Желание сравнить и обозначить родственные тенденции – естественно. «В мире меня интересует связь вещей и философских систем, – говорит Максим Карлович, – связь понятий. Человеческая душа и то, как эта душа отзывается в иной душе. А вовсе не этнография. Народы и их судьбы важны. Но для меня на первом месте – иное, а именно, человек и его поступки. А вовсе не его этнографическая принадлежность. Не прописка. Мы – больше, чем наша нация и даже чем наша культура. Я аргентинец, русский, немец и англичанин (по паспортам), живу на французском острове. Я занимаюсь и греческой и немецкой философией, историей искусств средних веков. Пишу романы про социальные явления последнего века. Я занимаюсь религией и социальными концепциями, но цель: поиск морального и социального абсолюта».

Помимо выставки, в рамках приезда Максима Кантора планируется лекция в музее «Принадлежит ли искусство вечности», а также встречи с читателями. Подробная информация и программа будет опубликована накануне выставки в социальных сетях и средствах массовой информации.