

Размышления о творческих
людях

текст книги © Екатерина Яковина, 2019

Екатерина Яковина

Введение

Это книга-размышление о творческих людях, об их горестях и радостях, и об их значимости для мира в целом. Книга построена в стиле вопрос-ответ. Поэтому каждая глава посвящена определенной теме, которая таким или иным образом связана с творческими людьми. Эта книга может послужить поддержкой людям талантливым, но сомневающимся в себе.

1. Талантливые творческие люди

Талантливые творческие люди являются значимыми людьми для мира. Они являются такими, как бы не хотелось другим принизить, преуменьшить их значимость и особенность талантливых людей. А если они еще и выражают свою одаренность посредством того, что делают и таким образом делятся своими мыслями, чувствами и мироощущением с другими людьми, то за это им особая благодарность. Оставьте их в покое, не дергайте, не терзайте их понапрасну. Им и так живется нелегко, потому что они словно имеют не шесть чувств, а гораздо больше. И поэтому воспринимают все происходящее гораздо острее и больше, чем остальные люди.

Часто мне говорят одну и ту же фразу: «Мне кажется, что я и сам мог бы взять карандаш (кисть, перо) и так же нарисовать, как этот художник. Я и сам мог бы взять фотоаппарат и также сфотографировать. Написать такие же стихи, роман или так же спеть. Ведь это очень просто».

И хочется каждый раз сказать: «Берите и делайте. Возможно, у вас что-то получится, и вы правы».

Но вот эта простота, когда кажется, что легко сделать так, как сделал художник или фотограф, поэт, писатель или режиссер – это и есть результат одаренности этих людей. Как дыхание и как данность, как природа и красота.

Когда я слушаю, как поет талантливый оперный певец, и дух захватывает от его голоса и сосредоточения чувств, от надрыва, накала и красоты, то хочется попросить, чтобы ему дали возможность создавать и дальше, не мешая ему заниматься тем, что он делает лучше других.

К сожалению, все талантливое в человеке очень хрупко, несмотря на свою цельность и видимую силу. Оно очень легко разрушается условиями жизни (если они плохие), суетой, бытом и плохой окружающей обстановкой.

Нельзя скрипкой забивать гвозди, это не молоток. Нельзя скрипку хранить в холодном промерзшем помещении. Она разрушится и не сможет больше издавать звуки, которые улаживают сердце и радуют душу.

У художника, например, руки – это тоже инструмент. А пианист и руки – это соединение музыки и души исполнителя. И физическое состояние этих инструментов одаренных людей тоже очень важно.

Один человек сказал мне, что хотел бы только рисовать и совсем не заниматься той работой, которой он отдавал все свое время. И у него действительно были интересные и оригинальные картины. Однако он не бросал свою работу и находил в ней удовольствие и хороший заработок.

Но главное было то, что он настаивал на своем мнении – другие художники тоже должны работать на «нормальной» работе, рисуя только в свободное от работы время.

А это похоже на обычную зависть к другому образу жизни, к свободе людей, занимающихся творчеством, и желание всех сделать неотличимыми друг от друга.

А в талантливых людях всегда есть и внутренняя свобода, и оригинальность, и непохожесть на других.

Всё это и может раздражать тех, кто пользуется результатами их творчества, однако не задумывается о том, как все эти произведения создавались и как порой непросто живется творческим людям.

2. Нужно ли копировать работы других художников для того, чтобы стать самому хорошим художником?

Думаю, что это делать не нужно. Только если кто-то хочет пополнить ряды огромного количества похожих друг на друга художников, то, пожалуй, копирование – путь к этому. Потеря себя и приобретение техники копирования. Никто не станет Микеланджело Буонарроти или Леонардо да Винчи, копируя их работы. Но может произойти «потеря себя», своей линии, своего ощущения цвета и возможности выражения своих чувств оригинально и ново.

Ведь искусство – небанально, свежо и ново чаще всего в случае, если автор является таковым. А если творческий человек талантлив, то ему всё легко. И он несет новое слово в искусство через свой талант и оригинальный взгляд, быть может, даже на привычные вещи.

При копировании теряется, «затирается» важное в художнике, фактически уничтожается оригинальность художника. «Обученные руки» выдают только выученные линии, формы и сочетания красок.

Сейчас, например, копируют Марка Шагала, а ведь у него все неправильно нарисовано. А как красиво – и города и летящие влюбленные, и песня звучит из его картин. Также и художники импрессионисты говорили на своем художественном языке, и это было оригинально, ново, интересно и красиво. И эти художники отличались значительно друг от друга, несмотря на то, что они объединились в одну группу импрессионизма. Легко сказать, кто именно из них нарисовал картину, едва взглянув на нее.

Пабло Пикассо вообще ломал правила в искусстве, которые были в то время. Отсюда и кубизм и другие новшества. Теперь копируют и это. Зачем? Нужно свое, личное – то, что живет, пульсирует, бьется и заставляет отвечать эмоционально в ответ зрителя.

3. Конкурсы художников и поэтов

Я против всех этих конкурсов. Это – кормушка для организаторов, когда приглашаются спонсоры, даются деньги от государственных структур, и во главу конкурса ставятся люди, которые судят художников или поэтов.

Картины, скульптуры, стихи не могут соревноваться друг с другом. И Марк Шагал и Пабло Пикассо, и большинство оставшихся в истории имен были бы отвергнуты, осмеяны, выгнаны или просто не допущены до конкурса критиками.

Кстати, так и происходило со многими известными художниками, когда они были живы. Многие из них были признаны или в конце их жизни или вообще после их смерти, как, например, талантливые Амедео Модильяни и Винсент Ван Гог.

Художественные работы не должны соревноваться друг с другом. Часто результат отбора работ на конкурсы является банально неинтересным и посредственным. И этот стандарт создают критики и влияют на мнение зрителей и читателей, мешая им выбирать сердцем.

4. Наркотики и искусство

Наркотики тушат творческий огонь, который есть в человеке. Они создают странную, заманчивую иллюзию полета творческой силы, когда кажется, что возможно создать гениальное произведение. Но на самом деле они разрушают творческое начало в человеке, убивают его и заменяют на желание еще раз испытать этот кажущийся «полет творчества». Если человек одарен, то он может, должен создавать без воздействия каких-либо наркотиков.

Не люблю слова должен, но здесь употребляю его, потому что одаренный человек является ответственным за свой дар, который был ему дан не для того, чтобы он был разрушен или грубо искажен под влиянием наркотиков. Под воздействием наркотиков создаются произведения-мутанты. Это, как дети, появляющиеся в пьяном зачатии и имеющие различные патологии. В произведениях же это действует разрушающе и на зрителя и на читателя, и на слушателя.

Я против смешивания искусства и наркотиков, и против пропаганды этого процесса другими людьми, которые пытаются заниматься творчеством. Конечно, можно сказать, что они – взрослые люди и это их выбор. Но этих взрослых людей слушает, смотрит, читает огромное количество молодежи. И они видят только налет элитарности и признак творческих людей, если во время создания произведений авторы употребляют наркотики. И это подталкивает молодых людей делать то же самое.

Взрослые люди, занимающиеся творчеством, должны думать об ответственности, которая ложится на них за то, что они возвышают и фактически пропагандируют наркотики. Разрушая себя, не нужно разрушать других. Это разрушение и так сквозит в созданных произведениях и таким же образом действует на зрителей, читателей и слушателей.

5. Женщины и искусство

Когда хотят обидеть произведение, то произносят – «женское искусство». И снова Зависть поднимает голову и ухмыляется своей черной усмешкой. Зависть сквозит в этой фразе, потому что под «женским искусством» всегда понимают что-то более слабое, чем созданное мужчинами.

Однако женщина может создавать сильные произведения, наполненные энергией и мощью ничуть не хуже, чем мужчина.

Здесь речь идет о человеческом духе, о его мощи и силе, который просто находится в женском или мужском теле. И этот дух не зависит от оболочки, в которую помещен.

Реальная история из жизни. Один талантливый художник смотрел картины художницы, не зная о том, что их рисовала женщина. И он был искренне восхищен тем, что видел. Когда же ему сказали, что эти картины созданы женщиной, то он изменил свое мнение. «Женщина не может быть хорошим художником», – сказал он.

Через некоторое время он снова вернулся на свою первоначальную точку зрения и стал говорить, что картины художницы по-мужски сильные и уверенные. Но вот это добавление «по-мужски» неприятно, так как женский дух и натура так же могут быть очень сильными. И создание мощных произведений для женщины и мужчины одинаково возможны.

6. Должен ли художник быть бедным, страдать, чтобы создавать талантливые произведения?

Нет. Страдания, бедность разрушают, калечат талантливых людей. Они продолжают создавать сильные произведения, потому что их талант освещает им путь. Однако их произведения пронизаны эмоциями, которые калечат их. Неуверенность, страх, отчаяние, унижение, боль выплескиваются в их работы, которые начинают этим дышать и на этом языке говорить. Может быть, это кажется кому-нибудь интересным, но ведь художники могли бы с такой же силой создавать произведения, наполненные светом, счастьем, печалью (а не отчаянием) и спокойным размышлением. И это были бы произведения, направляющие к свету. Произведения, являющиеся поддержкой для людей.

Если же творческий человек морально унижен (отсутствие денег, нищета – это также моральное унижение), неуверен, измучен, тогда и произведения говорят зрителю о том же. Таким образом, это может быть диалог отчаявшихся людей и картин – мне плохо и тебе тоже. Поэтому я тебя понимаю и могу это состояние выразить. Но состояние это страшно.

Слова о том, что художник должен страдать и сказали те, кто заставлял художников страдать – те же галеристы, отвергающие талантливые работы или же скупающие картины за смешные цены, пользуясь тем, что художник нуждался в деньгах. И часто после смерти талантливых художников все их картины мгновенно раскупались галеристами.

Всегда есть и были завистники, которые не могли ничего создать в искусстве сами, но были богаты. Ведь так приятно смотреть на одаренного, но нищего и страдающего художника и рассуждать о покупке его работ за гроши. Или вовсе не замечать его, чтобы тот прослыл чудаком, рисующим что-то странное и прозябающем в нищете. Чтобы было так приятно и легко жить, рассуждая о его несчастьях. По сути, это снова зависть к талантливому и совершенному. Завистники понимают, что им не создать талантливого произведения и поэтому им хочется растоптать,

унизить или демонстративно не замечать одаренного художника.

Часто талантливые люди не приспособлены к интригам, склокам, выпрашиванию денег для их проектов. Все это разрушает дар, и поэтому они интуитивно сторонятся подобных отношений.

Они – не бизнесмены, они – творческие люди. Они могут защищать свои работы и ценить, и любить. Но для художников, поэтов очень затруднительно погружаться в мир деловых отношений и бизнес для того, чтобы их работы увидели люди.

Мир бизнеса жесток, циничен, разрушителен и полон лжи в отношениях между людьми.

Дилеры иногда и сами являются художниками (в прошлом) или же просто теми, кто хочет быть поближе к миру искусства, к деньгам, идущим от продажи картин, но при этом, не создавая ничего самим.

В первом случае, переступить через себя, взяв продавать работы талантливого художника для них морально трудно. Во втором случае, они могут быть просто лишены чутья и понимания искусства.

Мне говорят: «Смотри, как много художник, писатель, поэт, композитор страдали в жизни, но

только это и дало им возможность создать такие сильные, глубокие произведения».

Отвечу так: «Откуда вы знаете, какие произведения создал бы этот художник (писатель, поэт или композитор), если бы не страдал, не знал нищеты, лишений и непризнанности?»

Возможно, что в условиях успеха, радости, денежного благополучия его произведения были бы тоже наполнены сильными эмоциями. Но эмоциями светлыми, жизнеутверждающими, позитивными и эмоционально глубокими одновременно. А сколько произведений вообще не было создано из-за того, что у творческих людей не было моральных и физических сил эти произведения создавать?

Не говоря уже о прекрасных произведениях, которые уничтожались авторами в моменты отчаяния и депрессии».

Голод, нищета уничтожают и разрушают человека. Унижения растаптывают душу.

И я думаю, что нужно иметь благодарность к писателям и поэтам, к художникам и композиторам и, в целом, ко всем талантливым людям, которые сумели создать свои замечательные произведения несмотря на тяжелые условия, в которых они жили.

И очень жаль, что есть произведения ненаписанные, невысказанные, потерянные, несозданные! И об этом постоянно говорят те, кто подвергался гнету, унижению, гонению, находился в нищете. Те творческие люди, которые, например, не имели возможности публиковать свои книги или каким-либо другим образом представлять свои произведения людям. Может быть, в конце концов они и добились успеха, но этот путь был долгим.

К сожалению, не все имеют силы продолжать бороться, не смиряться с отчаянием и безысходностью, не переставать заниматься тем, что они могут делать так ярко и талантливо. Ведь замалчивание, незамечание талантливых людей тоже является приемом морального уничтожения творческого человека. И этот прием применяется постоянно.

Голодный и нищий творческий человек может становится послушным и это легко использовать. В этом случае творческий человек вынужден создавать заказанные произведения для получения за них денег.

И тогда созданные художественные произведения могут применяться, например, для формирования нужного общественного мнения, настроя людей.

Если у творческого человека нет денег и ему нечем обеспечить себя, своих близких, то ему трудно диктовать свои условия, настаивать на своей точке зрения и, в целом, ощущать свободу в своем творчестве. Ведь собственность и деньги всегда являются защитой для человека. Имея их, человек творческий становится независимым, а значит опасным. Его мнения, выраженные в произведениях, влияют на людей и таким образом человек творческий приобретает власть над ними. Ведь всем известно насколько сильно прислушиваются люди к мнению известных творческих людей.

То есть для того, чтобы творческий человек был послушен, он должен быть беден. И поэтому утверждение о том, что художник, писатель, музыкант, любой творческий человек могут создавать что-то замечательное только тогда, когда они страдают или бедны, некоторыми поддерживается также и для установления контроля над творческими людьми.

7. Вред телевидения, радио, рекламы

Огромный. Штампы, навязанные человеку, остаются в голове надолго, если не навсегда. Особенно это опасно для детей. Их мировосприятие тонко, ранимо, оригинально и хрупко. И недаром существует это название – средства массовой информации. Масса – это толпа. Это – общество, но деформированное в нечто единое и однообразно мыслящее. Удобно управлять, легко воспитывать и вести в «нужном» направлении.

Обработка мозгов – легко, быстро, просто, надолго. Это делают телевидение, реклама, другие средства массовой информации.

Для творческого человека, для детей телевидение, радио, реклама губительны. Это – сорняки, которые заглушают и уничтожают благородные ростки. Это – особенное оружие, которое разрушает творческое начало в человеке. Оно способно опустошить любого человека, и является абсолютно губительным для человека, занимающегося творчеством.