

Julia LEVITINA

NE REVEILLEZ PAS JUNIPERE

et quelques conversations implicites avec A. Rodin à l'occasion de son centenaire.

SCULPTURES ET DESSINS

L'histoire de l'art n'est qu'un discours entre les œuvres des grands artistes. C'est une conversation transcendante, située au-delà des siècles et des limitations temporelles et géographiques dont le résultat est une source inépuisable de créativité qui pose un fondement solide pour le développement de l'art qui suivra. Il s'agit d'une espèce d'une généalogie artistique, reconnue par Auguste Rodin, qui fut au départ fortement imprégné de l'héritage classique de Phidias et de Michel-Ange. Sculpteur figuratif contemporain d'inspiration classique, je me sens liée à cette évolution esthétique, qui cherche à transcrire dans la matière le caractère héroïque, universel et en même temps tragique de la condition humaine.

Je suis passionnée par la figure humaine, par le corps que j'étudie sans cesse. J'espère communiquer à travers mes œuvres la beauté de la vie et la puissance qu'on y retrouve. Le corps chez Rodin est un vecteur dont la fonction est d'exprimer l'âme par la tension, le mouvement de la ligne du corps entier, la palpitation imperceptible des chairs. C'est le corps entier qui traduit, jusque dans le moindre de ses muscles, un reflet des émotions intérieures de l'homme, le véritable sujet de Rodin qu'il a su replacer au centre de la représentation. C'est là que son héritage restera un point d'ancrage, la dernière leçon possible entre deux siècles de sculpture et pour moi une présence informative implicite dans mon œuvre.

Mes sculptures se vivent du début à la fin comme une révélation. Cette révélation est un moment d'intense réflexion qui invite la beauté du réel à se présenter à l'imagination. J'essaie de capter ces instants de la vie qui sont à la fois éphémères et transcendants, qui paraissent insignifiants mais qui s'avèrent en fait avoir une portée universelle. Elles nous permettent de remettre en question les habitudes, les certitudes et les normes usuelles afin de parvenir à une expérience humaine plus riche, plus profonde. L'art ne va que dans un sens : d'un être humain à un autre. Il reste la forme supérieure de l'espoir.

2017

Юлия Левитина

«НЕ БУДИТЕ ЮНИПЕРУ»

и некоторые другие подсознательные беседы с О. Роденом в связи со столетним его юбилеем.

СКУЛЬПТУРЫ И РИСУНКИ

История и процесс развития искусства со времён его зарождения и до наших дней является, в своей сущности, беседой между крупными произведениями великих художников. Этот разговор, происходящий вне исторических и географических ограничений, раскрывает неисчерпаемый творческий источник, который в свою очередь создаёт фундамент для развития будущих течений в искусстве. Так образуется своего рода художественная генеалогия, признанная Огюстом Роденом, чьи творческие корни лежат в реализме и романтизме времён великих скульпторов Фидия и Микеланджело. Как современный фигуративный скульптор с классическим художественным наследием, я рассматриваю значение и место собственных работ как исходящих из подобной эстетической эволюции, главной задачей которой является достижение виртуозного мастерства в передаче художественными средствами самого существенного в человеческой природе, героический и трагический её образ.

Я стремлюсь к глубокому познанию и проникновенному изображению человеческого тела со всеми присущими ему, зачастую спорными, мироощущениями: радостным восприятием жизни, оптимизмом, вдумчивостью, глубиной переживаний. Роден достиг мастерства в передаче движения и эмоциональных порывов своих героев. Его творчество отличается убедительным отображением духовного состояния, переданного в каждом мускуле, в напряжении всего тела, в руках, вплоть до пальцев ног. Возвращение неповторимого и сокровенного человеческого образа на передовые художественные позиции имело огромное воздействие на всю последующую скульптуру. Это и есть главное наследие Родена, которое продолжает подсознательно информировать своим присутствием моё творчество.

Мои работы стремятся постигнуть и утвердить в воображении, путём своего рода одухотворённого интеллектуализма, лирическую красоту, цельность природы, волевою активность личности, присутствующих в обыденности. Очень важно не упустить подобные жизненные моменты, на первый взгляд скоропостижные, но приобретающие универсальную значимость тем, что позволяют вслушаться в таинственное, рассмотреть первоисточник, ближе подойти к разрешению загадки бытия человека, его духовного потенциала. Бескорыстное отношение к творчеству выражается в единственном его направлении: от человека к человеку. Так, искусство является высшего рода воплощением всечеловеческой надежды.

2017