

АГАТА БЕЛАЯ — ТИХИЕ ИГРЫ

Лейтмотивом творчества Агаты Белой является поиск границы между реальностью и фантазией, сном и явью, на которой столь часто происходит таинство рождения художественного образа. В двадцатом столетии этот поиск как средство образного освоения мира, лишенного логики привычных земных координат, увлекало художников, писателей, кинорежиссеров. Бесконечное блуждание по лабиринтам текста у Джойса и Борхеса, сложное переплетение воспоминаний, преобразующих и определяющих настоящее в шедеврах Федерико Феллини, опыт работы с образами сновидений у мэтров сюрреализма Дали и Магритта - пожалуй, самые известные примеры игрового сопряжения вымысла и реальности как залога осмысления (а подчас и объяснения) противоречий двадцатого столетия. Однако сейчас раскрепощенная игра с формами и смыслами в гораздо большей степени обращена к индивидуальному духовному опыту художника, не всегда имеющему точки соприкосновения с будоражащими проблемами современности. Для Агаты Белой сами сюжеты жмурок и прятков, прогулок в воображаемом и реальном пространстве, игры в бадминтон или шахматы или возведения карточного домика в какой-то мере выступают вполне закономерным отражением самоощущения человека, для которого виртуальная реальность не ограничивается экраном компьютера или смартфона. Все более широкие возможности конструирования собственного жизненного пространства как бы снимают в каждом действии (наблюденном и вполне реальном) момент физического усилия, мускульного напряжения или тактильного ощущения. И здесь невесомость героинь Агаты Белой и их четвероногих спутников во многом точно и в чем-то вполне пронизательно отражает ту картину мира, которая из вымышленной, виртуальной все активнее проникает в наличную реальность.

В сюжетах полотен Агаты Белой, быть может, нет драматизма и сложности работ советских «семидесятников», увлеченных концепцией карнавала, стирающего в искусстве и самой жизни самые прочные иерархические разделения. На мой взгляд, художнице гораздо ближе другая грань игрового начала, связанная с миром образов Льюиса Кэрролла и с укорененной в традиции Англии эстетикой абсурда. В данном случае внешний алогизм действий персонажей и стремление придать каждому запечатленному мотиву ощущение священнодействия воспринимается попыткой найти своеобразную вакцину против алогизма, запутанности и переусложненности «всамделишного» мира. Это и вполне объяснимое стремление сберечь за художником и за каждым человеком пространство мечты и фантазии как надежное прибежище светлой мечты. В праве на такой мир светлых грёз обретается непрерывная связь не столько между поколениями, сколько между уровнями восприятия мира, которое, усложняясь с возрастом, сохраняет «неприкосновенный запас» мифа - архетипа целостного восприятия бытия. И при знакомстве с картинами Агаты Белой мы вряд ли будем углубляться в разгадку скрытого автором смысла или в проблему иконографических и стилистических истоков решения (притом, что здесь можно разглядеть параллели с образами Боттичелли, изысканной символикой Северного Возрождения или утонченной грацией полотен и фарфоровых статуэток галантного восемнадцатого столетия). Скорее, мы доверительно отдаемся во власть невесомых движений, подхваченных легким порывом ветра или потоками прозрачного света,

заполнившего пространство картины и обращенного уже в наше, душевное пространство.

Символы, метафоры, аллегии в полотнах Агаты Белой не кажутся избыточными, искусственно внесенными - настолько естественно они включены в тонкую живописную ткань картины за счет высочайшего мастерства исполнения. Каждый элемент картины ритмически соотнесен с другим, позволяя продолжить или остановить намеченное движение, а чуть высветленный колорит зрительно объединяет декоративные акценты в сложный пластический ансамбль. И таким же целостным и гармоничным кажется мир образов Агаты Белой - но гармония эта не исключает ноток печали по мимолетности мгновений, навсегда остановленных кистью творца, и по неизбывной (но потому и столь чарующей) разделенности реальности и мечты.

Руслан Бахтияров

Творческая биография:

Агата Белая родилась в Санкт-Петербурге в 1975 году .

Окончила художественную школу им. Иогансона в 1995 году.

В 1996 году Агата поступила в Санкт-Петербургский Государственный Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

В 1999 году, обучаясь на 4-ом курсе, она работала с коллективом художников, которые воссоздавали росписи в Храме Христа Спасителя в Москве. После окончания Академии Художеств в 2001 году, знаменитый российский художник Андрей Мыльников пригласил Агату в свою творческую мастерскую. Ее дипломная работа «Театр» была удостоена похвалы ученого совета и участвовала в различных выставках, сейчас находится в музее Академии Художеств.

В 2005 году картина «Утро» выставлялась на Всероссийском конкурсе молодых художников в Третьяковской галерее и заняла там 3 -е место.

В 2004 и 2006 годах получала государственную стипендию от Министерства Культуры Российской Федерации.

С 2006 года активный член общества «Полиреализм».

В 2013 году Агата Белая заняла 2 -е место в международном конкурсе гротескной живописи и рисунка «Бараонда».

В 2013 состоялась ее персональная выставка в галерее «С.П.А.С.».

Осень 2018 персональная выставка Hansom gallery Iowa Sity США

2019 год апрель персональная выставка в г. Санкт-Петербург, творческое пространство Квартира Кости Кройца май персональная выставка в музейном пространстве г. Выборг, проект Эрмитаж-Выборг

Агата Белая член Союза Художников Санкт-Петербурга с 2003 года.