

Здравствуй, дорогой читатель, давай знакомиться.

Сразу оговорюсь, что я художник, а не писатель. Формат книги для меня является новым опытом. Однако, я хочу поделиться своими наблюдениями.

Первая книга, о чем же она должна или может быть? Данный вопрос мучал меня на протяжении длительного времени. Резкие начинания и не менее резкая самокритика чередовались в моей голове. *Сколько лет нужно прожить художнику, чтобы иметь достаточно опыта для написания своей первой книги? Кому будет интересна данная информация, если я- обычный художник?* Жизненный опыт- слишком абстрактная концепция. Мнение о том, кого слушать в данном вопросе- очень субъективная вещь, ведь истина у всех своя.

Думаю, такими вопросами задавались многие известные творцы в начале своего пути. Данная книга- это просто мои мысли, художника 21-го века. Они просты и субъективны, они кратки.

Никто не может лучше современного художника оценить индустрию современного искусства.

Мысль 1

Парадокс творца 21-ого века

Творчество существовало, существует, и будет существовать. Самовыражение, абстрактное мышление, видение прекрасного... Это самые сильные духовные способности человека.

Наш век полон технологий и свободы. Творцы имеют неограниченные возможности для своей деятельности. Однако, отсутствие рамок порождает парадокс.

Без строгой классификации художнику или же музыканту зачастую тяжело ориентироваться. Молодое поколение не имеет рамок дозволенного, но как же без рамок понять: *“Что такое творчество?”*.

Как правильно выразить свою идею и быть понятым? Нынче, в эпоху информационного профицита, *в какой момент твоя работа обретает значимость?* Из хорошего стоит подчеркнуть, что современному человеку не требуются года тяжких учений и строгих отборов дабы его труд был замечен. Руки современного человека развязаны социальными сетями. С обратной же стороны, концепция искусства теряется. Искусство стало анархизмом, в котором не всегда ориентируются даже искусствоведы. В таком потоке, молодое поколение не знает куда податься, ведь больше **нет единого идеала**.

Мысль 2

Признание, слава, достигнутый потенциал

Будем честны, люди- социальные существа. Они требуют признание, чтобы быть счастливыми. На всех уровнях нашего общения мы ищем социальное одобрение и поддержку. **Самовыражение- не исключение.** Люди идут на многое дабы получить признание. Кто-то жертвует своими идеалами, а кто-то полностью посвящает этому жизнь. Искусство данный феномен не обошел стороной. Эта мысль не о загубленных талантах, которые подстраивались под социальное одобрение. Эта мысль о том, что для многих искусство- это способ получения славы. Стоит ли говорить, что упомянутый подход в корне не верен?

Самовыражение и творчество должно быть искренним, а иначе, теряется в нем смысл. **Теряется сама природа человека выражать свои идеи, если он это делает ради одобрения.**

Меня, естественно, эта тема лично коснулась. Ежедневно (даже ежечасно), пролистывая социальные сети, я сомневаюсь в своей деятельности. Смотря на успешных людей, я сомневаюсь в своем собственном творчестве. Да, гораздо легче делать то, что нравится большинству ради успеха.

Имея социальное одобрение в (допустим) музыке, я забуду, что изначально люблю живопись. Это погубит мой возможный внутренний потенциал.

Эта мысль наталкивает на осознание внутреннего конфликта между :” *Делай, что нравится*” и “ *Выбери легчайший путь и получи славу*”.

“Истинный художник выражает то, что думает, не страшась противодействия вековых предрассудков.”- Огюст Роден

Мысль 3

Страдания- путь к успеху?

Мы часто слышим фразу: “Голодный художник”. Существует множество стереотипов о том, что творцы бродяжничали, голодали и умирали до того, как становились известными. Лукавить не буду, в мировой истории множество примеров. Так... **Неужели нужно страдать?**

Страдания- это осознанный выбор человека. НО, страдания- это важный маятник, который помогает человеку найти себя. Вопреки страданиям создавались шедевры. Вопреки страданиям люди становились признанными, пускай и после смерти.

Страдания- это некий сигнал, помогающий почувствовать то, что ты действительно хочешь делать по жизни и чему готов посвятить себя. У человека всегда есть выбор, но именно искренний талант движет человеком сквозь боль. Это доказывает *уникальную природу человека- реализовывать себя.*

Мысль 4

Творчество требует образования?

Тема пикантная. Нынешний век искореняет старую концепцию образования. Технологии развиваются быстрее чем появляются преподаватели этих же новых введений. Все чаще новое поколение задается вопросам: *“Стоит ли им идти обучаться творчеству?”*. Ответ не однозначен. В системе образования много дыр. Но, **обучение помогает человеку найти себя**. Пока не попробуешь- ты не узнаешь нравится ли тебе это. В искусстве также, пока не обучишься разным стилям, материалам, техникам и т.д., с уверенностью не сможешь сказать, что определился.

Многие ошибочно считают, что образование- это пустая трата времени. Да, ты не используешь в жизни все то, чему обучался. Однако, ты научишься лучше понимать себя и свою цель.

Многие студенты только к третьему- четвертому курсу определяются с будущей профессией и это абсолютно нормально. *“Утраченное” время- это бесценный опыт, который помог им найти себя.*

Мы не рождаемся с инструкцией о себе, мы находим отдельные фрагменты в течении жизни и это весомый опыт.

Также, хочу подметить, что образование подковывает виденье творчества. Зная больше о том или ином направлении у вас формируется собственное обоснованное мнение. Да, образование не гарантирует ваш путь к успеху, но оно однозначно поможет вам в личном росте. Банальное знание истории искусств возможно не сделает вас искусствоведам, но однозначно поможет вам усовершенствовать свой вкус.

Правила колористики, перспективы, баланса, динамики и т.д. чрезвычайно важны любому творцу. Даже если рассматривать данный факт не с эстетической точки зрения, а с физиологической. Мозг зрителя требует определенных правил дабы информация усвоилась и идея была понята. Зная правила, творец сможет умело ими пользоваться для передачи своих концепций.

“Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению- и вас будут уважать.”- Сальвадор Дали

Мысль 5

Мы не умеем выбирать

Странно звучит, но действительно, мы не умеем выбирать. В нашей жизни присутствует иллюзия выбора и иллюзия состоит в нашем неумении.

Наш социум не учит нас выбирать, прислушиваться к себе. Мы с детства учимся заслуживать одобрение учителей, родителей, сверстников. Часто это одобрение идет вопреки нашим истинным желаниям. Нас учат соответствовать стандартам. Например, вышедший из школы отличник не будет знать куда ему поступить, потому что всю жизнь развивался по системе оценок. Он знал как получить высший бал, но в итоге не узнал, как выбирать что он хочет.

Система образования и общепринятое родительское воспитание упускают этот тонкий нюанс. *Юное поколение зачастую ничего не знает о себе.* К сожалению, детей не обучают искать самих себя. Многие подростки не уверены в том, что по настоящему делает их счастливыми и чем бы они хотели заниматься.

Жить в гармонии с самим собою- это базовая нужда счастливого человека. **Понимание себя и своих чувств- это навык**, а не врожденная способность.

Творцы- это тонкие натуры, умеющие испытывать и передавать сложные эмоции. Для юного творца чрезвычайно важно понимать себя и окружающий его мир. Умение выбирать что- то новое (отличающееся от принятых идеологий), позволяет человеку развиваться и достигать новых высот.

“Живопись — занятие для слепцов. Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует.”- Пабло Пикассо