

ГЕНРІ МУР: ВИМІРИ ТВОРЧОЇ ПОСТАТІ

Олександр МАКСИМЧУК
e-mail: olexandr.maxymchuk@gmail.com

Henry Moore: From the Inside Out Plaster, Carvings, Drawings. From by Claude Allemand-Cosneau, Manfred Fard and David Mitchinson. Munich; London; New York: Prestel, 2011. 200 p.: ill.

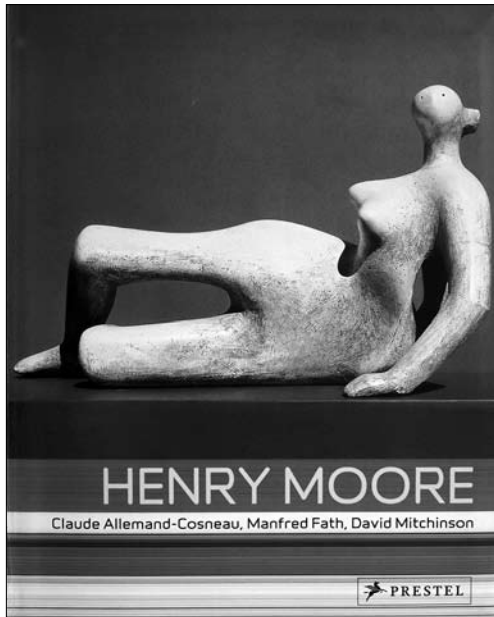
«HENRY MOORE. From the Inside Out Plaster, Carvings, Drawings» (дослівний переклад «Генрі Мур: Навиворіт. Накладання. Різьба. Рисунки») — це захоплююча книга, яка налічує 200 сторінок. Видання прикрашають яскраві та детальні ілюстрації, що допомагають читачеві краще розуміти та оцінити творчість Генрі Мура (1898—1986). Кожна сторінка пропонує поглиблене вивчення життя і творчості видатного скульптора, розкриваючи його внутрішній світ та вплив на світ мистецтва. За допомогою цієї книги читачі отримають можливість докладніше дослідити і відчувати глибину творчого шляху знаного митця.

В книзі присутні декілька основних розділів — тем, про які детально розписують автори. «**The Path to Maturity**» («Шлях до зрілості») — тема, яка проводить читача захоплюючим шляхом творчого розвитку Генрі Мура. Тут висвітлюються різні періоди в його творчості, такі як експерименти з формами, впливи на нього сучасників, а також його внутрішні джерела натхнення.

Особлива увага приділяється еволюції стилю та техніки митця на протязі років. Від простоти та симетрії до глибокого вивчення абстракції та форми, кожен період визначається особливим підходом, який віддзеркалює його внутрішній розвиток. Автори детально аналізують, які елементи в творчому процесі Мура вказують на його зрілість, враховуючи технічні новації та зміни в емоційному вираженні.

Розділ «**Form: The Seeing Eye; Henry Moore London to Paris and Back**» («Форма: Провидяче око; Генрі Мур Лондон до Парижа і назад») розкриває важливі аспекти розвитку форми та визначає роль, яку відігравав Генрі Мур у візуальному мистецтві, подорожуючи між Лондоном і Парижем. Важливим елементом аналізу є осмислення визначеної «форми» у творчості Мура та її еволюція під впливом його досліджень та дослідження різних елементів мистецтва.

Автори глибоко розглядають, яким чином Г. Мур пристосовувався та трансформував традиційні форми унікальним та впізнаваним способом. Особлива увага приділяється його умінню відчувати простір та взаємодіяти з ним через власні створення. В аналізі автори розглядають, як експерименти в інших культурних середовищах впливали на його концепції та розуміння форми. Велика увага приділяється його взаємодії з мистецтвом інших художників та його власному розвитку в контексті цих впливів.

Розділ «**Ann Hindry**» («Енн Хіндрі») розкриває вражаючий погляд на тему співвідношення Мура з його творами та вплив його творчості на сучасне покоління скульпторів. Одним з головних аспектів аналізу є розуміння поняття «**Being There**» — бути тут і зараз. Генрі Мур, конструюючи свої твори, формує простір для взаємодії між самим митцем, його творами та глядачем.

Автори подають, як це поняття «бути тут» впливає на сприйняття та інтерпретацію творів, роблячи їх сучасними та актуальними для нашого часу. «**Being There**» в контексті творчості Г. Мура виявляється не лише як гасло, а й як філософія, що переходить у сучасне мистецтво. Hindry пропонує унікальний погляд на те, як твори Генрі Мура «присутні» в сучасному мистецтві та як вони зберігають свою актуальність, будучи тут і зараз, незважаючи на часові рамки.

Окрім цього, в темі досліджується, як сучасні художники і творці в цілому сприймають та взаємодіють із спадщиною Г. Мура, як вони її відтворюють та переосмислюють. У цьому ракурсі розглядається вплив Генрі Мура на наступні покоління художників, а також те, як їх творчість розкриває нові глибини інтерпретації та сприйняття форми.

«**Plates**» (тут у значенні «пласти») у книзі є ключовим компонентом, який ретельно вивчає та аналізує візуальний аспект творчості Генрі Мура. Один із головних аспектів — це вивчення еволюції форми та стилю у різних періодах творчості Г. Мура через представлені на платі зображення.

Тема порушує важливі питання контексту та інтерпретації, ставить твори Генрі Мура у відповідний історичний та культурний фрейм, щоб надати читачеві можливість краще розуміти взаємозв'язок між творами та світом, в якому вони були створені.

У розділі присутні коментарі авторів, які відображаються як своєрідні лінзи, які фокусують увагу читача на деталях, формі та контексті кожного представленого твору. Ці коментарі допомагають встановити зв'язки між концепціями, що описуються, та конкретними візуальними вираженнями Мура, відкриваючи нові шари розуміння та інтерпретації.

«**Chronology**» розкривається як хронологічна картографія творчого шляху Генрі Мура. Ця аналітична частина є ключовим елементом для зрозуміння еволюції та динаміки його життя та творчості. Однією з ключових точок є розгляд та пояснення періодів етапів творчості Г. Мура, від ранніх експериментів до повнокровного вираження його художньої ідентичності.

Детально аналізуються взаємозв'язки між особистими подіями у житті Мура та його художніми досягненнями, розкриваючи, як вони взаємодіяли та впливали одне на одного.

Ще однією важливою частиною хронології є вивчення впливу соціокультурного та політичного контексту на творчість Г. Мура. Враховуються як світові події, такі як війни, соціальні зміни та технологічний прогрес, відображаються у творчості скульптора та визначають його відношення до світу. Через розгляд подій у хронології, читач отримує можливість спостерігати за поступовим розвитком і зростанням Генрі Мура як художника та особистості.

«**Selected Bibliography**» («Вибрана бібліографія») є необхідним інструментом для читачів, які прагнуть глибше розібратися в особистості та творчості Г. Мура. Складений експертами та кураторами, цей бібліографічний відділ слугує важливим джерелом для подальшого дослідження та розширення знань.

Однією з ключових рис є широкий спектр літературних ресурсів, які охоплюють різні аспекти життя та творчості Генрі Мура. Від монографій, присвячених його конкретним роботам, до наукових статей, які досліджують його вплив на світ мистецтва — бібліографія створена з урахуванням різноманітності підходів та тем.

Критичний погляд. Метою цієї книги є високоорганізоване та глибоке дослідження життя та творчості визначного скульптора Генрі Мура. Автори прогнозують не просто представити факти та відомості, але й сформувати науково-дослідницький характер їх подання, щоб читач міг проникнутися естетикою та технічною майстерністю скульптур Г. Мура, а також зрозуміти глибокий контекст його життєвого шляху та вплив на світовий мистецький процес. Ця книга спрямована на надання читачеві не лише поверхневого огляду, але і детального аналізу, що дає змогу відчувати глибоке значення та вагу кожного аспекту творчості митця у контексті еволюції мистецтва та суспільства.

Висновки. Опановуючи зміст книги «Henry Moore: From the Inside Out Plaster, Carvings, Drawings», читач відчуває себе не просто свідком витонченого огляду творчості великого скульптора,

але і співучасником його внутрішнього світу. Автори, через власні дослідження та аналіз, не лише відтворюють біографічний наратив Мура, але й заглиблюються в його творчий процес та філософію. Книга вдало досягає своєї мети — надати читачеві повністю обґрунтований, глибокий погляд на життя та мистецтво Генрі Мура.

Ілюстративний матеріал, коментарі від експертів, аналітичні розділи та хронологічна структура роблять цю книгу доступною і захоплюючою для різних читачів — від новачків у світі мистецтва до досвідчених знавців. Вона розкриває творчий геній Г. Мура не тільки через його величезні скульптури, але й через його особистий розвиток, емоційні переживання та вплив на сучасників. Книга, водночас, стає документом історії та путівником у світ високої мистецької думки, який залишає неповторне враження про велич та глибину творчості Генрі Мура.