

Знакомьтесь! КВАНТОВОЕ ИСКУССТВО

(скульптура, живопись, компьютерная графика, фотография)

Григорий Гинзбург

Академик ЕАЕН, почетный доктор искусствоведения, профессор

В истории развития изобразительного искусства новые идеи, стили и поиски всегда базировались на конвергенции искусства и передовой научной, философской мысли, соответствующей историческому развитию и состоянию гражданского общества.

Новым направлением художественной мысли 21 века может служить манифест **«Квантовое искусство»**, созданный в 2008 году Роберто Денти, итальянским теоретиком искусства, архитектором, художником, компьютерным графиком, дизайнером. Автор заявляет, что «основными темами квантового искусства являются выражение культурных изменений, отражающих синтез искусства и науки на мировом уровне, создание предпосылок для видения инновационного мира, направленного на формирование новых моделей жизни, новых социальных отношений в полном соответствии с новейшими открытиями квантовой механики и биоразнообразием жизни в целом».

Возникает вопрос, какими средствами изобразительного искусства воспользуются художники нового направления, чтобы передать философское и научное понимание Вселенной, космоса и энергетической сущности человека?

Возможно, искусствоведческий обзор работ ведущих авторов данного стиля, а также новизна лингвистических структур, употребляемых в статье, ответит на многие вопросы. А для последователей нового направления будет интересно увидеть претворение идей квантового искусства в традиционных жанрах визуального творчества.

На мой взгляд, Роберто Денти предлагает качественно новый объект внимания для изобразительного искусства – художественное понимание видимого **«открытого мира»** через призму квантового многовариантного галактического пространства, основанного на последних достижениях физической космологии и открытиях квантовой механики элементарных частиц, которую сформулировали Нильс Бор и Вернер Гейзенберг в «Копенгагенской интерпретации», теории «мультивселенной» космологов Макса Тегмарка и Стивена Хокинга, «теории струн» Эдварда Виттена. Наиболее последовательной на сегодняшний день является экзистенциальная интерпретация квантовой механики, сформулированная Войцехом Зуреком в 2001 году. Она во многом основана на **«теории декогеренции»**, описывающей проявление классических объектов из **«квантовой суперпозиции»**.

В основе творческого художественного манифеста Роберто Денти лежит современная квантовая теория, в которой для художников главным является понятие «**состояние**». Ко всему, что может быть охарактеризовано как состояние, можно применить методы «квантового искусства».

Художественной общественности нелегко покинуть мир визуальных образов, где вся система классического обучения и восприятия сводится к зеркальному воспроизведению наблюдаемых объектов на плоскости холста. Квантовое искусство требует нового подхода к освоению окружающей действительности, осознанного понимания видимого объекта, как точки перехода квантового мира в состояние объективной (открытой) реальности, называемые в науке **процессом декогеренции**. Факт наблюдения «сводит» (редуцирует) волновую функцию частицы – кванта – к конкретной точке, где частица обнаруживается, и этот переход считается **каналом обмена информацией**. Особенно важным выводом можно считать, что любой наблюдаемый объект, включая эмоции и даже мысли, мы можем представить, как исходный вектор состояния квантового мира, который подвергся декогеренции при взаимодействии с нашим вниманием.

Художникам Роберто Денти предлагает «восприятие самих себя как участников творения Вселенной», в которой автор создаёт модели всего происходящего в видимом и невидимом диапазоне человеческих состояний. В этом смысле «Божественная Матрица», по словам Роберто, действует как огромное космическое зеркало, позволяющее нам видеть материализованные энергии наших чувств, которые художник должен «выплескивать на полотно».

На основе концепции, изложенной в манифесте, в 2012 году было создано международное арт-движение «Квантовая арт-группа МАQ», президентом которого является Роберто Денти, вице-президентом Наталья Морозова, менеджером по г. Москве – Галина Мельникова.

В своих работах художники МАQ проецируют на холст энергетические послания, обращённые к человечеству, в художественные образы, отражая баланс социальных и психологических проблем общества, в котором личность понимается как энергетическая система, связанная со всей Галактикой.

Роберто Денти

Новый пространственно-временной и пространственно-пластический образ демонстрирует в своих работах теоретик искусства, скульптор, художник, компьютерный график Роберто Денти.

Творческие взгляды художника выразились в его скульптурных композициях «**Воссоздание**», «**Запутывание**», «**Поиск свободы**», в которых автор утверждает дух эксперимента, рационализма аналитического творчества в освоении

пространства квантовой реальности, как равноправного средства художественно-образной выразительности наряду с пластическим объемом. Авторский подход к выбору нетрадиционных материалов для скульптурных композиций транслируют смыслы физических состояний элементов Вселенной: цветное железо, облепленный железобетон, цемент, полистирол, акрил.

В основе 3-х скульптурных композиций Роберто лежит объект, по анатомическому строению напоминающий человеческую голову, символизирующий энергетический передатчик импульсов связи и приёма информации от поляризованных квантовых полей:

1-я скульптура **«Воссоздание»** передаёт абстрактный образ информационного потока, напоминающий извержение вулкана, застывшая лава которого образует волну в сакральной форме панциря черепной коробки живого организма. В основании скульптуры потока прослеживаются некие формы флоры и фауны;

2-ая композиция – скульптура **«Запутывание»** состоит из двух половин головы мужчины и женщины. Между ними пространство, символизирующее закон «единства и борьбы противоположностей» (Г. Гегель), мужского и женского, «инь и янь» исходного космогенеза в представлении китайской философии;

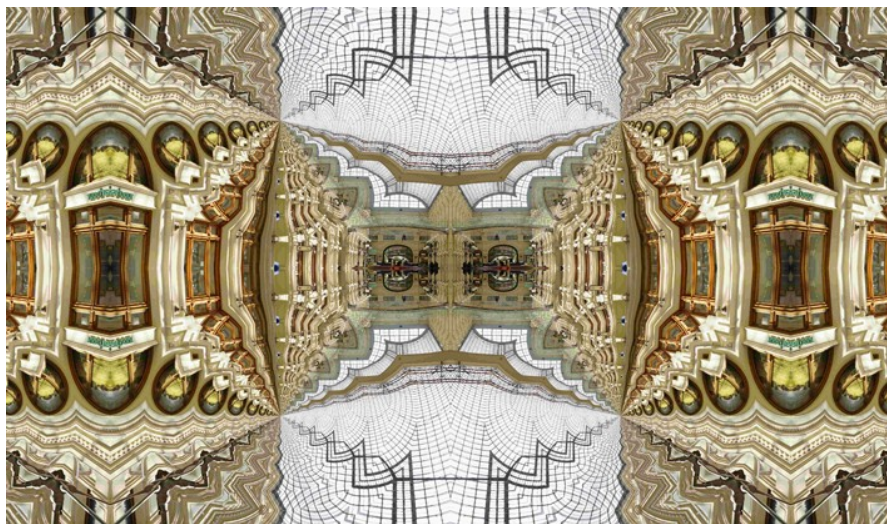

3-я скульптура **«Поиск свободы»** символизирует прорыв сознания человека сквозь решётку устоявшихся условностей к обмену информацией с «Мировым Разумом», именуемым «Галактической нелокальной квантовой системой», в которой человек видит все связи, все причины, все следствия, и это видение происходит одновременно и развивается сразу во всех возможных направлениях.

На бытовом уровне художник ощущает себя в состоянии проявленного **«самосознания»** за счет наличия абстрактного мышления, позволяющего управлять характером взаимодействия с окружающим миром и тем самым

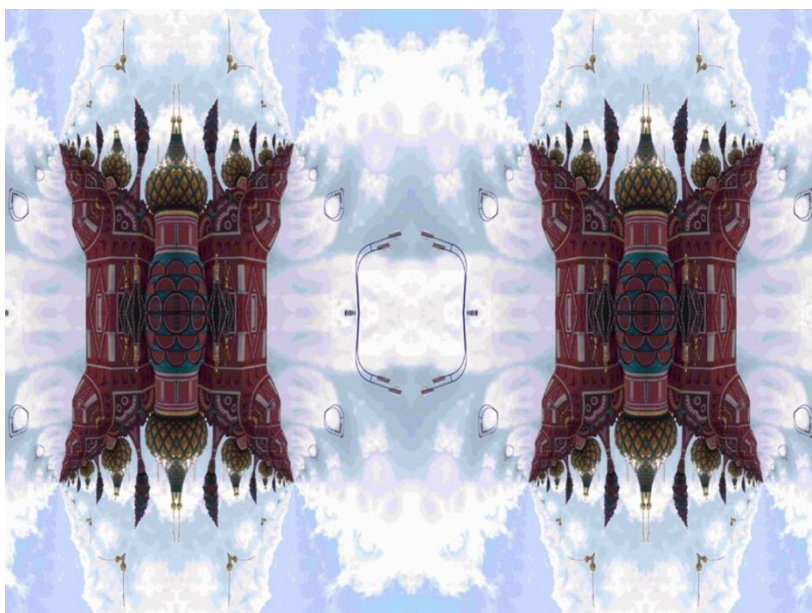
создавать образ себя. Это чувство является **осознанием** работы своего ума, систем восприятия и управления потоками энергий внутри физического тела.

Свои впечатления от посещения Москвы Роберто выразил в технике компьютерной графики, в стиле квантового искусства. Картины «**ГУМ в фантастическом мире**» и «**Храм Василия Блаженного**» созданы художником как божественный венец торжества человеческого духа, парящие в эфирном пространстве в виде проекций архитектурных мысленных озарений.

«ГУМ в фантастическом мире»

Автор создаёт сложную композицию пространственных связей («ГУМ в фантастическом мире») посредством геометрических линий, символизирующих изысканную ткань квантов, летящих в точку декогеренции (превращения) в реальный объём открытого мира, и трансформацию (наподобие раскрытия бутона цветка) зеркально повторяемых конструкций, вырастающих в образно-символическую экспозицию духовной сути архитектурного творения.

Автор отмечает на картине «Храм Василия Блаженного» точку декогеренции, оформляя её в некий графический иконообразный оклад, пустующий после проявления и образования макетной проекции, которая многократно отражается как по вертикали, так и по горизонтали.

Роберто применяет принцип художественной архитектурной интеграции полей в пространственно-временном контексте, как средство выразительности компьютерной графики, отражающее энергетические связи с взаимодействующими между собой квантовыми полями, которые имеют многократные варианты исходов свободы и технически описываются как «матрица плотности».

Анализируя следующую работу (фотографию-коллаж) Роберто, надо расшифровать название произведения «Тейлорист» и её саркастическую

сущность. Американский социолог Фредерик Тейлор (1856 – 1917гг.) сформулировал теорию НОТ (научной организации труда), в которой утверждалась новая специальность по управлению трудом (менеджмент), способствующая максимальной интенсификации труда на пределе человеческих возможностей. На картине Роберто изображена кукла-робот, которая пытается прорваться сквозь хаос производственных

отношений. В центре картины гаечный ключ, символизирующий техногенность наступающего времени. Картина интересна сплавом стилей магического реализма (Джорджо де Кирико) и многозначной «запутанностью» пространств квантового искусства.

Как образец квантового натюрморта можно рассматривать живописную работу «Ваза с цветами», в которой Роберто представил волнообразные модуляции квантовых частиц в момент декогеренции (материализации в реальный предмет открытого мира). Картина напоминает стиль абстрактного экспрессионизма (Джексон Поллок), его бессознательную технику «автоматического рисунка», однако, на

полотнах Роберто Денти мы видим принципиальную разницу осознанного творческого действия в рамках научной основы манифестированного квантового искусства.

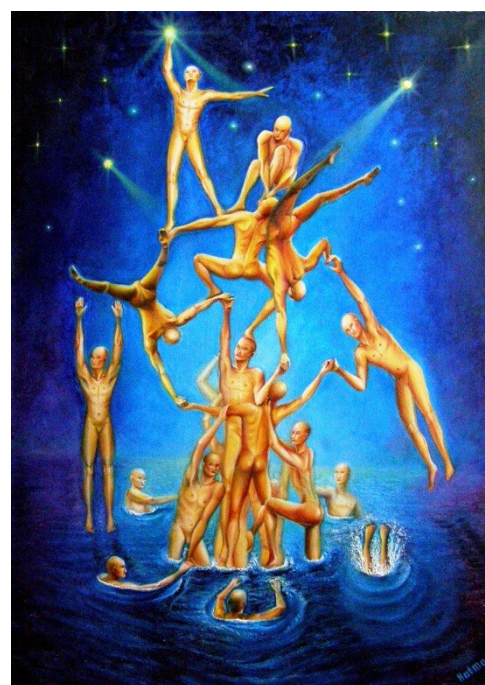
Наталья Морозова

Для художника Натальи Морозовой восприятие мира — это резонанс внутреннего и внешнего, резонанс состояний квантовых полей и внутренней вибрации творческого вдохновения. Современная квантовая теория рассматривает связи между частью и целым, обмен энергией и информацией, взаимные переходы непроявленного квантового и наблюдаемого классического миров.

На картине «**Геометрия пространства**» художник структурирует двухмерное пространство холста символами линий и контуров, представляющих логотипы информационного смысла. Автор даёт лингвистическую расшифровку геометрических знаков в соответствии со своими представлениями о пространстве как способе существования материи. Дуализм картины и научного текста к ней напоминает жанр плаката, как особого вида изобразительного искусства, в котором художник выражает высокую степень наглядности и убедительности.

В образе фигурной пирамиды из человеческих тел на картине Натальи Морозовой «**Поймать звезду**» представлено многообразие вероятности квантового состояния. Основной герой может находиться одновременно во всех позициях, связь между прототипами героя называется **квантовой корреляцией**. Прототипы воздействуют друг на друга, создавая дополнительную силу – интерференцию, их состояние называют «**запутанным**», то есть сцепленным, а в более общем понимании физического процесса – «**суперпозицией**». В философском смысле эта фигура-пирамида символизирует человеческую многозадачную зависимость, для которой выбор невозможен! Только осознание своих «лишних образов», отречение от их значимости приведёт человека к

освобождению и обретению свободы и права на выбор. Автор сопровождает картину эмоциональной стихотворной строкой:

«Взбираясь выше, что есть сил,
К моменту Славы подступая,
Перешагнув через себя, через друзей и близких,
Успеть, поймать! ...и рухнуть вниз!».

Наивысший уровень нелокальной квантовой системы можно сравнить с мистическим Абсолютом: знающий всё и присутствующий во всём.

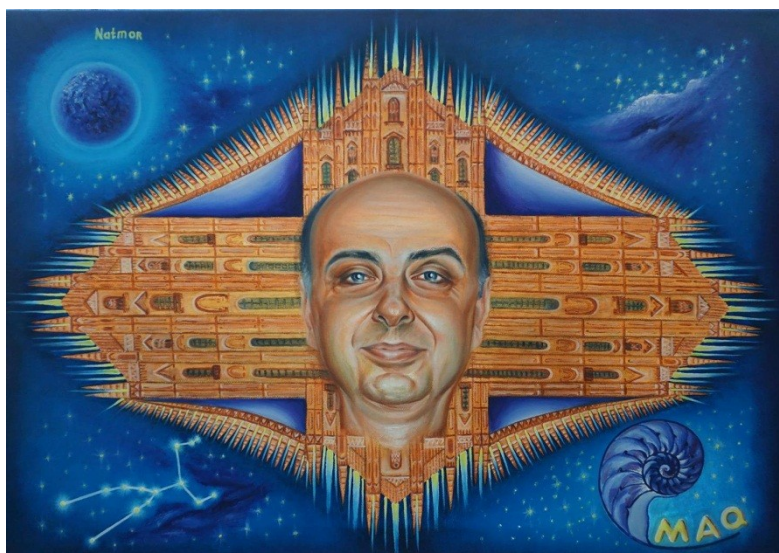
Однако Божественный Абсолют в религиозных учениях всегда имеет противопоставление в образе Дьявола Зла. На картине «Рождение Зла» изображён мускулистый торс мужчины, прорастающий из корневой древесной структуры в противоположном направлении ко всему живому: не вверх – в сторону солнца, а вниз – в сторону ада. В руках у него плоды с шипами.

«В глубинах нашего подсознания живёт монстр, – пишет Наталья, – питающийся негативными эмоциями». В эзотерической литературе таких бесов, распространяющих потоки «грубых» энергий, называют «элементарями». Картина несёт

дидактический нравственный философский смысл: нельзя позволять злу захватывать пространство душевного равновесия.

Работу в жанре портрета представила Наталья Морозова с оригинальным названием «Roberto Denti в интерпретации художественного пространства Гильберта»

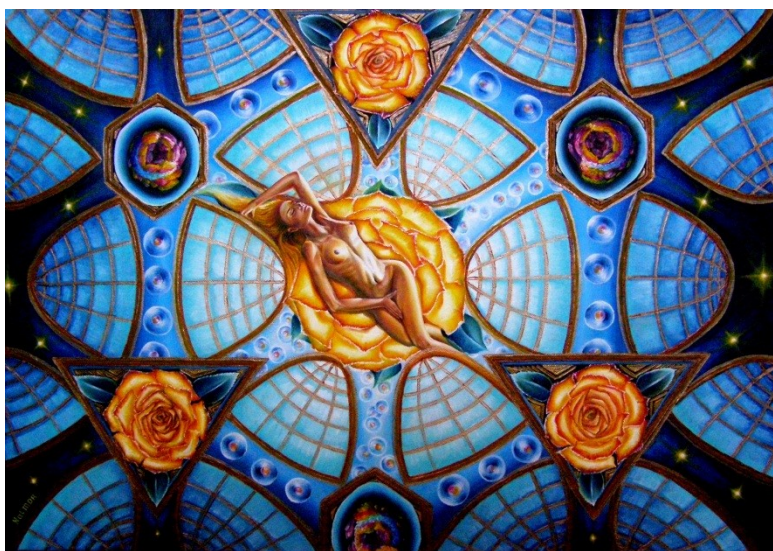
Для читателей моей статьи могу пояснить, что в 1910-1920-е годы Давид Гильберт признавался выдающимся мировым лидером в области математики и сравнение с ним

создателя нового направления в изобразительном искусстве, автора манифеста «Квантовое искусство» Роберто Денти – носит символический характер сопоставления значимости компетенций в освоении новых идей.

Портрет вписан в архитектурное панно зеркальной повторяемости элементов исторического здания – дворца. Наталья сравнивает художественную модель повторяемости с теорией «гильбертовых пространств», которая в общем смысле формулируется как «произвольный элемент пространства, который может быть сколь угодно точно приближен к комбинациям элементов (всей) этой системы», то есть имеет счётное множество, «замыкание которого по метрике пространства совпадает со всем пространством».

Художники квантового направления, работая в пограничном пространстве конвергенции науки и искусства, считают нужным обосновывать свои пластические решения художественных образов, прибегая к сравнительным характеристикам, принятым в научном сообществе. Центральную портретную композицию автор располагает в эфирном пространстве, окружая астрологическими и эзотерическими знаками. По стилю картина приближается к

иконографии со многими соответствующими атрибутами.

На картине **«Хочу в тебе я раствориться»** Наталья

Морозова композиционно построила и расписала сакральный купол храма Любви. Схождение концентрических окружностей с уменьшением шага промежуточных расстояний, создают оптическую иллюзию пространства, устремленного

ввысь в художественном приёме стиля оп-арт. Элементы (векторы) этого пространства являются бесконечными числовыми последовательностями-лучами и написаны, по словам Натальи, под впечатлением от посещения Миланского собора.

Шестиугольное основание купола с геометрическими фигурами разнонаправленных треугольников, с повторяющейся росписью цветка розы и матрицы строения Вселенной в композиции составляют мистическую гексаграмму, символизирующую соответственно: угол вверх – огонь, угол вниз – вода; мужское начало – женское; дух - материю. Совмещённые треугольники – энергия, или древний библейский символ – звезда Давида – «могендовид». Романтическая и символистская традиции, теософия стимулировали

размышления художника о духовной основе Бытия и искусства. В центре композиции – женщина, символ возрождения и бессмертия всего живого. Лирическую композицию художник поддерживает своими стихами:

«Хочу в тебе я раствориться
В лазурно-синей глубине,
В тебе растаять без остатка,
Проникнуть клетками к тебе».

Галина Мельникова

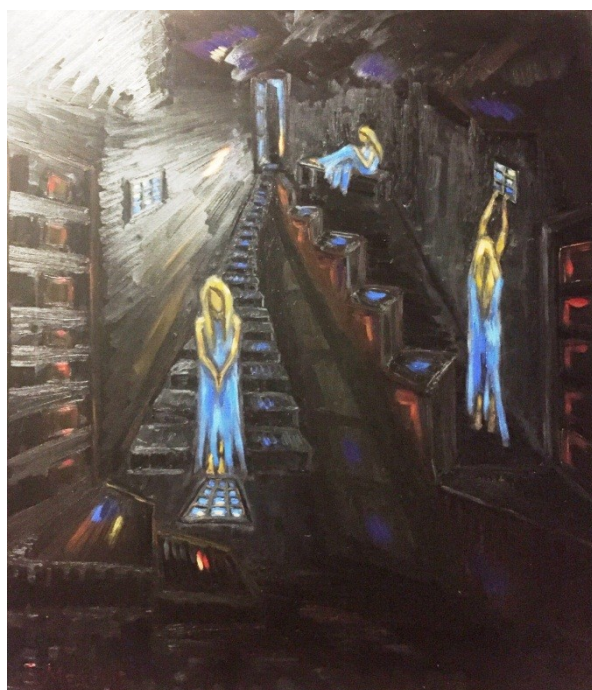
Чудесные путешествия по затаённым уголкам человеческого подсознания стали сюжетами картин художник Галина Мельникова. Свои ощущения, эмоции и раздумья Галина выражает в рамках концепции **квантового искусства**, которое требует от художника высокоразвитого ментального сознания, позволяющего ему перемещаться по различным событийным пространствам.

Опыты **квантовой телепортации**, то есть возможность передачи на расстоянии квантового состояния одного объекта другому, проводились физиками разных стран: американским физиком - информатиком Чарльзом Беннеттом, австрийским исследователем Антоном Цайлингером, группой итальянских ученых под руководством Франческо Де Мартини. Квантовая теория элементарных частиц обосновывает возможность мгновенной связи между частицами поляризованного поля вне зависимости от расстояния. Эту связь А. Эйнштейн именовал телепатической.

Для художников стилистического направления «Квантовое искусство» важен вывод о возможности чувственной телепатии, а также научное подтверждение возможности приёма информации, находясь в состоянии трансгрессии, то есть изменённого сознания, когда осуществляется обмен энергией и информацией непроявленного квантового и наблюдаемого классического миров.

Такое состояние изображено на картине Галины Мельниковой **«В плену»**.

Художник открывает новые темы и прочтения психологических состояний людей, которые он представляет посредством живописных образов визуального искусства. Героиня картины находится в плену сновидений, в

нескольких состояниях одновременно, именуемых «суперпозицией». Тёмный фон картины наполнен неясными скальными образованиями, создающими образ страшного замкнутого пространства. Естественное желание вырваться и освободиться из него заканчивается изнуряющей невозможностью преодолеть скованность движений физического тела.

Сюжет картины «Связь» основан на парадоксальном выводе теории квантовых полей – о неразрывной связи любого объекта с Целым вне зависимости от того, осознаёт он это или нет. Автор рисует геометрические построения похожие на

осколки зеркала, в которых главный герой видит себя в «перепутанном»

гравитационном состоянии, в разно - временных отрезках жизненных ситуаций, в сопровождении

неопределённых силуэтов воображаемых спутников. В центре композиции картины изображены некие сгустки субстанций в космическом пространстве,

осуществляющие воздействие

на психологическое состояние земных обитателей.

Рассмотрим классический натюрморт Галины Мельниковой на картине «Тайная комната». Что же в нём тайного? Букет цветов в вазе на столе... разве только сумрачный фиолетовый фон, погружающий обстановку комнаты в некую пространственную нереальность. Однако, с позиции квантового искусства художник пишет суперпозицию квантового поля с последующей «декогеренцией», то есть проявлением реальных классических объектов.

С художественной точки зрения, мы видим цветы, вырванные из натуральной среды обитания, искусственно прерванный естественный процесс цветения и

последующий шаг к размножению – продолжению жизни. Для изобразительного творчества Галины Мельниковой сюжет с поникшими цветами и сломанными стеблями растений является философским осмыслением трагедии переноса живого организма в искусственную среду. С позиции квантового искусства боль умирающих цветов отзывается в мировом пространстве квантовых полей, и на холсте художник рисует ответную реакцию в образе космических цветов, протянувшихся из вселенной в сочувственном переживании.

Новый творческий подход в трактовке связи художника-медиума с мировым

квантовым пространством раздвигает визуальные границы представлений реального открытого мира, даёт научное осмысление «мистических» совпадений и невероятных предсказаний ясновидящих адептов. На картине «Дом художника» изображен силуэт в шляпе на фоне улочки заштатного городка, которая магически деформируется в момент взлёта духа художника в межгалактические дали. Этот феномен, изображённый на картине, не фантазийное воображение художника, а отражение динамического понятия теории относительности, в котором гравитация понимается как искривление времени и пространства. Романтическую динамику момента художник передал через движение отвлеченных траекторий перспективы и резкие колористические тона сопоставляемых красок в духе

фовизма.

Аналитический обзор представленных работ ведущих художников стиля квантового искусства, позволяет сделать вывод о создании новой пространственной концепции в художественном творчестве, выразившейся в изменении отношения к реальному миру как к гармоничной составляющей мироустройства Галактики и пониманию связей энергетической системы личности человека со Вселенной на уровне передовой научной мысли.

Григорий Гинзбург

26.04.2019