Иоанн Бикташев

Artist Statement

Одна из центральных тем моего творчества – соотношение человеческих чувств и необъятности окружающего мира, существующего независимо от наших судеб. Меня интересует личная история на фоне пространства, которое не соотносит своё существование с человеческими переживаниями.

Во многих моих произведениях присутствуют монументальные структуры – от фантастических космических объектов до архитектурных форм, подавляющих своей грандиозностью. Перед ними человеческая фигура оказывается бесконечно малой и уязвимой. Но иногда это соотношение меняется, и уязвимым становится сам грандиозный объект.

Так я исследую пограничные состояния, в которых человек сталкивается с чем-то несоизмеримо большим, чем он сам. В центре моего внимания – внутренний опыт героя, переживающего потрясение, и изменения, которые это переживание может в нём вызвать.

В своём творчестве я обращаюсь к фигуративному искусству, предпочитая реалистичную манеру изображения даже при создании фантастических или сюрреалистических образов. Важную роль в композиции играют масштаб, минимализм и свет – ключевые инструменты моего художественного языка.

Я работаю преимущественно в цифровой технике, однако рассматриваю цифровую среду прежде всего как инструмент для решения традиционных живописных задач. Я стремлюсь к выразительности цвета, объёма и фактуры. Для каждой работы я создаю уникальные цифровые кисти, позволяющие максимально точно воспроизводить свойства физических материалов. Для меня важно, чтобы произведение воспринималось прежде всего как живопись, независимо от медиума, в котором оно создано.

После начала войны в Израиле переход к цифровой живописи приобрёл для меня особое значение. Ранее я работал преимущественно с бумагой и холстом, но в условиях войны стал искать способ защитить свои произведения от возможного физического уничтожения.

Цифровая среда позволила мне продолжать заниматься живописью, не привязывая существование каждой работы к единственному материальному объекту.

Таким образом, выбор техники стал для меня не только художественным, но и личным решением – попыткой сохранить созданное в обстоятельствах, когда сама возможность сохранения перестала казаться чем-то само собой разумеющимся.

Artist Statement

One of the central themes of my work is the relationship between human emotions and the vastness of the surrounding world, which exists independently of our individual destinies. I am interested in personal narratives unfolding against the backdrop of a world whose existence is indifferent to human experience.

Many of my works feature monumental structures, ranging from fantastical cosmic objects to architectural forms overwhelming in their grandeur. In their presence, the human figure appears infinitesimally small and vulnerable. At times, however, this relationship is reversed, and it is the monumental structure itself that becomes vulnerable.

Through my work, I explore liminal states in which an individual encounters something immeasurably greater than themselves. My focus lies on the inner experience of a figure undergoing a profound emotional upheaval, and on the transformations that such an experience may bring about.

My artistic practice is rooted in figurative art, with a preference for a realistic approach to representation, even when depicting fantastical or surreal imagery. Scale, minimalist composition, and light play a fundamental role in my work, serving as key elements of my visual language.

I work primarily in digital media, yet I regard the digital environment above all as a tool for pursuing traditional painterly objectives. I seek expressiveness in colour, volume, and texture. For each work, I develop custom digital brushes designed to reproduce the qualities of physical materials as faithfully as possible. What matters to me is that the resulting work is perceived first and foremost as painting, regardless of the medium in which it is created.

הצהרת אמן

אחד הנושאים המרכזיים ביצירה שלי הוא היחס בין רגשות אנושיים לבין מרחבי העולם העצומים שסביבנו, המתקיימים ללא קשר לגורלות האישיים שלנו. מעניינת אותי עלילה אישית המתרחשת על רקע מרחב שאינו מתחשב בחוויה האנושית.

רבות מיצירותיי כוללות מבנים מונומנטליים – מאובייקטים קוסמיים דמיוניים ועד צורות אדריכליות המרשימות בעוצמתן. מולם הדמות האנושית נראית זעירה ופגיעה לאין שיעור. אך לעיתים היחס הזה מתהפך, והאובייקט העצום עצמו נעשה פגיע.

כך אני חוקר מצבי סף שבהם האדם נתקל במשהו גדול ממנו לאין שיעור. במרכז תשומת לבי עומדת החוויה הפנימית של דמות העוברת טלטלה רגשית עמוקה, והשינויים שחוויה כזו עשויה לחולל בה.

ביצירה שלי אני פונה לאמנות פיגורטיבית ומעדיף דרך תיאור ריאליסטית, גם כשאני יוצר דימויים פנטסטיים או סוריאליסטיים. לקנה המידה, למינימליזם ולאור יש תפקיד מרכזי בקומפוזיציה – כלים מרכזיים בשפה האמנותית שלי.

אני עובד בעיקר בטכניקה דיגיטלית, אך רואה בסביבה הדיגיטלית בראש ובראשונה כלי לפתרון אתגרים ציוריים מסורתיים. אני שואף לביטוי באמצעות צבע, נפח ומרקם. לכל יצירה אני יוצר מברשות דיגיטליות ייחודיות, המאפשרות לי לשחזר את תכונותיהם של חומרים פיזיים בדיוק רב ככל האפשר. חשוב לי שהיצירה תיתפס קודם כול כציור, בלי קשר למדיום שבו נוצרה.

מאז פרוץ המלחמה בישראל קיבל המעבר לציור דיגיטלי משמעות מיוחדת עבורי. קודם לכן עבדתי בעיקר על נייר ועל קנבס, אך בתנאי המלחמה חיפשתי דרך להגן על יצירותיי מפני האפשרות שייהרסו פיזית.

הסביבה הדיגיטלית אפשרה לי להמשיך לעסוק בציור בלי לקשור את קיומה של כל יצירה לחפץ חומרי יחיד.

כך הבחירה בטכניקה נעשתה עבורי לא רק להחלטה אמנותית, אלא גם להחלטה אישית – ניסיון לשמר את מה שיצרתי בנסיבות שבהן עצם האפשרות לשמר דבר חדלה להיראות מובנת מאליה.