

Айна Тайибова

искусствовед, художница, фотограф. ayna.tt078@yandex.ru

Родилась в 2001 г. в Москве.

Образование – факультет Истории Искусств РГГУ, профиль «Теории и практики современного искусства» (2027).

В своих работах затрагиваю темы природы и женской сути, а также обращаюсь к мистицизму, теме мифов и архетипических образов. Вдохновение черпаю из сюрреалистических опытов XX в.

Основные медиумы, в которых предпочитаю работать – цифровая фотография, коллаж, классическая графика.

ПСИХОЛОГИЯ ПРИРОДЫ

*В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка.*

Уильям Блейк

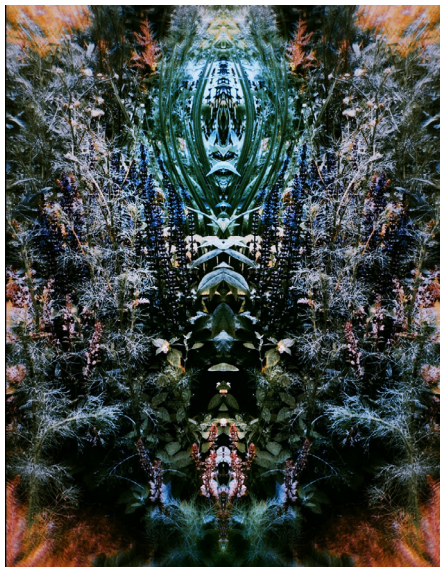
По своей сути это метафорический оракул, созданный по мотивам древней системы Таро с использованием природных объектов, отсылающий к психоаналитической теории бессознательного и частично имитирующий тест Роршаха – за счет своих зеркальных изображений. В работе я постаралась совместить психологическую теорию с мистицизмом, действуя по большей части по принципу собственной интуиции при подборе локаций и обработке изображений. Эти фотографии – проводник в мир светлых и теневых проявлений человеческой души. Через ботанические элементы, иначе – через окружающую природу человек познает природу себя. Такова моя задумка.

0. ДУРАК/THE FOOL

Посередине карты — лицо старца с поднятыми вверх бровями, полураскрытыми глазами, носом и свисающей длинной парой усов.

Свежая зеленая трава с росой как начало начал, нечто молодое и свежее, по аналогии с человеком — находящееся на стадии 0, неопытное и одновременно открытое новому опыту. Молодая/старая душа. Клевер — символ удачи.

Вместо глаз у старца еле открытые одуванчики — когда они распахнутся, наступит «озарение». Взойдет яркое «солнце».

I. МАГ/THE MAGICIAN

Пышный сад. В образе все так же читается лицо мудрого старика в верхушке карты, но на этот раз его глаза уже широко распахнуты, и на голове можно заметить треугольную золотую корону.

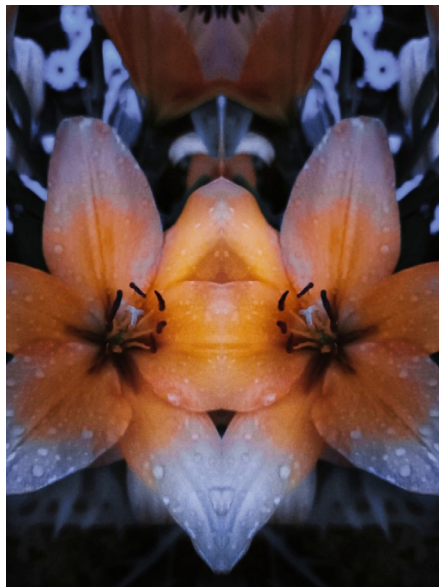
По аналогии с системой Таро, где Маг — человек, обладающий всеми мастями колоды, на фотографии представлен образ, хранящий в себе «всю мудрость», «все растения мира».

II. ЖРИЦА/THE HIGH PRIESTESS

Лилия как символ чистоты и непорочности. Помимо всего прочего может символизировать сознательное одиночество и женскую духовность.

Посередине можно заметить жест, похожий на сцепление пальцев рук – мудру. Конкретно здесь изображен жест «парящий лотос» – выполнение этой мудры, по повериям йогов, избавляет от проблем в женской интимной сфере.

В верхней части карты можно заметить очертания деви с пышным головным убором – классическим жреческим атрибутом.

III. ИМПЕРАТРИЦА/THE EMPRESS

По символизму представлена розовым кустом и полынью. Весь центральный образ розового куста складывается в корону, если брать соцветия, а если смотреть на растение целиком – то можно увидеть очертания огромного сердца.

Внутри него – «маленькое», состоящее только лишь из листьев. Чуть выше него – подобие глаза с крыльями, «ангел». Маленькая жизнь внутри большого «природного тела».

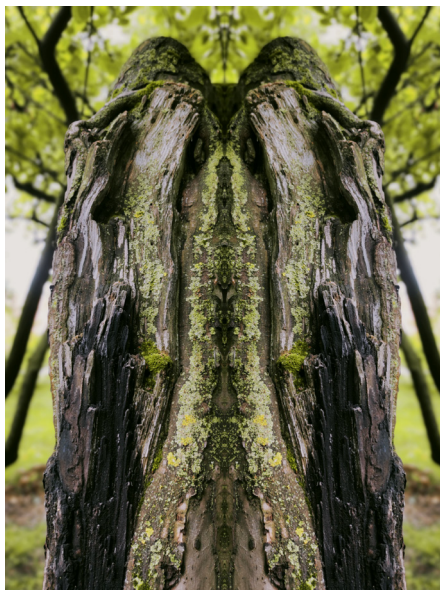
Истинная женственность, материнская любовь, опора и крепкая защита, представленная камнями, окружающими цветочный куст.

IV. ИМПЕРАТОР/THE EMPEROR

Крепкий ствол дерева – символ стойкости духа, мудрости, за счет многочисленных наслоений лишайников и мха – маркер прожитого времени.

Центральная фигура, образованная лишайниками, крепко стоит на ногах, одетая в подобие зеленой мантии.

Внутреннее здоровье и спокойствие благодаря обилию переливов зеленого цвета.

V. ИЕРОФАНТ/THE HIEROPHANT

Раскрытая белая книга, в середине которой расположена ромашка лекарственная. Вверху карты – паук, распутивший свои лапки по левую и правую сторону.

Подобно тому, как паук терпеливо плетет свою сложную паутину, так же и человек волен к сочинению своей судьбы, при наличии должной духовной выносливости.

Карта говорит о «здоровье», прежде всего на уровне морально-этическом, символизирует ясность и чистоту помыслов, разума.

VI. ВЛЮБЛЕННЫЕ/THE LOVERS

Две яркие, пышущие ароматом розы, расположенные лицом друг к другу, говорят о выборе и возможности поддаться временному флеру наслаждения неземной красотой запахов.

Но это легкое помутнение, необходимое для того, чтобы человек решил для себя, как ему двигаться дальше, остановившись на время и передохнув.

О добрых намерениях карты говорит «ангел» розового куста – небольшая мордочка, похожая на птичку, расположенная над двумя четкими соцветиями и сама состоящая из лепестков.

VII. КОЛЕСНИЦА/THE CHARIOT

Кроны деревьев, вечно направленные вверх, говорят о непрерывном движении и росте человеческого порыва.

Но идти в это движение вверх, к небу, можно только крепко укоренившись, стоя на земле.

Две пышущие зеленью кроны будто бы образуют два колеса, кружащихся в облаке Вечности.

VIII. СИЛА/STRENGHT

Нежно-розовые тона карты контрастируют с охристым орнаментальным фоном, в очертаниях которого можно заметить две раскрытые, рычащие львиные пасти. Такой контраст спокойных оттенков и агрессивного содержания дает ключ к аркану.

Сила — про умение находить баланс между женским и мужским, соединяя в себе инь и ян. В карте Сила по центру расположено растение буквица. Центральный отзеркаленный образ напоминает силача с поднятыми вверх руками, но силача доброго, в розовых одеждах. На орнаментальном фоне расположены фигуры, подобные «рыцарям в доспехах». У них руки опущены.

IX. ОТШЕЛЬНИК/THE HERMIT

Карта представляет собой место, где была сделана большая часть фотографий для колоды.

Уютное место силы, принадлежащее будто бы только тебе, вода, лес, в котором можно спрятаться, уйти в него, достигнув баланса на всех уровнях.

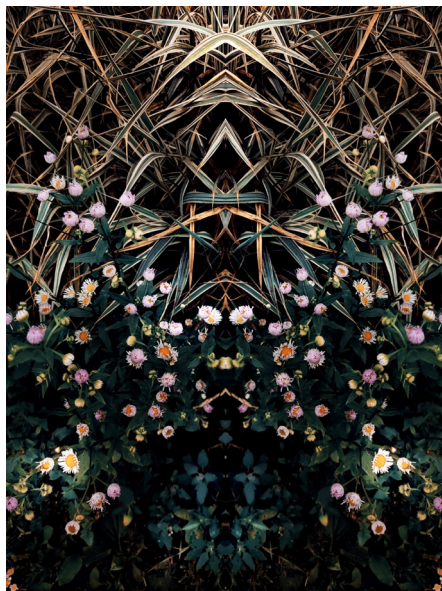
Внизу — мордочка рогатого тотемного животного, оберегающего эту обитель.

Все здесь говорит об умиротворении и благоволии добровольному уходу внутрь собственного «Я».

X. КОЛЕСО ФОРТУНЫ /THE WHEEL OF FORTUNE

Изображенный на карте вечный судьбоносный круг, создающий завихрения, напоминает о том, что в любой момент человек может повернуть вектор своего развития на противоположную сторону.

Сорвав или оставив на ветках запретный плод с Древа, представленного яблоней.

XI. СПРАВЕДЛИВОСТЬ/JUSTICE

Подобно тому, как богиня правосудия Фемида одной рукой на чаше весов определяет то, какой исход ждет человека, а другой рукой с помощью меча грозит наказанием, так и в карте Справедливость есть две грани судьбы.

Кому-то суждено благородно увядать, как мелким розоватым цветкам внизу изображения, а кому-то — вечно гнить сушеной соломой, подобно сорной траве, представленной в верхней части аркана.

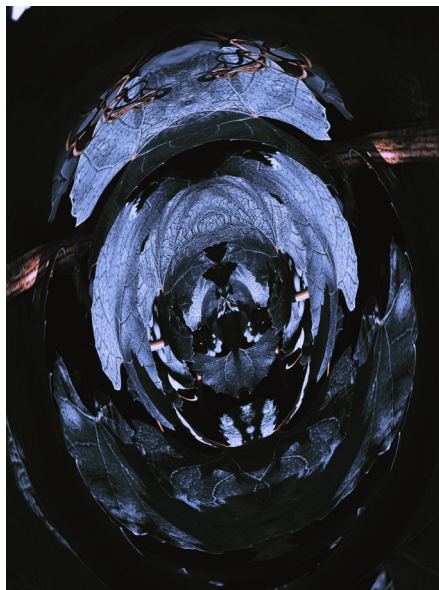
XII. ПОВЕШЕННЫЙ /THE HANGED MAN

Образ карты представлен подвешенным вверх ногами к ветке неведомым существом, напоминающим летучую мышь. Все изображение состоит из виноградной лозы и окутано мраком.

Это карта четкой остановки, момента «замирания», тишины, когда в воздухе витает предчувствие некоей тревожной трансформации.

Рано или поздно, нам придется упасть в Бездну.

Но всегда надо помнить, что у нас есть своеобразные «крылья», которые помогут удержаться в потоке холодного воздуха вечной Ночи.

XIII. СМЕРТЬ/DEATH

Карта вовсе не говорит о конечности и летальном исходе. Ее смысловая нагрузка состоит в идее процесса трансформации. Из глубокой черной земли, в окружении каменных плит, вверх, к небу, вырастает соцветие цикория с крепким стеблем, способным выстоять любую непогоду.

Изображение также немного закруглено, напоминая и проводя параллель с жизненным метаморфозом, соседством Смерти и Жизни, образующим круговорот.

Этот аркан – своеобразный «колодец», из смертельной глубины которого рано или поздно появится живительная влага.

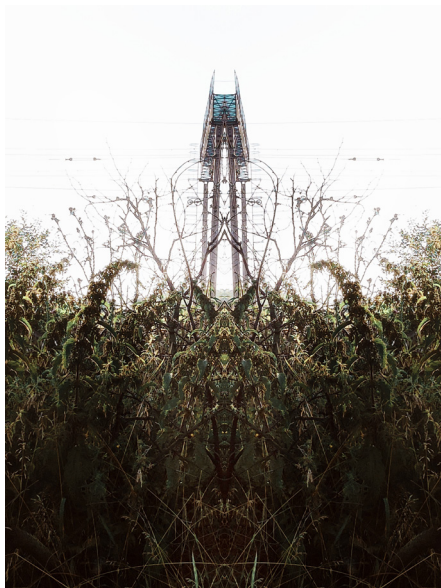
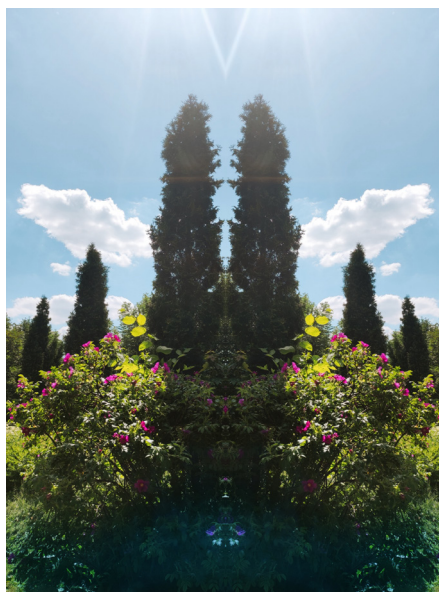
XIV. УМЕРЕННОСТЬ/TEMPERANCE

Умеренность представлена четкой симметрией идеального, почти райского пейзажа.

Карта говорит о равновесии между силами Неба и Земли.

Темные кусты, напоминающие кипарисы – традиционные вестники смерти, соседствуют с залитым лазурью небосводом, белоснежными облаками и благоухающими соцветиями шиповника.

Совершается уравнивание энергии и покоя, двух противоположных сил, таким образом производя на свет алхимическую красоту Мира.

XV. ДЬЯВОЛ/THE DEVIL

Единственная карта, на которой четко можно видеть сторонние предметы, помимо природных объектов. А именно – вышку электрификации железнодорожных путей.

В лучине огромного массива сорной травы, веток и строительных камней проступает рогатая фигура героя XV аркана. Темная сила природы вступает в конфликт с Волей человека, пытающегося подчинить себе природный ландшафт и оставить свой След.

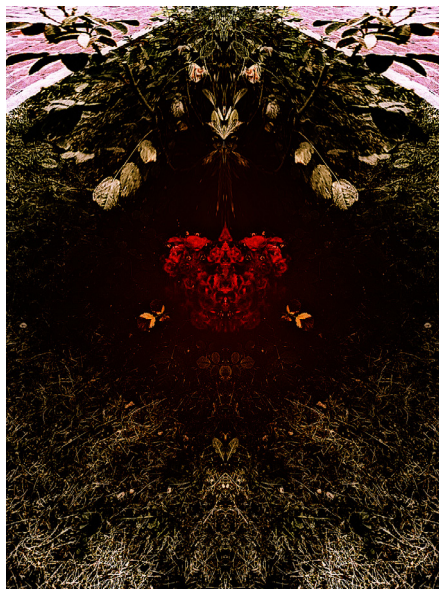
Пограничный аркан, в котором четко неясно – кто выполняет функцию Тьмы. Личность или же то, с чем ей предстоит столкнуться.

XVI. БАШНЯ/THE TOWER

Аркан олицетворяет крах внутренней опоры.

Глубокое неудовлетворение миром и собой передают яркие, кровавые оттенки и образ в сердцевине карты, напоминающий истошно кричащее лицо с широко раскрытыми глазами.

Все пространство карты буквально залито неистовой яростью.

XVII. ЗВЕЗДА/THE STAR

В центре изображения помещен цветок вьюнка, раскрывающийся на заре и собирающий утреннюю росу.

Нижние листовые очертания цветка напоминают вместе с соцветием огромную бабочку.

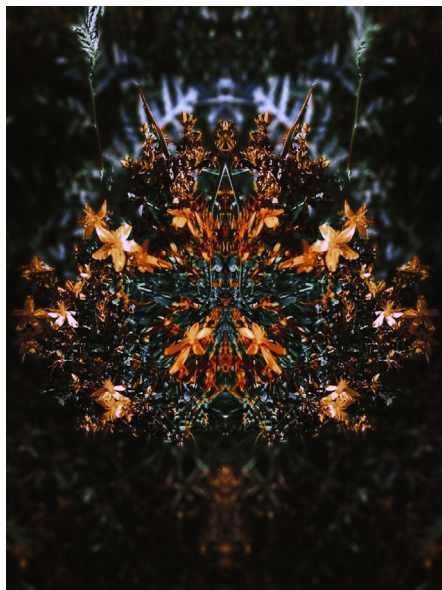
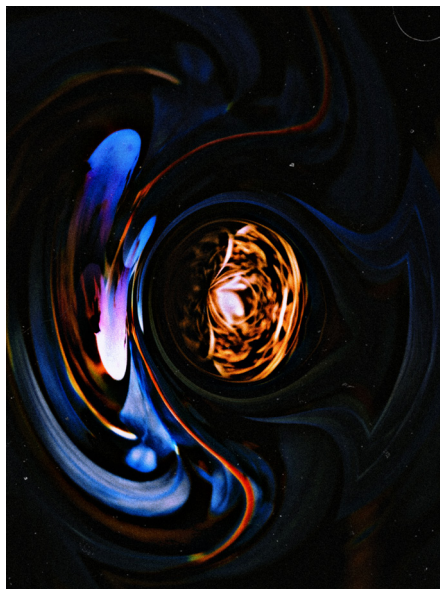
Звезда — это карта надежды на возрождение, взлет и вдохновенный порыв.

XVIII. ЛУНА/THE MOON

В центре изображения помещена полная луна и полумесяц.

Черничный полумесяц искажает изображение растения, вся карта в целом символизирует искажение восприятия.

Глубокие страхи, лишь с небольшими проблесками надежды на лучшее. Сомнения, тревога переданы общей тематикой «ночного кошмара».

XIX. СОЛНЦЕ/THE SUN

Солнце представлено огромным кругом соцветий зверобоя.

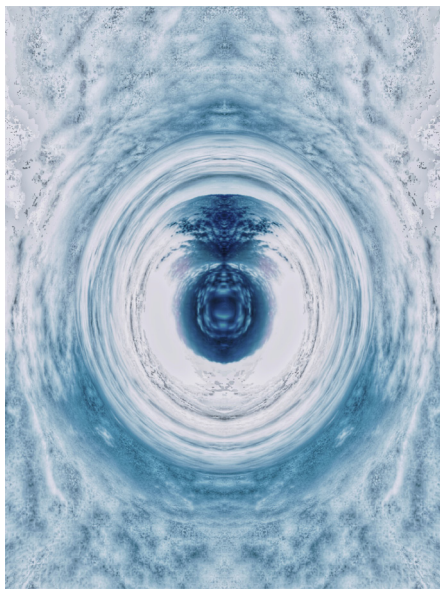
Собираемое на солнцестояние растение является лекарственным и в целом всем своим видом передает образ исцеляющей силы Света.

Он изгоняет весь негатив, давая новое понимание и ясность мышления.

XX. СТРАШНЫЙ СУД/JUDGMENT

Опаленные огнем растения внизу карты постепенно приобретают первоначальный, «живой» вид по мере приближения к верхушке карты, к небесному голубому portalу.

Двое розовых выюнков, подобно огромным трубам возвещают о приходе надежды на новую жизнь. Все это символизирует аркан Страшный суд.

XXI. МИР/THE WORLD

В центре карты – Мировое древо, заключенное в идеальную круглую сферу и парящее в небесах.

Символизирует глубокое понимание жизни, просветление, которое почти недоступно.

Путем установления контакта с миром и самим собой мы постигаем Идеал. В этом символизм аркана.

Aina Tayibova

art historian, artist, photographer. ayna.tt078@yandex.ru

PSYCHOLOGY OF NATURE

*To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.*

William Blake

In essence, it is a metaphorical oracle, inspired by the ancient Tarot system. I use natural objects, alluding to the psychoanalytic theory of the unconscious, and partially mimicking a Rorschach test through its mirror images. In this work, I combined psychological theory with mysticism, relying on the intuition when selecting locations and processing the images. These photographs are a guide to the world of light and shadow manifestations of the human soul. Through botanical elements, or rather, through the natural environment, people come to understand their own nature. That was my intention.