

Prohlášení umělce: James Mahu

Artist's Statement: James Mahu

Malby Tvůrců Křídel vyjadřují jemnou doménu zkušenosti. Jistým způsobem je nejlepší, dívat se na celé dílo jako na cestu k určité formě metamorfózy - proměnu od naprogramovaného zvířecího vědomí k vědomí svrchované jednoty.

Díky spolupráci s Josephem Campbellem (profesorem mytologie) a studiu pod vedením Richarda Pousette-Darta (jednoho ze zakladatelů hnutí Abstraktních malířů) jsem pochopil, že součástí mé práce je tvoření mýtů, že se nejedná pouze o tvorbu vizuálních děl. Toto pochopení mě přivedlo k nevyhnutelnému závěru, že malby budou v mém případě součástí něčeho většího.

V roce 1982 jsem docela náhodou vynalezl postup, který používá čtyři oddělené roviny mix médií. Začal jsem vyvíjet vnitřní jazyk kolektivního nevědomí prostřednictvím svých motivů, námětů, barevné škály, piktogramů, hudby a slov. Stylisticky - z vizuální perspektivy - je má práce obecně abstraktním surrealismem spojeným s magickým realismem.

Médium, které používám, je spíše kresbou, než malbou a já preferuji používání velkých muzejních desek namísto plátna. Velká většina mé práce je mou vlastní invencí, která je stylisticky podobná s Georgiou O'Keeffe a Hilma af Klint. Co se týká obsahu, je těžké mou práci kategorizovat, díky tomu, že je ovlivněna třemi obory: kvantovou fyzikou, vědomím a mysticismem.

Protože jsem po většinu života studoval tyto obory, zjistil jsem, že se navzájem velmi doplňují, avšak všechny tři jsou v malířské komunitě žalostně nerozvinuty. Z ryze estetického pohledu je podle mého názoru pro umělce největší výzvou přivést tyto prvky do harmonie a krásy.

Kvantová fyzika

Kvantová pole byla poprvé představena Paulem Diracem v roce 1920. Tehdy se předpokládalo, že subatomární hmota vysvětluje podstatu reality. Nicméně později se stalo zřejmým, že představa *částicového* vesmíru byla nahrazena realitou vesmírného *pole*. Vesmír, jak ho fyzikové pochopili, se skládá ze subatomárních *polí* (nikoliv částic), a tyto pole spolu vzájemně interagují a ve své expanzi dosahují kosmu.

Vědomí

Tato subatomární pole souvisí s našim pochopením vědomí jako něčeho odlišného od mozku. Mozek byl pochopen jako *vysílač* vědomí, nikoliv jako jeho zdroj. Vědomí není obsaženo v mozku (a tedy ani v těle), ale spíše používá mozek z nějakého neznámého místa v časoprostoru. Odkud a jak vědomí vzhází, to zůstává mystériem. Nicméně zde přicházejí na řadu mystické a šamanské tradice, které poskytují jisté zážitkové odpovědi.

Mysticismus

Kdybychom šli zpět do prehistorie (tj. 50 000 let př.n.l.), tak lidské nomadické kmeny byly tehdy vedeny šamanskými vůdci. Lidstvo žilo a umíralo v závislosti na svých schopnostech najít zdroje vody a potravy. Duchovní vůdci byli pověřeni úkolem kontaktovat "přírodní duchy", kteří by pomohli najít kmenu vodu a jídlo. Tyto věštecké a mystické schopnosti prošly přírodním výběrem a v průběhu času se z nich staly "mystické zážitky" v malé, ale energické podmnožině lidstva.

Jak se objevilo náboženství, mysticismus postupně zmizel ze scény. Perzekuce ze strany náboženských obcí způsobovaly, že lidé nebyli sjednoceni, že příroda nebyla součástí lidstva a že paranormální zkušenost, která by nebyla v rozsahu svatých knih, je zlem. Následkem toho byl mysticismus umístěn na nedostupné police knihovny lidského kánonu. Tento postoj přetrvával až do

19. století, kdy postupně začal ztrácet sílu - důsledkem čehož se zrodilo hnutí New Age a Věčná filosofie (angl. Perennial phil.).

Fyzika nám přinesla kvantová pole, která nás ujišťují, že lidstvo je propojené a jistým způsobem nesmrtelné. Studium vědomí nám ukázalo, že lidský mozek není řídicím centrem těla. A mysticismus se ukázal, nehledě na jeho stálou perzekuci, jako nezlomný a podporovaný vědou.

Přetrvávajícím rysem mých prací je propojení těchto tří výše zmíněných oblastí a prezentování inovativního, mysl provokujícího přístupu k tomu, jakým způsobem může umění ilustrovat nepostižitelné a vysoce subjektivní světy prostřednictvím propojení kvantové fyziky, vědomí a mysticismu.

Má doposud publikovaná díla jsou rozdělena do čtyřech galerií, které jsou tvořeny velkoformátovými mix-mediálními obrazy. Celkově se jedná přibližně o 100 maleb.

Čtyři galerie byly publikovány v tomto pořadí:

- Starobylý šíp
- Hakomi
- Zyanya
- Aadhya

Celkem bude 7 galerií.

Tématicky jsou malby WingMakers zakořeněny ve fyzice vědomí a v tom, jak jsme propojeni skrze 24 subatomárních polí (známých v r. 2020), která pronikají vesmírem. Jsou propojením fyziky, vědomí a mysticismu a tvoří zajímavou redefinici toho, co vně materiální vědy a fundamentálních náboženství znamená být člověkem.

Ústřední účel maleb WingMakers a vlastně celého mého díla, je rozpuštění hranic. Takže cílem každého, kdo sleduje mé práce, je cítit se méně "domorodě" a méně spojený s hierarchickou strukturou. Nebo řečeno jinak, mít vhled, že věda a spiritualita ukazují stejným směrem, a to sice ke skutečnosti, že jsme sjednocení a rovnocenní a zcela jasně propojení.

Převažující víry, které podporují komplex oddělenosti (tj. náboženství, klasická fyzika, politika identit, sociální normalizace, atp.), můžou být tímto trojným systémem poznání suspendovány, avšak umělecké vyjádření tohoto poznání je obtížné zažít, a proto je zapotřebí obsahu tohoto typu.

V široké veřejnosti narůstá potřeba spirituálního či mystického umění; důkazem je obrovský úspěch výstavy Hilmy af Klint v Guggenheimu v New Yorku. Mnoho lidí hledá hodnotnější obsah, který jejich intelekt vyzývá ke vnímání naší vzájemné propojenosti a nikoliv naší oddělenosti a odlišnosti.

K tomu probíhá fragmentace společnosti vedoucí k "bublinovému myšlení", což je jen moderní název pro kmenové opevnění. Polaritní rozpor - nacionalismus versus globalismus - je v médiích omílán stovkami různých způsobů. Zdá se, že obě strany ztratily společný základ a již nemají žádný společný program. Tato propast se jen dále rozšiřuje.

Práce Tvůrců Křídel představují uměleckou syntézu vědy a spirituality, která vychází z jiskry vnitřního napětí, které se nalézá ve velmi starobylém (mystickém) a velmi moderním (kvantová fyzika). Toto napětí je samo o sobě velmi zajímavou "zlatou žílou" umělců, ze které můžou těžit

a sdílet ji. Nicméně pro opravdové sdílení této "jiskry vnitřního napětí" je nutné mít zážitek z těchto říší. Tento zážitek mělo však jen pár umělců, a pokud tomu tak bylo, tak často díky drogám.

Roberto Matta je příkladem umělce, který se pokoušel vyjádřit tyto jiné dimenze, které nás spojují, ale nedosáhl frekvence sjednocení, protože pracoval ze 4. dimenze psychiky. Stalo se to jeho nevědomým zaměřením. Fenomén dimenzí za 3. dimenzí je pletichářský a často temný, protože polarita je méně přítomná.

Kandinski byl dalším umělcem, který zkoumal některé z těchto ideí, konkrétně teorii barev. Byl jedním z prvních umělců, který s barvou spojil pocit a dokonce přiřadil jednotlivým barvám významy. Kandinského klíčová kniha: *Duchovní témata v malbě* (angl. *Concerning the Spiritual in Art*), pojednává o významu barev a jak mohou být použity nejen pro vyjádření emočního stavu či nálady, ale také jak působí na pozorovatele.

V umění existuje dokonce škola poznání známá jako "*Kolorismus*" (angl. *Colorist*), ve které je jako dominantní téma malby použito aplikování intenzivní barvy; barvy zde mají důležitější význam než obsah nebo kompozice díla. Koloristé používají barvu jako "signál" záměru a účelu. Je zde vědomá aplikace barvy, která může způsobit například to, že slon je zelený namísto šedý. To hraničí se surrealismem.

Použití symbolů v malbách WingMakers je jejich důležitou součástí. Ačkoliv jsem přitahován školou kolorismu, tak v mých malbách je dominantnější symbolismus než barvy, protože to každou jednotlivou práci prodechne specifickým významem. Dovol mi zmínit jeden příklad: mandorla. Mandorly jsou jedním z nejstarších symbolů lidstva. V geometrii jsou známy jako Vennovy diagramy, konkrétně ty části, které se překrývají a vyobrazují vztah mezi dvěma konečnými množinami (kruhy). V náboženské ikonografii je mandorla často používána jako výraz vzestupu z fyzických do duchovních říší. Definiuje ten řídký prostor mezi fyzickým a duchovním a často je vnímána jako transportní vozítko mezi světy.

Slovo mandorla pochází z italštiny a znamená mandle. To poukazuje na její tvar. Nicméně ten symbol má mnoho významů. Mezi nejpopulárnější patří:

- čočka oka
- posvátné momenty transcendingící čas/prostor (tj. vzestup)
- vesmír
- lidská aura

Jak vidíš, mají široký rozsah interpretací. Při použití v materiálech Tvůrců Křídel mají mandorly velmi dominantní umělecký symbolismus. Jsou používány pro vyjádření portálové interakce mezi dimenzemi. Komnata 2 lokality Ancient Arrow byla první mandorla, která byla ukázána, ale toto téma je přítomné téměř ve všech malbách.

Často jsou mandorly zobrazovány se soustřednými barevnými pásy, které označují vyšší dimenze vědomí, jak jedinec jde dovnitř (také známo jako sedmý směr). Mandorly jsou bodem transformace, ale také jsou "čočkami" do kvantového stavu či tichého středu (angl. stillpoint).

Dalším symbolem je halo či nimbus. Zatímco mandorla může obklopovat celé tělo, halo představuje symbol svatosti, který obkružuje hlavu. V mém vyobrazení bylo halo zmenšeno na symbolické vyjádření, že jedinec je božský. To hovoří o vjemu existenční celistvosti a posvátnosti.

Můžeš si povšimnout, že jsem v Hakomi komorových malbách číslo 3, 6 a 7 začal redefinovat

halo. Nicméně bylo to až v komnatě 9, kde bylo halo definováno více jako síť světla nad hlavou. Tato idea sítě více souvisí s konceptem propojení a sjednocení, než s tradičním existenciálním uměleckým ztvárněním halo. Časem byl tento koncept ještě dále rozvinut, aby ukázal jak tento bod spojení souvisí s kvantovými poli a vědomým.

V Hakomi komnatě 2 si můžeš povšimnout rohaté postavy. Rohy, jak jsou používána v malbách Tvůrců Křídel, nejsou poukazováním na demony či Satana, ale jsou spíše symbolem uzemnění. To znamená, že zvířecí instinkty jsou nedotčeny. Nejedná se o souzení, týkající se náboženské interpretace, ale spíše o psychologické hodnocení, že postava s rohy je uzemněna ve stavu zvířecího vědomí. V psychologii to souvisí s Freudovským pojmem "Id" a v Jungovské psychologii s pojmem "stín".

Tato postava je k vidění v Hakomi galerii (komnaty 19, 21, 22) a dokonce ještě větší přítomnost je v galerii Zyanya. V některých případech je postavu možno vidět s křídly (tj. Zyanya komnaty 11 a 16) a to symbolizuje polaritní kontinuum lidského stavu, vyvíjejícího se od zvířecí k božské podstatě.

Další symbol, který se zdá být jednou věcí, zatímco je úplně jinou věcí, je použití srpku měsíce. Je to jeden z nejvíce přetrvávajících symbolů v mé práci a vyskytuje se ve všech čtyřech publikovaných galeriích. Měsíc vlastně představuje kardiakální srpek, jak je nazýván v medicínské terminologii. Jestliže je v komorových malbách Tvůrců Křídel k vidění symbol měsíce, díváš se na vyzářování srdce a nikoliv na kosmické těleso.

Srdce se formuje v průběhu 22 dní od početí. Nejdříve se formuje jako "srdeční pole" a potom mění podobu do tubusu tvaru srpku. To platí všeobecně pro savce. Nakonec se srpek stává pravou a levou komorou a zdrojem neuronové aktivity v samotném srdce.

Jediné oko bylo přivlastňováno různými kulty a tajnými spolky uplynulých 400 let. Nicméně jako symbol mimo-tělesného vědomí existuje ještě mnohem déle. Tento symbol používali velmi šamani k poukázání na to, že jedinec se nalézá mimo své tělo, že zažívá život jako plynoucí odtělesněné oko. Bylo to spojováno se stavem vědomí, kterého jedince může dosáhnout, ale nemůže ho udržet; přinejmenším ne, pokud je v těle.

Oko Hora a Ra byly spojeny s mytologiemi, které navrhovaly, že jediné oko je formou ochrany proti nepříteli jedince. Jediné oko bylo později použito jako symbol vševidoucího oka Boha. Bylo známo jako Oko Prozřetelnosti; nejen jemná připomínka toho, že Bůh pozoruje naše lidské konání a jeho souzení není nikdy daleko. Jako vizuální reprezentace se nabízí být uměleckým vyjádřením Svobodných zednářů a jeho nejznámější ztvárnění je na jednodolarové bankovce.

Jediné oko v kontextu Tvůrců Křídel je symbol stavu vědomí svrchovaného sjednocení. Není fenomenální jako v případě šamanů; ani ochranný jako v případě egyptské mytologie; ani vševědoucí jako v případě Oka Prozřetelnosti. Představuje propojení. Čočku k Velkému Portálu, která spojuje všechna vědomí do smysluplného a cílevědomého zážitku, nehledě na vřavu a relativní chaos, který funguje v osobní doméně.

Posledním symbolem, který zmíním, je piktoqram podobný vyobrazení hada, který je často ukazován s kruhy v každém oblouku. Tento symbol je "pokušitel", jako had v Rajské zahradě Eden. Na hada připadl nezáviděníhodný úkol, zasvětit lidstvo do Stromu Poznání dobra a zla. Je zajímavou záležitostí, jak se had stal zosobněním pokušitele, ale on byl nesmazatelně spojen s pokušením dokonce i před vytvořením knihy Genesis.

Jak je tomu se všemi příběhy při jejich představení lidskému druhu na zemi, existuje mnoho interpretací. Symbol pokušitele je můj způsob vyobrazení, že dobro a zlo jsou vždy přítomné polarity. Z celkového počtu téměř 100 maleb, které jsou v současnosti publikované, asi polovina z nich obsahuje tento symbol někde ve své kompozici. Jedná se o základní téma, že poznání dobra a zla pokouší lidi k souzení a vině (nábožensky řečeno ke hříchu).

Tento symbol je méně viditelný v galerii Ancient Arrow (Starobylý šíp), ale prvotně se zavádí v komnatách 1, 2, 3 a 4. Tento symbol se v průběhu času různě měnil, ale vždy zůstal symbolem hada dobra a zla či pokušitele. Pokušitel je iniciátor či aktivátor poznání. Není to ďábel ani zlý duch. Poskytuje zkušenost dobra a zla za transcendentním účelem. V důsledku toho, stejně jako je tomu se všemi věcmi rozdělenými do polarity, tak i had dobra a zla poskytuje přístup k poznání, týkajícího se toho, jak dobro a zlo pracují v bezešvé jednotě.

Je to dodavatel transcendence. Inspirátor (angl. wayshower) ke stavu vědomí Svrchovaného Sjednocení.

A nakonec zpět k tématu barev. Barva je frekvencí či vibračním polem sama o sobě. Interaguje se systémem oko-mozek způsobem, který aktivuje neuronovou síť mozku k citění či jinému vnímání emocionálního stavu, který může navodit jen barva. Kdo z nás nikdy nebyl v úžasu z krystalicky čisté modré oblohy, nebo ze zářivé jarní zelené barvy osiky či jilmu? Barva vyjadřuje frekvenci a tato frekvence aktivuje jisté oblasti v mozku a nervový systém celkově, což dále aktivuje příslušný emoční stav. Existuje doslova kaskádový efekt barevné frekvence, který má vliv na otevření či uzavření srdce.

Jak je to řízeno, to je velmi složitý proces, který je velmi podobný hudbě a tomu, jak hudba aktivuje systém ucho-mozek. Barevné frekvence jsou jako noty hudební skladby. Barva, tvar a kontext, to všechno může splývat do soudržné harmonie, která řídí oko-mozek a rezonanci srdce v jedinci. Tyto prvky mohou otevřít nové neuronové cesty. To přesně je důvod, proč je malba a hudba důležitým aktivačním zdrojem, protože ony obejdou vědomou, naprogramovanou mysl.

Malba má v materiálech WingMakers svůj funkční účel, který spočívá v aktivním posunu pozorovatele od stavu pasivního příjemce barev, symbolů, rytmů, témat a skladeb ke stavu otevřeného zkoumání abstraktních konceptů, ve kterých slova selhávají. Tyto koncepty mohou být pochopeny rychlostí světla. Nevyžadují roky a roky pronikání otupělosti arkánového poznání. Můžou být pochopeny okamžitě. Ideální je, když interpretace mozku je odsunuta do pozadí a uvolní místo instinktivnímu zážitku toho, jak se jedinec posouvá dovnitř směrem k bodu spojení a sjednocení při zažívání komorových maleb. Tímto vším se vine téma, jak jedinec může tuto zkušenost použít pro další rozšíření projevu šesti ctností srdce. To je vždy primárním záměrem materiálů WingMakers.

Zdroj: http://wingmakers.com/wp-content/uploads/2020/08/Artists_Statement_James_Mahu.pdf

Umístěno na webu www.WingMakers.cz, český překlad Ondřej Průzračný, březen 2021.