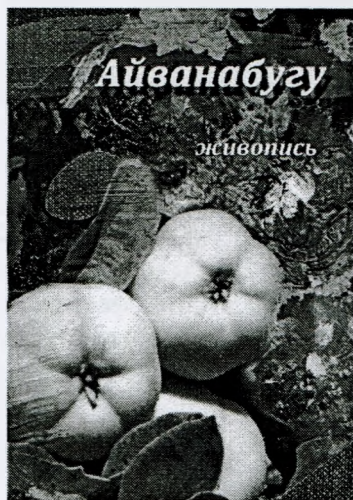

Наталья САПАК

«АЙВАНАБУГУ». НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ

Как поясняют участники творческого содружества молодых николаевских художников, название их объединения – «Айванабугу» – символизирует тепло и солнце родного края. Южный плод (айва), знак любви и плодородия, как бы аккумулирует их чувства любви к Николаеву.

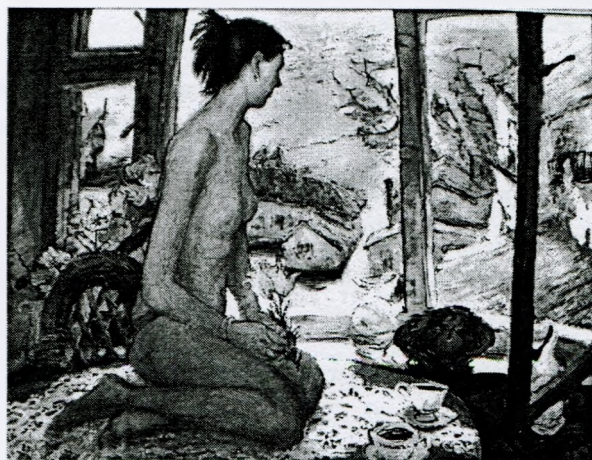
Афиша выставки
«Айванабугу»

Необычное словосочетание номинации рождает в воображении южный солнечный пейзаж, ровную гладь тёплой речной воды, цветущий фруктовый сад или горы южных фруктов на закате лета и тёплой сентябрьской осенью. Именно так – «Айванабугу» – назвали они свою первую совместную выставку, а потом и творческое объединение.

Как же могло появиться на нашем художественном небосклоне такое содружество молодых живописцев? Может быть, потому что они уроженцы южного региона Украины, или потому что получили профессиональную подготовку в одном и том же учебном заведении, или потому что дружны и не захотели разлучаться после учёбы, устраивая совместные выставки; или, наконец, их объединили творческие поиски, интерес к общей тематике, излюбленным сюжетам, образам? Все эти предположения соответствуют истине.

А начиналось всё так. В 2001 году в Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств была открыта кафедра реставрации и графического дизайна. Инициатива создания такой кафедры принадлежала известным николаевским художникам О. К. Приходько, Ю. А. Макушину, Д. Л. Болякову. Открытие

художественных специальностей, подготовкой которых исконно занимались столичные вузы, отвечало требованиям времени, свидетельствовало о высоком профессиональном потенциале николаевских художников-наставников, способных готовить на «периферии» специалистов престижных творческих профессий. Конечно, такое предприятие было бы невозможным без поддержки Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры и её ректора – народного художника СССР, академика А. В. Чебыкина. На основе учебных планов Академии и была построена академическая подготовка будущих специалистов.

Дмитрий Савелюк. «Мой причал» (2013)

К абитуриентам, желающим поступить на специальность «реставрация произведений станковой и монументальной живописи», предъявлялись высокие требования. Конкурс на специальность был самым большим. Уже на вступительных экзаменах будущие студенты должны были показать основательные навыки в рисунке, живописи, композиции. Вступительная комиссия придирчиво разбирала работы каждого абитуриента, обсуждала каждую кандидатуру. Такой принцип отбора гарантировал хороший стартовый уровень студентов, а требовательность преподавателей и их профессиональная подготовка стали залогом постоянного совершенствования учебного процесса.

С самого начала в кафедральной среде сложилась атмосфера внимательного и уважительного отношения к студентам, что, в свою оче-

редь, способствовало сплочению молодёжи. Увлечённость профессией, постоянная творческая работа художников-преподавателей стимулировали активность будущих реставраторов в учебном процессе, самоподготовку. Студенты постоянно посещали выставки, мастерские своих педагогов, выходили на этюды. В вечернее время в университетских аудиториях продолжалась работа. Из окон четвёртого этажа общежития на улице Фалеевской открывается чудесный вид старых кварталов Николаева, в лучах заходящего солнца студенты писали величественный силуэт костёла или панораму города с видом на реку Ингул.

Базовые дисциплины преподавали известные деятели изобразительного искусства: скульптор Ю. А. Макушин и живописец О. К. Приходько. Они познакомили своих учеников с фундаментальными основами рисунка и живописи. Юрий Андреевич умело адаптировал учебный курс академического рисунка к требованиям будущей профессии студентов. Большое внимание уделялось самостоятельным наброскам, выполненным по наблюдению и по памяти. О. К. Приходько, прекрасный живописец, требовал от студентов планомерной работы над аудиторными постановками. В то же время обязательной была работа над этюдами и композициями на свободную тему. Большое внимание мы уделяли копированию произведений старых мастеров как обязательной дисциплине, способствующей пониманию техники и технологии живописи.

По инициативе главы Николаевской организации Национального союза художников Украины О. К. Приходько в университете была открыта галерея «Имена». Поэтому без отрыва от занятий студенты имели возможность знакомиться с искусством ведущих украинских мастеров. Здесь экспонировали свои работы – ректор Киевской национальной академии изобразительного искусства и архитектуры А. В. Чебыкин, профессора академии М. Гуйда, Н. И. Компанец, известные одесские и николаевские художники, преподаватели кафедр.

На «реставрации» студенты постигали много специальных дисциплин. Главная роль в формировании их профессиональных навыков принадлежала Д. Л. Болякову. Живописец, мастер-реставратор и опытный педагог, выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, он делился со студентами своими богатыми знаниями и навыками, демонстрировал этапы и ход реставрационной работы. Выполнение практических заданий – иконописание по образцам (согласно иконографии), реставрация произведений масляной и темперной живописи – давало

Сергей Дон. «Архи» (2012)

Тимур Такиров. «Улиця Каменця» (2014)

Николай Плехов. «Яхт-клуб «Омега» (2012)

Тарас Шмаленко. «Русская брама» (2015)

Александр Виштакенко. «Теснота I» (2013)

ребятам хороший импульс в овладении секретами профессии. За четыре года учёбы студенты (будущие бакалавры) осваивали главные виды реставрационной работы.

А в летнее время их ждала любимая практика – необозримые степные просторы Николаевской области, пейзажи солнечного Крыма. Возможность выехать на несколько недель вместе с педагогами на настоящий пленэр и работать бок о бок с уважаемыми наставниками – настоящая удача. Результатом таких поездок были многочисленные пейзажи. А базой учебной и производственной практик были музей им. В. В. Верещагина и краеведческий музей, где под началом Д. Л. Болякова студенты реставрировали произведения живописи. Особенно памятной стала реставрация под руководством профессора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Н. Ф. Титова огромного живописного полотна – картины И. К. Айвазовского «А. С. Пушкин на берегу Чёрного моря».

За четыре года пребывания в университете будущие реставраторы приобретали основательные теоретические знания, хорошие практические навыки. Совместная учёба, творческая работа объединили студентов, открывалась перспектива на продолжение образования в главном художественном учебном заведении Украины – Киевской академии художеств. А когда лучшие выпускники были направлены Киев, то и там они были рядом, поддерживая и помогая друг другу.

Два года учёбы в Киеве прошли в каждодневном кропотливом труде. Занятия в академии закрепили и расширили профессиональный кругозор молодых николаевских художников, способствовали дальнейшему творческому росту. Они продолжали осваивать тонкости профессии, успешно защитили дипломные магистерские работы. Дружбу, сложившуюся в студенческие годы, было решено продолжать на творческой ниве совместными выставками. Так и появилось творческое объединение «Айванабугу». И это уже история.

Живописцы, реставраторы, иконописцы

Что же собой представляет творчество участников группы? Есть ли у них объединяющие черты?

Их формирование как художников проходило в нескольких параллелях. Во-первых, они реставраторы масляной и темперной живописи. Во-вторых, живописцы, владеющие всеми известными техниками. В-третьих, иконописцы, т.е. мастера писания по каноническим образцам. В

двух ипостасях – как живописцы и как иконописцы – они и представляют себя на выставках.

Главное, что восприняли молодые художники у педагогов, – это то, что творческий рост возможен только при условии постоянного профессионального совершенствования, неустанный поиска выразительных художественных средств. Помимо владения академическими основами ремесла, они много и плодотворно работают на пленэре. Такой путь формирования профессионала не случаен. Ведь традиции пленэрной школы юга, представителями которой являются и николаевские художники, хорошо известны в Украине и в европейском искусстве. Не зря яркий и самобытный О. К. Приходько неустанно добивался от студентов чистоты и звучности живописной палитры, искоренял «черноту», воспитывал живописную культуру через умение сопоставлять главное и второстепенное и посредством колорита передавать эмоциональное впечатление. Поэтому, пожалуй, наиболее оригинальной стороной творчества представителей содружества молодых можно считать цвет и ещё эмоциональную живописную манеру. Такое естественное сочетание техники и колорита даёт интересный, а в руках профессионала талантливый, результат.

Конечно, молодым живописцам предстоит много работать над индивидуальной манерой, кругом интересующих сюжетов и образов. Но уже сейчас можно назвать пейзаж главной составляющей их творчества. Причём природа как среда обитания приобретает в их работах разную степень взаимодействия с человеком – от активного побуждения до пассивного созерцания.

В лучших традициях городского пейзажа выполнены работы Сергея Дона «Кафе» (2010), «Арки» (2012). В них покойный, приглушённый колорит передаёт фактурную плотность зданий, кроны молодых деревьев оживляют эмоционально вибрирующие тени, и освещённая солнцем стена в пролёте арки. Действие, построенное посредством фрагментарной композиции, создаёт впечатление кратковременности, что позволяет воспринимать картины как этюды, написанные за один-два сеанса.

Тимур Такиров строит пейзажное действие на основе натуральных наблюдений, но с большой долей обобщений. Так, в работе «Улица Каменца» (2014) он акцентирует внимание на мощи крон вековых деревьев и подкрепляет их мажорное звучание светлой, вибрирующей от солнца полосой тротуара. Живописный приём создаёт впечатление фейерверка цветных мазков-кристаллов и удачно передаёт ощущение пышной и богатой оттенками цветов летней зелени.

Никита Боляков. Иоанн Цимисхий (левая часть триптиха «Битва при Доростоле», 2008)

Николай Плехов, Дмитрий Савелюк. Икона «Собор святых Иоаннов» (2015)

Тарас Шмаленко предпочитает ставить в центр изображения главный объект, подкрепляя впечатление от него окружающими предметами и элементами пейзажа. Интересны его этюды, написанные во время летнего пленэра прошлого года. В работе «Русская брама» архитектурный памятник максимально приближён к зрителю, величав в своём вековом молчании. Продолжение жизни памятника в современном реальном мире хорошо ощущается через движение широкого мазка, передающего тени на земле, бег облаков, колебание ветвей деревьев.

Разноплановы по восприятию природы и приёмов её передачи работы Николая Плехова. Художник постоянно экспериментирует. Он использует широкий диапазон художественных средств в зависимости от поставленной задачи. Так, в работе «Киев» (2010) с высоты птичьего полёта передана перспектива исторической части города с двумя площадями – Софиевской и Михайловской. Задача художника заключается в передаче общего радостно-торжественного впечатления. Он работает «сухой кистью». Такой приём даёт возможность подчеркнуть характерное в силуэтах памятников и не растворить общее впечатление от солнечного уголка Киева с повседневным ритмом жизни.

Вид «Свято-Георгиевского монастыря» (2011) выполнен в традициях национальной пейзажной школы, а работа «Яхт-клуб «Омега» (2012) невольно обращена к поискам французских модернистов. Экспрессивная живописная манера, противопоставление насыщенных контрастных пятен цвета, солнечные блики на воде передают впечатление летнего речного пейзажа.

Яркой декоративностью отличаются работы Александра Виштенко. В них очевидно переосмысление живописных основ национальных художественных школ Западной Украины. К примеру, в работе «Улицами Старого Кракова» (2012) все изобразительные составляющие: линия, цвет, композиция, живописная манера – подчинены передаче динамичной атмосферы исторической части города.

Колористической насыщенностью отличается и его другая картина. «Теснота 1» – так называется композиция, выразительно передающая фигуру обнажённого атлета, замкнутого в тесные рамки квадрата. Ритм мышц, их движение организуют объём, превращённый художником в некий идеализированный механизм. Здесь традиции классического искусства объединены с другими живописными методами, что в результате приводит к единому индивидуальному стилю.

Эксперимент лежит в основе творческих поисков Дмитрия Савелюка. Он с интересом работает в разных жанрах или объединяет в пределах одного произведения несколько жанров. «Мой причал» (2013), как и другие его работы, отличает философский взгляд на жизнь, а конкретика названия не ограничена определённым пейзажным мотивом. Она продолжена в образе девушки, цветке в её руках, предметах натюрморта, в общей атмосфере пронизанного свежестью и ясной чистотой летнего дня.

Более прозаично, на первый взгляд, воспринимается работа «Яна» (2013). Но и здесь художник не перешёл грань, когда бытовое действие обнажено в своей натуралистической правдоподобности. Высветленная цветовая гамма, лёгкий графический рисунок придают образу и повседневному действию некое философское таинство.

Несколько особняком в ряду молодых художников стоит Никита Боляков. Для продолжения учёбы в Киевской академии художеств он избрал мастерскую исторической живописи народного художника Украины Ф. М. Гуменюка. Юношу всегда интересовала история. В Николаеве он участвовал в исторических реконструкциях средневековых турниров, изучал и сам мастерил воинские доспехи. В своём интересе к прошлому он утвердился ещё больше, когда для дипломной магистерской работы в академии выбрал тему военного похода князя Святослава в 971 году против Византии. Триптих «Битва при Доростоле» (2008) передаёт напряжённость противостояния двух исторических личностей – киевского князя и византийского императора Иоанна Цимисхия. Сложная многофигурная композиция, выразительные, динамичные позы и жесты героев, приглушённая с всплесками ярких пятен колористическая гамма создают убедительную картину события тысячелетней давности. В настоящее время триптих экспонируется в Киевском музее Вооружённых Сил Украины.

Выразительны в своём вековом молчании и архитектурные пейзажи художника. Величественный памятник истории «Крепость. Хотин» (2011) как бы вырастает из земли и упирается в небо. Восхищение автора его красотой и мощью передаётся зрителю.

Молодые художники много и талантливо работают как иконописцы. Знание иконографии, владение методикой написания христианских образов и сюжетов – важная составляющая творчества. От образов отдельных святых до сложных многофигурных праздничных сюжетов, от небольшого размера иконной доски до иконостаса – таков масштаб их работ. И хотя создание таких произведений обусловлено чёткими канонами иконографии, профессиональный мастер привносит в икону частицу

Выставка «Айванабугу» в выставочном зале Союза художников. Николаев. 2012

своего сердца, своей души. Так было во времена Андрея Рублёва, так работают сегодня художники, посвятившие себя увлекательному делу иконотворчества. Об их профессионализме уже можно судить по значительному объёму выполненных работ. Д. Савелюк и Н. Плехов являются создателями алтарных икон и иконостасов для женских монастырей – Свято-Георгиевского в Черниговской области и Сергиевой пустыни в Закарпатской области (Мукачевский район), иконостаса собора в Уманском районе Черкасской области. Т. Шмаленко создаёт аналойные иконы, отличающиеся тонкостью и ажурностью миниатюрного письма. Работают в культовой живописи А. Виштаченко и Т. Такиров – преподаватели Каменец-Подольского национального университета, педагогический факультет (специальность «Реставрация произведений искусства»).

Созданное молодыми художниками содружество даёт повод к постоянному творческому общению, поиску, организации выставок и встречам со зрителем. Первая выставка «Айванабугу», организованная в 2010 году, собрала пять участников из тех, кто первым выпорхнул из дома в Киев для продолжения учёбы. В дальнейшем к ним присоединились выпускники следующих лет, также приехавшие на учёбу в академию: Екатерина Цюпка, Людмила Царёва, Дарья Пинчук. Членами объединения стали Юрий Ященко, Мария Жарова, работающие в Николаеве, Геннадий Пономарь из Нового Буга. Несмотря на то, что художники живут в разных городах, они регулярно собираются на вернисажах объединения, которые уже состоялись в Хмельницком, Каменец-Подольском, Одессе. Самой благодарной зрительской аудиторией, конечно, является Николаев. Не проходит года, чтобы молодые мастера не показали свои новые работы в выставочном зале Национального союза художников, в Николаевском филиале КНУКиИ, в музее им. В. В. Верещагина или в «Галерее на Спасской, 45». В их планах – устройство очередной выставки в родном городе.

Творчество воспитанников николаевской школы вызывает заслуженный интерес. Смело заявив о себе, они постоянно реализуют новые творческие планы, демонстрируют красоту и многообразие окружающего мира.

Сапак Наталья Викторовна. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна НФ КНУКиИ. Автор более 25 научных публикаций по истории и теории искусства. Преподаёт дисциплины: «История изобразительного искусства», «История декоративно-прикладного искусства», «Искусствознание».