

В ПОСТОЯННОМ ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

Наталья САПАК

Юрий Одробинский – представитель поколения творческой интеллигенции, которую отличает профессионализм в сочетании с интеллектуальной глубиной и широтой мировосприятия. Он еще не переступил возрастной рубеж молодого художника (35 лет), а созданные им произведения, научная и педагогическая деятельность позволяют говорить о нем как о сложившейся цельной личности.

Целеустремленность и работоспособность сформировались у художника в дружной семье Одробинских, где к любому делу, а тем более к работе, всегда относились ответственно. С детства, увлекшись изобразительным искусством, Юрий параллельно с учебой в общеобразовательной школе занимался и в художественной. Творческая атмосфера, талантливый коллектив преподавателей укрепили в юноше желание продолжить художественное образование. Закончив «художку», он поступает в 10-й класс специализированной школы № 58 (ныне Академия детского творчества) и по окончании получает аттестат о полном среднем образовании. Среди специальных дисциплин: рисунок, живопись, гончарство, ювелирное дело – юного художника особенно привлекала резьба по дереву. Природные качества материала: теплота, пластичность, фактурная выразительность – сформировали стойкое желание работать в дереве.

Следующий важный этап профессиональной подготовки художника связан с Николаевским филиалом Киевского национального университета культуры и искусств, куда Одробинский поступил в 1997 году. Подготовка студентов на кафедре декоративно-прикладного искусства осуществлялась по двум направлениям: художественная обработка ткани и художественная обработка дерева. Мужская половина студенческого коллектива занималась на специализации художественной обработки дерева.

Я хорошо помню студента Одробинского – дисциплинированного, скромного, с неизменной улыбкой на лице. На моих лекциях по истории изобразительного искусства, где монолог сменялся диалогом со студентами, и шел живой обмен мнениями о стилях, творчестве и работах художников, Юра не был в числе активных собеседников, но успевал в нескольких словах высказать свое мнение.

Кафедра декоративно-прикладного искусства в эти годы уже пережила пору становления. Студенты первых выпусков успешно

работали по специальности, закрепив за вузом добрую славу надежной профессиональной базы подготовки прикладников. У преподавателей кафедры было чему поучиться. Профильные дисциплины вели именитые педагоги, известные также как талантливые художники: Ю. А. Макушин, А. В. Маркитан, Н. Н. Сопильняк и другие. Главную же роль в становлении Одробинского как художника-мастера по дереву сыграл Евгений Петрович Зайцев, профессор, Заслуженный мастер народного творчества Украины, ведущий преподаватель направления. Режиссер по образованию, художник-резчик по призванию, книгочей и эрудит, он не только передавал знания и практические навыки, но и делился своим богатым жизненным опытом, постоянно вел беседы о творчестве писателей, музыкантов, художников. После занятий студенты не спешили покинуть мастерские, которые находились в подвале студенческого общежития. Практическая работа чередовалась с общением за чаем на самые разные темы. Интеллигентный, подтянутый, несмотря на больной позвоночник и необходимость пользоваться палочкой, Зайцев своим внешним видом и уважительной манерой общения создавал атмосферу доброжелательности. В коллективе прикладников имела место преемственность и разумная взаимовыручка. Первокурсники начинали работать рядом со студентами старших курсов. А если того требовали обстоятельства, помогали переводить в материал эскизы дипломных работ. В статье о своем педагоге Ю. Одробинский пишет: «Євген Зайцев у дереві створив власну концепцію формотворення і своєрідну композиційну стилістику, в основі були образи й елементи народного різьблення XIX – поч. XX ст. північноросійських і південноукраїнських міст».

Талант педагога, яркая индивидуальность Зайцева оказали большое влияние на многих выпускников кафедры. Не является исключением и Юрий Одробинский. В его студенческих работах и первых самостоятельных творческих произведениях чувствуется связь с учителем. Она проявляется в образно-пластическом и, отчасти, композиционном решении работ. Стремление к объемному рельефу, философская трактовка народных образов, где для усиления эмоциональной выразительности художник прибегает к нарушению пропорций, а самое главное – яркие народные типы – все это от учителя. Но Одробинский не копирует Зайцева, и его работы нельзя спутать с работами преподавателя. В его панно заметно тяготение к скульптурным возможностям дерева. Он любит полуфигуры или по-

грудное изображение, что позволяет укрупнить форму, а воздушное пространство вокруг фигур, которое в работах учителя традиционно ограничивалось рамкой, часто делает открытым. На выставках он заявляет о себе работами: «Спогади», «Лісова казка» (2003), «Василь та васильок» (2004), «Лиманські коропи», «Народження осені» (2005). Любовь к укрупненной форме, высокому рельефу и, самое главное, к индивидуализации приводит его к созданию образа ученого «Каліграфія сарматських тамг» (2005). Эта работа была создана под влиянием научной темы «Каменная пластика Юга Украины скифо-сарматского периода: характеристика видов и художественные особенности», которую разрабатывал Одробинский, учась в аспирантуре Львовской национальной академии искусств.

Как известно, в скульптуре из дерева есть две традиции – «подчиняться» материалу или «подчинить» материал своей идее. В первых работах художник, пожалуй, больше подчинял материал своим творческим замыслам. Работал с ольхой и особенно липой. Вязкая пластичная структура дерева была послушна резцу мастера, а тонирование, выявляя форму, несколько нивелировало материал. Дальнейшие творческие поиски привели художника к творческому переосмыслению образно-пластического содержания работ и технических приемов исполнения.

С 2003 года Одробинский работает на родной кафедре. Спустя два года после смерти Е. П. Зайцева – он ведущий преподаватель специализации «Художественная обработка дерева». Юрий следует традиции, заложенной учителем, продолжает разработанную им методику: первый этап – овладение геометрической и плоскостно-рельефной резьбой; второй – выполнение декоративных панно, скульптуры малых форм, предметов утилитарного характера с зооморфными мотивами; третий – работы со сложной ажурной резьбой и антропоморфными мотивами – и далее к самостоятельному авторскому почерку. Студенты под его руководством выполняют декоративные панно, предметы мебели, малую пластику.

Художник ищет новые пути образного решения в традиционном материале, пробует работать и в новых для него и необычных, с точки зрения художественной обработки, материалах. Так, с 2006 года он увлекся ажурной резьбой страусиных яиц. Работа, что называется, ювелирная. Хрупкая скорлупа требует точных движений сверла. Сквозная резьба придает изделию легкость, что в сочетании с фарфоровой белизной материала делает его необычным и вызывает

восхищение. И если технологически художнику понадобилось осваивать новые инструменты и приемы работы в незнакомом материале, то набор изобразительных элементов, заимствованный из растительных мотивов национальной украинской резьбы и росписи, органично вписался в сложную сферическую поверхность яйца. Традиционные полевые цветы-розетки, подсолнухи, листья создают ажурную композицию по традиционным мотивам народного орнамента. Художник включает в композиции фигуры. Для легких ажурных работ он делает дубовый резной футляр, повторяя яйцевидную форму и в основном те же растительные мотивы, что и в рисунке яйца. Здесь можно поспорить с мастером о совместимости двух материалов – легкой белой скорлупы и дерева. Но эксперимент есть эксперимент. И надо отдать должное Одробинскому, который не боится осваивать новый для него вид искусства, объединяя с уже сложившейся художественной традицией.

Художник, работающий с природными материалами в традициях народного искусства, должен быть хорошо знаком с орнаментальной символикой. В отличие от классических видов искусства, прикладное искусство – будь то резьба по дереву, керамика, ткачество, вышивка – опирается на богатую многовековую традицию образной символики, выраженной в растительных и геометрических, зооморфных и антропоморфных мотивах, восходящих к язычеству и христианству. Художник-прикладник создает произведение утилитарного декоративного характера, которое несет информацию, читаемую через образы-символы. Уже в дипломной работе «Повітряний млин» (2002) Одробинский использует прием образной символики, в основном через мужские образы четырех возрастов, где время отсчитывает свой путь сменой поколений или одной жизнью, которая начала и завершила свой путь в круговерти мельницы, как в круговерти жизни. Все построено на композиции по кругу, которое есть символом бесконечности.

Тема бесконечного космического и земного была продолжена художником в нескольких панно: «Джерело життя», «Чотири Сонця» (2007), «Простір Ора», «Кіммерійський степ» (2008). Разные по сюжету, они несут главную идею жизни в мироздании, то ли в образе яйца на лучах солнца, то ли через варианты соляных знаков. А тема южной степи нашла своеобразное решение еще и в стилизованных, величественных в многовековой стати образах кочевников-воинов.

Работа над декоративными панно привела художника к осмыслению роли дерева в качестве художественного произведения в современном интерьере. Творческие поиски были связаны с началом преподавания на кафедре дизайна. В это же время Одробинский активно участвует в молодежной секции Николаевской областной организации Национального союза художников Украины. Его работы экспонируются на городских, областных и республиканских выставках. В 2008 году состоялась первая персональная выставка мастера. А в 2009 году он защитил кандидатскую диссертацию во Львовской национальной академии искусств. Выбор темы научного исследования был не случаен. Интерес к истории и искусству южного края, через призму культуры кочевых народов, населявших Причерноморские степи, теснейшим образом связан с тематикой, которую разрабатывал художник в своих произведениях. Научные изыскания нашли отражение в его произведениях через образы и символы. А в 2010 году по материалам диссертации вышла книга «Скіфосарматська кам'янорізна пластика українських земель (характеристика видів і художні особливості)».

Стремительно шагнули в XXI век новые технологии и материалы. В архитектуре присутствует чистая логика форм. Минимализм и хай-тек предпочитают лаконичную строгость и практичную многофункциональность. В интерьерах компьютеры, современные авторские фотографии и креативные лампы заменили произведения искусства. Но дерево, испокон веков верно служащее человеку, не сдает свои позиции и благодаря творческому поиску художников меняет образный язык и изобразительные приемы.

Одробинский, остро чувствующий время, ищет новые выразительные средства в передаче традиционных тем. Он подчиняет творческую волю материалу и как бы освобождает свою пластическую идею из объема дерева, удаляя лишь ненужное, внесенное природой. В процессе работы художник часто видит образы через формы обрабатываемого материала. Удлиняя пропорции и максимально стилизуя фигуры, он подчиняется текстуре дерева, вступает с ним в соавторы. «Шлях у вічність» (2008), «Повернення до джерел» (2010), «На хвилях долі», «У полоні тиші» (2011), «Віхи сивої давнини: Серце Землі». «Віхи сивої давнини: Серце Води», «Мадонна з немовлям» (2012).

На творческих поисках художника в последние годы сказалось и преподавание на специальности «дизайн среды». В работах последних

лет очевиден более обобщенный принцип в передаче формы. Они наполнены более глубоким смыслом. Рождение сына открыло художнику великую тайну материнства: «Мамина колыска» (2010), «В очікуванні дива» (2011), «Годування немовляти» (2013), «Купання немовляти» (2014). Обыденные сюжеты трактованы художником, как великие таинства бытия. В то же время они продолжение темы более ранних работ о вечной жизненной круговерти.

В творческом багаже молодого художника есть работы, которые заслуживают особого внимания глубиной темы, ее образно-философским толкованием, мастерством исполнения: «Дотик весни» (2008), «Відкриваючи душу», «Трипільська богиня» (2009), «Мати-Земля», «Лабіринти долі» (2011).

В последние годы художник обратился к живописи. Его привлекают пейзажи. В них так же, как и в декоративных панно, проявляется лирико-философское осмысление мира природы.

В 2012 году Одробинский был принят в Союз художников Украины. Он много работает творчески, участвует в выставках, организует персональные выставки. Как исследователь продолжает изучать скифо-сарматское искусство юга. Пишет статьи, публикуется в научно-методических журналах и сборниках. Преподает и последние два года возглавляет кафедру дизайна в родном вузе и мечтает о подготовке на кафедре специалистов по дизайну мебели.

ЗАГОВОРИЛИ ДЕРЕВО И КАМНИ

Леонід ТЕСЛЕР

Газета «Відкритий урок», 2010 г.

Все в этом парне основательно. Шагу не сделает просто так.

– Я очень пунктуален, – говорит он как бы с извинением. – Я всегда просчитываю свои действия наперед.

Многие подумали: вот зануда! Но уверяю вас: это мнение растает, как только вы ближе узнаете этого молодого человека.

Юрий Владиславович Одробинский к 29 годам – уже кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств. Ну никак он не тянет на «ботаника» или захудалого инструктора по куль-