

«Мадонна» (2011)

ДИВОЦВЕТЫ Батик Елены Тригуб

Батик в переводе с индонезийского означает «капля воска». Живописью на шёлке занимались в феодальном Китае, Японии, Индии, Индонезии. Расплавленным воском (резервирующим составом) на ткань наносится изображение, что позволяет при дальнейшем окрашивании сохранять контур и границы между цветами. Эта техника напоминает акварельную живопись с её мягкими переходами и нюансами оттенков.

Земля Николаевщины всегда славилась талантливыми художниками, поэтами, музыкантами. Как можно равнодушно смотреть на полевые маки и васильки в бескрайних степях, на застывшие, пропитанные ветром каменные глыбы или тонкий ручеек, рассекающий монолитный холм, тихую реку, что в размытых красках повторяет силуэты берега.

Воркования голубей, чирикание скворцов и воробьёв, монотонное звучание кукушек, причудливый бег уток на воде, всплеск в тихой заводи рыбы – всё создаёт дивную атмосферу трёх разных состояний: пробуждения, расцвета и затухания. Это природа. Каждый из нас воспринимает её по-разному, замечая больше то, что – «по душе». У художников эти чувства проявляются особенно остро и переходят в бесконтрольное состояние – только эмоции. В выставочном зале мы видим уже результаты бесконечного поиска, восприятие художником дня грядущего, исторические, художественные, экспериментальные интерпретации сакральных, обрядово-культурных мотивов. Я хочу привлечь внимание к живописному батик у молодой николаевской художницы Елены Тригуб.

Но прежде немного биографии. Она родилась в Николаеве, окончила детскую художественную школу, в 1999 году поступила в единственный в нашем крае творческий вуз – Николаевский филиал Национального университета культуры и искусств на кафедру декоративно-прикладного искусства. Здесь особенное внимание уделяют изучению различных художественных техник: ткачеству (изготовление гобеленов), холодному и горячему батик у, вышивке, технике печворк и другим. Обучение и самостоятельный поиск Елены, а также её талант соединились и выстроились в одну творческую линию. Её основными педагогами по специальности стали известные мастера Л. И. Иваницкая, О. В. Маркитан, Ю. А. Макушин, Л. И. Лашенкова.

Окончив университет, Е. Тригуб получила квалификацию художник-мастер, преподаватель декоративно-прикладного искусства по направлению «обработка ткани». С 2005 года она уже активно участвует в художественных выставках Киева, Одессы, Днепропетровска, Чернигова, Херсона и, конечно, родного Николаева, где состоялись её несколько персональных вернисажей. Батик – капля воска, расплавленная на полотне, – обязательно присутствует в её экспозициях.

Именитые вузовские наставники Олег Приходько, Константин Головин, Дмитрий Боляков сразу обратили внимание на оригинальность и образно-содержательную сторону работ студентки Тригуб. Она не просто выполняет картину, а мыслит, творчески ищет свои изобразительные средства, экспериментирует с техниками, цветом.

Молодая художница создала 25 произведений, выполненных в технике батик. Основные из них «Причастие» (2006), «Весна» (2005), «Метаморфоза» (2006), «Степь» (2010), «Мадонна» (2011), «Ирисы» (2011), «Вкус Юга» (2011), «Дары Солнца» (2011). Рассматривая мир через призму ярких красок с большим количеством цвета и пространства, она передаёт его в крупномасштабном абстрактно-семантическом содержании на ткани, пытаясь сохранить это сильное восприятие и впечатление. Елена обращается к семантике древних знаков, универсальным символам стихий, христианской символике, вплетая их в динамическую среду, где доминируют сложные пластические линии и формы.

Зрители часто останавливаются перед её триптихом «Тайна Вселенной». Он имеет структуру декоративного характера с ярко выраженными цветовыми пятнами и элементами деталей. В основе произведения прообраз Вселенной и пути зарождения материи от простейших диффузий до сложных генетических эволюций. В колорите преобладают оттенки жёлтого, фиолетового, красного цветов. В работе «Мадонна» чётко прослеживается сакральная тематика. В центре изображены две фигуры – условные образы Марии и Иисуса, заключённые в форму яйца. Они отделены от фона более ярким силуэтом и детализированы золочением, схематическими орнаментами дикого поля.

Батик «Метаморфоза» погружает нас в лирическое настроение с нотками восточных мотивов. В сложноструктурном силуэте просматривается женский образ. Возможно, это связано с влиянием на автора восточной культуры. На картине мы видим изображение насекомых, элементов павлиньего хвоста, цветков и стебля розы, разрез ствола дерева, формы, характерные для восточного узора. Подобную композицию, но с другой тематикой, можно проследить в работах «Весна», «Праздник», «Родной край», «Причастие», «Земля и девушка», «Мечты». Вот как комментирует их сам автор:

«Работа «Земля и девушка» побуждает к философским размышлениям о двух источниках: дающих жизнь космическому пространству и жизнь человеку на земле. Изображённые ветви – символ дерева, олицетворение космоса как живого организма, рядом женское начало: гнездо, убежище, защита. Кроме того, расположенные на картине волнистые линии в орнаментике означают воду, которая, в свою очередь, символизирует источник жизни, мудрость, духовность и снова женское начало. Именно ему в картине уделяется особое место. Месяц в центре композиции также является символом женственности. Фазы луны символизируют бессмертие и вечность – восстановление. Земля и вода являются стихиями месяца. Изображённые капли крови знаменуют начало новой жизни, весеннее возрождение, олицетворение жизненной энергии, носителя души. Символическое значение имеют цветы мака. Хотя ещё со времён античности мак означает сон и смерть, в украинских песнях он часто отождествляется с красотой и молодостью. Это изображение делает сюжет картины завершённым».

Подобное значение имеют художественные образы и символы в композициях «Весна», «Мечты», «Родной край» – ещё одна модель мироздания, какой её представляет художница. Жизненная энергия

«Причастия» (2006)

спиралей, солярных кругов, птиц и цветов, оплодотворённой земли создаёт радужную картину постоянного возрождения природы, плодородия и процветания. Можно с уверенностью сказать, что Е. Тригуб влюблена в живописный орнамент. Она ритмично сочетает изображения и символы разномасштабных элементов, сюжетные фрагменты в их плоскостной и пространственной трактовке, таким образом достигая целостности и единства всей композиции. По наблюдению Е. Тригуб, орнаментализм и символизм тесно связаны. Орнаментальное искусство тя-

«Дари сонця» (2011)

тос метафорически толкуется как выражение человеческой природы, присутствующей одновременно в материальном, духовном и интеллектуальном мирах.

В исследовании, связанном с познанием болгарской культуры, в частности с изучением болгарского народного костюма и его трансформации в одежде болгар Юга Украины XIX – начала XX в., Елена Тригуб проанализировала множество историко-этнографических примет: орнаменты, символику, верования, крой и элементы одежды. Орнаментальные формы болгарской традиции можно распознать в работе «Лабиринтами древности».

На мой взгляд, в эволюции Тригуб декоративная композиция «Письмо» сыграла ключевую и впоследствии переходную роль к сериям натюрмортов. Здесь уже чётко видна академическая постановка, где реалистический образ соподчинён с классическим натюрмортом: перед нами цветы в вазе, фрукты, античная скульптура Венеры, сложные складки драпировок в холодных оттенках. Всё весьма лаконично, и только декоративный контур силуэтов и деталей усиливает эффект росписи на ткани.

Иным жанром Елены в её любимой технике стала серия натюрмортов с различными видами растений и животных, где особое место занимают вариации «украинского натюрморта» с изображением овощей, фруктов и полевых цветов. «Дары солнца» – это батик-натюрморт с подсолнухами в глазурованном сосуде на столе, абрикосами, кувшином и стаканом с налитым соком. Эта работа выполнена в тёплых тонах с использованием светло-золотистого контура: терпким медовым солодом разливается цветовая палитра. В батиках «Мальвы», «Осень» и «Натюрморт с орхидеями» талант художницы раскрывается в способности переработать реалистическое изображение в декоративную композицию без трансформации. Перед нами дробные членения предметов и фона, сложная гармония контуров и цветовых отношений.

Сегодня художница активно увлечена масляной живописью. Это не удивительно, ибо Елена Тригуб относится к той редкой категории творцов, которые умеют совмещать различные сферы деятельности: научную, художественную, наставническую, подобно художникам-изобретателям эпохи Возрождения. Недавно у нас был повод поздравить Елену – она стала членом Национального союза художников Украины.

готее к лейтмотиву, нарративности, повторяемости и упорядоченности сюжета. Мир для художника-декоратора – совокупность узоров, волн, символов, знаков.

Мотивами из различных исторических эпох объединены картины «Лабиринтами древности», «Письмо». «Венера» возвращает зрителя во времена античности, рассказывает о мифе рождения Афродиты из морской пены и раковины. Раковина тут – символ материнского лона. В композиции также присутствуют растительные орнаменты: стилизованные цветы лотоса и лилии, розетки и пальметты. Известно, что цветок лотоса олицетворяет рождение и представляет собой трёхдольную модель мироздания. Благодаря этой «тройственности» ло-

Юрий Одробинский,
кандидат искусствоведения