

Н.В. САПАК,

кандидат искусствоведения, доцент
кафедры дизайна
ВП «НФ КНУКиИ»,
г. Николаев

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ РЕСТАВРАТОРОВ- ЖИВОПИСЦЕВ В НФ КНУКИИ КАК ЮЖНОУКРАИНСКИЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Подготовка реставраторов в Николаевском филиале КНУКиИ началась в 2001 году, когда была открыта кафедра реставрации, графического дизайна и искусствоведения. Ответственный педагогический эксперимент инициировали известные николаевские художники О.К.Приходько, Ю.А.Макушин, Д.Л.Боляков при поддержке ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры академика А.В.Чебыкина и ректора Киевского национального университета культуры и искусств профессора М.М.Поплавского.

Актуальность исследования. Открытие художественных специальностей, подготовкой которых исконно занимались столичные ВУЗы, отвечало требованиям времени, свидетельствовало о высоком профессиональном потенциале николаевских художников способных готовить на «периферии» специалистов престижных творческих профессий. Накопленный опыт обучения каждой из этих профессий в Николаевском филиале заслуживает отдельного исследования.

Постановка проблемы. Наиболее творчески результативной как в период учебы, так и по окончании ВУЗа стала деятельность выпускников специальности «реставрация произведений станковой и монументальной живописи».

Цель исследования. Настоящая статья является первым исследованием творчества выпускников специальности «реставрация» Николаевского филиала КНУКиИ, обобщением их профессиональной и творческой деятельности.

Анализ источников. Творчество молодой генерации художников пока нашло отражение в периодике в виде информации о выставках объединения «Айванабугу» [1]. Упоминания о подготовки специалистов в области реставрации встречается в отдельных статьях, посвященных художественному образованию в Николаеве [3], творчеству известных художников [5], деятельности Николаевской областной организации НСХ Украины [2].

К абитуриентам, желающим поступить на специальность «реставрация», предъявлялись высокие требования. Уже на вступительных экзаменах будущие студенты должны были показать основательные навыки в рисунке, живописи, композиции. Такой принцип отбора гарантировал хороший стартовый уровень

студентов, а требовательность преподавателей стали залогом постоянного профессионального совершенствования.

Базовые дисциплины преподавали Ю.А.Макушин и О.К.Приходько. Они заложили фундаментальные основы в рисунке и живописи. Народный художник Украины Ю.А.Макушин давал основы академического рисунка, адаптируя его к требованиям профессии. Большое внимание уделялось самостоятельным наброскам, выполненным по наблюдению и по памяти. Заслуженный деятель искусств Украины О.К.Приходько требовал от студентов планомерной работы над аудиторными постановками. В то же время обязательной была работа над этюдами и композициями на свободную тему. Большое внимание уделялось копированию произведений старых мастеров, как обязательной дисциплине, способствующей пониманию техники и технологии живописи.

На «реставрации» студенты постигали азы будущего профессии. Главная роль в формировании их практических навыков принадлежала Д.Л.Болякову. Профессиональный художник реставратор, он скрупулезно передавал студентам знания и навыки, сочетал теорию и практику. Работая рядом со студентами, педагог показывал этапы и ход реставрационной работы. Обязательное иконописание по образцам, реставрация произведений масляной и темперной живописи давало мощный импульс в овладении секретами профессии. За четыре года учебы студенты (получали степень бакалавра) осваивали главные виды реставрационной работы.

Большое значение в учебном процессе отводилось практике. В летнее время студенты выезжали на пленэр в Николаевскую область, Крым, где работали над пейзажами. А базой учебной и производственной практик был музей им. В.В.Верещагина, краеведческий музей, где занимались реставрацией произведений живописи.

За четыре года пребывания в университете будущие реставраторы приобретали основательные теоретические знания, хорошие практические навыки. Лучшие выпускники направлялись для продолжения учебы в Киев в НАИИА, что значительно расширило профессиональный кругозор молодых художников, способствовало дальнейшему творческому росту.

Особенностью подготовки студентов явилось параллельное овладение навыками реставрационной работы и формирование их как живописцев и иконописцев. Это позволило им в самостоятельном творчестве не замыкаться в рамках реставрации, но и работать во всех жанрах живописи, писать иконы.

В студенческие годы реставраторы начали активно участвовать в выставках. И хотя еще рано говорить о сложившемся творческом почерке каждого, но уже сейчас можно выделить наиболее яркие их стороны, отметить общие особенности присущие представителям южной живописной школы. Это насыщенный колорит и эмоциональная живописная манера. А в жанровом разнообразии можно выделить пейзаж, как главную составляющую поисков. Причем, природа, как среда обитания, приобретает в их работах разную

степень взаємодіяння з людиною від активного діяння до пасивного созерцання.

Лучшими традиціями городського пейзажу відзначені роботи С.Дона «Кафе» (2010), «Арки» (2012). Спокойний приглушений колорит, передаючий фактурну щільність будівель, оживляють емоційно вибрируючі крони молодих дерев'як і освітлена сонцем стіна в пролеті арки. Діяння, побудоване за допомогою фрагментарної композиції, створює враження короткочасності, що дозволяє сприймати картини як етюди, написані за одні-два сеанси. Т.Такиров будує пейзажне діяння на основі натурних спостережень, але з великою часткою узагальнень. Він акцентує увагу на могутності крон вікових дерев'як («Улиця Каменця» 2014) і підкріплює їх мажорне звучання світлою вибрируючою від сонця смугою тротуару. Живописний прийом, створюючий враження феєрверка кольорових мазків-кристалів успішно передає відчуття пишної і багатогою відтінками кольорів літньої зелені. Т.Шмаленко акцентує увагу на головному об'єкті зображення, підкріплюючи враження від нього оточуючими предметами і елементами пейзажу. Архитектурний пам'ятник («Русська брама» 2015) максимально наближений до глядача, величав в своєму віковому мовчанні. Продовження його життя в сучасному реальному світі добре відчувається через рух широкого мазка, передаючого бег хмар, коливання гілок дерев'як, тіней на землі. Різноманітні за сприйняттям природи і прийомів її передачі роботи Н.Плехова. Художник постійно експериментує. Він використовує широкий діапазон художніх засобів, залежно від поставленої задачі. С висоти пташиного польоту створює перспективу історичної частини міста з повсякденним ритмом життя («Київ» 2010), підкріплюючи характерне в силуетах пам'ятників. Слідуючи найкращим традиціям національної пейзажної школи, пише панораму «Свято-Георгієвського монастиря» (2011). В манері французьких модерністів створює пейзаж «Яхт-клуб «Омега» (2012). Експресивна узагальнена живописність, протиставлення насичених контрастних плям кольору, сонячні блики на воді передають враження від літнього річного пейзажу.

Яркою декоративністю відзначаються роботи А.Виштаченко. В них очевидно переосмислення живописних основ національних художніх шкіл західної України. Все складові: лінія, колір, композиція, живописна манера підпорядковані передачі динамічної атмосфери історичної частини міста в роботі «Улицями Старого Кракова» (2012) або фігури оголеного атлета закритого в вузькі рамки квадрата в картині «Тісняга 1».

Експеримент лежить в основі творчих пошуків Д.Савелюка. Він з інтересом працює в різних жанрах або об'єднує в межах однієї картини кілька жанрів. Його роботи відзначає філософський погляд на життя («Мій причал» «Яна» 2013). Художник не переходить грань, коли побутове діяння оголене в своїй натуралістичній правдоподібності.

Несколько особняком в ряду молодых художников стоит Н.Боляков. Его всегда интересовала история. В Киевской академии художеств он продолжил учебу в классе исторической живописи народного художника Ф.М.Гуменюка. В дипломной работе он обращается к военному походу князя Святослава в 971 году против Византии. Триптих «Битва при Доростоле» (2008) передает напряженность противостояния двух исторических личностей киевского князя и византийского императора Иоанна Цимисхия. Сложная многофигурная композиция, выразительные, динамичные позы и жесты героев, приглушенная с всплесками ярких пятен колористическая гамма убедительно передают события тысячелетней давности. В настоящее время триптих экспонируется в Киевском музее Вооруженных сил Украины.

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. Об их профессионализме можно судить по значительному объему выполненных работ. Так, Д.Савелюк и Н.Плехов являются создателями алтарных икон и иконостасов для женских монастырей Свято-Георгиевского в Черниговской области и Сергиева пустынь в Закарпатской области (Мукачевский район), иконостаса собора в Уманском районе Черкасской области. Т.Шмаленко создает аналойные иконы, отличающиеся тонкостью и ажурностью миниатюрного письма. Работают в культовой живописи А.Виштаченко и Т.Такиров, которые после окончания Академии преподают в Каменец-Подольском национальном университете, на специальности «реставрация произведений искусства».

В 2010 году молодые художники организовали выставку и творческое содружество «Айванабугу». Выставка собрала не более пяти участников, тех, кто первыми уехали из родного города в Киев для продолжения учебы. В дальнейшем к ним присоединились выпускники следующих лет, также приехавшие на учебу в Академию: Е.Цюпка, Л.Царева, Д.Пинчук. Членами объединения стали Ю.Ященко, М.Жарова, работающие в Николаеве, Г.Пономарь из Нового Буга. Художники устраивали вернисажи объединения в Хмельницком, Каменец-Подольском, Одессе. Ежегодно они показывают новые работы в Николаеве. Их творчество вызывает заслуженный интерес у любителей и профессионалов. Смело заявив о себе, они не успокаиваются на достигнутом результате, постоянно ставя новые творческие задачи в передаче красоты и многообразия окружающего мира.

Выводы. Смелый педагогический и творческий эксперимент, поставленный в стенах Николаевского филиала КНУКиИ, показал, что благодаря высокому профессионализму педагогического коллектива ВУЗа стало возможным подготовка специалистов уникальной профессии, формирования их активного творческого мышления, развитие разносторонних профессиональных навыков и активной жизненной позиции.

Список использованной литературы:

1. Коренковская, Т. Их муза – Николаевщина [Текст] / Т. Коренковская // Рідне Прибужжя, 2010. 19 авг.
2. Росляков, С.М. Вступна стаття. Художники Миколаївщини. 40 років на творчій ниві [Текст] / С.М. Росляков: Альбом / Упоряд. Приходько О.К.. – Миколаїв. – 2013.
3. Сапак, Н.В. Художественное образование в Николаеве [Текст] / Н.В. Сапак // Шлях до визнання: Науково-публіцистичний альманах МФ КНУКіМ. – Миколаїв, 2011. – С.38-44.
4. Сапак, Н.В. До питання становлення Миколаївської організації Національної спілки художників України [Текст] / Н.В. Сапак // ІХ Миколаївська обласна краєзнавча конференція: Історія. Етнографія. Культура: Нові дослідження. – Миколаїв, 2013.
5. Сапак, Н.В. Юрий Андреевич Макушин. Скульптор и педагог [Текст] / Н.В. Сапак // Соборная улица. - 2015. - № 2.