

УДК 74:741.75

ЭТЮДЫ И ДОРОЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЮДМИЛЫ ГОРБАТЕНКО

Романенкова Ю.В.

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств

DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-7>

Статья посвящена творческой деятельности современного харьковского художника, кандидата искусствоведения, члена Национального Союза художников Украины, доцента кафедры живописи Харьковской Государственной академии дизайна и искусств Людмилы Горбатенко. Рассмотрена графика как сегмент ее творчества. Акцентирована роль скетчинга как одного из основных формирующих факторов сложения индивидуальной манеры. Проанализированы циклы акварельных этюдов и дорожных зарисовок. Все исследуемые работы выполнены карандашом в период с 2003 г.

Ключевые слова: графика, скетчинг, индивидуальная манера, зарисовка, набросок, этюд.

Постановка проблемы. Современное украинское арт-поле одним из своих наиболее значимых составляющих имеет харьковский сегмент. Харьковская школа живописи и графики всегда отличалась свежестью идей, большим количеством интересных мастеров, готовых к экспериментаторству, наличием нестандартных проектов, и, пожалуй, главное (наряду со львовской, одесской школами) – высокой планкой уровня художественного образования. Причиной тому – несколько высших учебных заведений города с мощной базой, в которых есть и на сегодняшний день то, чего во многом, увы, лишилась столица, гораздо прочнее погрязающая в нафталине столетней давности, пафосно именуюя это приверженностью к традициям истинного искусства: здесь есть люди, готовые синтезировать вековые отечественные традиции с новизной сегодняшнего дня и перенятым зарубежным опытом. Разумеется, они есть везде, но, к сожалению, не всюду им дают самореализоваться, обламывая крылья на пути к развитию чиновничьей рутинной. Харьковские художественные ВУЗы отмечены «знаком качества»: когда речь идет о преподавании профильных дисциплин, теоретических штудиях – искусствоведении и художественной критике, харьковские представители арт-мира всегда характеризуются как имеющие высокий профессиональный уровень, знакомые с тенденциями сегодняшнего дня, идущие навстречу пожеланиям креативной молодой генерации. Если упоминается харьковский художественный ВУЗ, то всегда

в контексте разговора о качественном образовании. Если речь идет о харьковских сборниках научных трудов, их характеризуют как издания с довольно высоким уровнем научного материала, но обличенные в отсутствие рецензирования и редактирования текстов, издаваемых по принципу «за Ваши деньги – любой каприз», когда редакционная коллегия является не более, чем «свадебным генералом» и не имеет ни малейшего понятия об уровне публикуемых статей. Если упоминается харьковский специализированный ученый совет, то чаще всего как пример того, где можно защитить диссертацию, не погрязая в коррупции и находясь среди ученых, а не среди дельцов, ставящих подписи за определенную мзду.

Частью харьковского арт-сообщества и его успешным продуктом можно назвать художника Людмилу Горбатенко. Одна из ее ипостасей, а именно – доцент кафедры живописи Харьковской Государственной академии дизайна и искусств, позволяет утверждать, что специальное художественное образование Харькова среди своих составляющих имеет и ее методику.

Анализ исследований. Поскольку Л. Горбатенко – часть современного художественного процесса, несмотря на его довольно активное освещение в периодике [2; 3] говорить о наличии научных трудов, посвященных ее творчеству, пока не приходится – библиография ограничивается упоминанием о ней в отдельных статьях [5], анонсами выставок [4], вступительными статьями и экспликациями к работам в каталогах [1].

И причина не только в том, что это еще т.н. «исторически не устоявшаяся информация», которая сложно поддается анализу, – ведь такой корпус материала, прежде, чем оказаться под грузом вековой пыли и снискать право быть изучаемым историками искусства, обычно попадает на перо арт-критикам, арт-менеджерам, живописующим сегодняшнюю историю в мире искусства. Есть и иная причина. Она заключается в том, что гораздо выгоднее и легче писать о модных, «раскрученных», используя современный сленг, художниках, имена которых пеэстрят на страницах газет с завидной частотой, приковывающих внимание публики эпатажем, скандальными проектами, вокруг которых не утихают споры критиков с негодующей или же восторгающейся и курающейся филиам публикой, о тех, чьи работы хорошо покупаются, кто принимает участие в аукционах, мелькает на зарубежных триеннале и биеннале, и многие из которых следующим этапом идут в политику, а потом их имена становятся нарицательными, мелькая уже не в афишах выставок, а в скандальных хрониках отнюдь не арт-мира.

Выделение не решенных ранее частей научной проблемы. Цель статьи. Конечно, это лишь один из возможных сценариев развития событий, и по нему пишет свою творческую биографию вовсе не большинство, но, увы, таких немало. И самое опасное в том, что представители таких кругов оказываются в среде тех, кому дано право формировать будущее арт-поля Украины. О них, конечно, писать легче и выгоднее, делая имя критика на имени арт-деятели. Но о художниках, подобных Л. Горбатенко, пишут гораздо реже. Причина проста: человек тихо и достойно делает свое дело, видя задачу не в эпатаже, а в творчестве, не в бизнес-ходах, а в достижениях своих студентов, за широкими спинами которых часто и собственного имени не видит, растворяясь в их успехах и делая это приоритетом для себя.

Поэтому в данном случае основная цель статьи – актуализовать феномен творчества харьковского художника Л. Горбатенко в контексте современного украинского арт-пространства, привлечь внимание к особенностям ее индивидуальной манеры, доказав, что во многом ее свежесть и легкость для восприятия зрителем зависят от весомого места быстрых этюдов и набросков в творчестве автора.

Изложение основного материала. Людмила Горбатенко – имя, которое почти всегда можно встретить в анонсах выставок рядом с именами молодых художников, студентов, поскольку выставки, которые она проводит, чаще всего совместные – персональных экспозиций в творческой карьере художника пока насчитываются три. Будучи доцентом кафедры живописи и имея специальность живописца-монументалиста, она много времени уделяет своим ученикам, ставя результаты их творческого становления выше собственных карьерных устремлений, поэтому информацию в периодике о проводимых ею мастер-классах или выставках учеников можно найти чаще, чем анонсы ее персональных экспозиций [5]. К тому же, немало сил и внимания уделяется молодежному фестивалю, который

уже более пятнадцати лет курирует Горбатенко. Если одна из ипостасей Л. Горбатенко – педагог – стоит среди основных ступеней лестницы ее творческого совершенствования, то амплуа теоретика искусства не столь приоритетно для Людмилы. Но это тоже вполне можно назвать полноценной гранью ее таланта, поскольку в активе Горбатенко диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения и около пяти десятков научных публикаций [1], а для художника владение словом всегда является достаточно редким явлением, поскольку выражающие свои мысли цветом, формой и линией обычно с трудом управляются с текстами. Синтез умения писать и наличия таланта к кисти и дает художнику право вести преподавательскую работу и чему-то учить молодую генерацию. Речь идет о моральном праве, но не о возможностях, обеспеченных дипломом, а это гораздо важнее.

Творческий багаж Горбатенко-художника довольно велик – она бросает силы и на живопись маслом, и на эксперименты с акрилом, темперой и левкасом, обращается и к пастели, гуаши, пробуя себя в разных жанрах. Художник занимается портретом («Галина», холст, масло, 2011 г.; «Натали», холст, масло, 2017 г.; «Ирина», холст, масло, 2018 г.), натюрмортом («Вечность», бумага, акварель, 2006 г.; «Весенний аромат», бумага, акварель, 2007 г.; «Ромашки», бумага, акварель, 2014 г.), экспериментирует в сакральном жанре («Спаситель», картон, темпера, 2003 г.; «Николай Чудотворец», левкас, темпера, 2010 г.; «Троица», бумага, пастель, 2010 г.; «Небесные вестники», холст, масло, 2014 г.), делает пробы в беспредметной живописи («Пробуждение», бумага, гуашь, 2012 г.; «Зарождение», бумага, гуашь, 2015 г.; «Звездный свет», «Невесомость», «Дзен», «Дыхание огня», все – картон, акрил, 2017 г.). Кстати, последние могут восприниматься не только как самостоятельные композиции-цветоведческие штудии, но вполне могут быть применимы в декоративно-прикладном искусстве, например, в качестве основ узорных композиций для батиков прикладного характера (как настенные панно, шарфы, палантины, платки, и т.д.). Есть и еще одна, особая грань интересов Л. Горьбаинко – она создает дружеские шаржи на своих коллег, со многими из которых ее объединяет общая страсть – море, дайвинг («Александр Гребенчук», бумага, карандаш; «Ольга Замжицкая», бумага, карандаш; «Вадим Ефименко», бумага, карандаш, все – 2009 г.). Шаржи как нельзя лучше оттачивают у любого художника способность критически смотреть на образ и оценивать его, владеть линией, сочетать в себе деликатность и реалистичность, избегая грубости и цинизма, но оттачивая объективность.

Но особо удачно Г. Горбатенко удаются пейзажи. Этот жанр, наиболее подходящий для тех, кто ставит импульс над рацио и предпочитает эмоциональное искусство, хорош тем, что передает настроенческие нотки. Художник часто обращается к пейзажным штудиям, но отдельным корпусом хочется выделить ее акварельные пейзажи и дорожные зарисовки. Этюды в творчестве харьковчанки занимают немаловажное место, и, хотя есть и акриловые, масляные пей-

зажи, все же чаще этюдная линия воплощается в акварельных работах. Столь же значителен корпус дорожных карандашных зарисовок Людмилы. Большая часть самых удачных пейзажных штудий в акварели и карандаше датируется 2005–2008 гг. Среди наиболее предпочтительных для Л. Горбатенко способов проводить свободное время – путешествия и подводное плавание, чем объясняются особое отношение, любовь и тяга к морю. Любовь к морской стихии, дыхание ею ощущаются во многих работах Людмилы. Но поскольку настоящего художника невозможно заставить без карандаша или кисти в руках, даже в коротких промежутках свободного времени Людмила умудряется сделать этюд или зарисовку. И именно эти быстрые, иногда едва ли не сиюминутные этюды и наброски формируют истинную манеру художника, ее способность видеть и передавать настроение природы, ее состояние, дыхание погоды со всеми ее капризами. То состояние «недо-», которое очень трудно «поймать» и «прикрепить» к бумаге, возможно передать только в быстрых этюдах, поскольку после того, как сменилась погода, ушел свет, исчезло настроение, второй раз воспроизвести ту же картину состояния уже невозможно. И тот художник, кому удаются быстрые этюды и зарисовки, может претендовать на успех в творчестве. Но тот, кому это не дано, вряд ли сможет извлечь пользу только из домашних заготовок и часто замученных академических штудий. Во многом страсть к морю, владеющая всем естественным харьковчанки, определяет свежесть ее работ, в некоторых из которых словно ощущается солоноватый привкус бриза. Это прозрачность видения цвета, легкость, быстрота, которых нет даже во многих завершенных работах Горбатенко, написанных маслом или акрилом. Особенно притягательны быстрые акварельные этюды мастера, в которых она применяет технику «по-мокрому», освежающую и придающую серебристую свежесть листу. Владеть этой техникой дано далеко не каждому, не говоря о том, что акварель a-priori дается не всем, по настоящему ею овладевают лишь избранные. В этом случае невозможно что-то исправить, снять красочный слой мастихином и переписать неудавшийся фрагмент, высветлить белилами и уничтожить воспоминание о неудаче. Все создается с первого раза, при малейших корректировках, которые могут испортить лист при неумелом применении инструментария правок. Акварель – техника интеллигентов, не терпящая грязи и требующая уважения к бумаге, к прозрачности своей чистоты и дающаяся в руки только под настроение. Л. Горбатенко смогла подчинить себе эту строптивую технику, время от времени демонстрируя даже написанные «по-сырому» фрагменты, например, неба, что делает лист еще более притягательным, чистым и прозрачным. Чаще это можно увидеть в листах, передающих пограничное состояние природы, т. е. сугубо настроенческих, где состояние нужно ловить быстро, поскольку оно меняется и становится недостижимым: «Штиль» (бумага, акварель, 2005 г.), «После грозы» (бумага, акварель, 2006 г.), «Дождевые тучи» (бумага, акварель, 2006 г.). Особенно свежи и притягатель-

ны листы, мотив которых требует безусловного мастерства, – морские пейзажи. Изображать воду для любого художника – трудная задача, а делать это в условиях пленэра, организуемого и подталкивающего к дисциплинированности в силу краткости настроения природы, – и подавно. Крымские, деревенские мотивы, египетские виды, суровый блеск Кижей – столь разные по цветопередаче, состоянию, характеру нашли место в акварельном и пастельном экспериментаторстве Л. Горбатенко. Кизи больше «ложилось» на пастель, поэтому переданы несколько жестче и резче («Кизи», картон, пастель, 2005 г.). Остальное вылилось акварельным водопадом на бумагу: где-то более резко и сухо, несколько графичнее («Набережная Балаклавы», бумага, акварель, 2003 г.), где-то – прозрачно и легко, немного дробно и калейдоскопно, с легким отголоском сезаннизма, придыханием от воспоминаний о пуантилизме («Одинокая скала», бумага, акварель, 2006 г.), а где-то – прозрачно, хрустально и сиюминутно, с солоноватыми брызгами настроения и привкусом моря («Побережье», бумага, акварель, 2006 г.).

Столь же значимы для формирования манеры художника и дорожные зарисовки, выполняемые почти всегда простым графитным карандашом. Они все очень камерные, быстрые, набросочного характера, и, что достойно особого уважения, среди них большинство листов – пейзажного характера («Чембало», «Карадаг», обе – бумага, карандаш, 2007 г.; часто даже без стаффажа в виде развалин крепостей или человеческих фигур («Остатки крепости», бумага, тушь, 2003 г.; «Мисхор», «Кизи», обе – бумага, карандаш, 2005 г.; «Феодосия», «Старый Крым», обе – бумага, карандаш, 2006 г.). Для передачи морских пейзажей, да и просто видов природы и такая техника, и такой формат крайне невыгодны, весьма трудно передать графически в камерном размере все то, что настроенчески требует цветавых пятен и изысков техник масляной или акварельной живописи. Однако Л. Горбатенко с успехом справляется с этой задачей, оттачивая рисунок, пробуя различные композиционные схемы, достигая нужного эффекта лишь при помощи вариаций мягкости карандаша и чередуя доминирование линии с пятнами тона, растушевками и легкой штриховкой. Такие «серебристые» быстрые зарисовки часто становятся не просто совершенно самоценными, но и привлекают внимание своей свежестью гораздо больше, чем завершенные живописные полотна.

Выводы. В формировании манеры любого профессионального художника выработка умения делать быстрые зарисовки, овладение техникой скетчинга занимает немаловажное место, начиная с лет обучения мастерству. Харьковский художник Л. Горбатенко владением линией, видением чистого цвета, умением работать в условиях пленэра без грязи в палитре и вымученных образов во многом обязана именно многим часам этюдов, способствующих овладению секретами акварели, и постоянному оттачиванию глаза во время дорожных зарисовок, набросков, в современной арт-критике более чаще терминологизируемых как скетчинг.

Список литературы:

1. Візії. Творчі пошуки. Каталог виставки. – Харків: ХДАДМ, 2019. – 48 с.
2. Ложка М. Арт-гид по современному искусству Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://34travel.me/post/art-ukraine#kharkiv>.
3. Маршала А. В авангарде украинской культуры: топ-5 современных украинских художников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mykharkov.info/interesno/znamenitye-zhiteli/v-avangarde-ukrainskoj-kultury-top-5-sovremennyh-harkovskih-hudozhnikov-44013.html>.
4. Мистецькі візії Людмили Горбатенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://artmuseum.kh.ua/events/mistetski-viziyi-lyudmili-gorbatenko.html>.
5. Ученики харьковской художницы Людмилы Горбатенко представили свои работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mediaport.ua/print/17961>.

Романенкова Ю.В.

Київська муніципальна академія естрадного і циркового мистецтв

ЕТЮДИ Й ДОРОЖНІ ЗАМАЛЬОВКИ У ТВОРЧОСТІ ЛЮДМИЛИ ГОРБАТЕНКО

Анотація

Стаття присвячена творчій діяльності сучасного харківського художника, кандидата мистецтвознавства, члена Національної спілки художників України, доцента кафедри живопису Харківської Державної академії дизайну та мистецтв Людмили Горбатенко. Розглянута графіка як сегмент її творчості. Акцентована роль скетчингу як одного з провідних формуючих факторів формування індивідуальної манери. Проаналізовані цикли акварельних етюдів та дорожніх замальовок. Усі досліджувані роботи виконані олівцем у період з 2003 р.

Ключові слова: графіка, скетчинг, індивідуальна манера, замальовка, начерк, етюд.

Romanenkova J.V.

Kiev Municipal Circus and Variety Academy

TRIP SKETCHES IN CREATIVE ART OF LYUDMILA GORBATENKO

Summary

The article is dedicated to the creative art of modern Kharkov artist, Candidate of Sciences in Art Criticism, member of the National Union of artists of Ukraine, associate Professor of the Painting Department of Kharkov State Academy of Design and Arts Lyudmila Gorbatenko. Graphic arts as a segment of her creative work is considered. The role of sketching as one of the main factors of formation of an individual manner is emphasized. Cycles of watercolor sketches and travel sketches are analyzed. All analyzed works were created by the pencil in the period from 2003.

Keywords: graphic arts, sketching, individual maner, sketches.