

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ ЛАТВИИ

Живописный Образ

Неонила Медведева

Неонила Медведева принадлежит к молодому поколению современных художников Латвии. В 2011 году она получила степень магистра в Латвийской Академии Художеств, в 2010-2011 годах проходила практику в университете Аристотеля в Фессалоники, в Греции. С 2007 года активно принимает участие в совместных выставках в Латвии, а также устраивает персональные выставки. Ее работы были представлены во многих странах: Германии, Италии, Англии, Франции, Швеции, России, Литве и Эстонии. 2008 году Неонила была награждена стипендией SEB banka и стипендией Бориса Берзиньша за академический рисунок. В 2013 году при поддержке «Latvijas Kultūras Projekti» в Международном Рижском Аэропорту состоялась первая выставка частной коллекции ее работ.

*Автопортрет из серии «People/Flowers»,
холст, масло, d30cm, 2009 г.*

Говоря о своем творчестве, я всегда учитываю то, что хочет узнать зритель. Между зрителем и художником часто происходит непонимание, диссонанс мнений. В этой статье на примере своих работ я попытаюсь рассказать, что движет художником, который создает картину.

Образ в творчестве художника

Слово *Образ* характеризует творчество. Всякое творчество основано на каком-либо образе — личности, событии, впечатлении, в своем выражении оно являет новый, перефразированный образ, дополняет, совершенствует и превозносит первообраз. Образ — понятие многогранное, так же как и творчество: образ мысли, музыкальный образ, поэтический и литературный образ. Одно из самых ярких выражений — образ в изобразительном искусстве.

Главная тема моих работ — портрет. Портрет человека. Человек здесь изображен фронтально, в центре, на первом плане, доминирующим над всем, без излишеств быта. Взгляд его обращен вперед, к зрителю. С одной стороны, такое изображение человека для нас более чем привычно, с другой стороны, оно более чем понятно. Мы моментально улавливаем в портрете образ...

Образ в портрете — это те качества, тот характер, та жизнь, которой художник наделяет созданный им портрет. Изобразительное искусство отличается от фотографии именно способностью нести в себе образ. Часто на фотографии мы кажемся не такими красивыми или не похожими. Это происходит потому, что фотоаппарат запечатлевает только наши внешние черты. А тот самый глубоко эмоциональный, психологический, одухотворенный образ способен создать только художник.

В портретах мы встречаем, на первый

«Пока цветет миндаль»,
бумага, уголь, тушь, маркер, 40x50, 2013 г.

взгляд, совершенно разных людей. У зрителя часто возникает вопрос: «Кто это?». Портретируемые — это мой круг общения: родственники, друзья, художники. Каждый со своей историей, со своим характером. Но, создавая портрет, я невольно объединяю свои модели одним выражением, настроением, обращением к зрителю и отношением к миру. Человек, который смотрит на нас с картины, спокоен, умиротворен, он живет в гармонии с окружающим его миром, довольствуясь и принимая все то, что происходит. Это выражение самого художника, его жизненная позиция. Это объясняет знакомую фразу «Каждый художник рисует самого себя». Безусловно, художник наделяет свои работы своим видением жизни.

Язык живописи

Творчество художника — это своеобразный вид мышления. Художник как бы выражает свои мысли на плоскости, трехмерно, при помощи художественных выразительных

средств: линия, форма, цвет, композиция. При этом выразительные средства находятся

«Уходя...»,
бумага, уголь, тушь, маркер, 40x40 2013 г.

в определенном соотношении, являя образ, придуманный художником.

Так же, как рассказчик или философ формулирует мысль словами, художник выражает идею соотношением выразительных средств. Замысел художника невозможно

писать мысли. Если же зритель отвергает работу, это значит, что он не согласен с образом мысли художника. Трудно точно определить, что хотел сказать художник. Мы можем только чувствовать и сравнивать это чувство со своими собственными эмоциями и воспоминаниями.

*«Ангел-Хранитель»,
бумага, уголь, тушь, маркер, 120х90 2012 г.*

описать и объяснить (если речь не идет об иллюстрации, где картина неразрывна с текстом). Ведь один язык отличается от другого словами, которые нельзя дословно перевести, так как полностью меняется их смысл. Так же и здесь: идею живописи нельзя выразить словами, а возможно только воспринимать через чувство, эмоцию, память.

Художник как бы на интуитивном уровне убеждает зрителя. Если же зритель не понимает картину, это значит или работа не убедительна, или зритель не внимает живо-

Описание, толкование художественных работ, или концепт, как это принято называть сегодня, можно отнести к другому жанру. Здесь мы видим, что такой жанр, без четкого описания, искусством называться не может. Поэтому концептуальное искусство не нуждается в образном выражении мысли, что более характерно для классического искусства. Напротив, образность может повредить этому жанру, и наоборот. Такое соотношение можно сравнить на примере философии и поэзии. Одно объясняет идею буквально, а другое являет идею в образах.

«Птицы»,
холст, масло, 68x52, 2009 г.

В современном искусстве нет четко сформированных границ и разделений в отношении классического выражения мысли и концепта, поэтому часто возникает непонимание и споры среди самих художников, не говоря уже о негодовании зрителей. Тем не менее, нашему латвийскому зрителю ближе и понятнее классическая форма изобразительного искусства. Также и латвийский художник, в соответствии с традицией и ментальностью народа, способен более выражать себя в классической форме — образно.

Для характеристики творчества латвийского художника подходят словосочетания: элегантно по форме, тонко по цвету, эстетично по композиции, глубоко в выражении образа.

В моем творчестве проявляется и образное мышление латвийского художника, и менталитет русскоговорящего человека — более конструктивное мышление и склонность к академичес-

кому рисунку. На сегодняшний день гармонично объединить эти два свойства является основной задачей моего творчества. В результате, в работе автономно сосуществуют элементы классической живописи и академического рисунка в гармоничном соотношении. Такой подход можно считать современным, поскольку он не соответствует канонам классической школы. Но работы можно отнести и к современному искусству классической формы, так как несмотря на отступление от сложившихся традиций, сохраняется форма элементов и выразительных средств, а главное — живописный образ.

«Со стихами»,
бумага, уголь, тушь, маркер, 27x24 2013 г.