

DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-31>

УДК 7.747:75(045)

Романенкова Ю.В.

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств

ФИЛОСОФИЯ СОАВТОРСТВА КАК ФУНДАМЕНТ КОММУНИКАЦИИ ХУДОЖНИКА И ЗРИТЕЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КОНСТАНТИНА РОГОТЧЕНКО

Аннотация. Статья посвящена творчеству представителя молодой генерации украинских художников, киевскому живописцу Константину Роготченко. Рассмотрены основные грани творческого амплуа художника, сферы его деятельности, принципы взаимодействия со зрителем. Акцентируется концептуальность искусства молодого мастера, его стилевая эволюция от реализма к беспредметному искусству, от дизайна и графики к станковой живописи. Выявлен как основной элемент творческого инструментария художника принцип взаимопроникновения искусств в его манере, стирание видовых границ, использование инструментов дизайна и графики при создании его станковых живописных полотен. Как одна из причин успешного продвижения в мире современного искусства указан принцип обращения художника к фантазии зрителя при анализе им каждого произведения, предоставление ощущения сопричастности, соавторства концепции каждого холста.

Ключевые слова: живопись, художник, цвет, дизайн, выставка, современное искусство.

Romanenkova Julia

Kiev Municipal Circus and Variety Arts Academy

THE PHILOSOPHY OF CO-AUTHORSHIP AS THE FOUNDATION OF COMMUNICATION BETWEEN THE ARTIST AND THE SPECTATOR IN THE CREATIVE WORK OF CONSTANTINE ROHOTCHENKO

Summary. The article is dedicated to the work of the representative of the young generation of Ukrainian artists, the Kiev painter Konstantin Rohotchenko. The main facets of the artist's creative role, the scope of his activity, the principles of interaction with the audience are considered. The conceptualization of the young expert's art is emphasized, his style evolution from realism to objectless, from design and graphics to easel painting. The principle of the interpenetration of arts in his style, the erasure of species boundaries, the using of design tools and graphics when creating his easel paintings is revealed as the main element of the artist's creative tools. As one of the reasons for the successful advancement in the world of contemporary art, the principle of the artist's appeal to the imagination of the spectator when he analyzes each work, providing a sense of ownership, co-authorship of the concept of each canvas is indicated. It's emphasized that an important component contributing to successful contact between the author and the spectator is the emotional factor, the artist's desire to ensure that the spectator receives emotional pleasure from what he sees, but not only think about the concept, which is primarily facilitated by color. It was emphasized that Konstantin tries to use bright, saturated colors, in addition to the traditional possibilities of the palette, studying the properties of fluorescent paints, using their features and additionally saturating his work emotionally when it is especially necessary, based on the plan. It's noted that Konstantin Rohotchenko can rightfully be called an artist who generates positive emotions, creates in the name of his own pleasure, and in the name of emotional charge of the viewer, yet one cannot agree that his art is not commercial. Rohotchenko is a young artist who subtly feels the pulsation of time, is his brainchild and meets his challenges, so his path to art has all the typical signs of a modern way of living in art space.

Keywords: painting, artist, color, design, exhibition, contemporary art.

Постановка проблемы. Творчество современных молодых художников лежит в той плоскости, которую нельзя оценивать однозначно. Даже позиционировать их деятельность только как арт-процесс нельзя. Сегодняшнее арт-пространство слишком многогранно, чтобы рассматривать его как однородную структуру – в современном искусстве есть все признаки стирания границ меж видами, жанрами, понятиями и категориями, которые с каждым днем все быстрее меняют смысловое наполнение. Этот феномен взаимопроникновения видов и жанров наметился давно, более ста лет назад, но современный художественный процесс как нельзя лучше способствует продолжению и активизации происходящего. Основным стимулом для этого является полная свобода, предоставленная художникам при написании новых страниц истории искусства. Свобода выбора формата профес-

сиональной деятельности, видов и жанров (или создания новых), материалов и техник, формата демонстрации результатов своего труда зрителю, способов коммуникации с ним посредством синтеза искусств и предоставления зрителю роли соавтора. В этом, пожалуй, как нельзя преуспело современное искусство, особенно абстрактное. Возможно, это и есть одна из причин успеха феномена беспредметного искусства у современной публики: ведь предоставляя зрителю роль соавтора, художник поднимает его самооценку, делает его сопричастным к акту творения, дает ощущать себя демиургом.

Именно эту философию можно видеть краеугольным камнем творчества одного из представителей современного украинского искусства, довольно активно проявляющего себя на культурном горизонте страны, – Константина Роготченко.

Анализ последних исследований и публикаций. Это одно из тех имен представителей киевской школы, которые в последние годы все чаще звучат в художественном мире. Хотя художнику еще только около тридцати, он уже успел приучить публику и коллег к тому, что его стиль, манера живописи имеют право на то, чтобы занять свое место под солнцем украинской культуры. Его творчество еще не стало предметом серьезных научных изысканий теоретиков искусства, поскольку художник еще молод и не так давно стал на путь активного творческого поиска. Пока о нем можно встретить лишь пару статей в периодике [3], анонсы выставок, интервью, в которых преимущественно размещаются данные сугубо формального характера: начал рисовать с четырех лет, посещал мастерские А. Твердого, В. Шкарапуты, в студенчестве постигал художественную грамоту с помощью В. Копайгоренко, И. Елисеєва, Е. Гулы [3; 9].

Цель статьи. В силу скудности библиографии любое упоминание о творческих поисках художника является важным, особенно для акцентирования его включенности в общий художественный пласт современной Украины. Поэтому к основным целям статьи можем отнести анализ основных граней творческого амплуа художника, сфер его деятельности, принципов взаимодействия со зрителем.

Изложение основного материала. Константин с детства определился со своим путем в жизни: окружение, в котором он вырос, облегчило ему выбор, искусство стало естественной средой существования, поскольку по отцовской линии его семья связана с писательской стезей, а по материнской – с полем изобразительной деятельности. Константин – правнук знаменитого Остапа Вишни [4], что, разумеется, налагает на него большую ответственность, возможно, даже немного препятствует становлению. С одной стороны, гораздо легче пробиться в плотное пространство арт-мира, имея такую наследственность и находясь в свете такой фамилии. С другой стороны, это налагает пути обязательств – соотвечать ожиданиям. Зачастую выставки молодого живописца анонсируют как выставки «правнука Остапа Вишни» [1; 4, с. 78], что, разумеется, не помогает, а скорее подстегивает молодого художника самоутвердиться в культурном пространстве и доказать самоценность, нивелируемую подобными штампами. Разумеется, не гордиться происхождением нельзя: отец – искусствовед, чье имя хорошо известно в среде украинской арт-элиты, один дед – живописец, второй дед и прадед – писатели, мать – керамист, что помогло с детства привыкнуть к работе с формой, объемом, научиться чувствовать цвет. Окружение формирует, и Константин, по его признанию, начал рисовать и ощущать в себе необходимость в творческом процессе лет с четырех, когда делал первые эксперименты с акварелью [3]. И начало его творческого пути было действительно связано с графикой. Посещая частные студии, усердно занимаясь академическим рисунком, Константин изначально стал хорошим академистом, рисовальщиком, что заложило отличный фундамент и дало право экспериментировать, имея классическую выучку.

По иронии судьбы, его образование было получено не в alma-mater керамики (Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука) или живописи (Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры), а в учебном заведении, дающем образование иной направленности, – дизайнерское. Константин закончил факультет графического дизайна Киевского Национального института технологий и дизайна (2012 г.), что предполагает его увлеченность дизайном, графикой и склонность к работе с линией, плоскостью, анонсирует декоративность и условность художественного языка. Насколько успешным от оказался как рисовальщик и график, показали результаты одного из наиболее знаковых конкурсов в мире графики в Украине – конкурса имени Георгия Якутовича, на котором молодой художник удостоился главного приза за рисунок углем «Ветер» (2014 г.) [8]. Рисунок, работа мягкими материалами, офорт, шелкография, даже пробы пера в инсталляции – какие еще нужны предпосылки для того, чтобы быть успешным графиком и дизайнером? Можно было заниматься книжной иллюстрацией, посвящать время оформительству, дизайну во всех сегментах его широких горизонтов, быть успешным и реализовавшим свои возможности, востребованным, иметь стабильность, в том числе – материальную. До недавнего времени дизайн входил в ТОП-список тех профессий, которые были наиболее популярны у молодежи страны. Но художник выбирает иной путь – создавая себе препятствия и успешно их преодолевая. Он выбирает живопись. При чем, живопись экспериментаторскую, уйдя в экзерсисы с цветом и беспредметность, которая во все времена была обречена на интерес, сложное восприятие, изучение и лишь иногда, гораздо позже – востребованность. Если результат труда дизайнера чаще вполне утилитарен по функциям, то живописцам везет гораздо реже, в силу того, что их работа лишь радует глаз и не имеет практического применения, а в прагматически настроенном социуме это немаловажно. Не зря современные художники, чей успех может быть сиюминутен, если они не оказываются на гребне волны и не обладают талантом синтезировать искусство и бизнес, шутят, что их картины имеют лишь одно применение, кроме эстетического, – ими можно прикрыть дыры в стенах или дефекты штукатурки. Грустно осознавать, что нередко отношение к живописи именно такое – то, что нельзя использовать, не вызывает интереса. Это глубинная, «подкожная» проблема уже не первого поколения. И выжить в бурлящем котле этого процесса прагматизации всего весьма нелегко. Однако есть и иная, гораздо более малочисленная категория художников, которые в состоянии чувствовать рынок и быть его органическим элементом, не превратившись при этом в дельцов. Константин Роготченко вышел из удобной колеи дизайнерского амплуа (разумеется, и дизайн, и графика не оказались на обочине его интересов окончательно, но отошли на второй план) и поринул в беспокойный, зыбкий мир экспериментов с цветом. Экспериментаторство нашло отображение и в поиске себя как части некоего художественного целого, когда Константин стал членом творческого объединения «АртРух»

(2008 г.) [3], в котором состоял несколько лет, а в 2015 г. вступил в Национальный Союз художников Украины, будучи уже в составе молодежного союза. Беспредметность стала его языком общения со зрителем. Опыт работы с цветом Т. Сильваши, А. Криволапа, чье влияние, бесспорно, угадывается критиками в манере Роготченко, эксперименты авангарда он трансформирует на свой лад, сделав основой манеры, можно сказать, синтез живописи и графического дизайна, сочетая работу с цветом и графичность, превратив в объекты внимания линию и фактурную живописную поверхность и изучая их взаимосуществование. Опыт графика и дизайнера сказывается в композиционных решениях художника постоянно – зачастую он позиционирует себя практически как плакатист, пользуясь художественными приемами свободной графики и графического дизайна. Начав с реалистических работ, он постепенно перешел к беспредметному искусству, сделав акцент на игре цвета и ритма. Новая, выработанная им концепция отношения к цвету, линии, композиционные приемы, вырабатываемые четко и продуманно, становятся очевидно отличны от прежних примерно с 2014-2015 гг. Фактуры его живописных полотен всегда разные, гладкие фрагменты контрастируют с корпусной живописью, характерными, пастозными мазками, спокойствие противопоставляется динамике, плоскостность – объему. Декоративность полотен всегда напоминает о дизайнерской выучке, владение композиционными приемами, линией – о школе графики, насыщенность цвета – о полученном мастерстве живописца. Константин создает произведения, которые находят отклик у самых разных слоев зрителя, хотя акцент, конечно, делается на молодую и прогрессивную аудиторию. Не зря один из наиболее знаковых циклов его картин, благодаря которым он и стал известен в художественном мире, получил название «Морфология линии» (2016-2017 гг., холст, масло). В этом цикле есть и работы, где главенствует ритм, глаз зрителя прикован к линии («Жара», рис. 1; «Морфология линии 5», рис. 2; обе – холст, масло), есть те холсты, в которых интересна игра геометрических форм («Морфология линии»), композиционные особенности, выверенность которых всегда важна для автора. В некоторых основной акцент поставлен на контраст фактур – корпусная живопись сочетается с гладкой фактурой холста, почти лишенной мазков («Пространство»). Особенно интересны те композиции, которые предполагают контраст геометрических форм в определенной комбинации и пустоты – лакуна становится основным сегментом композиции. В этом случае цвет, фактура, ритмика форм контрастируют с нейтральностью и бесфактурностью пустоты («Эхо»).

Зрители, в том числе и арт-критики, говорят, что в его полотнах каждый видит что-то свое, например, в беспредметных композициях морского цикла, если внимательно присмотреться, можно увидеть море, и т.п. [4, с. 79].

В этом и заключается основа философии художника, которую можно именовать философией соавторства: зритель домысливает, продолжает акт творения образа, становится соавтором, ощущая себя демиургом, приподнимаясь до уровня художника и входя в русло его мысли.

Рис. 1. Роготченко К. «Жара» (из цикла «Морфология линии»). Холст, масло, 2016-2017 гг.

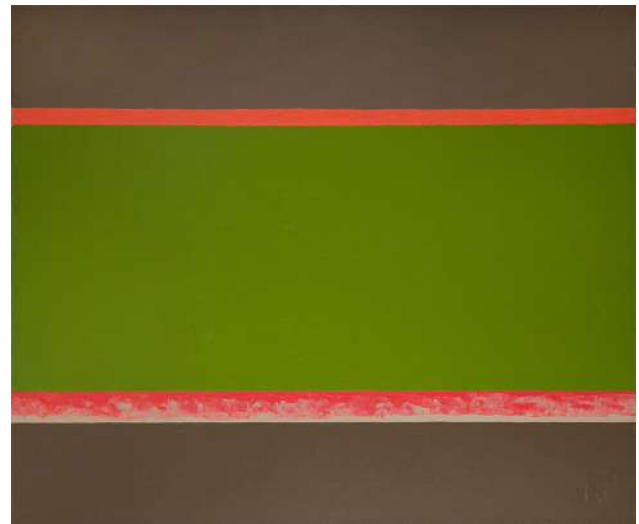

Рис. 2. Роготченко К. «Морфологи линии 5» (из цикла «Морфология линии»). Холст, масло, 2016-2017 гг.

Хотя сам художник мог видеть и изначально задумывать совершенно иной образный строй, но зритель в своем воображении распорядился с полученными образами по-своему.

Константин заложил в фундамент своего общения со зрителем не только фактор коммуникации на уровне концепции, донесения идеи или ее со-формирование. Немаловажным компонентом, способствующим успешному нахождению контакта автора и зрителя, становится эмоциональный фактор, т.е. стремление художника к тому, чтобы зритель получил и эмоциональное наслаждение от увиденного, а не только задумался над концепцией. В первую очередь этому, конечно, способствует цвет. Константин старается использовать яркие, насыщенные цвета, помимо традиционных возможностей палитры, изучая и свойства флуоресцентных красок, используя их особенности и дополнительно насыщая свои работы эмоционально тогда, когда это особенно необходимо, исходя из замысла. Яркость эмоций и эмоциональный отклик – среди целей художника, направляющего свой энергетический по-

Рис. 3. Роготченко К. «Величие небес». Холст, масло

сыл на зрителя. Экспрессивности придает и фактура мазка ряда работ, в которых можно видеть ту мощь и энергию, которые достигаются только таким способом, мастихинными размашистыми мазками, смело и быстро («Величие небес», холст, масло, рис. 3).

При том, что Константина Роготченко можно с полным правом назвать художником, генерирующим позитивные эмоции, творящим и во имя собственного удовольствия, и во имя эмоциональной зарядки зрителя, все же нельзя согласиться с тем, что его искусство не является коммерческим [3, с. 79]. Роготченко – молодой художник, тонко чувствующий пульсацию времени, являю-

щийся его детищем и отвечающим его вызовам. Поэтому его путь в искусство имеет все типичные признаки современного способа существования в арт-пространстве.

Выводы. В творческой биографии художника есть весьма альтруистические страницы: он может подарить работу в фонды музея, как это произошло после его выставки в очаковском музее имени Судковського, может отдавать свои холсты на благотворительные аукционы, средства с которых идут на нужды армии, все это присутствует в его жизни. Но и традиционный способ существования в мире арт-бизнеса ему тоже не чужд, он смог вписаться в атмосферу арт-менеджмента и стать ее органическим компонентом, т.е. стать узнаваемым и покупаемым автором. Он участвует в выставках – их в послужном списке Константина уже более двух с половиной десятков, в том числе и персональные: президентский фонд Леоныда Кучмы «Украина», 2015 г.; «Шоколадный домик» в Киеве, 2017 г.; музей маринистической живописи имени Руфина Судковського в Очакове, 2018 г.; Художественный музей в Черкассах, Музей истории города Каменское – обе 2019 г. Есть у художника и опыт участия в аукционах, среди прочих он не раз был представлен на престижном аукционе «Золотое сечение». И во многом успех и покупаемость произведений художника объясняются именно его созвучностью со временем: холсты не просто являются поводом для получения эстетического удовольствия, но и прекрасно вписываются в современный интерьер, отвечая его стилевой направленности.

Работы К. Роготченко хранятся в частных коллекциях, в государственных музеях Украины, Литвы. Поэтому в данном случае можно говорить о сугубо современной, отвечающей духу времени модели творческой личности, умеющей сочетать все необходимые навыки существования в сегодняшнем культурном поле.

Список литературы:

1. Виставка робіт правнука Остапа Вишні відкрила експозицію в Черкаському художньому музеї. URL: <https://dzvin.news/vystavka-robot-pravnuka-ostapa-vyshni-vidkryla-ekspozytsiiu-v-cherkas-komu-khudozhnomu-muzei-foto/> (дата звернення: 15.08.2019).
2. Виставка Константина Роготченко. URL: <https://jag.in.ua/exhibitions/Vystavka-Konstantina-Rogotchenko/> (дата звернення: 13.08.2019).
3. Гончаренко А. «Роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти зараз є». URL: <http://be-inart.com/postview/2694> (дата звернення: 13.08.2019).
4. Гордієнко А. «Море не може бути мілким для тих, хто не вміє плавати. Вчіться». *Образотворче мистецтво*. 2018. Вип. 3. С. 78–79.
5. Константин Роготченко. URL: <https://www.0472.ua/afisha/full/14196> (дата звернення: 13.08.2019).
6. Костянтин Роготченко презентує живопис та графіку для черкашан. URL: <https://www.oblrada.gov.ua/5781-kostiantin-rogotchenko-prezentuie-zhivopis-ta-grafiku-dlia-cherkaschan> (дата звернення: 14.08.2019).
7. Пейзажи Роготченко вперше в «Україні». URL: https://2000.ua/fotogalerei/art_fotogalerei/peizazhi-rogotchenka-vpervue-v-ukraine-.htm (дата звернення: 10.08.2019).
8. Персональна виставка Константина Роготченко. URL: <https://in.ck.ua/vystavki/personalnaya-vystavka-konstantina-rogotchenka> (дата звернення: 14.08.2019).
9. Роготченко Константин // Золотое сечение. URL: <http://gs-art.com/artists/7470/> (дата звернення: 10.08.2019).
10. Розпочалася виставка «Костянтин Роготченко. Морфологія лінії» у МЦ «Шоколадний будинок». URL: <https://kyiv.ridna.ua/2017/01/rozpochalasya-vystavka-kostyantyn-rohotchenko-mifolohiya-liniji-u-mts-shokoladnyj-budynok/> (дата звернення: 14.08.2019).
11. У Черкаському художньому музеї відкрилась виставка кївського художника Костянтина Роготченка. URL: <https://culture.ck-oda.gov.ua/news/item/2114-u-cherkaskomu-khudozhnomu-muzei-vidkrylas-vystavka-kyivskoho-khudozhnyka-kostiantyna-rohotchenka> (дата звернення: 14.08.2019).

References:

1. Vystavka robit pravnuka Ostapa Vyshni vidkryla ekspozytsiiu v Cherkaskomu khudoznomu muzei (2019). [Exhibition of works by great grandson of Ostap Vyshnya v Art Museum of Chercassy]. Available at: <https://dzvin.news/vystavka-robit-pravnuka-ostapa-vyshni-vidkryla-ekspozytsiiu-v-cherkas-komu-khudoznomu-muzei-foto/> (accessed: 15.08.2019). (in Ukrainian)
2. Vystavka Konstantina Rohotchenko (2019). [Exhibition by Konstantin Rohotchenko]. Available at: <https://jag.in.ua/exhibitions/Vystavka-Konstantina-Rogotchenko/> (accessed: 13.08.2019). (in Russian)
3. Goncharenko, A. (2019). “Roby te, shcho mozhesh, z tym, shcho maiesh, tam, de ty zaraz ye” [Do what you can, with what you have, where you are now]. Available at: <http://be-inart.com/postview/2694> (accessed: 13.08.2019). (in Ukrainian)
4. Gordiyenko, A. (2018). “More ne mozhe buty milkym dlia tykh, khto ne vmiie plavaty. Vchitsia» [“The sea cannot be shallow for those who cannot swim. Learn”]. *Obrazotvorche mystetstvo*, no 3, pp. 78–79. (in Ukrainian)
5. Konstantin Rohotchenko (2019). [Konstantin Rohotchenko]. Available at: <https://www.0472.ua/afisha/full/14196> (accessed: 13.08.2019). (in Russian)
6. Kostiantyn Rohotchenko prezentuie zhyvopys ta hrafiku dlia cherkashchan (2019). [Konstantin Rohotchenko presents paintings and graphics for Cherkasy citizens]. Available at: <https://www.oblrada.gov.ua/5781-kostiantyn-rogotchenko-prezentuie-zhyvopis-ta-grafku-dlia-cherkaschan> (accessed: 14.08.2019). (in Ukrainian)
7. Peyzazhi Rogotchenko vpervye v «Ukraine» (2019). [Landscapes by Rohoychenko for the first time in "Ukraine"]. Available at: https://2000.ua/fotogalerei/art_fotogalerei/peizazhi-rogotchenka-vpervye-v-ukraine.htm (accessed: 10.08.2019). (in Ukrainian)
8. Personalnaya vystavka Konstantina Rohotchenko (2019). [Personal exhibition of Konstantin Rohotchenko]. Available at: <https://in.ck.ua/vystavki/personalnaya-vystavka-konstantina-rogotchenka> (accessed: 14.08.2019). (in Russian)
9. Rohotchenko Konstantin (2019). *Zolotoye secheniye*. Available at: <http://gs-art.com/artists/7470/> (accessed: 10.08.2019). (in Russian)
10. Rozpochalasia vystavka “Kostiantyn Rohotchenko. Morfolohiia linii” u MTs “Shokoladni budynok” (2019). [The exhibition “Konstantin Rohotchenko. Morphology of line” has began in MTs “Chocolate house”]. Available at: <https://kyiv.ridna.ua/2017/01/rozpochalasya-vystavka-kostyantyn-rohotchenko-mifolohiya-liniji-u-mts-shokoladnyi-budynok/> (accessed: 14.08.2019). (in Ukrainian)
11. U Cherkaskomu khudoznomu muzei vidkrylas vystavka kyivskoho khudozhnyka Kostiantyna Rohotchenka (2019). [The Cherkasy Art Museum opened an exhibition of the Kiyv artist Kostyantyn Rohochenko]. Available at: <https://culture.ck-oda.gov.ua/news/item/2114-u-cherkaskomu-khudoznomu-muzei-vidkrylas-vystavka-kyivskoho-khudozhnyka-kostiantyna-rohotchenka> (accessed: 14.08.2019). (in Ukrainian)