

«COLOR SUNS» IN THE PAINTING BY VADIM MIKHALCHUK Romanenkova Yu.V. (Ukraine) Email: Romanenkova556@scientifictext.ru

Romanenkova Yulia Viktorovna – Doctor of Sciences in Art Criticism, Professor,
DEPARTMENT OF CYRCUS AND VARIETY ARTS,
KIEV MUNICIPAL ACADEMY OF CYRCUS AND VARIETY ARTS,
KIEV, UKRAINE

Abstract: the article aims to consider the work of the representative of the contemporary Kiev school of painting Vadim Mikhalchuk. A general excursion into the creative work of the artist is given, the main types of his art activity in the cultural space of the country are presented. The object of detailed attention is the motif to which the artist has been drawn for many years in his landscapes -the motif of a colored solar disk, more symbolic than realistic, element of the landscape, given that the manner of the painter is based on stylization and simplification, but not on academism, and is not deprived of a certain “sign code”.

Keywords: contemporary Ukrainian painting, stylization, decorative character of painting, landscape, geometrism, solar disk.

«ЦВЕТНЫЕ СОЛНЦА» В ЖИВОПИСИ ВАДИМА МИХАЛЬЧУКА Романенкова Ю.В. (Украина)

Романенкова Юлия Викторовна - доктор искусствоведения, профессор,
факультет эстрадного и циркового искусств,
Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств,
г. Киев, Украина

Аннотация: статья имеет целью рассмотреть творчество представителя современной киевской школы живописи Вадима Михальчука. Дан общий экскурс в творческую деятельность художника, представлены основные виды его арт-активности в культурном пространстве страны. Объектом детального внимания выбран мотив, к которому художник обращается на протяжении многих лет в своих пейзажах, - мотив цветного солнечного диска, в большей степени символического, нежели реалистического, элемента пейзажа, учитывая, что манера живописца основана на стилизации и упрощенности, но не на академизме, и не лишена определенного «знакового кода».

Ключевые слова: современная украинская живопись, стилизация, декоративный характер живописи, пейзаж, геометризм, солнечный диск.

Одной из наиболее характерных, приметных фигур киевского арт-пространства, появившихся на небосклоне украинской художественной культуры в конце 1990-х гг., стал Вадим Михальчук. В течение немногим более десятка лет он сумел создать себе амплуа не только художника (а за его плечами – художественная школа, Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств – НАКККиМ), но и арт-критика (в 2013 г. он защитил кандидатскую диссертацию, ставшую первой искусствоведческой научной работой в стране по проблемам современной галерейной деятельности, и вскоре получил научное звание доцента), арт-диллера и куратора (организуя выставки, способствуя деятельности Национального Союза художников Украины, Вадим немало делает как для продвижения молодых талантов, новых имен на художественном рынке страны, так и для сохранения памяти об все чаще уходящих из жизни мастерах-академистах, составляющих золотой культурный фонд страны [6], педагога (преподает искусствоведческие специальные курсы в НАКККиМ), коллекционера и издателя. Но при столь широком диапазоне увлечений и возможностей, что дает ему

возможность сохранять влечение к каждой из сфер своей деятельности и не пресыщаться ни одной, В. Михальчук все же основной акцент делает на живописи. Его полотна имеют и коммерческий успех – благодаря своей декоративности, ненавязчивости сюжетного наполнения, колористической легкости [2] они прекрасно дополняют интерьеры как делового характера, так и неофициальные помещения, частные жилища, поэтому их воспринимают не только как эстетически наполненный объект, которым можно любоваться, но и как товар, и элемент оформления пространства.

Манера живописи В. Михальчука начала формироваться еще с конца 1990-х гг., и со временем, не меняясь кардинально, лишь совершенствовалась комплект стилистических черт, делающих ее узнаваемой. Влияние постимпрессионизма, авангарда, поп-арта – все это имело место при формировании индивидуального почерка, но, в то же время, ученичество прошло в свое время, создав лишь фундамент для собственного стиля, но не перевесив своей значимостью черты индивидуальности. От постимпрессионизма прежде всего досталось стремление к упрощению и декоративности, от авангарда – знаковость и тяга к геометризации, от поп-арта – специфичная палитра и любовь к локальным пятнам. Все это дополняется особой ролью контура в живописи, придающего многим, особенно зрелого периода, композициям черты витражности, что усиливает плоскостность и декоративность, иногда – до орнаментальности. В жанровой стихии Вадим предпочитает пейзаж [1; 4], нередок в его живописи и натюрморт, реже, но бывают актуальны беспредметные, абстрактные композиции, весьма популярны и востребованы зрителем его женские образы [5]. Именно в пейзажах и ряде композиций, вдохновленных разнообразными дамами, художник часто использует тот мотив, который стал одним из наиболее любимых автором и часто встречающимся в его полотнах, – мотив цветного солнечного диска, некие «цветные солнца» Вадима Михальчука. Они не только обусловлены сюжетом (на небосклоне множества пейзажей вполне естественно видеть солнечный диск), но и становятся квинтэссенцией пристрастия живописца к геометрическим символам, чаще – кругу, который встречается в его произведениях часто как в виде солнечных дисков в пейзажах или в холстах с женскими образами, так и в беспредметных композициях и натюрмортах (стилизованные, упрощенные до знаковости апельсины, просто обобщенные фрукты). При этом солнце всегда идеально правильно по форме, лишено лучей (исключением стал только один ранний холст, «Шахматы», 2000 г.) и представляет собой строго локальное пятно, насыщенное по светосиле, всегда резко контрастирующее с фоном, часто – орнаментального характера, словно декорированное полосами небо. К тому же, этот круг может читаться и как напоминание о том, что в характере самого художника – всегда стремление к постоянному движению, изменениям в жизни, отсутствие боязни перед ними, он опасается только одного – застоя и монотонности. Круг являет собой в данном случае и символ отсутствия резкости в характере мастера, подсознательно тянущегося к этой форме, древнему знаку. Это плавность и отсутствие острых углов в модели поведения. Но самое характерное, пожалуй, – это цветовое решение солнечных дисков. Художник использует в своих работах как более естественный окрас солнечного диска, так и отдаленный от реальности, условный, в том числе – холодных оттенков. Поэтому диапазон цветовых возможностей цветных солнц В. Михальчука очень широк – он создает красные (иногда очень насыщенные, до крапплачной силы), розовые (один из излюбленных, с тягой к поп-артовским решениям, вариантов), оранжевые, желтые, даже голубые и зеленые солнца. Фантазия мастера не ограничивает солнечные диски реалистическими характеристиками, художник награждает солнце тем цветом, который ему кажется уместным с точки зрения сугубо колористической, для создания удачной декоративной композиции, для создания эффекта «цветовой вспышки», на которой, словно на замковом камне, замыкается тот или иной композиционный узел или вся композиция в целом. Наиболее частым элементом, наверное, стало красное (багровое, алое) солнце, которое можно увидеть преимущественно в пейзажах В. Михальчука – без малого два десятка раз в его полотнах багровеет солнечный диск. Чаще всего это происходит в киевских мотивах живописца, к которым в разных вариантах он обращается на протяжении всей творческой жизни (храм Софии Киевской, Введенский

монастырь, соборы Киево-Печерской лавры, уголки Крещатика, старые светские сооружения столицы). Разица в композиционных приемах наблюдается чаще всего в использовании то принципа симметрии, когда солнечный диск венчает купол или крышу здания, подобно нимбу («Старый ипподром на улице Суворова», 2001 г., холст, масло; «Киев. Дом писателя», 2002 г., холст, масло; «Киев. Михайловский Златоверхий монастырь», 2011 г., холст, масло), то хаотичного расположения цветного диска, уравнивающего какой-то иной объем в противоположном углу формата («Киев. Полнолуние», 2007 г., холст, масло; «Киев. Дом Врача», 2008 г., холст, масло; «Киев. Дом с химерами», 2009 г., холст, масло, рис. 1). Прибегал автор к приему алого солнца и в пейзажах как более теплого характера (например, итальянских ли индийских: багровое солнце в холстах «Венеция», 2000 г., холст, масло и «Рим. Колизей», 2006 г., холст, масло), красный диск в работе «Индия. Мавзолей Тадж-Махал» (2000 г., холст, масло), так и в северных мотивах («Москва. Кремль», 2003 г., холст, масло).

Рис. 1. Михальчук В. «Киев. Дом с химерами», 2009 г., холст, масло

Чаще диски ничем не перекрываются, сверкая во всей красе своей чистоты, лишь изредка на них находят фрагменты архитектурных сооружений или облака («Киев. Софийская площадь», варианты 2005 и 2010 гг., оба – холст, масло).

Отдельно можно рассматривать корпус полотен с красными солнцами, которые сопровождают женские образы кисти В. Михальчука. Характерно, что, в отличие от пейзажей, эти холсты включают в себя солнечные диски гораздо большего размера, нередко конкурирующие по массе, объему с самими центральными фигурами: вызывающе алый диск солнца в работе «Шарм-эль-Шейх. Полдень» (2003 г., холст, масло), алое солнце, скользящее по изящным женским ручкам в холсте «Одесса. Полдень» (2008 г., холст, масло), огромный алый диск, перебивающий внимание и перетягивающий его на себя с холодной женской фигуры в монохромной композиции «Настя» (2018 г., холст, масло).

Реже, но тоже довольно много создает художник в своих пейзажах оранжевых дисков (иногда – и в работах с женскими образами, как и в случае с красными солнцами). Они мягче, спокойнее, не настолько способны привлечь внимание зрителя, вписываются в композиции более органично. Оранжевое солнце можно видеть в работе «Киев. Улица Богдана Хмельницкого» (2012 г., холст, масло), где использован принцип симметрии и диск воспринимается подобно нимбу. Теплеет холодная композиция «Медный всадник» благодаря оранжевому солнцу над бронзой фигуры Петра, поданной в несколько необычном

ракурсе, со спины (2010 г., холст, масло, рис. 2). Огромный оранжевый солнечный диск приковывает к себе внимание органическим звучанием в холсте «Мумбай. Ворота Индии» (2012 г., холст, масло). Конкурирует по массе и звучности локального цвета с основным образом оранжевый диск и в композиции «Диана» (2016 г., холст, масло).

Рис. 2. Михальчук В. «Медный всадник», 2010 г., холст, масло

Рис. 3. Михальчук В. «Киев. Андреевская церковь». 2018 г., холст, масло

Очень характерный мотив, можно даже сказать, одна из визитных карточек живописи В. Михальчука, – поп-артовски зычное, вызывающе неестественное и гламурно-сладковатое розовое солнце. Оно фигурирует и в сюжетных композициях («Рассвет», 2003 г., холст, масло; «Регата», 2018 г., холст, масло), и в урбанистических мотивах («Киев. Национальная Опера Украины», 2000 г., холст, масло; «Одесса. Оперный театр», 2010 г., холст, масло; «Киев. Софийская площадь», 2012 г., холст, масло; «Киев. Андреевская церковь» (2018 г., холст, масло, рис. 3; «Киев. Тарелка Флориана Юрьева», 2018 г., холст, масло). Этот вариант солнечного диска чаще всего довольно большой по размеру, вызывающе притягательный, просящий стилевой параллели, карамельно-глазуревый по своему характеру – немного слащавый и сугубо женский по звучанию, т.е. притягивающий преимущественно женский глаз – от светских львиц до студенток, т.е. прекрасный атрибут образов, подобных образу с холста «Регата».

Меньше, но очень характерно автор пишет казалось бы классическое, желтое солнце. Интересно, что оно ни разу не встречается в родных пейзажах художника, украинских. Стронциановые солнца он предпочитает размещать в небесных просторах Турции («Ночь над Стамбулом», 2001 г., холст, масло; «Полночь в Стамбуле», 2002 г., холст, масло), Франции («Париж», 2002 г., холст, масло, рис. 4) или США («Последняя ночь в Лос-Анджелесе», 2005 г., холст, масло). Любопытно, что в американском холсте наблюдается едва ли не единственное отклонение от жесткой формы идеально круглого солнечного диска – он намеренно слегка деформирован, словно призван подчеркнуть душевный диссонанс, беспокойство и щемящее ощущение скорого отъезда из американского райского уголка, смешанное с необсуждаемостью возвращения домой.

Рис. 4. Михальчук В. «Париж». 2002 г., холст, масло

В богатом арсенале цветных солнц киевского живописца есть и холодные, наиболее отдаленные варианты цветового решения солярических кругов – голубые, синие («Киев. Введенский монастырь», 2017 г., холст, масло; «Настя», 2018 г., холст, масло) или зеленые («Славянская медитация», 2003 г., холст, масло; «Ночь над Невой», 2006 г., холст, масло; «Киев. Гостиница “Салют”», 2015 г., холст, масло). Стоит отметить, что этот, пожалуй, самый необычный из вариантов цветных солнц художника, всегда встречается в славянских мотивах, близких мастеру, словно давая понять, что эта культура – одна из самых необычных по ментальности ее создателей во всем культурном пласте мира.

Но наиболее необычной из композиций, в которых встречается мотив цветного солнца, наверное, можно воспринимать ту, в которой смысловой подтекст наиболее полон, композиция информативна, знакова и снабжена своеобразным культурным кодом, но не просто декоративна и призвана вписаться в любой интерьер и отвечать определенному эмоциональному состоянию. Это холст «Великая Китайская стена» (2016 г., холст, масло, рис. 5), который не отличается манерой исполнения от остальных, однако содержит яркий смысловой пласт, очень простой в прочтении, но характерный. Это полотно имеет сразу два солнечных диска, красный и розовый, словно подчеркивая сочетание в китайской культуре элементов двух культурных пластов, как древности, так и современности, как традиций, так и новаторства, сосуществование западноевропейских, американских культурных традиций и собственных, китайских в современном культурном поле великой страны.

Рис. 5. Михальчук В. «Великая Китайская стена». 2016 г., холст, масло

Пожалуй, это наиболее информационно насыщенный холст, однако и он характерен теми же чертами, которые объединяют все произведения вшедшие из стен мастерской киевского мастера Вадима Михальчука. Это отсутствие эмоциональной тяжести при восприятии картин, их «считывание» на вдохе при полной моральной, психологической расслабленности, без напряжения, что притягивает к ним зрителей разных возрастов и без гендерных различий и что позволило автору стать обладателем одного из наиболее узнаваемых, характерных художественных почерков современной украинской живописи.

Список литературы / References

1. *Жадейко А.* Киевские мотивы в творчестве Вадима Михальчука // Scientific discussion, 2018. № 25. Vol. 2. С. 31-37.
2. *Игнатов Е.* Гедонизм как стилеобразующий фактор в творческой манере Вадима Михальчука // European Multi Science Journal, 2018. № 17. С. 4-10.
3. *Карпов В.* «Веселі картинки» серйозного митця: персональна виставка Вадима Михальчука в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв // Science, Research, Development: зб. матер. ХІІ міжнародної наук.-практ. конф. 2 част. (м. Харків, 2018 р.), 2018. С. 18-22.
4. *Рогожа М.* Урбанистические мотивы в творчестве киевского живописца Вадима Михальчука // Slovak international scientific journal, 2018. № 21. С. 41-48.
5. *Романенкова Ю.* Леди, дама, синьора, фемина: женские образы в живописи Вадима Михальчука // Молодий вчений, 2018. Вып. 9. С. 1-5.
6. *Романенкова Ю.* Вадим Михальчук: грани творческого амплуа // Теория и практика актуальных научных исследований: сб. матер. научно-практической конференции (г. Запорожье, 28-29 сентября 2018 г.), 2018. С. 18-21.