

УДК 75:069.9(100)«2014»(497.11]

Международный пленэр в Сербии

Прокопцова В. П.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

В статье представлена новая информация по результатам участия автора в международном пленэре в г. Пожаревац (Сербия). Предлагается материал об организаторах и участниках пленэра, анализируются и репродуцируются живописные работы художников-участников пленэра, прошедшего в ноябре 2014 г. Современная художественная практика связана с организацией большого разнообразия встреч, симпозиумов, колоний, пленэров. Международные художественные симпозиумы проводятся практически во всех странах мира. Основная идея симпозиума, ставшая исключительно продуктивной в современности, - встреча-коммуникация членов интернационального сообщества художников. В разных странах употребляются разные названия: в русскоязычном обществе кроме «симпозиума» популярен термин «пленэр», который в Сербии именуется «колония».

Ключевые слова: Сербия, пленэр, профессиональные художники и любители.

(Искусство и культура. — 2015. — № 1(17). — С. 73-79)

International Plain Air in Serbia

Prokoptsova V. P.

Educational establishment «Belarusian State University of Culture and Arst», Minsk

New information on the results of the author's participation in the International Plain Air in the City of Pozharevats (Serbia) is presented in the article. Material on the organizers and participants of November 2014 Plain Air is given, fine arts works of the Plain Air painters-participants are reproduced. Contemporary art practice is connected with setting up a great number of meetings, symposia, colonies and plain air. International Art Symposia are held in practically all countries of the world. The main idea of the Symposium, which became exclusively productive nowadays, is the meeting-communication of the members of the International Community of artists. Different names are used in different countries: the term of plain air is more popular apart from symposium in the Russian language community, which is called colony in Serbia.

Key words: Serbia, plain air, professional artists and amateurs.

(Art and Culture. — 2015. — № 1(17). — P. 73-79)

В Сербии международный живописный пленэр проходит девятый раз. В Пожареваце (город находится в 80 км от Белграда) жил знаменитый сербский поэт и художник Джура Якшич. Его имя носит Союз художников, членом которого он когда-то являлся. Современный сербский художник Драган Милошевич создал портрет Джуры Якшича, который и стал своеобразным символом-эмблемой пленэра в Пожареваце. В нынешнем пленэре приняли участие художники девяти стран: Боснии и Герцеговины,

Хорватии, Сербии, Черногории, Македонии, Израиля, России, Украины, Беларуси. Методом и спонсором пленэра является Снежана Милошевич - красивая, жизнерадостная женщина, душа и организатор творческой жизни на пленэре. Когда-то она помогла женщине-художнице получить высшее образование, и та, увидев в ней хорошие организаторские способности, посоветовала проводить пленэры.

Цель статьи - выявление основных тенденций 9 Международного пленэра в Сербии.

Адрес для корреспонденции: e-mail: verazlatoust@mail.ru - В. П. Прокопцова

Творческая биография Снежаны Милошевич. Путь ее складывался непросто. Она родилась в селе Породин, в 30 км от Пожареваца - города, в котором есть экономический факультет и два раза в год проводятся международные пленэры, собирающие художников из многих стран, организующие их творческую и бытовую жизнь.

Но, когда ей было 6 месяцев, родители, потеряв двух старших детей, переехали из села в город, т. к. по народному сербскому обычаю, если умирают дети, то надо сменить место жительства. К тому же, чтобы ребенок был счастливым, его надо «потерять», и родители, положив шестимесячную девочку в коробку, оставили ее в глубоком снегу, наблюдая неподалеку за происходящим. Нашел ребенка прохожий мужчина, сквозь снежные заносы принес ее к родителям, и потому названа она была Снежаной.

В 20 лет она самостоятельно поехала в Белград. Подписала контракт на работу фотомоделлю, согласно которому нельзя было выходить замуж 4 года. Снежана победила в конкурсе и завоевала звание «Мисс Югославия». Но через два года встретила Воя (Войслава), которому сама сделала предложение, они обвенчались. Но ее жизненные испытания не заканчивались. У нее трое детей: дочь и два сына-двойняшки. У старшего сына сразу после рождения было 6 клинических смертей: проявилась аллергия на все, даже на материнское молоко. Год лежала с ним в больнице. «Но самое страшное, - говорит Снежана, - когда ревнуешь к тому, кто жив». Врач порекомендовал слушать музыку, сказал: «Когда будешь слушать и слышать, тогда вылечишься»; и еще посоветовал представлять благонаправленные действия. Она принимала много лекарств, и это повлияло на психику, ее сознание и мироощущение.

И тогда она начала рисовать, появилась потребность дарить свои картины. Во время путешествия по Греции стала писать стихи. Но публиковать их не хочет, потому что не хочет раскрывать свою душу. Она мало спит - максимум 4 часа. Замечательно поет, особенно гармонично звучат сербские песни в ее исполнении в дуэте с мужем. Снежана окончила экономический факультет, работала на ТЭЦ, где до сих пор работает ее

муж Войслав. Закончила магистратуру, докторантуру, стала доктором экономических наук. 10 лет назад стала частным предпринимателем. Ее предпринимательство направлено на доброе дело - открытие коммерческого факультета «Бизнес малых и больших предприятий» в г. Пожаревац, который является филиалом учебного заведения в г. Новый Сад, чтобы дети не тратили много времени на дорогу

Девять лет назад она организовала первый пленэр, в котором участвовало 36 человек. С тех пор, два раза в год (в июне - пленэр с девизом «Любовь и понимание», в ноябре - «Болкане мой») собираются художники разных творческих направлений, стилистических пристрастий, авторских манер и техник, которых очень гостеприимно встречает Снежана Милошевич.

Она увидела в художниках романтиков, считает, что пленэры - это ее отдушина, ее спасение, говорит, что «художники воспринимают мир по-другому, они отличаются от профессоров, которые читают у меня лекции». Снежана - организованный человек, строгий профессор своего университета и в то же время романтик, творческая личность, которая неординарно мыслит и всегда осуществляет свои замыслы.

В наших встречах и беседах на пленэре в Пожареваце она была интересным экскурсоводом и рассказчиком: «Искусство - это невидимая ниточка, которая связывает людей. Искусство как сон, можно мечтать сколько угодно. Но нужна реальная поддержка, финансирование. Я выбрала искусство для поддержки людей. Я не занимаюсь политикой. Никакая политика нас не разъединит. Когда была война, через мою квартиру прошли 250 человек. Я разделяю людей только на трудолюбивых и лентяев. У меня хорошее сотрудничество со всеми. Сколько даешь - столько к тебе и вернется. Никогда не забываю то время, когда я жила плохо. Если ничего не даешь, ничего и не получаешь. Жизнь как в ресторане: ешь, пьешь, а заплатить нужно. Мне очень нравится, когда я могу помочь - это счастье».

Творческая динамика Стояна Миланова. Когда впервые познакомишься со Стояном Милановым, то создается впечатление, что перед тобой спокойный, уравновешенный

человек, внимательно слушающий и обстоятельно отвечающий на твои вопросы. Но когда все больше погружаешься в его творчество, знакомишься с его живописными работами, то все больше ощущаешь эмоциональную насыщенность, динамику движения, активность и напряженность мысли художника.

Большинство работ Стояна Миланова фигуративны: фигуры женщин, мужчин, детей изображены в движении, предчувствии, предвкушении чего-то грядущего - женщина наклоняется и хочет дотянуться до цветов; мужчина разминает руки в переплетении пальцев; покинутая одинокая женщина растягивает меха гармоники; девушка удаляется в туманное, влажное пространство; контрабасист в экспрессии извлечения музыкального звучания как бы сливается со своим инструментом в вихре, круговороте протяженных, завихряющихся цветовых звучаний. Недосказанность в состоянии души женщины передается посредством «недописанности», «истекания» красок к основе полотна.

В калейдоскопе разнонаправленных мазков передается динамика композиции: гитаристка перебирает струны, на фоне развивающихся одежд гуляющей по морскому берегу девушки прыгает собачка - длинные, экспрессивные, непрерывающиеся мазки в светотеневых соотношениях дают возможность ощутить движение, полет, поворот, дуновение морского ветра.

Все увиденные нами в творчестве Стояна Миланова женские образы будто бы не из современной жизни: их длинные платья, широкополые шляпы, загадочный взгляд на зрителя через плечо, разворот фигуры вполборота - удаляют их в их собственный мир, который манит художника своей загадочностью и недосказанностью. Смело взятые линии наложения краски передают не только фактуру легкого платья, но и форму тела, спрятанного под этим платьем.

Работы Стояна отличаются отражением окружающего мира в постоянном движении. Оно (движение) у него реально, ощутимо, зачастую передается с помощью изображения техногенных средств передвижения. Мчащийся поезд, будто бы обволакивается порывами ветра, вовлекающими в свое движе-

ние бегущего юношу. Движение становится смыслом в композиции, отображающей сражение тореадора и быка: расположенные по диагонали фигуры человека и животного обозначены протяженными мазками контрастных в их спектральном разворачивании цветовых соотношений - белого, черного и малинового. Некое спокойствие и гармонию бытия передает запечатленное мгновение доверительного общения юной девушки и отдыхающего скакуна.

Стоян Миланов закончил архитектурный факультет Белградского университета. Но в детстве он вообще не умел рисовать. В семье никто не занимался искусством. В школе наблюдал за другом, который очень аккуратно делал зарисовки. И вдруг, как взрыв! В 13 лет начал рисовать, смотрел, пробовал, получались шаржи на одноклассников и учителей. До поступления в университет сам дома много занимался.

В университетские годы многое дали такие дисциплины, как перспектива, начертательная геометрия, черчение, самостоятельное посещение многих выставок, просмотр художественных альбомов, чтение монографий. В 23 года попробовал писать маслом, удивился, что получается. Сначала Стоян писал в академической (классической) манере, благодаря чему приобрел умения и значительный опыт.

Уже тогда, в студенческие годы он почувствовал себя художником, уже тогда знал, что будет художником, и продолжал изучать архитектуру, но никогда не работал в ней. Он считает, что у него преимущество перед теми, кто закончил факультет искусств, потому что и математика, и философия очень нужны, а их нет на факультете искусств.

Сейчас в его творчестве сформировался собственный, индивидуальный стиль, благодаря которому его живописные работы выделяются из общей экспозиции полотен сербских художников. Но даже ему самому трудно определить стилистику своих работ. По его словам, это может быть современный реализм, отличающийся модернистской экспрессией и в некоторой степени символизмом. При этом его привлекает минимализм в его недосказанности, когда через живописный мазок не все показано, что-то оставлено для домысливания, показано

наиболее общее, без сосредоточивания на деталях. Такой широкий протяженный мазок, зафиксированный на полотне на одном дыхании, в едином движении создает в восприятии зрителя иллюзию незаконченности, будто бы первой цветовой прокладкой, и как бы предлагает зрителю «подсказать» художнику варианты завершения. В таком случае, считает Стоян Миланов, возможен диалог со зрителем.

Для Стояна важна структура холста. В своем творчестве он использует холст без грунта, который покрывает неким прозрачным гелеобразным веществом, а также пишет маслом на рельефном грунте. Зачастую на полотне художник оставляет чистый холст как фрагмент композиции. Еще очень важная особенность его живописи - мощный формообразующий щедрый мазок. Чередуя наложения объемных (густого слоя) и плоских растянутых мазков создают рельефную поверхность картины. Форму он лепит цветом.

Он часто ездит на пленэры - 4-5 раз в год, им создано около 3000 картин, было организовано 10 персональных выставок. Большинство работ он создает под заказ, считая, что только в контакте с реципиентом интуиция подсказывает решение композиции. У него есть любимые цвета: охра, сиреневый, красный и их нюансные комбинации. У себя хранит мало собственных живописных полотен, в основном все продает. Стоян Миланов утверждает: «Картина должна жить. Картина принадлежит художнику, пока он над ней работает. Но живет она у другого. Художественный дар - это талант, данный Богом, поэтому его надо раздать другим, и не задерживать только у себя».

«Хроника тела» Небойши Джурановича. В 2014 г. опубликован этот альбом живописных работ. Здесь собраны портреты, в основном женские, созданные за последние 15 лет. Женщина представлена в разных чувственных состояниях, композиционных конфигурациях, цветовых тональностях, но при этом очевидны приметы, обобщающие творческую мысль художника, - это связь с разными историческими эпохами, мифологическими образами и христианскими ценностями. Красота женского облика показана на фоне арочных проемов романской архи

тектуры («Хроника тела», «Три грации»), орнаментики или фрагментов античной архитектуры и древних музыкальных инструментов («Бархатная осень», «Смотрящая на меня»). Образы христианской культуры воплощены в живописных работах «Врата невинности», «Благовест». В графической работе «Аллегория» пластичное женское тело сливается с суровой фигурой мифологического сатира. Своеобразный синтез исторических символов и современного искусства представлен в композиции «Жемчужина II», которая является своеобразной репликой американского кинофильма «Девушка с жемчужной сережкой».

Но главное для Небойши Джурановича, по его же словам, - историческая композиция, многие из работ такой тематики хранятся в музеях Македонии. Для создания исторической картины на тему «Вторая мировая война» по заказу Музея революции в г. Скопле (Македония), он выиграл творческий конкурс, объявленный посольством. Его также привлекают библейские сюжеты, например, последний заказ по этой тематике на 365 картин реализуется в настоящее время в его мастерской.

Небойша закончил живописно-графический факультет Белградского университета, любил рисовать со школьных лет, зарисовывал сцены из фантастических фильмов. В сербском изобразительном искусстве преобладает авангард, но его привлекает современный реализм с характерной исторической стилизацией и символикой в живописи. В его творческой жизни состоялось 20 персональных выставок.

Небойша Джуранович часто ездит на пленэры, активно воспринимает новую творческую и социальную среду, эмоционально реагирует на новые знакомства и не известную ему ранее информацию. В апреле 2014 г. он являлся участником международного пленэра в Могилеве, посвященного 100-летию юбилею Павла Васильевича Масленникова. Там он создал портретную композицию «Рыцарь П. В. Масленников», в которой комплексно проявились творческие интересы Н. Джурановича, с одной стороны, к исторической атрибутике, символически раскрывающей внутренний мир персонажа, и, с другой - к образу реального чело

века, узнаваемого в характерных чертах внешности.

Художник стремится показать внутренний мир личности. В его портретах предстают женщины образованные, эмансипированные, состоявшиеся, красивые, эмоциональные, умные, но одинокие. На портретах, созданных во время пленэра в Пожареваце, предстает женщина уверенная в себе, активная, решительная, что проявляется с самой позы, повороте головы, общей пластике тела, цветовых контрастах и геометрически выверенных плоскостях фона картины; а также женщина, живущая воспоминаниями (работа так и называется «Воспоминание»), спокойная, в серых тонах цветовая гамма характеризует представленный образ, существующий в достаточно скромной, обыденной обстановке.

Философия творчества Милинко Ристовича. Она основана на глубоком осознании любви к Родине. Выходец из деревни Драгонице под городком Рашке, в течение 27 лет преподавал в разных художественных школах, проходил стажировку в Лондоне, в настоящее время - профессор искусств Педагогического института. Милинко Ристович активно участвует в художественной жизни Сербии: были организованы 34 персональные выставки, его работы экспонировались более чем на 100 коллективных выставках в своей стране и за рубежом, участвовал более чем в 60 международных пленэрах, занимается живописью и рисунком, имеет пять наград.

Творческую деятельность Милинко расширяет искусствоведческая работа, в которой представлено много статей о сербских художниках. Являясь членом нескольких союзов художников Сербии и членом союза историков и искусствоведов Югославии, он с высоким патриотизмом относится к своей Родине, любит родную деревню и очень переживает, что деревни распадаются, сокращается их количество и трансформируется народная культура.

Такие глубоко патриотические чувства художник стремится передать в своих живописных работах через грустную, но драматическую, по его словам, простоту. Сквозь абстрактные символы, загадочно обозначающиеся в пластах красок, проявляется

энергетический свет, в лучах которого автор транслирует свои чувства, отношение к миру и своим близким как обращение к национальному культурному наследию, в которое он действительно верует. Его образный мир впечатляет глубокой экспрессией. Земное и небесное, временное и вечное, реальное и нереальное в его живописи передается с помощью колорита, посредством которого читается поэтика картины.

Будто бы во сне в его подсознании рождаются воображаемые сады - сады его детства, от которых сегодня остались одни стволы, превратившиеся в оголенные заборы. Но, если из этих стволов удастся прорастить дерево или возродить монахов, молящихся за будущее, или построить дом, который задышит и из его трубы появится дым, значит есть надежда, что жизнь продолжится. Такие глубоко философские размышления, возникающие на грани реального и ирреального, сознательного и подсознательного сформировали главную тему его жизни - судьба народа, Родины. Эта тема жила в его сознании и творчестве всегда, с молодости, менялись и совершенствовались композиция, цветовая гамма, но тема развивались и прорастала в симфоническом звучании жиз-неутверждения.

Хорватский художник Жельан Павич. Совсем в другом стиле работает Ж. Павич (город Кастав). Он относит себя к неоформалистам, любит использовать разные виды холста, мешковину, упаковочные материалы. Считает, что в упаковке сохраняется энергетика изготовления продукта, например, кофе. Обрабатывает материалы (например, мелко нарезает мешковину), высыпает эти кусочки на холст, покрывает акрилом и сверху пишет маслом. Жельан говорит, что чувствует эту энергетику, любит энергетическое искусство («а не выписывать акварельки»), он как керамист вылепливает объем и фактуру. Масляные краски, которыми покрывается рельеф холста, мерцают, дают световые блики, искры. Энергетика материалов и техник и самого художника формирует баланс теплого и холодного тонов, большого и малого пространства. Отдельные работы формируются в цикл, который называется «Под поверхностью», а каждое полотно маркируется

номером, который можно найти в рельефе полотна. Жельан считает, что, так как человек воспринимает окружающий мир несколькими чувствами, так и живописное произведение он может воспринимать не только визуально, но и тактильно (можно потрогать и почувствовать шероховатость и объемность поверхности холста), с помощью обоняния (почувствовать запах красок и материалов) и таким образом установить контакт с художником.

Участвуя в работе пленэра в Пожареваце и путешествуя по красивейшим местам Сербии, мы увидели незабываемый голубой Дунай, на берегу которого в городе Новый Сад в старинных крепостных помещениях расположены мастерские художников, побывали на Серебряном озере, которое действительно отличается своей серебристой поверхностью, захватывающей воображение художника. Мы взбирались на разрушенные, но все же сохранившие историческую память стены старой турецкой крепости, с высоты которых открывалась панорама сербских селений. Тесно стоящие, расположенные на разновысотных уровнях гористой местности, домики привлекали внимание ярко-оранжево-охристой солнечной черепицей, белыми стенами, неким соседским дружелюбием комплекса строений.

Художница из Израиля Лилия Шошан. Все эти впечатления, конечно, отразились в созданных на пленэре живописных работах. Интересно увидела Сербию эта художница. Она является приверженцем работы с натуры и реального отображения природы и человека. Долго всматриваясь и осмысливая увиденное, художница, по ее словам, создавала обобщенный образ того места или страны в целом, который определял формы композиционного и цветового решения фантазийной композиции, основанной на авторском видении и акцентировании знаковых, ключевых смыслов и явлений. Например, в созданной на пленэре работе отображены визуальные символы-образы Сербии.

Сербский художник Александр Янычевич. Этот художник работает в другой стилистике. Изображенная на полотне балерина вызывает в нем воспоминания о первой любви, лирическое настроение отмечено

грустными нюансами, она его творческое вдохновение, которое как в сюрреалистическом сне выхватывает из памяти отдельные визуальные фрагменты-настроения.

Интересно работал молодой художник из Боснии и Герцеговины (город Сараево) Эдвин Грануло. Выпускник факультета живописи. По его словам, он пока ищет себя. Его интересует окружающий мир: в реалистических и абстрактных композициях он отражает признаки урбанизации, акцентируя углы и контрасты, отношение пустоты и насыщенности. Его живописные работы, как и написанная на пленэре «На голубом Дунае», обычно композиционно строятся из двух частей: верхняя насыщенная - универсум в понимании автора, универсум, который оставляет следы в пустоте, и нижняя - по которой растекаются краски, словно истекает время и прошлая жизнь.

Художники из Беларуси в пленэре также принимали участие. В работах белорусских художников нашли отражение улочки города Пожаревац. Василий Пешкун, может быть, был единственным художником в группе, который постоянно ходил на этюды и написал пленэрные композиции, отражающие фрагменты городской среды. Особенно всех восхитила его необычная по формату и колориту работа, в которой отражен ночной город: на вытянутом по горизонтали полотне светятся, сверкают окна-витрины, горят невероятными огнями, разбрасывая искры жизнерадостного настроения и азарта. За эту работу на внутреннем конкурсе пленэра ему было присуждено Первое место.

Работу по воспоминаниям о наших путешествиях на турецкие крепости написал Анатолий Концуб. Софья Пискун свой автопортрет «вписала» в реалии сербской традиционной культуры.

Художники-любители. Необычная атмосфера и особенность работы на этом пленэре в том, что здесь одновременно собираются художники-профессионалы и любители, такие условия созданы для того, чтобы любители искусства могли учиться у мэтров, реализовывать свои творческие фантазии, глядясь в уверенные мазки и движения кисти маститых художников. Оливер Каранович (г. Кикинда, Сербия) самоучка, рисует с 4 лет, очень любит искус

ство, но т. к. не имеет возможности оплатить обучение, продолжает совершенствоваться сам. Любит рисовать лица, глаза, видит в них доброту, красоту, отражает невинность и искренность детей. И у него это получается. Он быстро схватывает характер и внешние черты человека.

Среди любителей сразу же привлекла внимание группа творческих людей, для которых не только живопись, но и музыка стала средством отдохновения и воодушевления. Янко Пилак, Тодор Ивановский, Тамара Шарич-Косанович и их коллеги - все они из Белграда, все когда-то окончили частные художественные школы, все пели в хоровых или ансамблевых коллективах, обладатели замечательных голосов, стройно и созвучно звучащих при исполнении сербских песен. Янко Пилак из Белграда всю жизнь пел в хоре, с которым путешествовал по разным странам, занимался живописью, создавая свои работы не по памяти, а только с натуры, на природе. Он считает, что живопись, музыка дополняют друг друга, расширяют возможности общения людей. Тодор Ивановский (Белград) пишет замечательные акварели, поет, играет на гитаре. Тамара Шарич-Косанович (Белград) когда-то пела в группе Джордже Марьяновича и сейчас сохранила прекрасного тембра и силы голос,

интенсивно занимается живописью (темпера, масло, комбинированная техника, тушь). Это трио - содружество поющих художников - вносило мажорную нотку в жизнь пленэра. Их живопись легкая в сочетании цветовых слоев и ясная в собственных романтических фантазиях на темы городского, деревенского или природного ландшафта. Они постоянно куда-то едут, передвигаются в поисках новых впечатлений, каждый год по десять дней проводят в Греции.

В Сербии есть состоятельные люди, которые интересуются искусством и коллекционируют живописные произведения. В таких частных домах создаются галереи, на открытие которых приходят знатоки и любители искусства, звучит живая музыка.

Заключение. Художники из разных стран, с которыми мне довелось познакомиться в Сербии, по их словам, очень часто ездят на пленэры: по 3-4 раза в год, сохраняя в своей памяти и на живописных полотнах красивейшие места и природные достопримечательности, как мы в этот раз запомнили великолепный Голубой Дунай, на берегах которого в Республике Сербия ежегодно собирается колония талантливых художников.

Поступила в редакцию 18.01.2015 г.