

А.А. ЯКОБЧУК. ПУТЬ ХУДОЖНИКА Княжицкая Т.В.

*Княжицкая Татьяна Владимировна — кандидат искусствоведения, куратор выставочных проектов,
г. Санкт-Петербург*

Аннотация: предметом исследования является творческий путь и живопись Александра Александровича Якобчука. Использован сравнительный метод изучения формирования живописных навыков у художника-любителя, применены методы описательного, формально стилистического искусствоведческого анализа произведения искусства. Результатом исследования является характеристика творчества автора 2000 - 2010-х гг.: А.А. Якобчук предстает как живописец, работающий в традиции русской реалистической пейзажной живописи, в работах которого сочетаются пленэрные подходы, свойственные импрессионистам.

Ключевые слова: искусство, живопись, художник, реализм, импрессионизм, пейзаж, биография, искусство XXI века, русское искусство, реалистическая живопись.

Александр Александрович – врач по профессии, хирург. Будучи успешен в своей профессии, он всю жизнь пишет картины маслом и создал их немало. Живопись для него – удовольствие и отрада, покой и размышления, то время, которое можно быть самим собой без условностей социума.

Ответ на вопрос, как люди становятся художниками, обычно очевиден, когда мы имеем дело с профессионалами кисти. Как правило, все начинается с детского увлечения рисованием, после чего, если интерес этот замечен и поддержан, ребенок попадает в сферу художественного образования. Время и принятые в системе профессиональных координат алгоритмы научения оттачивают необходимые художнику навыки и в конечном итоге делают из ребенка профессионала.

В том же случае, если человек состоялся в иной – не художественной профессии, всегда неожиданность, что он – еще и художник. Как будто за привычным образом вдруг оказывается незнакомец.

Тех творцов – живописцев, скульпторов, писателей и музыкантов, кто не сделал творческое взаимодействие с миром своей профессией, принято называть любителями или дилетантами. Есть в этих определениях некоторый снисходительный оттенок, не серьезное отношение к их творческим занятиям. А между тем за этими этикетками часто стоит и талант, и труд, и упорство, и замечательные результаты, ничем не уступающие профессиональным. Строго говоря, разделение людей творчества – в любой сфере, будь то живопись, музыка или танец, на профессионалов и любителей – искусственное. Применительно к изобразительному творчеству каждому человеку открыт путь постижения его специфического языка и совершенствования в нем, независимо от возраста. Одни избирают его в качестве магистрального пути своего бытия и полностью тратят на него свой жизненный ресурс. Дилетант в искусстве – это тот, кто выбрал главным в жизни другое дело, но, следуя велениям души, находит время на самостоятельное изучение языка живописи и следует в том же направлении, что и профессионалы, лишь с более низкой скоростью, проходя за несколько лет тот путь, который при системном подходе занимает месяцы.

Рассуждения о творчестве любого художника на основании одного лишь анализа работ неполноценны и неизбежно выливаются в безжизненную схему, попытку определить место артефакта в истории стилей, течений национальных школ, в целом – в истории искусства. Никакое творчество не сводимо к однозначной и абсолютной истине. Жизнь каждого творца, как и любого зрителя, создает собственные истины – значимые или незначительные для других людей. Любая интерпретация или объяснение произведения искусства или группы работ – не более чем рамка, которая позволяет сфокусировать внимание смотрящего. Взгляд со стороны помогает видеть яснее, понять ценность того, что создал один человек для другого. И это единственное оправдание любой статьи об искусстве, и той, которую вы сейчас читаете.

Всегда интересен процесс, в результате которого рождается произведение искусства, те тенденции, определяемые внешними событиями или внутренней жизнью автора, которые приводят к созданию

артефакта. Картина, как и любое другое человеческое детище – итог стечения множества действий и обстоятельств, обусловленных личностью и жизненным опытом художника и даже его генетической родословной.

На примере биографии А.А. Якобчука, а он, несомненно, сложившийся художник, свободно владеющий инструментарием живописца, особенно отчетливо видно, как, казалось бы, случайные эпизоды из жизни становятся ступенями в формировании личности творца. Ведь кто такой художник? Это личность плюс определенные навыки, тот инструментарий, который позволяет человеку взаимодействовать с миром определенным образом. Формирование личности – сложный, часто неуправляемый процесс, а за сложением навыков можно проследить.

Александр Александрович Якобчук, украинец по национальности, родился в Вильнюсе в 1955 году. Дом семьи находился в старом городе, на территории старинного католического монастыря. Живописное очарование барочной архитектуры привлекало сюда студентов-художников. Краски, кисти, этюдники и холсты, на которых магическим образом появлялось нечто узнаваемое из ничего, не могли не привлекать детвору. Сам Александр впервые взял в руки кисть в девять лет. Потом была художественная школа и увлечение, готовое перерасти во что-то большее. В 1973 году юноша приехал в Ленинград, поступать в Мухинское училище с приблизительным знанием условий приёма, почерпнутым в справочнике для поступающих в ВУЗы. Поступление не состоялось, и вот тогда было принято неожиданное решение – стать врачом. Творчество осталось на периферии жизненных интересов, которые концентрировались вокруг трудного овладения профессией хирурга, работы в больнице в Ульяновске, куда молодой специалист попал по распределению, создания семьи и появления детей. Но влечение к живописи оставалось и проявляло себя постоянными эпизодами. Такие моменты, кажущиеся даже участнику их несущественными, по существу являются ступенями на пути эволюции мастерства, которые так или иначе проходят многие художники. Во время срочной службы в армии Александр оформлял карты, плакаты и транспаранты. В момент подработки в библиотеке – рисовал афиши, заполняя буквами, рисунками, цветными пятнами большие белые поверхности. Когда появилась в его распоряжении комната-мастерская – решил заняться копированием, расшифровывая изобразительный язык знаменитых живописцев. Копировал «Последний день Помпеи» К. Брюллова, фрагментами, с альбома. Случайные, но такие значимые встречи с настоящими художниками на пленэрах, с представителями ленинградского андеграунда во время работы в кочегарке, осознанное посещение музеев и чтение книг о мастерах прошлого, – все это ведет вдумчивую личность по тому же пути, что предлагает системное образование. С поправкой на время и личностные особенности автора.

Сегодня, глядя на добротные написанные работы Александра Александровича, трудно представить, что кроме художественной школы, у автора нет за плечами другого опыта профессионального обучения живописи. Не было учителей, которые рассказывали, что и как писать, делились секретами мастерства. Не было посещения студий, где возможно получить дельный совет педагога-профессионала. И уж точно не было участия во всевозможных очных и заочных мастер-классах, которые в настоящее время являются для неофита в искусстве главным источником получения знаний. Его учителями были картины в музеях и репродукции в альбомах, а также собственные творческие поиски. Про Александра Александровича можно смело сказать, что он сам сделал себя художником.

И речь здесь не только о приемах письма маслом по холсту. Речь о восприятии мира, об отслеживании своих ощущений, эмоций, мыслей и воплощении полученного знания на холсте в виде образа, в котором реальность – важная, но всего лишь отправная точка пути.

Рис. 1. Александр Якобчук. «Теплый вечер». Холст, масло. 2011 г.

Если описывать творчество Александра Александровича последних лет в общепринятых категориях истории искусства, то можно сказать, что в нем сочетаются реалистические пленэрные и импрессионистические традиции, которые сложились в русле русской пейзажной живописи. Глядя на картины А.А. Якобчука, вспоминаются работы живописцев Станислава Жуковского и Сергея Виноградова, чувствуется знание творчества знаменитых мастеров русской пейзажной живописи: В.Д. Поленова, И.И. Левитана.

Техника живописи любого автора изменяется со временем, это неизбежно, как рост ребенка. Последние работы Александра Александровича демонстрируют нам вдумчивое многолетнее изучение природы, в результате которого сырая краска превращается в живописный образ. У автора своя собственная, индивидуальная манера видения и понимания природы и самой жизни. Это, разумеется, не пустое оригинальничанье, создание непохожести ни на кого другого. Александр Александрович одинаково далек как от эпигонства, так и от намеренной экстравагантности в творчестве.

По его работам видно, что владение умением связывать, обобщать в пейзаже землю, воду, небо, воздух и свет, создавать цельный, не распадающийся на части образ, дается ему не всегда одинаково хорошо, но в большинстве картин это есть, особенно в тех полотнах, условия создания которых на природе не позволяли вести долгий процесс. В его пленэрных зарисовках, в быстрых фиксациях соотношений верха и низа, небесного эфира и земной тверди есть то главное, что создаёт слаженное звучание всего полотна. В работах 2010-х есть свобода и уверенность в исполнении. Стирается различие между этюдом и картиной, так как этюд имеет все черты картинной выразительности, смысловой законченности, и готовое полотно при этом сохраняет свежесть быстро схваченного впечатления от каждый миг меняющейся природы.

Рис. 2. Александр Якобчук. «Павловск. Апрель». Холст, масло, 2018 г.

В работах Александра Александровича последних лет мы видим особую прозрачность и чистоту красок, пластическую четкость изображенного и уравновешенность композиции. То, как положена плоскость земли и воды в пространстве, как закреплены уходящие в глубину планы говорят о вдумчивой работе, именно аналитической работе, а не просто отстраненном созерцании. В пейзажных зарисовках художник не впадает в натурализм, в разглядывание и банальную фиксацию внешних красот природного объекта. К его картинам вполне применимо высказывание знаменитого русского живописца И.И. Левитана о том, что картина – это природа, профильтрованная через темперамент художника.

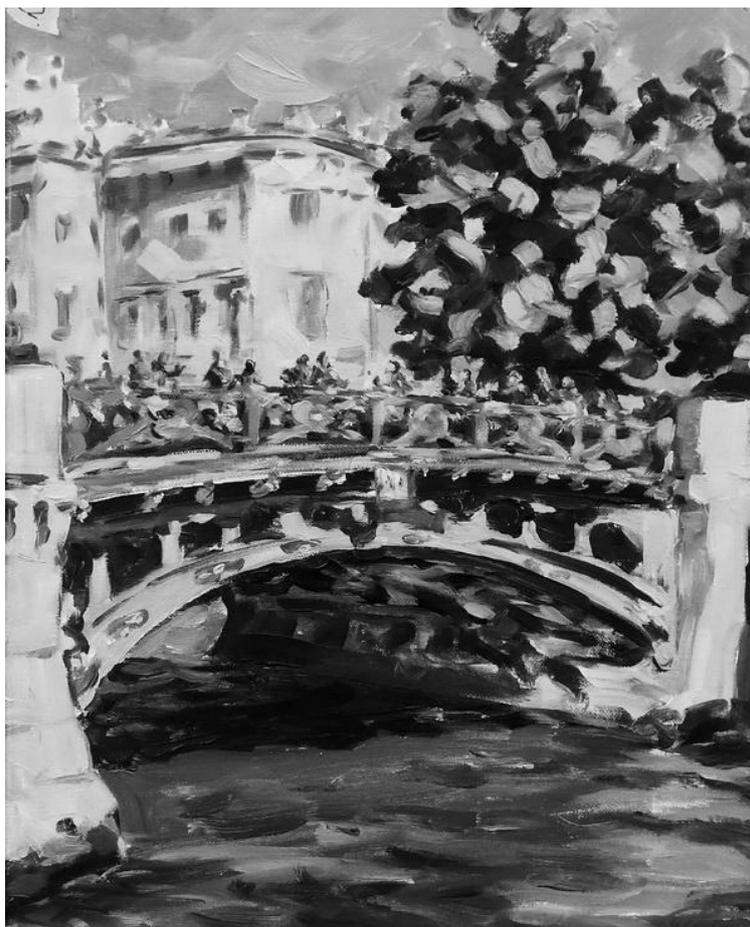

Рис. 3. Александр Якобчук. «День рождения». Холст, масло. 2014 г.

В пейзажах А.А. Якобчука люди почти всегда отсутствуют. На это обращают внимание зрители. Дело здесь, конечно, не в нелюбви к людям и не в неумении их рисовать. Еще в годы обучения в медицинском институте, Александр рисовал портреты для студентов. И сейчас не прочь написать портрет маслом, но только дорогих ему, самых близких людей. Его работа в качестве врача-хирурга связана с ежедневным и очень тесным общением с самой разной публикой. Это и коллеги, и множество пациентов – специфическая категория людей, которые приходят к врачу за облегчением от страданий и часто вручают ему заботу не только о здоровье, но и о самой своей жизни. Ежедневная и огромная ответственность порождает во врачевателе совершенно особенные качества – принятие любого человека со всеми несовершенствами, болезнями и надеждой на исцеление. Это – любовь и понимание рода человеческого на глубоком уровне бытия, принятие, независимое от национальных, гендерных или возрастных различий. И если в большинстве картин Александра Александровича нет людей, это потому, что в его буднях они присутствуют с избытком. Живопись становится поводом отдыха от мирской суеты и профессиональных обязанностей и, одновременно, единением с чем-то, превосходящим модуль человеческой личности.

Лишь в нескольких работах Александра Якобчука изображение людей – смысловой узел произведения. Одно из них – «День рождения» (2014). Без комментария автора не ясно, чей день рождения запечатлен, но очевидна эмоция – большая радость. Городской пейзаж буквально звенит и ликует от радости жизни. Праздничные краски, чистые, сияющие цвета, резкие тени передают трепетание листвы, светоносность фасадов, принявших солнечную благодать, свежую окраску моста и пронзительные яркие отражения неба в воде. Это – день рождения внучки. Художник писал картину в тот самый момент, когда на свет должна была появиться новая жизнь. Когда картина была завершена, ему позвонили родные и сообщили ожидаемую, но от того не менее волнующую новость.

Рис. 4. Александр Якобчук. «Петалума». Холст, масло. 2014 г.

Александр Александрович, начав свой путь художника с живописи родных мест, продолжает его, путешествуя с этюдником по миру. Калифорнийские виноградники, скалистые берега Кипра, пейзажи островов Крит и Гоа, леса и озера Финляндии написаны с одинаковым теплом. Факт нахождения художника в иных краях не прибавляет нового качества, некой изюминки к его заграничным работам. Новые места, природные красоты разных стран не меняют ни его живописную кухню, ни отношение к изображаемому. Художник остается верен себе, предпочитая туристическим достопримечательностям обыкновенные, даже прозаические на первый взгляд виды и уголки природы, умея открыть в прозе банального пейзажа сокровенную поэзию, неброскую и не всем заметную прелесть.

Его работы всегда разные, в них не просматривается единый шаблон, как это часто бывает у дилетантов в искусстве. Нет мертвых рецептов и устоявшихся алгоритмов. В каждом пейзаже свое настроение, и свои способы его воплощения. Для любого художника, работающего на пленэре, одной из центральных проблем является переложение бесконечного множества цветовых явлений на ограниченный словарь палитры. Александр Александрович стремится в каждой своей работе решить эту проблему заново. Сочетание теплых и холодных оттенков, более или менее напряженные цветовые соотношения, фактурность красочной поверхности, статика или динамика композиции – все работает на задачу создания эмоционального образа природы.

Неблагодарная и бесполезная задача строить гипотезы в отношении жизни и творчества другого человека. На то он и другой, что у него свой собственный путь, предугадать который невозможно. Глубочайшая интеграция с миром людей во врачебной практике, любовь к природе и понимание ее ритмов и циклов, освоение географии планеты в путешествиях и выражение своего взгляда на жизнь через живопись, ведет к концентрации чувств, знаний и умений художника в еще большем объеме. Как именно и в какой форме будет развиваться его искусство – покажет время. Уникальны узоры человеческой души, что являют себя через творчество.

Рост любой личности не заканчивается с достижением какого-либо рубежа, возраста, статуса в обществе. На сегодняшней точке эволюции художника Александра Александровича Якобчука, определяемой концом второго десятилетия XXI века, он предстает перед нами как сложившийся живописец, работающий в традиции русской реалистической пейзажной живописи, с тенденцией выхода из описательной сферы к глубокому видению природы и человека в масштабе мироздания.

Александр Александрович не завоевывал право быть художником, не боролся за него, не пробивал себе дорогу через барьеры, выстроенные людьми, обществом, обстоятельствами жизни. Он их не замечал. Он просто стал художником из потребности своей души, и остается им среди будней врачебной профессии и семейных забот, проживая эту линию собственного бытия без демонстрации, пафоса публичного продвижения и попыток заработать на продаже своих картин.

Список литературы

1. *Княжницкая Т.В.* «Интеллектуальный авангард» Рината Шазама // *Academy.* № 12 (27), 2017. С. 111-113.