

| КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА |

«Кисельные берега» – эту выставку Наталья Попович посвятила своей дочери. Более двадцати произведений, портреты и натюрморты, представляют нам романтическую направленность дня сегодняшнего, которую мы перестали чувствовать в суетливой повседневности. Не случайно и название выставки. Кисельные берега – фраза, знакомая нам с детства, отсылающая к чему-то сказочному, доброму и как будто навсегда ушедшему вместе с детством. Но с появлением детей мы способны многое вспомнить, заново ощущать и эмоционально переживать этот красочный мир, как считает художница.

Каждая картина в живописи – это попытка рассказать о том состоянии, с которого всё началось. Это может быть миг, видение, эмоциональное переживание, где вслед за впечатлениями идут понимание жизни, прояснения, когда художнице удаётся передать своё ощущение от реальности, какая она есть.

Для Натальи Попович эта экспозиция стала результатом многолетней работы и как творца, и как преподавателя. Четыре больших полотна, сразу привлекают внимание зрителя и задают тон всей выставке. Обилие цвета, гармонично складывающиеся из цвета сочные формы, ощущение грандиозности пейзажа выступают в самой фактуре картин, в том, как ложатся краски на холст, всецело проникнутые внутренним состоянием художницы. Интимно-личностное вчувствование в мотив, персональность видения являются принципиальной позицией автора, в которой впечатления-настроения соединяются с условной знаковостью. И, конечно, особая значимость самого цвета, его витальная и эмоциональная энергичность, которые наряду с линейным ритмом создают на поверхности холста особый строй внутреннего пространства и особый ритм времени.

Идеи художница воплощает именно через самоценную пластику живописи. Колорит, фактура, пространство и традиционно живописные ценности и качества, переосмысляются автором в новом ключе. При этом насыщенная богатая красочность палитры наполнена игрой ассоциативных тем и поэтических метафор, которые неотделимы от колористического звучания и прочих качеств самой непосредственно созерцаемой живописной поверхности. Кажущаяся в работах художницы лёгкость отнюдь не становится легковесностью; внимание к поверхности уводит в глубину пространственную и ассоциативно-смысловую. Само пространство выстраивается через ритм цветовых планов. Но это не оптическая иллюзия реальности в смысле былого импрессионистического пленэра или в стиле традиционного реализма. Здесь всегда присутствует знаковая условность. Так, условно-лаконичные портретные образы в окружении условной пейзажной среды узнаваемы и заведомо отстранены от доступной любому наблюдателю окружающей реальности.

Увлеченность и зачарованность чувственно-привлекательной окружающей жизнью, её проходящей красотой позволила художнице создать по-своему прекрасные, овеянные природной силой образы. В творчестве Натальи Попович сосуществуют несколько векторов, которые делятся и обновляются на разных этапах её становления. Это и трактованный в импрессионистически-пленэрном ключе традиционный реализм, и граничащие с абстракцией конфигурации разноокрашенных цветных плоскостей, и многое другое.

Показательны в этом плане различные вариации портрета. От экспрессивно-размашистой живописной обрисовки характер-

ного персонажа до предельного лаконизма элементарного, но очень выразительного пластического знака. С непосредственной лёгкостью решается в портретах переход от лирико-романтической взволнованности к условности, от тональной объёмной натурной живописи к некоторым фовистическим приёмам: к контурной резкости и яркоцветности, а от них и к линейной графичности и к весьма абстрагированным изображениям, где характерность лица доведена до броского лаконичного знака.

Не менее интересные вариации мы можем наблюдать и в натюрмортах, излюбленном в творчестве Натальи Попович жанре. Причём не только в его чистой форме, но и в том, как он решается, органично вплетаясь в портреты и пейзажи. От более ранних натюрмортов, где всё весомо и достоверно, художница доходит до геометризованных яркоцветных плоскостных структур, но вместе с тем узнаваемая предметность сохраняется. Объём, фактура, цвет реальных предметов, а также и само трёхмерное пространство, в котором они когда-то находились, целиком переопределяются в отвлечённую пластику фактуры, цвета и пространства живописного произведения.

Портреты девушек, дочери, натюрморты включены в своеобразное пространство пейзажа и предметов. Оно – отчётливо и точно воплощено на условной плоскости картины, лишено туманной размытости. Тем самым специфическая яркая матовость, фактурность плотной плоскости работ не препятствует воображаемому погружению внутрь холста.

Яркие, по-разному структурированные мазки выявляются, благодаря смелой манере письма, обретая декоративность, придавая новое звучание всему холсту. Конструктивность мышления автора выявлена в геометризованных фигурах, пейзажах и натюрмортах. Особая роль в произведениях художницы отводится полоскам. Различные по фактуре, толщине, направлению, они вносят в композицию холстов особый ритм и пластическое звучание. Созданные на основе свежих и достоверных впечатлений во время работы на пленэре (включая и холсты большого формата) произведения художницы удалены от конкретного натурального первоисточника путем абстрагирования от исходного мотива, его фантазийной переработки. С одной стороны в их основе лежат наблюдения-впечатления, с другой рождается образ-знак, вместе они освобождают холсты мастера от топографической конкретности и мелочей повседневности.

Ощущение широкого пространства, раздолья, где преобладают стихии света, цвета, линии, наделены у художницы магнетической притягательностью, овеяны меланхолично-мечтательным настроением, наполнены ощущением свободного, нескованного парения фантазии. Особое, радостное жизнерадостное отличие произведения Натальи Попович от многих её современников. Заданный ею в холстах мощный эмоциональный импульс, особая заповедная среда преображаются с помощью красок, линий, света, возвышая и уводя зрителя в пространство грёз и мечты, пронизанное артистичной маэстрией автора. Энергетическая наполненность произведений позволяет нам, зрителям, судить о возможностях художницы, мощи её таланта, направленности творческого поиска, обретённых находках.

Алёна Даценко
Искусствовед, член ИКОМ, член АИС, член Союза художников РФ,
директор Приморской государственной картинной галереи