

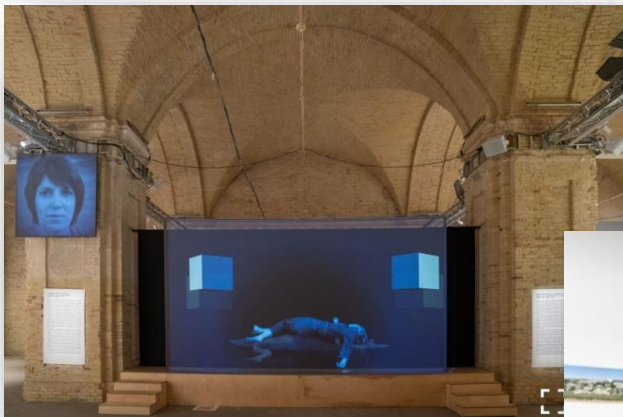
Нові імена
в українському
образотворчому
мистецтві

У перші роки незалежності Україна опинилась у складному інституційному становищі, адже галерей та музеїв, де можна було організувати виставку сучасного мистецтва, майже не було. Поодинокі галереї почали з'являтися на початку 1990-х. Одна із знакових галерей того часу — галерея «Арт Бланк» у Києві, що підтримувала митців та надавала невелику фінансову підтримку художникам для створення робіт.

У 1993 р. в Києві відкрив свій офіс фонд Сороса, де першою директоркою була Марта Кузьма, яка і переконала керівництво фонду відкрити в Україні виставковий центр. Згодом такий центр був відкритий в Одесі, працював під керівництвом Олександра Ройтбурда. Той розмах, з яким перші роки своєї діяльності вів виставкову діяльність Центр Сороса, повторив лише PinchukArtCentre, відкритий вже у 2009 р. з гучними проєктами світових зірок сучасного мистецтва. У 2004 р. відкрилася найбільша в Україні інституція культури — «Мистецький арсенал», що сформував чітку стратегію лише з приходом директорки Олесі Островської у 2016 р.

Виставки «Мистецького арсеналу»

Через прагнення показати свої роботи художники організують власні artist-run простори, проводять виставки, зустрічі. Одна з найбільш цікавих ініціатив — міжнародний ленд-арт симпозиум «Простір покордоння» який відбувається у Могриці з 1997 року. Ще один приклад самоорганізованих ініціатив — галерея «Джерело», створена художницями Богданою Косміною та Аліною Клейтман.

У мистецтві стало більше різних тем, технік та практик. Тема ідентичності — у її найбільш широкому сенсі — знов набуває вагомого значення. Йдеться передусім не лише про національне самоусвідомлення, а й про розуміння свого гендеру, кордонів, можливості перебувати деінде і водночас бути частиною України. Відтак тема міграції та переміщення набуває особливого значення.

Сучасне образотворче мистецтво торкається й екологічної теми. Сьогодні художники проговорюють постіндустріальне майбутнє, долю чорнозему та карпатських лісів. Ця зацікавленість пов'язана з глобальними кліматичними викликами та змінами й безперечно стане для наступних років однією з головних.

На сучасному етапі значно розширили свої можливості живопис, скульптура і графіка. У доробку сучасних українських митців представлені такі види мистецтва, як інсталяція, об'єкт, художня акція, перформанс, мистецтво взаємодії; значного розвитку набуває фотомистецтво. Митці у нових політичних реаліях по-новому підходять до національних традицій, засвоюють досвід світової культури, використовують сучасні технології, продовжують пошуки нових засобів художнього вираження.

Сучасне образотворче мистецтво України відзначається стилістичним поліфонізмом. За роки незалежності в його розвитку визначились характерні якості, що дозволяють виділити ряд спільних ознак національного мистецтва. Серед них – прагнення до яскравих, декоративних вирішень і одночасно збереження пріоритету внутрішнього, духовно-сакрального начала, домінанти лірично-поетичного начала, наповненість метафорами, алегоріями, символікою кольору. Українському мистецтву притаманна апеляція в пізнанні суті речей не тільки і не стільки до розуму, скільки до інтуїції і почуття. Творчі пошуки сучасних художників ведуться у багатьох напрямках.

Культурна спадщина України збагачується з кожним роком: відомі українські художники продають свої роботи на всесвітніх аукціонах, таких, як Phillips, Sotheby's та Christie's, беруть участь у Венеційській бієнале, їхні картини виставляються у провідних галереях Європи та світу. Культурний внесок у розвиток українського мистецтва деяких з них зуміли оцінити лише роки опісля, інші здобули визнання за життя.

The background image shows a top-down view of an artist's workspace. In the center, a canvas is mounted on a white wooden easel, displaying a vibrant, abstract painting with thick brushstrokes in shades of yellow, orange, and dark green. To the left, a white palette holds various acrylic paint colors, with several brushes resting on it. A blue plastic bucket is partially visible in the bottom left corner. To the right, there are more paint tubes and a white paper bag. The entire scene is set on a dark wooden surface.

**Пропонуємо вашій увазі добірку видань,
що представляють творчість сучасних українських
митців та демонструють багатогранність
українського образотворчого мистецтва.**

Вакуленко, В. Художники України. 30 років свободи творчості / В. Вакуленко. - Київ : ТОВ «Поліпрінт», 2021. - 224 с.

У книзі відомого мистецтвознавця і галериста представлені життєписи та творчі здобутки найкращих художників Києва періоду незалежності, що отримали заслужене визнання як на Батьківщині, так і за кордоном.

Автор видання зазначає: «За 30 років вільної творчості українське образотворче мистецтво голосно заявило про себе у світовому культурному просторі. Київська художня школа має славні традиції, гідні їхніх послідовників». Серед знаних імен – Назар Білик (об'єкти у публічному просторі), Володимир Манжос (мурали), Микита та Єгор Зігури (інсталяції та артоб'єкти), Арсен Савадов (фотомонтажі), Василь Цаголов (перформанси), Андрій Блудов (графіка), Жанна Кадирова (скульптура) та багато інших.

Книга вишукано проілюстрована.

Склярєнко, Г. Українські художники: з відлиги до Незалежності : у 2 кн. / Г. Склярєнко. - Київ : Huss, 2018. - Кн. 1. - 288 с.

Галина Склярєнко

УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНИКИ: З ВІДЛИГИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Книга перша

Київ, 2018

У монографії автор аналізує творчий шлях, естетичні та світоглядні уподобання одиннадцяти знакових художників кількох поколінь, які працювали у різних видах мистецтва - живописі, графіці, скульптурі, фотографії, концептуальних практиках.

У книзі відтворено проблемні колізії та суперечності епохи, охарактеризовано еволюцію, якої зазнали уявлення про мистецтво у вітчизняному художньому середовищі в пізньорадянські десятиліття, вплив на мистецтво ідеологічної атмосфери суспільно-культурного життя, індивідуальне осмислення взаємозв'язку національних традицій та світового художнього досвіду. Анатолій Сумар, Яким Левич, Ференц Семан, Вагріч Бахчанян, Федір Тетянич, Сергій Пустовойт, Флоріан Юр'єв, Валерій Ламах, Тетяна Яблонська, Алла Горська, Михайло Грицюк складають строкату мозаїку вітчизняного образотворчого мистецтва другої половини ХХ століття.

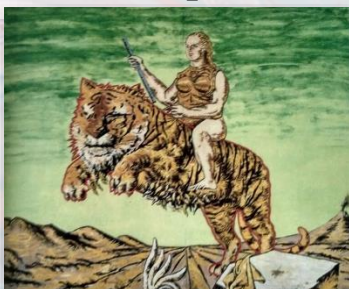
Скляренко, Г. Сучасне мистецтво України. Портрети художників / Г. Скляренко ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ : Huss, 2018. - 472 с.

Науково-популярне видання репрезентує сузір'я художників кількох генерацій, представників різноспрямованих тенденцій та шкіл сучасного українського мистецтва. Митці своєю творчістю на зламі 1980-1990-х років започаткували сучасне українське мистецтво, утвердивши його на світовій арені.

Збірка складається з авторських есе, де осмислюється творчість митців, їхні біографії, розглянуті крізь призму часу, культурно-суспільної ситуації, регіональної специфіки. Видання формує уявлення про вітчизняний художній поступ, головні його періоди, напрямки та форми, утверджує новий погляд на світ і мистецтво, нову естетику й художню мову.

Книга гарно ілюстрована.

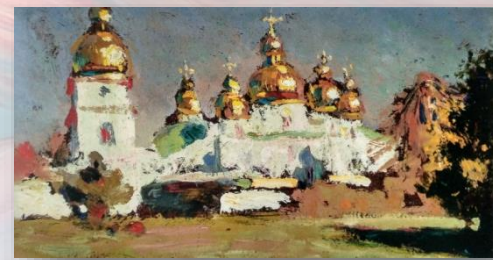
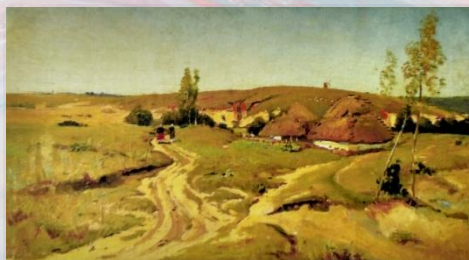
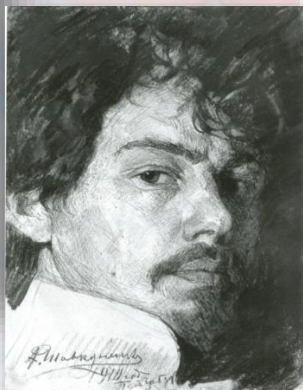
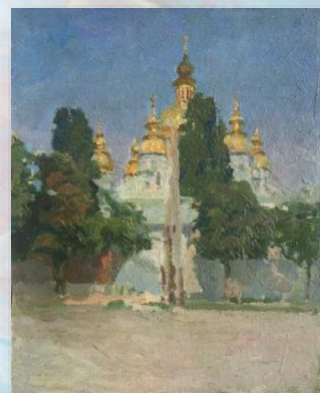

Побожій, С. Імена України : 100 митців / С. Побожій. - Суми : Унів. кн., 2020. - 232 с.

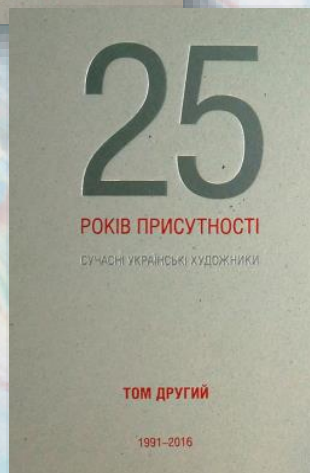
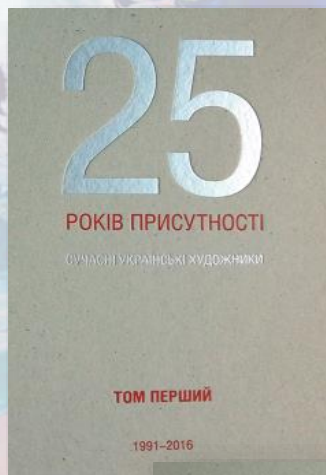

У книзі здійснена спроба візуалізації ідеї розмаїття образотворчого мистецтва, поданого від часів Київської Русі до початку ХХІ століття. Біографічні відомості та коментарі розширюють світогляд читача про діяльність митців. Ілюстративний матеріал сформовано за принципом репрезентації творів художників, що знаходяться у різних музеях України, Європи, приватних колекціях. Різнобарв'я ілюстрацій дають уявлення про стилістику творів, їхнє тематичне і технічне багатство.

Серед плеяди видатних українських живописців, графіків можна відзначити Миколу Стороженка, Сергія Шишка, Володимира Юрчишина, Людмилу Ястреб, Олексія Шовкуненка та майстриню народного декоративного розпису Галину Собачко-Шостак.

25 років присутності. Сучасні українські художники : у 2 т. / авт. ідеї І. Абрамович. - Київ : Ін-т проблем сучас. мистецтва, 2016.

Мета видання - різнобічно популяризувати сучасне українське мистецтво в нашій країні та за її межами. Крім живопису, графіки, скульптури, фотографії представлені художні практики, що пов'язані із сучасними технологіями та новими медійними можливостями. Окреслюються різні мистецькі покоління, групи, об'єднання, осередки, що діяли в 1990-х або діють зараз у мистецтві. Формат видання: ілюстровані інтерв'ю з художниками та їхні монологи.

Автор презентує 77 портретів українських художників, які створили власний художній світ, зробили індивідуальні акценти у мистецтві та житті. Серед них – живописець Олекса Манн, стріт-артист Роман Мінін, автор фільмів, робіт в публічному просторі Микола Рідний, автор робіт із цифрового мистецтва Степан Рябченко, автор робіт за допомогою Microsoft Excel Олексій Сай, автор світлових скульптур Дмитро Дульфан, автор живопису солярно-спектральної глоріфікації Олександр Клименко та ін.

Книги знаходяться в чохлі з тисненням, що також повторюється на обкладинці.

Лерос, Г. Kyiv street ART / Г. Лерос. - 2-ге вид. - Київ : Самміт-Кн., 2018. - 341 р. - Текст англ.

KYIV STREET ART

Куратор стріт-арт ініціативи Art United Us Гео Лерос спільно з дизайнером Станіславом Морозовим випустили книгу про вуличне мистецтво в Києві – підбірку 80 унікальних муралів із розшифруванням сенсу, закладеного художниками. Це повна колекція київських муралів, створених з 2014-го до середини 2018 року (одна робота з Авдіївки). Вміщені великі фотографії фресок, поданий процес створення цих шедеврів, опис біографії, досвіду художників, пояснення ідей, які вони втілили у своїх роботах. Ці фрески створені в різних стилях та техніках.

В основі побудови книги — психодіагностичний тест Роршаха, своєрідне переосмислення міського простору за рахунок діалогу стін з людьми. Видання відкриває нам Київ з його найбільш незвичного ракурсу. Олександр Бритцев, Андрій Пальваль, Анастасія Білоус, Дмитро Фатум, Олександр Гребенюк, Володимир Манжос та Олексій Бордусов за останні декілька років перетворили стіни Києва в художні полотна, а спальні райони – в галереї під відкритим небом.

Ukraine. The Best: культурний простір від А до Я / авт. проекту Ю. Комельков. - Київ : Атлант-ЮЕмСі, 2016. - 539 с

Юрій Комельков — галерист, колекціонер та видавець, керівник культурного проекту Cultprostir.ua, у рамках якого було представлено 123 біографії видатних особистостей, які були в авангарді мистецького життя нашої країни. Книга розкриває контекст співіснування української музики, літератури, кіно, арту, фотографії і театру за останні 25 років. Життєпис кожного героя на сторінках книги містить архівні фото, унікальні факти та авторські ілюстрації. Автори проекту розробили унікальний стиль українських букв, що заснований на елементах робіт українських авангардистів минулого століття – Каземира Малевича, Георгія Нарбута та ін.

Герої книги умовно поділяються на тих, хто у своїй професії є флагманом, і тих, хто не відіграє значної соціальної ролі, але проявляє себе як організатор, волонтер, лідер думок. Михайло Демцю, Борис Єгіазарян, Владислав Єрко, Віктор Рижих, Олександр та Микола Рідні, Микола та Назар Білики та багато інших митців створюють собою окремі всесвіти, кожен з яких заслуговує на окрему книгу.

Спокуса : вибране : кат. вибр. творів худож.-учасників проєкту / авт. проєкту, кер. проєкту О. Ус. - Миколаїв : Шамрай П. М., 2020. - 300 с.

Спокуса

вибране

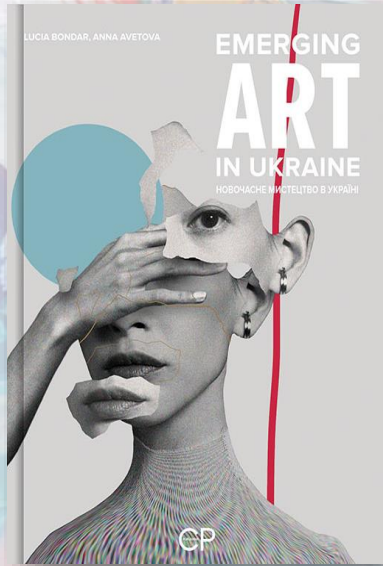
Каталог вибраних творів
художників-учасників
проєкту

На мистецькому обрії України в 1994 р. зійшла яскрава зірка творчого об'єднання «Спокуса», створеного відомим фотографом Олександром Усом. «Спокуса» презентує славне місто-герой Миколаїв, хоча завдяки своїй бурхливій діяльності це творче товариство вже давно вийшло за його географічні межі, гучно заявивши про себе як в Україні, так і за кордоном. За роки свого існування «Спокуса» об'єднала понад 500 кращих українських та закордонних художників, провівши 55 виставок, а також чимало всеукраїнських і міжнародних пленерів і симпозіумів в Україні, Туреччині, Грузії, Абхазії, інших країнах.

У каталозі представлені роботи колекціонерів, учасників симпозіумів Ігоря Єлісеєва, Людмили Корж-Радько, Олексія Маркитана, Віктора Макушина, Романа Гарасюти, Надії Пінчук, Віктора Жураківського, Олега Ясенєва, Віктора Шульги та багатьох інших талановитих митців. Вміщені роботи Сергія Уса з фотопроектів «З далеких мандрів» та «Душі покинутих будинків».

Бондар, Л. Новочасне мистецтво в Україні = Emerging art in Ukraine /
Л. Бондар, А. Аветова. - Київ : Publishing : УКМГРУПА, 2022. - 239 с.

Книга покликана продемонструвати світу мистецтво нового часу, молодих талантів, які мають індивідуальний стиль, спеціалізовану освіту, виставковий досвід. У виданні представлені різноманітні художні роботи: живопис, фотографія, digital art, скульптура, текстиль. Твори різняться також за розміром, площинністю, тематикою, колористикою. Наводяться біографічні відомості про художників, даються відповіді на запитання – що для них мистецтво та звідки вони беруть натхнення.

У книзі вміщені також декілька воєнних робіт кожного автора, щоб глядач мав змогу дослідити, як травматичний досвід вплинув на художників. Ксенія Дацюк, Тарас Гайда, Яна Гудзан, Інна Харчук, Катерина Комендант, Денис Метелін, Павла Нікітіна, Ольга Зерно, Ріта Майкова, Валентин Метик та багато інших – художники, творчий потенціал яких постійно змінюється, набуває власного стилю. Креативна молодь постійно шукає нові теми досліджень, переосмислює їх, надає їм нових глибших значень.

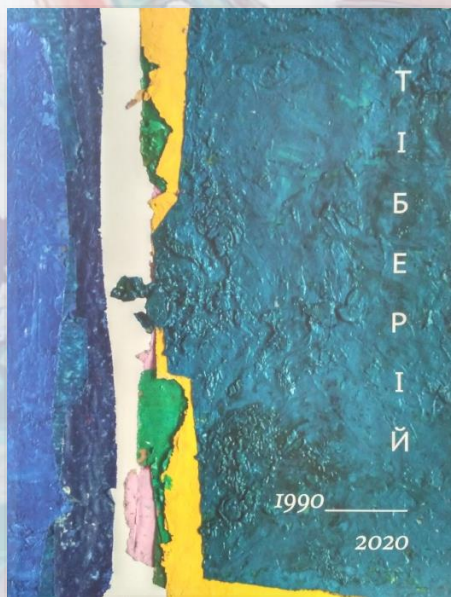
Олег Голосій. Живопис нон-стоп : 13 черв. - 11 серп. 2019 р. : виставка /
упоряд.: О. Тихоненко [та ін.] ; пер. з укр. на англ. В. Полегін. - Київ :
Мистец. арсенал, 2019. - 247 с.

Олег
Голосій
ЖИВОПИС
НОН-СТОП

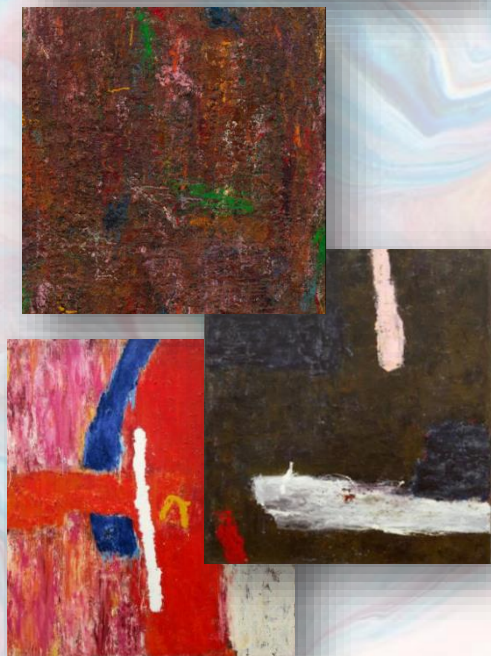
Олег Голосій є одним із митців української Нової хвилі та художників групи, що сформувалася навколо майстерень «Паризької комуни» в Києві. Цей осередок був для художників, мистецтвознавців точкою тяжіння, яка відкидала радянські форми художнього функціонування. У каталозі досліджується життя та живописний метод Голосія, а також вперше представлені репродукції графічних малюнків, віршів та ескізів художника.

Ця книга є спробою зробити підсумок плідної творчості митця за останні п'ять років його життя. Із живописною зухвалістю Олег Голосій втілював у своєму мистецтві всі постулати постмодернізму: деконструкцію, необароко, цитатність і зумів створити з цього власний неповторний «світ Голосія». Великі полотна він кріпив до стін майстерні й писав усім, що було напхваті: пензлями, валиком, ганчіркою, навіть звичайним віником. Імпульсивність, містичність, творча свобода — характерні риси картин Олега Голосія.

Тіберій Сільваші – український художник-абстракціоніст, який працює в галузі монументального мистецтва та станкового живопису. Митець багато експериментує, поєднує різні живописні засоби та формати і приходять до ідеї «хронореалізму». Організовував пленери і керував молодіжними групами у Седневі, створив об'єднання «Живописний заповідник», що відіграло важливу роль у формуванні іміджу сучасного мистецтва України.

Митець займається також теорією сучасного мистецтва, є автором текстів і есе про визначних художників минулого і сучасності. Поєднує у своїй творчості новітні постконцептуальні стратегії з традиціями колористичної культури, прагне «розсунути» межі картини, зробити її відкритою структурою, де картина, простір і глядач є складовими частинами твору. В багатьох його проектах глядач може тактильно відчувати колір у просторі і те, що Сільваші називає «уповільнення часу».

Миколаївський мистецький пленер «Золотий Буг». - Миколаїв : Вид. Шамрай П. М., 2017. - Комплект листівок (21 л.). - Укр. художники Миколаєву.

Народний депутат України Андрій Вадатурський разом з колекціонером та істориком Вадимом Юрловим ініціювали та організували навесні 2017 р. Миколаївський мистецький пленер «Золотий Буг». Насолодитися картинами талановитих вітчизняних митців та познайомитися зі славним містом корабелів Миколаєвом можна, переглянувши колоритні листівки запропонованого видання. Затишні тихі дворики, причали та набережні, музеї та собори, порти, кораблебудівні заводи якнайкраще передають настрій, душу міста Миколаєва.

Аби кожен зміг побачити чарівну красу, велич міста корабелів та поринути в його особливу атмосферу, було зібрано дев'ять найталановитіших художників з різних куточків України, які відобразили місто в своїх творчих доробках. Це митці – Наталя Лоза, Владислав Гур'єв, Андрій Коваленко, Сергій Дуплій, Сергій Лозовський, Леонід Заборовський, Сергій Півторак, Олександр Чередниченко та Олександр Кочубей, роботи яких відомі не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

*Запрошуємо завітати до Миколаївської
обласної універсальної наукової бібліотеки
та переглянути представлені видання
(м. Миколаїв, вул. Маріупольська, 9).*