

УДК 711

*Старший преподаватель Любимова Е. Д.
Кафедра «Рисунка, живописи и архитектурной графики»
Одесская Государственная Академия Строительства и Архитектуры*

АРХИТЕКТУРА ОДЕССЫ В ЖИВОПИСИ А.С.ГАВДЗИНСКОГО

Аннотация. В статье рассматриваются особенности одесской пленэрной школы живописи в творчестве выдающегося одесского художника А.С. Гавдзинского. Показано влияние архитектуры, истории и южного климата Одессы на формирование неповторимой, единственной в своем роде живописной школы, особое место в которой принадлежит городскому пейзажу.

Ключевые слова - архитектура Одессы, живопись, пленер, городской пейзаж.

Одесса представлена в большом количестве произведений всех видов искусства. И классического, и современного. Одесса вдохновила многих художников, писателей, поэтов и композиторов на создание прекрасных художественных произведений, в которых образ города занимает главное место. Красивый город с прекрасной архитектурой и интересной историей, без которой невозможно ни его настоящее, ни будущее. Многих художников вдохновляли виды Одессы. Солнечный город с красивыми зданиями, улицами и площадями, тенистыми аллеями и парками. Архитектура Одессы уникальна. Архитектурные ансамбли представляют красоту и гордость Одессы. В основном Одесса представлена архитектурой XIX–XX веков: классицизм, модерн, барокко, постмодернизм и современная архитектура.

Большое количество произведений создано практически во всех жанрах изобразительного искусства. Город с его неповторимой архитектурой, море, корабли запечатлены на холстах заезжих знаменитостей и местных художников.

Основные принципы одесской пленэрной школы живописи сформировались в конце XIX – начале XX вв. В Одессе сложились все условия для появления неповторимой, единственной в своем роде живописной школы. Особое место в ней принадлежит пейзажу. В 1890 г. в городе было основано независимое творческое объединение "Товарищество южнорусских художников". Его основателями и активными членами стали К.К. Костанди, П.А. Нилус, Г.С. Головков, Н.Д. Кузнецов, Т.Я. Дворников, Е.И. Буковецкий, Г.А. Ладыженский и др. С именами этих мастеров связано развитие традиций пленэрной живописи и в частности такого жанра, как лирический пейзаж

Наиболее значительным носителем традиции Одесской пленэрной школы является Альбин Станиславович Гавдзинский.

В 1940—1950 годах он учился в Одесском художественном училище, которое с отличием закончил в 1950 году.

Школа рисования открылась в Одессе 30 мая 1865 года Одесским Обществом изящных искусств и заняла особое положение в истории художественного образования в России.

Поддержку школе оказали известные архитекторы Ф. Боффо, Л. Оттон, Ф. Гонсиоровский. 30 декабря 1899 г. Одесская рисовальная школа стала Художественным училищем Общества изящных искусств, в будущем знаменитой «грековкой».

В училище, в разное время учились, работали известные деятели культуры И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, И.Е. Репин, К.К. Костанди, Б.В. Эдуардс, Г.А. Ладыженский, Г.Г. Судновский, М. Врубель, Т.Я. Дворников, Л. Пастернак, И. Бродский, П. Волокидин, Н. Альтман, Д. Бурлюк, А. Шовкуненко. В этих стенах работали известные ученые, профессора Новороссийского университета византолог Н.П. Кондаков, А.А. Павловский, А.И. Кирпичников, Б.В. Варнеке, М.И. Мандес.

Заслуженный художник Украины А. С. Гавдзинский посвятил большую часть своих произведений родной Одессе. Это городские пейзажи Гавдзинского. Прекрасны одесские здания, улицы и парки на полотнах художника.

За свою долгую, творчески напряженную жизнь, А.С. Гавдзинский работал в разных городах и странах. Созданные им виды Кракова, Вроцлова, Москвы, Лондона, Киева, Санкт-Петербурга и других городов составляют гордость музеев и частных коллекций по всему миру. Произведения Альбин Станиславовича находятся в художественных музеях Киева, Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга, Николаева, Херсона, Львова, Алушки, Севастополя, а также в многочисленных частных коллекциях Великобритании, Испании, Франции, Германии, Японии, России, Польши, Канады, США и Австралии.

Пленэр, как неотъемлемая часть живописи по впечатлению, является творческим методом А.С. Гавдзинского.

Любимый жанр художника – лирический пейзаж. Он изображает природу родного края и тех мест, где ему довелось побывать. Пейзажи родного села Бобрин, села Осычки, Савранского района, где прошло детство, поселок Седнев, Новой Каховки, виды Крыма, Кракова, Вроцлова отличает колорит и образность, присущие живописи художника. Но основное место в его творчестве занимают пейзажи Одессы. В них живописцу удается передать солнечную атмосферу южного города. Одесские пейзажи у А.С. Гавдзинского складываются из множества фрагментов - этюдов и картин. Здесь можно выделить основные

мотивы: улицы и площади, парки, пляжи. В городском пейзаже импрессионистический подход обуславливает интерес художника не к эстетическим качествам исторической архитектуры как памятника, а ее визуальной красоте в световоздушной среде. А.С. Гавдзинский пишет город как среду, в которой живет человек. «Переулок Ляпунова» (1982), «На Ланжероновской» (1989), «Вечерняя Дерibasовская» (1991) и др.. А. С. Гавдзинский не отделяет человека от города и природы. Но все же город и природа главенствуют в его картинах. А. С. Гавдзинский пишет пейзажи городских садов и парков. Морские пейзажи в работах художника это неотъемлемая часть живописного образа Одессы.

В произведениях Гавдзинского преобладает живописное начало. Творческий метод А.С. Гавдзинского позволяет создавать «живые» произведения. Работы воспринимаются целостно, благодаря эффекту оптического смешения цветов, происходящего в глазах зрителя.

Композиции произведений А.С. Гавдзинского динамичны. Как правило художник строит их на основе диагоналей. Например, изображение тихого уголка парка оживляется уходящей в даль аллеей. «Аллея к морю» (1992). В городских пейзажах здания и улицы, написанные в перспективе, передают динамику городской жизни. Деревья присутствуют в каждом пейзаже Альбина Станиславовича. А.С. Гавдзинский использует различные точки зрения. Часто выбирает низкий горизонт. Этим достигает впечатления легкости и воздушности. Архитектурные силуэты и силуэты деревьев растворяются на фоне переменчивого неба. «Готиница «Красная»» (1990). Высокий горизонт и вид сверху в картинах мастера создают ощущение панорамности.

Живописная система художника не оставалась неизменной. В произведениях разных лет отчетливо виден путь преобразования его художественного стиля. Ранние полотна более плотные, материальные «Туманный день» (1973), «Кирха» (1982), поздние – прозрачные, невесомые. Очертания предметов в них растворяются в свете и пространстве, выявляя при этом состояние подвижности мира. «Привокзальная площадь» (1990), «Горсад» (с фонтаном) (1996), «Музей Морфлота» (1997). Живопись Гавдзинского заключает в себе мощную духовную энергию.

Гавдзинский Альбин Станиславович прожил долгую творческую жизнь. Он родился 4 июля 1923 года в селе Бобрик-Первый Любашевского района. Одесская область. С 1930 года жил и работал в Одессе. Проходил обучение в студии изобразительного искусства в Одесском Дворце пионеров (Цейтлин Г.И., Тимофеев Я.П.). В 1938 году стал лауреатом конкурса живописных работ журнала «Юный Художник» с картинами «Шевченко в группе крепостных» и «Крылечко».

1938 год - начало выставочной деятельности А.С.Гавдзинского с участия картины «Строительство Савранской ГЭС» на Одесской областной выставке. В 1939 году учился в студии изобразительного искусства в Доме народного творчества (Бершадский Ю.Р.) и посещал занятия по истории живописи в Одесском музее западного и восточного искусства. (Рапопорт). В 1941 году окончил с отличием первый курс ОХУ (Муцельмахер М.Д., Пархет П.П., Бершадский Ю.Р., Крайнев Д.К.) и ушел на войну. В том же сорок первом, после окончания Ростовской школы пилотов, а затем Черниговской военной авиационной школы, остался в авиации инструктором для подготовки на фронт летчиков-истребителей. В 1946-1950 гг. продолжил обучение в ОХУ (Павлюк Н.А., Кордонский М.В.). Дипломная работа-картина «Герой социалистического труда капитан-гарпунер Афанасий Пургин» выполнена на «отлично». В 1950 году учился, затем стажировался на матроса-крючника для работы на китобойной флотилии «Слава» (Одесса).

В 1951-1960 гг. работал художником на строящейся Каховской ГЭС. В 1951 году дебют на Всесоюзной выставке (картина «Начало великой стройки»). В 1960 году подарил городу около 300 живописных произведений, а в 1961 году был избран почетным гражданином города Новая Каховка.

С 1954 года член Союза художников СССР, в этом же году в Одесском художественном музее состоялась первая персональная выставка художника (совместно с К.М.Ломыкиным). Персональные выставки проходили в Украине, Англии, Германии, Канаде. В 1976 году было присвоено почетное звание «Заслуженный художник УССР», а в 2003 году А.С.Гавдзинский был удостоен звания «Народный художник Украины». С 2003 года Новокаховская картинная галерея носит имя А.С.Гавдзинского.

Участник областных, республиканских, всесоюзных, международных и зарубежных выставок.

Умер Альбин Гавдзинский 12 мая 2014 в Одессе.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Статья посвящена анализу особенностей одесской пленэрной школы живописи в творчестве выдающегося одесского художника А.С. Гавдзинского. Показано влияние архитектуры, истории и южного климата Одессы на формирование неповторимой, единственной в своем роде живописной школы. Особое место в которой принадлежит городскому пейзажу.. Основные принципы одесской пленэрной школы живописи сформировались в конце XIX – начале XX вв. Для развития современного украинского искусства важно изучение творчества выдающихся художников Одесской пленэрной школы, кем и является Альбин Станиславович Гавдзинский.

Литература.

1. Носенко А.И. Проблема импрессионизма в живописи Одессы последней трети XX века А.С. Гавдзинский. ЮГПУ им. К.Д.Ушинского,г.Одесса .

2. Тимофеенко В.И. Одесса: Архитектурно-исторический очерк. К.: Будівельник, 1984.-160 с.

Анотація. У статті розглядаються особливості одеської плерного школи живопису у творчості видатного одеського художника А.С. Гавдзинського. Показано вплив прекрасної архітектури, цікавої історії і південного клімату Одеси на формування неповторної, єдиної в своєму роді живописної школи. Особливе місце в якій належить міському пейзажу.

Ключові слова - архітектура Одеси, живопис, плер, міський пейзаж.

Annotation. The article examines the peculiarities of Odessa open-air painting school in the works of the outstanding Odessa artist A.S. Gavdzinsky The influence of the beautiful architecture, interesting history and southern climate of Odessa on the formation of an unique in its kind of painting school is shown. A special place in which belongs to the urban landscape.

Keywords - architecture of Odessa, painting, open-air, city landscape.