

Екатерина Резникова

кандидат искусствоведения, ученый
секретарь ГМИ РК им. А. Кастеева

ТРАНСФОРМАЦИИ ЦВЕТА

Павлодарский художник Евгений Фридлин является сегодня признанным и востребованным мастером живописи не только в Казахстане, но и за рубежом. Амплитуда жанровых предпочтений художника широка – от традиционных пейзажа, натюрморта и портрета до оригинальных абстракций. Разнообразные живописные системы искусства нового времени органично соединяются в творчестве Фридлина в виде стилистических приемов – от импрессионизма до абстракции. Нередко по воле автора они встречаются в пространстве одного полотна, находя гармоничное совмещение.

Вне зависимости от выбора стилистики изобразительного языка, Фридлин создает собственную живописную модель реальности. В его картинах привычные и обыденные явления окружающего мира преобразуются в выразительные цветопластические воплощения, фиксирующие переменчивую подвижность мира. По воле художника цвет то взрывается фейерверком оттенков, то обретает сдержанность, тяготея к монохромному. Мозаичность, фрагментарность, размытые очертания, растворения, условность, дробность – основные составляющие живописи мастера, которыми он легко и гармонично управляет.

Излюбленным жанром был и остается пейзаж, преимущественно городского пространства, подверженного постоянным метаморфозам. Атмосфера места обретает различные состояния, в зависимости от погоды, времени года и суток, настроения художника – внимательного, чуткого наблюдателя. Он сознательно уходит от реалистической трактовки, стремясь уловить и передать ускользающие ощущения кратковременности момента. Город предстает в своем бесконечном многообразии – то в виде нарядных площадей, широких центральных проспектов и утопающих в зелени скверов, то в виде тесных дворики и маленьких проулков. В разных композициях применяется различная степень конкретности – от реалистических до почти абстрактных, где сохраняется тонкая, но ощутимая связь с натурой.

Обыгрывая схожие по тематике сюжеты, художник нередко выстраивает их в многочастные серии. В их числе можно выделить «Крыши» и «Дворы». Постоянно присутствуя в поле зрения, становясь неотъемлемой частью повседневности, они определяют антураж, наблюдаемый горожанином воочию или из окна. Эти пространства становятся фоном для каждодневного течения человеческой жизни, местом ее действия от начала и до конца. В развитии этой темы автор

выстраивает структуру картин тяготеющими к геометризации плоскостями. Они образуют сложную игру, в которой на разном расстоянии перекликаются полотна сохнувшего во дворе белья, поверхности стен, крыши небольших строений. Диагональное построение композиции создает неустойчивые шаткие пространства, где нет стремления к симметрии и центричности. Перспектива улиц или проходов между домами задает стремительное движение вглубь полотна, где даже в малом формате достигается образная монументальность. Иллюзорная глубина основана на контрастах, чередовании и ритмичности. Пространство «распадается» на геометрические цветовые осколки, создавая эффект калейдоскопа, в котором парадоксальным образом сохраняется и узнается облик конкретного ландшафта. Городской пейзаж становится размышлением художника о взаимосвязи архитектуры и среды, населенной человеком. Возникает оживленный художником «портрет города», обретающий философское наполнение.

Присутствие человека неизменно. Оно проявляется либо в виде включения фигуры в окружающую среду, либо передано полунамеком через светящееся окно, удаляющуюся тень. Кажущая второстепенность человека в пейзаже – иллюзия, ибо город предстает одновременно как творение рук человеческих и среда его обитания. Именно присутствие человека определяет душу города, оживляет его и наполняет смыслом.

Отдельная большая тема – зимние пейзажи города. Здесь сложные пространственные построения многотональных белых плоскостей создают эффект нагромождения, наслоения крыш, напользания домов друг на друга, рождая ощущение щемящей ностальгии. Цвет, подчиняясь воле художника, передает скупое освещение зимнего солнца в пасмурный день или сгущающихся сумерек через сдержанные или, напротив, подчеркнутые светотеневые рефлексy на множестве заснеженных поверхностей объятых зимой города. Нередко в одной композиции совмещаются усиленная контрастность и мягкие тональные перетекания. Так, в снежных или дождливых состояниях природы она строится деликатными переходами с включением контрастных акцентов. Совмещение мощных цветовых акцентов с почти акварельными перетеканиями белого в черный через промежуточный серый. Подобно Камиллю Кору, ставшему первым в истории художником, открывшим возможности серого цвета, Фридлин использует бесконечную тональность серой гаммы, находя в ней особую эстетику и выразительный потенциал. Серый в трактовке Фридлина представлен в обширном богатстве колористической гаммы – от нежного серебристого свечения до сложных перламутровых переходов.

В основе большинства композиций – работа на пленэре, важнейшим условием являются собственные ощущения, состояния, которые проявлены автором в живописи. Излюбленные виды Алматы и родного Павлодара перемежаются с пейзажами европейских городов, в которых он улавливает и передает присущую им атмосферу. Пейзажи Санкт-Петербурга, Москвы, Парижа, Кёльна, Амстердама, Будапешта, Вильнюса наполнены особым состоянием, присущим именно данному конкретному городу. Каждый город имеет не только свою отличительную архитектуру или климат, но и своего рода характер – индивидуальный и неповторимый. Лики городов запечатлены со свойственной художнику экспрессией и колористической раскованностью. Здесь вновь создаются сложные цветовые конструкции, игры света и тени, направленные на передачу подвижности и изменчивости жизни мегаполиса.

Отдельная значительная серия посвящена композициям с изображением воды, призванным отобразить подвижность водной стихии – ускользящей, неустойчивой, подвижной, зыбкой. Она может присутствовать в виде пересекающей композицию ленты реки, то широкой и темной, закованной в гранит, то подвижной и светлой, растворяющейся в туманной дымке горизонта. Размытая живопись усиливает ощущение всепроникающего дождя, нивелирующего нюансы и размывающего очертания предметов, или сливающихся с занавеской прозрачных струй в ванной комнате. Иногда толща воды работает как оптическая линза, размывая очертания предметов по ту сторону аквариума, а красные рыбки словно висят в воздухе.

Вдохновение темой Востока приводит к возникновению цикла работ под названием «Паломники» и «Бухарские мотивы». Сложные геометрические построения представляют архитектурные пространства древних восточных городов, над которыми возвышаются белые минареты и лазурные купола. Цветовое решение наполняет композиции ощущением раскаленного южного солнца. Здесь расплавленный от полуденной жары воздух словно растворяет четкость очертаний глиняных домов и дувалов, среди которых возникают редкие фигуры людей.

Помимо жанра пейзажа, художник обращается к портретам и натюрмортам. Стремление уловить настроение портретируемого или особую прелесть незатейливых предметов на столе, схваченных взглядом, – удивительное совмещение простоты и оригинальности. Обращение к образу человека для живописца – очередной способ философского и творческого осмысления бытия. Нежелание вписываться в строго ограничивающие его рамки побудили Фридлину более десяти лет назад отказаться от выполнения портретов на заказ.

Тяга к эксперименту постепенно побуждает его все больше отходить от природы. В композициях 2008 года и по настоящее время в картинах цветковые фрагменты создают удивительные иллюзорные загадки, визуальные шарады, словно приглашая зрителя в увлекательную игру по разгадыванию скрытого в них смысла.

Вне зависимости от жанра, к которому обращается Евгений Фридлин, в его живописи неизменно присутствует искренний интерес к жизни, полноте и разнообразию которой он отображает через главные инструменты живописца – цвет и свет.

Много лет художник успешно сотрудничает с галереей современного искусства «Улар» под руководством Юрия Маркóвича. Существовая без малого тридцать лет, одна из известных галерей Алматы достигла значительных результатов в открытии новых имен, реализации новых проектов, воплощении оригинальных художественных идей. По сути, именно благодаря деятельности арт-агентства «Улар» имя Фридлины стало известно широкой зрительской аудитории. И сегодня каждая новая экспозиция является ожидаемым событием, предоставляя возможность увидеть всегда неожиданные и оригинальные трансформации цвета Евгения Фридлины.

