МУЗЕЙ КНИГИ І ДРУКАРСТВА УКРАЇНИ

ІРИНА АКІМОВА

Невигадані нариси

Nonfiction stories

IRYNA AKIMOVA

Київ — 2017

КАТАЛОГ ВИСТАВКИ

EXHIBITION CATALOGUE

Вступна стаття:
Олексій Роготченко
доктор мистецтвознавства,
Заслужений діяч мистецтв України

Координатор проекту:
Світлана Кушлянська

Фотографії:
Володимир Кушніренко

Переклад:
Ірина Акімова

На обкладинці:
Фрагмент картини «Якщо разом затісно».
Триптіх, частина 2 з циклу «Квіткове лібрето», 2017

Introduction:
Oleksiy Rogotchenko
Doctor of Arts,
Honored Artist of Ukraine

Project co-ordinator:
Svitlana Kushlianska

Photography:
Volodymyr Kushnirenko

Translate:
Iryna Akimova

On the cover:
Fragment of the picture “Not Enought Room for All“.
Triptych, Part 2, series “The Floral libretto”. 2017

© Акімова І.М., твори, 2017
© Музей книги і друкарства України, 2017
© Роготченко О.О., вступна стаття, 2017
© Здор О.Г., художнє оформлення, 2017

Від автора

Кожна виставка — це новий крок в розвитку своєї філософії і нова можливість поговорити про неї з зацікавленим глядачем. В мою нову виставку увійшли кілька циклів робіт.

Цикл «Квіткове лібрето» присвячений головній темі мого творчого дослідження — Конфлікти і Компроміси. Конфлікти супроводжують нас усюди — в родині, в країні, в стосунках між країнами. Ці мікро- і макроконфлікти мають різні кольори, запахи, форми і наслідки. Вони несуть тривогу і невизначеність, хвилюють і лякають, але в них немає фатальної приреченості, якщо розпочато пошук розумного компромісу. Особистісні та соціальні розриви можна зшити, коли є надія, і на стеблах минулого народжуються квіти майбутнього (картина «Троянда»). Душевні садна заживуть навіть посеред байдужого натовпу, якщо є віра і бажання будувати прийдешній день (картина «Душа»). І тільки дріб'язкова злість, заздрощі і ненависть заважають пошуку розумного компромісу, руйнують крихку рівновагу і штовхають на межу виживання (цикл «Якщо разом затісно»). Мистецтво компромісу не є простим. У ньому є жіноче начало, тому що саме жінка як берегиня і продовжувачка роду приречена природою на пошук складних шляхів мирного вирішення конфліктів. За здається природною гармонією квіткового букета у свіжих рожевих тонах причаїлася копітка робота жіночих рук, що дозволяє кожній квітці знайти своє місце

From the author

Each exhibition is a new step in the development of one's own philosophy and a new opportunity to talk with the interested spectator. My new exhibition includes several thematic series.

The "Floral Libretto" is devoted to my main research topic — Conflicts and Compromises. We face conflicts everywhere — in the family, in the country, in relations between countries. All micro- and macro conflicts have different colors, smells, shapes and consequences. They carry anxiety and uncertainty, they excite and frighten. However, they do not contain fatal doom, if a search for a constructive compromise has started. Personal and social tearing can be stitched back when there is hope, and the flowers of the future start to grow on the stems of the past ("The Rose"). Despite the indifference of the crowd, the soul might heal its wounds if we believe in tomorrow and work on it ("The Soul"). Only petty anger, envy and hatred hinder the search for a constructive compromise, destroy the delicate balance and push to the brink of survival (triptych "Not Enough Room for All"). The art of compromise is not simple. It has a feminine origin, because it is the woman who, as the guardian of the hearth and the progenitor, is doomed by nature to seek the complex peaceful ways of conflict resolution. Behind the apparent natural harmony of a flower bouquet presented in fresh pink tones one finds the painstaking work of women's hands that provide each flower with an appropriate place within

в загальній нерозривній композиції (картина «Весняний букет»).

Тема невизначеності і пошуку виходу з неї триває в роботах з циклу «Очікування». Чорно-біла тривога в «Нічному очікуванні», холодна відчуженість великого соціуму від особистості в картині «Жінка і місто» і навіть яскраві фарби фантастичних очей лісу («Тривожні очі лісу») — все це відображення вічного пошуку власних життєвих цілей і духовних цінностей для досягнення балансу і гармонії.

В цикли «Крізь струмені води...» і «Зимові етюди» я спробувала вкласти зміну настроїв, пов'язану з грою світла в різних пейзажних мотивах.

Кілька робіт циклу «Ігри небес» нагадають глядачу мою першу виставку («Я малюю небо...»). Глибина, безмежність динаміки і колірної гами неба глибоко хвилюють мене і народжують образи, якими хочеться ділитися з глядачем.

Всі роботи об'єднує те, що вони вийшли з роздумів, подарованих швидкоплинними враженнями або спостереженнями за буденними подіями нашого життя. Мені не потрібно було вигадувати. Букет на столі, пейзаж за вікном, силуети людей і водяних нітей — всі вони пропонували свої власні історії. Переплітаючись з моїми емоціями і відчуттями, ці історії на одному диханні перевтілювалися в образи. Тому я назвала свою виставку «Невигадані нариси». Вона продовжує мою філософію емоційного реалізму, в рамках якої за поверхнею об'єкта ховається емоційний пошук внутрішніх зв'язків.

Ірина Акімова

the general inextricable composition ("A Spring Bouquet").

The series "Expectation" continue my study of uncertainty and exit out of it. The black-and-white alarm in the "Night Expectation", the cold detachment of a large city from the person in the "The Woman and the City" and even the bright colors of the fantastic eyes of the forest ("Alarming Eyes of Forest") — all of them reflect the eternal search for one's own life goals and spiritual values in order to achieve balance and harmony.

The series "Through the Streams..." and "Winter Etudes" present changeable sentiments related to the play of light in different landscape motifs.

Several works in "Celestial games" will remind of my first exhibition ("I paint the sky..."). The infinite depth, dynamics and colors of the sky continue to excite me deeply and to bring forth the images that I want to share with the viewers.

What unites all works in this exhibition is the fact that they came out of meditations, fleeting impressions and observations of the ordinary events of our life. I did not need to invent. The bouquet on the table, the landscape outside the window, the silhouettes of people and water threads — they all offered their own stories. Interwoven with my feelings and sensations, these stories were transformed into images in one breath. Therefore, I called my exhibition "Nonfiction stories". It continues my philosophy of emotional realism, within which the emotional search for internal connections is hidden behind the surface of the object.

Iryna Akimova

ІРИНА АКІМОВА — СПІВЕЦЬ НАСТРОЮ

Ірина Акімова — самобутній український митець. Вона перебуває на початку творчого шляху. Не все, зроблене мисткинею, мені подобається. Але ж таку оцінку можна дати навіть найвідомішому і найрозкрученішому художнику. У її доробку є дуже цікаві, оригінальні, глибоко філософські твори. Теми запозичені не з творів успішних колег, що, на жаль, зустрічається практично на кожній художній виставці, а переважно — із життя. Це миттєвості, вихоплені із навколишньої дійсності. Художниці притаманні фіксація і аналіз із намаганням передати кольором та композицією своє ставлення до навколишньої дійсності. Таким чином вибудовуються авторське бачення і авторська філософія. Ірина Акімова взяла пензля до рук лише два роки тому. Мисткиня, якій не потрібно додатково самостверджуватися, дотримується чіткої логіки у розумінні своєї творчості. Шляхів творчого розвитку художниці є декілька. На цьому етапі твори Ірини характеризуються переважно емоційністю. Така ситуація може залишатися довго. Може й назавжди. Але склад її характеру — цілеспрямованість і чесність — виводить майстра у принципово іншу площину. Як живописець вона працює багато, натхненно, виправляючи неминучі прорахунки і аналізуючи перші творчі досягнення. Роки життя і праці Ірини Акімової є прикладом наполегливості, цілеспрямованості, професійності. Те ж трансформувалося і у життя мистецьке. Праця, аналіз, роздуми, висновки… Кожна наступна робота стає професійнішою і глибшою. Це чесний живопис, що практично завжди містить підтекст, алегорію та запрошення до співучасті у прочитанні намальованого. Часом здається, що Ірина спеціально чогось не договорює, не розкриває тему зображуваного — вона вказує лише напрям, йдучи яким, можна збагнути задум і глибину твору.

Філософськими роздумами зустрічає глядача серія «Кіткове лібрето». На картині із циклу «Якщо разом затісно…» зображено букет квітів. Але, придивившись уважно, розумієш, що квіти ці не прості. Це квіти-образи. І хтось там бачить людей, а хтось людські пристрасті. Ще більш красномовно ця алегорія читається у частині другій цього ж циклу. Глядач розуміє, що хотів показати автор. Емоції вирують, а колористично насичені роботи Ірини Акімової доводять, що живописний її світ —

IRINA AKIMOVA — THE TROUBADOUR OF FEELINGS

Irina Akimova is an original Ukrainian artist. She is still in the early stage of her artistic career. I would not pretend to like all her works. However, the same applies even to the most famous and well-known artists. Irina has very original and deeply philosophical works. Her ideas are not borrowed from works of the successful colleagues (as it frequently happens), but taken directly from the reality. The artist uses focusing and analysing in order to express her attitude towards the world with the help of color and composition. In this way she develops her personal standpoint and philosophy. Irina Akimova has started to paint just two years ago. She needs no additional self-affirmation and follows a clear logic in her work. There are several ways for further creative development. Presently, Irina's works are very emotional. This might stay for a long time, maybe forever. However, her personality demonstrates a strong dedication and honesty, thus paving the way to a fundamentally different plane. As a painter, she works a lot and is eager to correct the inevitable errors an analyze her first creative achievements. Her life was built on principles of perseverance, dedication and professionalism. She has transfered the same principles into her artistic life. Working, analysing, reflecting, concluding... Each subsequent work becomes deeper and more professional. It is an honest way of painting that contains many overtones, allegories and invites for a complicity in the art interpretation. Often Irina leaves something unfinished or undisclosed. She only indicates the direction , which one can follow to capture the message and appreciate the depth of her works.

The series "Floral Libretto" offer philosophical reflections. The first part of triptych "Not Enough Room for All..." depicts a bouquet of flowers. But after having a close look, it is easy to realize that these flowers are not trivial. They are floral images. Some viewers might see here people, others will find human passions. The allegory becomes more eloquent in the second part of the cycle. The author presents her idea to the viewer. Again you see raging emotions. The works by Iryna Akimova are full of color. They reflect her artistic world which is original, expressive, powerful and

самобутній, експресивний, потужний і водночас вишуканий. Зрозуміло, що мистецьким критикам завжди цікаво акцентувати увагу на скандальних новинах у мистецькому житті. Але існує й інше мистецтво, де творчість напоєна внутрішнім світлом, із красою не брендовою, агресивною, а самобутньою, глибинною, осмисленою. Таке мистецтво називається авторським.

Мабуть, те, що Ірина Акімова почала творити в дорослому віці, не було несподіванкою. Сучасній українській та світовій образотворчості доволі часто бракує емоційного поля — справжнього, а не удаваного і не вигаданого. Строкатий килим почуттів нового майстра може бути передумовою до створення цілком сучасного, професійного та цікавого авторського мистецтва. Ірина Акімова не побоялася показати свою творчість людям. Показати і почути їх думку, скористатися порадами і вислухати критичні зауваження. З індивідуальної, інтровертної творчість Ірини перейшла в інший статус. Почався діалог з глядачем — процес, який для багатьох митців сьогодні залишається лише ностальгійним спомином минулих перемог.

На другій виставці з ліричною назвою «Невигадані нариси» представлено багато нових творів поряд з декількома, що були презентовані глядачу минуло року («Я малюю небо…», 2016). За останній рік зросла майстерність художниці: менше натуралізму, кольори складні, не локальні. Тема природи і пов'язаним із нею настроєм залишається провідною у нових творах майстрині. Починаючи від «Небесних спалахів над сірим містом» (одна із найкращих робіт художниці, зроблена 2015 року), живописні твори «Хмари», «Небо над китайською альтанкою», «Вечірнє небо», «Тіні на снігу», «Гроза над містом» композиційно побудовані так, що небо практично у кожному творі залишається домінантним. Сірий дощ над сірим містом через сірі безрадісні вікна вселяє мінор і тривогу. Аж раптом в око впадає рожева квітка в правій нижній частині композиції. Настрій змінився — життя продовжується!

Ірина Акімова — співець настрою. Тому її так вабить небо, природа, і складаються в образи філософські мотиви і глибокі переживання. Зрештою, право майстра обирати теми творчого пошуку. Хто зумів передати думки та емоції, той, певне, досяг мети.

Доктор мистецтвознавства,
Заслужений діяч мистецтв України
Олексій Роготченко

elegant at the same time. Usually, art critics are interested in the scandalous news of the artistic life. But there is another type of art which offers inner light, depth, originality and meaning instead of aggressiveness and pseudo-brands. Such an art is called the authors' art.

Perhaps, it is not a surprise that Irina Akimova started her artistic work after acquiring a life experience. Modern Ukrainian and international fine arts often lack an emotional space that is neither feigned nor fictitious, but actual. A motley carpet of emotions by a new artist may become the first step to the development of a new version of modern, professional and interesting author's art. Irina Akimova is open to share her works with the viewers and listen to the suggestions and critique. Irina has moved an individual and introverted art to another status. She has started a dialogue with the audience which is not easy. Such a dialogue for many modern artists remains a nostalgic memorial of their past victories.

The second exhibition named "Nonfiction Stories" contains many new works together with some from the last year ("I Paint the Sky...", 2016). The artist has progressed in her skills. The works show less naturalism, the colors turn from the local to more complex ones. Nature and feelings that are inspired by it remain the main topic of the new works of the artist. "Celestial Flames over the Gray City" (one of the best works from 2015), "Clouds", "The Sky over the Chinese Pavilion", "Evening Sky", "Shadows in the Snow", "Thunderstorm over the City" are compositionally constructed in a way which makes the sky to dominate the pictures. Gray sky over the gray city through a bleak gray window inspires sadness and anxiety. Suddenly, the eye catches a pink flower in the bottom right corner of the picture. Immediately, the mood changes. Life goes on!

Irina Akimova is a troubadour of feelings. Therefore, she is attracted by the sky motives, admires nature, and fills her artistic images with a deep philosophical content and experiences. After all, it is the artist's right to choose the topic for creative research. Those who succeed to convey their thoughts and emotions would reach the goal.

Doctor of Arts,
Honored Artist of Ukraine
Oleksii Rogotchenko

Сідає сонце. Цикл «Ігри небесні». 2016
Полотно на картоні, акрил, 80×60 см.

Sunset. Series “Celestial games”. 2016
Acrylic on canvas on carton, 80×60 cm.

Небо на горі Св. Магдалени,
Австрія. Цикл «Ігри небесні». 2016
Полотно на картоні, акрил, 80×60 см.

The Sky on the Mountain of St. Magdalena,
Austria. Series “Celestial games”. 2016
Acrylic on canvas on carton, 80×60 cm.

Хмари, хмари... Цикл «Ігри небесні». 2015
Полотно, олія, 80×60 см.

Clouds, Clouds. Series “Celestial games”. 2015
Acrylic on canvas, 80×60 cm.

Небесні спалахи над сірим містом.
Цикл «Ігри небесні». 2015
Полотно на картоні, акрил, 80×60 см.

Celestial Flames over the Gray Town.
Series “Celestial games”. 2015
Acrylic on canvas on carton, 80×60 cm.

Вечірнє небо. Цикл «Ігри небесні». 2015
Картон, акрил, 45×45 см.

Evening Sky. Series “Celestial games”. 2015
Acrylic on carton, 45×45 cm.

Небо над китайською альтанкою.
Цикл «Ігри небесні». 2016
Полотно на картоні, акрил, 60×50 см.

The Sky over Chinese Pavilion.
Series “Celestial games”. 2016
Acrylic on canvas on carton, 60×50 cm.

Осіннє сонце. Цикл «Ігри небесні». 2016
Полотно на картоні, акрил, 80×60 см.

The Sun in Fall. Series “Celestial games”. 2016
Acrylic on canvas on carton, 80×60 cm.

Пляж увечорі, Сістрі Леванте, Італія.
Цикл «Ігри небесні». 2016
Полотно на картоні, акрил, 80×60 см.

Beach in the Evening, Sestri Levante, Italy.
Series “Celestial games”. 2016
Acrylic on canvas on carton, 80×60 cm.

Досконалість відображення. 2015
Картон, акрил, 50×50 см.

The Perfect Reflection. 2015
Acrylic on carton, 50×50 cm.

Хмари. Цикл «Гроза над містом». 2016
Полотно, акрил, 70×90 см.

Clouds. Series “Thunderstorm Over the City”. 2016
Acrylic on canvas, 70×90 cm.

Дощ. Цикл «Гроза над містом». 2016
Полотно, акрил, 70×80 см.

Rain. Series “Thunderstorm Over the City”. 2016
Acrylic on canvas, 70×80 cm.

Гроза минула.
Цикл «Гроза над містом». 2016
Полотно, акрил, 70×90 см.

Thunderstorm Has Passed.
Series “Thunderstorm Over the City”. 2016
Acrylic on canvas, 70×90 cm.

Жінка та місто.
Цикл «Очікування». 2016
Полотно, акрил, 125×90 см.

The Woman and the City.
Series “Expectation”. 2016
Acrylic on canvas, 125×90 cm.

Тіні на снігу.
Цикл «Зимові етюди». 2017
Полотно, акрил, 90×60 см.

Shadows on the Snow.
Series “Winter Etudes”. 2017
Acrylic on canvas, 90×60 cm.

Зимові квіти сумаха.
Цикл «Зимові етюди». 2017
Полотно, акрил, 60×80 см.

Winter Flowers of Sumac.
Series “Winter Etudes”. 2017
Acrylic on canvas, 60×80 cm.

Очищення. Цикл «Зимові етюди». 2017
Полотно, акрил, 90×60 см.

Sublimation. Series “Winter Etudes”. 2017
Acrylic on canvas, 90×60 cm.

Нічне очікування. Цикл «Очікування». 2016
Полотно на картоні, акрил, 50×50 см.

Night Expectation. Series “Expectation”. 2016
Acrylic on canvas on carton, 50×50 cm.

Зимовий ліхтар.
Цикл «Зимові етюди». 2017
Полотно, акрил, 90×60 см.

Winter Street Light.
Series “Winter Etudes”. 2017
Acrylic on canvas, 90×60 cm.

Троянда. Цикл «Квіткове лібрето». 2016
Полотно, акрил, 100×80 см.

The Rose. Series “The Floral libretto”. 2016
Acrylic on canvas, 100×80 cm.

Душа. Цикл «Квіткове лібрето». 2016
Полотно на картоні, акрил, 80×60 см.

The Soul. Series “The Floral libretto”. 2016
Acrylic on canvas on carton, 80×60 cm.

Якщо разом затісно. Триптіх, частина 1,
цикл «Квіткове лібрето». 2017
Полотно, акрил, 90×60 см.

Not Enough Room for All. Triptych, Part 1,
series “The Floral libretto”. 2017
Acrylic on canvas, 90×60 cm.

Якщо разом затісно. Триптіх, частина 2,
цикл «Квіткове лібрето». 2017
Полотно, акрил, 90×60 см.

Not Enough Room for All. Triptych, Part 2,
series “The Floral libretto”. 2017
Acrylic on canvas, 90×60 cm.

Якщо разом затісно. Триптіх, частина 3,
цикл «Квіткове лібрето». 2017
Полотно, акрил, 90×60 см.

Not Enough Room for All. Triptych, Part 3,
series “The Floral libretto”. 2017
Acrylic on canvas, 90×60 cm.

Весняний букет.
Цикл «Квіткове лібрето». 2016
Полотно, акрил, 60×80 см.

Spring Bouquet.
Series “The Floral libretto”. 2016
Acrylic on canvas, 60×80 cm.

Тривожні очі лісу.
Цикл «Очікування». 2015
Полотно на картоні, акрил, 50×60 см.

Alarming Eyes of Forest.
Series “Expectation”. 2015
Acrylic on canvas on carton, 50×60 cm.

Літній настрій. Цикл «Очікування». 2016
Полотно, акрил, 100×80 см.

Summer Mood. Series “Expectation”. 2016
Acrylic on canvas, 100×80 cm.

Світанок. Цикл «Крізь струмені». 2016
Полотно, акрил, 100×80 см.

Morning. Series “Through the Streams”. 2016
Acrylic on canvas, 100×80 cm.

День. Цикл «Крізь струмені». 2016
Полотно, акрил, 100×80 см.

Day. Series “Through the Streams”. 2016
Acrylic on canvas, 100×80 cm.

Ніч. Цикл «Крізь струмені». 2016
Полотно, акрил, 100×80 см.

Night. Series “Through the Streams”. 2016
Acrylic on canvas, 100×80 cm.

Автопортрет. 2016
Полотно на картоні, акрил, 80×60 см.

Self-portrait. 2016
Acrylic on canvas on carton, 80×60 cm.