

Татьяна Ниловна
Яблонская
1917 - 2005

Родилась в 1917 году. Две недели прожила при царе, а затем спокойную жизнь семьи перечеркнула революция. В 1928 году ее родители, опасаясь доносов, перебрались в Украину и поселились в Луганске. С тех пор судьба Татьяны Яблонской прочно связана с Украиной, ее мотивами, природой, народом.

Дар художника достался ей от отца. Его домашние уроки были единственным багажом Татьяны перед поступлением в Киевский Художественный институт, однако их с лихвой хватило для зачисления на живописный факультет. Талант и старательность молодой студентки были подмечены преподавателями уже на втором курсе. Ее студенческие работы были отправлены на Всесоюзную художественную выставку, а в 1940 году произошла первая в истории института персональная выставка студентки Яблонской. За годы учебы Татьяна научилась вживаться в будущую картину, чувствовать и воплощать ее среду, цвет, детали. Началу работы предшествовало большое количество зарисовок, эскизов, необходимых для раскрытия мельчайших деталей сюжета. Манере «живописать» действительность девушка училась у своего руководителя Федора Кричевского. Живописный язык обладал богатым арсеналом средств для передачи зрителю цвето-воздушной среды сюжета, материальности цвета, значения тона и в то же время позволял сохранить цельность живописной поверхности. Именно такую живопись Яблонская считала «настоящей».

«Враг приближается»

Первой послевоенной работой, которая стала отражением личных военных впечатлений, была картина «Враг приближается». Эта картина заслуживает внимания и подробное описание, так как она стала первой картиной послевоенных лет которая была представлена художницей и получила широкое признание выдержав проверку временем. Примечательно и то, что уже в этой картине художница нашла «свою» тему и методы, которые наиболее отчетливо воспроизводить главную идею ее будущих картин и встречаться во многих ее последующих работах.

Тема картины-ощущения войны. Война – везде, она общий враг и зло для каждого, даже если к фронтовой линии еще далеко.

Бескрайняя колонна беженцев тянется и растворяется в сумерках. Уже в этой работе Яблонская использовала прием, который потом будет встречаться не в каждой ее работе: она максимально приближает к зрителю несколько фигур, таким чином делая зрителя невольным участником движения этой колонны, в которой женщины и дети ведут голодную скотину, ища хранения от врага . Композиционно картина построена на диагонали, что уходит вглубь. Картина «Враг приближается» была единственной, которую высоко оценили и критики, и правительство, и простые люди.

Все последующие ее работы «На Днепре», «Вышли на солнышко», «Книга с картинками», «Крещатик», «В парке» – были признаны критиками незначительными. Попытку Яблонской вернуть людям веру в жизнь, в возможное счастье, показать радость от существования в каждом мгновении, критики называли показухой и оскорбительной для голодных, измученных людей попыткой приукрасить действительность.

«На старте»

Яблонскую выручала природная восторженность и любовь к жизни. Она продолжала писать то, что видела, пробовала новые техники и стили, меняла цветовую палитру и манеру письма. На восстановление «чувства живописности» ушло много времени. Картиной, в которой это восстановление удалось наилучшим образом, Яблонская считает полотно «На старте» (1947 г). Свежесть и чистоту зимнего дня, сияние молодых лиц художнице, еще не имеющей творческого опыта, удалось умело передать через краску и поверхность холста. Но и эта работа получила отрицательную оценку и была надолго погребена в запасниках Музея украинского искусства.

«Хлеб»

Картина «Хлеб» – это одна из наиболее известных работ широко известной художницы Татьяны Ниловны Яблонской, написанная ею в 1949 году.

На картине изображено время, наступившее уже через несколько лет после окончания войны. Но нет в ней горя или сожаления, а только радость и счастливые лица. Пейзажа картины практически не видно – он представлен темным лесом и небольшим кусочком неба, а важно на ней совсем другое. Главные герои картины – это колхозники во время страды, которые очень трудолюбиво выполняют свою работу под ласковым летним солнцем. И, конечно же, хлеб – его золотистыми теплыми зернами усеяно все вокруг!

На переднем плане две женщины-колхозницы собирают россыпи хлебных зерен в мешки. Одна из них, одетая в зеленую юбку, рубашку в горошек и белый платок, спешит завязать уже наполненный мешок, а вторая – закатывает рукава белой рубашки, чтобы не мешали трудиться. На ее лице улыбка, подобную которой, наверняка, мы могли бы заметить и на лицах других работников. Им весело, они счастливы, ведь уродился такой хороший урожай!

Чуть дальше мы видим много таких же женщин, наполняющих мешки, а за ними – мужчин, которые укладывают эти мешки в кузова машин. Люди весело переговариваются, шутят, смеются! Все заняты общим делом – уборкой урожая, и видно, что они рады труду и ни для кого он не в тягость, а напротив, каждый стремится сделать как можно лучше свою работу.

Татьяна Яблонская хотела изобразить в своей картине жизнь, которая действительно вызывает восторг. Этот восторг появляется от реалистичности картины, от сплоченности коллектива, от энергичности, красоты и здоровья каждого персонажа. «Хлеб» звучит гимном народному труду, воодушевляет и в полной мере передает царившую тогда атмосферу. Недаром она принесла своему автору славу по всей стране и Сталинскую премию второй степени.

«На окне»

«Весна»

«На улицу хочется»

В поисках самовыражения и своего «я» художница увлеклась национальной формой в искусстве, графическим обобщением. В это время появляются картины «Невеста», «Колыбель», «Бумажные цветы», «Мать и дитя».

«Невеста»

«Мать и дитя»

Т. Яблонская "Вечер. Старая Флоренция"

После поездки в 1972 году в Италию Татьяну Яблонскую поразило своей высокой духовностью и искренностью искусство раннего итальянского Возрождения. Она опять меняет технику письма и пишет картину «Вечер. Старая Флоренция».

Картину «Вечер. Старая Флоренция» Татьяна Ниловна для себя определяла как поворот от поверхностно-декоративного к углубленному философского начала. Возможно, живопись здесь и несколько суховата, если сравнивать с другими ее работами, но от этого картина не менее выразительна. Она изобразила саму себя в отеле, вечером, после дня, проведенного в прекрасной Флоренции. Очень точно и с любовью изобразила архитектуру, тонко передала настроение. Купол собора не должен был отражаться в окне, и правда несколько изменена в угоду образа. А рисунок карандашом для фигуры сделала дочь Оля, нарисовав маму со спины. Картина «Вечер. Старая Флоренция» находится в собрании Третьяковской галереи.

«Утро»

На картине замечательного мастера живописи Татьяны Ниловны Яблонской «Утро» показана легкая и непринужденная обстановка будней в обыкновенном доме. Проснувшись ранним весенним утром, худенькая девочка лет десяти, обрадовалась погожему дню и непроизвольно встала в позу «ласточки», словно балерина. Вероятно, на дворе - май, конец учебного года. Солнце послало свои первые лучи на землю – тени на полу довольно длинные. Пионерский галстук, который висит на спинке стула, который в те времена называли венским за изгибы дерева, означает, что школьные занятия еще не закончились. Осветившаяся первыми солнечными лучами комната окутана утренней прохладой, за стеклянными дверями, ведущими на маленький балкончик, видно, что над городом стоит туман прошедшей ночи. Постель девочка еще не убрала, она вся вытянулась навстречу новому дню, словно приветствуя его. Девочка радуется солнечному утру, а вместе с ней радуются все живые существа и даже растения. Листочки, разросшегося плюща, озаренные лучами солнышка, переливаются всеми оттенками зелено-малахитового цвета, украшая комнату.

Судя по убранству, можно предположить, что в квартире живут люди искусства – на крупной керамической тарелочке, висящей в простенке, узор повторяет тот, что изображен на кувшине, стоящем на столе. Ампельные растения, вьющиеся по верху стены и те, что видны на балконе свидетельствуют о тяге хозяев квартиры к естественной природной красоте. Над тарелкой расположено кашпо. Из горшочка, находящегося в кашпо, тянутся ветки плюща, одна из них прикреплена над дверями, выходящими на балкон, вторая подвешена над окошком. Сплетаясь, мелкие листики образуют арки. В тени они насыщенно-зеленые, а освещенные приобретают почти бирюзовый оттенок.

Картина Яблонской Утро привлекает своей естественностью и не принужденностью, движения школьницы вроде бы просты, но в то же время изысканы и от этого к ней с первого взгляда возникает огромная симпатия. Ее худенькая фигурка – олицетворяет бодрость. Глаза прикрыты, возможно, от солнечных зайчиков, пляшущих на паркете и стенах. На заднем плане в каком-то призрачном мареве еле видны очертания домов.

На улице утренний час, теплые лучи солнца ярко освещают комнату, на столе покрытом скатеркой с сине-бежевым морским узором, разложен завтрак: кувшинчик с молоком, свежий батон и масло. Возможно, родители уже ушли на работу, а чтобы дочка не забыла позавтракать перед школой, приготовили для нее еду

Свет яркими пятнами ложится на предметы и девочка тепло и нежно улыбается, она уверена, что такое начало дня обещает много интересных открытий в ее жизни.

Комната довольно просторная, но в ней только необходимая мебель. Деревянная кровать говорит о достатке семьи, так как в 1954 г, когда была написана картина, это была редкость и в основном, кровати изготавливались из железа, даже так называемая «панцирная сетка» для многих людей в то время считалась роскошью. На кровати теплое одеяло, заправленное в белоснежный пододеяльник, значит, ночи еще нередко бывают прохладными. Форма сложена на стуле, а алый галстук повешен на спинку, чтобы не помяться. Паркетные полы тоже свидетельствуют о достатке. Вероятно, эта квартира, расположенная на втором этаже, находится в старинном доме. Дверь из двух створок, открытых наружу. Наверху застекленная часть балконной двери, как и окно, имеет овальную форму. Свежесть утра мы словно ощущаем через приоткрытые дверцы на балкончик. Кажется, еще несколько минут и оттуда подует ветерок, подхватив девочку, он закружит ее в прекрасном танце. Затрепещут, затанцуют листочки, а пташки, изображенные на тарелочке, весело прощепечут им прекрасный мотив.

Девочка на картине — Лена, дочка художницы. Говорят, «Утро», а именно репродукция в «Огоньке» помогла найти девочке мужа. Казахскому мальчику по имени Арсен Бейсембинов настолько понравилась картина и девочка на ней, что он вырезал картинку из журнала и повесил ее на стену. Когда Арсен вырос, он поступил в Московскую государственную художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова, и там познакомился с той самой девочкой Леной, в которую был влюблен еще в детстве. Вскоре они поженились. Многие считают, что картина Яблонской «Утро» обладает сильным жизнеутверждающим сюжетом, что вообще характерно для картин художницы. Но сама же Татьяна Яблонская вообще не считала эту картину живописью, но ценила задумку и главную идею.

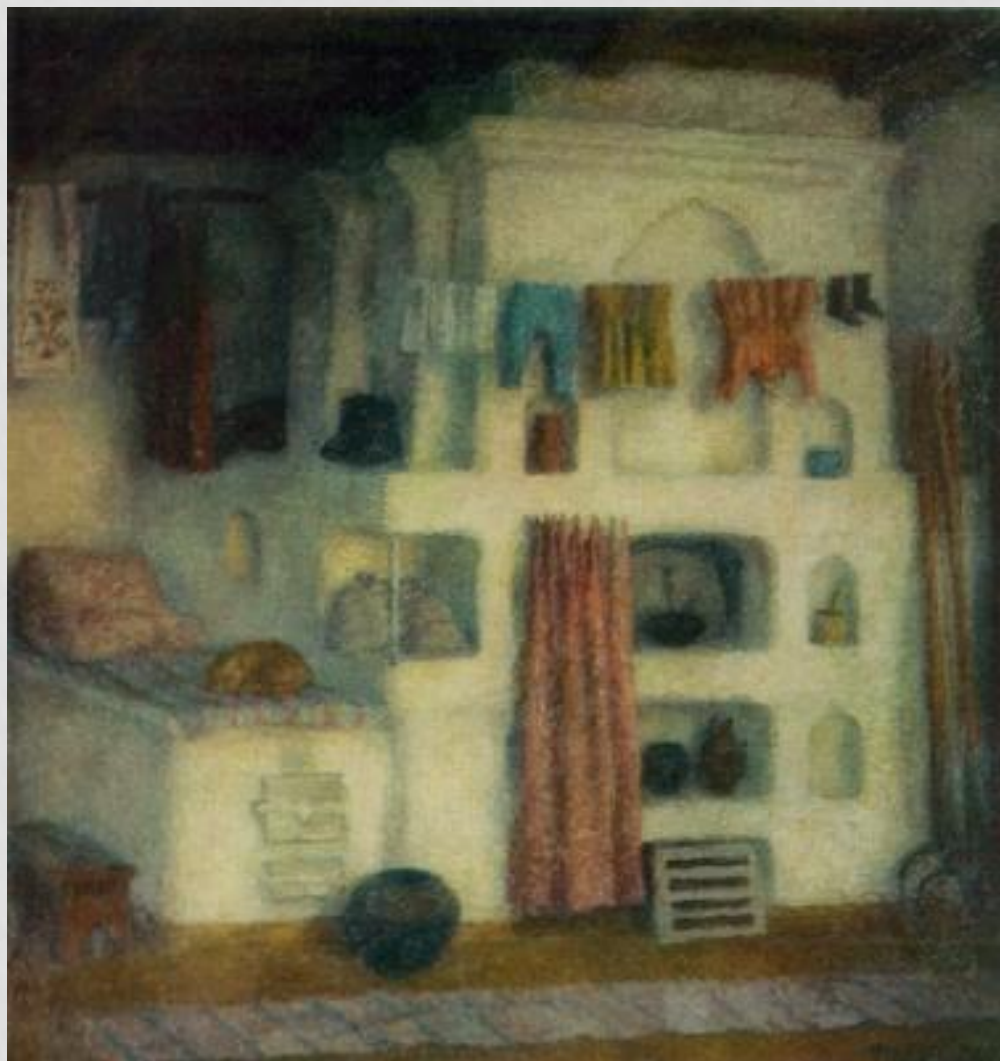
"Колокольчики"

Но все же после долгих поисков и экспериментов художница опять возвращается к живописи. Она поняла, что только «настоящая» живопись способна придать произведению подлинную ценность. В последние годы художница писала только натюрморты, пейзажи за окном. А последней ее работой, написанной в день смерти, стал букет колокольчиков на окне.

Почта

Старая теплая
печь

