

Александр Грабовский

Геннадий Гармидер – городу и миру

На моем письменном столе миниатюра с видом, хорошо знакомым каждому одесситу: оперный театр с прилегающим кварталом Ланжероновской. Глядя на него, можно путешествовать! От дома Навроцкого – к кафе Фанкони или напротив, к Робина, дальше сквозь зелень Городского сада выйти к шедевру одесской неоготики реформаторской церкви на Пастера. Или, свернув влево по Преображенской, оказаться у дома Либмана с пышной лепниной модерна на фасаде. Это офорт Геннадия Гармидера «Театр и город». На пространстве размером с ладонь оживлены с поразительной точностью одесские архитектурные жемчужины и притягивающая взгляд городская круговерть.

Офорт – сложная и очень трудоемкая техника, нечасто используемая современными художниками. Необходима филигранная техника, чтобы в зеркальном отражении нанести иглой рисунок на лаковую поверхность металлической пластины, а затем после травления кислотой по контурам получить детализированное изображение в металле. Зато уверенная рука мастера с помощью офортного станка делает с такой формы особенно выразительные, почти объемные оттиски на бумажном листе. Офорт – удел избранных.

Творчество таких выдающихся художников, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Франсиско Гойя, Джованни Пиранези, Хосе де Рибера трудно представить без их офортов. Первым выдающимся украинским мастером этого вида графики был Тарас Шевченко, удостоенный именно за офорты звания академика.

Геннадий Гармидер – признанный мастер офорта, умеющий придать почти тактильные ощущения изображению, наполнить

Обложка номера на сей раз содержит работу Геннадия Гармидера, который всю жизнь пишет и рисует Одессу и одесситов. Поздравляем его с юбилеем!

строгую черно-белую гамму опьяняющим воздухом поэзии и романтики. Одесса давних лет, сегодня и всегда – главная тема творчества художника. Его графические серии, охватывают всю историю города – от начала XIX века до нашего, XXI. Еще студентом Одесского художественного училища он был поглощен идеей запечатлеть колорит легендарного города у моря. Зарисовки деталей декора, карандашные наброски архитектурных символов города, уличных сценок из студенческого альбома со временем становятся основой для будущих художественных открытий его Одессы.

«Львицы» света и полусвета, вальяжные биржевики и уличные торговцы, портовые грузчики и лепетутники из «Фанкони», биндюжники и фланирующие у Мавританской арки дамы в кринолинах, налетчики и городовые оживают на его офортах, словно только что схваченные с натуры.

Вот элегантные господа торопятся получить свежий номер «Journal d'Odessa», переносит очередного щеголя через лужи труженик живого извоза. Чем не иллюстрация к строкам Пушкина – «Лишь на ходулях пешеход по улице дерзает вброд...»? Но уже цокает по булыжной мостовой конка, пыхтит паровой трамвайчик перед отправкой публики на дачи Большого Фонтана, готовится выйти в море пароход регулярной линии Одесса – Марсель... А вот и романтики моря нового времени возвращаются под парусом в родной порт.

Есть у Гармидера особая работа, запечатлевшая с потрясающей детализацией и достоверностью весь исторический центр города как бы с высоты птичьего полета. Дроны тогда еще не летали, но каждый памятник, дом, улица, переулок, собранные на этом офорте в первозданном облике, создают уникальный слепок времени и образ той, удаляющейся от нас Одессы.

Воскрешая с документальной точностью и любовью образы родного города, Геннадий Гармидер воспроизводит времена «Золотого века» нашей Южной Пальмиры. Серии его одесских офортов сродни историческим гравюрам Карла Боссоли, сохранившим для нас образы Одессы первой половины XIX века. Одесса Гармидера защищена от эрозии времени и пасмурной повседневности. Этот город покоряет, вдохновляет, заряжает потоком энергии и рождает эмоциональный отклик. Поэтому такими естественными выглядят на его офортах узнаваемые одесские типажи и герои... парящие в небе над городом. Обычная магия! Магия таланта.

«Моя Украина» – еще одна тема и любовь на всю жизнь. Без красок передать колорит, разгадать и отразить в монохромной технике этнический код страны – вызов даже для большого мастера. Черный, серый и белый цвета – его единственные средства выражения. У Гармидера они погружают в суть изображения, концентрируют все внимание на ней. «Яблоня в снегу», «Старая хата», «Прялка», «Ледоход», «Тишина», «Потеплело», серия, посвященная посевшему от времени, но все еще колоритному городку Седневу на Черниговщине... В каждом офорте безошибочно узнаваемая Украина.

Путешественник по натуре, наделенный счастливой способностью очаровываться красотой и талантом неповторимо отражать ее черты на офортном листе, он каждую поездку превращает в творческую экспедицию. Так появляются новые циклы офортов:

«Десять дней на тримаране» и потрясающий гимн красоте – серия «Города мира». О Барселоне, Венеции, Генуе, Флоренции, Риме, Париже, Лондоне, Иерусалиме лучше любых статей говорят его дышащие историей и зовущие в путешествие образы великих городов мира. Каждый – самобытный мини-спектакль со своим сюжетом, историческим фоном и такими узнаваемыми типажами.

Со временем эти впечатления перейдут и на его живописные холсты, обогащаясь светом и цветом. Тонкое чувство света отразилось уже в работе Геннадия Гармидера над одесскими сериями офортов. Деликатно подсвеченные мягкими золотистыми тонами, они наполняются солнцем, а порой становятся декоративным элементом, выделяющим контуры зданий или персонажей.

Каждый раз, заходя в его маленькую мастерскую, невозможно отказать себе в удовольствии задержать взгляд на картинах, плотно развешанных по стенам до самого потолка. Его живопись, словно выскользнув из строгих пределов графики, разливается на холстах сочными густыми красками, создающими особенное лиричное звучание. Любимые цвета – синий, голубой и зеленый с их перекличками и оттенками. Удивительно, но этот узкий диапазон тоновых переходов позволяет Геннадию Гармидеру создавать особую цветовую гармонию, напряженность и глубину пейзажей. Вот где проявляются абсолютный слух художника и основательная школа, приобретенные годами учебы в одесской Грековке и киевской Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Очень люблю его картину с лиловым закатом на площади Святого Петра в Риме: колоннада и очертания собора вот-вот поглощаются сумерками, и только блики закатного солнца на крыльях голубей и пламенеющие вдаль холмы удерживают последние мгновения уходящего дня. Завораживающий итальянский диптих: два сюжета – с площади Навона в Риме и улицы в Генуе – решены в двух цветах: белом и том же лиловом, но на этот раз легком, как бы рассеянном в предвечернем теплом воздухе.

Гармидер-колорист решает цветовые задачи экономно, почти всегда в приглушенной тональности насыщенных цветов с тонко выделяемыми контрастирующими деталями. И всегда попадает в цель: притихшие после дождя улицы и площади Парижа, ангел над колокольной сельского храма, вырванный лучами лунного

света из ночного тумана, дорога к густой синеве леса на вершинах Карпат... И только в пейзажи родного города врывается охра, привнося ощущения теплоты и мажорности.

Каждая картина говорит нам что-то важное о художнике. О Геннадии Гармидере лучше всего говорят созданная им галерея портретов и, конечно, автопортреты. Фотографичность ему явно претит – неинтересно. Интересны настроение, характер, индивидуальность.

Не знаю у него заказных портретов. Гармидер-портретист пишет духовно близких ему людей: своих муз – жену, двух дочерей и внуку, друзей и рожденных воображением романтических персонажей, причем исключительно прекрасной половины человечества. И тут палитра кардинально меняется. Это яркая колористика, обогащенная и смягченная светом.

Поиск характерных черт личности на холсте у Гармидера всегда сопряжен с созданием своей версии образа. «Он мог бы жить в Париже», – комментарий мастера в уголке замечательного по выразительности портрета художника Владимира Миненко. Сосредоточенное лицо и вся фигура погруженного в свои мысли человека выхвачены прозрачным струящимся светом: кажется, в эту минуту он на пороге озарения. Я знал Володю Миненко, увы, ушедшего от нас в Край еще в декабре 2006-го. Какое удовольствие было работать с ним над подготовкой к изданию первых книг Олега Губаря «Пушкин. Театр. Одесса» и «Сто вопросов «За Одессу»! Он был оформитель от Бога, даже без специального образования ставший

мастером книги. Главными, притягивающими человеческими качествами этого в высшей степени профи были, пожалуй, даже избыточная скромность и благородство – то, что так узнаваемо отразил в его портрете художник. «Человек-издательство», – говорили о Владимире Миненко за умение создавать архитектуру издания. Сложно даже сказать, скольким книгам подобрал он тот единственный иллюстративный ряд, становившийся продолжением и украшением текста. Но издательский бум первых лет независимости к концу 90-х стал угасать, и талант Миненко все чаще становился невостребованным. О, если бы тогда он жил в Париже!

В творчестве Геннадия Гармидера целое собрание очаровательных, порой почти мифических женских образов в разной степени обнаженности, написанных раскованно, щедрыми мазками с неожиданными цветовыми переходами, заражительной симпатией и подкупающим мягким юмором. С той же легкой ироничной улыбкой пишет он автопортреты с котом на плечах (я свободен!) и неожиданную «переключку с классиками». «Даная. Дунайская сельдь»: девушка-нимфа с впечатляющими формами возлежит на ковре из ламинарий в водах Дуная – озорной парафраз хрестоматийной картины Рембрандта. Его вариант «Девушки с персиками»: девы нового поколения отдают предпочтение ракам и пиву. Вдохновленный импрессионистами, он отважно сажает обольстительную натурщицу на колени персонажу, подозрительно напоминающему автора. Кипучую энергию таланта, по-доброму цепляющий одесский юмор, раскованность мысли и кисти продемонстрировала персональная выставка художника «Мастер хулиганит», с большим успехом прошедшая во Всемирном клубе одесситов. А то! Гармидер все-таки!

Геннадий Гармидер – один из самых успешных арт-амбасадоров Одессы. Произведения художника разлетелось по миру, как его «Urbi et orbi» (с латыни: послания городу и миру), как культурные посланцы Одессы и Украины. Офорты и картины Гармидера есть у президентов и коллекционеров в Европе, Америке, Австралии, Китае. Они хранятся в музеях Украины, Болгарии, Венгрии, Польши, Финляндии, Франции, США, Хорватии.

Пришло время собрать на страницах художественного альбома созданное мастером за десятилетия творчества. Работа над альбомом к грядущему восьмидесятилетию Геннадия Гармидера

уже начата группой энтузиастов, объединенных Ротари-клубом «Одесса-Ришелье». Альбом-бilingва (украинский/английский языки) соберет репродукции самых значительных графических и живописных работ художника. Это нескорый и сложный путь, особенно во время военного лихолетья. Но мы начали и обязательно преодолеем его вместе с нашими добровольными помощниками. Благодаря первым благотворительным взносам уже оцифрованы 300 офортов и картин.

Может возникнуть вопрос: а время ли в дни войны, ежедневно приносящей столько разрушений, смертей и горя, собирать средства на творческий проект, пусть даже и выдающегося художника?

Именно с началом полномасштабной войны за независимость и само свое существование Украина оказалась в центре внимания изумленного мира. Мира, который, к сожалению, так мало знает о нашей стране, отделенной от убийственной тени России. О ее истории, культурной самобытности, искусстве... Не только жизнь, но и свою идентичность нам приходится защищать сегодня. Именно сейчас так важно поддержать мастеров, способных создавать образ настоящей Украины, представление о ее духовной инвестиции в современный мир. Поэтому поддержка художника, не оставляющего кисть в военное время, важна и уместна.

В мастерской продолжается жизнь, авторские доски возвращаются на офортный станок, чтобы вновь воспроизвести для будущего альбома сотни образов и сюжетов. Каждый отпечаток снова становится явлением искусства – авторским оригиналом.

Явлением искусства должен стать и этот альбом к юбилею мастера, миссию создания которого мы начали вместе с нашими добровольными помощниками. Любое, даже самое скромное участие станет еще одним шагом к этой цели.

Подробнее об этом проекте вы можете узнать на сайте, созданном инициативной группой тоже на благотворительной основе. Полистайте его хотя бы для того, чтобы увидеть избранные работы певца Одессы, уникального художника Геннадия Гармидера: <http://garmider.tilda.ws>.