

ПАРАЛЛЕЛИ ТВОРЧЕСТВА АНТОНИНЫ РЕЦ

PARALLELS OF CREATIVITY OF ANTONINA RETS

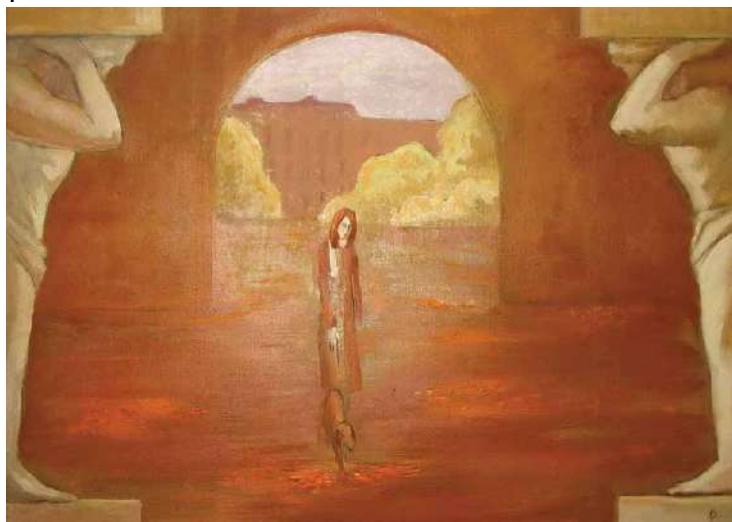


Антонина Рец
Antonina Rets

Для художницы Антонины Рец окончание Красноярского государственного художественного института и отъезд в Санкт-Петербург (Ленинград) совпали с перестройкой. В музеях выставлялись картины, ранее хранившиеся в запасниках, на улицах города представляли свои работы вольные художники андеграунда. Вместе с впечатлениями у художницы появилось и самое ценное для творчества — чувство свободы. Сегодня ее присутствие в художественной жизни Санкт-Петербурга ощутимо. Антонина является активным участником и дипломантом международных творческих проектов и выставок в России и за рубежом.

В начале творческого пути художница тяготеет к символу, знаку, использует локальное цветочное пятно, линию, фактуру. Заметно стремление автора к монументальным и обобщенным образам. К одной из наиболее интересных работ этого периода относится «Ветер», в которой автор в качестве дополнительного средства выразительности использует фактуру. Схематичные образы — фигуры создают определенный ритм, появляется ощущение движения, полета над реальностью вне времени.

1



2

1. А. Рец. Атланты. 2005. Х., м. 50x70
A. Rets. Atlases. 2005. Canvas, oil. 50x70

2. А. Рец. Художница. 2010. Х., м. 70x50
A. Rets. Artist. 2010. Canvas, oil. 70x50

For the artist Antonina Rets, the graduation from the Krasnoyarsk State Art Institute and the departure to St. Petersburg (Leningrad) coincided with perestroika. Museums exhibited paintings kept in storage before; free underground artists presented their work on the streets of the city. Along with her impressions, the artist got the most valuable sense for her work — a sense of freedom. Today, her presence in the artistic life of St. Petersburg is significant — Antonina is an active participant and diploma winner of international creative projects and exhibitions in Russia and abroad.



3



4

3. А. Рец. Дыня. 2010. Х., м. 80х60
A. Rets. Melon. 2010. Canvas, oil. 80x60

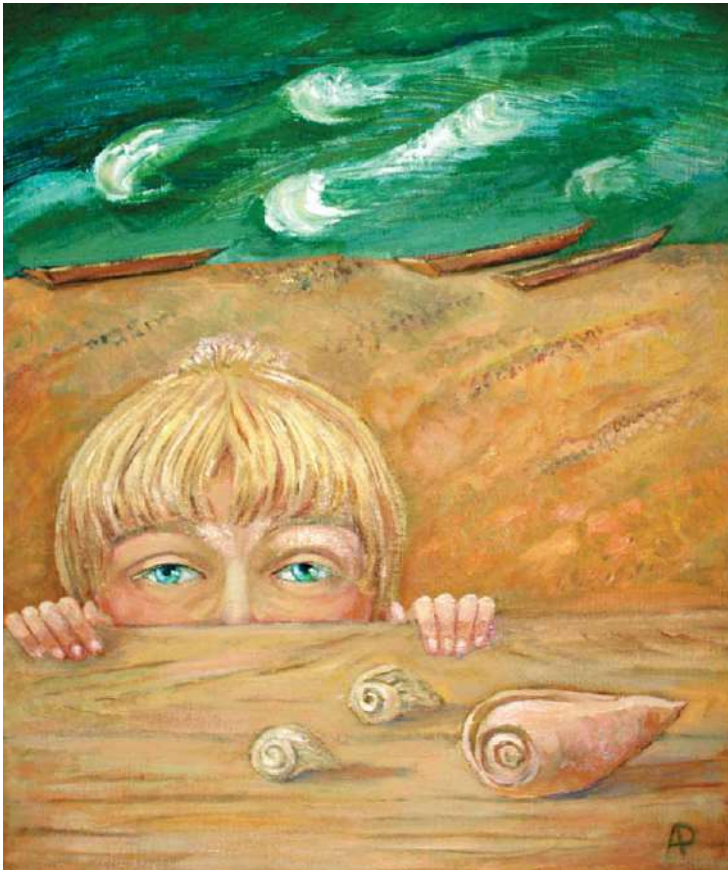
4. А. Рец. Мелодия уходящего лета. 2010. Х., м. 70х50
A. Rets. Melody of the Leaving Summer. 2010. Canvas, oil. 70x50

5. А. Рец. Мальчик и море. 2015. Х., м. 60х55
A. Rets. The Boy and the Sea. 2015. Canvas, oil. 60x55

6. А. Рец. Теплые сны. 2018. Х., м. 55х60
A. Rets. Warm Dreams. 2018. Canvas, oil. 55x60

Параллельно с работами, выполненными плоскостно-декоративно, несколько умозрительными, в ее творчестве появляются и другие произведения, словно явившиеся из живого течения бытия, в них художница ищет выход эмоциям, чувствам. «Путешествие в год Голубой Собаки», «Атланты», «Дыня», «Художница», «Мелодия уходящего лета» — в этих работах проявляется лирическое начало автора. В работе «Мелодия уходящего лета» задумчивое, элегическое настро-

5



6



At the beginning of her career, the artist is inclined to a symbol, sign and uses a local colour spot, line, texture. The author's aspiration for monumental and generalized images is noticeable. One of the most interesting works of this period is "Wind", in which the author uses texture as an additional means of expression. Schematic images — figures create a certain rhythm, there is a feeling of movement, flight over reality outside of time.

In parallel with the works performed in a plane-decorative and somewhat speculative way, other pictures also appear in her work, as if they came from an alive current of existence. The artist is looking for a way for emotions and feelings to get out by means of these works. "A Journey in the Year of the Blue Dog", "Atlases", "Melon", "Artist", "Melody of the Leaving Summer" — these works reveal the lyrical origin of the author. A thoughtful, elegiac mood is expressed in "Melody of the Leaving Summer" through the folds of fabric and the presence of dandelions on the city window, which remind of the transiency of time.



7

7. А. Рец. Зимний вечер в Михайловском саду. 2016. Х., м. 30x40
A. Rets. Winter Evening in the Mikhailovsky Garden. 2016. Canvas, oil. 30x40

8. А. Рец. Март. 2010. Х., м. 70x50
A. Rets. March. 2010. Canvas, oil. 70x50

9. А. Рец. Натюрморт с бумажным корабликом. 2011. Х., м. 30x40
A. Rets. Still Life with a Paper Boat. 2011. Canvas, oil. 30x40

ение передается складками ткани, присутствием одуванчиков на городском окне, которые напоминают о быстротечности времени.

Совсем иное настроение в произведении «Морской волк», где автор применяет гротеск, иронию. Здесь реальность условна: морские волны превращаются в полосы от тельняшки бравого моряка, появление морского волка-добытчика не случайно, гротеск усиливается сосуществованием в одной картинной плоскости главного героя — бывалого моряка и его прототипа. Тот же гротеск можно наблюдать и в ее работе «Март», где весеннее мартовское настроение передается оригинальным композиционным ходом: коты гуляют по боковым сторонам картинной плоскости и заполняют собой все пространство картины, превращаясь в весеннее наваждение.

Помимо сюжетных композиций, Антонина Рец увлеченно работает с натюрмортом, в нем структура художественного образа развивается от повествовательности к ассоциативности, проявляется лирическое начало в творчестве автора.

Особенно популярен у зрителей ее «Натюрморт с бумажным корабликом». Здесь можно увидеть и радость жизни, и тревогу: сможет ли доплыть этот хрупкий корабль до адресата, ведь море, оно же жизнь, огромно?

В работе «Натюрморт со скрипкой», художница проводит параллель между стихией моря и стихией музыки, напоминает зрителю о взаимосвязи музыки с природой.



8

A completely different mood is expressed in the «The Sea Wolf», where the author uses grotesque and irony. Here the reality is conditional: sea waves turn into stripes from a brave sailor's vest, the appearance of a sea hunter-wolf is not accidental, and the grotesque is intensified by the coexistence of the protagonist, an experienced sailor, and his prototype in one picture plane. The same grotesque can be seen in her work "March," where the spring March mood is conveyed by the original compositional ploy: cats walk along the sides of the picture plane and fill the whole space of the picture, turning into a spring delusion.

In addition to the narrative compositions, Antonina Rets enthusiastically works with still life. There the structure of artistic image develops from narrative way to associativity; the lyrical origin finds expression in the author's work.

Her "Still Life with a Paper Boat" is especially popular with viewers. Here you can see both the joy in living, and the anxiety: will this fragile ship be able to reach the destination? After all, the sea, which symbolizes life, is huge.

9





10



11

Помимо живописных работ, автор создает и графические произведения, отличающиеся глубокой смысловой нагрузкой: «Дом поэта», «Загадки», «Белой ночи силуэты» и другие.

Итогом пленэрных путешествий Антонины Рец становятся этюды, наполненные игрой света и цвета, автор пытается уловить тончайшие нюансы в состоянии природы.

Идущие параллельно, в различных жанрах, а часто и стилях творческие поиски художницы объединяет стремление найти гармонию в хаосе повседневности и желание поделиться собственными открытиями со зрителем.

Анастасия Ковалева

In "Still Life with a Violin" the artist draws a parallel between the element of the sea and the element of music, reminds the viewer about the relation of music and nature. In addition to paintings, the author also creates graphic works that are distinguished by a deep meaning: "Poet's Home", "Riddles", "White Night Silhouettes" and others.

The result of the plein-air trips of Antonina Rets are studies, filled with effects of light and colour, the author tries to capture the subtle nuances in the state of nature.

The artist's parallel creative searches in different genres, and often in styles, are united in aspiration to find harmony in the chaos of everyday life and desire to share her own discoveries with the audience.

Anastasiya Kovaleva

10. А. Рец. Путь домой. 2003. Х., м. 110х90. Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
A. Rets. A Way Home. 2003. Canvas, oil. 110x90. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

11. А. Рец. Ветер 1991. Х., см. техника. 80х60
A. Rets. Wind. 1991. Canvas, mixed technique. 80x60

12. А. Рец. Белой ночи силуэты. 2018. Х., акрил. 30х40. Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
A. Rets. White Night Silhouettes. 2018. Canvas, acryl. 30x40. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

13. А. Рец. Дом поэта. 2017. Бум., см. техника. 30х20
A. Rets. Poet's Home. 2017. Paper, mixed technique. 30x20

12



13

