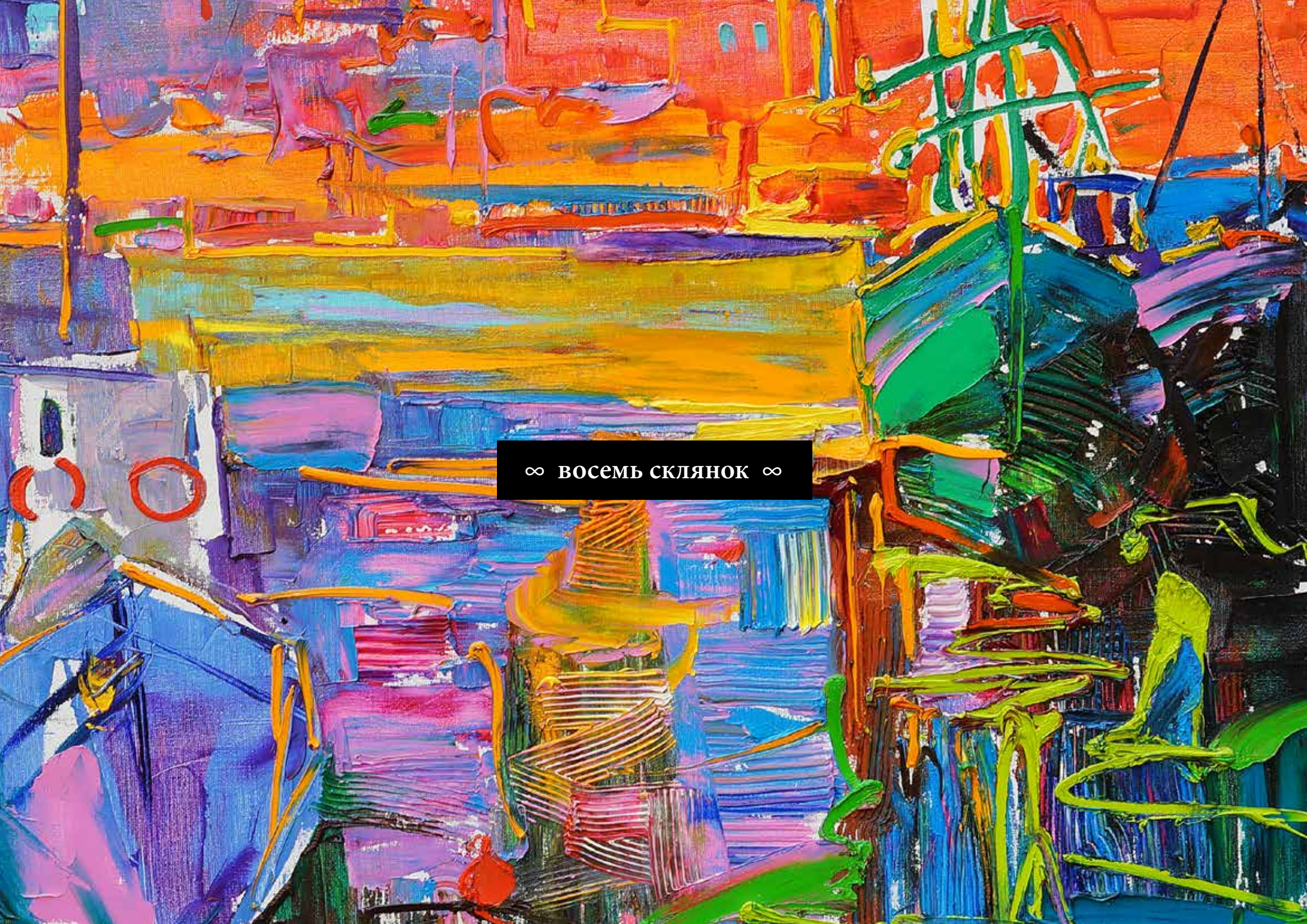

An abstract painting featuring a dense composition of thick, expressive brushstrokes. The color palette is highly saturated, including deep reds, oranges, yellows, greens, blues, and purples. The strokes vary in direction and thickness, creating a sense of movement and texture. In the center, there is a black rectangular box containing white text. The overall style is reminiscent of modernist or expressionist art.

∞ ВОСЕМЬ СКЛЯНОК ∞

С благодарностью моим родителям:
Анатолию Анатольевичу и Татьяне Алексеевне Попович.

Попович Наталья Анатольевна

11 сентября 1975 года, Владивосток

- 1992-1996 Владивостокское художественное училище
- 1997-2003 С отличием закончила Дальневосточную государственную академию искусств
- 2002-2004 Преподаватель Владивостокского художественного училища
- с 2005 Член ВТОО Союз художников России,
- 2010-2017 Член правления Приморского отделения СХ России
- 2004-2017 Декан художественного факультета Дальневосточного государственного института искусств
- с 2011 Доцент кафедры живописи и рисунка ДВГИИ

- 2012 Благодарность Министра культуры РФ
- 2012 Благодарность Российской Академии художеств
- 2015 Благодарность губернатора Приморского края
- 2015 Золотая медаль ВТОО Союз художников России
- 2016 Благодарность ВТОО Союз художников России

Персональные выставки в музеях России и зарубежом

- 2006 Жизнь прекрасна, Приморская государственная картинная галерея
- 2012 Живопись, галерея современного искусства KIMJAESUN, Пусан, Республика Корея
- 2015 Кисельные берега, Приморское краевое отделение СХ России, Владивосток
- 2016 На солнечной стороне, Южно-Сахалинск, Сахалинский областной художественный музей
- 2013 Владивосток-Варшава, галерея Ставки-2 Варшава, Польша
- 2016 Воспоминания о путешествиях, галерея REDSQUARE Гонконг, КНР
- 2017 Восемь склянок, галерея MArt, Санкт-Петербург

Работы находятся в коллекциях художественных галерей и в частных собраниях в России и за рубежом.

∞ ВОСЕМЬ СКЛЯНОК ∞

• Живопись • Персональная выставка • Санкт•Петербург • Галерея современного искусства • MArt • 2017 •

Декоративизм как ключевой принцип в творчестве Натальи Попович

*Алена Алексеевна Даценко,
директор Приморской государственной картинной галереи*

Живописные работы приморского художника Натальи Попович привлекают внимание сразу по нескольким причинам. Во-первых – они красочны и яркие, дышат свежестью, напоены солнечным светом и полны оптимизма. Красочное мировосприятие и самобытный, заложенный во всем оптимизм воспроизводит внутренний мир художника, усиление декоративного понимания цвета у Попович нацелено в первую очередь на переоценку простых и понятных для каждого черт окружающего мира. Художник работает в широком видовом и жанровом диапазоне: жанровые картины, пейзажи, натюрморты, портреты. В ее творчестве удивительным образом сочетаются реализм и декоративизм. Внимательное и благодарное отношение к окружающему миру, острота и самобытность восприятия – все это присуще художнику. Для нее становится важным проявление собственных позиций художественно-пластического видения, развитие индивидуального художественного языка, смелость и выразительность творческого высказывания.

Каждая картина в живописи – это попытка рассказать о том состоянии, с которого всё началось. Это может быть миг, видение, эмоциональное переживание, где вслед за впечатлениями идут понимание жизни, прояснения, когда художнику удаётся передать своё ощущение от реальности, какая она есть.

Наталья Попович работает ярко, красочно, декоративизм ее произведений образуется интенсивностью и насыщенностью тона крупных, чаще всего контрастных, цветовых пятен и плоскостей, дающих прямую возможность обобщенности и цельности восприятия. Для Попович характерно эпическое мировосприятие и тяготение к рациональной, четкой конструктивности. Поиски цветовой яркости потребовали от художника решения некоторых специфических живописно-декоративных задач. Работа «открытыми тонами» прежде всего отражается на живописной передаче пространства. В этом случае простое ослабление цветовой на-

сыщенности путем размывки или разбеленности тонов на дальних планах может нарушить необходимое единство цветового решения. Поэтому в ее картинах нередко задние планы не менее интенсивны по цвету, чем передние, однако цветовой фон, которым они написаны, таков, что у зрителя не исчезает впечатление пространства. Художник достигает этого путем точного подбора и сочетания цветовых тонов. Такая живописная система влечет за собой необходимость особым образом строить композицию. Важную роль в работах Натальи Попович играет и цветовой ритм. Она не боится повторять пятна одного и того же тона, развертывая их на полотне. Характернейшим приемом является использование либо высокого горизонта, либо высокой точки зрения. Эти приемы усиливают декоративность. Небо в полотнах обычно занимает скромное место: оно либо проглядывает где-то между предметами и фигурами, либо изображается в виде узкой полоски в верхней части холста. Порой его вообще нет. Зато земля напоминает цветистый ковер. Предметы, фигуры, деревья, дома, улицы иногда расположены как бы ярусами. Что касается техники, то живопись, чаще пастозная, отличается энергичным, широким мазком. Обилие цвета, гармонично складывающиеся из цвета сочные формы, ощущение грандиозности пейзажа выступают в самой фактуре картин, в том, как ложатся краски на холст, всецело проникнутые внутренним состоянием художника. Ее письмо темпераментно, фактура отличается особой рельефностью. Пространство пейзажа, как правило, сведено к плоскости. Планы сближены, композиция предельно проста, линия горизонта в картинах сознательно завышена. Интимно-личностное вчувствование в мотив, персональность видения являются принципиальной позицией автора, в которой впечатления-настроения соединяются с условной знаковостью, и, конечно, особая значимость самого цвета, его витальная и эмоциональная энергичность, которые наряду с линейным ритмом создают на поверхности холста особый строй внутреннего пространства и особый ритм времени.

Первоначальный замысел Наталья Попович воплощает именно через самоценную пластику живописи. Колорит, фактура, пространство и традиционно живописные качества переосмысливаются автором каждый раз в новом ключе. При этом насыщенная богатая красочность палитры создает игру ассоциаций, тем и поэтических метафор, которые неотделимы от колористического звучания и прочих качеств самой непосредственно созерцаемой живописной поверхности. Кажущаяся лёгкость в работах художницы отнюдь не становится легковесностью; внимание к поверхности уводит в глубину пространственную и ассоциативно-смысловую. Само пространство выстраивается через ритм цветовых планов. Но это не оптическая иллюзия реальности в смысле былого импрессионистического пленэра или в стиле традиционного реализма. Здесь всегда присутствует знаковая условность. Так, условно-лаконичные портретные образы в окружении условной пейзажной среды узнаваемы и заведомо отстранены от доступной любому наблюдателю окружающей реальности.

Увлеченность и зачарованность чувственно-привлекательной окружающей жизнью, её проходящей красотой позволила художнику создать по-своему прекрасные, овеянные природной силой образы. В творчестве Натальи Попович сосуществуют несколько векторов, которые длятся и обновляются на разных этапах её становления. Это и трактованный в импрессионистски-пленэрном ключе традиционный реализм, и граничащие с абстракцией конфигурации разноокрашенных цветных плоскостей, и многое другое.

Показательны в этом плане различные вариации портрета. От экспрессивно-размашистой живописной обрисовки характерного образа персонажа до предельного лаконизма лапидарного, но очень выразительного пластического знака. С непосредственной лёгкостью решается в портретах переход от лирико-романтической взволнованности к условности, от тональной объёмной натурной живописи к некоторым фовистическим приёмам: к контурной резкости и яркоцветности, а от них – и к линейной графичности и к весьма абстрагированным изображениям, где характерность лица доведена до броского лаконичного знака.

Не менее интересные вариации мы можем наблюдать и в натюрмортах – любимом жанре Натальи Попович. Причём, не только в его чистой форме, но и в том, как он решается, органично вплетаясь в портреты и пейзажи. От более ранних натюрмортов, где всё весомо и достоверно, художница доходит до геометризованных яркоцветных плоскостных структур, в которых сохраняется однако узнаваемая предметность. Объём, фактура, цвет реальных предметов, а также и само трёхмерное

пространство, в котором они когда-то находились, целиком перевоплощаются в отвлечённую пластику фактуры, цвета и пространства живописного произведения.

Портреты девушек, дочери, натюрморты включены в своеобразное пространство пейзажа и предметов. Оно отчётливо и точно воплощено на условной плоскости картины, лишено туманной размытости. Тем самым специфическая яркая матовость, фактурность плотной плоскости работ не препятствует воображаемому погружению внутрь холста.

Яркие, по-разному структурированные мазки выявляются благодаря смелой манере письма, обретая декоративность, придавая новое звучание всему холсту. Конструктивность мышления автора проявлена в геометризованных портретах, пейзажах и натюрмортах. Особая роль в произведениях художницы отводится полоскам. Различные по фактуре, толщине, направлению, они вносят в композицию холстов особый ритм и пластическое звучание. Созданные на основе свежих и достоверных впечатлений во время работы на пленэре (включая и холсты большого формата) произведения художницы удалены от конкретного натурального первоисточника путем абстрагирования от исходного мотива, его фантазийной переработки. С одной стороны, в их основе лежат наблюдения-впечатления, с другой, – рождается образ-знак, а вместе они освобождают холсты мастера от топографической конкретики и мелочей повседневности.

Ощущение широкого пространства, раздолья, где преобладают стихии света, цвета, линии наделены у художницы магнетической притягательностью, овеяны меланхолично-мечтательным настроением, наполнены ощущением свободного, не скованного ничем парения фантазии. Особое, радостное жизнечувствование отличает произведения Натальи Анатольевны Попович от многих её современников. Заданный ею в холстах мощный эмоциональный импульс, особая заповедная среда преображаются с помощью красок, линий, света, возвышая и уводя зрителя в пространство грёз и мечты, пронизанное артистичной маэстрией автора. Для живописной манеры Попович характерны черты декоративности, повышенного звучания цвета, ощущается влияние европейской художественной культуры. Путь свободного диалога направлений XX столетия, впитавшего в себя множество открытий – пластических, колористических, семантических, с опорой на лучшие живописные традиции ушедшего века, творчески претворяется, интерпретируется и отражается в живописи Натальи Попович, которая нашла свой индивидуальный стиль в спектре современной приморской живописи.

Decorativism as the key element in works of Primorsky artist Natalia Popovich

Alyona Alekseevna Datsenko
Director of Primorsky State Art Gallery

Paintings of Primorsky artist Natalia Popovich immediately attract a lot of attention for several reasons. Firstly – the canvases are colourful and bright, full of freshness, sun and optimism. Colourful perception of the world and original optimism, laid beneath in all, reproduces the inner world of the artist. Decorative colour's present in Popovich's works are primarily aimed at reassessing simple and understandable features of the surrounding world.

The artist works in a wide range of genre and styles: including paintings, landscapes, still life and portraits. There is a rear and surprising combination of realism and decorativism in her works. Attentive and grateful attitude to the surrounding world, sharpness and originality of perception are all inherent to this artist. It becomes important for her to express her own artistic and plastic vision as well as develop an individual and unique artistic language, full of courage and expressiveness.

Each painting is an attempt to tell about the state from which it all began. It can be a moment, a vision, an emotional experience, where impressions are followed by an understanding of life or certain clarifications, through which the artist manages to convey his sense of reality.

Natalia Popovich paints brightly and colourfully. The decorativism of her works is formed by the intensity and richness of the tone of large, often contrasting, colour spots and planes, giving a direct possibility of generalization and integrity of perception. Popovich is characterized by an epic view on the world and a tendency toward rational, clear constructiveness. The search for colour brightness required the artist to solve some specific decorative problems. The painting style with so-called «open tones» primarily affects the picturesque

transfer of space. In this case, a simple weakening of colour saturation or blurring the background by whitening tones can result in interruption of the colour unity. That is why, often the background of her paintings is no less colour intensive than the front, which allows the viewer not to lose the impression of space. Artist achieves this by the precise selection and combination of colour tones. Such picturesque system entails the need to build a composition in a special way. An important role in the works of Natalia Popovich is given to the colour rhythm. She is not afraid to repeat the spots of the same tone, deploying them on the canvas. The most characteristic technique is the use of either a high horizon or a high point of view. These techniques enhance decorativeness. The sky in the canvases usually takes a modest place: it either glimpses somewhere between objects and figures, or is depicted as a narrow strip in the upper part of the canvas. Sometimes it does not exist at all and the earth resembles a flowery carpet. Objects, figures, trees, houses, streets are sometimes arranged in tiers. As for artist's painting technique – it is often pasty, characterized by an energetic, broad brushstroke. The abundance of color, the sensation of the grandeur of the landscape appear in every texture of the paintings. Her painting is temperamental and the texture is very embossed. The space of the landscape, as a rule, is reduced to a plane. The composition is extremely simple and the horizon line is deliberately overestimated. The intimate personal perception of the motive as well as her personal vision are the principal elements characterizing this artist.

Enthusiasm and fascination with the attractive surrounding life, its passing beauty allowed the artist to create her own beautiful images, inspired by the force of the nature. In the work of Natalia Popovich, several vectors coexist, which are renewed at different stages of its formation.

Various variations of the portrait are indicative in this respect. From the expressive picturesque depiction of the character's image to the ultimate laconicism of a very expressive plastic sign. The transition from lyrical and romantic excitement to conventionality is easily solved in her works. From tonal voluminous natural painting to certain fauvistic methods the character of a person is brought to a catchy laconic sign.

No less interesting variations we can also observe in still life - the favorite genre of Natalia Popovich. And, not only in its pure form, but also in the way it is solved, organically weaving into portraits and landscapes. From earlier still life paintings, where everything is balanced and reliable, the artist comes to geometrized bright-colored planar structures, in which however recognizable objectivity remains. The volume, texture, color of real objects, as well as the very three-dimensional space in which they once were, are wholly transformed into abstract texture, color and space.

Portraits of girls, daughters, still life paintings are included in a space of landscape and objects. It is precisely and accurately embodied on the conditional plane of the picture, devoid of foggy blurriness. Thus, the specific bright haze, texture of a dense work does not prevent an imaginary immersion in the canvas.

Bright, differently structured strokes are revealed thanks to the bold manner of painting, gaining decorativeness, giving a new sound to the whole canvas. Constructive thinking of the artist is manifested in geometrized portraits, landscapes and still life. A special role in the artist's works is given to strips. Different in texture, thickness, direction, they add a special rhythm and

sound to the canvas composition. Created on the basis of fresh and authentic impressions while working in the open air (including large-size canvases), the artist's works are removed from the specific original source by means of abstracting from the original motive though the fantasy processing. On the one hand, they are based on observations and impressions, on the other hand, the image-symbol is born, and together they free the master's canvases from topographic specifics and the details of everyday life.

The sensation of wide space, expanse, where elements of light, colors, lines prevail in the artist's magnetic attraction, are enveloped in a melancholy and dreamy mood, are filled with a feeling of free imagination that is not constrained by anything.

A special, joyful livelihood distinguishes the works of Natalia Anatolyevna Popovich from many of her contemporaries. The powerful emotional impulse set in her canvases, the special reserved environment are transformed with the help of colours, lines and light, elevating and leading the viewer into the space of dreams and fantasies, masterly permeated by the artistic work of the artist. The picturesque manner of Popovich's works is characterized by decorative features, increased colour, which are influenced by European art culture.

The free dialogue of the 20th century trends, which absorbed many discoveries - plastic, coloristic, semantic, based on the best traditions of the past century, is creatively translated, interpreted and reflected in the painting of Natalia Popovich, who found her individual style in the spectrum of modern seaside painting.

*Ольга Лялякина,
галерея современного искусства МАрт, Санкт-Петербург*

Проект «Восемь склянок» выделяется своим масштабом и своеобразием представляемого художника. Большая часть живописных полотен написаны специально для этой выставки. В работах Натальи у меня всё вызывает восхищение и радость узнавания: экспрессивная смелость живописной техники, большие (до трёх метров) размеры полотен, застывшие буруны из масла и акрила на поверхности холстов. Они будто выплеснуты волнами Тихого океана и символизируют силу и свободу – главные и определяющие признаки творчества лучших дальневосточных художников.

Основными работами в экспозиции являются картины, созданные на берегу моря, буквально у воды, и впитавшие настроение дня в авторском восприятии. Это натюрморты «Восемь склянок», «Улов», диптих «На берегу» и масштабное полотно «Кисельные берега». «Восемь склянок» - это картина про счастливые путешествия, это гимн солнцу, морю и островам. А работа «Улов» создавалась в туманно-дождливые ненастные

дни и передаёт лирико-меланхолическое состояние, разлитое в природе, так хорошо знакомое жителям Приморья и Северо-Запада. Картины «На берегу» и «Кисельные берега» посвящены дочери. Это её портреты, включённые в морской пейзаж и пространство со сказочными персонажами. Все полотна, несмотря на условно-упрощённый язык декоративности, необыкновенно жизнерадостны. Объяснение этому определяющему характерному признаку всего творчества Натальи Попович дал известный искусствовед В.И.Кандыба в своей рецензии в 2006 году: «Её декоративность имеет своим источником природные, а не произвольно-выдуманные отношения. Вдохновение природой, очарование ею – вот что движет художницей в творчестве... Поэтому даже самые-самые обобщённо-декоративные полотна не бывают мертвенно-условными, отвлечённо-знаковыми. Всегда ощущаешь, что они возникли из диалога с природой, на основе натурального камертона». Посетители выставки могут увидеть этот диалог и оценить мастерство автора в его транслировании.

*Olga Lialiakina,
contemporary art gallery MArt, S-Peterburg*

The project «Eight Bells» stands out for its scale and originality presented by the artist. Most of the paintings are painted specifically for this exhibition. In Natalia's works, everything causes me admiration and joy of recognition: expressive courage of painting technique, large (up to three meters) sizes of canvases, solidified strokes of oil and acrylic paint on the surface of canvases. It seems to be splashed out by the waves of the Pacific and symbolize strength and freedom - the main and determining signs of creativity of the best Far Eastern artists.

The main works of the exposition are paintings created on the beach, literally near the water, and absorbed by the mood of the author's perception. These are still-lives «Eight Bells», «Catch», «On the shore» and a large canvas «Milk and Honey». «Eight Bells» is a painting about happy journeys, it's a hymn to the sun, sea and the islands. The work «Catch» was created on foggy rainy days, which gives a lyric-melancholic state, spilled in nature, so familiar to the inhabitants of Primorye and the North-West. The paintings «On the shore»

and «Milk and Honey» are devoted to the artist's daughter, which represent her portraits, included in the sea landscape and fairy-tale characters.

All paintings, despite the conventionally simplified decorative language, are unusually cheerful. An explanation of the defining characteristic of the entire work of Natalia Popovich was given by the famous art critic V. Kandyba in her review from 2006: «Her decorativeness originates from natural, and not arbitrary, imaginary relationships. Inspired and charmed by the nature - that's what motivates the artist's creativity ...

Therefore, even the most generalized and decorative paintings are not conventional or symbolistic. You always feel that they originate from a dialogue with the nature, based on the natural tuning fork.»

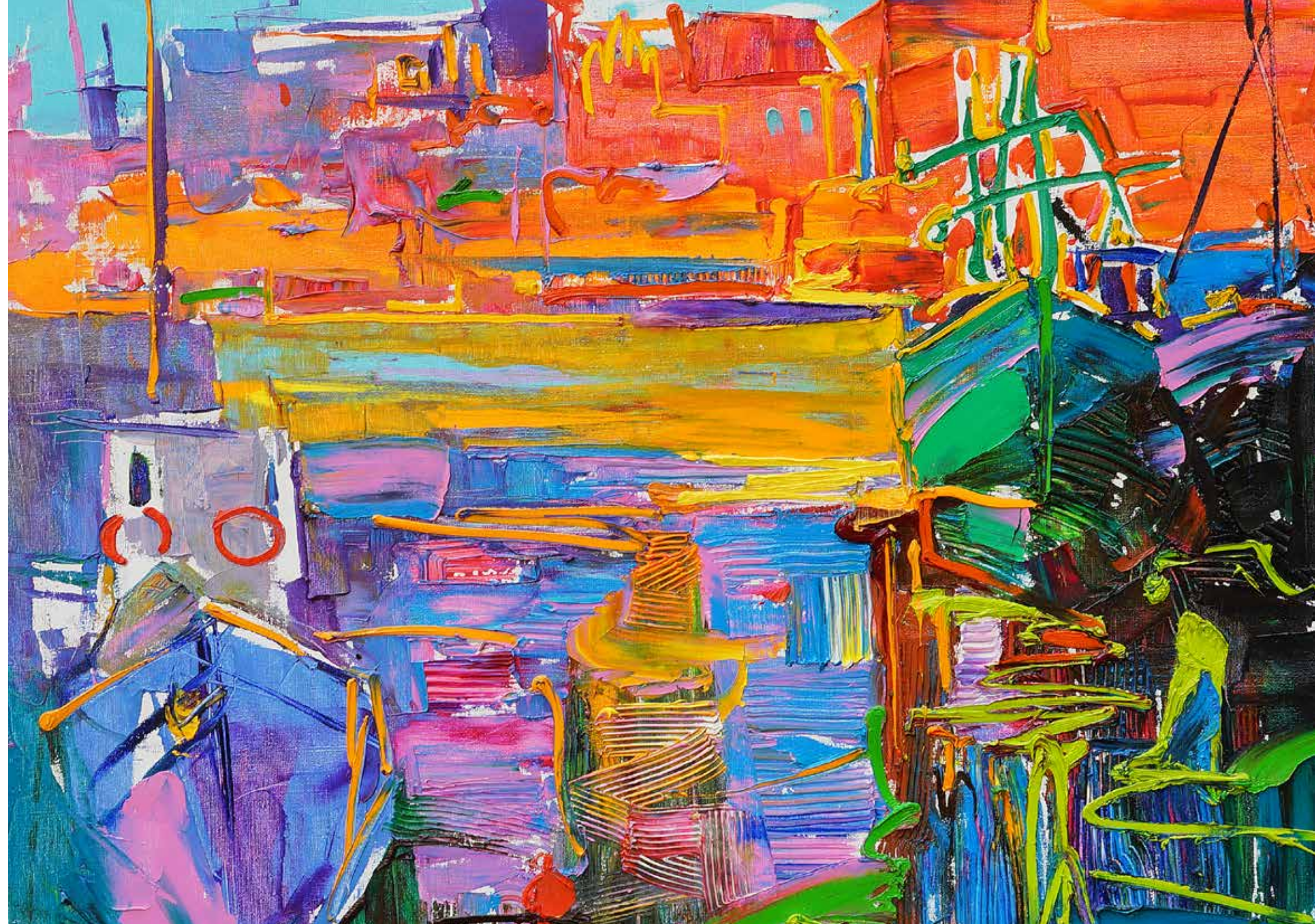
Visitors of the exhibition can see this dialogue, evaluate the author's skills as well as try to have their own interpretation of the works.

Восемь склянок. 2017, х., м, акрил, темпера. 76x260

Отражение. 2013, х., м. 80x100

Приморское утро. 2013, х, м. 70x100

Смотрящая. 2013, х., м. 101,5x170

Оранжевые сосны. 2016, х., м. 60x90

Улов. 2017, х., м., темпера, акрил, 95х230

Яхтклуб. 2016, х., м. 90x120,5

Штиль. Портрет Вари Обуховой,
2017, х., масло, темпера, акрил. 154x182

Кисельные берега. 2015, х., м. 190x290

Воспоминание о Японии.
2013 х., м. 70x100

На берегу. Диптих. 2017, х., м. акрил. 130x150 (2)

Желтая река. 2016, х., м. 60x80

Георгины. 2013, х., м. 70x100

Веселые кораблики. 2013, х., м. 70x100

Рыбацкие лодки. 2016, х., м. 90x120

Natalia Popovich

Popovich Natalia Anatolievna was born on September 11, 1975 in Russia (Vladivostok city)

1992-1996 – Vladivostok Art College
1997-2003 – Far Eastern State Academy of Fine Arts
2002-2004 – A Teacher of Vladivostok Art College
2004-2017 – A Dean of the Art Department in Far Eastern State Academy of Fine Arts
from 2005 – A member of Russian Art Union
2010-2017 – Member of the Board of Primorsky Branch of the Russian Art Union
from 2011 – An associated Professor of Drawing and Painting Department, Far Eastern State Academy of Fine Arts

Awards
Gratitude of the Minister of Culture of the Russian Federation (2012)
Gratitude of the Governor of Primorsky Region (2015)
Gold medal of the Russian Art Union (2015)
Gratitude of the Russian Academy of Arts (2012)
Gratitude of the Russian Art Union (2016)

Personal Exhibitions
2007 – «Life is Beautiful», Primorskaya State Art Gallery, Vladivostok city
2012 – Kimjaesun gallery, Pusan city, S. Korea
2013 – «Vladivostok–Warsaw», Galery Stavki 2, Warsaw, Poland
2015 – «Milk and Honey», Primorsky Branch of the Russian Art Union
2016 – «Travel Memories», REDSQUARE gallery, Hong Kong, China
2017 – «Eight Bells», MArt gallery, St. Petersburg, Russia

Natalia Popovich participated in numerous Russian and International art exhibitions.
Her works are stored in museums and galleries of Russia, S. Korea, China, Poland and New Zealand.

Каталог	Catalogue
Восемь склянок 2017, х., м, акрил, темпера. 76x260 11	Eight Bells.....oil, canvas, acrylic, tempera
Отражение 2013, х., м. 80x100..... 12	Reflection oil, canvas
Приморское утро. 2013, х., м. 70x100..... 15	Morning.....oil, canvas
Смотрящая..... 2013, х., м. 101,5x170..... 16	Looking oil, canvas
Оранжевые сосны 2016, х., м. 60x90..... 17	Orange pines oil, canvas
Улов 2017, х., м., темпера, акрил, 95x230 18	The Catch.....oil, canvas, acrylic, tempera
Яхтклуб 2016, х., м. 90x120,5..... 20	Yacht Club oil, canvas
Штиль. Портрет Вари Обуховой 2017, х., масло, темпера, акрил. 154x182 21	Calm. Portreit of daughter Varia Obukhova..oil, canvas, acrylic, tempera
Кисельные берега 2015, х., м. 190x290..... 22	Milk and Honey oil, canvas
Воспоминание о Японии 2013 х., м. 70x100..... 23	Recollection of Japan oil, canvas
На берегу. Диптих 2017, х., м. акрил. 130x150 (2) 24	On the shore oil, canvas, acrylic
Желтая река 2016, х., м. 60x80..... 26	The Yellow river oil, canvas
Георгины 2013, х., м. 70x100..... 27	Dahlias.....oil, canvas
Рыбацкие лодки 2016, х., м. 90x120..... 28	Fishing boats oil, canvas
Веселые кораблики..... 2013, х., м. 70x100..... 29	Merry boats oil, canvas

© Наталья Попович, каталог персональной выставки «Восемь склянок»
© А. Даценко, текст, 2017
© О. Лялякина, текст, 2017
© А. Глинщиков, дизайн, 2017
© В. Попович, перевод, 2017

Отпечатано в типографии ПолиграфСервисПлюс
Тираж 500 экз.

Санкт-Петербург
2017