

Лица и лики Инны Сандлер

«Леди» / 25. 11. 2010 / стр. 8-9 / Анастасия Павленко.
<http://www.proza.ru/2010/11/30/871>

В Национальной галерее изобразительного искусства до 30 ноября проходила первая персональная выставка Инны Сандлер. Вернисаж самой художницей был обозначен как "Неправильные игры: лица и лики", где главной темой выбран портрет, вернее, то, что обычно скрывается за чертами лица человека – его суть.

Время, в которое живет наша современница, бывает иногда слишком быстрым и информационно насыщенным. И вся эта стремительность и полнота эмоций чувствуется в картинах Инны, в ее своеобразной технике исполнения, густой цветовой палитре. Это о графике Сандлер можно сказать "рожденная в круговороте мыслей и эмоций". Линии и пятна, ложась, на первый взгляд, хаотично, вдруг высвечивают глубоко продуманный образ, и чем дольше смотришь на картину, тем он становится ярче и до восторга понятным. Просто глазу, привыкшему воспринимать мир послойно, поначалу трудно дается в работах художницы эта выраженная в экспрессивных мазках, растушевке, зигзагах и петлях многослойность. Но поверьте, в сюжетах Сандлер всё та же жизнь с ее спешкой, страстями, памятью, одиночеством.

Основной темой выставки, как мы уже сказали, стал портрет, но не обычный, с фотографической точностью передающий каждую ресничку или узор на платье. У Сандлер,

мастерски владеющей техникой рисунка, поражает точность внутреннего содержания образа. И это уже не лицо реальной или выдуманной личности, а лик.

- Удивительно, - говорит Инна, - но когда я начинаю писать портрет, то невольно обращаю внимание на такую деталь – первые 20 минут человек действительно позирует, стараясь преподнести себя наилучшим образом. Но потом мысли, проблемы, которые его волнуют, просачиваются сквозь черты лица. Вот тогда перед художником предстает совсем другой человек - он уже без той защитной маски, в которой выходит обычно к людям.

Сандлер не пишет портреты на заказ, она сама выбирает себе натуру, которая привлекает ее своим психологическим портретом.

- Выразительность не бывает сама по себе, - поясняет художница. – Человек может быть красив с точки зрения физиологии или каких-то канонов красоты, но, изображая его, иногда понимаешь, что за внешней оболочкой скрывается пустота, и портрет просто не получится. Мне важна красота внутренняя. Люблю писать людей увлеченных, искренних, с богатым и содержательным духовным миром, таких как академик Э. Ртвеладзе, скульптор С. Черепанов, музыкант А. Шарипова...

Классическое представление о художественном портрете исключает в нем мимолетность, то есть назначение портрета - отобразить суть человека вне какого-либо движения. Но Инне Сандлер замечательным образом удалось совершить невозможное – в портрете известной пианистки в республике Адибы Шариповой, играющей за роялем, она показала душу музыканта, которая живет в едином порыве с музыкой. Глаза Шариповой будто застыли, но эта статичность обманчива, потому что взгляд сосредоточен на самом сердце великого чуда – гармонии. В этот момент Шарипова погружена в свой и только ей ведомый мир, который для нее и есть реальность. Поразительно, если долго всматриваться в портрет, то кажется, можно услышать звуки музыки, которую играла в это время пианистка.

Музыка вообще особая субстанция для Сандлер – она часто использует ее в своих работах, пытаясь, по словам художницы, как и в случае с портретом, изобразить невыразимое. "Осенняя песня". В этой картине Сандлер не только возродила одну из старинных техник акварельной живописи, которая заключается густом, без просвета, накладывании красок на бумагу, в результате чего акварель приобретает яркость, сопоставимую с маслом (эту технику она применила и в других своих работах). Инна смогла передать лиричную осеннюю песню, льющуюся над городом из тростниковой флейты, сделанной влюбленным пастухом еще на заре человечества. Мы часто не слышим ее за гулом машин, пустыми разговорами и бормотанием телевизора, но такие, как Инна Сандлер, всегда настроены на эту волну природы.

Отметим, что Инна работает только в мастерской. "Этюды на пленэре, - говорит она, - это другой ритм жизни, более размеренный, чего я себе позволить пока не могу". И глядя на ее живописные натюрморты, которые дышат покоем и умиротворенностью, понимаешь, что время и обстоятельства в творчестве художника играют не последнюю роль.

- Рисовать я начала с самого детства, - рассказывает Инна, - мне кажется, что я рисовала всегда. И всегда знала, что хочу заниматься именно этим, знала, что без творчества меня нет и быть не может.

Но интересно, классической изостудии, которую обычно посещают дети, любящие рисовать, в биографии у художницы нет. До поступления в Республиканский художественный колледж им.

П. П. Бенькова Инна занималась исключительно по собственному наитию. Родители, скромные труженники, не успевали покупать дочери альбомы и краски, искренне радуясь, что в их семье теперь растет художник. А в школе она упростила молодую учительницу открыть кружок рисования, чтобы хоть кто-то смог направить ее творчество. И на протяжении трех лет Сандлер была единственным посетителем этого кружка. Зато, когда ее педагог по колледжу Михаил Михайлович Соркин, талантливый художник-график, увидел работы Инны, то не сумел скрыть восхищения, сразу поняв, что у девушки большое "художественное будущее", однако посоветовал ей все же поступать не на станковую живопись, куда стремилась Сандлер, а на отделение дизайна. Вспоминая с благодарностью годы учебы, И. Сандлер отмечает, что это было «время открытий, поисков своего пути, своей темы в искусстве и бесконечный труд...»

Дипломная работа «Суламифь», включившая в себя серию станковых листов с символическими названиями – «Счастье», «Сон», «Ревность», «Девушка с арфой», «Черное и белое», принесла выпускнице первый настоящий успех. Все это вылилось в активное участие в многочисленных выставках в театре «Ильхом», в выставочном зале Академии художеств и других арт-галереях Ташкента. Там Инна демонстрировала свои графические работы.

Но, как ни обывательски это звучит, выставки не кормят художника. Поэтому после окончания колледжа Инна Сандлер, собрав все свои рисунки, отправилась по книжным издательствам, - вот где пригодилась приобретенная профессия дизайнера. Предложения об оформлении книг для детей и взрослых не заставили себя долго ждать. Первой "ласточкой" стало иллюстрирование сказки Братьев Гримм "Бременские музыканты" ("Шарк"). Сандлер, увлекающаяся психологией и любящая детей, сразу уловила в этих хорошо известных литературных героях нотку милой грусти, и ее персонажи в своих поисках лучшей жизни получились очень обаятельными и искренними.

Среди других работ, сделанных для издательств, можно отметить художественное оформление книг, написанных профессором Государственной консерватории, заслуженной артисткой Республики Узбекистан Адидой Шариповой, сборника рассказов Ле Клезеа «Мондо» по заказу посольства Франции («Офсет-принт»), сотрудничество с американской писательницей Susanne Lee. Как видим, путь к проходящей ныне первой персональной выставке у Сандлер был довольно длинным.

Инна разделяет работу и творчество для души. Основной заработок у художницы – оформление книг и журналов, разработка дизайна полиграфии. Сандлер – главный художник журнала Академии художеств Узбекистана «San'at».

Талант Инны Сандлер многогранен, ему тесно только в рамках живописи, графики, дизайна. Переосмысление реальности и рождение новых образов у Сандлер находят себя еще в прозе и поэзии. Ее тонкие, глубоко лиричные стихи и притчи, будто семена дерева эйва из нашумевшей фантазии Д. Кэмерона "Аватар" – можно легко отмахнуться от них, а можно погрузиться в прекрасный мир женской души, которая полна любви и бесконечной нежности.

Перламутровые сумерки
Бесконечно нежным шепотом
Напоют тебе о ласковой
Наступающей весне...

Искренне восхищаешься умению Инны быть заботливой женой и мамой, радушной хозяйкой, у которой все всегда на своем месте, и талантливым художником.

С ней приятно общаться, о серьезных вещах она говорит просто и с очаровательной улыбкой. И это порой сбивает с толку, потому что картины Сандлер, полные философского размышления, требуют от зрителя определенного напряжения ума.

- Улыбка – это форма общения, - раскрывает секрет Инна, - к тому же это мое отношение к жизни. Я не люблю надуманную серьезность и важность, особенно в общении между людьми. А картины – это действительно мои размышления о жизни...

Выставка для художника – всегда откровение, где он при помощи холста и красок пытается отразить окружающее его время, пространство и людей с точки зрения своего восприятия, которое, как известно, у художников особое. Каждый из нас видит и понимает происходящее вокруг него по-своему, но у большинства эти знания оседают где-то на дне души и становятся похожими на узников в темнице. А художники обладают уникальным даром - они всю эту взвесь из мыслей и чувств, реальности и видений могут вновь отдать миру через свое творчество. И чем богаче духовная составляющая создателя, тем ярче и многограннее его талант. Это мы и можем наблюдать на примере ташкентской художницы Инны Сандлер.

«Леди» / 25. 11. 2010 / стр. 8-9 / «Лики и Лица Инны Сандлер» / Анастасия Павленко.
<http://www.proza.ru/2010/11/30/871>