

АРХИПЕНКО ОЛЕКСАНДР

БОЙЧУК МИХАЙЛО

КРИВОЛАП АНАТОЛІЙ

МАЛЕВИЧ КАЗИМИР

НАРБУТ ГЕОРГІЙ

ПРИМАЧЕНКО МАРІЯ

ШЕВЧЕНКО ТАРАС

UKRAINE THE BEST

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ВІД А ДО Я

http://ukrainethebest.com/velyka-simka/

ВЕЛИКА СІМКА

GREAT SEVEN

Author
Iurii Komelkov

Organizers of the project
Kyiv History Museum, curator Tetiana Kostenko
Fund CULTAURA

Main partner
IGOR VORONOV ART FOUNDATION

Partners
Taras Shevchenko National Museum
Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv
Borys Vosnytsky Lviv National Art Gallery
The National Academy of Fine Arts and Architecture
ATLANT-UMS Publishing House
RODOVID Publishing House
GOLDEN SECTION Auction House

Prymachenko family foundation

UNISOFT BOOK FACTORY

Legal support
LAW • NET

Private archives and collections courtesy of
Igor Voronov, Eduard Dymshyts, Iurii Komelkov, Anton Nikitin

Academic advisers
Yaroslav Kravchenko, Natalia Kryvda, Ostap Kovalchuk

Project team
Katerina Ray, Yana Starik

© Iurii Komelkov

Автор проекту
Юрій Комельков

Організатори проекту
Музей історії міста Києва, куратор Тетяна Костенко
Фонд КУЛЬТАУРА

Головний партнер
ГО АРТ-ФОНД ІГОРЯ ВОРОНОВА

Партнери
Національний музей Тараса Шевченка
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Видавництво АТЛАНТ-ЮЕмСі
Видавництво РОДОВІД
Аукціонний дім «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

Prymachenko family foundation

UNISOFT BOOK FACTORY

Юридична підтримка
LAW • NET

Приватні архіви та колекції
Ігор Воронов, Едуард Димшиц, Юрій Комельков, Антон Нікітін

Наукові консультанти
Ярослав Кравченко, Наталія Кривда, Остап Ковальчук

Команда проекту
Катерина Рай, Яна Старик

© Юрій Комельков

IURII KOMELKOV

Author of the project "GREAT SEVEN"
Author of the project "UKRAINE. THE BEST"

In October 2020, the weekly magazine Novoe Vremya identified the Top 100 great Ukrainians, those who defined the history of our country from Kyiv Rus times to our days.

To form this list of prominent figures, NV magazine created an expert council, which included 100 reputable compatriots. It was striking that among the experts there were 46 representatives of the creative class.

The rest were politicians, political experts, economists, businessmen, scientists, civic activists, members of the clergy, and people from sports. The top 100 list included 7 artists.

A well-known Ukrainian magazine, well-known members of the expert council, and artists very well-known in Ukraine and the world. Initially, it was just interesting. Then it became remarkably interesting. We began conversing and immersing in the issue and finally decided to create this project. At least the exhibition, the catalogue, the website. But we needed a name. We already had the word "seven". Then came the difficult part.

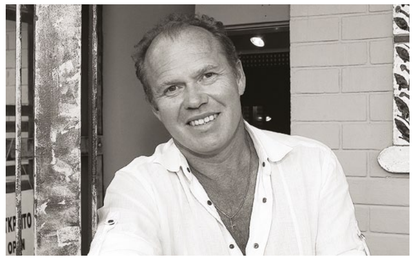
«The best», «most famous» were not suitable at all, because no expert council can do this. Hence the name The Great Seven arose. In my opinion, it is an honest and convincing name. All seven are the greatest artists. The number may be different (much larger for instance), but the very fact of the appearance in the TOP-100 is a great qualitative leap. In general, there are 42 representatives of culture in the list of 100 people: 17 writers, 9 actors and directors, 7 artists, 6 composers, 2 singers and 1 choreographer.

The Great Seven is a continuation of my famous multimedia project UKRAINE. THE BEST. The Cultural Space from A to Z (http://ukrainethebest.com) which came to life in a form of a book in Ukrainian and English, a website, and TV miniseries. The book received the award «Best Book of the Year» at the Lviv International Publishers Forum and became one of the main instruments of cultural diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in recent years. The first part of the project UKRAINE. THE BEST is called Cultural Space From A to Z» and is the alphabet and palette of the modern culture of Ukraine. The second part, The Great Seven, is the way to create a visual code of the nation, a description of the «genetic code» of Ukrainian culture.

Who are these Great Seven? They are: Aleksandr Archipenko. Mykhailo Boychuk. Anatoly Kryvolap. Kazimir Malevich. Heorhiy Narbut. Maria Prymachenko. Taras Shevchenko.

Two stars will talk about them – Ihor "the Splendid" Dychenko and Dmitry Gorbachev. Their texts are from my archives. These texts were written many years ago, but it seems that they were written exclusively for this project. Initially, they appeared in the art magazine Aura which I founded and edited. I am immensely proud that Ihor Dychenko was in my team – he was the chief consultant and a columnist of the magazine.

About the exhibition and catalogue. There are a lot of pleasant surprises. Many works are exhibited or published for the first time. The exhibition is prepared very thoroughly. It has two parts: museum and private collections. All museums are mentioned in the Partners section. I would like to thank them. Also, I would like to thank famous collectors Ihor Voronov and Eduard Dymshyts, and also to thank the Family Foundation of Mariya Prymachenko for their help and support.

ЮРІЙ КОМЕЛЬКОВ

автор проєкту «ВЕЛИКА СІМКА»
автор проєкту «UKRAINE. THE BEST»

У жовтні 2020 року щотижневий суспільно-політичний журнал «НОВОЕ ВРЕМЯ» опублікував рейтинг Топ-100 великих українців. Це люди, які визначали перебіг історії з часів Київської Русі до наших днів.

Аби сформувати список видатних діячів історії України, журнал НВ створив експертну раду, до якої увійшли 100 авторитетних співвітчизників. Дуже вразило, що серед експертів 46 представників креативного класу. Решта – це політики, політологи, економісти та бізнесмени, науковці, громадські та церковні діячі, представники спорту.
До списку Топ-100 потрапило 7 художників.

Відомий український журнал, відомі члени експертної ради, дуже відомі в Україні та світі художники. Стало цікаво. Потім ще цікавіше. Почалося спілкування, заглиблення. І з'явилося бажання, що переросло в тверде рішення зробити цей проєкт. Як мінімум виставку, каталог і сайт. Потрібна була назва. Слово «сімка» було вже визначено. Далі складніше. «Найкраща», «найвідоміша» категорично не підходили, бо жодна експертна рада не може цього зробити. Так виникла назва «ВЕЛИКА СІМКА». На мій погляд, чесна і переконлива. Всі семеро – художники з великої літери. Їх кількість може бути іншою і набагато більшою, але сам факт появи в ТОП-100 – великий якісний крок вперед. Загалом у рейтингу зі 100 великих українців представників культури 42, зокрема, 17 письменників, 9 акторів і режисерів, 7 художників, 6 композиторів, 2 співака й один хореограф.

«ВЕЛИКА СІМКА» – продовження мого відомого мультимедійного проєкту «UKRAINE.THE BEST. Культурний простір від А до Я» (http://ukrainethebest.com). Це книга українською та англійською мовами, сайт і телевізійний мінісеріал.

Книга отримала нагороду «Найкраща книга року» на Львівському міжнародному форумі видавців та стала одним із головних інструментів культурної дипломатії Міністерства закордонних справ України останніх років.

Якщо перша частина проєкту «UKRAINE.THE BEST» має назву «Культурний простір від А до Я» і фактично є абеткою та палітрою сучасної культури України, то друга частина «ВЕЛИКА СІМКА» – шлях до створення візуального коду нації, опису «генетичного коду» української культури.

Про героїв проєкту.

Олександр Архипенко, Михайло Бойчук, Анатолій Криволап, Казимир Малевич, Георгій Нарбут, Марія Примаченко, Тарас Шевченко.

Про них слово двом українським та світовим зіркам.

Це Ігор Диченко «Розкішний» та Дмитро Горбачов. Наведені цитати – з моїх власних архівів. Текстам багато років, але вони нібито спеціально написані для цього проєкту. Публікувалися в журналі про мистецтво «АУРА», в якому я був засновником та головним редактором. Дуже пишаюся тим, що в моїй команді працював Ігор Диченко, котрий був головним консультантом журналу та вів свою постійну рубрику.

Про виставку та каталог. Тут багато приємних несподіванок. Велика кількість робіт експонується або публікується вперше. Виставка готувалася дуже ретельно. Складається вона з двох частин: музейні та приватні колекції. Всі музеї вказані в партнерах проєкту. Велика їм подяка. Дякую за допомогу та підтримку відомим українським колекціонерам Ігорю Воронову та Едуарду Димшицю, родинному Фонду Марії Примаченко.

Олександр Архипенко – піонер кубістичного скульптоживопису. «Пікассо від скульптури».

Юнаком він поїхав до Парижу, але в тамтешній Академії програма майже не відрізнялася від старомодної київської.

Землячка Екстер повела його до кубістів, і там Олександр нарешті знайшов нову філософію мистецтва. Як і в Пікассо, в Архипенка органічно поєднались сучасність й архаїка. Він часто згадував народних майстрів України з їхнім безпомилковим смаком, і не без їхнього впливу зробив те, на що не наважувалися європейські скульптори протягом багатьох століть – покрив веселковими грані і площини своїх скульптур, додавши динаміки і радості рухливим формам.

Вічний мандрівник, Архипенко працював у Росії, Франції, Німеччині, США. Засновував мистецькі школи, теоретично обґрунтовував авангардне мистецтво, різьбив портрети Шевченка та Франка і доки міг, підтримував зв'язки з Вітчизною.
Він дискутував у листах до брата Євгена, міністра Української Центральної Ради, котрий закликав його творити українське мистецтво: «Ти на мистецтво дивишся через призму національності, а я художник, і на національність дивлюся через призму мистецтва. І якщо в моїй крові є частка української естетики (не сюжети), то вона відбивається у моїх формах».

Дмитро Горбачов,
мистецтвознавець

(текст із власного архіву Юрія Комелькова, опублікований у журналі про мистецтво «Аура» № 1–2 (6-7). 2009)

Aleksandr Archipenko is a pioneer of cubist sculpted painting, a Picasso of the sculpture.

As a young man, he went to Paris, but the program of the Ecole des Beaux-Arts was almost identical to the one of old-fashioned Kyiv Academy.

His countrywoman Ekster introduced him to the Cubists, and it was with them that Alexander finally found a new philosophy of art. As Picasso, Archipenko organically blended the modern and the archaic. He often talked about Ukrainian folk masters, about their unmistakable taste. And it is not without their influence that he managed to do what other European sculptors did not dare to for many centuries – covered facets and planes of his sculptures with rainbow colours, adding dynamics and joy to agile forms.
Eternal traveller, Archipenko worked in Russia, France, Germany, USA. He founded art schools, theoretically proved avant-garde art, carved portraits of Shevchenko and Franko, and while it was possible maintained ties with the Motherland.
He wrote to his brother Eugene, then minister of the Ukrainian Central Rada, who had urged him to create Ukrainian art: «You look at art through the prism of nationality, and I am an artist, and I look at nationality through the prism of art. And if there is a share of Ukrainian aesthetics in my blood (not in subjects), then it is reflected in my forms.

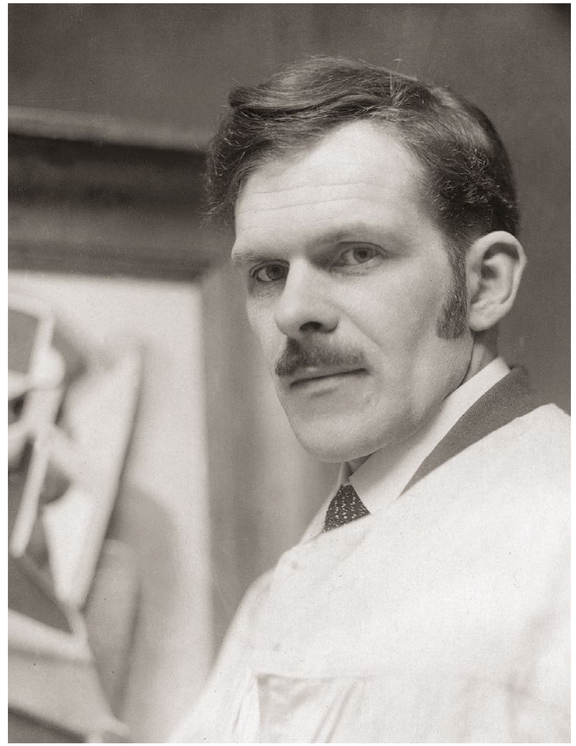
Dmitry Gorbachev,
art critic

(From Yuriy Komelkov's archive; published in the journal «Aura», 1-2(6-7) 2009)

ОЛЕКСАНДР АРХИПЕНКО
ALEXANDER ARCHIPENKO

Найвідоміший скульптор XX сторіччя, засновник кубізму в скульптурі.

The most famous sculptor of the 20th century, the founder of Cubism in sculpture.

Карусель П'єро
1913. h-61
Carousel Pierrot
1913. h-61

Жінка, що сидить
1912
Sitting woman
1912

Танцюристка
1911. Патинированний цемент, h-46,5
Dancer
1911. Patinaed cement, h-46,5

Купальниця
1915. Масло, графіт, папір та метал на панелі, 50,8x29,2
The Bather
1915. Oil, graphite, paper, metal on panel, 50,8x29,2

В будуарі (Перед дзеркалом)
1915. Масло, графіт, фотографія, метал та дерево на панелі, 45,7x30,5
In the Boudoir (Befor the Mirror)
1915. Oil, graphite, photograph, metal and wood on panel, 45,7x30,5

Михайло Бойчук є творцем цілої школи, яка пізніше дістала назву монументалістів або бойчукістів.

Створив візантійський напрямок у мистецтві України, який спирався на візантійське малярство, Ранній Ренесанс та на народне мистецтво.

Бойчукізм – знакове явище в історії мистецтва XX століття. Темпера замість олії, колективна творчість замість індивідуальної, повернення до історичної спадщини замість її заперечення, синкретизм художньої форми замість реалістичного відтворення.

«Усе в природі підкорено законам кольору, навіть зірки «розфарбовані» по-різному, подивіться, які барвисті квіточки, пташечки. Та й веселка нікуди не зникає, а дощ виступає за художника, який дарує людській душі це чудо гармонії, «аркодужне перевисання» зі світу земного – до горьного.

Особисто я люблю сумирні, скромні «фрескові» кольори, гаму, яка наче перегукується з перлинами, топазами, олександритом, аметистом, смарагдом, бурштином, народним гончарством. Гармонія – сутінки богів. Гармонія – сутінки народного мистецтва» .

Ігор Диченко,
мистецтвознавець, колекціонер

(тексти із власного архіву Юрія Комелькова, опубліковані в журналі про мистецтво «Аура» № 1–2 (6–7). 2009)

Mykhailo Boychuk is the founder of the entire school in art which later became known as monumentalists or Boychukists.

He founded a Byzantine school in Ukrainian art which was inspired by Byzantine painting, the Early Renaissance, and folk art.

Boychukism is a significant phenomenon of 20th-century art history. Tempera instead of oil, collective creativity instead of individual, a return to historical heritage instead of its denial, syncretism of the art form instead of realistic reproduction.

«Everything in nature is subject to the laws of colour, even the stars are «painted» differently, look how colourful flowers and birds are. And the rainbow does not disappear anywhere, and the rain stands for the artist who gives to the human soul the miracle of harmony, the «overhanging arc « from Earth to Heaven.

I love the peaceful, modest «frescoed» colours that seem to echo with pearls, topaz, alexandrite, amethyst, emerald, amber, with folk pottery. Harmony is the twilight of the gods. Harmony is the twilight of folk art.»

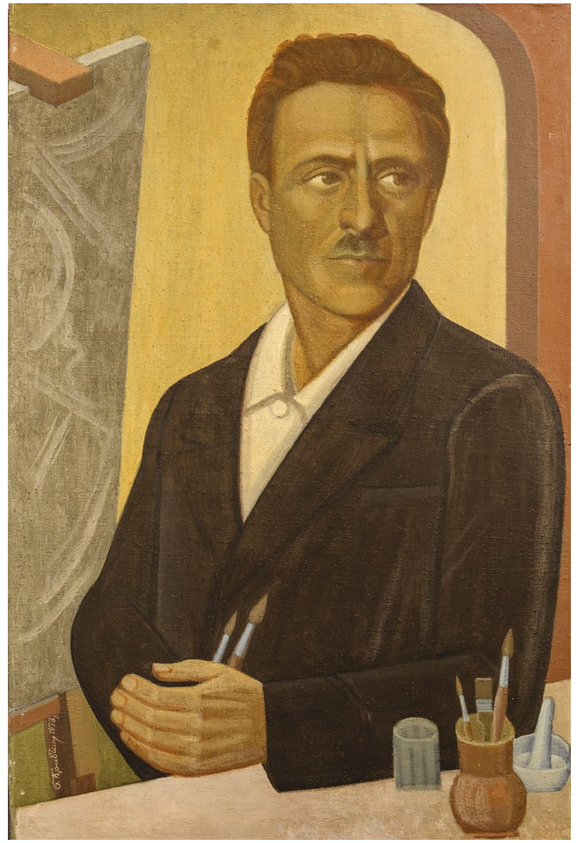
Igor Dychenko,
art critic, collector

(from Yuriy Komelkov's archive; published in art magazine «Aura» 1-2(6-7) 2009)

МИХАЙЛО БОЙЧУК
MYKHAYLO BOYCHUK

Створив школу монументального живопису.
Один із засновників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Founder of monumental painting school.
One of the founders of the National Academy of Fine Arts and Architecture.

Кравченко Охрім. Портрет Михайла Бойчука
1973. Полотно, темпера, 115x76,5
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького

Kravchenko Ohrim. Portrait of Mikhail Boychuk
1973. Canvas, tempera, 115x76,5
Borys Vosnytsky Lviv National Art Gallery

Бойчук Михайло. Воскресіння
Початок 1910-х. Прорисовування ікони. Калька, чорнило. 34,1x30,6
Приватна колекція

Mikhailo Boichuk. Resurration
Early 1910s. Drawing from an icon. Traicing paper, writting ink. 34,1x30,6
Private collection

Бойчук Михайло. Тайна вечеря
1911. Дошка, левкас, темпера, золочення. 187x257
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Mikhailo Boichuk. Lord's Supper
1911. Board, levkas, tempera. 187x257
Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv

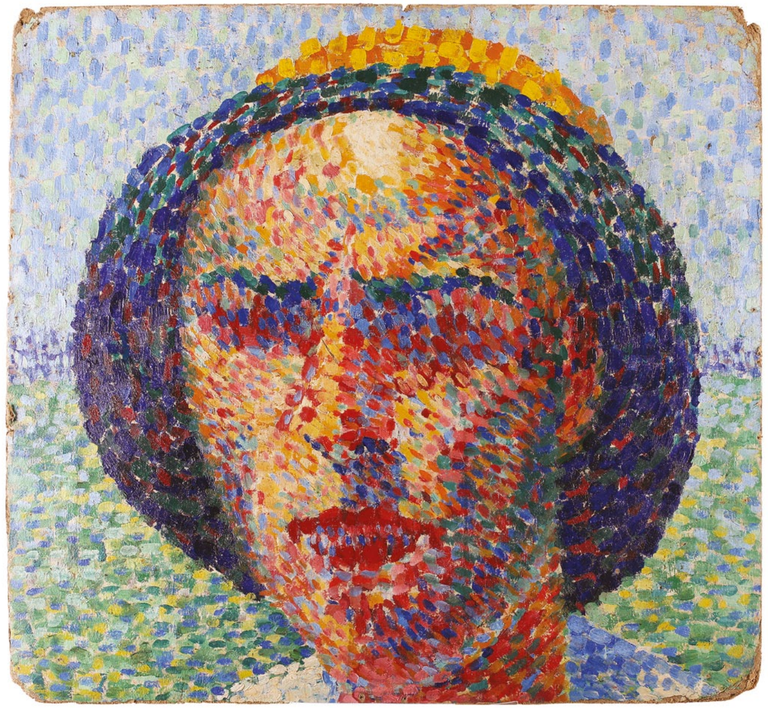
Фреска студентської роботи бойчукистів 20-х років XX століття. Невідомий автор
Сучасний стан
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Fresco painting, Boychukist school, student work, 1920s. Unknown author
Today's view
The National Academy of Fine Arts and Architecture

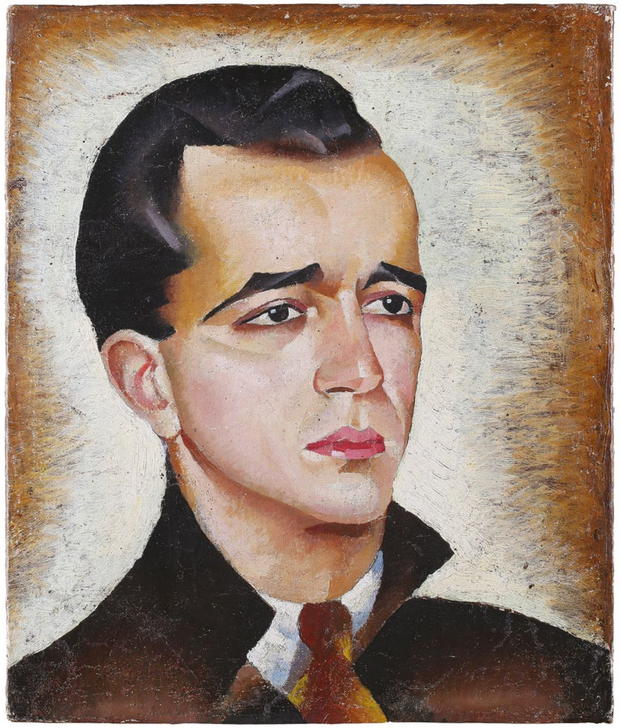
Студентська робота бойчукистів 20-х років XX століття. Невідомий автор
Фанера, папір, гуаш. 84x139
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Boychukist school, student work, 1920s. Unknown author
Paper on plywood, gouache. 84x139
The National Academy of Fine Arts and Architecture

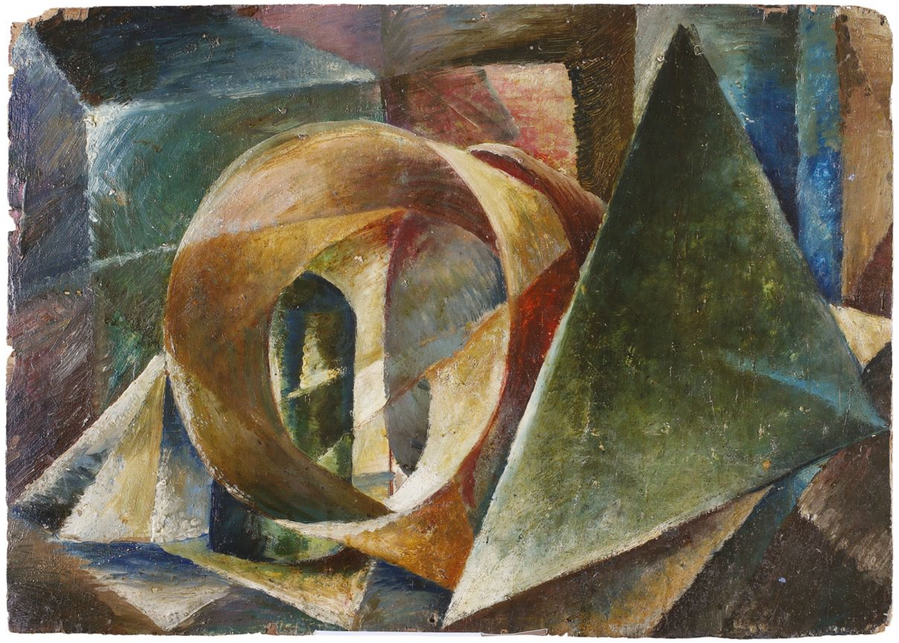
Студентська робота бойчукистів 20-х років XX століття. Невідомий автор
Папір на фанері, гуаш. 81x68,5; 71x49
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Boychukist school, student work, 1920s. Unknown author
Paper on plywood, gouache. 81x68,5; 71x49
The National Academy of Fine Arts and Architecture

Студентська робота 20-х років XX століття. Невідомий автор
Фанера, олія. 49x53
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Student work, 1920s. Unknown author.
Oil on plywood. 49x53
The National Academy of Fine Arts and Architecture

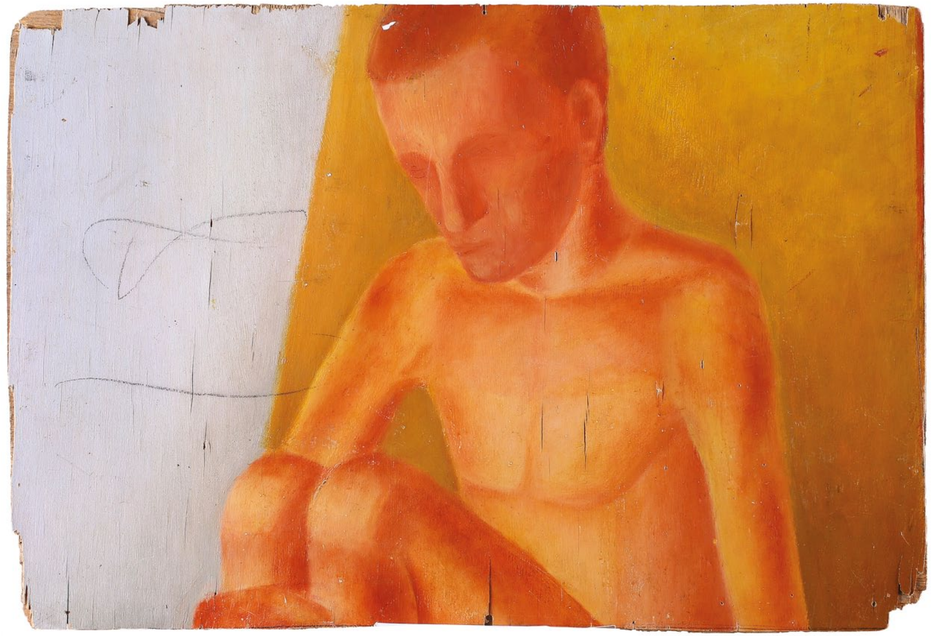
Студентська робота бойчукистів 20-х років XX століття. Невідомий автор
Полотно, олія. 40x34
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Boychukist school, student work, 1920s. Unknown author
Oil on canvas. 40x34
The National Academy of Fine Arts and Architecture

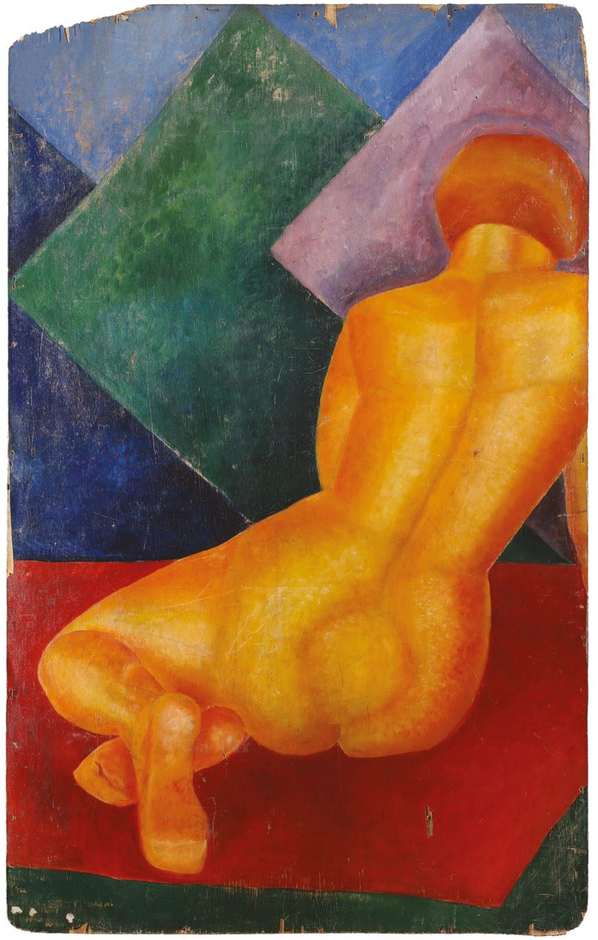
Студентська робота 20-х років XX століття. Невідомий автор
Фанера, олія. 44x62
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Student work, 1920s. Unknown author.
Oil on plywood. 44x62
The National Academy of Fine Arts and Architecture

Студентська робота 20-х років XX століття. Невідомий автор
Фанера, олія. 55x57,7
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Student work, 1920s. Unknown author.
Oil on plywood. 55x57,7
The National Academy of Fine Arts and Architecture

Студентська робота 20-х років XX століття. Невідомий автор
Фанера, олія. 40x50
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Student work, 1920s. Unknown author.
Oil on plywood. 40x50
The National Academy of Fine Arts and Architecture

Студентська робота 20-х років XX століття. Невідомий автор
Фанера, олія. 139x84
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Student work, 1920s. Unknown author.
Oil on plywood. 139x84
The National Academy of Fine Arts and Architecture

Анатолій Криволап естетично засвоює сучасність, створює в мистецтві свою колію. Світло буяє або засинає в його картинах, як формовідповідне начало, вектор гармонії творчої послідовності:

- Монолог – задум – живописна версія.
- Діалог з кольором.
- Полілог в системі мистецьких цінностей.

Не ілюстрування подій, не сюжет, не «відображення» як академічна вимога.

Натомість – роздуми над вартістю людського буття, перемога над оповідальністю, мова притчі, фокусування думки та енергії на духовному стані природи й людини, їхній обопільний шлях до взаємозлиття.

Він вгамовує душевний голод криницями України, її святими травами, веселкою, лелеками. В його полотнах неважко вгледіти радість і муку самого процесу творення.

У змаганні із фарбою і полотном – дух творця, який віддає призначення кольору не як засобу сприйняття реалій матерії світу, а в створенні особливого емоційного простору.

Нестримна сила живописного темпераменту не дозволяє заснути на палітрі жодній краплині

Ігор Диченко,
мистецтвознавець, колекціонер

(текст із власного архіву Юрія Комелькова, опублікований в альбомі «Анатолій Криволап. Український мотив. Ностальгія. 2000-2005 рр.» 2006 року)

Anatoli Kryvolap aesthetically comprehends the present, creating his own way in art. Light is either radiating or fading in his canvases, as a form-related element, a creative sequence harmony vector:

- Monologue – conception – pictorial version.
- Dialogue with color.
- Polylogue in the system of artistic values.

Not illustrating events, not a plot, not «depicting» as an academic requirement.

Instead of it: meditation on the value of human existence, a victory over narrativeness, the language of a parable, focusing thoughts and energy on the spiritual state of people and nature, their mutual way of merging.

He quenches his spiritual thirst from Ukraine's wells, with its holy grasses, rainbows and cranes. His canvases show eloquently the joys and sufferings of the very creative process.

The struggle with color and canvas manifests the creator's spirit, which treats color not as the means of the world matter reality perception, but as a means of creating a special emotional space.

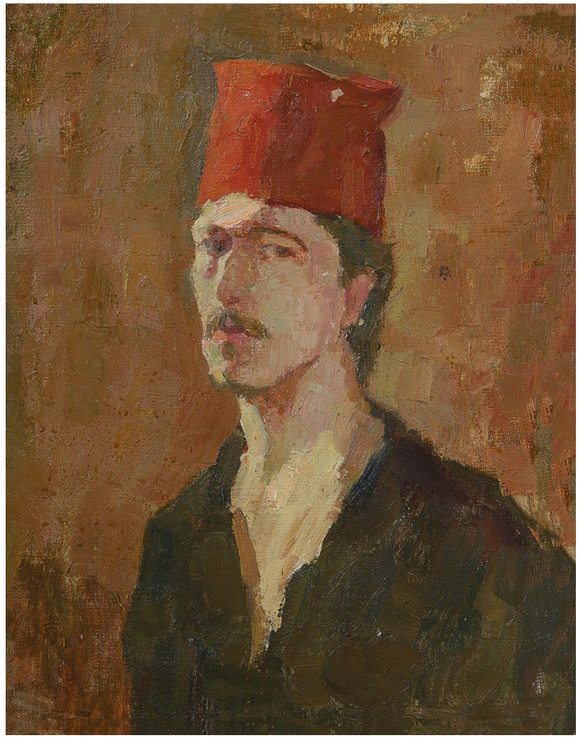
The irrepressible power of the pictoral temperament does not iet a single drop of paint fall asleep on the palette...

Igor Dychenko
art critic, collector

АНАТОЛІЙ КРИВОЛАП
ANATOLY KRYVOLAP

Засновник «нового українського пейзажу».

Founder of the New Ukrainian Landscape.

Автопортрет у фесці
1975. Полотно, олія. 59x45,5
Self-Portrait in Fez
1975. Oil on canvas. 59x45,5

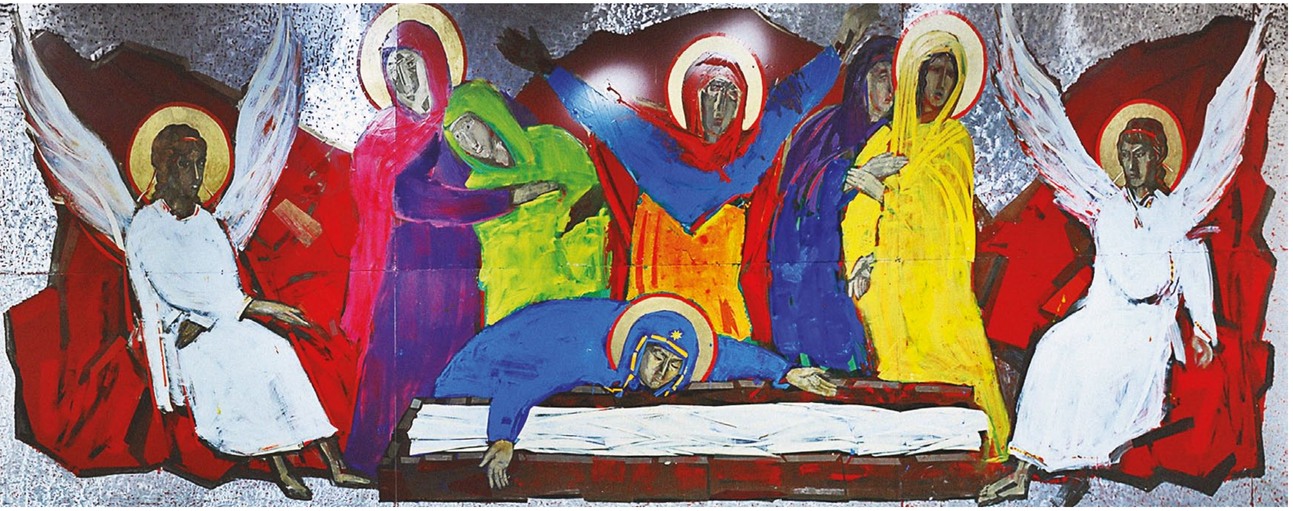
Експонується вперше. Exhibited for the first time

Церква Покрова Богородиці в селі Липівка
Church of the Intercession of the Holy Virgin in te village of Lypivka

Покров Пресвятої Богородиці
2017-2019. Полотно, мішана техніка. 250x800
Intercession of the Holy Mother of God
2017-2019. Canvas, mixed media. 250x800

Жінки-мироносиці
2017-2019. Полотно, мішана техніка. 200х600
Myrrh-bearing women
2017-2019. Canvas, mixed media. 200х600

Трійця
2017-2019. Полотно, мішана техніка. 200х600
Trinity
2017-2019. Canvas, mixed media. 200х600

Структури. N7
2021. Полотно, мішана техніка. 200x300
Structures. №7
2021. Oil on canvas, mixed media. 200x300

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Зимова рілля
2015. Полотно, олія. 32x45,5
Winter plowed field
2015. Oil on canvas. 32x45,5

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Білий берег. Із серії «Узбережжя Синаю»
2009. Полотно, олія.100x160
White Coast. From the «Sinai Coast» series
2009. Oil on canvas.100x160

Експонується вперше. Exhibited for the first time

Вечоріє
2017. Полотно, олія. 54x73
Dusk
2017. Oil on canvas. 54x73

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Діалог
2018-2020. Полотно, олія.100x120
Приватна колекція
Dialog
2018-2020. Oil on canvas.100x120
Private collection

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Композиція
1994. Полотно, олія. 125x125
Composition
1994. Oil on canvas. 125x125

Експонується вперше. Exhibited for the first time

Міні кінь
2021. полотно, картон, олія. 100x100
Приватна колекція
Mini horse
2021. Oil on canvas, cardboard. 100x100
Private collection

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Без назви
1986. Полотно, олія. 101x106,5
Untitled
1986. Oil on canvas. 101x106,5

Експонується вперше. Exhibited for the first time

Структури
1987-1990. Полотно, мішана техніка. 125x125
Structures
1987-1990. canvas, mixed media. 125x125

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

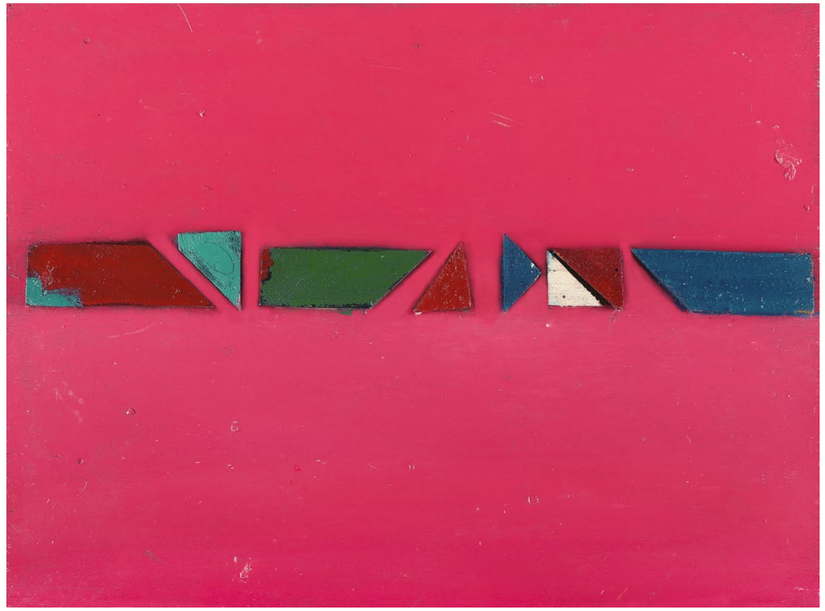
Без назви
1999. Полотно, олія. 54x54,2.
Приватна колекція
Untitled
1999. Oil on canvas. 54x54,2
Private collection

Експонується вперше. Exhibited for the first time

Варіант модуля
1997. Полотно, олія.120x100
Module variant
1997. Oil on canvas.120x100

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

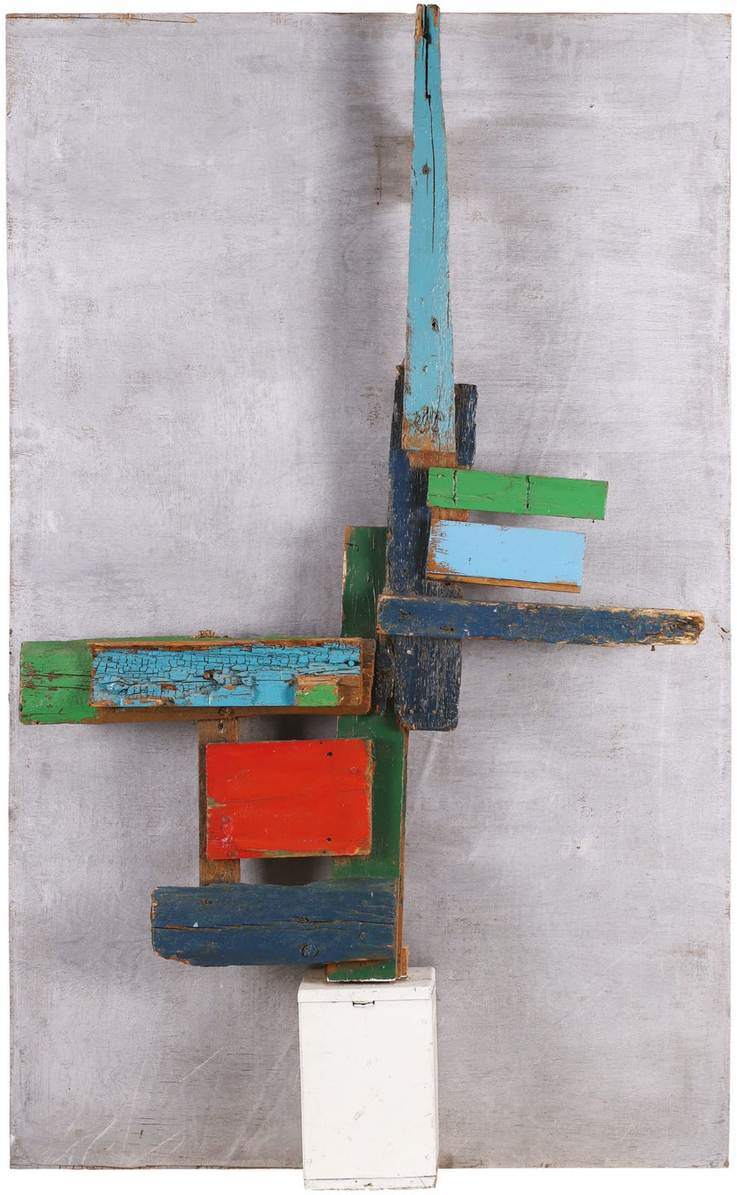

Об'єкти. Проєкт «Живописні контрапункти»
2000. Дерево, олія. 58x78x3
Objects. Pictorial Counterpoints project
2000. Wooden, oil. 58x78x3

Експонується вперше. Exhibited for the first time

Об'єкти. Проєкт «Живописні контрапункти»
2000. Дерево, олія. 152x96x14
Objects. Pictorial Counterpoints project
2000. Wooden, oil. 152x96x14

Експонується вперше. Exhibited for the first time

Та ця несподіванка не була випадковістю – вона була підготовлена багатовіковими традиціями та впливом аскетичного православного чернецтва. Адже стародавні іконописці починали роботу, коли «усували думку від усього земного, тілесного і скороминущого», тимчасом як мистецтво католицького Заходу перебувало під впливом протилежної богословської концепції: божественну ідею слід шукати у земному, реальному світі.

Казимир Малевич свої абстрактні картини, у яких сузір'я геометричних фігур рухається в єдиному ритмі, не маючи ні ваги, ні поняття «гора і діл», уважав за модель космосу. Земне життя без відчуття небесного простору пригнічувало його, і він поклав собі подолати залежність від «зеленого світу з м'яса і кості», як називав свою батьківщину Україну.

Абстракціонізм Малевича має виразне сільське коріння – він вважав ренесансну поземну перспективу «стійлом для художників», а небесну перспективу, побачену в хатніх розписах селянок подільської губернії, охрестив супрематизмом (від лат. Supremus – найвищий).

Дмитро Горбачов,
мистецтвознавець

(текст із власного архіву Юрія Комелькова, опублікований у журналі про мистецтво «Аура» № 1–2 (6-7). 2009)

A historic surprise! That is what Ukrainian trendsetters in 20th-century art appeared to be - they shifted art to the realm of abstract plasticity.

But the surprise was not an accident – it was prepared by centuries-old traditions and the influence of ascetic Orthodox monasticism. After all, ancient icon painters began their work when they «disposed the thought from everything earthly, corporeal, and transient», while the art of the Catholic West was influenced by the opposite theological concept: the divine idea should be sought in the earthly, real world.

Kazimir Malevich considered his abstract paintings to be a model of the universe, in which the constellation of geometric figures moves in pace, without weight, without the concept of up and down. Earthly life without a feeling of celestial space depressed him, and he set himself a goal to overcome dependence on the «green world of meat and bones», as he called his homeland Ukraine.

Malevich's abstractionism has distinct rural roots – he considered the Renaissance ground plane to be a «stall for artists», and nicknamed the heavenly plane – seen in the paintings of Podillya peasants – suprematism (from Latin supremus i.e. "the highest".

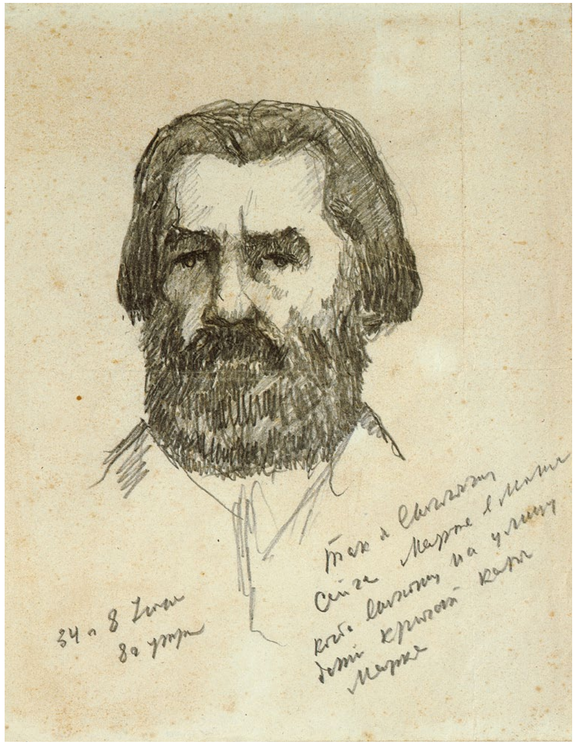
Dmitry Gorbachev,
art critic

(From Yuriy Komelkov's archive; published in the art magazine «Aura» 1-2(6-7) 2009)

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ
KAZIMIR MALEVICH

Один із найвидатніших представників новітніх напрямків мистецтва XX століття: кубофутуризму, неопримітивізму, основоположник супрематизму.

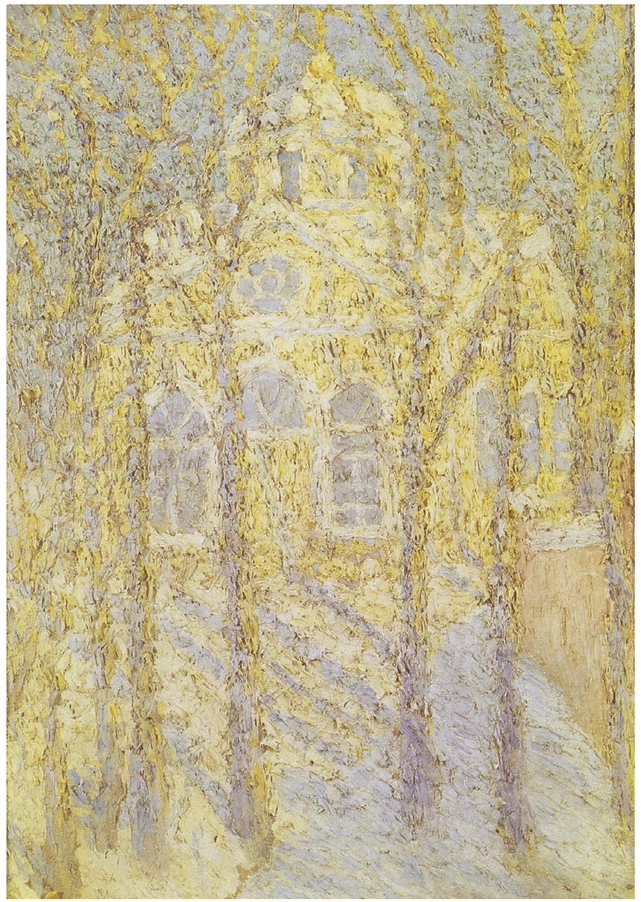
One of the most prominent representatives of the newest trends in the art of the 20th century: cubofuturism, neo-primitivism; founder of suprematism.

Автопортрет
1934. Папір, олівець. 21,5x17
Приватна колекція

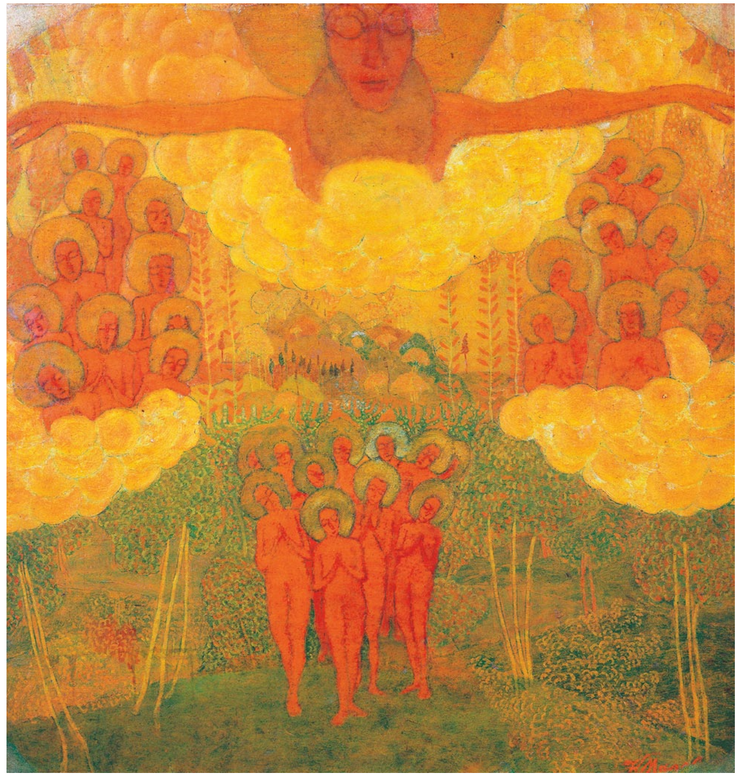
Self-portrait
1934. Paper, pencil. 21,5x17
Private collection

Експонується вперше в музейному просторі. Exhibited for the first time in the museum space

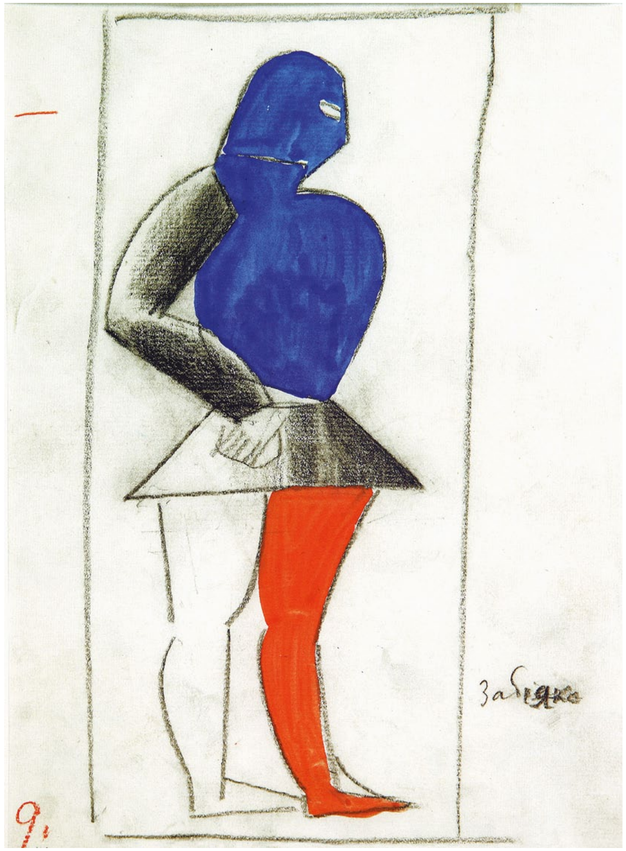
Церква
1906.

Chirch
1906.

Ескіз фрескового малярства. Тріумф неба
1907

Sketch of fresco painting. Triumph of the sky
1907

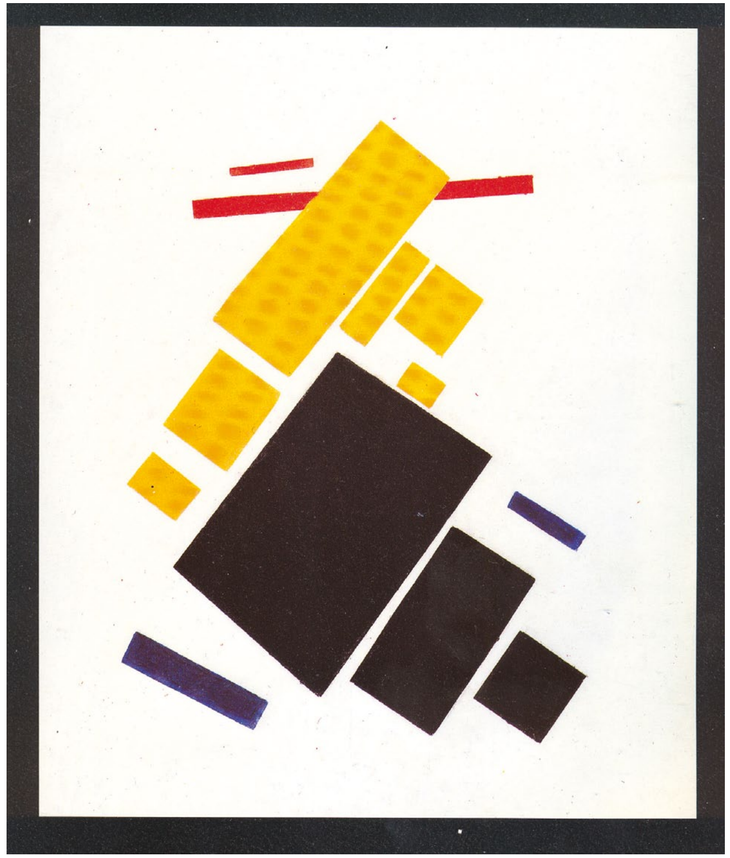
Ескіз костюма до вистави «Перемога над сонцем»
1913

A sketch of a costume for the spectacle «Victory over the sun»
1913

Складне передчуття. Торс у жовтій сорочці
1930

Complicated premonition. Torso in a yellow shirt
1930

Супрематизм. Аероплан летить
1915
Suprematism. Airplane flying
1915

Обличчя сільскої дівчинки
1912-1913
The face of a country girl
1912-1913

Краса й гордість нової української графіки – Нарбут стоїть на зламі двох епох. До революції – це молодий, але вже бездоганний в своїм мастерстві мистець, рицар графіки без страху й докору, надхненний професіонал.

Після революції – це не тільки чудесний майстер, творчість якого забила на рідним ґрунті фонтаном ще більш барвистих бризок; це – найвидатніший з проводирів у боротьбі за нове українське мистецтво, борець за перебудову й нове художнє оформлення усього життя, організатор вищої художньої школи, видатний громадський діяч.

Самий напрямок – графіка, найдемократичніше з мистецтв, яка не чекає на стінах музею чи приватного покою на рідкого глядача – а сама, в тисячах репродукцій, іде в саму гущину мас. Книга – від дитячої абетки до наукового твору, від шкільної читанки до красного письменства й мистецького журналу, грошові знаки, почтові марки, що сотнями тисяч примірників розійшлися по найглухіших закутках України

Федір Ернст,
визначний музейник

Як ілюстратор Нарбут частенько домальовував те, чого, на його думку, бракувало в тексті. Може, саме ця «співтворчість» зробила Нарбута великим ілюстратором.

Дмитро Горбачов,
мистецтвознавець

Narbut is the beauty and the pride of the New Ukrainian graphics, he stands at the turn of two ages. Before the Revolution, he was a young but already impeccable artist, the knight of graphics without fear and beyond reproach, inspired professional.

After the Revolution, he is not just a wonderful master whose work spurts the fountain of even more colourful splashes. He is the prominent leader in the struggle for new Ukrainian art, a fighter for transformation and a new art design of life, the founder of the Academy of Fine Arts, an outstanding public figure.

He worked in graphics and it is the most democratic of the art forms. It does not wait for occasional spectators on the walls of the museum or in the private room – with thousands of reproductions it goes into the very midst of the masses. Hundreds of thousands of books - from the children's alphabet to the scientific work to school reading to belles lettres and art magazines - banknotes, post stamps, were dispersed all over Ukraine."

Fedir Ernst,
prominent art historian, and museum curator

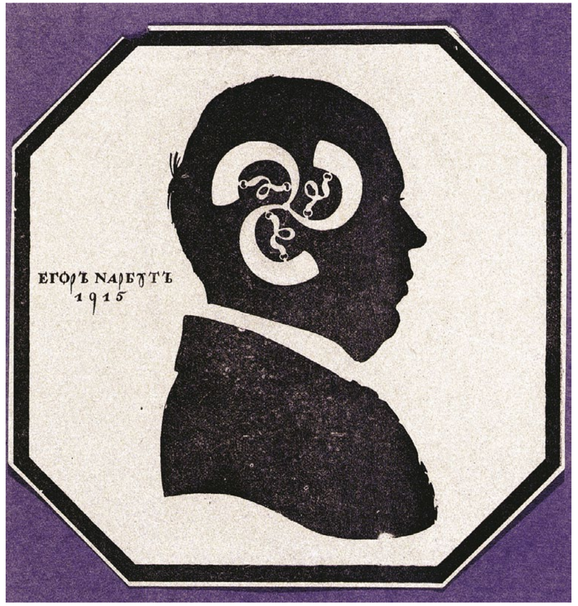
As an illustrator, Narbut often created what he thought was missing from the text. Maybe it was this «co-creation» that made him a great illustrator.

Dmitry Gorbachev,
art critic

ГЕОРГІЙ НАРБУТ
HEORHIY NARBUT

Художник-графік. Один із засновників і ректор Української академії мистецтв.

Graphic artist. One of the founders of the Ukrainian Academy of Arts and its rector.

Автопортрет із гербом роду Нарбутів
1915
Self-portrait with the coat of arms of the Narbut family
1915

Титульний аркуш-обкладинка (1886-1920) "Українська абетка"
видана у С.-Петербурзі в друкарні „Ґоліке і Вільборґ" у 1917 році
32 x 23,8. Папір, друк
Музей історії міста Києва

Title paper cover (1886-1920) "Ukrainian alphabet"
Printed in Saint Petersburg in the publishing house «Golike and Vilborg» in 1917
32 x 23,8. Paper, print
Kyiv History Museum

Аркуш "З" "Українська абетка"
видана у С.-Петербурзі в друкарні „Ґоліке і Вільборґ" у 1917 році
31,5 x 22,6. Папір, друк
Музей історії міста Києва

Page "Z" "Ukrainian alphabet"
Printed in Saint Petersburg in the publishing house «Golike and Vilborg» in 1917
31,5 x 22,6. Paper, print
Kyiv History Museum

Аркуш "Ч" "Українська абетка"
видана у С.–Петербурзі в друкарні „Ґоліке і Вільборґ" у 1917 році
32,6 x 24. Папір, друк
Музей історії міста Києва

Page "Ch" "Ukrainian alphabet"
Printed in Saint Petersburg in the publishing house «Golike and Vilborg» in 1917
32,6 x 24. Paper, print
Kyiv History Museum

Аркуш "Н" "Українська абетка"
видана у С.–Петербурзі в друкарні „Ґоліке і Вільборґ" у 1917 році
31,4 x 22,3. Папір, друк
Музей історії міста Києва

Paper"N" "Ukrainian alphabet"
Printed in Saint Petersburg in the publishing house «Golike and Vilborg» in 1917
31,4 x 22,3. Paper, print
Kyiv History Museum

Аркуш "І" "Українська абетка"
видана у С.-Петербурзі в друкарні „Ґоліке і Вільборґ" у 1917 році
31,5 x 22,5. Папір, друк
Музей історії міста Києва

Paper "І" "Ukrainian alphabet"
Printed in Saint Petersburg in the publishing house «Golike and Vilborg» in 1917
31,5 x 22,5. Paper, print
Kyiv History Museum

Аркуш "К" "Українська абетка"
видана у С.-Петербурзі в друкарні „Ґоліке і Вільборґ" у 1917 році
31,3 x 22,5. Папір, друк
Музей історії міста Києва

Paper "К" "Ukrainian alphabet"
Printed in Saint Petersburg in the publishing house «Golike and Vilborg» in 1917
31,3 x 22,5. Paper, print
Kyiv History Museum

Літера «А»
Аркуш до української абетки
1919

The letter «A»
Page from Ukrainian Alphabet
1919

Обкладинка часопису «Мистецтво»
Київ, 1920, №1

Title paper cover «Art» magazine
Kyiv, 1920, №1

«Наше рідне люблю – от і все. Бо то у нас на Україні віками робиться... Все вишите – красиве, і ніхто не повторить його ніде».

Марія Примаченко

Український фольклор став джерелом для багатьох новацій. Давнє мистецтво виявилось співзвучним сучасності своїм умінням знаходити вихід з трагедії життя до рятівного гумору, перемикатися з високого духовного регістру на низький тілесний, уміння наповнювати побут символікою.

Дмитро Горбачов,
мистецтвознавець

Народне мистецтво – скарби духовної чистоти, криниці нашої національної свідомості, свого роду свічечки на вівтарі віри, любові, смаку. Існує вкрай хибна, примітивна, поверхнева думка, що народне мистецтво – то суцільний оптимізм, півники-льодяники, два притопи, три прихлопи. Насправді –це драматизм, боротьба за життя. «Contra spem spero».

Не уявляю авангард без народного мистецтва, у якому споконвіку уживалися прадавні традиції та незапозичене новаторство. Уперше на співдружність народного та професійного мистецтва звернув Дмитро Омелянович Горбачов, який знайшов «валентність», риси футуризму в творах, здавалось би, не сумісних художників. Упевнений, що подібний складник – суто українське явище.

Ігор Диченко,
мистецтвознавець, колекціонер

[тексти із власного архіву Юрія Комелькова, опубліковані в журналі про мистецтво «Аура» № 1–2 (6–7). 2009]

"I just love our own – and that's all. Because we have been doing it in Ukraine for centuries... Everything is embroidered, beautiful, and no one will recreate it anywhere."

Maria Prymachenko

Ukrainian folklore is a source for many innovations. An old art form is in tune with modernity because it can find a way out from the tragedy of life to the redeeming humour, to switch from a high spiritual register to a low corporeal one, to fill everyday life with symbolism.

Dmitry Gorbachev,
art critic

Folk art is a treasure of spiritual purity, a well of national consciousness, a candle on the altar of faith, love, and taste. There is an extremely false, primitive, superficial opinion that folk art is all about bold optimism, lollipops, and energetic but primitive dances. In fact, it is a drama about struggle for life. Contra spem spero.

I cannot imagine avant-garde art without folk art in which ancient traditions and unborrowed innovations have been used from time immemorial. It was Dmitry Omelyanovych Gorbachev who was the first to point out the concord between folk and professional art, who found a 'valence' - features of futurism in works of seemingly incompatible artists. I am sure that this ingredient is a purely Ukrainian phenomenon.

Igor Dychenko,
art critic, collector

[From Yuriy Komelkov's archive; published in the art magazine «Aura» 1-2(6-7) 2009]

МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО
MARIA PRYMACHENKO

Видатна народна художниця.

Outstanding folk-art painter.

Prymachenko
family foundation

Приватна колекція
Private collection

Публікується вперше. Published for the first time

Хатьні рози
1983. Папір, гуаш. 86x61
Приватна колекція

Home roses
1983. Papir, gouache. 86x61
Private collection

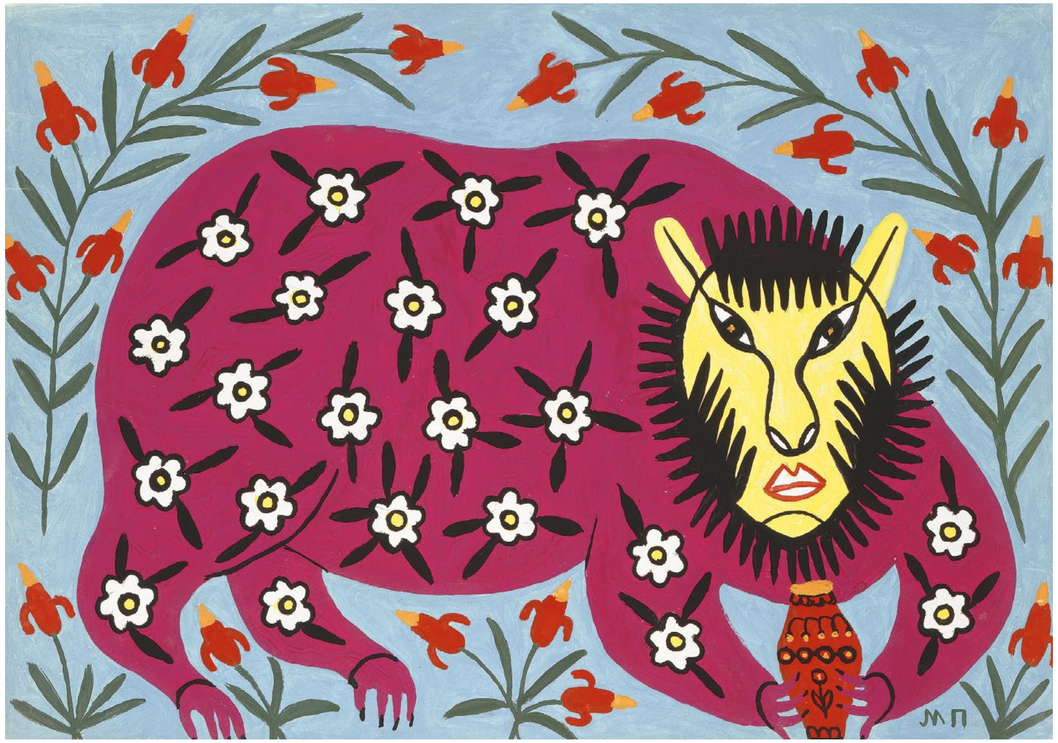
Публікується вперше. Published for the first time

Українськи соняшнік
1990. Папір, гуаш. 86x61
Приватна колекція

Ukrainian sunflower
1990. Papir, gouache. 86x61
Private collection

Публікується вперше. Published for the first time

Медьвідь у зимку мапу ся, а улітку мед несе
1990. Папір, гуаш. 61x86
Приватна колекція
A bear sucks a paw in winter and brings honey in summer
1990. Papir, gouache. 61x86
Private collection

Публікується вперше. Published for the first time

Такого звіра ніде нема з таким хвостом
1989. Папір, гуаш. 61x86
Приватна колекція
There is no such a beast anywhere with such a tail
1989. Papir, gouache. 61x86
Private collection

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Prymachenko
family foundation

Без назви
1938. Гуаш, фанера. 44,5x44,5
Untitled
1938. Gouache, plywood. 44,5x44,5

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Prymachenko
family foundation

Сергій Проскурня. Колаж
30x44,5
Приватна колекція
Sergey Proskurnya. Collage
30x44,5
Private collection

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Prymachenko
family foundation

Пряла на прядку
1982. Папір, гуаш. 32x44
Приватна колекція
Spinning for a spinning wheel
1982. Papir, gouache. 32x44
Private collection

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Какарузяни коньон горбуньок
1983. Папір, гуаш. 61x86
Приватна колекція
The Little Corn Humpbacked Horse
1983. Papir, gouache. 61x86
Private collection

Публікується вперше. Published for the first time

Кочубарки у квітках пляшуть
1992. Папір, гуаш.61x86
Приватна колекція

Kochubarki dance in flowers
1992. Papir, gouache. 61x86
Private collection

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Чу барочка кочубарочка
1968. Папір, гуаш. 61x86
Приватна колекція

Chubarochka Kochubarochka
1968. Papir, gouache. 61x86
Private collection

Публікується вперше. Published for the first time

Prymachenko
family foundation

«У 1935 р. 15 жовтня стала малювати біля Лаври, у січні пішла на операцію. Прийшла газета що я отримую першого ступеня диплом, тисячу руб. Лікарі поздоровили та зробили три операції за сім місяців. Зробили апарата і я навчилась ходити та зараз ношу, новий ще роблять і я ще малюю»

"In October 1935, I began painting near the Lavra. I had surgery in January. I got a newspaper which contained some information for me to get a first degree diploma and a thousand rubles. Doctors congratulated me and performed three more surgeries during the next seven months. They made the device and I learned and now I use it, they make a new one and I still paint"

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Prymachenko
family foundation

Звір Поліський
1980. Папір, гуаш. 32х44
Приватна колекція

Beast of Polissya
1980. Papir, gouache. 32x44
Private collection

Експонується та публікується вперше. Exhibited and published for the first time

Живопис – моя професія...

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко – інтелектуал, естет, авангардист.

Попередник футуризму, сюрреалізму, дадаїзму .

Дмитро Горбачов,
мистецтвознавець

Painting is my profession...

Taras Shevchenko

Taras Shevchenko is an intellectual, aesthete, avant-garde artist.

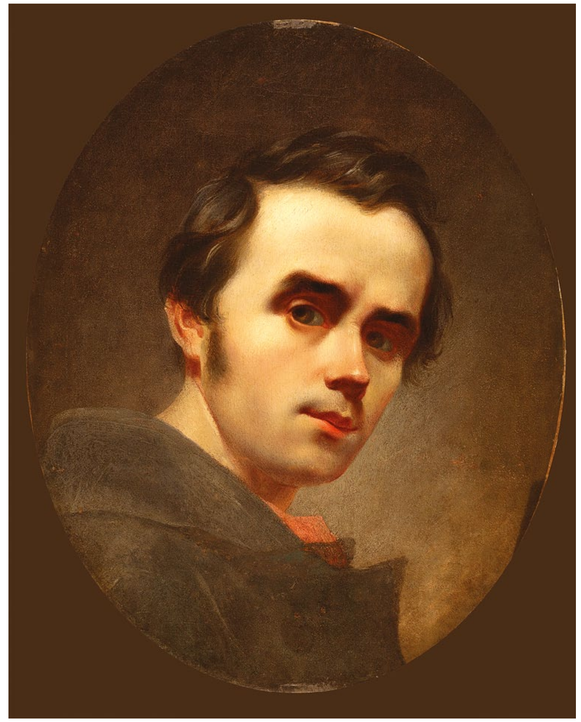
The predecessor of futurism, surrealism, Dadaism.

Dmitry Gorbachev,
art critic

ТАРАС ШЕВЧЕНКО
TARAS SHEVCHENKO

Великий український художник, письменник та мислитель.

Great Ukrainian artist, writer, and thinker.

Автопортрет
1840 р. С.-Петербург
Полотно, олія, 57,0×35,0
Національний музей Тараса Шевченка

Self-portrait
1840. St.Petersburg
Oil on canvas, 57,0×35,0
Taras Shevchenko National Museum

Казашка Катя
1857. Червень-липень. Мангишлак
Папір, сепія, 27,6x21,5
Національний музей Тараса Шевченка

Kazach Girl Katya (Prayer for the Dead)
1857. Mangyshlak
Sepia on paper, 27,6x21,5
Taras Shevchenko National Museum

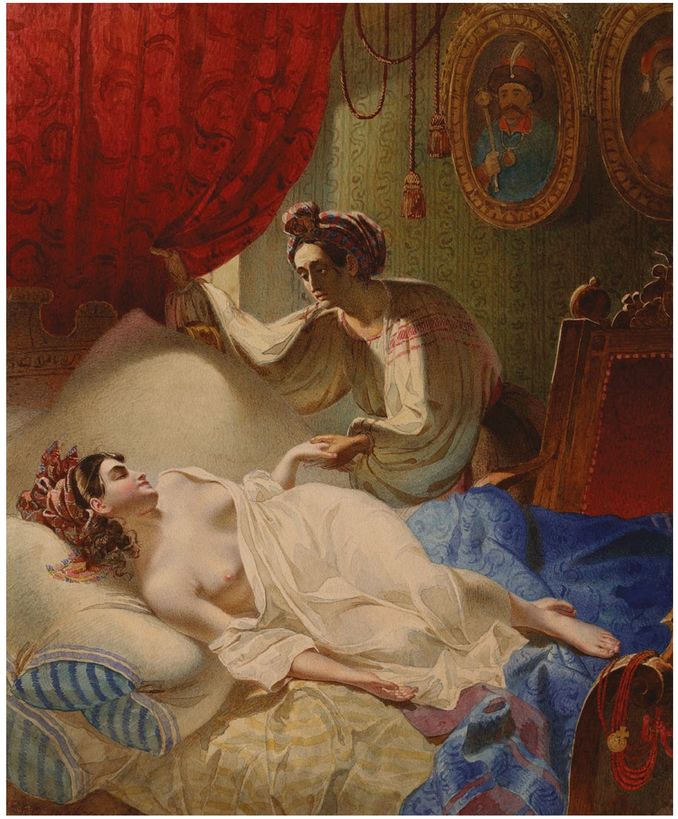
Циганка-ворожка
1841. С.-Петербург
Брістольський папір, акварель, 25,6x20,7
Національний музей Тараса Шевченка

A Gypsy Fortune Teller
1841. St. Petersburg
Watercolor on Bristol paper, 25,6x20,7
Taras Shevchenko National Museum

Натюрморт
1860. С.-Петербург
Папір, олівець, сепія, 32,7x24,4
Національний музей Тараса Шевченка

Still Life
1860. St.Petersburg
Sepia and pencil on paper, 32,7x24,4
Taras Shevchenko National Museum

Марія. За поемою О.С.Пушкіна «Полтава».
1840. С.-Петербург
Папір, акварель, 24,7x20,1
Національний музей Тараса Шевченка

Maria. Based on Pushkin's poem «Poltava»
1840. St. Petersburg
Watercolor on paper, 24,7x20,1
Taras Shevchenko National Museum

Селянська родина
1843. Україна
Полотно, олія, 60,0×72,5
Національний музей Тараса Шевченка

Peasant Family
1843. Ukraine
Oil on canvas, 60,0×72,5
Taras Shevchenko National Museum

На пасіці
1843. Україна
Полотно, олія, 53,0×41,0
Національний музей Тараса Шевченка

At the Apiary
1843. Ukraine
Oil on canvas, 53,0×41,0
Taras Shevchenko National Museum

У Києві
1844. С.-Петербург
Папір, офорт, 17,5x26,0; 22,3x30,0; (37,0x50,9)
Національний музей Тараса Шевченка

In Kyiv
1844. St.Petersburg
Etching on paper, 17,5x26,0; 22,3x30,0; (37,0x50,9)
Taras Shevchenko National Museum

Шхуни «Костянтин» та «Николай»
1848 [кін червня - 1 пол липня], Раїм
Папір, сепія, білило, 16,8x26,7
Національний музей Тараса Шевченка

Schooners "Konstantine" and "Nikolay"
1848. [20 - 25.VII], Raim
Sepia on paper, whitewash, 16,8x26,7
Taras Shevchenko National Museum

Видубицький монастир у Києві
1844. С.-Петербург
Папір, офорт, 17,3x24,7; 20,1x26,5 (37,0x50,9)
Національний музей Тараса Шевченка

The Vydubetsky Monastery in Kyiv
1844. St.Petersburg
Etching on Paper, 17,3x24,7; 20,1x26,5 (37,0x50,9)
Taras Shevchenko National Museum

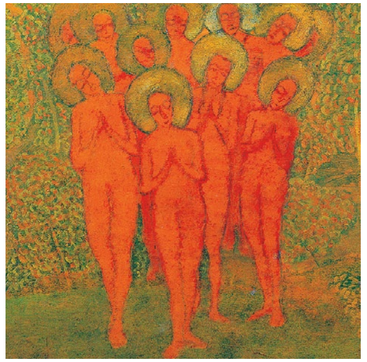

Аскольдова могила
1846. Травень-кінець вересня. Київ
Папір, акварель, сепія, 26,0x37,0
Національний музей Тараса Шевченка

Askold's Grave
1846. Kyiv
Watercolor and sepia on, 26,0x37,0
Taras Shevchenko National Museum

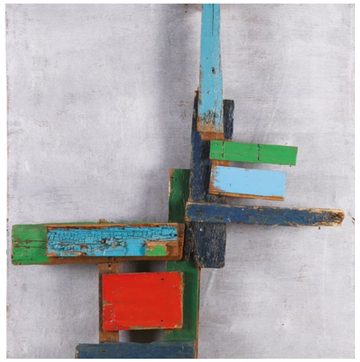

Ω
N

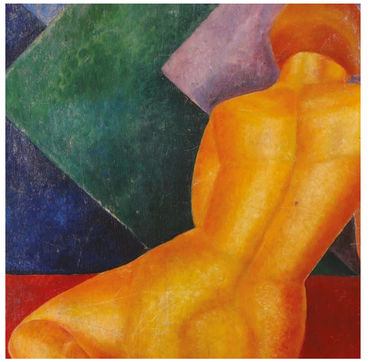

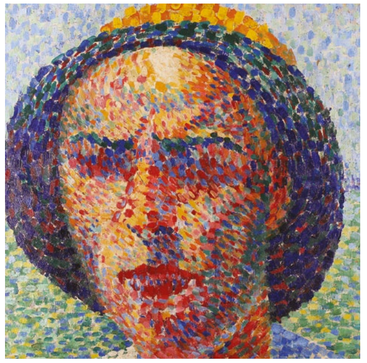

Автор логотипу
Юрій Комельков

Author of the logo
Iurii Komelkov