

ЖЕНЯ ДАЦКО: «Я ПОРТРЕТИЗИРУЮ СОВРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ»

Художница-иллюстратор из Испании Женя Дацко о любимых техниках живописи, преимуществах диджитал-иллюстрации, синтезе культур и связи между природой и женщиной в интервью специально для ARTLIFE MAGAZINE.

by Мария Макарова

Женя, расскажите о вашем творческом пути. Как в вашей жизни появилось искусство и в какой момент вы сами примкнули к этой сфере?

Искусство в моей жизни было всегда и, сколько себя помню, я всегда любила рисовать и в возрасте 8 лет родители отдали меня в художественную школу. Я очень любила занятия, всегда с удовольствием ходила и до сих пор с теплом вспоминаю те годы. Впоследствии я долгое время не рисовала регулярно, поскольку сфера моей профессиональной деятельности не была связана с искусством. Но всегда старалась находить

время для творчества и обучения, постепенно улучшая свои навыки.

С 2015 года вы живёте в Испании: какую роль переезд сыграл в вашей профессиональной судьбе?

Переезд в Испанию сыграл большую роль, поскольку, переехав, у меня появилось свободное время для занятия любимым делом, пока длился процесс оформления документов. Я начала рисовать на постоянной основе, экспериментируя с разными материалами в поисках собственного стиля. И именно здесь случилась моя

На примере своих героинь я показываю, что женщина может быть свободной, смелой, весёлой, мечтательной, любопытной, иногда даже неловкой, разной, одним словом.

первая персональная выставка, в то время это были мои акварельные иллюстрации. Благодаря этому я познакомилась здесь со многими творческими, интересными людьми из мира искусства.

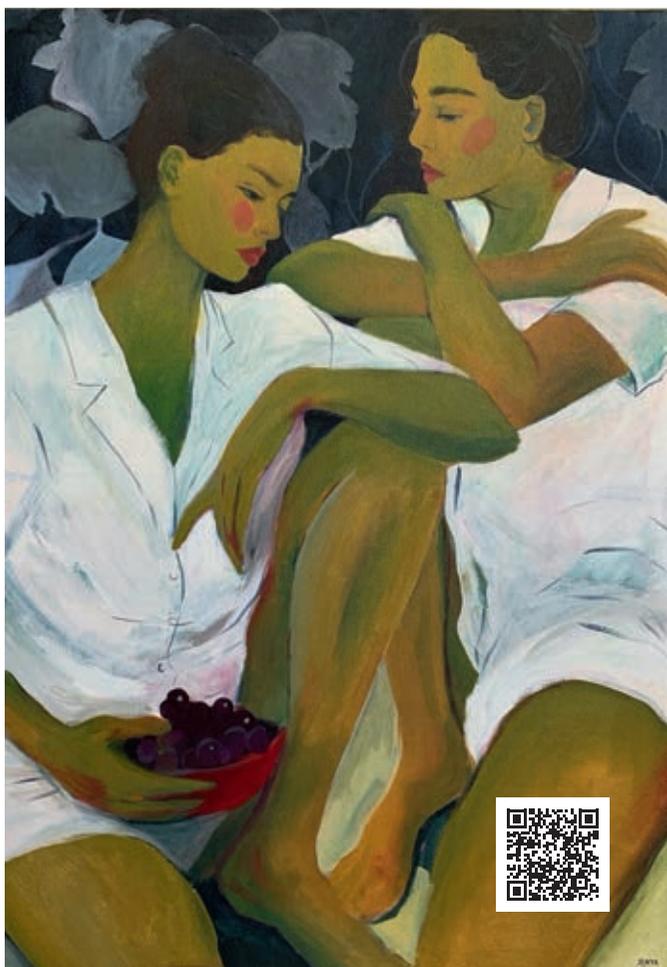
Чем, по вашим предположениям, система испанского художественного образования и испанская арт-индустрия отличаются от российских?

Не могу сравнить образовательные системы, поскольку профессиональную школу я заканчивала только здесь, в Испании. Говоря о местной системе образования, могу заметить, что студентам даётся полная свобода для креатива, существует большой выбор специализа-

ций и направлений, сохраняется гармоничный баланс между практической и теоретической частью.

У вас в арсенале очень много техник: масло, акварель, акрил... Какая из них вам все-таки ближе и почему?

Да, действительно, я пробую разные техники и всегда в поиске подходящих материалов. Особый трепет у меня к акварели, потому что именно с неё начался мой творческий путь и первая моя выставка была из серии работ, написанных именно в этой технике. Для меня акварель – это, наверное, самое понятное средство выражения, которое позволяет передать легкость и идеально подходит для тем моих иллю-

страций. Хотя в данный момент я больше работаю с акриловыми красками из-за их яркости, текстур и живости мазков.

Почему вы решили прибегнуть к диджитал-иллюстрации? Какие её преимущества перед другими направлениями вы видите?

Что касается диджитал-иллюстрации, то в этой сфере я совсем недавно. Все началось во время пандемии, когда все мы оказались заперты дома. Именно в это время я начала создавать свои диджитал-работы. Подтолкнуло меня к этому большое желание выбраться из четырех стен, а иллюстрация дала мне такую возможность, хоть и виртуально. Диджитал позволяет создать глубину, мистику изображения. Создавая свою первую серию работ, я буквально переносилась в эти необитаемые пейзажи, дикую мистическую природу. Это было виртуальное путешествие и огромное наслаждение от процесса рисования. Для меня диджитал имеет ряд преимуществ перед другими техниками, одно из них заключается в отсутствии боязни «белого листа».

Какие художники больше всего повлияли на вас?

Одни из моих любимых художников — это Гоген и Матисс. Меня завораживают работы этих великих гениев, то, как они используют цвет, настолько гармоничную и глубокую палитру. У них очень изысканная передача эмоций через цвет и форму.

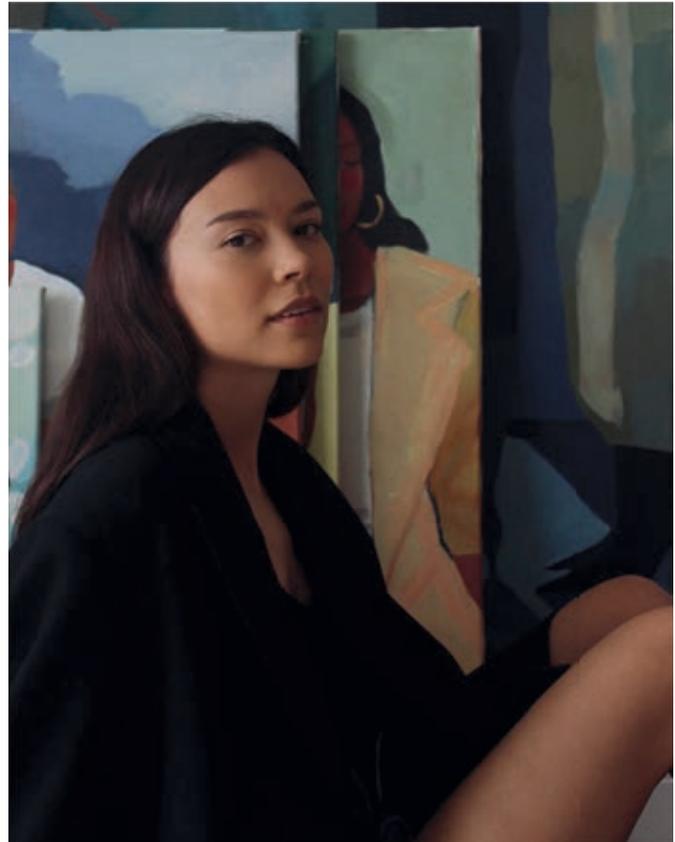
Также меня восхищают живописцы золотого века Голландии, такие как Вермеер, Хальс и другие. Эпоха, когда на смену жанру исторической живописи приходит бытовой жанр, и художники начинают изображать повседневную жизнь своих современников. Для меня эта тема особенно интересна.

Но вообще таких художников довольно много, и, безусловно, из каждой эпохи, стиля и жанра я черпаю что-то вдохновляющее для себя.

Судя по вашим социальным сетям, вы очень любите путешествовать по миру. Какие города и музеи, художественные галереи вас больше всего впечатлили?

Путешествия для меня — это неисчерпаемый источник вдохновения и новых впечатлений. Мои любимые города — Париж и Флоренция. Невероятно красивые, пропитанные культурой и духом творчества.

Любимые музеи расположены там же: галерея Уффици, музей Орсе, Лувр, в которых представлены величайшие произведения искусства. А ещё я люблю

музеи Мадрида с потрясающей коллекцией: Прадо и Центр Искусств Королевы Софии.

Из недавно посещённых музеев очень запомнился дом-музей Матисса в Ницце, где представлено множество шедевров художника и его уникальные малоизвестные работы.

Центральные образы ваших работ — женские. А кто они, ваши героини? Как бы вы их описали?

В своих работах я портретизирую современную женщину, присущую ей таинственность и в то же время лёгкость. Она умеет наслаждаться моментом, ценить эстетику повседневности и романтизировать обычные будничные моменты. На примере своих героинь я показываю, что женщина может быть свободной, смелой, весёлой, мечтательной, любопытной, иногда даже неловкой, разной, одним словом. И все эти качества могут сочетаться между собой.

В ваших работах, представленных на ARTLIFE FEST, проскальзывает мотив двойственности. Поддаётся ли это объяснению, таился ли в этом художественный замысел?

Да, действительно, в некоторых моих работах есть мотив двойственности. В частности, в работе «La

poche de luna llena» я изобразила момент рефлексии. Эта работа была написана в сентябре. Для меня сентябрь — это время начала чего-то нового, подведения неких итогов, самоопределения и поиска целей и возможностей... И эту работу я написала именно тогда, после возвращения из отпуска, который провела дома на юге России. Жаркая августовская ночь, полная Луна и вопросы, которыми, я уверена, задаёмся все мы.

Кто из известных женщин вас вдохновляет?

Значимых фигур в истории довольно много, для меня это Марина Абрамович, которая вдохновляет своей смелостью, исследуя предел тела и возможности ума. Фрида Кало непоколебимой силой духа...

«Amiga», «Noche de luna llena», «Hasta la vista», а между ними — «Спор». Вы владеете тремя языками: как они присутствуют в вашем творческом поле, вступают ли они в диалог с вашим визуальным языком и почему вы решили озаглавить одну из картин именно русским словом?

Мотив связи женщины и природы часто встречается в моём творчестве. Связь женщины и природы неразрывна. Природа обнажает и показывает человека без социального налёта, предубеждений и навязанных стереотипов. Для меня это про истинные желания и ценности, про поиск себя и рефлексия.

Что обычно запускает ваш процесс творения: музыка, кино, художественная литература?

Меня очень вдохновляет творчество других людей, будь то музыка, кино, литература. Перед процессом творения я часто просматриваю книги о великих гениях искусства или странички любимых художников в Instagram*. Кстати, считаю большой удачей иметь возможность наблюдать за творчеством и жизнью наших талантливых современников. А что касается самого процесса творчества, то чаще всего я включаю музыку или полезную лекцию.

В каких профессиональных мероприятиях вам бы хотелось принять участие в будущем, в каких галереях мечтаете увидеть свои работы?

Для того, чтобы что-то получить и добиться результатов, нужно просто начать действовать, шаг за шагом, и тогда откроется путь, который приведёт к поставленной цели.

Я живу в интернациональной среде и, безусловно, это находит отражение и в моём творчестве. Испания — это нескончаемый источник вдохновения, и в некоторых моих работах я передаю лёгкое и расслабленное средиземноморское настроение. Например, сцены в прибрежных кафе под летним жарким солнцем. В случае с работой «Спор» я почему-то ни на секунду не примеряла к ней другое название, это слово настолько звонкое и динамичное именно на русском языке, что в полной мере отражает настроение картины.

В ваших социальных сетях последние работы объединены меланхолично-поэтической атмосферой и таинственной палитрой, прослеживается тема связи женщины и природы. Что вы хотели сказать этой серией?

Мне бы хотелось как можно чаще принимать участие в таких мероприятиях, как ARTLIFE FEST, для меня это ценная возможность. Также хотелось бы продолжать представлять свои работы на международном уровне, экспонируясь в разных городах. Мечтаю иметь возможность посотрудничать с такими галереями, как Timothy Taylor.

Есть ли у вас фраза, которой вы руководствуетесь в своей жизни и творчестве?

Есть одна: «As you start to walk on the way — the way appears» («Путь появляется тогда, когда начинаешь идти по нему». — Прим. ред.). Для того, чтобы что-то получить и добиться результатов, нужно просто начать действовать, шаг за шагом, и тогда откроется путь, который приведёт к поставленной цели. Стараюсь придерживаться этого правила. ●

