THE ART OF INSPIRATION
МИСТЕЦТВО НАТХНЕННЯ

MARIA **PRYMACHENKO**
МАРІЯ **ПРИМАЧЕНКО**
GREGOR **KRUK**
ГРИГОР **КРУК**
TETIANA **YABLONSKA**
ТЕТЯНА **ЯБЛОНСЬКА**

The generation of artists born in the first decade of the twentieth century experienced various cultural and historical periods: monarchy, wars, revolutionary upheavals and the Soviet era – all of which influenced and inspired them to deliver their creative ideas in their artworks.

Each artist was confronted with the realities of the concept of "socialist realism", which forced him to seek his own way of surviving increased levels of ideological control and a short burst of political "thaw".

Ukrainian paintings of the 1960s were characterised by the tendencies of social realism, party dictates and propaganda. The processes aimed at creating a new socialist culture envisaged a standardised and unified way of thinking. To all intents and purposes this essentially destroyed the ideological beliefs of the creative intelligentsia.

The search for new forms of art and creative experimentation were severely censured because the artwork needed to be understood by the "masses". However, among artists of that period, there were some real professionals, outstanding creators of their era, whose works would become known far beyond the borders of Ukraine.

Ukrainian émigré artists worked in different socio-cultural conditions and were free to fully express themselves. They were not subjected to the same types of psychological oppressions and 'rubber-stampings' as their counterparts in Ukraine. Despite them not having a long-term base to develop their own creativity, their works of art nevertheless achieved due recognition far from their homeland.

Життя і становлення покоління митців, яке народилося у перше десятиліття XX ст., пройшло у своєму становленні різні культурно-історичні періоди -– монархії, час революційних переворотів, війни та радянську добу, на яку випала їх зрілість і реалізація творчих задумів.

Кожен з них зіткнувся з реаліями концепції «соціалістичного реалізму» і змушений був шукати свій шлях виживання в умовах посиленого ідеологічного контролю й короткої політичної «відлиги».

Український живопис 1960-х характеризувався тенденціями соцреалізму, партійного диктату і пропагандизму. Процеси, спрямовані на створення нової соціалістичної культури, передбачали стандартизацію та уніфікацію мислення, що руйнувало ідейні переконання творчої інтелігенції.

Пошук нових форм і творчі експерименти зазнавали жорстокої цензури, тому що мистецтво мало бути зрозумілим «широким масам». Однак серед митців цього періоду були і справжні професіонали, видатні творці своєї епохи, твори яких відомі далеко за межами України.

Митці української еміграції діяли в інших соціокультурних умовах. Вони не зазнавали психологічного утиску й штампів, а вільно і активно творили. Не дивлячись на відсутність тривалої бази для розвитку їх творчості, здобували своїм мистецтвом визнання далеко від батьківщини.

MARIA **PRYMACHENKO**
МАРІЯ **ПРИМАЧЕНКО**
GREGOR **KRUK**
ГРИГОР **КРУК**
TETIANA **YABLONSKA**
ТЕТЯНА **ЯБЛОНСЬКА**

THE ART OF INSPIRATION
МИСТЕЦТВО НАТХНЕННЯ

Unknown works of the 1960s
Невідомі Твори 1960-х

from the collections
of Maryna and Michel Lièvre-Markovich
and the Shevchenko Library and Archive in London
з колекцій
Марини і Мішеля Льєвр-Маркович
та Бібліотеки і Архіву ім.Т.Шевченка в Лондоні

London - 2019

Art Gallery
Association of Ukrainians
in Great Britain

49 Linden Gardens
Notting Hill Gate
London W2 4HG

MARIA **PRYMACHENKO** (1909-1997)

МАРІЯ **ПРИМАЧЕНКО**

The most widely known exponent of naïve art. Her paintings are a cultural phenomenon which combine her unique imagination and talent with the traditions of national folk paintings, to create art which was diametrically opposite to Soviet ideological norms.

She began studying and working in experimental studios at the Museum of Ukrainian Art in Kyiv in 1936 creating fantasy creatures, flowers and multi-figured fairy-tale compositions, embroidering and taking a very keen interest in ceramics.
She was honoured with the Taras Shevchenko Award (1966) for her series of works entitled "For the joy of people" and became a Merited Artist of the USSR (1970).

Maria courageously coped with challenges and tragedy, including her life-long struggle with polio, the death of her husband during the Winter War between the Soviet Union and Finland, and her home village of Bolotnya being closed as part of the exclusion zone following the Chornobyl disaster in 1986. Her strong character and self-motivation were the drivers of this artist's brilliant works. There are no analogues to her artworks in Ukraine or anywhere else in the world.

Найвідоміша у світі художниця наївного мистецтва. Її фантастичний світ образів являє культурний феномен, який поєднує її особисту фантазію і обдарованість з традиціями народного малярства, яка не співвідносилась з радянською ідеологією.

У 1936 році почала вчитися і працювати в експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва. Марія малювала фантастичні істоти, квіти-роздуми, створювала багатофігурні казкові композиції, вишивала та захоплювалася керамікою.
Лауреат Премії імені Тараса Шевченка (1966) за серію робіт «Людям на радість». Заслужений діяч мистецтв УРСР (1970).

Мужньо пронесла життєві знегоди - хворобу (поліомієліт), загибель чоловіка на фінській війні, Чорнобильську катастрофу, після якої її рідне село Болотня опинилося в зоні відчуження.
Сильний характер і натхнення були джерелом праці геніальної художниці до кінця життя. Аналогів її творам немає ані в українському, ані в світовому мистецтві.

↑
Bird
Птах
[1963]
Gouache on cardboard
Гуаш на картоні
60 x 83 cm

↑
Scarecrow
Опудало
[1967]
Gouache on cardboard
Гуаш на картоні
62 x 86 cm

→
Маки
Poppies
[1967]
Gouache on cardboard
Гуаш на картоні
86 x 62 cm

→
Roman in a cornfield
Роман в кукурудзі
[1965]
Gouache on cardboard
Гуаш на картоні
60 x 83 cm

↓
The River Ural
Річка Урал
[1967]
Gouache on cardboard
Гуаш на картоні
62 x 86 cm

↑
Geese and young couple
Гуси й молодята
[1967]
Gouache on cardboard
Гуаш на картоні
62 x 86 cm

GREGOR **KRUK**

ГРИГОР **КРУК**

(1911-1988)

Born in Bratyshiv, Stanislav region, Gregor Kruk showed talent from an early age. He began his studies at a woodwork school before moving on to the School of Decorative Arts in Lviv where he also visited the work studio of sculptor Serhiy Litvinenko.

In 1930 he entered the Krakow Academy of Arts from which he graduated with honours. At the age of 26 he moved to the Berlin Academy of Arts, taking up studies in the sculpture classes of professors Alfred Foke and Arno Brecker, which significantly influenced his personal art style.

After the end of the Second World in 1945 he moved to Munich, where he continued to work for the rest of his life. He completed more than 300 sculptures and hundreds of drawings.

Works of this "Ukrainian Toulouse Lautrec" are distinctive in style but retain original national elements. The richness of his sculptural portrayal of the female form shows a deep appreciation of the beauty of the human body, uniting movement with solidity. The scale and expressiveness of Kruk's art in general puts his sculptures on a par with the likes of Alexander Arkhipenko and Ivan Kavaleridze.

Талановитий хлопчик із села Братишів на Станіславщині почав студії в деревообробній школі. Коротко вчився у школі декоративного мистецтва у Львові. Відвідував майстерню скульптора Сергія Литвиненка.

У 19 років вступив до Краківської Академії мистецтв, яку закінчив з відзнакою. У 26 років почав навчання в Берлінській Академії мистецтв у класі скульптури професора Альфреда Фоке та Арно Брекера, де отримав знання, що вплинули на його творчість і персональний стиль.

Переїхав до Мюнхена (1945) - найбільшого мистецького центру Німеччини, де працював до кінця життя. Митцем виконано понад 300 скульптур та сотні малюнків.

Оригінальний стиль "українського Тулуз Лотрека" відзначається самобутнім національним забарвленням. Багатство природних форм його образів, глибоке знання естетики людського тіла вражають розмаїттям руху з масивністю форм. Масштабність та виразність його творчості ставлять скульптури митця в один ряд з творами Олександра Архипенка та Івана Кавалерідзе.

→ **Girl in motion**
Дівчина в русі
Bronze
Бронза
47 cm

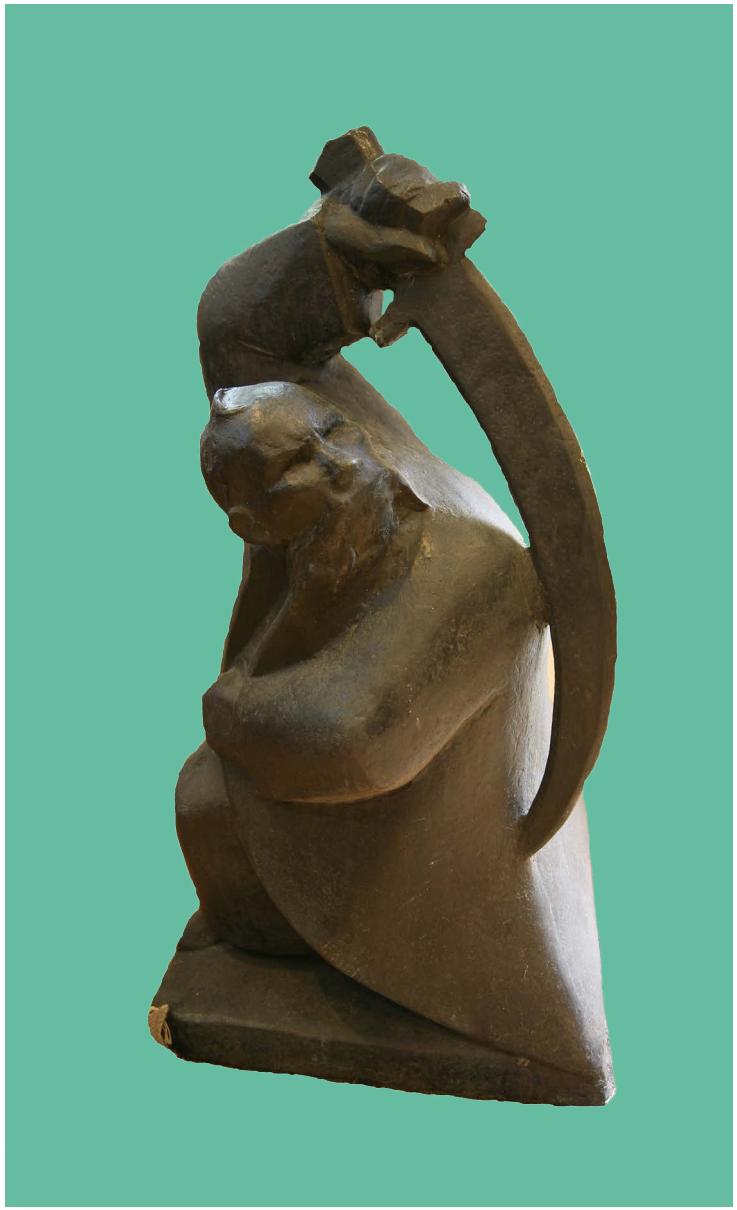
↘ **Woman resting**
Жінка відпочиває
Bronze
Бронза
38 cm

→ **Woman with a jug**
Жінка з кувшином
Bronze
Бронза
15 cm

→
Woman holding a skirt
Жінка тримає спідницю
Bronze
Бронза
64 cm

↓
After work
Після роботи
Bronze
Бронза
62 cm

→
Child's head
Голова дитини
Bronze
Бронза
24 cm



Girl adjusting her skirt
Дівчина поправляє спідницю
Bronze
Бронза
60 cm

Galician Jew with chicken
Галицький єврей з куркою
[1967]
Bronze
Бронза
65 cm

Zaporozhian Kozak
Запорізький козак
Bronze
Бронза
100 cm

Shevchenko's village
Шевченкове село
[1964]
Pastel and pencil on paper
Пастель і олівець на папері
75.5 x 63.5 cm

TETYANA YABLONSKA (1917-2005)

ТЕТЯНА ЯБЛОНСЬКА

The creativity of Tetiana Yablonska's art was recognised at the highest levels: winner of the Stalin Award (twice), the USSR State Award (twice) and the Taras Shevchenko Award in 1998, being recognised as a classic.

Born in Smolensk (Russia), she moved with her family to Ukraine in 1928 and began her studies at Kyiv's Art College before moving on to study at the Kyiv State Art Institute (1935-1941) in the studio of Professor Fedir Krychevsky.

Stylistically she worked in the traditions of socialist realism, bringing originality to her thematic paintings, portraits and landscapes of the era. "... I tried most to convey the delights of life itself and to convey the truth of life..."

Tetiana oversaw the artistic education of numerous students who went on to become artists. After suffering a stroke and paralysis of the right side of her body in 1999, she painted with her left hand. She is often called the face of Ukraine and her works rank among some of the most outstanding artworks of the 20th century.

Творчість художниці була високо відзначена: лауреат Сталінської премії (двічі), державна премія СРСР (двічі). Найвищу в Україні державну нагороду - Шевченківську премію отримала у 1998 р. і була визнана класиком.

Народилася у Смоленську (Росія), переїхала з родиною в Україну (1928). Вступила до художнього технікуму в Києві (1933). Після його ліквідації навчалася в Київському державному художньому інституті (1935-1941) в майстерні професора Федора Кричевського.

Стилістично працювала в традиціях соціалістичного реалізму, самобутньо переносила на полотно тематичні картини, портрети, пейзажі своєї епохи. «...Я найбільше намагалася передати захоплення від самого життя, передати правду життя...».

Виховала плеяду митців. Після інсульту та паралічу правої частини тіла (1999), малювала лівою рукою. Художницю часто називають обличчям України, а її роботи належать до найвизначніших творів XX ст.

Portrait of a woman
Портрет Жінки
[1964]
Pastel on paper
Пастель на папері
41 x 58 cm

Young girl
Молода дівчина
[1964]
Pastel on paper
Пастель на папері
38 x 51 cm

Country girl
Сільська дівчина
[1964]
Gouache on cardboard
Гуаш на картоні
39 x 40.5 cm

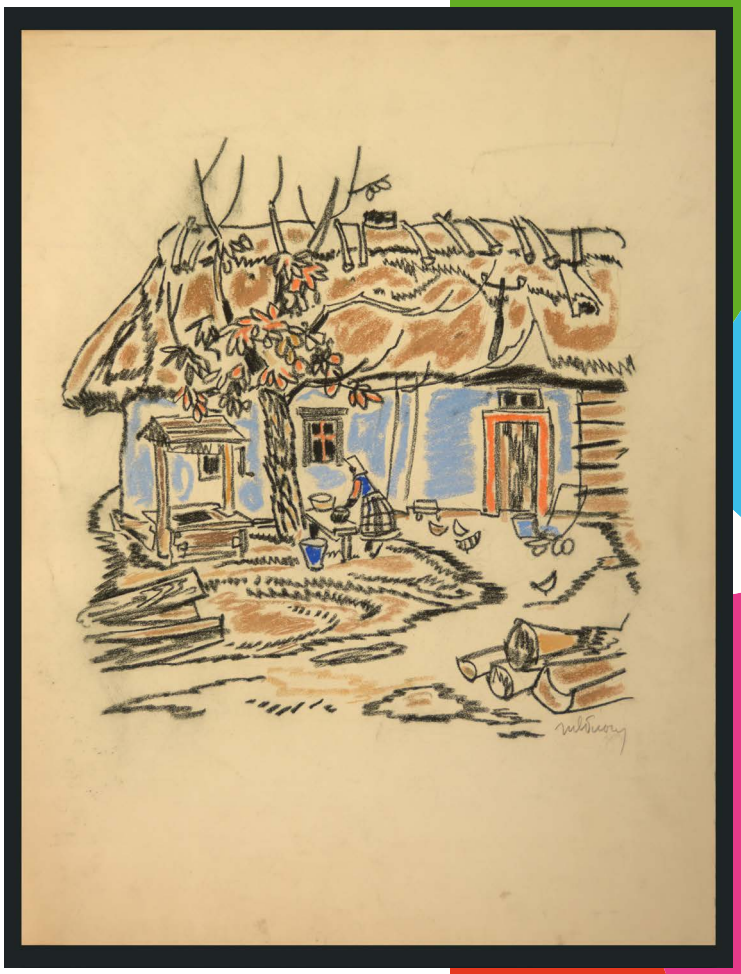
←
Mother with baby in her arms
Мати з дитиною на руках
[1964]
Pastel on paper
Пастель на папері
62.5 x 56 cm

↑
Knitters
В'язальниці
[1964]
Pastel on paper
Пастель на папері
56 x 75 cm

↓
Transcarpathian village
Закарпатське село
[1963]
Pastel and pencil on paper
Пастель і олівець на папері
47 x 57 cm

↓
Mother and baby
Мати з дитиною
[1964]
Pastel on paper
Пастель на папері
56 x 75 cm

→
Shevchenko's house
Шевченкова хата
[1964]
Pastel and pencil on paper
Пастель і олівець на папері
75 x 58 cm



MALAB'ART GALLERY
FINSGATE 5-7 Cranwood street
EC1V 9EE London
United Kingdom
info@malabartgallery.com

Graphic design: Eric Pilven - 2019