

Talent is a spark of God and hard work of the man himself, so that this small spark could make a fire and be able to shine for a long time and make people happy with its light...

Талант — это искра Божия и огромный труд самого человека, чтобы от этой маленькой искры разгорелся костер и смог долго светить и радовать своим светом людей других...

Natalia Ushakova
I Paint with My Feelings...

Наталья Ушакова
Я пишу чувствами...

МИНСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ»
2018

УДК 75(470)(084.12)
ББК 85.143(2Рос)я6
У93

Вступительная статья
Н. Попова

Ushakova Natalia Victorovna

I Paint with My Feelings...

Ушакова Наталья Викторовна

Я пишу чувствами...

Альбом

На русском и английском языках

*Публикуется
в авторской редакции*

Дизайн обложки и макета *А. В. Гиляров*
Компьютерная верстка *Н. В. Ушакова*
Корректор *Е. С. Голуб*

12+

Подписано в печать 18.06.2018.
Формат 60×84/8. Бумага мелованная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,14.
Тираж 99 экз. Заказ 565.

Издатель и полиграфическое исполнение:
ОДО «Издательство “Четыре четверти”».
Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий
№ 1/139 от 08.01.2014, № 3/219 от 21.12.2013.
Ул. Б. Хмельницкого, 8-215, 220013, г. Минск.
Тел./факс: (+375 17) 331 25 42. E-mail: info@4-4.by

ISBN 978-985-581-219-8

© Ушакова Н. В., 2018

© Попова Н., вступительная статья, 2018

About the Artist... the Expert's Opinion.

О художнике... мнение эксперта.

Natalia Popova
Art critic, expert, curator

Наталья Попова
Искусствовед, эксперт, куратор

Natalia Ushakova is a St. Petersburg artist and a talented teacher, author of portraits, city landscapes, still lifes and genre paintings. She entered the fine arts so organically, that her creativity found a response in the hearts of many spectators. Cognition of the world began with a child's passion for drawing, and later — painting. Despite rather intense coloring of works and the contrasts of colors, we can feel the sharp sound of philosophical design. The lyrical motif that occurs in almost every work testifies sincere inner experiences of the artist, which reveals themselves in a dialogue with art and nature and communicate with their contemporaries.

The theme of the city's landscape has become the leading one in creative activities of Natalia Ushakova. The views of St. Petersburg and Venice are covered with a romantic mood, where the ideas of cultural and historical ties of several generations are touched.

A great influence on the formation of artistic style of Natalia Ushakova was the copying of works by artists of the Russian school of painting, as well as paintings by old masters. One of the most respected and beloved painters was the artist Giovanni Antonio Canaletto (1697–1768), an Italian painter of the era of classicism, a renowned master of architectural landscape, panoramic views of Venice and other European cities.

Natalia Ushakova likes to paint landscapes with water, with houses, bridges and boats reflected in the water, gondolas and sailboats. Among her works there are ceremonial landscapes of famous places and there are pictures connected with memories of childhood and youth.

The amazing underwater world with its inhabitants comes to life in bright colors. Animalistic theme occupies a special place in Natalia's work. The artist strives to accurately convey the habits of animals, selects different angles and teaches this to children.

Re-thinking the artistic traditions and her own experience, Natalia Ushakova creates her own imaginative style, based on realistic tendencies, as well as using the techniques of impressionism, and in some still-life works, for example, even tangible steps towards expressionism. Brightly expressed decorative coloring gives her works expressiveness and a life-affirming beginning.

Наталья Ушакова — петербургский художник и талантливый педагог, автор портретов, городских пейзажей, натюрмортов и жанровых картин. Она настолько органично вошла в изобразительное искусство, что ее творчество нашло отклик в сердцах многих зрителей. Познание окружающего мира началось с детского увлечения рисунком, а позже — живописью. Несмотря на довольно напряженный колорит работ и контрастное сопоставление цветов, в них чувствуется острое звучание философского замысла. Лирический мотив, возникающий почти в каждом произведении, свидетельствует об искренних внутренних переживаниях художницы, раскрывающихся в диалоге с искусством и природой, в общении со своими современниками.

Тема городского пейзажа стала ведущей и в творчестве Натальи Ушаковой. Виды Петербурга, Венеции овеяны романтическим настроением, где затронуты идеи культурных и исторических связей нескольких поколений.

Большое влияние на формирование художественного стиля Натальи Ушаковой оказало копирование произведений художников русской школы живописи, а также картин старых мастеров. Одним из почитаемых и любимых живописцев стал для художницы Джованни Антонио Каналетто (1697–1768) — итальянский живописец эпохи классицизма, прославленный мастер архитектурного пейзажа, панорамных видов Венеции и других европейских городов.

Наталья Ушакова любит писать пейзажи с водой, с отраженными в ней домами, мостами и лодками, гондолами и парусниками. Среди работ есть парадные пейзажи знаменитых мест, а есть картины пронизанные воспоминаниями о детстве, о юности.

Удивительный подводный мир с его обитателями оживает в ее произведениях яркими красками. Особое место в творчестве Натальи занимает и анималистическая тема. Художница стремится точно передать повадки животных, выбирает различные ракурсы и учит этому детей.

Переосмысливая художественные традиции и собственный опыт, Наталья Ушакова создает свой образный стиль, в основе которого реалистические тенденции, а также использование приемов импрессионизма, а в некоторых натюрмортах даже ощутимы шаги в сторону экспрессионизма. Ярко выраженный декоративный колорит дарит произведениям выразительность и жизнеутверждающее начало.

*A person is an artist by nature! He everywhere,
one way or another, seeks to bring beauty into his life.*

Мақсiм Горький

*Человек по натуре своей — художник! Он всюду, так или иначе,
стремится вносить в свою жизнь красоту.*

Мақсiм Горький

I was born in Russia, in the Arkhangelsk Region. Since my childhood I haven't been able to live without drawing... I always had pencils and felt-tip pens in my hands... I drew all that I saw around me — my toys, the furnishings of the room, the views from the window...

Further in my life there was a professional art school-studio, and then — the Art Department of Pedagogical School and Pedagogical University.

My acquaintance with artist Boris Chepkasov played an important role in my life. I got a lot of practical knowledge by attending his lessons. I drew a lot from real life, painted on nature (open-air). I copied the works of famous artists. Some would argue: «You can not grow on copies of paintings!». I would answer the words of Jean Auguste Dominique: «No remorse if you copy the ancients. Their works are a common heritage, everyone can take what he likes there. They become our heritage, when we are able to use them, Raphael, constantly imitating them, remained himself». So I stayed myself. I start to paint my new works when inspiration comes. With a great desire I want to share my knowledge, secrets and discoveries with many people — my students — children and adults. That is what I have been doing for over twenty years in my Art Studio.

Родилась в России, в Архангельской области. С самого детства, сколько себя помню, не могла жить без рисования... Под рукой у меня всегда были карандаши и фломастеры... Я рисовала все, что видела вокруг себя, — игрушки, обстановку комнаты, виды из окна...

Далее в моей жизни была профессиональная художественная школа-студия, затем — художественное отделение педагогического училища и педагогический университет.

Огромную роль в моей жизни сыграло знакомство с художником Борисом Чепкасовым. Много практических знаний я получила, посещая его уроки. Много писала с натуры, на пленэрах, копировала работы известных художников. Некоторые возразят: «Нельзя расти на копиях картин!». На что я отвечу словами Жана Огюста Доминика: «Никаких угрызений совести, если вы копируете древних. Их произведения — это общее достояние, откуда каждый может брать то, что ему понравится. Они становятся нашей собственностью, когда мы умеем ими пользоваться, Рафаэль, неустанно подражая им, оставался самим собой». Так и я осталась сама собой. И с большим желанием хочу поделиться своими знаниями, секретами, открытиями со многими людьми — моими учениками — детьми и взрослыми. Это я и делаю вот уже более двадцати лет в своей художественной студии.

The greatness of Petersburg is full of deep meaning; This mighty city, which won over the world, amazes not so much the eye but the mind!

Astolph de Custine

Величие Петербурга исполнено глубокого смысла; этот могущественный город, одержавший победу над миром, потрясает не столько взор, сколько ум!

Астольф де Кюстин

Beloved City. Oil on canvas. 40x50
Любимый город. Холст, масло. 40x50

Meeting. Oil on canvas. 30x40
Встреча. Холст, масло. 30x40

View of St. Isaac's Cathedral. Oil on canvas. 40x50
Вид на Исаакиевский собор. Холст, масло. 40x50

White Nights. Oil on canvas. 30x40
Белые ночи. Холст, масло. 30x40

About the Author

Natalia Ushakova is a St. Petersburg artist and a teacher, author of portraits, city landscapes, still lifes and genre paintings and a writer of the books for children and adults.

Об авторе

Наталья Ушакова — петербургский художник и педагог, автор портретов, городских пейзажей, натюрмортов и жанровых картин, автор книг для детей и взрослых.

