

СЕРАФИМ ЦАРКИН

Serafim Charkin

Управление культуры
Одесской областной
государственной администрации

Department
of the Culture
of the Odessa
State Administration

Одесский
художественный музей

Odessa Art Gallery

Одесская организация
Союза художников
Украины

Odessa Branch
of the Union of Artists
of the Ukraine

СЕРАФИМ ЦАРКИН
Serafim Charkin

Одесса
Редакционно-издательский
отдел областного
управления по печати
1992

Odessa
Editorial and publishing office
the regional press
1992

Ч

СЕРАФИМ ЧАРКИН
Serafim Charkin

ЖИВОПИСЬ
ГРАФИКА
Каталог выставки

Painting
Graphics
Exhibition catalogue

Автор вступительной статьи
и составитель каталога **В. А. Абрамов**

The author of the Preface and Catalogue
is **V. A. Abramov**.

Принятые сокращения:

акв. — акварель;
б. — бумага;
д. — дерево;
к. — картон;
кар. — карандаш;
м. — масло;
х. — холст;
цв. — цветной.
Размеры работ даны в сантиметрах.

Abbreviations:

water-colour — wtr.c.
paper — p.
timber — t.
pasteboard — p.b.
pencil — pnc.
oil — o.
canvas — c.
colour — clr.

Measurements in centimetres.

Путь художника от впечатлений реальности и ее осмысления к отражению в художественных образах был и остается неисповедимым. Каждый художник идет этим путем наедине со своими сомнениями, подчас трагическим преодолением противоречий, вдохновением.

На творческое становление художника Серафима Чаркина, произведения которого в очередной раз представляются вниманию зрителей, оказали влияние различные факторы. Это прежде всего ранние яркие впечатления детства, проведенного в небольшом живописном украинском городке Лубны, затем период учебы на живописно-реставрационном отделении Ленинградского художественного училища им. В. А. Серова и знакомство с выдающимися образцами отечественной и мировой живописи в музеях Ленинграда. И наконец Одесса — один из наиболее значительных и своеобразных центров художественной жизни страны.

Большое влияние на формирование творческого почерка художника оказала богатая практика реставатора живописи, позволившая предметно ознакомиться с различными техниками и технологиями живописи как старых, так и современных мастеров. Эта практика приучила его к неторопливости, долготерпению и основательности в работе, которой так недостает подчас современной живописи.

С. Чаркин дебютировал на областных, республиканских и всесоюзных выставках в конце 70-х годов. Это было время, когда большинство художников, даже самых значительных, вынуждены были внутренне разрываться между заказной официальной живописью, презрительно именуемой ими самими "халтурой", и произведениями, максимально выражающими самостоятельные творческие искания.

Случилось так, что С. Чаркин заказной живописью практически не занимался. В экспозициях выставок в Одессе, Киеве, Москве все чаще появлялись его акварельные портреты и пейзажи, привлекавшие внимание зрителей и критики своеобразием образного языка, целостностью и гармонией.

В 1984 году состоялся первый творческий отчет художника на групповой выставке произведений В. Криштопенко, Н. Степанова и С. Чаркина.

Портреты художника выходят за рамки решения известных проблем как портретного сходства, так и психологического анализа внутреннего мира модели. Созданные им образы возвышенны и поэтичны. В них максимально активно выражено отношение художника к модели. Портрет превращается в остановленный миг воспоминаний мастера о прошедшем мгновении жизни. Адекватны задаче и применяемые выразительные средства — композиция, колористическое решение, тщательный отбор наиболее значительных деталей. Порой мелькает в этих портретах классическая традиция, скажем, традиция Веласкеса в портрете под названием "Модель", в картине словно присутствуют два пространства, в одном из которых — портретируемый, в другом, отраженном заркалом, выхваченная бликами света фигура пишущего портрет художника.

В более поздних портретах, выполненных, в основном, в технике масляной живописи, при сохранении прежней концепции отношения к задачам портрета, акцент переносится в сторону усиления декоративности, широты и свободы письма, активного колористического звучания фона. Таковы портреты "Незнакомка" (1987), "Портрет в красном" (1990). Композиционные построения этих работ отличаются от прежних большей сложностью и свободой.

Названия жанровых картин "Духовый оркестр" (1988), "Оркестр" (1989-1990) позволяют судить о сконцентрированном внимании художника к одной теме.

В этих произведениях, избегая конкретики места и времени действия, автор сумел передать особую атмосферу сосредоточенности и взволнованности музыкантов, объединенных моментом творчества. У зрителя при рассмотрении этих произведений возникает своеобразный эффект, который условно можно было назвать "эффектом двойного звучания".

Одно из них — внешнее, выраженное композиционным построением, характерностью поз музыкантов, колористическим аккомпанементом. Второе — внутреннее, ассоциативное — музыка, рожденная образами. Таким образом зритель не только видит, но и “слышит” картину.

Своеобразие видения природы отличаются представленные на выставке пейзажи. Большая их часть — летние мотивы, тонко передающие состояние ярко освещенной солнцем зелени. Взаимовлияние цвета и света приводит к максимальному усилению напряженности колористического звучания. Часто художник вводит в пейзаж фигуры людей, достигая естественного и поэтического единения человека с окружающим его пространством.

Отдельный раздел выставки составляют рисунки, частично являющиеся графическими вариантами живописных произведений художника. Эти работы — сви-

детельства сложного аналитического поиска автором оптимальных композиционных решений. При всей подчиненности их задачам будущих живописных работ они сохраняют и значительную степень самостоятельности графического искусства со свойственными ему лаконизмом, большей степенью условности, особенно использованием плоскости белого листа бумаги.

Значительный интерес представляет и серия рисунков на мифологические темы. С. Чаркин ценит традиции, преемственность, однако в этой серии мы не встретим дословных повторов. Культура прошлого и настоящего воспринимается как реальность, законы и духовную сущность которой необходимо постичь и перелить в современное видение.

Ожидание (рисунок к картине). 1989

Drawing to the picture "Expectation". 1989

Море (рисунок к картине). 1988

Sea. Drawing to the painting. 1988

The artist's way from impressions left by reality and its understanding to reflection of these in artistic images had been and remains to be inscrutable. Each artist goes this way alone with his doubts, sometimes with a tragic overcome of contradictions, with inspiration.

Artistic formation of Serafim Charkin, an artist whose works are open again for public, was influenced by different factors. First of all among these factors there are first and bright impressions of his childhood, which was spent in a small picturesque ukrainian town of Lubny, then training at the Leningrad Art School named after V. A. Serov, School of Painting and Restoration and acquaintance with the greatest masterpieces of national and foreign painting at the Museums. And finally, Odessa, which is one of the greatest and original centres of artistic life in this country.

A great influence on formation of the artist's creative hand was made by a rich practice of a restorer of paintings, which helped to learn various technical means and technologies in painting regarding both old and modern masters. This practice made him deliberate, very patient and deep at work, which sometimes modern painting is lacking of.

S. Charkin made his debut at the regional, republican and national exhibitions in the end of the 1970's. It was the time, when most of artists and even the best ones, had a split between official painting, made to order, which was scornfully called by themselves "pot-boiler" and works of art, which reflected their personal artistic strivings as they only could.

As it turned out, S. Charkin had made nearly no paintings to order. At the exhibitions in Odessa, Kiev and Moskow one could see more and more often his

Бродячий музыкант (рисунок к картине). 1986
Vagrant Musicians. (Drawing to the Painting). 1986

water-colour portraits and landscapes, which attracted attention of visitors and critics due to their peculiar artistic language, integrity and harmony.

In 1984 the first artist's report on his works was made at the exhibition of works of the group of artists, such as V. Kristopenko, N. Stepanov and S. Charkin.

Portraits, made by the artist are beyond the frames of the solution of certain problems regarding both identity of portraits and psychological analysis of the inner world of the model. His characters are of high spirit and poetic. They brightly reflect how the artist treats his model. Portrait becomes a stopped moment of life in the artist's recollections, which had already gone. Artistic means used by the artist meet this idea in an adequate way, i. e. composition, colour solution, thorough selection of the most meaningful details.

A classical tradition sometimes flashes in these portraits, for example, tradition of

Velasques in the portrait called "A Model". In this picture one can find something like two spaces, and in one of them is the portrayed, and in the other one, which is reflected by the mirror, snatched out by patches of sunlight the figure of the artist, who is doing the portrait.

In his later portraits, made mainly in oil, besides the preserved concept regarding purposes of the portrait, the accent is moved towards an increase of decorations, the width and freedom of painting, an active colourful sounding of the background. Among these portraits there are "Unknown Lady" (1987), "A Portrait in Red" (1990). Compositional structures of these works differ from the previous ones, being more complicated and free.

The very names of genre paintings, such as "Brass-Band" (1988), "Vagrant Musicians" (1989), "Orchestra" (1989-90) help to understand, that the artist payed a great attention to one and the same subject.

Влюбленные (рисунок к картине). 1988

Lovers. Drawing to the picture. 1988

Кристина (По мотивам Веласкеса). 1986

Christina. (Velasques Motive). 1986

In these works the artist without specifying an actual place and time, managed to convey a unique atmosphere of musicians' concentration and emotions, who are united by a creative moment. Visitors, while looking at these pictures, are getting a kind of effect, which might be called to certain extent "an effect of double sounding". One of them is external, which is expressed by the compositional structure, distinctive poses of the musicians, colourful accompaniment. The second one is internal and of an associated character and it is music, which is born by the characters. Thus, a visitor does not only see, he also "hears" the painting.

The exhibited landscapes are marked by peculiarity of seeing the nature. Many of them are summer landscapes, which show in a delicate way the greenery, which is brightly lit by the sun. Interaction of colour and light lead to a maximum strengthening of colourful sounding tension. The artist often

introduces figures in his landscapes and he is getting a natural and poetic unity of a human being with the space around him.

Another part of the exhibition is composed of drawings, which are partially graphic versions of the artist's paintings. These works demonstrate a profound analytical searching of the optimum compositional solutions made by the artist. Being very subordinated to the idea of future paintings, they preserve a certain kind of independent graphic art with its typical laconicism, a great conventional character, peculiarity of using the plane of a white sheet of paper. A special interest is being paid to a number of drawings with the mythological plots. S. Charkin appreciates traditions, succession, but among these drawings we could not find any repetitions. Culture of the past and modern time are treated as reality, the laws and spiritual essence of which have to be studied and transformed into a modern understanding.

Фантазия на тему "Похищение Европы". 1989
Fantasy on the theme:
"Stealing of Europe". 1989

Оркестр. 1989/90
Orchestra. 1989/90

Ссора. 1989
Quarrel. 1989

Август. 1988
August. 1988

Торжественный натюр-
морт. 1986
Gala Still-life. 1986

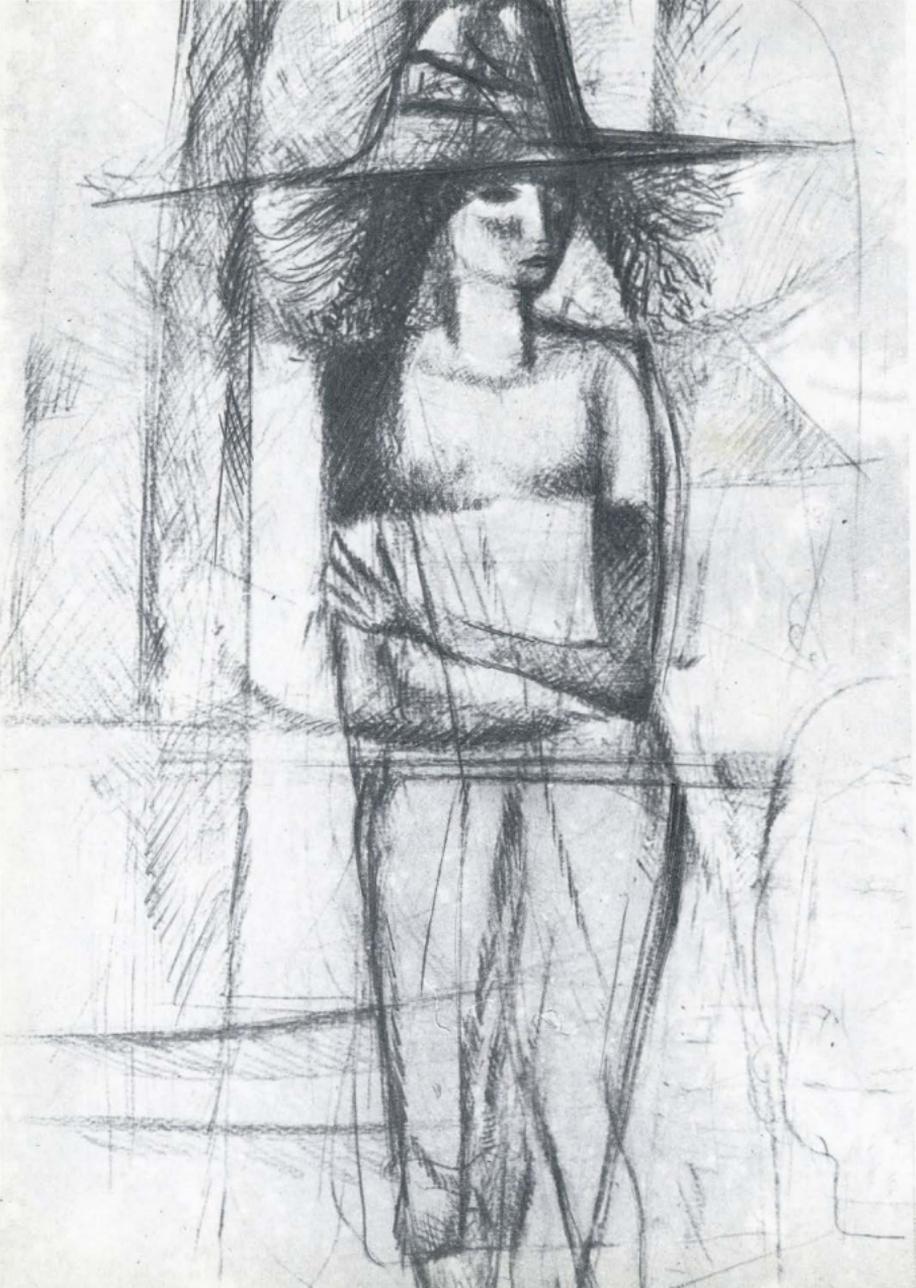
Модель. 1989
Model. 1989

Бегущая. 1988
A Running. 1988

Конец августа. 1987.
The end of August. 1987

Валя. 1978

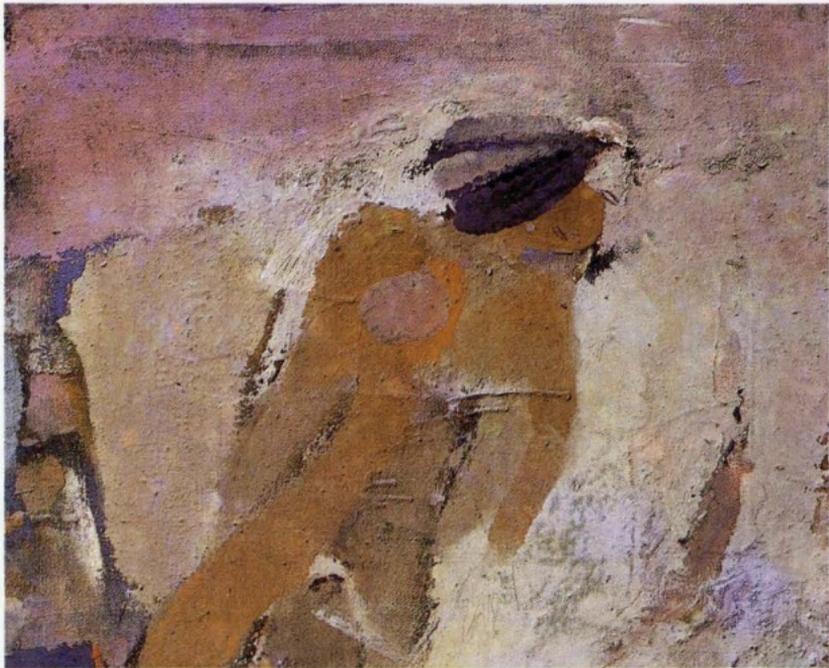
Valya. 1978

Город. Идущая. 1989
City. Walking. 1989

Египетский мотив. 1988/89
Egiptian Motive. 1988

← Фавн и Нимфа (из серии
"Мифологические мотивы"). 1988
Phaun and Nimpha (from
the Mythological Motive's
Series). 1988

Сон у моря. 1988
Sleeping by the Sea. 1988

Незнакомка. 1987
Unknown Girl. 1987

КАТАЛОГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЖИВОПИСЬ

Валя. 1978.
Д., м. 65x58.

Скульптор Г. Потоцкий. 1986.
Д., м. 65x58

Торжественный натюрморт. 1986.
К., темпера. 100x85.

Конец августа. 1987.
Х., м. 76x67.

Лето. 1987.
Х., м. 70x52.

Музыкант. 1987.
Х., м. 85x60.

Незнакомка. 1987.
Х., м. 85x50.

Поэт. 1987.
К., м. 73x58.

Размышление (автопортрет). 1987.
Х., м. 70x50.

Август. 1988.
Х., м. 101x121.

Бабье лето. 1988.
Х., м. 75x45.

Белый портрет. 1988.
Х., м. 50x40.

Двое. 1988.
Х., темпера. 90x60.

Джаз. 1988.
Х., м. 95x120.

Окно. 1988.
Х., м. 55x38.

Сон у моря. 1988.
Х., м. 60x72.

Смятение. 1988.
Х., м. 50x50.

Тени. 1988.
Х., м. 70x80.

Трио. 1988.
Х., м. 101x121.

Цветение. 1988.
Х., м. 87x50.

Возвращение. 1988/89.
Х., м. 100x100.

Диана. 1989

Диана. 1989

Город. 1988/89.
Х., м. 120x170

Египетский мотив. 1988/89.
Х., м. 120x140.

Композиция. 1988/89.
Х., м. 120x120.

Реквием. 1988/89.
Х., м. 50x70.

Бродячие музыканты. 1989.
Д., м. 75x100.

Ветер. 1989.
Х., м. 110x70.

День. 1989.
Х., м. 135x120.

Зной. 1989.
Х., м. 110x136.

Июль. 1989.
Х., м. 101x121.

Ливень. 1989.
К., темпера. 70x50.

Марево. 1989.
Х., м. 50x50.

Маски. 1989.
Х., м. 62x78.

Мелодия. 1989.
Х., м. 120x140.

Модель. 1989.
Х., м. 116x92.

Память. 1989.
Х., м. 120x131.

Полдень. 1989.
Х., м. 100x80

Старик еврей. 1989.
Х., м. 100x70.

Старый город. 1989.
Х., м. 70x100.

Трио. 1989.
Х., м. 155x170.

Цыган. 1989.
Х., м. 60x50.

Оркестр. 1989/90.
Х., м. 120x140.

Двое. 1990.
Х., м. 120x140.

Портрет в красном. 1990.
Х., м. 110x85.

Портрет Н. И. Касько. 1990.
Х., м. 94x72.

ГРАФИКА

Бродячий музыкант (рисунок к картине). 1986.
Б., кар. 30x20.

Кристина (по мотивам Веласкеса). 1986.
Б., цв. кар. 30x20.

Бегущая. 1988.
Б., кар. 30x20.

Весенний натюрморт. 1988.
Б., акв. 90x70.

Влюбленные (рисунок к картине). 1988.
Б., кар. 20x30.

Море (рисунок к картине). 1988.
Б., кар. 20x30.

Пляж. 1988.
Б., акв. 70x90.

Фавн (из серии "Мифологические мотивы"). 1988.
Б., кар. 30x20.

Фавн и нимфа (из серии "Мифологические мотивы"). 1988.
Б., кар. 30x20.

Автопортрет. 1989.
Б., кар. 30x20.

Валя. 1989.
Б., кар. 30x40.

Город. Идущая (рисунок к картине). 1989.
Б., кар. 30x20.

Диана. 1989.
Б., кар. 30x20.

Порыв ветра. 1989.
Б., акв. 80x60.

Релетиция. 1989.
Б., кар. 30x20.

Рисунки к картине "Ожидание". 1989.
Б., кар. 30x20.

Сора. 1989.
Б., кар. 30x20.

Студентка. 1989.
Б., кар. 20x30.

Фантазия на тему "Похищение Европы". 1989.
Б., кар. 20x30.

CATALOGUE OF WORKS

PAINTING:

- Valya.** 1978.
T., o. 60x45.
- Sculptor G. Pototsky.** 1986.
T., o. 65x58.
- Gala Still-life.** 1986.
P. B., tempera, 100x85.
- The end of August.** 1987.
C., o., 76x67
- Summer.** 1987.
C., o., 70x52
- Musician.** 1987.
C., o., 85x60
- Unknown Girl.** 1987.
C., o., 85x50
- Poet.** 1987.
C., o., 73x58
- Meditation. (Semi-Portrait).**
1987.
C., o., 70x50
- August.** 1988.
C., o., 101x121
- Indian Summer.** 1988.
C., o., 75x45
- White Portrait.** 1988.
C., o., 50x40
- The Two.** 1988.
C., o., 90x60
- Jazz.** 1988.
C., o., 95x120
- Window.** 1988.
C., o., 55x38
- Sleeping by the Sea.** 1988.
C., o., 60x72
- Commotion.** 1988.
C., o., 50x50
- Shadows.** 1988.
C., o., 70x80
- Trio.** 1988.
C., o., 101x121
- Blossom.** 1988.
C., o., 87x50
- Coming Back.** 1988/89.
C., o., 100x100
- City.** 1988/89.
C., o., 120x170
- Egyptian Motive.** 1988/89.
C., o., 120x140
- Composition.** 1988/89.
C., o., 120x120
- Requiem.** 1988/89.
C., o., 50x70
- Vagrant Musicians.** 1989.
T., o., 75x100
- Wind.** 1989.
C., o., 110x70
- Day.** 1989.
C., o., 135x120
- Sultriness.** 1989.
C., o., 110x136
- July.** 1989.
C., o., 101x121
- Shower.** 1989.
C., tempera., 70x50
- Mirage.** 1989.
C., o., 50x50
- Masks.** 1989.
C., o., 62x78
- Melody.** 1989.
C., o., 120x140
- Model.** 1989.
C., o., 116x92
- Memory.** 1989.
C., o., 120x131
- Noon day.** 1989.
C., o., 100x80
- Old Jew.** 1989.
C., o., 100x70
- Down town.** 1989.
C., o., 70x100
- Gipsy.** 1989.
C., o., 60x50
- Orchestra.** 1989/90.
C., o., 120x140.
- The Two.** 1990.
C., o., 120x140.
- Portrait in Red.** 1990.
C., o., 110x85.
- Portrait N. J. Kasko.** 1990.
C., o., 94x72.
- GRAPHICS**
- Vagrant Musician. (Drawing to the Painting).** 1986.
P., p.b., 30x20
- Christina. (Velasques Motive).**
1986.
P., dr. p.b., 30x20
- Running.** 1988.
P., p.b., 30x20
- Spring Stil-life.** 1988.
P., wtr., 90x70
- Lovers. (Drawing to the Painting).** 1988.
P., p.b., 20x30
- Sea. (Drawing to the painting).**
1988.
P., p.b., 20x30
- Beach.** 1988.
P., wtr., 70x90
- Phavn. (Mythological Motive's Series).** 1988.
P., p.b. 30x20
- Semi-Portrait.** 1989.
P., p.b., 30x20
- Valya.** 1989.
P., p.b., 30x40
- City. Walking. (Drawing to the Painting).** 1989.
P., p.b., 30x20
- Diana.** 1989.
P., p.b., 30x20
- Blow of the Wind.** 1989.
P., wtr., 80x60
- Rehersal.** 1989.
P., p.b., 30x20
- Drawing to the picture "Expectation".** 1989.
P., p.b., 30x20
- Quarell.** 1989.
P., p.b., 30x20
- A Student.** 1989.
P., p.b., 20x30
- Fantasy on the theme "Stealing of Europe".** 1989.
P., p.b., 20x30

**ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВОК
С УЧАСТИЕМ С. С. ЧАРКИНА**

- Всесоюзная выставка акварели.** Москва, 1984 г.
Республиканская выставка акварели и рисунка. Киев, 1984 г.
Групповая выставка произведений В.Криштопенко, Н.Степанова, С.Чаркина. Одесса, 1984 г.
Республиканская выставка "Живописная Украина". Киев, 1985 г.
Республиканская выставка "70 лет Вооруженных Сил СССР". Киев, 1988 г.
Республиканская выставка акварели и рисунка. Киев, 1988 г.
Республиканская выставка "50 лет Союзу художников СССР". Киев, 1988 г.
Республиканская выставка "Живописная Украина". Киев, 1988 г.
Групповая выставка галереи Дизар. Москва, 1989 г.

LIST OF EXHIBITIONS

- All-Union Exhibition of Water-colours.** Moscow. 1984.
Republican Exhibition of Water-colours and Drawings. Kiev. 1984.
Exhibition of the Group of Artists: V. Krishtopenko, N. Stepanov, S. Charkin. Odessa. 1984.
Republican Exhibition "Picturesque Ukraine". Kiev. 1985.
Republican Exhibition of Water-colours and Drawings. Kiev. 1988.
Republican Exhibition "50 years of the Union of Artists of the Ukrainian S.S.R." 1988.
Republican Exhibition "Picturesque Ukraine". Kiev. 1988.
Group Exhibition from the Dizar Gallery. Moscow. 1989.

На первой странице обложки:
"Бродячие музыканты". 1990
На четвертой странице обложки:
"Ветер". 1988
Page 1 of the cover:
Vagrant Musicians. 1989
Page 4 of the cover:
Wind. 1989

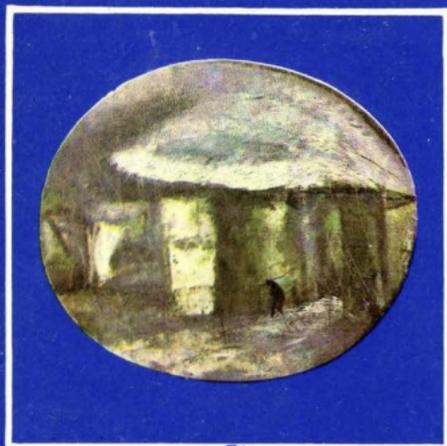
СЕРАФИМ ЧАРКИН.

**Живопись, графика.
Каталог выставки.**

Ответственный за выпуск Н. И. Касько
Одесса
Редакционно-издательский отдел
областного управления по печати
1992
(На русском и английском языках)

Редактор Н. А. Маковец
Художник В. Т. Миненко
Худож.-техн. редактор И. В. Краснокутская
Корректор Л. Ф. Деслотова

Сдано в набор 09.04.92. Подписано к печати 18.11.92.
Формат 70x90/16. Гарнитура журнально-рублиная.
Печать офсетная. Услов. печ. л. 2,34. Услов. кр.-отт. 4,68.
Уч.-изд. л. 2,1. Тираж 300 экз. Изд. № 722. Заказ
3281. Заказное. Цена договорная. Редакционно-изда-
тельский отдел областного управления по печати,
270021, Одесса, ул. Клары Цеткин, 3. Книжная фабрика
РПО "Полиграфкига". 270008, Одесса, ул. Дзержин-
ского, 24.

Серафим Серафимович Чаркин родился в 1945 году. В 1973 году окончил живописно-реставрационное отделение Ленинградского художественного училища им. В. А. Серова. С 1974 года — старший художник-реставратор Одесского художественного музея. С 1988 года — член Одесской организации Союза художников Украины. Произведения художника находятся в собраниях Одесского художественного музея, Дирекции выставок Союза художников Украины, частных коллекциях Одессы, Москвы, а также за рубежом.

Serafim Serafimovich Charkin was born in 1945. In 1973 graduated from the Leningrad Art School, School of Painting and Restoration named after V. A. Serov. Since 1974 he is a Senior Artist-Restorer at the Odessa Art Gallery. Since 1988 he is a member of the Union of Artists of the Ukraine. His works are exhibited at the Odessa Art Gallery, Managing Board of the Exhibitions of the Union of Artists of the Ukraine, private collections in Odessa, Moscow and abroad.