

«Чтобы что-то постичь, понять и сотворить, нужно просто учиться, думать и делать», – фраза, принадлежащая нашей героине. Астраханцы не знают, что в Нью-Йорке (США) живет и творит уникальная их соотечественница, поэт и художник, Валентина Бэттлер, в девичестве Валя Баранник. Однажды в этой же газете я опубликовал статью о ней под названием «Русские чудоженщины» (Волга, 5 декабря 1998 г.). В той статье я главным образом обратил внимание на ее уникальность, как идеальной жены. Напомню, в чем же состоял и, естественно, состоит ее идеал?

Уникальность ее состоит уже в том, что она вышла замуж за одного парня, кстати, тоже астраханца, который, занимаясь своей наукой, никогда не «держал дом», не обеспечивал «благополучие». Такое положение вынудило Валентину научиться шить рубашки, костюмы, галстуки, пальто, дубленки, платья и самое удивительное туфли и женские сапоги со всей атрибутикой разделки кожи. Умела она и вязать и делать макраме. Не было для нее проблемой и воспитание двух детей, с чем справлялась легко. Живя в Канаде, освоила японскую кухню и разгадала китайский секрет изготовления торта Pavlova.

Кстати, о Канаде. Дело в том, что ее муж, ненормальный человек, умудрился сменить 34 квартиры со дня свадьбы и несколько стран проживания (СССР, Япония, Канада, Россия, Англия, Франция, США). Занимается наукой без Валентины у него вряд ли получилось бы, как минимум, по двум причинам. Первая – она постоянно задает вопросы, ответ на которые может дать только научное объяснение, причем придумывает такие проблемы, на которые великие мыслители бьются столетиями. Без ее толчков он так и остался бы каким-нибудь доктором наук, которых пруд пруди по всему миру. Впрочем, сейчас не об этом. Вторая – она не просто организует его быт, но самым активным образом помогает ему в работе. Поначалу это были простые перепечатки кандидатской и докторской диссертаций. Ныне – редактирование текстов на русском и английском языках, их форматирование и доводка до издательского состояния. Плюс создание для него сайтов на двух языках и постоянная их поддержка.

Она каким-то образом освоила компьютерную технику на профессиональном уровне, так что вся компьютерная обработка его мыслей лежит на ее хрупких плечах.

В упомянутой статье я об этом писал, но мало уделил внимание ее творчеству. А за прошедшие годы она приобрела широкую международную известность именно как художник и поэт. Дело в том, что Валентина по образованию пианистка (училась в Астраханском музыкальном училище в классе С.К. Бакулева, закончила Ленинградскую консерваторию, а затем работала в Институте Гнесиных в Москве, позже – в Королевской консерватории в Ванкувере /Канада/). В Канаде в силу определенных обстоятельств она поменяла профессию, став художником, освоив классические каноны китайской живописи. Именно об этой стороне ее деятельности я хочу сказать подробнее.

Валентина Бэттлер – художник и поэт, многие картины которой подписаны китайским именем Ван Люши (это ее художественный псевдоним для китайских картин), в переводе означающим «Королева плакучей ивы и стихов». Впервые знатоки искусства могли услышать это имя еще в 1999 г. после выставки в ЦДХ (Москва). После этого стали появляться статьи в специализированных журналах, а самое главное – в связи с ее выставками, которые проходили в Москве, Оксфорде, Шанхае, Париже, в Нью-Йорке. В частности, в Китае (это был август 2004 г.) ее выставка широко освещалась газетами «Жэньминь жибао», «Чжунго циньняньбао», агентством Синьхуа. Тогда же по центральному телевидению был показан 15-минутный документальный фильм о творчестве Ван Люши. После выставок в Нью-Йорке о ней заговорили в США и в Англии. Известный английский критик Grant Poole разразился двумя обширными статьями о ее творчестве.

Уникальность Валентины как художницы заключается не только в том, что она освоила различные течения в китайской живописи и создала свой собственный китайский почерк. И не только в том, что пошла дальше, где осваиваются уже не только китайские сюжеты и необычные технические формы. Она почти к каждой своей картине предпосылает стихи, которые углубляют понимание картин, но которые имеют и самостоятельное значение. К ним я еще вернусь. Здесь для информации следуют отметить и такую сторону творчества Валентины. Она пишет великолепные публицистические статьи на тему искусства и анти-искусства. По этому поводу мне как-то пришлось высказаться таким образом: «Искусство Валентины Бэттлер – не просто великолепная живопись и мудрые стихи. Оно – разящее оружие против современного анти-искусства в форме концептуализма, формализма и прочих расчеловеченных «измов»»

Эти статьи, наряду с картинами и стихами наиболее полно представлены в ее последних альбомах-книгах: один на русском, другой на английском языках –

(Валентина Бэттлер (Ван Люши). Музыка тишины. Москва, 2011; [Valentina Battler. Art of Ink Painting](#). New York, 2012.)

Хочу обратить внимание читателей, что упомянутые книги изданы не в формате альбома, как были изданы предыдущие ее издания (до этого было еще три альбома). Это альбомы-книги, и неслучайно. На этот раз автор обращает внимание читателей именно на стихи, большинство из которых неразрывно связаны с конкретными картинами. Стихи к картинам – это, во-первых, традиция китайской живописи, в жанре которой работает художник, а во-вторых, это вызвано тем, что стихи и изречения поясняют суть изображенного. Художник обращается еще и к интеллекту, а не только к чувствам зрителя, делает его активным интерпретатором увиденного. Как говорит Валентина, это «сверка нравственных часов». Интересное сравнение. Стихи сопровождают и ее европейские сюжеты, которые могут, на мой взгляд, существовать и отдельно от картин.

Стихи, написанные к серии работ «Над былью», посвященной Рахманинову, или к циклу «Кармен», совершенно самодостаточны как поэзия, но здесь художник хочет показать их связь еще и с музыкой, что дает ощущение трехмерного действия, вовлекающего все виды чувственного восприятия, когда в единстве сливаются живопись, стихи и музыка. Крайне редкое явление в искусстве, что отмечено в статьях английского историка искусства, а также в журнале “ArtNews”.

К сожалению, газетный формат не дает возможности поместить картины Валентины. Поэтому призовем на помощь воображение или любопытство, обратившись к ее сайтам в Интернете (<http://www.valentina-battler.com>). Для примера берем картину, которая называется «Бамбук». Если я не знаю смысла этого растения, я просто наслаждаюсь изяществом его изображения, его линиями и сцеплением различных частей бамбука, красотой пересечения листьев. Если же я знаком с китайской культурой, то бамбук у меня должен вызвать ассоциацию мужества и стойкости, дружбы и несгибаемости. Сами мазки настолько энергичны и стремительны, что от них остается полупрозрачный полетный след, некое присутствие силы. Жизнь в этот символ вдыхается стихами, сопоставлением растения с его символическим значением: «Взгляни, как стремителен стебель, /как с мыслью он ясно сходен» – это же про ясный мужской ум. «Украшен изяществом листьев, /как девичий стан грациозен» – звенящая скромность мужества, красоты и гармонии. Сколько достоинств видит художник-поэт в этом несгибаемом символе мужества, символе мужской чести, дружбы! «Ты сядь у заросшего пруда, /Послушай листьев шуршанье, /Хмельного вина выпей чарку, /Любуясь природы созиданьем». Это же гимн доверию и дружбе, главной сути того, что есть Человек. А всего-то и нарисовано – бамбук.

Все картины, помещенные в книге, – это олицетворение гармонии формы и содержания. Обычно зритель обращает внимание на форму, поскольку именно форма в первую очередь бросается в глаза. Но содержание картины еще не постигнуто. Последнее требует знания сюжетных символов. Например, для европейца хризантема – просто красивый цветок, для китайца это не просто цветок, а цветок, олицетворяющий мудрость, долголетие и благополучие. Лотос – символ чистой и нежной красоты, красоты женщины. Чтобы понять смысл этих символов, на помощь опять приходят стихи. Вот картина “Хризантема”, к которой предпосланы такое простое двустишие:

Склоняясь, как целомудренная дева,
Спокойна, величава хризантема.

Напомню, что хризантема символизирует мудрость. В этом двустишии схвачен целый пласт человеческих отношений в обществе. Величие не требует ни суеты, ни крикливости. Оно скромно (признак силы), целомудренно (признак целостности). Восточная идея красоты и мудрости в корне противоречит современному буржуазному пониманию этих символов, когда все напоказ и чтобы во всех журналах. Это маленькое двустишие – философская противоположность целому пласту современного общества – петушиным боям «celebrity». И усиливает эту идею художественное исполнение с бросающейся в глаза красотой очертания этой скромности. Эта целостность выражена в художественном исполнении соединением Инь и Ян (картина написана в строгом соответствии с китайскими канонами) – мягкости цветка и жесткого и уверенного обрамления.

Картина «Гейша». Нужно вчитаться в это хайку – японское трехстишие. Понять ассоциации, вложенные в несколько слов. Для автора, наверное, это естественно – японский сюжет, японский и стих.

Панцирь улитка надела,
Форму душа приняла.
Ранняя осень.

Японские хайку для незнакомых с японской культурой трудно оценить, поскольку в них заложено множество нюансов, ассоциаций, аллюзий, коннотаций, порожденных японской культурой. Но в данном случае, как ни странно, сама картина объясняет смысл стихов. Глядя на склоненную женщину, даже похожую на улитку, затянутую туго в кимоно, наподобие панциря, видишь, как скована этим панцирем-кимоно душа этой женщины. «Форма японской души» – это культура. А мораль

картины – Ранняя осень. Объем этих двух слов удивителен: молодая гейша уже в раннем возрасте познавшая все, но смиренно и грациозно встречающая закат своей юной души без слез и внешнего проявления. А у зрителя сжимается сердце.

Хочу отметить, что это стихотворение на английском языке позволило Валентине Бэттлер занять место в призовой тройке англоязычных поэтов США.

И так можно воспринимать каждую картину с китайскими сюжетами и символами, они неразрывно слиты со стихами. Несколько иначе понимаются картины с европейскими сюжетами. Как я мельком упомянул выше, стихи, которыми они тоже сопровождаются, могут иметь и самостоятельное значение. Эти картины, как и все созданное Валентиной Бэттлер, написаны по китайским канонам, тоже обогащены китайской символикой. Но европейский зритель обращает внимание на сам сюжет, не замечая техники, метода. Хотя именно эта техника делает картины неповторимыми. В китайской живописи, а это язык выражения, а не изображения, тут ничего нельзя подправить, нужно БЫТЬ. В стихах Валентины Бэттлер есть специфика: в картинах с китайскими сюжетами она поясняет суть картин, поэтически расшифровывая символику. В них она выступает как гид, часто отстраняясь от собственных интерпретаций. В стихах же с европейскими сюжетами она сама становится частью своих стихов. Она не боится показать ни своего восхищения сюжетом картины («Танец мечты», «Фламенко»), ни своих суждений («Паганини») и даже осуждений («Розово-голубой Париж»).

Хочу обратить внимание, что новые работы автор не классифицирует как китайскую живопись. Это – живопись тушью, поскольку изменились динамика, напряжение, смысл, расположение в пространстве. Внесены некоторые другие технические элементы. Все эти работы расположены на ее сайте в Интернете в рубрике «Новые работы» которая постоянно пополняется.

Меняется и насыщенность стиха, но остаются ассоциации. Картина «Король Лир» имеет второе название – «Возмездие», стихотворение написано трехстишьем, терцинами. Это явный отсыл к «Божественной комедии» Данте и возмездию за несправедную жизнь.

Но вот новое явление – серия картин, объединенных названием «Над былью» (Посвящение С. Рахманинову). К этой серии предпослано важное вступление автора, в котором она выразила суть музыки русского композитора и ее толкование этой музыки в живописи. Меня поразило ее толкование Ада и Рая – совершенно отличное от того, что всем известно из обычных интерпретаций. Не буду пересказывать, а предложу читателю самому найти картины со стихами либо на ее сайте, либо в книге и прочесть вступительную статью к этой серии (http://www.olegarin.com/olegarin/transcending-reality_articles/transcending-reality.html)

Уверяю, это вас сильно удивит. Серия состоит из 15 картин. По своему исполнению они напоминают некие фантастические фрески, а ассоциативно – ад «Божественной комедии» Данте. Кстати, и сами стихи хотя и написаны в духе усеченной формы английского сонета, но в большей степени по содержанию все-таки напоминают дантовские круги. Хочу отметить, что последние строки каждого стиха (двустрочье) – это суть, вывод, этический смысл каждой картины.

Обобщая, хочу заметить, что в картинах с китайскими сюжетами В. Бэттлер отражает жизнь, проникая в восточную философию и не навязывая своей воли. В картинах с европейскими сюжетами – отражает, эмоционально насыщает нравственными вопросами, проявляет себя и предлагает разделить ее представление о жизни. А в серии «Над былью» она активно участвует в борьбе Добра со Злом. Более того, она вынуждает зрителя принять чью-то сторону. Причем делается это в динамике, через сюжеты и стихи. Поначалу констатация явления «Противостояния» Добра и Зла. Затем различные проявления Зла в аду и, казалось бы, постоянное смятение Добра перед ним. Но в конце чуть ли не каждого сонета дается подсказка, мудрое умозаключение, вооружающее Добро. Многие же из них звучат как афоризмы:

* * *

В двойном кольце воют Ночь и День,
Где больше света, убывает тень.

* * *

Чтоб в прах не превратилась жизни нить,
Злодея в душу не пускай гостить.

* * *

И в этой слитности досуга нет,
И чем любовь сильнее, тем ярче свет.

* * *

Родные братья – страх и слепота
Всегда желанны там, где тьма густа.

Дорогие астраханцы! Газетное пространство не дает мне возможности более подробно осветить творчество вашей соотечественницы. В принципе оно подробно

представлено в Интернете. Достаточно в любой поисковой программе написать ее имя, чтобы выйти на ее сайты и ссылки на ее работы. В заключение могу сказать, точнее даже утверждать, что имя Валентины Бэттлер войдет в золотой фонд выдающихся творцов.

Олег Арин
18.11.2012.

Comments

(Nov 26, 2012) **Валентина (mod)** said:

Спасибо-спасибо, уважаемый Александр! Нужно еще так много работать, чтобы заслужить такие слова в полной мере. Сейчас у меня период "книгоиздания". Предыдущие редакторы и издатели английских версий книг ОА натворили такое, что я с трудом разгребаю это сейчас. Ну, раньше я себе не могла позволить копаться в уже сделанных переводах книг, а теперь чувствую себя несколько иначе. Как я могла пропустить такие книги! Он-то, конечно, не замечает "мелочей", да и доверился своим переводчикам и издателям. И они развернулись по полной. Вот и остановила пока рисование и стихи (хотя они во мне "плачут"). Доведу все "до ума", издам", а потом снова - вперед. Иначе не получается: что-то за что-то. Но, когда взвешиваю у себя в голове "свое"+внуки и "его", то весы ломаются. Вот поэтому я и обязана всё доделать, "чтобы не было мучительно больно..."

Еще раз всем спасибо, дорогие читатели!

(Nov 26, 2012) **Александр** said:

Валентина, от всей души поздравляю Вас с днём рождения! Ваши картины наполняют душу желанием думать, сопереживать, остановиться и задуматься о своей судьбе и о том как прекрасна жизнь. В них живёт Красота, Истина и Любовь, неотделимые друг от друга. Вашим картинам веришь, потому что за ними стоит Труд и Самосовершенствование, достойное восхищения и подражания. Спасибо за восхитительное Творчество, воспевающее в человеке самое лучшее и светлое. Будьте счастливы в поиске Прекрасного и Вечного! Мы рядом с Вами...

(Nov 20, 2012) **Валентина (mod)** said:

Уважаемые читатели, теперь Comment box поправили и можно, при желании, вписывать имя и исправлять написанный текст. Спасибо за терпение. Приношу свои извинения за неудобства.

(Nov 20, 2012) **arinoleg (mod)** said:

Спасибо большое.

(Nov 20, 2012) **Г.Кузнецов** said:

Уважаемая Валентина! Никак не могу дополнить полноту поздравления RUSSia женская логика тут безупречна. Я присоединяюсь .Всего ВАМ наилучшего и прежде

всего кавказского здоровья.
Спасибо Вам за реальный патриотизм.

(Nov 19, 2012) **arinoleg (mod)** said:

Спасибо.

Что-то и у меня не получается вписать свое имя. Видимо, какие-то проблемы и в этом comment box. Ну, тут уж не моя вина, это такие создатели.

Еще раз спасибо.

Валентина

(Nov 19, 2012) **Anonymous** said:

Уважаемая Валентина! С Днем Рождения! Здоровья, счастья, семейного благополучия! Ваши картины можно смотреть, а Ваши стихи можно читать снова и снова. Ваша сила духа и красота Вашей души во всех Ваших творениях. Спасибо. RUSSIA.

