

GOLDENS
SINCE 2004

Леонід Козлов

ЛАБІРИНТАМИ ЧАСУ

живопис / скульптура

LABYRINTHS OF TIME
LEONID KOZLOV

GOLDENS
SINCE 2004

Леонід Козлов
ЛАБІРИНТАМИ ЧАСУ
живопис / скульптура

Leonid Kozlov
LABYRINTHS OF TIME
painting / sculpture

Каталог виставки
20.03–12.04.2024
Exhibition catalogue

Аукціонний дім Goldens
Київ, вул. Л. Первомайського, 4

З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ТВОРІВ ЗВЕРТАЙТЕСЬ
+ 38 044 240 95 32 contact@gs-art.com

Київ – 2024 – Kyiv

ЛАБІРИНТАМИ ЧАСУ

Досліджуючи творчий доробок художника Леоніда Козлова, стає очевидним факт його гармонійної дуальності. Отримавши класичну освіту скульптора та визнання завдяки фігуративним роботам, присвяченим балеринам, художник продовжує віднаходити нові й нові грані абстрактного символу. Конкретне у експериментах Козлова втрачає знайому форму, перетворюючи образи на знаки, які зберігають вічність у перемінній часу.

Ще з юності, навчаючись в майстерні Анатолія Фуженка, Леонід Козлов перестрибнув традиції реалістичної історичної скульптури. Після закінчення академії в його творчість просочується тема танцю, де сюжет – лише спроба схопити й дослідити рух. Балерини Козлова зображені в момент очікування танцю або ж за декілька секунд після його завершення, тому енергія руху ніби відчувається в їх поставі. Експерименти з динамікою як феноменом плінності часу стають для художника визначальними. На подальших роботах Козлова позначається його обізнаність у історії новітнього мистецтва: від класиків супрематизму до геометричної абстракції Піта Мондріана та Барнетта Ньюмана та експресивних пошуків Пауля Клеє.

Поступово Козлов починає «роздягати» свою скульптуру, прибираючи всі зайві елементи. Так він приходять до абстракції як в живописі,

«Великий скульптурний салон», Мистецький Арсенал, Київ, 2007

так і в скульптурі, де лінії стають більш умовними, кольори – більш контрастними, а композиції – фронтально центрованими. Сам настрій руху для Козлова може здатися часовим лабіринтом, де ледь вловимий рух вертикального сходження, що символізує першочерговий духовний ріст.

У своїх скульптурних абстрактних композиціях Леонід Козлов експериментує з формою, розбиваючи традиційне уявлення про фігуру. Він спрощує форму, виражаючи сутність об'єкту чи ідею через мінімальні деталі. Відтак бронзова скульптура «Постать» являє собою умовну фігуру жінки, віддалено нагадуючи знайдених археологами «Венер», що асоціювались в наших пращурів з культом жіночності та плодючості. В роботі художник робить акцент на «родючі» частини тіла (стегна, живіт, груди). Та в «Постаті» можна відшукати і натяк на біблійську притчу про застиглу дружину Лота, що повернулася останній раз побачити Содом і, порушивши обіцянку, перетворилася на соляний стовп. Відтак, метафора «застрягlostі у часі», неможливості відмови від минулого є актуальною в контексті сьогодення.

В юнгіанській композиції «Мати та дитя» автор також використовує округлі форми, що тільки віддалено нагадують зв'язок між матір'ю та дитиною, захист, обійми, розраду.

Попри високу технологічність робіт Леоніда Козлова, в образі творення автор апелює до Гегеля, який називав мистецтвом прояв духу через інтуїтивне пізнання. Внутрішня необхідність відчувати робить твори Козлова точками перехідних станів пробудження (за Карлом Юнгом). Та визнання могутності інтуїтивізму не виключає інтелектуальної продуманості задуму та формальної завершеності. Тенденція Козлова до фіксації явищ у момент свого розкриття чи навіть маніфестації набуває форми образотворчого міфу, що має три важливі складові: символ, експресія, трансформація.

Темою еросу просякнута чимало робіт Леоніда Козлова, одна з яких – скульптура «Чоловік і жінка». Округлими формами автор умовно зображає пристрасть і взаємодоповнюючі сили: жіноче

й чоловіче. У живописі «Блакитна пляма» художник розглядає сексуальність вже інакше, як форму потрясіння та трансценденції. Композицію також можна трактувати і як протистояння елементів та природних сил. Але гнів пластичних поєднань, що, здається, насичений «неемоційною» геометрією, є тим ключем, який, за гераклітівськими принципами, сприяє появі найвищої гармонії.

В абстрактних живописних композиціях Леонід Козлов, подібно до Ньюмена, долає декоративність живопису. Художник ніби хоче почати з нуля, писати так, начебто живопису ніколи не існувало, аби у композиціях відобразити форми мислення універсального досвіду людського буття. Та геометрія Козлова інша. Вона провалюється крізь насичені кольори та текстури, відмовляючись від будь-якої механічної строгості. Геометричні форми та базові конструкції стають опорою, віддзеркалюючи Вічність у хвилях живого часу.

Без сумніву, значну роль в живописній практиці Леоніда Козлова відіграє саме фактура й складність пластичного конструювання в умовному просторі картини. Відтак картина «Чорна рілля» завдяки унікальності фактури створює конкретний символ родючості чорнозему, що, в свою чергу, відсилає глядача до коріння, основ життя і до його невідворотного фіналу. Але автор ніби наголошує, що земля як ховає, так і зберігає у своїх надрах потенції життєвих енергій.

Експерименти Леоніда Козлова зрозумілі, адже скульптурне відчуття простору просочується у картини шляхом складної текстури: інтеграції тирси, землі, піску в шари полотна («Червона заграва», «Хмара»). Кладка мазків, об'єм за рахунок введення сипучих матеріалів провокує образотворчий та смисловий пласти живопису взаємодіяти спалахами інтенсивного внутрішнього життя. На прикладі «Червоної заграви» добре видна можливість тла породжувати конфігурації зримих пластичних тіл і потім так само органічно і плавно розчиняти їх в прихованому просторі геометрії.

Експресивний живопис Козлова парадоксально не є перевантаженим геометрично-конструктивними рішеннями. Його логіка уявного пластичного моделювання, здавалося б, витікає з абстрактності часу, ніби ви можете «ввійти» в нього. Композиції «Шлях», «Діалог» включають намірену асиметричність та незбалансованість, щоб створити «внутрішньокадровий» рух. Автор порушує питання

«Великий скульптурний салон», Мистецький Арсенал, Київ, 2007

взаємозв'язку площини та глибини простору. Композиція «Силуети» радше відображає духовний досвід. Тут проявляється не тільки зміна методу живопису, скільки розкриття рівнів загального буття. Та в геометричній системі координат художника все послідовно: творення – руйнування, підйом – спад, прямокутне й округле, розімкнутий і закритий простір, спокій – динаміка.

Здається, Леонід Козлов підтримує Бергсона щодо доцільності методів автоматичного малювання, які були популярними серед сюрреалістів. Так художник досягає несподіваних образів, покриваючи ніби наївними штрихами чи фігурами, які не підпорядковуються геометрії композиції. Силлові лінії в композиціях Козлова можуть бути кривими, вигнутими або прямими, але вони завжди відчуються глядачем як динамічні, являючи собою не лише фізичні об'єкти, а й емоції чи ідеї.

Композиція «Вітрила», у якій лінії проростають наскрізь і прямують у безкінечність за межі картини, є однією з новаторських. Контурні каркаси ніби розгортаються в порожнечі тла, павутинні лінії-осі формують прозору «структуру» простору полотна. Децентрована геометрія за допомогою ліній дозволяє вітрилам з бездушного об'єкту перетворитися на символ сили універсуму. Предметність вітрил виявляється у підйомних і спускних ритмах, у рухомій рівновазі, що визначає площини просторових планів. Отже, експозиція нагадує музичну імпровізацію, де кожен акорд і пауза об'єднуються, щоб створити непередбачуваний мелодійний ландшафт.

Роксана Рублевська
мистецтвознавиця

Козлов Леонід (нар. 1954) – український художник і скульптор. Навчався в художній майстерні заслуженого діяча мистецтв України скульптора А. Фуженко (1969). Закінчив Київський художній інститут, факультет скульптури, майстерню професора, академіка В. Боро-
дая (1982). Член Спілки художників України (з 1989). Учасник проєк-
тів «Мистецтво України ХХ століття», «Сучасне мистецтво України
періоду Незалежності: 100 імен», «Енциклопедія сучасної України»,
«Імена України» та інших. Перша премія на міжнародному симпозиумі
в камені «Terra Incognita», галерея «Ірена» (Київ, 1994). Срібна медаль
на академічній виставці художників країн Центральної Європи «Ces
Inconnus Celebres» (Париж, 1998). Бронзова медаль на міжнародній
виставці моделей та іграшок в категорії модель «скульптура Наомі
Кембел» (Чикаго, 1999). Учасник близько 100 групових і персональ-
них виставок (з 1982) в Україні і світі (Японія, США, Великобританія,
Австрія, Франція, Росія, Німеччина). Живе та працює в м. Київ.

Персональні виставки

- 1995

«Шістнадцять кроків до нової гармонії», Націо-
нальний художній музей України, Київ
- 1997

«Буття у просторі», Національний художній музей
України, Київ
- 1999

«Скульптура, живопис», Національний музей
«Київська картинна галерея», Київ
- 2001

«Живопис», галерея «Ірена», Київ
- 2002

«Живопис», галерея «Митець», НСХУ, Київ
- 2003

«Живопис, графіка, скульптура», галерея НСХУ,
Київ
- 2004

«Скульптура, графіка», галерея «Гард»,
Южноукраїнськ
- 2007

«Скульптура, рисунок», Київська міська галерея
мистецтв «Лавра» у рамках міжнародного фес-
тивалю балету «Серж Лифар де ля данс», Київ
- 2007

«Скульптура, рисунок», галерея «Kavanaugh»
Вест-Дес-Мойн, штат Айова, США
- 2008

«Скульптура, рисунок», Український Національ-
ний музей Чікаго, США
- 2009

«Гармонія кольору та форми», галерея AUGB,
Лондон, Великобританія
- 2010

«Скульптура, живопис», Український Національ-
ний музей Чікаго, США
- 2010

«Скульптура», Галерея «Mat Lamb Studios ООО»
Арт-центр Чікаго, США
- 2011

«Стиль і Шарм», «Gallery 54» Лондон,
Великобританія
- 2011

«Живопис», галерея «Voloshyn», Київ
- 2011

«Великий скульптурний салон», Мистецький
Арсенал, Київ
- 2012

«Великий скульптурний салон», Мистецький
Арсенал, Київ
- 2012

«Живопис», галерея «Voloshyn», Київ
- 2013

«Живопис», галерея «Voloshyn», Київ

Групові виставки

- 1982

Виставка сучасних українських художників
у Кіото, Японія
- 1982

І Республіканська виставка скульптури, Київ
- 1982

І Всесоюзна виставка скульптури, Москва, РФ
- 1983

Республіканська виставка, присвячена 175-річчю
Тараса Шевченка, Київ
- 1987

Республіканська виставка «Молодость страны»,
Київ
- 1987

Всесоюзна виставка «Молодость страны»,
Москва, Росія
- 1990

II Республіканська виставка скульптури, Київ
- 1991

«Beyond Borders», галерея фірми «Fusion Art
Distribution» Піттсбург, США
- 1991

Бієнале українського образотворчого мистецтва
"Львів '91 – Відродження", Львів
- 1995

Виставка сучасного мистецтва, галерея «Sergei
Porov», Берлін, Німеччина
- 1996

«Безмежний простір», виставка присвячена 120
річчю Бранкуші, галерея «Славутич», Київ
- 1997

Міжнародний Art – фестиваль, галерея «INKO-
ART», Центр «Український дім», Київ
- 1998

Академічна виставка художників країн Централь-
ної Європи «CES INKONNUS CELEBRES» де Блан
Манто, Париж, Франція
- 1999

Триєнале «Скульптура– 99», Академія мистецтв
України, галерея "КНСХУ", Київ
- 1999

«Мистецтво скульптури України ХХ ст.», Націо-
нальний художній музей України. Асоціація арт
галерей, Київ
- 2000

«Перехрестя. Мистецтво України», «На межі сто-
літь», Відень, Австрія
- 2002

Триєнале «Скульптура-2002», КНСХУ, Академія
мистецтв України, Київ
- 2006

Триєнале «Графіка – 2006», галерея КНСХУ, Київ

- 2008

«Великий скульптурний салон– 2008», Україн-
ський дім, Київ
- 2008

Трієнале «Скульптура 2008», галерея КНСХУ, Київ
- 2009

«Великий скульптурний салон-2009», Україн-
ський дім, Київ
- 2009

«Fine Art–2009», Український дім, Київ
- 2010

Аукціон 13 «Дизайн», аукціонний дім «Goldens»,
Київ
- 2010

Аукціон 14 «Contemporary Art», аукціонний дім
«Goldens», Київ
- 2011

«Живопис», галерея «Voloshyn», Київ
- 2011

«Великий скульптурний салон – 2011», Мистець-
кий Арсенал, Київ
- 2011

Аукціон 21 «Contemporary Art», аукціонний дім
«Goldens», Донецьк
- 2013

«Ню», галерея «Митець», НСХУ, Київ
- 2013

«Еротика в мистецтві», галерея «Voloshyn», Київ
- 2013

Виставка скульптури, графіки «На чотири
голоси», галерея «Митець», НСХУ, Київ
- 2014

«Різдво», галерея М-17 НСХУ, Київ
- 2014

«Україна. Архетип свободи», галерея «Voloshyn»,
Відень, Австрія
- 2016

«Скульптура» Інститут міжнародних відносин, Київ
- 2016

Аукціон 30 «Classic Undenground Contemporary»,
аукціонний дім «Goldens», Київ
- 2018

Виставка у рамках проєкту «3D Public Art»
на території Національного заповідника «Софія
Київська» Київ
- 2019

Виставка присвячена заснуванню КОНСАУ
«Мистецтво в просторі та часі ...», Київ
- 2019

«Українська сучасна скульптура», аукціонний дім
«Goldens», Київ
- 2021

Аукціон №49 «Classic & Contemporary Art», аукці-
онний дім «Goldens», Київ

Симпозиуми міжнародної скульптури

- 2019

Скульптурний пленер (пісковик), Кам'янка
- 2018

Скульптурний пленер (пісковик), Прилуки
- 2016

2-й Міжнародний скульптурний симпозиум
(мармур), Культурний центр «Нікапетрі», Бреїла,
Румунія
- 2015

16-й Міжнародний симпозиум по скульптурі
(нержавіюча сталь), Чанчунь, Китай
- 2014

Симпозиум по скульптурі «Мій Ірпінь» (вапняк),
Ірпінь
- 2008

Симпозиум по скульптурі (вапняк), присвячений
1020-річниці Хрещення Київської Русі, Вишгород
- 2002

Міжнародний симпозиум скульптури «Європа-
Україна-Южноукраїнськ-2002» (вапняк),
Южноукраїнськ
- 2001

Міжнародний симпозиум скульптури «Кремінь
2001» (пісковик), Кременчук

- 2000

І Міжнародний симпозиум скульптури в льоді,
організатор «Pantene Clarifying», Київ
- 1996

Міжнародний симпозиум по скульптурі
«Неоліт '96» (вапняк), Олесько
- 1994

Міжнародний симпозиум по скульптурі «TERRA
INCOGNITA» (граніт, пісковик), галерея «Ірена»,
Київ
- 1993

Міжнародний симпозиум по скульптурі «Киево-
Поділ» (вапняк), Київ
- 1991

Міжнародний симпозиум по скульптурі «Ольвіо '91»
(граніт), Ольвія
- 1991

Міжнародний симпозиум по скульптурі (мармур),
Ката – Курган, Узбекистан
- 1990

Міжнародний симпозиум по скульптурі (пісковик,
вапняк), Тернопіль
- 1989

Міжнародний симпозиум по скульптурі (граніт),
Миколаїв
- 1988

Міжнародний симпозиум по скульптурі
«Одессея '88» (пісковик), Одеса
- 1987

І Республіканський симпозиум «Земля квітне»
(пісковик), Ямпіль

Основні колекції

- Музей книги та друкарства України, Київ
- Національний музей «Київська картинна галерея»,
Київ
- Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського, Київ
- Кабінет медальєрики та фалеристики при
Львівському обласному відділенні Українського
фонду культури
- Луганський обласний художній музей
- Миколаївський художній музей ім. В. В. Верещагіна
- Хмельницький обласний художній музей
- Чернігівський обласний художній музей
ім. Г. Галагана
- Вінницький обласний художній музей
- Український Національний Музей-архів Чікаго, США
- Бібліотека-архів ім. Т. Г. Шевченка, Лондон,
Великобританія
- Міністерство культури України
- Спілка художників України
- Приватні колекції: Німеччини, Франції, Швеції,
Великобританії, США, Фінляндії, Нігерії, Узбекистану

Премії та нагороди

- 1994

Перша премія, Міжнародний симпозиум (граніт,
вапняк), «TERRA INCOGNITA», галерея «Ірена», Київ
- 1998

Срібна медаль, Академічна виставка художників
країн Центральної Європи «CES INCONNUS
CELEBRES» Париж, Франція
- 1999

Бронзова медаль, Міжнародна виставка моделей
та іграшок в категорії «Модель», Чікаго, США

1

«В захваті», 2011
200 x 145 см
полотно, олія, акрил

"Delighted", 2011
200 x 145 cm
oil, acrylic on canvas

2

«Композиція 3», 2012
100 x 80 см
полотно, олія

"Composition 3", 2012
100 x 80 cm
oil on canvas

3

#925, 2013
97 x 117 cm
полотно, олія

#925, 2013
97 x 117 cm
oil on canvas

4

«Двоє», 1991
h – 120 cm
бронза, граніт

"Two", 1991
h – 120 cm
bronze, granite

5

«Осяяння», 2020

196 x 300 см
полотно, олія

"Enlightenment", 2020

196 x 300 cm
oil on canvas

6

#510, 2014
 172 x 132 cm
 полотно, олія, авторська техніка

#510, 2014
 172 x 132 cm
 oil, author's technique on canvas

7

#521, 2012
 118 x 118 cm
 полотно, олія

#521, 2012
 118 x 118 cm
 oil on canvas

8

«Мати і дитя», 1991

h – 83 см

бронза

"Mother and child", 1991

h – 83 cm

bronze

9

#314, 2011
70 x 87 см
полотно, олія

#314, 2011
70 x 87 cm
oil on canvas

10

#320, 2012
78 x 95 см
полотно, олія

#320, 2012
78 x 95 cm
oil on canvas

11

«Прогулянка», 2020

92 x 58 cm
полотно, олія

"Walk", 2020

92 x 58 cm
oil on canvas

12

518, 2007

165 x 199 cm
полотно, олія, змішана техніка

#518, 2007

165 x 199 cm
oil, mixed media on canvas

13

«Портрет дами в чорному», 1997

h – 52 см
бронза, граніт

"Portrait of the Lady in Black", 1997

h – 52 cm
bronze, granite

14

#135, 2012

69 x 53 cm
полотно, олія

#135, 2012

69 x 53 cm
oil on canvas

15

#125, 2014

138 x 198 cm
полотно, олія, акрил, авторська техніка

#125, 2014

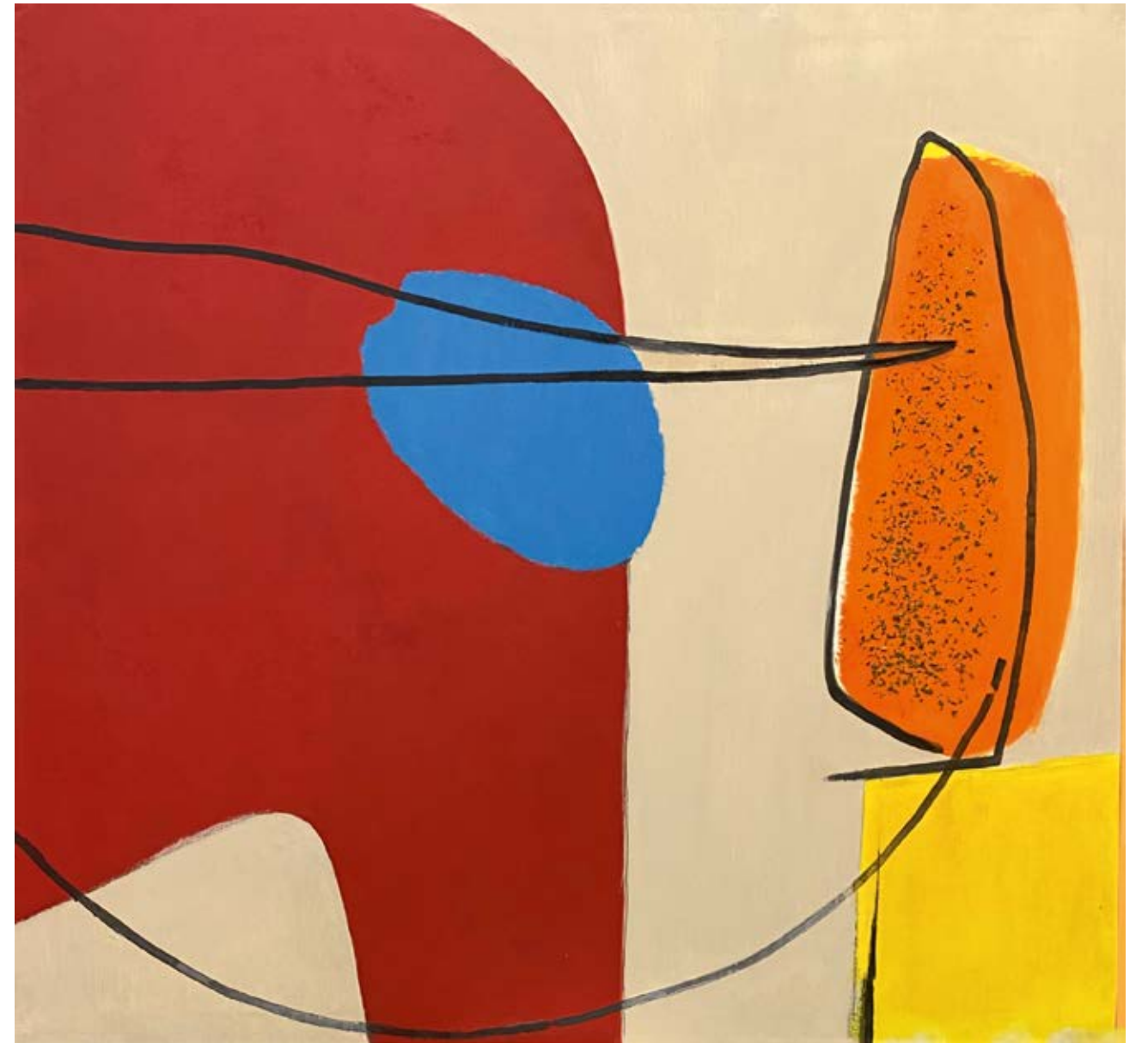
138 x 198 cm
oil, acrylic, author's technique on canvas

16

«Вітрила», 2012
178 x 130 см
полотно, олія, змішана техніка

"Sails", 2012
178 x 130 cm
oil, mixed media on canvas

17

«Блакитна пляма», 2011
120 x 129 см
полотно, олія, змішана техніка

"Blue spot", 2011
120 x 129 cm
oil, mixed media on canvas

18

#325, 2012

95 x 78 cm
полотно, олія, авторська техніка

#325, 2012

95 x 78 cm
oil, author's technique on canvas

19

«Гріхопадіння», 1990

h – 60 cm
бронза, камінь

"Falling sin", 1990

h – 60 cm
bronze, stone

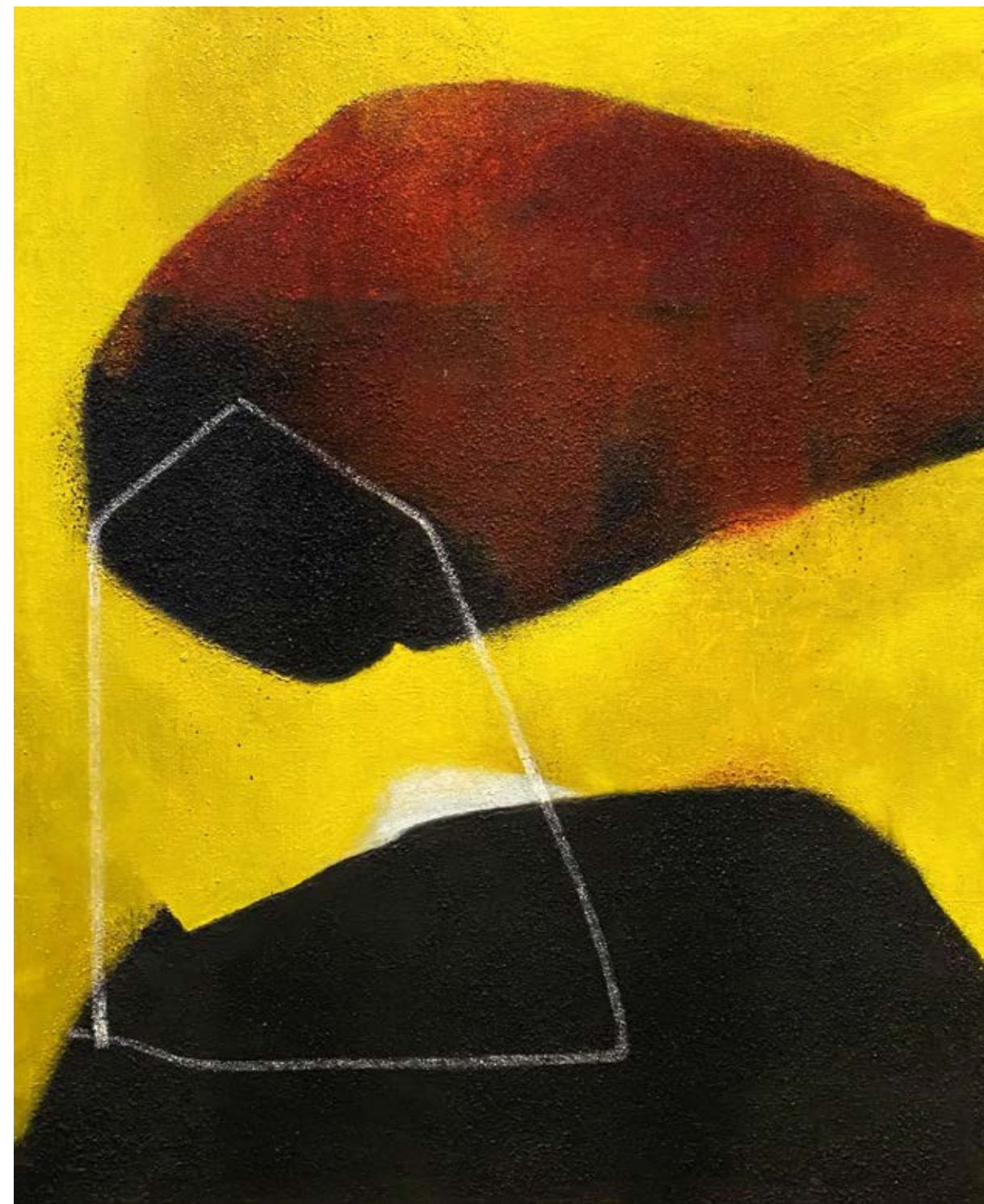
20

#426, 2014

127 x 111 cm
полотно, олія, змішана техніка

#426, 2014

127 x 111 cm
oil, mixed media on canvas

21

«Хмара», 2014

190 x 152 cm
полотно, олія, акрил, змішана техніка

"Cloud", 2014

190 x 152 cm
oil, acrylic, mixed media on canvas

22

«Ніч на Івана Купала», 2011
100 x 96 cm
полотно, олія

"Night on Ivan Kupala", 2011
100 x 96 cm
oil on canvas

23

«Діалог», 2008
117 x 150 cm
полотно, олія

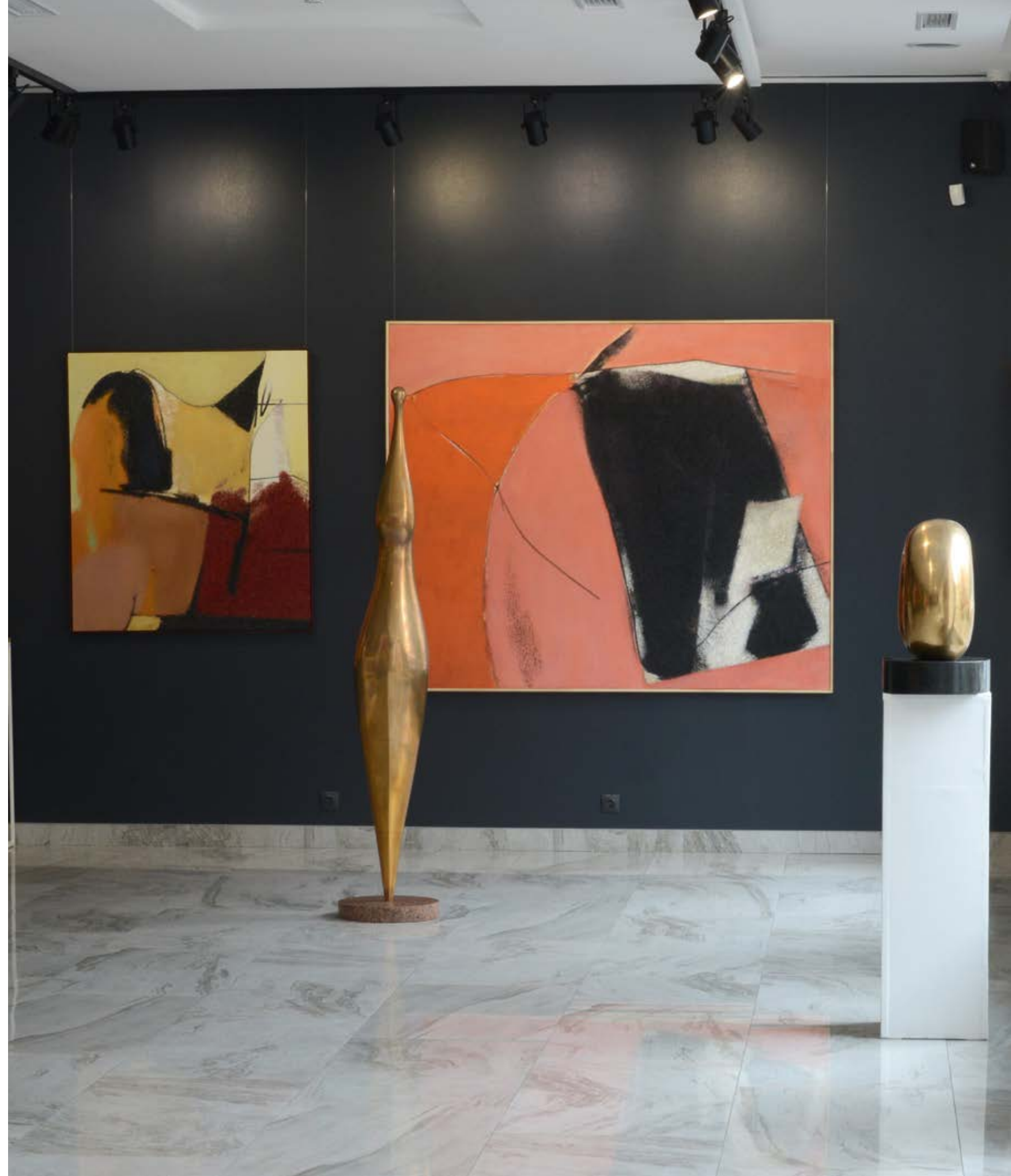
"Dialogue", 2008
117 x 150 cm
oil on canvas

24

«Постать», 1991
h – 210 см
бронза, граніт

"Figure", 1991
h – 210 cm
bronze, granite

25

«Водоноша», 2012

115 x 133 см
полотно, олія, змішана техніка

"Water carrier", 2012

115 x 133 cm
oil, mixed media on canvas

26

«Композиція», 2011

100 x 80 см
полотно, олія

"Composition", 2011

100 x 80 cm
oil on canvas

27

«Чорна рілля», 2012

138 x 195 cm
полотно, олія, змішана техніка

"Black arable land", 2012

138 x 195 cm
oil, mixed media on canvas

28

«Шлях», 2011
118 x 122 см
полотно, олія

"The Way", 2011
118 x 122 cm
oil on canvas

29

«Червона заграва», 2012
90 x 150 см
полотно, олія, авторська техніка

"Red glare", 2012
90 x 150 cm
oil, author's technique on canvas

Виставка
ЛАБІРИНТАМИ ЧАСУ
Леонід Козлов. Живопис. Графіка
Київ – 2024

ОРГКОМІТЕТ
Михайло Василенко
Олена Василенко
Юлія Черниш
Катерина Щербакова

КУРАТОР ВИСТАВКИ
Михайло Василенко

АВТОР СТАТТІ
Роксана Рублевська

ФОТОЗЙОМКА, ДИЗАЙН І ВЕРСТКА
Віктор Володимиров-Лихоліт

ДРУК
Фамільна друкарня huss

Тираж 200 екземплярів

GOLDENS
SINCE 2004

Аукціонний дім Goldens
заснований у листопаді 2004 року

Україна, 01133, Київ, вул. Л. Первомайського, 4
Тел.: +38 044 240 95 32
contact@gs-art.com
www.gs-art.com

© Права на публікацію фото з цього каталогу
належать аукціонному дому Goldens

Exhibition
LABYRINTHS OF TIME
Leonid Kozlov. Painting. Sculpture
Kyiv – 2024

ORGANIZING COMMITTEE
Mykhailo Vasylenko
Olena Vasylenko
Yulia Chernysh
Kateryna Shcherbakova

CURATOR OF THE EXHIBITION
Mykhailo Vasylenko

ARTICLE AUTHOR
Roksana Rublevska

PHOTOS, DESIGN, LAYOUT
Victor Volodymyrov-Lykholit

PRINT
Family printing house huss

Circulation 200 copies

Goldens Auction House
founded in November 2004

Ukraine, 01133, Kyiv, 4 L. Pervomaiskogo Str.
Tel.: +38 044 240 95 32
contact@gs-art.com
www.gs-art.com

© The rights to publish works from this catalog
belong to the Goldens auction house

GOLDENS
SINCE 2004

+38 044 240 95 32
www.gs-art.com