

У творі "Біля хати на лавці", із серії "Мить життя", старший пан сидить на лаві, облитій сонячним світлом, поблизу власного будинку. Він усамітнений, розглядає свої розкидані речі, але тримає голову так, щоб його погляд був гордовито кинутий на глядача. Аспект конфронтації тут є важливим. Боднар-Балагутрак завважує: "Ви не можете уникнути того факту, що тут присутня людина. Особистість. Ви можете відчуті її індивідуальність і характер виразу. І це, справді, є тим, що для мене є найважливіше".

Уривок зі статті Джилл А.Кайл
"Портрет Малярки",
журнал "У мистецтві", літо 1985

In "Acclaim of Bench and Cane" an aged gentleman sits alone on a sunlit bench outside his home. He expects no company, considering the way his scattered belongings fill the space beside him, but with head held high his direct gaze confronts the viewer proudly. The confrontational aspect is important, the artist says. "You can't escape from the fact that here is a person, an individual. You can feel his personality and character by his expression, and that is really what is fundamental to me."

Edited excerpt from
"Portrait of a Figure Painter",
by Jill A. Kyle,
"In Art", summer 1985

Біля хати на лавці : 2.
Із серії "Мить життя".
Папір, гуаш, акварель.
1981. 17,5x12,5.

Acclaim of Bench and Cane, #2.
"Lifestory Vignette" Series.
Watercolor, gouache, paper.
1981. 17,5 x 12,5 cm.

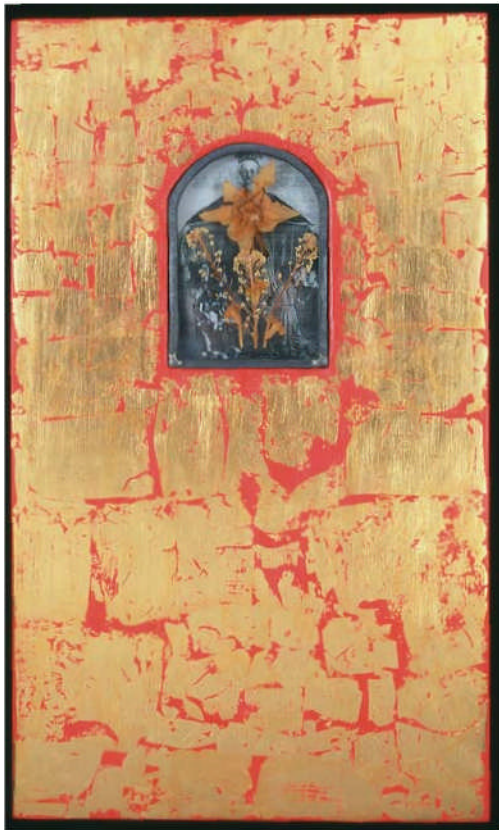
Єва-романтик.
Полотно, олія. 1983. 123x82,5.

Evie: The Romantic.
Oil on canvas. 1983. 123x82,5 cm.

Зміст / Table of Contents

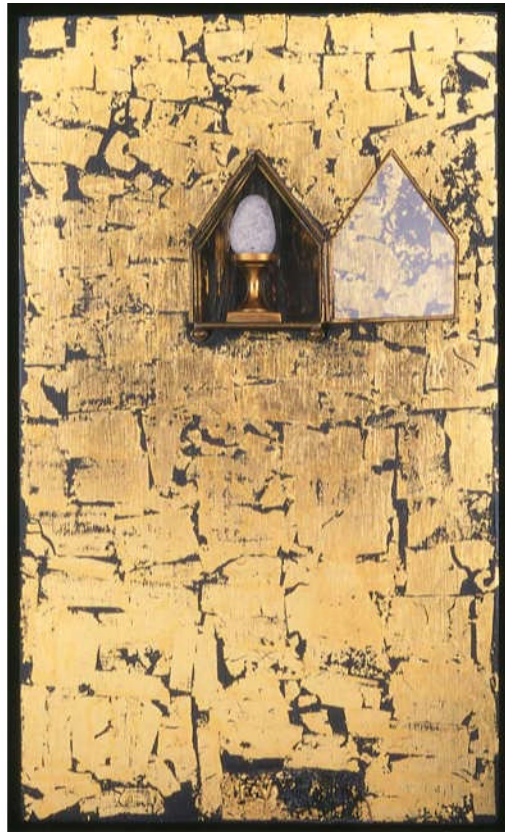
- Мистецтво самозображення Лідії Боднар-Балагутрак. Мирослава Мудрак /
Portraying Selfhood: The Art of Lydia Bodnar-Balahutrak. Myroslava M. Mudrak стор. / page 8
- Виявлення мисткині. Робін Лонгман / Emerging Artist. Robin Longman стор. / page 17
- Портрет малярки. Джилл А. Кайл / Portrait of a Figure Painter. Jill A. Kyle стор. / page 25
- Інтерв'ю з мисткинею. Петро Фединський / Interview with the artist. Petro Fedynsky стор. / page 30
- Мистецька рецензія. Сюзан Чадвік / Edited excerpt of art review. Susan Chadwick стор. / page 49
- Про рисунок. Донна Теннант / About Drawing. Donna Tennant стор. / page 50
- Поворотна точка. Лідія Боднар-Балагутрак / A Turning Point. Lydia Bodnar-Balahutrak стор. / page 57**
- Виставка в Техасі. Оксана Бризгун-Соколик / Exhibition in Texas. Oksana Bryzhun-Sokolyk стор. / page 79
- Відбитки. Лідія Боднар-Балагутрак / Imprints. Lydia Bodnar-Balahutrak стор. / page 97
- Вистави в скриньках. Меланія Жила Вікерс / About the Boxed Series. Melana Zyla Vickers стор. / page 104
- Біографія та бібліографія / Biography and Bibliography стор. / page 109

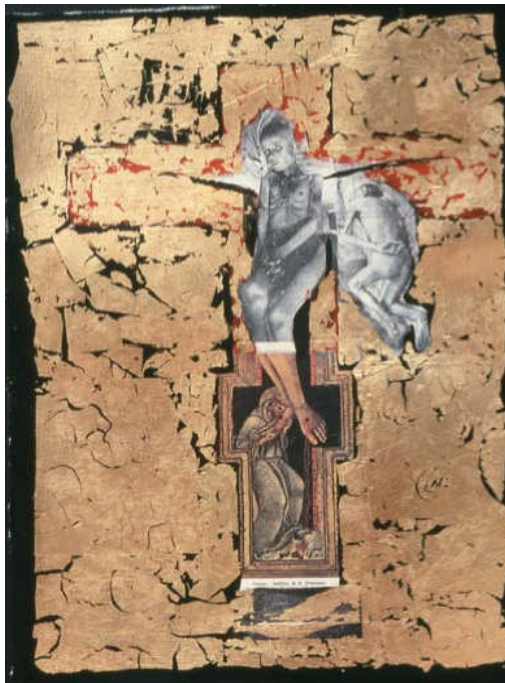
Захист.
Дерево, олово, позолота, колаж.
1992. 53x33x5.

Shelter.
Gold leaf, lead, collage, wood panel.
1992. 53x33x5 cm.

Ніколи - нікуди.
Дерево, олія, позолота, мішана техніка.
1992. 53x33x7,6.

Never - Ever.
Oil, gold leaf, wood panel, mixed media.
1992. 53x33x7,6 cm.

Ще одне розп'яття.
Із серії "Фрагменти".
Папір, олія, позолота, колаж.
1993. 43x32,5.

Another Crucifixion.
"Fragments" Series.
Oil, gold leaf, collage, paper.
1993. 43x32,5 cm.

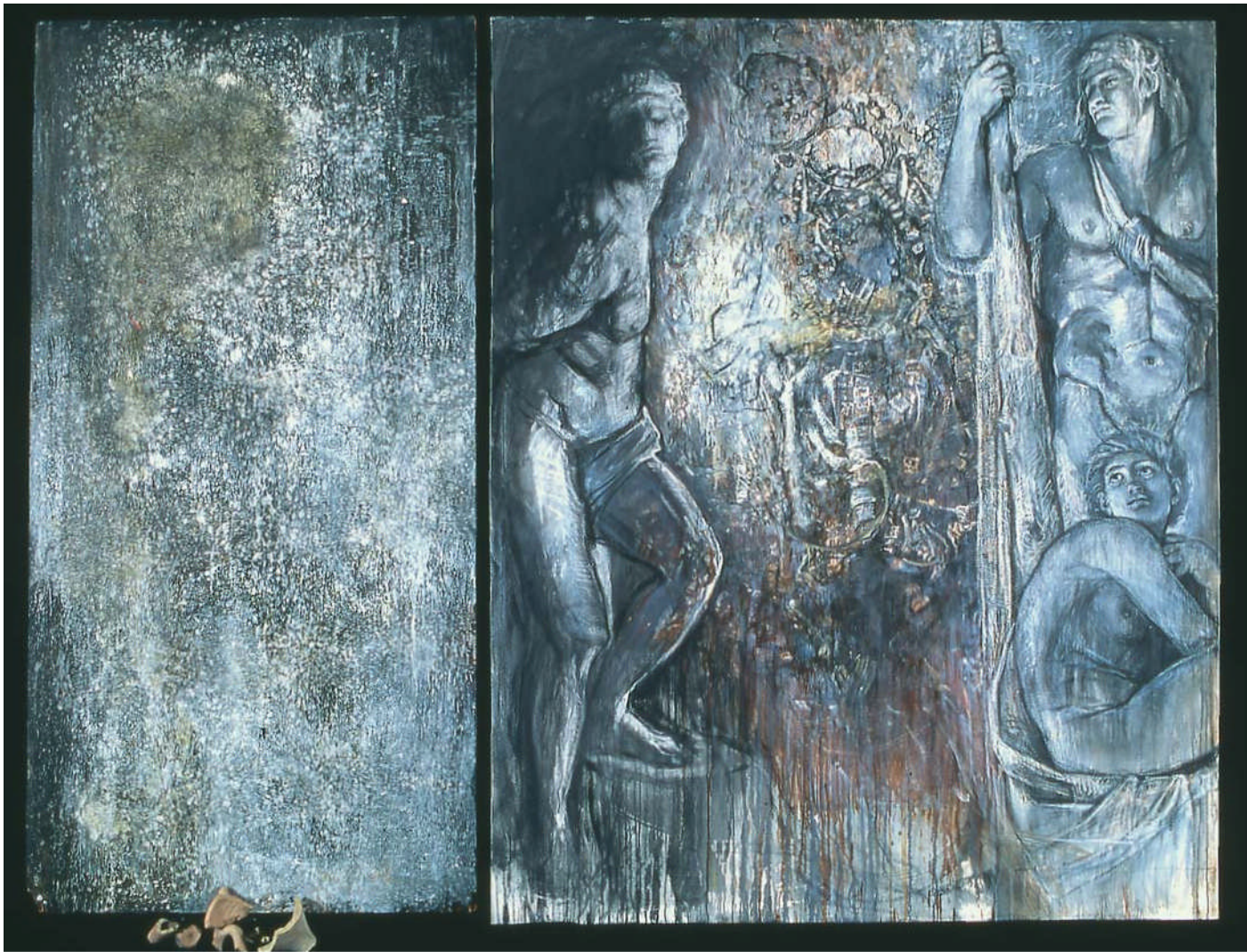
На сторінці 71:
Чорнобиль свідчить. Із серії "Фрагменти".
Папір, олія, позолота, колаж. 1993. 37,5x27,5.

On page 71:
Chornobyl Deposition. "Fragments" Series.
Oil, gold leaf, collage, paper. 1993. 37,5x27,5 cm.

Викрадені мрії. Із серії "Фрагменти".
Папір, олія, позолота, вишивка. 1998. 45x35.

Dreams at Bay. "Fragments" Series.
Oil on paper, gold leaf, embroidery. 1998. 45x35 cm.

Свідки. Диптих.
Палене дерево, полотно,
олія, каміння, мішана техніка.
1994-1995. 246x325.

Witnesses. Diptych.
Oil, charred wood, pottery chards,
canvas, mixed media.
1994-1995. 246x325 cm.

Твір "Свідки" складається із двох частин: пропаленої дерев'яної панелі та олії на полотні з древнім гончарним череп'ям, знайденим на археологічних розкопках Ольвії, на березі Чорного моря. Фігури в малярському творі перегукуються зі знайомими постатями в історії мистецтва. Намальовані й перемальовані кості, гончарний посуд, ювелірні прикраси на великій площині між "свідками" викликають спогади про знахідки в Україні - її прадавню історію.

Лідія Боднар-Балагутрак, 1996

"Witnesses" is a two-part painting on torched wood panel and oil on canvas, with ancient pottery shards found at the Black Sea archaeological site of Olbia trailing onto the floor from the torched panel. Figures in the painting quote known art historical images that are "symbols" of slavery, of the warrior, of the female watching/guarding. They are all witnesses to history. The painted and overpainted images of bones, pottery, and jewelry remnants in the vast space between the "witnesses" evoke archaeological finds in Ukraine - its ancient history.

Lydia Bodnar-Balahutrak, 1996

Вистави в скриньках.

Меланія Жила Вікерс /

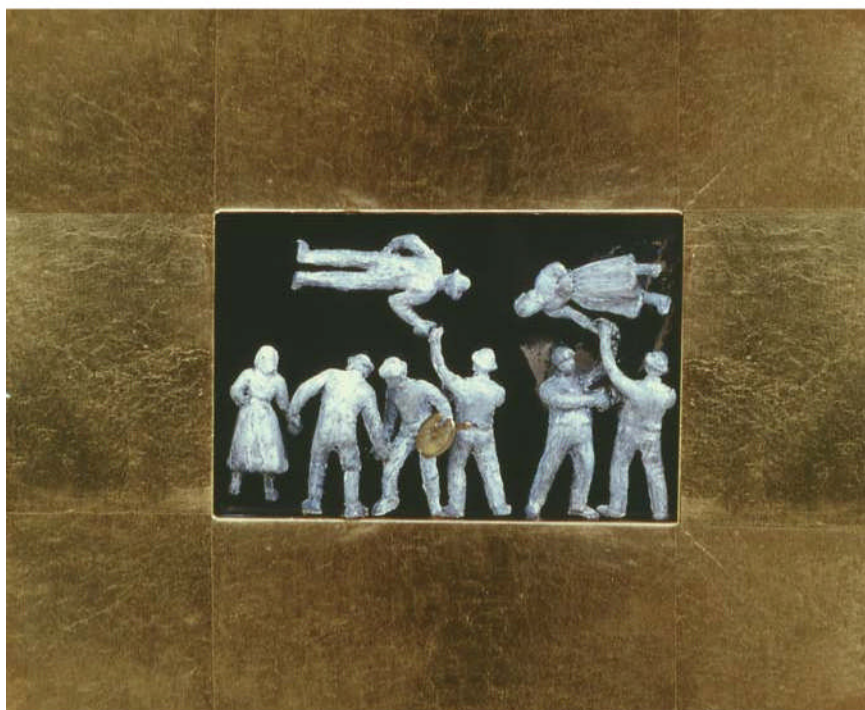
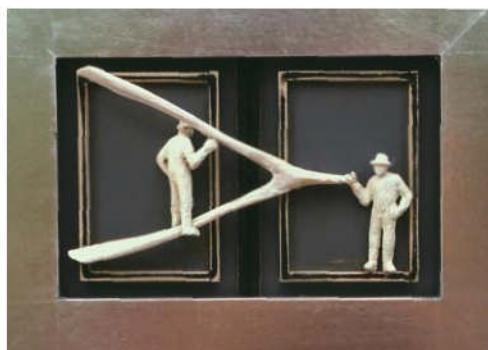
About the Boxed Series.

Melana Zyla Vickers

У серії творів "Вистави в маленьких скриньках" Боднар-Балагутрак опрацьовує численні смислові значення мови. Англословна гра слів перетворюється в конкретні візуальні форми.

Розставляючи фігурки людей (ліплені з гіпсу) на різне тло – включаючи вишивку, родинні світлини, паперові гроші – мисткиня створює маленькі сцени для цих фігур, де вони діють у своєму оточенні, яке впливає на них. У цих конструкціях авторка творить примхливу, іронічну, інколи кумедну ситуацію.

У творі "Пробив" зображується чоловіча постаць, яка ногою "пробиває" українські купони. Цей твір представляє оптимістично "пробив" України на шлях державності, а також іронічно, коли з'явилися в обігу купони як гроші й країна потерпала від гіперінфляції. Тут чоловіча постаць протестує проти економічної розрухи, яка випала на долю підсоветської України, коли розхитуванням грошової системи розхитувалась і вся економіка краю.

Lydia Bodnar-Balahuttrak's "Boxed" series explores the numerous meanings conjured by a given English-language figure of speech or play on words. By placing miniature plaster-white modeled human figures on various grounds, ranging from embroidery to family pictures to paper money, she creates tiny stages for these figures, where they act on their surroundings and the surroundings on them. With this approach, the artist strikes a whimsical, ironic, sometimes comedic note. She says this is a contrast to some of her more somber work. Yet whimsy and irony are very much a part of this artist's overall, intelligent style.

"Art-si-do" is a play on "do-si-do" or "back to back," the lyric from the country square dance. To have fun and succeed at square-dancing, one needs to have a large group of people. Bodnar-Balahuttrak seems to be suggesting the same is true of art, as a group of eight figures, some evidently from an earlier generation than the others, works together with one golden palette. The piece evokes joy, hinting at the importance of relationships and at the way some people help to lift others up.

"De-face", which features an older male figure in overalls and a wide hat, and a picture of an elderly male priest, is among the series' more provocative pieces. It shows the figure in overalls holding, or rolling up, or ripping the picture as if it were a billboard image. Perhaps the figure and the picture are the same person, with "De-face" offering a comment on how removed a public face might be from the person behind that face. The artist notes the priest is in fact her paternal grandfather. Whatever meaning she intended to inject into "De-face", it's probable that the man she knew, and the one his parishioners knew, were quite different people. Alternately, the figure may be unrelated to the priest and may be defacing the picture, suggesting the highly contemporary - and also perennial - theme of conflict between clergy and lay people.

"Break-through", featuring a male figure shoving a foot through a Ukrainian banknote, is possibly the most political piece, as the artist uses it to comment on the first currency issued by an independent Ukraine. "Break-through" can be read as an optimistic image, the personification of Ukraine breaking through to the world of independently issued money and the end of Soviet domination. It can also be read as ironic criticism. When the coupon was issued, the country had been suffering from hyperinflation, and therefore the break through the floor of the coupon can be seen to refer to prices breaking away from the currency's value. The figure may also be protesting the terrible economic legacy Ukraine inherited from its Soviet overlords - kicking the currency and the economy itself.

As with much of Bodnar-Balahuttrak's work, one cannot view "Boxed" without being stimulated and provoked. The Series leaves the viewer feeling as though she has had an interesting conversation - not a bad reaction to art that was created around a theme of plays on words.

ЛІДІЯ БОДНАР-БАЛАГУТРАК LYDIA BODNAR-BALANUTRAK

LYDIA
ЛІДІЯ БОДНАР-БАЛАГУТРАК
БОДНАР-БАЛАГУТРАК