

Ivanna Hodak
catalog

Ivanna Hodak • Painting • Graphics • Compositions

Иванна Ходак • Живопись • Графика • Композиции

Dear friends!

I would like to share with you my thoughts and a few little ‘discoveries’ that I have made over the course of my life.

Writing about oneself is always difficult, especially if one sees one’s life as a long road which is not punctuated by any particularly vivid or eye-catching events. My path through life, however, has been wide-ranging, interesting and instructive. It has led, indeed, to this particular outcome—the publication of my album.

My first steps into the adult world began when I was 16. As the years passed, I came to realise something: if I did not adopt a creative approach to my life, it would be dull and colourless.

My first step towards a creative life was my choice of profession. I decided to become a fashion designer. Over the course of 47 years of work, I have had to take all manner of decisions that I could not have foreseen and take some unpredictable steps, which led me to realise that people can learn to do absolutely anything, if they want to do so and need to do so.

The key thing to understand is this: the Lord, the Maker, the Creator, gives each of us a great many abilities of all kinds, and each person can make use of these abilities. Phrases such as “I can’t do it, I’m not cut out for it, I lack the ability, I lack the talent, it won’t work, I’m not the right age” must be excluded altogether from our minds and from our lexicon.

Over the course of my career, I was required to get involved in a wide range of activities, but only within the limits of my profession: creating new clothes, taking part in professional exhibitions of fashion

Дорогие друзья!

Хочу поделиться с Вами своими мыслями и маленькими «открытиями», к которым пришла на протяжении своей жизни.

Писать о себе всегда сложно, тем более, если к своей жизни относишься как к длинной дороге, которая не окрашена особо яркими событиями. Но путь этот был разнообразный, интересный и познавательный. Он и привёл к такому результату — изданию своего альбома.

Первые шаги во взрослый мир начались в 16 лет. С годами поняла: если не относиться творчески к своей жизни, она будет серой и неинтересной.

Первым шагом к творчеству был выбор профессии. Я стала дизайнером одежды. За 47 лет работы приходилось принимать много разных непредвиденных решений и делать непредсказуемые шаги, которые и привели к пониманию, что человек может научиться всему, если он хочет и ему это надо.

Самое главное надо понять: Господь, Создатель, Творец даёт каждому много разных возможностей, а человек может ими воспользоваться. А такие слова как «не умею, не могу, нет способностей, нет таланта, не получится, я не в том возрасте» — должны быть полностью исключены из его мыслей и высказываний.

За годы работы мне пришлось заниматься разнообразной деятельностью, но только в пределах профессии: созданием новых моделей одежды, участием в профессиональных выставках с коллекциями моделей в своей стране и за рубежом, разработкой фурнитуры для одежды и обуви, шрифтовой деятельностью.

collections in my own country and abroad, designing accessories for apparel and footwear, and working with fonts. I had occasion to design exhibition stands, be a set designer at the theatre, a designer of knitwear, a teacher, the head of a production department, and even an operator of various machine tools and apparatus for bringing my ideas to life, and so on. Yet whenever I was asked by an employer, when applying for a new job, whether I knew how to do this work, I always replied confidently: yes, I can do it, even though I had never done it before in my life.

When I entered each new phase of my career, I would start almost from scratch and end up achieving pretty good results in a variety of fields. As a result, I learned the most important thing of all: people can learn to do anything at all, as long as they have a goal and the requisite desire. Sometimes the goal is not immediately clear, and only emerges during the working process.

There were plenty of failures along the way, of course, but this was the very thing that prompted my tireless search for success.

After moving from Lvov (in Western Ukraine) to work in the Netherlands, and with a large amount of professional experience under my belt already, I decided to take up a job in Amsterdam at a puppet theatre. I began creating and manufacturing costumes for operas set in the 15th and 16th centuries: Mozart's 'The Magic Flute', 'Doctor Faustus' and others. I let my imagination run wild and made the props for the performances using materials that I had never worked with before. I also created models for the new shows. All of this new activity was so appealing to me that using my imagination became the norm, whatever activity I was engaged in.

Over the next few years at the theatre, I often thought about what I would do next. I already knew that I didn't want to stay in my chosen profession. What, then, was I going to do?

As it turned out, I had plenty of ideas. I hesitantly set my mind on one idea in particular: to try drawing again, after an interval of more than 30 years. I had made up my mind, and was incredibly surprised by how much I could do and the feeling I still had for this work.

After analysing this unexpected discovery of my skills, I came to the conclusion that we pick up a great deal of knowledge without even noticing it as we go through life. Whether we are conscious of it or not, everything we see around us—the natural world, its colours, unusual shapes, the impressions made on us by cities, exhibitions, museums, the various people we meet and much else besides—all this is stored in our memory, waiting for an opportunity to make itself manifest in some new aspect of our activity.

I went to studios and signed up for classes, trying various painting techniques and materials, but I felt a constant sense of dissatisfaction. As time went by, I began to understand the reason. In my profession I had a certain amount of basic knowledge, but in this activity I did not.

It so happened that my son came to my aid as the result of an idea he had. He decided to set up the Glagoslav publishing house and to publish books by writers from Russia, Ukraine and Belarus in translation, for the English-speaking world, and later in Dutch as well, and I decided to design the covers for the books. What a remarkable feeling it was to see the first book featuring a cover designed by me—and, more importantly, to see that people liked it.

Мне довелось оформлять стенды, быть декоратором в театре, дизайเนอร์ом одежды из вязаного трикотажа, преподавателем, возглавлять отдел на производстве, даже осваивать работу каких-то станков, аппаратов для реализации своих идей и т. д. Но при поиске очередной работы на вопрос работодателя — умею ли я делать эту работу, всегда с уверенностью отвечала: умею, хотя на самом деле никогда ранее ею не занималась.

Начиная каждый новый этап, училась почти с нуля и получала неплохой результат в разных сферах деятельности. Благодаря этому поняла главное — человек может научиться всему, если у него есть цель и желание. Иногда цель не сразу ясна, но надо начинать, и в процессе работы она появляется.

Конечно, было много неудач, но именно это подталкивало к бесконечному поиску.

Приехав из Львова (Западная Украина) в Голландию работать и имея большой профессиональный опыт, впоследствии решилась на работу в Амстердамском театре марионеток. Начала заниматься созданием и изготовлением старинных костюмов 15–16 веков для опер-спектаклей: «Волшебная флейта» Моцарта, «Доктор Фауст» и другие. Фантазировала и делала реквизит для спектаклей из материалов, с которыми никогда ранее не работала. Создавала макеты к новым спектаклям. Но всё новое настолько увлекало, что фантазирование стало нормой, чем бы я ни занималась.

Последние годы работы в театре часто задумывалась: что делать, когда остановлюсь с работой. Уже знала — своей профессией заниматься не хочу. Но чем?

Идей оказалось много. Робко остановилась на одной — попробовать опять рисовать после более чем 30 лет перерыва. Решилась, и была невероятно удивлена, как много я чувствовала и умела.

Проанализировав неожиданное открытие своих умений, пришла к выводу, что прожитая жизнь даёт нам много знаний незаметно для нас. Хотим мы этого или нет, но всё, что мы видим вокруг себя — природу, её краски, необыкновенные формы, полученные впечатления от городов, выставок, музеев, встреч с разными людьми и многое другое — всё сохраняется в нашей памяти и ждёт возможности себя проявить в каком-то новом направлении.

Ходила в студии, брала уроки, пробовала разные живописные техники, материалы, но постоянно ощущала какую-то неудовлетворённость. Постепенно поняла причину. В своей профессии были базовые знания, а здесь нет.

Помог сын и его идея. Он решил создать издательство «Глагослав» и издавать книги писателей России, Украины, Белоруссии для англо-саксонского мира на английском и впоследствии на голландском языке, а я решила рисовать обложки для книг. Каково было моё удивление, когда увидела первую книгу со своей обложкой и, главное, она нравилась людям.

Не задумываясь, занялась графикой, и опять надо было постигать что-то новое.

Так узнала, что Интернет наполнен большим объёмом информации — учебные

Without a second thought, I threw myself into graphic design, and was again required to master something new.

Thus it was that I found out that the Internet is packed full of useful information: educational films, master-classes by famous artists, drawing teachers, and a large number of galleries containing very interesting artworks by artists working with various techniques. I simply couldn't help but learn new skills and find new interests.

After reviewing and collecting a vast amount of material, I decided to do the illustrations for 'Ukrainian Fairy-tales' and to create my drawings using a technique that I was slowly but surely mastering.

Given that I had spent a lot of time working with fabrics in my career, I came to realise something: I was not a painter; instead, my preference was for decorative art, and this was expressed in the ideas and lines of my drawings.

Each stage of my life had taught me a great deal, but I had now become aware of the most important thing of all: everything in this world is interconnected, and the human imagination, like so much else, is dependent on our state of mind. And yet our lives are wholly subject to various external events—usually negative ones—which either lift our mood or sink our spirits.

Once again, I sought a solution in books.

I had had some literature about spiritual matters and reflection lying around on the shelves of my small bookcase for some time. These books, together with my increasingly frequent visits to the Our Lady of All Protection convent in Bussy-en-Othe, France, were the source of my inspiration. The profound services there, with the extraordinarily

melodic and penetrating singing of the nuns, the beautifully painted walls of the church, the spiritual warmth of the nuns and the light that seems to pour out of them through their silent attentiveness, kindness, warmth, care and, at times, their ability to say the right thing at the right time, gave a huge boost to my ideas and to my imagination. The fields, meadows and woods which surround the monastery seemed to inspire me, filling me with fresh thoughts and ideas. This particular place became the most powerful source of creativity I had ever known.

When I returned home, however, it was a group of books of a different kind that formed my next source of ideas: the small library of albums and books I had collected about decorative and applied art and painting. Each time I browsed through them, I found something that I hadn't noticed before, and this fed my imagination and ideas no end.

This new interest that had sprung up in my life filled the world around me with new shades of colour—I began to see them; and new sounds—I began to hear them better, and to associate them with colour and with new forms which I had not hitherto noticed. In the dry autumnal foliage and the withered branches, I suddenly perceived the drawings that nature herself creates, and subsequently transposed them onto the pages of my works. Sometimes I would spend a long time gazing at something that at first glance appeared insignificant, but I would see beauty in it, and an idea would come to me from out of the blue for a drawing that was just waiting to be created.

фильмы, мастер классы известных художников, учителей рисунка, множество галерей с очень интересными работами художников, работающими в разных техниках. Не научиться и не увлечься было просто невозможно.

Пересмотрев и собрав огромное количество материала, решила иллюстрировать «Украинские сказки» и фантазировать свои рисунки в технике, к которой шаг за шагом приходила.

Так как в своей многолетней профессиональной деятельности много работала с тканями, мне стало понятно — я не живописец, а предпочтения отдаю декоративному искусству, и это выразилось в идеях и линиях моих рисунков.

Каждый этап жизни учил многому, но осознано было главное — всё в мире взаимосвязано, и человеческая фантазия тоже зависит от состояния души. А наша жизнь всецело подчинена каким-то внешним событиям и чаще негативным, от чего в душе то спад, то подъём.

Опять обратилась к книгам.

На полках моей небольшой библиотеки давно появилась духовно-мыслительная литература. Эти книги, и всё более частые поездки в Покровский женский монастырь Бюсси-ан-От во Франции стали источником моего вдохновения. Глубокие службы с необыкновенно мелодичным, проникновенным монашеским пением, красивые росписи церкви, душевность монахинь и тот свет, который они излучают своим молчаливым вниманием, добротой, теплотой, заботой и иногда вовремя сказанными нужными словами, давали толчок идеям и фантазиям. Поля, луга, перелески,

которыми окружён монастырь, просто вливали чистые и свежие потоки мыслей и чувств. Это место стало самым сильным источником для творческого подъёма.

Но когда я возвращалась домой, источником для идей становились и другие книги: собранная мной небольшая библиотека альбомов и книг по декоративно-прикладному искусству и живописи. Каждый раз, вновь и вновь просматривая их, я находила что-то ранее не замеченное, что очень подпитывало фантазии и идеи.

Появившийся в моей жизни новый интерес наполнил Мир вокруг меня новыми красками — я их стала видеть, новыми звуками — я их стала лучше слышать и соединять с цветом, новыми формами, которые раньше не замечала. В сухой листве осени и засыхающих ветках вдруг видела рисунки самой природы, которые переносила на страницы своих работ. Иногда подолгу смотрела на что-то невзрачное, но видела в нём красоту, и неожиданно приходила идея для рисунка, который ожидал завершения.

Чувство, что Мир прекрасен, и всё прекрасное заключено в самом простом — в спокойствии и глубоком, мудром молчании природы, — не покидало меня. Человеку не под силу передать эту простую красоту в цвете, в музыке, в линиях, но его душа может стать богаче хотя бы от того, что он начинает её видеть, слышать и чувствовать лучше. Его мысли переполняются чем-то важным, положительным, глубоким, и у него появляется желание поделиться этой радостью с людьми.

The sense that we live in a beautiful world, and that all that is beautiful is contained within the simplest of things—in peacefulness and in the deep, wise silence of nature—has never left me. A person might not be capable of conveying this simple beauty in colour, in music, in drawings, but his soul might become richer if he at least begins to see, hear and sense it a little better. His thoughts are filled to the brim with something important, something profound and positive, and he develops a desire to share this joy with other people.

The idea I wish to get across to those reading these lines and looking at my album is that not only is talent capable of manifesting itself in different ways, but so too is your faith in yourself, your faith in what you are capable of. The first steps in any undertaking are always taken somewhat hesitantly, but they are always interesting. It all starts with your own particular discovery, and with each subsequent step you will see a noticeable result. Once you have made up your mind to be creative, whether by drawing, painting, being a sculptor, or trying a hobby of any kind—love the works that you

create: for your soul is in them, and so too is the support of the Creator, who led you through the flow of ideas, sending your thoughts in the right direction.

As I write these lines, I have every confidence that you, the reader, will try to discover new, limitless capabilities within your soul, and talents which you did not even know you had.

I hope that the drawings in this album will spur some of you on to have creative ideas of your own. Above all, however, feel the desire to do good and to be creative, changing our world for the better through your ideas. The world has such a great need for this, after all. And the joy that all creativity brings, and the feelings it gives you, make our souls richer, kinder and more at peace with the world.

I wish with all my heart that you might obtain this great blessing!

Ivanna Hodak

Того, кто читает эти строки и смотрит мой альбом, хочу убедить — не только талант способен себя по-разному реализовать, но и сама Ваша Вера в себя, в то, что Вы сможете. Первые шаги в любом деле всегда неуверенны, но интересны. Начало — это Ваше собственное открытие, и с каждым последующим шагом Вы будете видеть заметный результат. Решившись на творчество, будь то рисунок, живопись, скульптура, любое хобби, любите свои работы — в них Ваша душа и поддержка Творца, который провел Вас через поток идей, направил Ваши мысли.

Пишу эти строки и Верю, что Вы обязательно попытаетесь открыть для себя новые безграничные возможности Вашей души и не известные Вам самим таланты.

Надеюсь, что рисунки альбома натолкнут кого-то на собственные идеи. Но самое главное — желайте нести добро и созидание, своими идеями меняйте наш Мир к лучшему. Ведь Он так нуждается в этом. А радость любого творчества и ощущения от него делают нашу душу богаче, добрее и тише.

Я от всего сердца желаю Вам обрести это богатство!

Иванна Ходак

This book is dedicated to:

My son, who has supported me in my interest in drawing and in applied decorative art of all kinds. I am grateful to him for his creative approach to all the ideas and projects that he is implementing in his own life—they have motivated me, too, never to call a halt to my quest for fulfilment, but instead to learn from my experiences and move onwards.

My beloved granddaughter, who, when she came into this world, gave me the opportunity to realise that our family roots are continued down the ages, and that I must pass on something important to her—the wide-ranging experience I have accumulated through my skills and knowledge in my particular form of creativity.

My daughter-in-law, thanks to whom I began looking for new directions in my life and came to realise that retirement is merely a transition into a new phase of one's life, in which one can discover even more new inclinations and talents within oneself.

My sister, who discovered new interests of her own and supported me greatly in my far from straightforward search for fulfilment, sending me lots of information about people whose lives after the age of 60 were not the end of something but rather the start of new accomplishments.

My friends and readers, who have supported my ideas with such benevolence and created so many interesting things in their lives, which has enriched my world and helped my own ideas come into being.

Эта книга посвящается:

моему сыну, поддерживающий меня в моём интересе к рисованию и в любом декоративно прикладном творчестве. Я благодарна ему за его творческий подход ко всем его собственным идеям и проектам которые он реализовывает в своей жизни, что тоже меня мотивирует не останавливать свой жизненный поиск, а учиться и идти дальше.

Моей любимой внучке, которая своим появлением на свет дала возможность мне осознать, что фамильные корни продолжаютя и я должна ей что-то важное передать — мой накопленный разнообразный опыт умений и знаний в моём виде творчества.

Моей невестке, благодаря которой я начала искать новые пути в своей жизни и осознала, что выход на пенсию — это только переход в новую фазу жизни в которой можно открыть в себе ещё новые наклонности и таланты.

Моей сестре, которая открывала для себя новые интересы и очень поддерживала меня в моём не простом поиске, присылая много информации о людях чья жизнь после 60 была не закатом, а началом новых свершений.

Моим друзьям и учителям, которые очень доброжелательно поддерживали мои идеи и творили много интересного в своей жизни, что обогащало мой мир и появлялись свои идеи.

Paintings

Живопись

Green flower
Зеленый цветок

Violets on the wall
Фиалки на стене

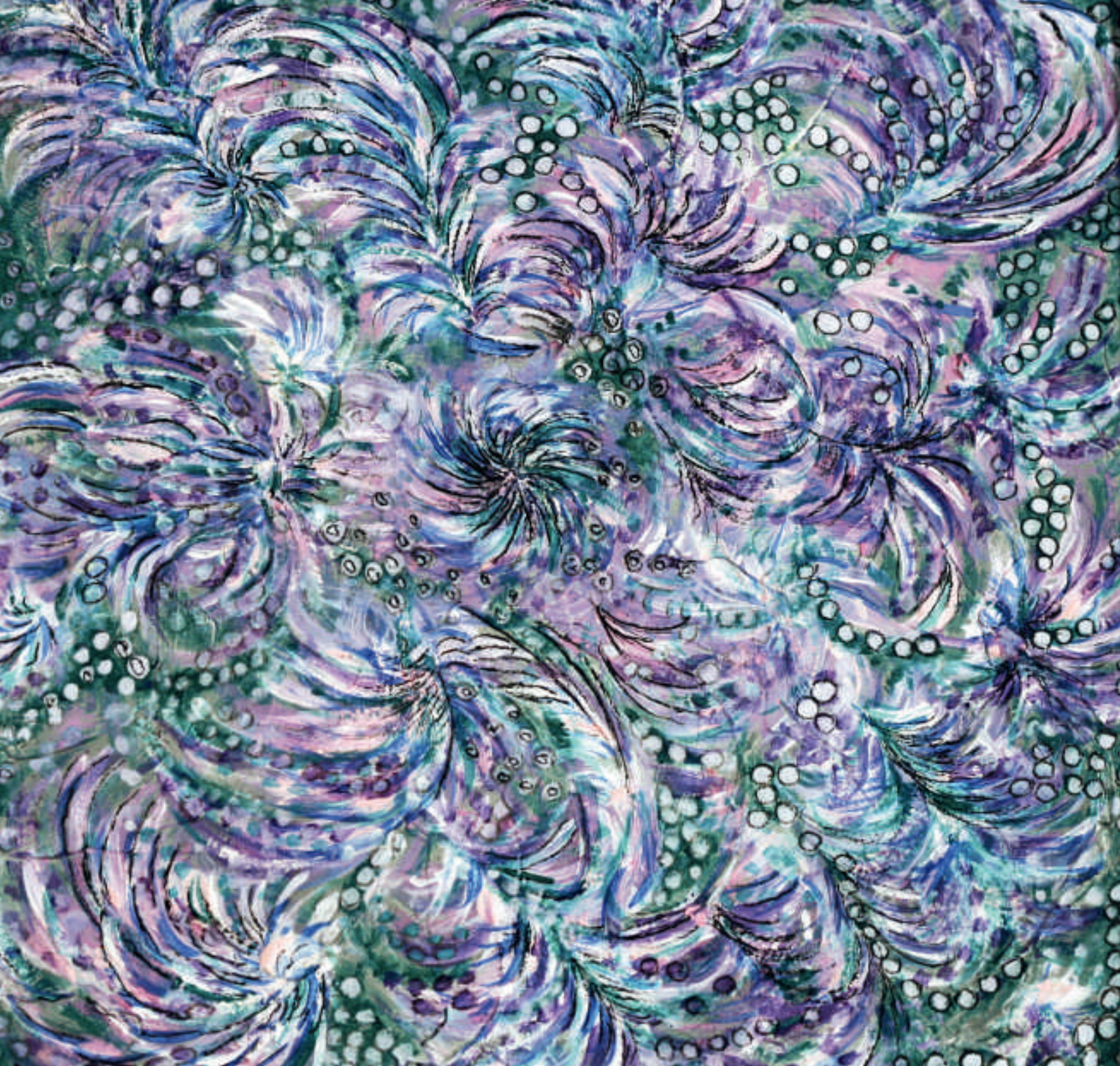

Branch of a cherry blossom tree
Ветка сакуры

Flying feathers
Летающие перья

Sounds
Звуки

| A flock of phoenixes / Стая фениксов

| A bud opening / Раскрывающийся бутон

| Poppies / Маки

| The time of women / Время женщин

| Fashion show / Модешоу

Birds and balls (*on the right*) / Птицы и шары (*справа*) |

| Birth / Рождение

| Gladioli / Гладиолусы

| Golden onion domes / Золотые купола

| The surf / Прибой

Little house in the rain / Домик в дожде |

The first snow (*on the top*) / Первый снег (*вверху*) |

Snowstorm (*on the right*) / Вьюга (*справа*) |

Flowers in a field
(on the left)

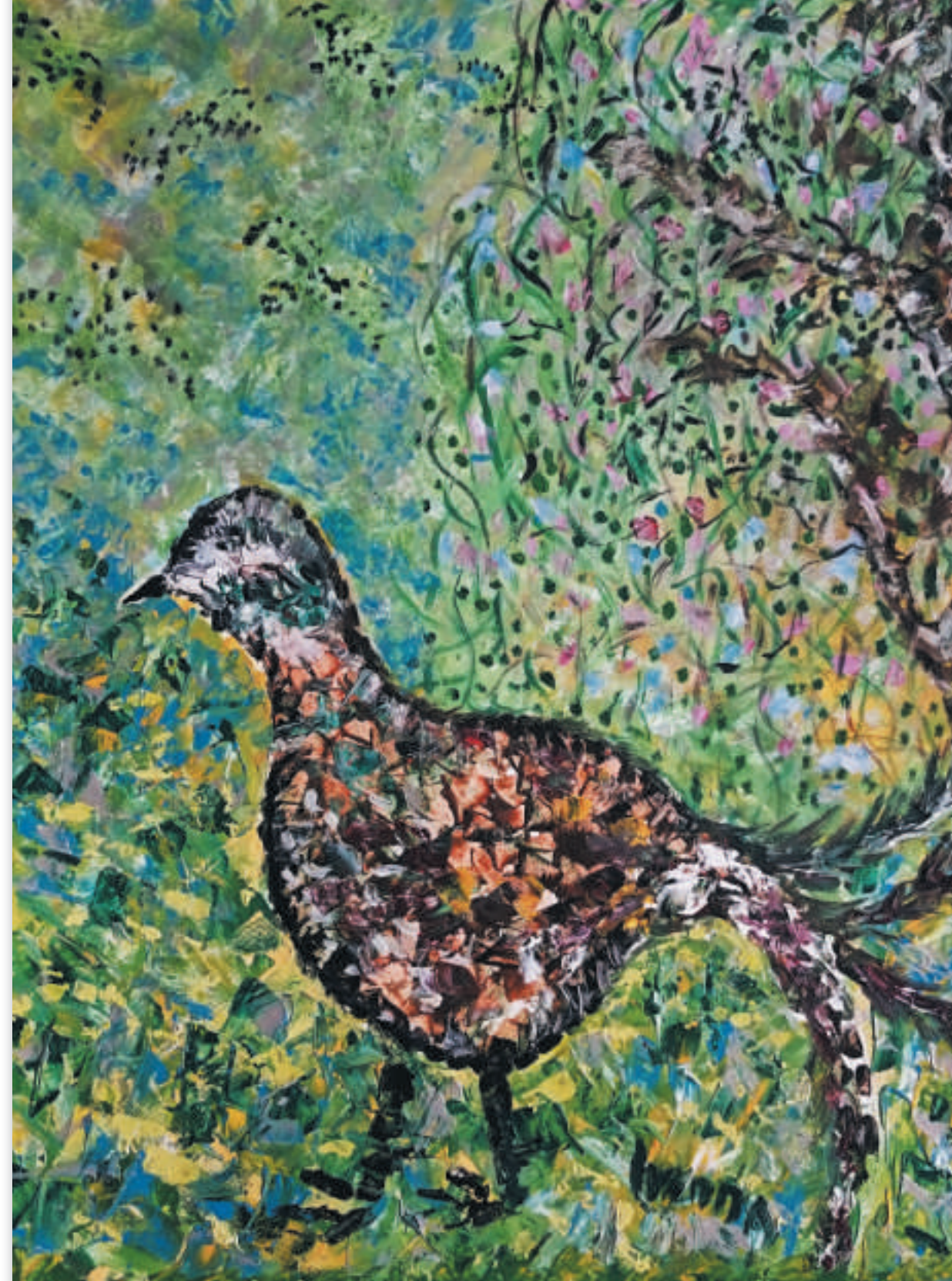
Полевые цветы
(слева)

The flower of the
sakura tree
Цвет сакуры

Partridge
Куропатка

Composition 1
Композиция 1

Composition 2
Композиция 2

Composition 3
Композиция 3

Composition 4
Композиция 4

Red curtains
Красные шторы

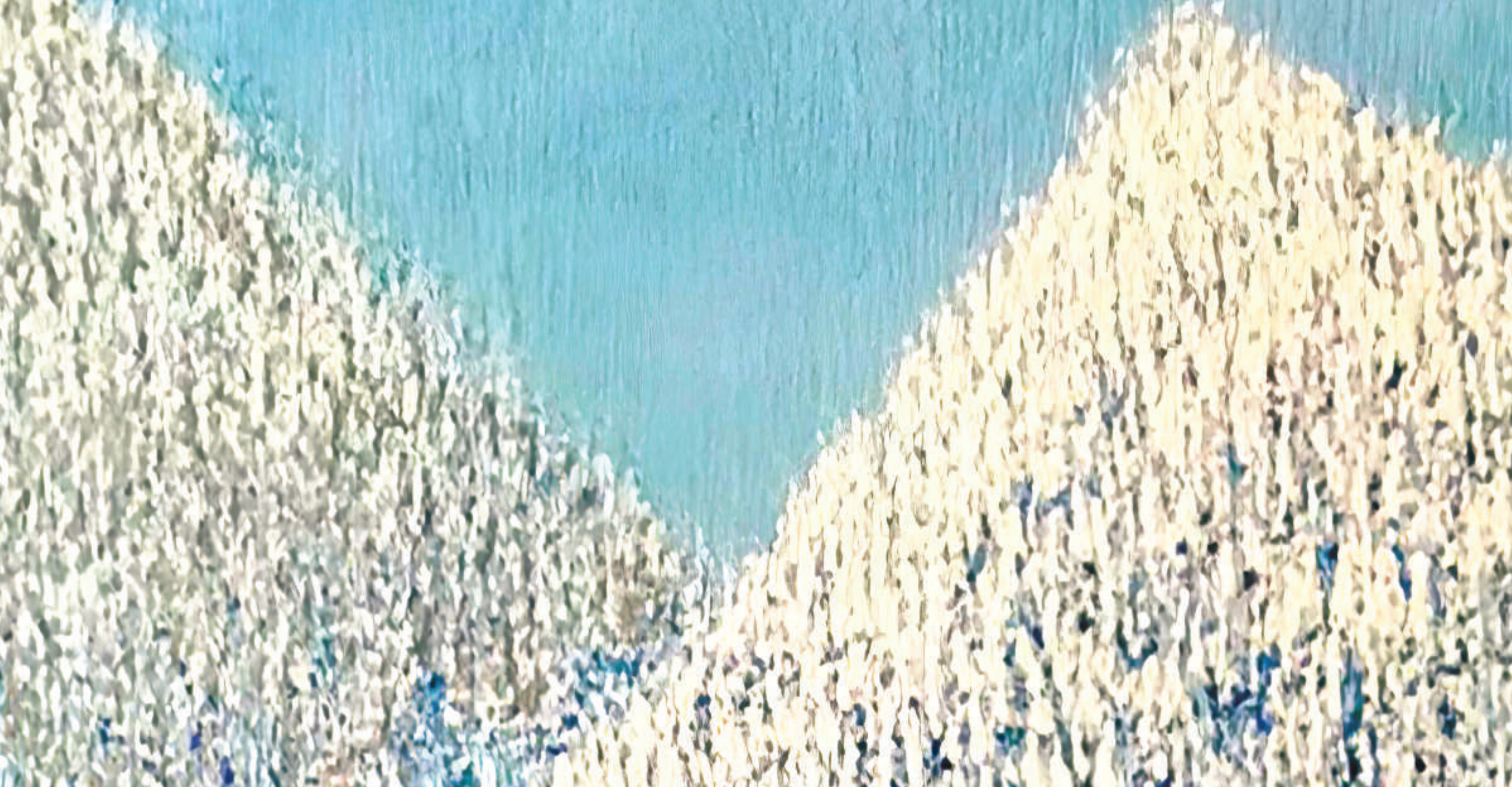
Teapot with cockerel
Чайник с петухом

Flowers
Цветы

Flowers
Цветы

Pink sail
Розовый парус

Painting on silk, watercolours and gouache (*on the spread*)
Роспись на шелке акварелью и гуашью (*разворот*)

Flowers in the mountains
Цветы в горах

Graphics

Графика

Tulips (on the left)
Тюльпаны (слева)

Sunrise in the
Carpathians
Восход солнца
в Карпатах

Composition with birds
Композиция с птицами

Munich by night
Ночной Мюнхен

Ж2015

The ringing of bells (Bussy)
Колокольный звон (Бюсси)

Ж2014

An Orthodox temple
(Bussy)
Православный храм
(Бюсси)

An Easter Composition
Пасхальная композиция

Small temple (Bussy)
Маленький храм (Бюсси)

Dandelion (on the left)
Одуванчик (слева)

In the Orangery
В оранжерее

| View of the Our Lady of All Protection Monastery (Bussy) / Вид на Покровский монастырь в Бюсси

| Fields in Bussy / Поля в Бюсси

Flowers on a blue background
Цветы на синем фоне

Village in the mountains (*on the left*)
Горная деревня (*слева*)

Book cover
Обложка к книге

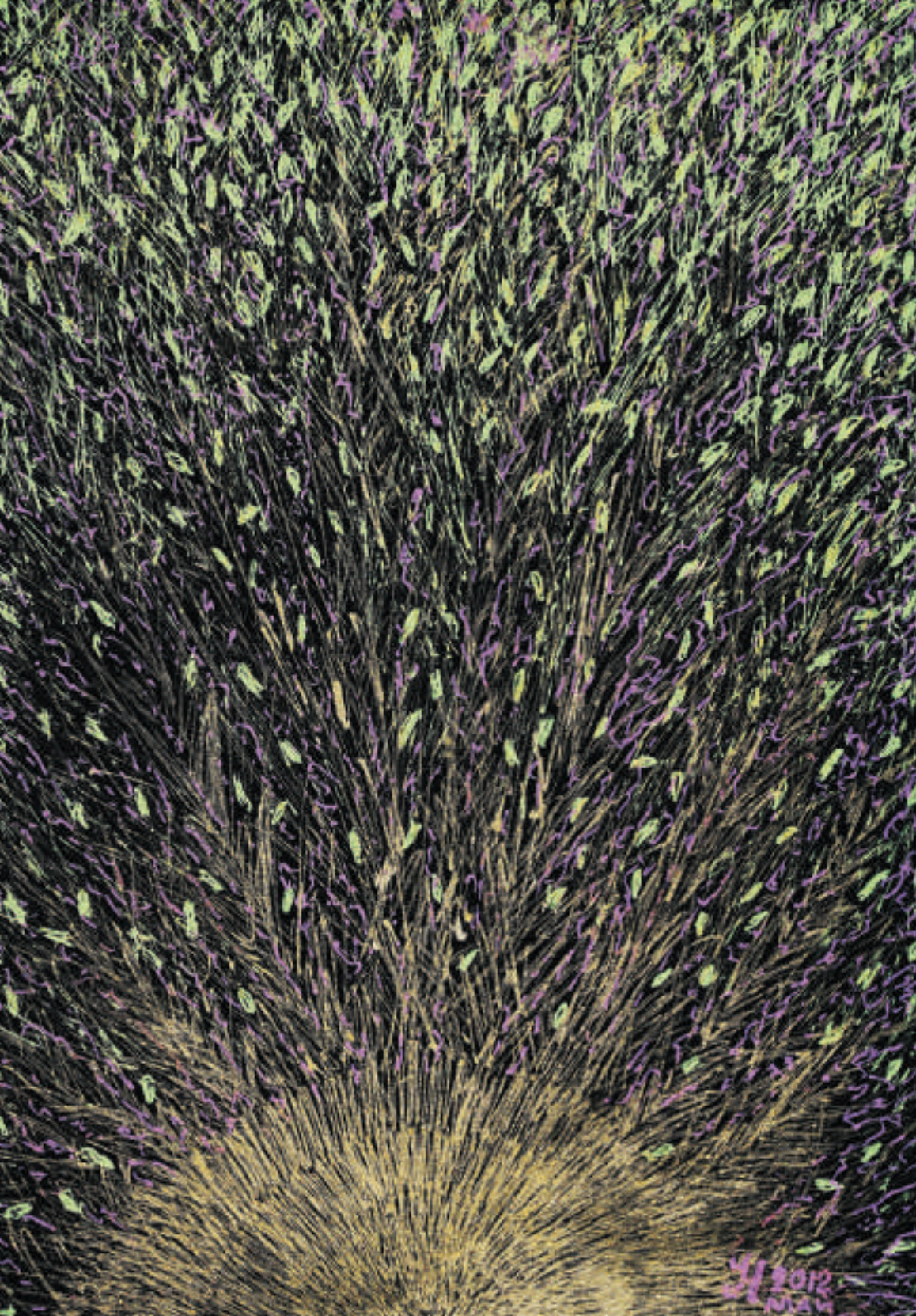
Compositions

Композиции

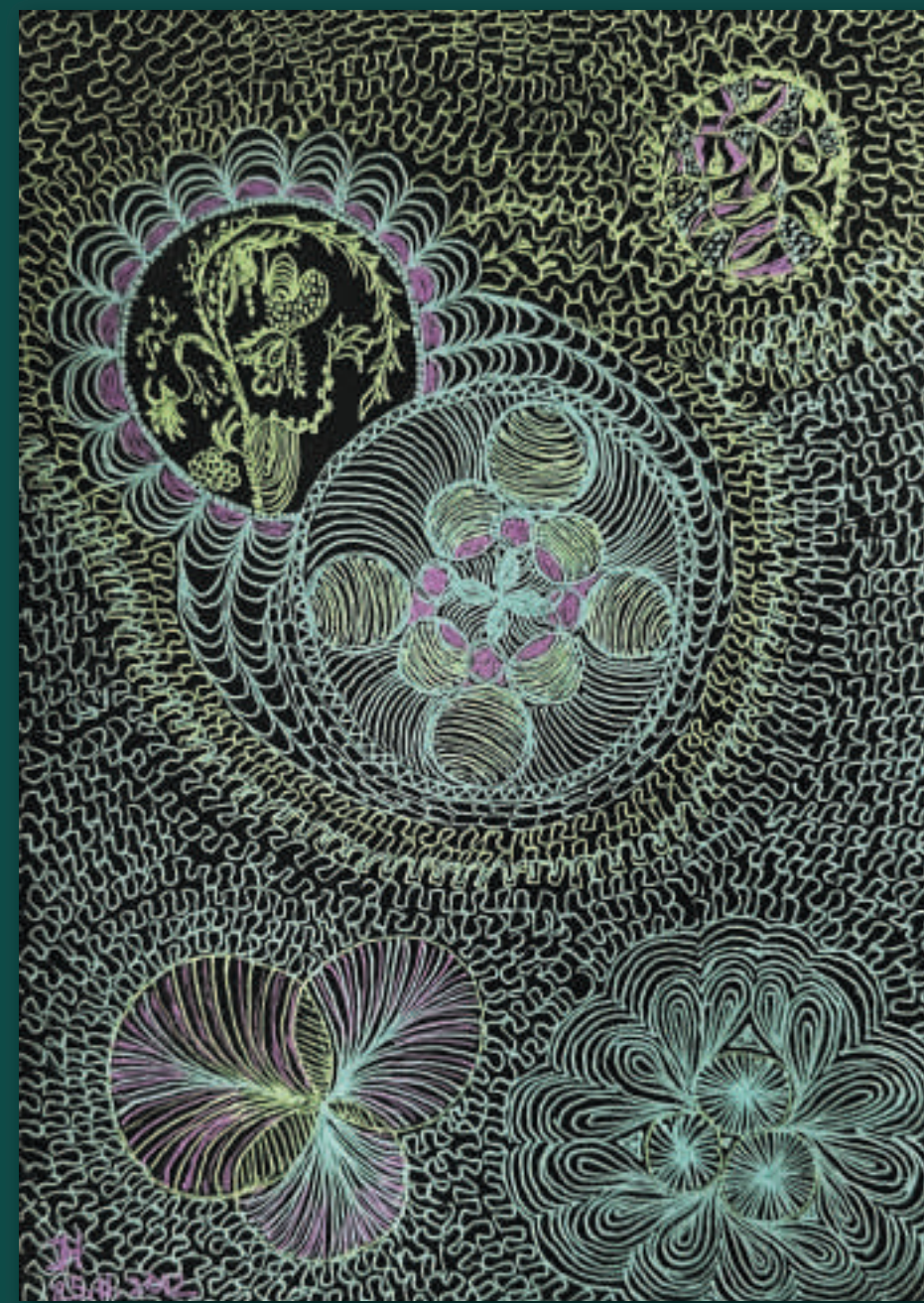

| Flower compositions / Цветочные композиции

| Compositions with the sun / Композиции с солнцем

| Cosmic composition / Космическая композиция

| Flowers / Цветы

Ornament
Орнамент

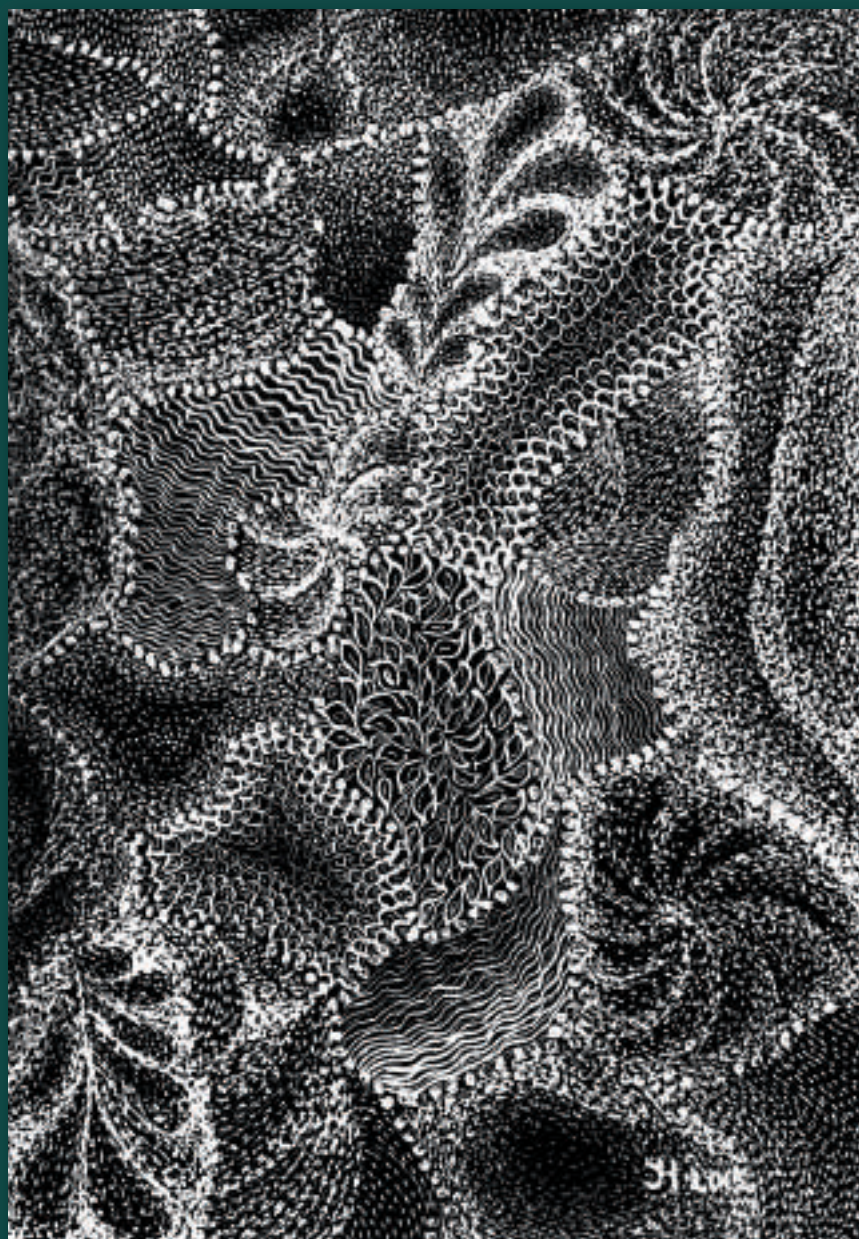
Violet flowers
Фиолетовые цветы

Composition with bells
Композиция с колокольчиками

Abstract
Абстракция

Black-and-white composition / Черно-белая композиция |

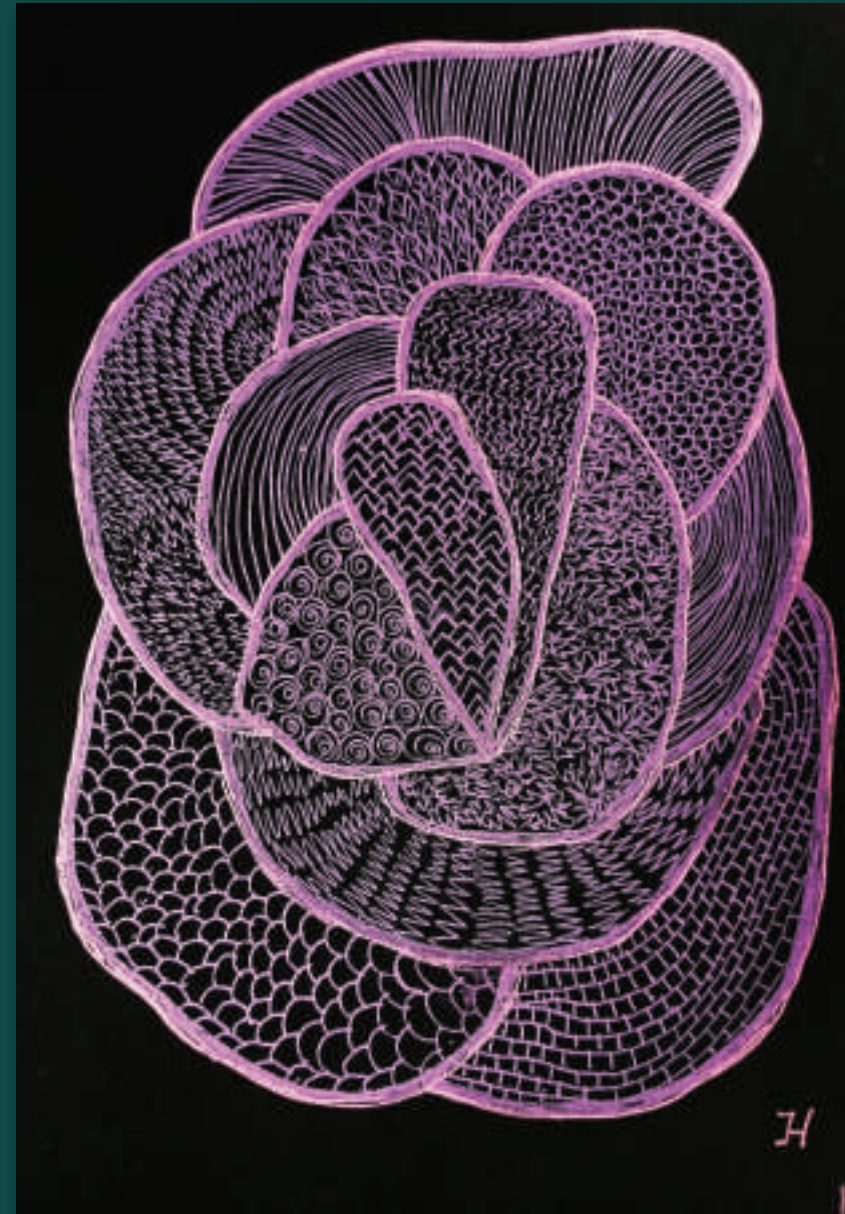
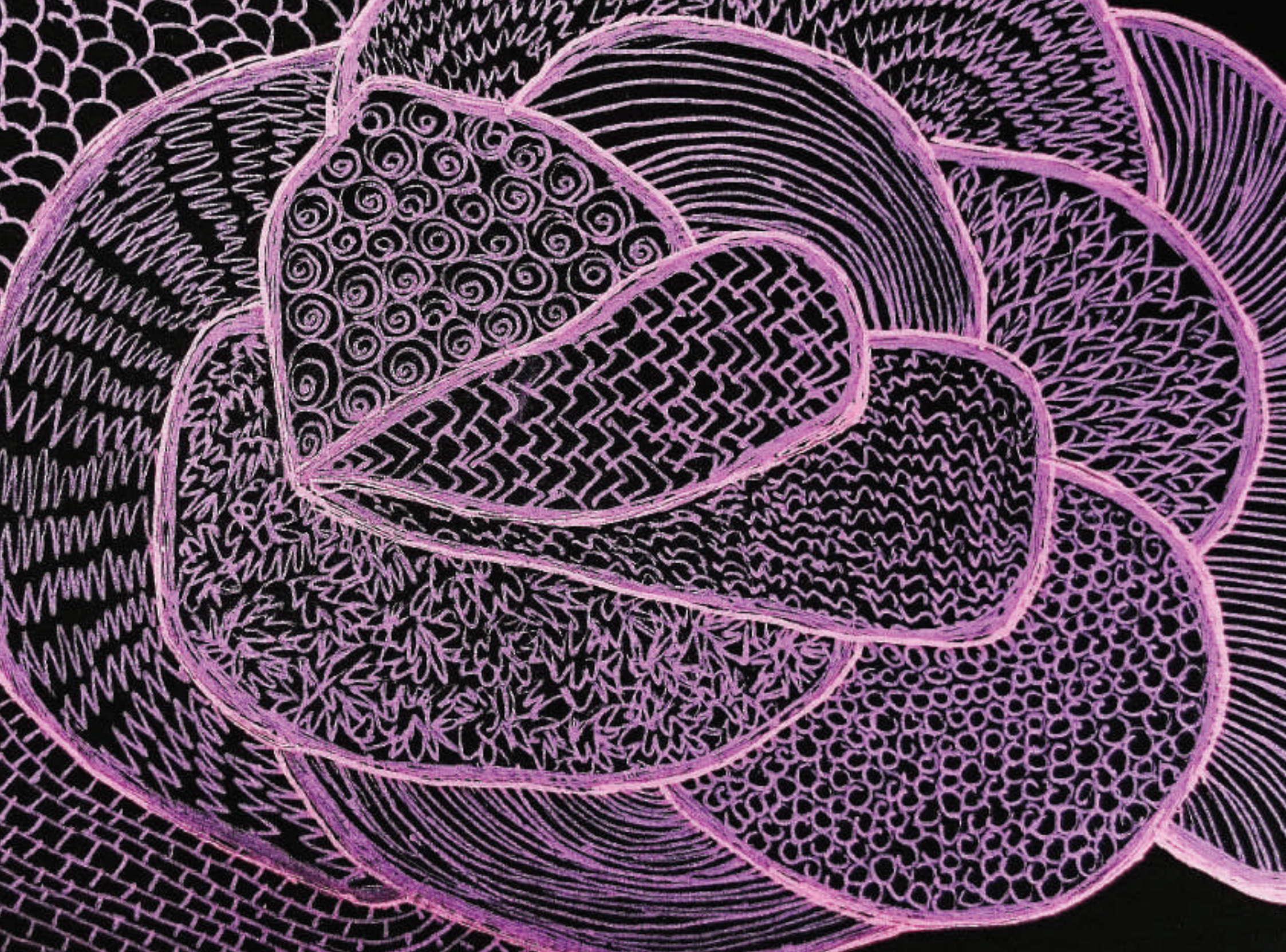
Abstract composition
Абстрактная композиция

Composition with fish
Композиция с рыбами

Weave
Переплетения

Compositions in pink tones

Композиции в фиолетовых тонах

| The sun in the mountains / Солнце в горах

| The forest / Лес

| The Monastery in Bussy / Монастырь в Бюсси

| Flowers in the windows / Окна в цветах

The Dance of the Fir Trees
Танец елок

The Eyes of the Flowers
Глаза цветов

| Ornamental compositions / Орнаментальные композиции

Fairy-tale trees
Сказочные деревья

Noah's Ark
Ноев ковчег

| Urban motifs / Городские мотивы

| Urban motifs / Городские мотивы

| Winter flowers / Зимние цветы

Flowers / Цветы |

Amsterdams Marionetten Theater

Амстердамский театр марионеток

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

| Doctor Faust / Доктор Фауст

Amsterdams Marionetten Theater

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Mozart's magic flute / Волшебная флейта Моцарта

| Ivanna Hodak & Mozart's magic flute / Иванна Ходак и Волшебная флейта Моцарта

The Black Chicken

Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

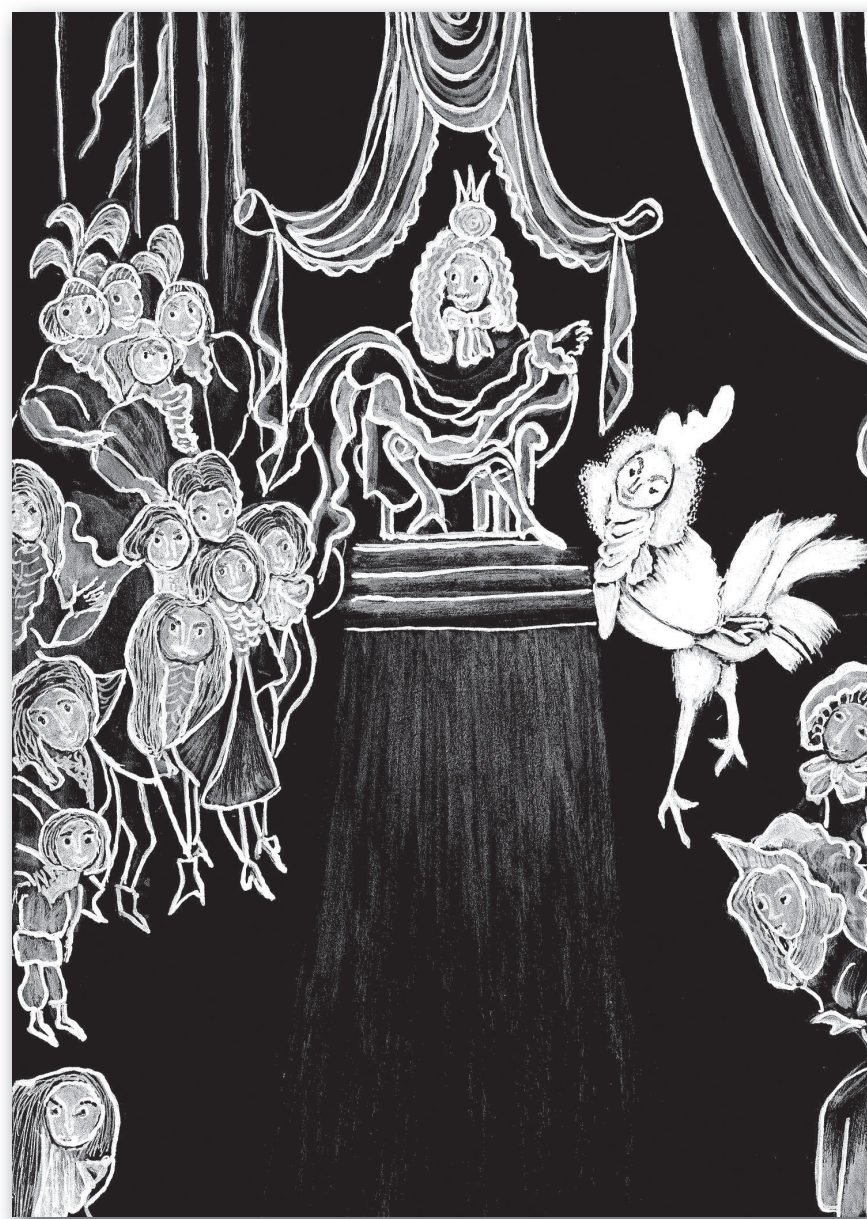

| The Black Chicken / Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

| The Black Chicken / Черная курица

Ivanna Hodak **Catalog**

2nd Edition, Extended

Photographs
Christian Angelov

Фотографии
Кристиан Ангелов

Layout design
Viktoria Kovalchuk
Dmytro Podolianchuck
Max Mendor

Оформление каталога
Виктория Ковальчук
Дмитро Подолянчук
Макс Мендор

This artist is supported by Hodak Legal B.V.
www.hodak.nl

© 2023, Glagoslav Publications

www.glagoslav.com

ISBN: 978-1-78437-989-6

This book is in copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published without a similar condition, including this condition, being imposed on the subsequent purchaser.