

РАЗМЫШЛЯЕМ НАД СОСТОЯНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ТОЛЬЯТТИНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО «ЛАНДШАФТА»

REFLECTIONS ABOUT THE CONTEMPORARY ART TOLYATTI «LANDSCAPE»

БЫКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
BYKOV SERGEY VLADIMIROVICH

доктор психологических наук, академик РАН, профессор «Самарской гуманитарной академии», филиал в г. Тольятти
doctor of psychology, academician of the Russian academy of natural sciences, professor of «Samara humanitarian academy», branch in Tolyatti

Ключевые слова: художественное сообщество Тольятти, состояние художественного пространства города, существование и статус художника, лауреаты премии им. И. Е. Репина.

Keywords: art association in Tolyatti, town art space condition, existence and status of an artist, I. E. Repin awards winners.

Аннотация. В Тольятти 28 сентября 2018 года состоялась выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения», которая проводится в пятый раз. Тольятти является участником этого проекта с 2012 года. В 2018 году лауреатами премии им. И. Е. Репина стало сразу три художника-тольяттинца. Наряду с достижениями в художественной жизни, есть и серьезный межпоколенческий кризис в пространстве искусства г. Тольятти, отражающий общие проблемы развития города на современном этапе.

Annotation. In Tolyatti on september 28 for the fifth time took place an exhibition-competition named «Red gateways/Against the stream». Tolyatti is a member of this project since 2012. In 2018 I. E. Repin awards winners were three artists from Tolyatti. At the same time there is a serious crisis between the generations inside the art space of the town. Which reflects the general problems of town's development on the contemporary stage.

В Тольятти 28 сентября 2018 года в здании госуниверситета прошло открытие выставки межрегионального академического проекта «Красные ворота/Против течения», которую провели кураторы из Москвы и Саратова. В презентации приняли участие представители художественного сообщества и деловых кругов нашего города. Надо отметить широкую географию представленных работ Среднего Поволжья и других регионов страны — произведения художников и скульпторов из Саратова, Ульяновска, Самары, То-

льятти, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы и других городов. Для Тольятти проведение такой выставки это большое событие. Реклама проекта была оперативной и достигла своего адресата. Наш городской житель редко является свидетелем подобного рода зрелищ.

Задачей организаторов данного проекта является исследование современного состояния изобразительного искусства через отражения художниками XXI века многообразия окружающего мира природы и человеческих отношений. В рамках конкурса рассма-

СОЛО

Николай Кузнецов.
МДФ, уголь.
110x110 см. 2017 г.

О выставке проекта «Красные ворота/Против течения» в Тольятти читайте на стр. 8–12

ГАВАНЬ В РЕЙНЕ

Игорь Панов.
Холст, масло.
40x60 см. 2019 г.

ТИШИНА ЛОФОТЕН

Игорь Панов.
Холст, масло.
50x70 см. 2019 г.

тривались произведения изобразительного искусства на 10 отобранных по методу «случайных чисел» тем-объектов: архитектура, страна и закон, запретный плод, вера, мода, предметы домашнего обихода, хитросплетения, пища, отходы, автопортрет.

Главным достижением выставки, кроме возможности увидеть широкий спектр работ по разным направлениям искусства из различных регионов страны, стало важное событие для художественной общественности города. Сразу три художника из Тольятти были отмечены престижной премией им. И. Е. Репина — Вера Кондулукова, Игорь Панов и Николай Кузнецов. Данное событие послужило формальным поводом проанализировать этот феномен и дать ему оценку.

Напомню, что ранее, лауреатами подобной премии были также наши земляки — в 2014 году Дмитрий Анчуков и в 2016 году Алексей Зуев и фотограф-художник Яков Князев. Сама возможность участвовать в конкурсе «Красные Ворота» появилась благодаря усилиям мецената Виталия Вавилина, основателя «Волжской картинной галереи», ныне преобразованной в Музей актуального реализма в Тольятти. Совместно с Российской Академией Художеств и была учреждена премия им. И. Е. Репина в области художественного творчества.

Впечатления от выставок 2016/2018 годов носят сложный характер. С одной стороны, высокий профессиональный уровень работ «диктует» сознанию, что мы свидетели неординарного события в жизни города, с другой, разноплановость экспозиции вызывает некоторый культурологический шок. Непосвященному, «наивному» зрителю очень трудно, выразить свое впечатление от увиденного. Действительно, непросто сформировать представление от работ, поскольку ускользает замысел многих картин современного актуального искусства. Как писал искусствовед В. С. Манин «В ассоциативном искусстве существуют два смысловых плана. Один — это то, что содержится в реальном изображении, второй — то, что подразумевается «за ним». Эти два плана содержания, находясь в постоянном взаимодействии, создают колеблющееся, диалектическое единство. Если «колебание» происходит в сторону прямого изображения, то рождается тип образности, приближающийся к реалистическому, натуралистическому или романтическому. При «уклонении» в сторону подразумеваемого смысла, не выраженного прямо и непосредственно, можно говорить о символическом, ретроспективном, экспрессивном типах образности» [2, с. 223]. Смотреть картины, создать впечатление и выразить увиденное, нелегкая интел-

лектуальная задача. Эклектика форм, взглядов и смыслов художественного творчества говорит нам, что современное искусство существует как процесс. И это радует. Что оно содержательно отражает — это вопрос открытый. В известной мере, на мой взгляд, это искусство для искусства, а его роль и значение в нашей истории, откроется значительно позже. Особо хочу подчеркнуть, что работы тольяттинских авторов не уступают художественному уровню картин из других городов и культурных центров. Мерой творчества выступает талант и для художника не так уж важно, где он творит. Эту мысль подтверждают и посетители выставки, высоко оценившие представленные в экспозиции российские и местные работы в сравнении с западным, например, по их словам, современным итальянским изобразительным искусством. Отмечу наших маститых земляков — это работы Сергея Галеты «Небесная стирка», Николая Кузнецова — триптих «Ощущение времени», Игоря Панова «Тарзанка», Веры Кондулуковой — пейзажи и Сергея Кондулукова картина «Солнечный удар» и более молодых художников: Ольги Левченко «Переправа-переправа», Алексея Зуева «Снежный день» и «Там, где ветер». Не случайно, этот автор был отмечен в 2016 году премией имени Ильи Репина за актуальность в академическом искусстве.

В каталог «Красных ворот» 2018 года в теме «мода» вошла работа Байрама Саламова (Диптих «Мода», 2017, холст, масло) [3, с. 353]. Это еще одно яркое имя тольяттинского художественного пространства. Уроженец Азербайджана, Саламов, что «называется» впитал с молоком матери — солнечное, карнавальное восприятие жизни. Язык его картин весьма своеобразен и полон вольных ассоциаций на произведения мирового культурного наследия. Есть здесь и отсылки к легендам, и образы-символы, и национальные мотивы, которые особенно выделяются в «восточных» картинах. Мир картин Байрама Саламова — многолик и разнообразен, охватывает множество тем и оттенков настроения.

16 апреля 2019 года в Музее Актуального Реализма состоялся вернисаж выставки «Северные широты: от Белого до Норвежского морей», на котором зрителям была представлена экспозиция из 65 живописных и графических произведений тольяттинских художников Игоря Панова и Алексея Зуева, членов тольяттинского отделения Союза художников России. Работы были выполнены авторами в ходе их поездок по Русскому Северу и Лофотенским островам (Норвегия) в 2018 и 2019 годах. Высокий уровень мастерства художников помноженный на

исключительность мест, в которых они творили, подарили великолепную экспозицию, которая наполняет зрителя чистотой и спокойствием. В процессе творческой встречи художники рассказали о своих впечатлениях от этих путешествий, зрители задавали вопросы и даже поучаствовали в небольшой викторине о Норвегии, которую устроили организаторы выставки.

Игорь Геннадьевич Панов, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, лауреат премии им. И. Е. Репина РАХ 2018 года, профессор кафедры живописи Тольяттинского госуниверситета. Художник Панов, в творчестве как «очарованный странник», ищет места «русской силы». Изображения природы Жигулей, окрестностей Волги, русского и норвежского севера, дают ему мощную энергию для раскрытия явления особой значительности, связанного с восприятием национального характера и устоявшегося уклада жизни (Бахилова гора. Жигули. 2011 г., холст, масло; Волга. Синие горы. 2010 г., холст, масло). Природа, ощущение и поиск гармонии в ней — вот, пожалуй, что интуитивно приходит на ум, когда погружаешься в незатейливый мир деревенского быта, безмятежного детства и нерукотворной красоты природы, показанной кистью художника (Старая банька. 2010 г., холст, масло). Игорь Панов любит вспоминать — какое сильное впечатление и влияние оказали на него литературные и живописные работы Рокуэлла Кента — американского художника и писателя, столь полюбившегося советскому зрителю, приверженца «сурового стиля» в живописи. Художнику Панову присущ также лирический образ вещей, в соединении с человеком и пейзажем [3, с. 401]. В его творчестве отмечаем редкое сочетание практики академического преподавания в вузе и традиций работы художника на пленэре. Рисование на открытом воздухе, будь то, норвежская зима или волжское засушливое лето, для него не помеха — вещи, нарисованные на природе, удаются профессору живописи Панову, особенно вдохновенно. Он — один из создателей художественной группы «Новый взгляд», объединяющей молодых, но уже зарекомендовавших себя художников — Евгений Уткин, Денис Елисеенко, Армен Карапетянц и других [1].

В творчестве Алексея Владимировича Зуева мы находим признаки романтического мироощущения, веру в изначальную гармонию бытия, часто скрытую за драматическими коллизиями жизни. Молодой еще человек, талантливый художник, Алексей Зуев в графике и живописи, делает попытки остановить мгновение, философски осмыслить тайну

бытия, раскрыть переживание времени, преподнося нам, не только ее как лирический, личный мотив, но и придавая мелодраматический контекст своему видению. Графические работы Зуева всегда имеют в виду психологию людей, их отношение к действительности. В серии литографий и офортов художника разнообразны объекты его рисования — житейские истории, семья, природа, детство, кошки и собаки — все то привычное, но одновременно, отстраненное, мистическое восприятие жизни — психологического «зазеркалья» чувств, переживаний, мечтаний, суровой реальности, ему не чужда также самоирония (В мире. 2010 г., литография; С папой. 2013 г., офорт; Давай останемся друзьями. 2007 г., офорт; Плюша с Мусей. 2008 г., офорт).

Дмитрий Николаевич Анчуков, еще один лауреат премии им. И. Е. Репина РАХ 2014 года, безусловно, профессионально состоялся как самобытный художник-живописец. Он работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета и жанровой композиции. Этот художник продолжает реалистические пленэрные традиции русской живописи, наполняя натюрморты светом, расширяя их пространство, в том числе символическое [3, с. 365]. При просмотре ряда картин Дмитрия Анчукова (На мостках. 2010 г.; Дворик. 2013 г.; Лето в старом городе. 2013 г. и других), возникло ощущение, что художник сознательно дает нам возможность «достроить» исход события, неспешно поразмышлять над ситуацией как срезом времени. Его живописные «раскадровки», как «путеводная нить» по картине, перемещает взгляд и фокус внимания во времени, под умелым руководством художника-проводника. «Неореализм» видения Анчукова проявляется в неторопливом складывании коллажа деталей жизни, образующих почти кинематографическое описание человеческого бытования. В шутку и всерьез, «про себя» называю Дмитрия — «наш тольяттинский Эдвард Хоппер».

Вера Ивановна Кондулукова, лауреат премии им. И. Е. Репина 2018 года, профессор кафедры живописи Тольяттинского госуниверситета, Заслуженный художник РФ. Известный в городе педагог и живописец.

В ее работах ярко проявляется классическая академическая школа института им. И. Е. Репина в Санкт-Петербурге. В хрупкой женщине-творце заложена мощная художественная сила. Художник рисует фактурно, смело, размашисто, пастозно, соблюдая при этом ленинградский «канон» — философию обыденности-непримечательности, правду жизни. В ее работах нет интенции приукрасить отображаемую реальность (Натюрморт с рыбой. 2000 г., картон,

масло). Как отмечает искусствовед Светлана Усачева, анализируя раздел «Пища в искусстве» в каталоге пятой межрегиональной академической выставке «Против течения»: «Благородство и единство колористической гаммы в натюрморте Веры Кондулуковой невольно заставляет вспомнить «похвальные» образцы селедок у старых голландцев» [5, с. 493]. Лично я увидел, видимо, то, что хотел и смог увидеть — влияние на работы мастера, почерка живописи Куприна и Мыльниковых. Художник достиг мастерства как портретист, «рафаэлевые» цвета в портретной живописи — разнообразные оттенки коричневого и черного показывают высокое колористическое мастерство художника (Портрет Л. Юрко. 1994 г., холст, масло). Мастер часто обращается к историческим и этнографическим темам в живописи, рисуя раскопки Херсонеса и древнего города на острове Кипр. В целом можно отметить, что, сохраняя выраженную индивидуальность художника-живописца, Вера Кондулукова, стремится не отступать от истоков классической советской художественной школы. Об этом свидетельствует, представленная в каталоге репродукция картины (Интерьер фрау Вер. 1999 г., холст, масло) [3, с. 388]. Сергей Николаевич Кондулуков, академик РАХ, супруг и соратник Веры Ивановны, постоянный участник выставок «Против течения», также зарекомендовал себя как сторонник классической ленинградской школы живописи, продолжатель ее традиций. В каталоге помещена трогательная вещь художника, изображающая его отца (Одиночество. Портрет отца Н. Г. Кондулукова. 1995 г., холст, масло) [3, с. 387]. В этом году тольяттинская художественная общественность отмечает семидесятилетие художника, педагога, руководителя института живописи и декоративно-прикладного искусства ТГУ.

Лауреатом премии им. И. Е. Репина 2018 года стал художник Николай Кузнецов. Меня покорила даже не его несомненный талант, а личное обаяние, патриотизм заводу и городу, несмотря ни на какие жизненные перипетии. Молодые художники на выставке «Красных ворот» живо интересовались портретами художника. Фотографировались на фоне полюбившейся публике картины «Соло», с изображением пожилого трубача. В портрете передано столько боли, личного начала и неоднозначного отношения к действительности, что картина заставляет буквально остановиться и смотреть на нее. Художник как бы поднялся над реалиями жизни и позволил нам поразмышлять об истинных ценностях жизни, бренности бытия. В портретах автор умеет запустить эмоциональный отклик у человека,

внимательно всматривающегося в мерцающее в сознании ощущение времени. В автопортретах триптиха — прошлое, настоящее и будущее, на мой взгляд, прослеживается видение художником исторического времени прошедшей эпохи и психологического времени личности. Художник смотрит на себя, задумывается о жизни, о судьбе, о времени. Не случайно, не без иронии и здорового профессионального «кокетства» он архетипично изобразил себя, похожим, на Казимира Малевича в настоящем, (а почему бы и нет), Джавахарлалом Неру и Далай Ламой в будущем, со страхом и интересом художника-исследователя, вглядывающимся в прошлое. Отметим монументальность работ как несомненное художественно-эстетическое достоинство этих и других произведений автора («Доброе утро») — крупный мазок, рельефная, натуралистичная живопись, свободная и тонкая работа со светом-тенью и цветом. Не слишком упирая на концептуальность замысла картин, мне кажется, художник естественным образом вышел на тему психологии обиденной жизни героев картин и своей собственной. В портретах можно увидеть и элементы экзистенциального одиночества, ценностной нестыковки мира художника и реалий современности, разочарованности от несбывшегося. Картины дают возможность окунуться в пространство собственной жизни, вспоминая себя в заданных художником временных состояниях. В портретах Виктора Полякова и Глеба Дроздова я увидел не столько портретное сходство и мастерскую передачу характера героев, сколько личностную трагедию людей талантливых и неординарных.

Запись интервью с художником Николаем Кузнецовым у его картины «Утро доброе» для телеканала «ТВЦ»

В проекте «Красных ворот» 2018 года интересный ракурс на свое лицо художник предложил картине «После жаркого лета» [3, с. 643]. «Мы наблюдаем сочетание двух разных техник и фактур (пена смотрится объемной, предметной на фоне черного рисунка). Художник изобразил себя за бритьем и, в этом смысле можно увидеть в этом портрете некоторую рифму к «Перед зеркалом» Серебряковой: там — женский многосоставный натюрморт на туалетном столике — здесь же только пена для бритья на лице» [4, с. 615]. Признанием его достижений в портрете, стало приглашение Кузнецова и номинирование картины «После жаркого лета — Утро доброе» в конкурсе «Открытый портрет» Фонда Карлсберга, проводимого в мае этого года в Дании. Большим успехом можно считать выход в финальную часть конкурса, где, из восьмисот картин международное жюри отобрало 30 лучших работ. В 8 номинациях будут объявлены победители. Шанс стать одним из победителей конкурса очень высок. Искусство Тольятти идет в Европу!

В заключение очерка констатирую, что выставки проекта «Красные ворота» 2016 и 2018 гг. в Тольятти состоялись, а впечатления от них окрашены положительными эмоциональными красками. Будем надеяться на развитие таких проектов и на региональном уровне. В эмоциональном плане, в условиях монотонной жизни Тольятти, экспозиции послужили стимулом к хорошему настроению и приподнятости эмоций. В ситуации серьезного духовного и культурного кризиса — это светлое пятно в обыденной жизни. То, что тольяттинское художественное сообщество находится в main stream современной национальной художественной культуры, но, при этом, умудряется идти «против течения», говорит о его высоком потенциале. Более подробный анализ работ оставим на будущее. Слишком хаотично погружение в столь серьезный по форме и содержанию художественный мир и скоротечны впечатления. Изданный каталог-энциклопедия работ, дает возможность для любителей искусства более широко ознакомиться с современной художественной жизнью региона и страны в целом.

Выставки и достижения наших художников невозможно рассматривать вне контекста жизни города. Рыночная эпоха резко обнажила те противоречия нашего бытия, которые сформировались в новом, быстро выросшем, большом урбанистическом городе. Лучшие рабочие, технические и интеллектуальные силы покидают город, а средства массовой информации стали называть Автоград, не иначе как моногород, со всеми вытекающими проблемами. Для срав-

нения, численность населения некоторых областных центров, меньше, чем в нашем городе (статистика показывает 707 тыс.), Ярославля (600 тыс.), Пензы (500 тыс.) и т. д. Город, по фактической численности проживающих, насчитывает почти миллион жителей, у федеральных властей находится на втором плане внимания. Переформатирование смыслов городского существования как территории, из теоретической проблемы переходит в жизненно важную, исследовательскую и практическую плоскость.

В Тольятти есть талантливые художники разных поколений. Но наше художественное сообщество разобщено, «разбежалось» по многочисленным творческим союзам. В одном Тольятти их насчитывается целых три. И, они с подозрением взирают друг на друга, в попытке «завоевать» зрителя. В городе с высокой предпринимательской активностью, нет традиций создания клубов меценатов, собирателей, любителей и ценителей искусства. Сообщество меценатов задало бы неформальный вектор интереса и заказа в искусстве. Конкурсы, выставки, вернисажи для художников — тот путь, по которому прошли наши предки-ценители высокого искусства и создатели музеев и галерей, такие как, например, Третьяков и Бахрушин. Создание городской общедоступной галереи, других общественных мест для показа своих работ, сделало бы жизнь художника более осмысленной и востребованной. Тема существования художника вечна, но, своеобразно преломляется в новых реалиях жизни. Художник из провинции, часто сам должен искать маркетинговые технологии в продвижении своего искусства. Законодательство пока слабо отрегулировало этот сектор культуры и искусства. Большая часть картин не востребована, пропадает, будучи не увиденной своим зрителем. Характерно, что архитектура города в произведениях наших героев практически отсутствует. Они здесь живут, работают, но не вдохновлены самим городом, как это часто бывает у художников из других регионов.

Список литературы:

1. Арт-проект «Новый взгляд». Живопись и графика художников Тольятти. Альбом. — Южно-Сахалинск: ГБУК «Сахалинский областной художественный музей», 2015. 108 с.
2. Манин В. С. Образные пересечения русской живописи 1950–1990-е годы. — Т.: Волжская картинная галерея, 2015. С. 223.
3. Против течения: альбом. М., 2018. 684 с. илл.
4. Толстая Н. Автопортрет / ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ: альбом. М., 2018. С. 610–615.
5. Усачева С. Пища в искусстве / ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ: альбом. М., 2018. С. 362–365.