

УДК 7.072.2+75.071.1(571.150)

Л. Н. Лихацкая,
кандидат искусствоведения, научный сотрудник,
Государственный художественный музей Алтайского края
(Барнаул, Россия)

Н. С. Царёва,
кандидат искусствоведения, заместитель директора по науке,
Государственный художественный музей Алтайского края
(Барнаул, Россия)

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА СТЕПАНСКАЯ. БЛИЖНИЙ КРУГ: ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ¹

Статья посвящена творческому взаимодействию доктора искусствоведения, профессора Тамары Михайловны Степанской (1939–2020) и Заслуженного художника России Александра Евгеньевича Емельянова, которое длилось на протяжении многих лет и было отражено в статьях искусствоведов. Особое внимание уделено выставке художника Емельянова «Мой мир», открывшейся к 70-летию автора. Слова, сказанные Т. М. Степанской о творчестве художника задолго до открытия этой выставки, для её автора сегодня звучат не только как оценка творчества, но и как напутствие.

Ключевые слова: Тамара Михайловна Степанская, Александр Евгеньевич Емельянов, живопись, книжная графика, творчество, «Арт-галерея Щетининых».

L. N. Likhatskaya,
Candidate of Art History, Researcher, State Art Museum of Altai Krai
(Barnaul, Russia)

N. S. Tsareva,
PhD in Art History, Deputy Director for Science,
State Art Museum of Altai Krai (Barnaul, Russia)
(The Altai state museum of Fine Art, Barnaul)

¹ Статья написана при поддержке гранта «Экспликация потенциала художественной культуры Алтайского края и определения механизмов его использования в региональных и международных туристических проектах, 19-412-220003 p_a».

TAMARA MIKHAILOVNA STEPANSKAYA. CLOSE CIRCLE: ARTIST ALEXANDER EMELYANOV²

The article is dedicated to the creative interaction of the Doctor of Art History, Professor Tamara Mikhailovna Stepanskaya (1939-2020) and the Honored Artist of Russia Alexander Evgenievich Emelyanov, which lasted for many years and was reflected in the articles of the art critic. Particular attention is paid to the exhibition of the artist Emelyanov «My World», which opened on the occasion of the 70th anniversary of the author. The words said by Stepanskaya about the artist's work long before the opening of this exhibition for the author today sound not only as an assessment of creativity but also as a wish for his artistic future.

Keywords: Tamara Mikhailovna Stepanskaya, Alexander Evgenievich Emelyanov, painting, book illustration, creativity, «Art «Shchetinin Art Gallery».

Юбилейная персональная выставка «Мой мир», посвящённая 70-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности заслуженного художника России, члена Союза журналистов России, члена-корреспондента Петровской Академии наук и искусств Александра Евгеньевича Емельянова, открылась в декабре 2021 года в «Арт-галерее Щетининых». Выставка вызвала живой интерес у зрителей. Небольшая, всего 24 живописных произведения, она стала своеобразным отчётом автора, отразив современное состояние творческих исканий художника, его индивидуального почерка и духовных констант.

Алтайский зритель хорошо знает искусство Александра Емельянова. С 1977 года он участвует в городских, региональных, всероссийских и зарубежных выставках. За его плечами множество групповых и персональных экспозиций. Творческая деятельность Александра Евгеньевича Емельянова отмечена премиями и наградами различного уровня. В 2019 году он получил звание Заслуженный художник РФ, стал лауреатом Фонда культуры Алтайского края и Демидовской премии Алтайского края. Министерство культуры Российской Федерации и Российская Академия художеств отметили его своими благодарностями.

За 45 лет активной творческой жизни мастера многие журналисты, писатели и искусствоведы Алтайского края посвящали свои статьи и исследования наследию художника. Об Александре Емельянове в 1986

² The article was written with the support of the grant "Explication of the potential of the art culture of the Altai Territory and determination of the mechanisms of its use in regional and international tourism projects, 19-412-220003 p_a".

и 2003 годах писал Михаил Шишин, в 1992 году – Валерий Извеков, в 2006 и 2011 годах – Альмира Лисицкая, в 2008 году – Людмила Лихацкая, в 2016 году – Юлия Нифонтова, в 2018 году – Наталья Царева, но, конечно, и прежде всего, Тамара Степанская – в 2006, 2011, 2016 годах.

Статьи Тамары Михайловны Степанской предвзяли каталоги художника к его юбилейным персональным выставкам, на которых он подводил определённые творческие итоги и почти всегда делал заявку новых замыслов. Внимательным взглядом искусствовед следила за творческим ростом художника, и была ему искренним другом и советчиком. С уходом Тамары Михайловны именно такого взгляда не достаёт художнику.

В 2021 году к открытию юбилейной выставки к 70-летию А.Е. Емельянова был издан альбом-каталог. Александр Евгеньевич разместил в нём выдержки из статей доктора искусствоведения Тамары Михайловны Степанской. Характеристики его деятельности, данные Т.М. Степанской задолго до открытия этой выставки, и сегодня для художника звучат не только как оценка творчества, но и как напутствие.

Еще в 2006 году Тамара Михайловна отмечала: «Александр Емельянов – лёгкий в общении, увлекающий собеседник (интервью его блистательны) с большой внутренней культурой, интеллектом, человек, любящий природу, восхищающийся жизнью и людьми. Это выражается во всём его творчестве, но наиболее полно – в живописи. Быть современным, чувствовать, удивлять, дарить фантазии и эмоции зрителю, преломлять мир через свою «призму» – стремление автора» [1, с. 6]. Искусствовед была убеждена, что во всех проявлениях человека, и особенно – в художественном творчестве, личность и профессионал неотделимы.

В другой статье Т.М. Степанская делает акцент на смысловой палитре творчества художника: «Сюжеты, темы, мотивы произведений художника философичны, оригинальны, выражают неповторимость его мироощущения. А.Е. Емельянов – автор аллегорических картин, посвящённых юности. Таковы "Утро", где чистота и целомудрие светлого образа подчеркнуты букетиком хрупкой, серебристой вербы, диптих "Молодость (Адам и Ева)", в котором повёрнуты друг к другу в цветущем саду юные мужчина и женщина. Картина "Юность" (1999) посвящена изображению более жизненного образа. Художник вводит в композицию приметы бревенчатой баньки ... Здесь всё подчинено обаянию живой природы» [1, с. 4]. Она подчёркивает стремление художника к философичности, выражающейся в его интересе к истокам, архетипическим корням духовных и нравственных проблем человечества: «Картины Александра

Емельянова привлекают необычными характеристиками, а также прикосновениями к первоначальным символам, аллегориям, среди которых яблоко, свет, ключ, Адам и Ева, Венера Милосская» [1, с. 3].

Один из выводов относительно творчества художника Емельянова, сделанный искусствоведом в 2006 году, звучит так: «Художественный образ есть обобщение факторов и процессов жизни – результат сложнейшей духовной деятельности, в которой особое место принадлежит фантазии – ведущей художественной способности творческого человека. При её помощи художник делает очевидным то, что не является таковым для его современников. В творчестве Александра Емельянова обозначены инновационные тенденции, направленные к выражению прежде всего своего внутреннего духовного мира» [1, с. 5].

Анализируя в дальнейшем творчество художника, в публикации 2016 года Тамара Михайловна отмечает, что он работает во всех жанрах, в каждом из которых он сделал свои открытия, называя главным лейтмотивом основной его идеи – праздничное воплощение красоты. «Красота – это идея! Все данные работы автора энергетически заряжены очень сильно. Их драматургию составляет в обобщённой форме противостояние Добра и Зла вне человека и в самом человеке. Яркое воплощение эти особенности творчества художника нашли в его сериях “Мои земляки” и “Славяне”» [2, с. 2].

Серии художественных работ А. Е. Емельянова «Славяне» Тамара Михайловна уделяет особое внимание: «“Славяне” – оригинальная по замыслу и красивая по воплощению серия. Этнические истоки – актуальная тема современного искусства России. Её художественное разрешение – одна из форм противостояния отрицательным проявлениям быстро продвигающейся глобализации. В этой серии события и персонажи показаны в тесной гармонии с русской природой, воссозданной талантливой кистью живописца. Таковы триптихи “Святки”, “Сибирь. Год 1591”, картина “Баллада”. Источником вдохновения при создании серии “Славяне” служил не только фольклор, но и поэзия поэта всех времён и народов А. С. Пушкина “Лукоморье”, “Царевна Лебедь”» [2, с. 2].

Среди многочисленных произведений Т. М. Степанская выделяет как наиболее удачные портреты И. И. Ползунова, Н. Н. Емельянова, В. М. Шукшина, М. И. Юдалевича, М. Т. Калашникова, Ю. Б. Кабанова и многих других прославленных персоналий Алтайского края. Она даёт высокую оценку эстетических достоинств серии «Мои земляки» А. Е. Емельянова, её значимости для настоящего и будущего развития общей и художественной культуры Алтайского края: «На Алтае особое развитие получил жанр исторического портрета. А. Е. Емельянов – со-

здатель живописной галереи портретов земляков, тех, кому посвящены страницы книг, о чьих благородных подвигах, самопожертвованиях, чести и совести пишутся воспоминания, хранятся предания. Для Емельянова важно уловить "свет души" портретируемого, выразить идею неповторимости и глубины духа модели» [2, с. 2].

Выбирая высказывания Тамары Михайловны для публикации в каталоге 2021 года, художник заострил внимание зрителя и на её оценках его книжной графики. Она считала Александра Емельянова «универсальной творческой личностью». Не удивительно, что и в этой области художник гордится своими достижениями.

Высоко оценивали его искусство графика и писатели, издания которых оформлял А.Е. Емельянов. Так, известный советский писатель Василь Быков, отмечая профессионализм художника, написал в отзыве, что он не ожидал, что на Алтае так почувствуют его повесть, что художник А.Е. Емельянов так неординарно оформит его книгу «Дожить до рассвета».

Есть у А.Е. Емельянова и послание от семьи Шолоховых, в котором родственники тоже отметили его удачную работу в оформлении романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». В частности, их удивил вынесенный на первую страницу издания портрет М.А. Шолохова, выполненный А.Е. Емельяновым. Они были поражены неожиданным сходством портрета с реальным обликом писателя, которого так редко удавалось достичь художникам даже при жизни Михаила Александровича. В этой связи Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова обратился с просьбой о закупке у художника А.Е. Емельянова оригиналов всего комплекса материалов по оформлению книги «Тихий Дон» М.А. Шолохова.

Как иллюстратор и дизайнер книги, Александр Евгеньевич оформил много изданий русской и зарубежной классики – прозу, поэзию, но только ту, что созвучна душе самого художника. Отсюда, возможно, проистекает его интерес к образам писателей в живописи.

Им создано множество глубоких содержательных портретов, «портретов-диалогов». Манера подачи образа в его портретах создаёт особую ситуацию, когда автор, а за ним и зритель, вступают во внутренний диалог с уже ушедшими или ещё здравствующими писателями. Таковы художественные образы классиков русской литературы Вячеслава Шишкова, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, а также и наших современников – мастеров слова XX–XXI веков: Роберта Рождественского, Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Марка Юдалевича, Валерия Тихонова, книги которых мы читаем, с которыми жили или живём рядом.

В ретроспективной юбилейной выставке графическая часть экспозиции неизменно привлекает внимание зрительской аудитории и искусствоведов-специалистов. Но центральное место и в данной выставке, и в творчестве художника в целом занимает всё-таки именно живопись, и градус искусствоведческого интереса к ней не падает. Тамара Михайловна давно обращала внимание на эту особенность творчества художника: «В своём живописном творчестве он опирается на универсальный опыт искусства, основанный на визуальном языке, понятном зрителю, но, и в то же время предполагающим многослойную интерпретацию» [3, с. 3]. Современные искусствоведы рассматривают творчество художника именно через призму смысловой многозначности.

В одном из выступлений Тамара Михайловна Степанская определила стилевую принадлежность произведений художника как тяготение к романтизму в художественных образах и мироощущении. Недавняя юбилейная выставка, итоговая на данный момент, показала новые грани в творческом наследии и личности художника.

В разнообразии жанров и содержания произведений Александра Евгеньевича Емельянова теперь явственно зазвучала тема «Россия», поданная в характерном для него романтическом ключе. Одной из программных работ выставки стала живописная работа «Грань 2. Порыв ветра» (2004). Этот мотив варьируется им на протяжении многих лет. Мятежно драпируется скатерть от порыва ветра, падает стеклянная ваза с вишнями. Это остановленное мгновение на грани падения и устойчивости. «Романтическая диагональ» в композиции данной работы прослеживается очень хорошо, она проходит через всю работу. Это произведение показывает психологическое состояние человека, воспринимающего мир как проявление красоты.

Также в романтическом ключе решена работа «Маленький принц», где автор повторяет композиционный приём диагонального мотива на грани полёта и невесомости.

Тема пограничных состояний присутствует и в других работах А. Е. Емельянова. Им создан специфический композиционный эффект, способствующий обострению восприятия пограничного художественного образа. Это особое построение, в котором автор изображает человека у самого края холста, максимально приближая его к зрителю («Античный мотив». 2003). Этот же приём используется им в портретах-диалогах, в результате чего диалог художника со зрителем становится более эмоциональным.

Одним из признаков романтизма является обращение к этнографическим мотивам, языческим культурам. Древнерусская тема показа-

на А. Емельяновым ярко и своеобразно. Мы видим живые образы русских людей в композициях «На троицу» (2020), «Блины» (2020), «Три девицы» (2019) и других, поданным автором через приём портретности с яркой психологической характеристикой.

Древнерусскую тему в творчестве А. Е. Емельянова можно рассматривать как новаторскую в том смысле, что он приближает данную тему к современности. Он как бы «оживляет» образы русичей давних времён, представляя их в реалистической манере, умело выстраивая исторический антураж в этнографическом натюрморте. Таким образом художник осовременивает тему славянской культуры, приближая в духовно-смысловом плане древность к чувствам человека XXI века. Художник по-своему интерпретирует, осмысляет персонажи славянской мифологии, делая их сказочно-волшебными и забавными.

Этот «культурный ход» – попытка автора картин проникнуть в истоки психологии русского человека. Так художник своим творчеством утверждает ценность исконной русской культуры и обращается от её имени к своему современнику. В разные годы он создавал портретные образы нашей эпохи, в которых подчеркивается присутствие русской культуры. Это, например, современная девушка в русском платке – «Полина» (2016)», групповой портрет «Вербное воскресенье» (2021) и др.

Тема ратного подвига русского народа раскрыта им через показ древнерусского периода отечественной истории («Ополчение (Проводы)» (2015), «Лучники» (2018)). Художника волнуют темы русского офицества, ушедшей дворянской эпохи, заставляя постоянно возвращаться к ним. Русская история звучит у него через тему Первой мировой войны в серии «Господа офицеры»: «1914 год. Поход» (2020), «1914 год. Приказ» (2020) и другие. Художник буквально вживается в эту тему, при этом на уровне образности решает её сдержанно.

Композиционно работы этой темы носят меморативный характер. Такой повторяющийся тип композиции в работах серии не случаен. В каждой из этих многофигурных композиций в основе лежит идея «предстояния», а ключевая фигура приближена к краю холста.

Художник чаще всего обращается к типу портрета-диалога. Здесь не просто показ личностей прошлого, но и вовлечение в общение с ними современников: по эту сторону холста – мы – потомки. Эта актуальная, пульсирующая тема русской истории, ещё до конца не интерпретированная и не осмысленная, в работах А. Е. Емельянова сохраняет романтический ореол.

Другая важная для художника тема ухода дворянской культуры образно выражает в его творчестве идею преемственности, связи со-

временности с историей и культурой дореволюционной России. Он ощущает себя частью этой культуры. Так появляется исторический портрет, основанный на истории собственной семьи. Это «Портрет деушки и бабушки» (2020), где он изображает в дворянской усадьбе свою бабушку Марию Александровну Бабенко-Емельянову и дедушку Николая Николаевича Емельянова – одного из первых художников Алтая. А групповой портрет «Семья Ворсиных (основатели пивного дела на Алтае)» (2017) обращает к истории Алтая, к дореволюционной России, послужившей духовным истоком и частью современной культуры. Александр Емельянов решает своими произведениями важные духовно-эстетические задачи, раскрывая тему преемственности традиций и дополняя её новыми смысловыми гранями.

Тема творчества – главная для художника Александра Емельянова. Она отображается в ряде композиций и портретов, например, в композиционном портрете девочки-скрипачки «Свыше» (2010). В этой работе художник утверждает романтическое настроение, прекрасное как категорию и его ключевую, преобразующую роль в культуре.

Портрет – важнейший жанр в творчестве мастера, в котором образ портретируемого решается через идею творчества. Это мы видим в портретах поэта Роберта Рождественского, композитора Эдуарда Артемьева, актёра Валерия Золотухина и др. В них обращает на себя внимание повышенная эмоциональность, передающая состояние напряжения рабочего момента. В этих портретах-диалогах Александр Емельянов снова формирует посыл-обращение к зрительскому участию. Взгляд портретируемого обращен к зрителю с желанием донести некие сокровенные мысли, суть его внутренних переживаний.

Тему творчества Александр Емельянов продолжает и в портретах деятелей искусства и литературы Алтая: М. А. Кульгачёва, Ю. Б. Кабанова, А. Н. Потапова и др. Художник стремится максимально точно передать в их образах наиболее характерные черты. В точности рисунка им верно подмечены жесты, взгляды, психоэмоциональное состояние моделей. Из этих элементов и складывается портретное сходство.

Личность В. М. Шукшина занимает Александра Евгеньевича Емельянова долгие годы. Им создано много работ в разных жанрах и не повторяющихся композициях. В основном личность Шукшина решается в творчестве художника в двух ипостасях. Во-первых, через эстетический концепт «русскости», где писатель изображён на фоне или берёз (как в кадре из фильма «Калина красная»), или сrostинского пейзажа. Во-вторых, образ писателя, режиссёра, актёра подаётся через тему

«творчество». К таким работам относятся «Калина красная» (2009), «Портрет В. М. Шукшина» (2019) и др.

Данная юбилейная выставка подтверждает, что тема России и патриотизма актуальна, важна для современников. А романтический стиль в решении поставленных тем в настоящий момент – нужная, своевременная художественная форма. Александр Евгеньевич Емельянов, бесспорно, вносит свой вклад в развитие современной художественной культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Александр Емельянов. Живопись, графика : каталог / сост. Т. М. Степанская. – Барнаул, 2006. – 40 с. : ил.
2. Емельянов А. : живопись : каталог / авт. ст. Т. М. Степанская. – Барнаул, 2016. – 33 с. : ил.
3. Александр Емельянов. Живопись, жанровая композиция, портрет, тематическая картина: альбом-каталог / авт. ст. Т. М. Степанская. – Барнаул, 2021. – 32 с. : ил.

BIBLIOGRAPHY

1. Alexander Yemelyanov. Painting, graphics : catalog / comp. T. M. Stepan-skaya. Barnaul, 2006. 40 p. : ill.
2. Emelyanov A. : painting : catalog / author of the art T. M. Stepan-skaya. Barnaul, 2016. 33 p. : ill.
3. Alexander Yemelyanov. Painting, genre composition, portrait, thematic painting: album-catalog / author of the art T. M. Stepan-skaya. Barnaul, 2021. 32 p. : ill.