

Раздел III

ПУБЛИКАЦИИ. ВЫСТАВКИ. РЕЦЕНЗИИ

Т. М. Степанская

ТРОПИНКА К ВЫСОТЕ ДУХОВНОЙ: О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ ЭЛИНЫ ШМИДТ «РИТМЫ ЦВЕТА»



Персональная выставка Элины Шмидт — ученицы первой на Алтае детской художественной школы — примечательное явление в культурной жизни Барнаула и явление не случайное: на Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России в городе Орле в 2015 г. Элина завоевала золотую медаль в номинации «Изобрази».

тельное искусство». За победу соревновались около 100 участников с разных уголков России и из-за рубежа. XIV Дельфийские игры проходили с 1 по 6 мая в Орле и были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Город Орел знаменит тем, что именно в нем родилась радостная традиция производить салюты в честь освобождения от фашистских захватчиков. Корреспондент газеты «Правда» писатель Борис Полевой так описал первые часы в освобожденном городе: «...сколько сцен, трагических и радостных, которых никогда не забудешь, можно было наблюдать на улицах только что освобожденного города... Девушки бросали под ноги бойцам цветы. Целые стаи босоногих оборванных мальчишек с истощенными лицами, с не по-детски серьезными глазами, шагали рядом с солдатами, с обожанием поглядывая на красноармейцев. Женщина, с виду учительница или врач, поставила на перекрестке стол, покрытый белоснежной скатертью, и предлагала красноармейцам воду. Бойцы жадно пили стакан за стаканом. И отовсюду звали зайти отдохнуть, предлагали постирать белье, почистить одежду...». Радио и газеты оповестили о приказе Верховного главнокомандующего И. В. Сталина от 5 августа: «...сегодня, 5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии с флангов Западного и Центрального фронтов овладели городом Орлом... Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей родины — Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий...».

Ныне город Орел знаменит молодежными Дельфийскими играми, в которых участвуют юные российские и зарубежные художники. В 2015 г. первую для Алтайского края золотую медаль на Дельфийских играх в номинации «Изобразительное искусство» за тематическую композицию «Возвращение» получила Элина Шмидт.

Элина Шмидт родилась 27 июня 2003 г. в Барнауле в семье известного алтайского архитектора М. И. Шмидта. Тяга к рисованию у девочки проснулась рано, практически с рождения. С первых самостоятельных шагов она стала активно разрисовывать стены в квартире. Уже 5 лет Элина начала заниматься в школе архитектуры и дизайна при краевом Дворце детского и молодежного творчества у Т. И. Туз. В это время Элина неоднократно становилась лауреатом краевых конкурсов «Рождественская звезда» и «Сибиряда». В 11 лет она поступила в детскую художественную школу № 1 Барнаула, на отделение станковой живописи в класс педагога Н. В. Станкевич. Изобразительным искусством Элина занимается шесть дней

в неделю. Из них три дня в художественной школе под руководством педагогов Н. В. Гречневой, С. А. Дедова и Т. Г. Галаховой и три дня в мастерских художников П. Д. Широга, Е. В. Олейникова, Ю. С. Белиховой, К. Е. Головиной.

Барнаульская детская художественная школа № 1, основанная 1966 г., имеет свои достойные и признанные традиции. Это прежде всего организация выставок юных авторов — учеников школы. Директор этого уникального образовательного учреждения Е. М. Соколова — инициатор многих культурно-просветительских проектов, среди них «Горный город Барнаул», «Как много мест красивых на земле» (2015).

Педагоги школы много внимания уделяют в учебном процессе пленэрной практике: природа родного края многообразна, красива и воспета такими мастерами живописи, как Г. И. Гуркин, А. О. Никулин, Ф. С. Торхов, Ф. А. Филонов, современными художниками В. П. Чукуевым, А. П. Щетининым, М. Я. Будкеевым и многими другими.

Ритм — всеобщее свойство природы и всех видов искусства. Цвет — главное средство выразительности в живописи. «Природа есть живое воплощение небесного начала на земле... первоисточник творчества», — писал русский философ В. Соловьев. В работах Элины часто встречаются мотивы с изображением горных озер, рек, водопадов: «Бирюзовая Катунь», «Озеро Лебяжье», «Утро на оз. Телецком». «... Горное озеро — тихое великолепие, живое средоточие... каждый, кто посмотрит в его глубину, унесет с собой утешение, свет, жизненную радость и смирение духа...». Русская философская мысль остро чувствовала необходимость гармонии человека и природы. И приведенные выше слова мыслителя И. Ильина эмоционально совпадают с суждениями первого профессионального художника на Алтае Г. И. Гуркина, который одухотворял Горный Алтай. Постоянная тема всего творческих поисках — тема горного озера, воплощенная в картине «Озеро Горных духов» (1910).

Элина тяготеет к камерному лирическому пейзажу. Все изменяется в мире, но все также влажен воздух ранней весны, также открываются дали. В самих названиях работ уточняются оттенки настроения радости, спокойствия. Элине близка непосредственность лирического общения с природой, ее характером. О своем творческом методе она говорит: «Картина тебя захватывает, переходишь через рамку, шагаешь туда и сразу понятно, что рисовать и как. Надо понять, какие эмоции должны испытать люди, смотря на твою картину... если

рисуешь пейзаж, хочется, чтобы человек почувствовал тишину, спокойствие в картине, выбираешь мягкие тона». Иногда Элина изображает природу в соединении с чертами городского быта, с изображением людей, выехавших на природу. Такова работа «XIX век, весенняя прогулка», сочиненная по мотивам загородной жизни людей той эпохи и навеянная, очевидно, каким-либо рассказом русского классика.

В городском пейзаже Элина использует портретный подход к архитектуре, таков триптих с работой «Памятник деревянного зодчества в Барнауле (ул. Анатолия)» (2015), результат кропотливого, внимательного труда и взгляда на деревянное, украшенное домовой резьбой здание первой половины XX в. Произведение изобразительного искусства может быть не только убедительным и достоверным образом, но и документом исторической городской застройки.

В произведениях Элины присутствуют архитектурные образы — река, озеро, береза. Особое место принадлежит образу гор. «Я счастлив был с Вами, ущелия гор!» — восклицал М. Ю. Лермонтов. Архетип горы — это образ мира, двухчастная модель Вселенной, символизирующая разделение мира на мир земной и мир небесный; гора — это символ восхождения к духовному совершенству. Горные пейзажи — самые распространенные мотивы в творчестве современных художников Алтая, выполненные в разных стилистических направлениях: это и символизм, и романтизм, и реализм, и орнаментальность в союзе с декоративностью. Элине удается находить ключ к эмоциональному языку изображения гор и горных долин. Зритель это чувствует, переживая эмоции удивления, восторга и преклонения перед вершинами, хребтами гор, созерцая этюды юной художницы.

Программной работой Элины является «Автопортрет с синей птицей» (2015). Это настоящее сочинение, выполненное средствами живописи на основе умного, красивого обобщения «без следа мелкой вещности», ритмически организованного и с обилием символов и знаков: древо, береза, книги, детские игрушки, мишка плюшевый, мишки на аппликации фартука, синяя птица — птица счастья, цветы, поле, небо, палитра. При этом обилии символов все в работе существует в гармонии, не теряется главное — лицо и глаза героини.

Работы Элины Шмидт отмечены на международных, всероссийских, краевых и городских конкурсах. Занятия живописью не мешают Элине отлично учиться в школе № 42, а также увлекаться теннисом и английским языком.

Экспозиция выставки «Ритмы цвета» убеждает в том, что первоисточником вдохновения для Элины являются природа, фантазия и воображение, но первую золотую медаль на Дельфийских играх она получила за тематическую композицию «Возвращение», посвященную Великой Отечественной войне. О выборе сюжета Элина говорит: «Школьный учитель нам рассказывал, как солдаты возвращались домой и не находили своих близких...». Участникам конкурса в номинации «Изобразительное искусство» предлагалось выполнить работу в течение двух дней — по шесть часов в день «Я работала до последней минуты, ушла из аудитории самая последняя...» — вспоминает Элина. Сюжет рождает эмоции, полные трагизма, но тишина сельской улицы, дорога, уходящая вдаль, мягкий колористический строй дальнего плана и вся окрестная природа умиротворенно вселяют добрые надежды на возвращение к мирной жизни.

Теоретики культуры констатируют развитие в искусстве тенденции разрушения уникальной духовной, этнокультурной целостности, но российское художественное образование и творчество многих современных авторов убеждают в том, что на большом историческом расстоянии и в изобразительном искусстве, в литературе, и в музыке творческая, искренняя личность воссоздает художественный опыт многих поколений на основе преемственности, обогащая его новизной переживаний и открытием новых путей в развитии искусства. Юной художнице Элине мы желаем достойно искать и найти свою индивидуальную тропинку творчества в современном мире. Выставка «Ритмы цвета», состоявшаяся в залах музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, убеждает — Элина Шмидт талантливый человек.