
Раздел III

ПУБЛИКАЦИИ.

ВЫСТАВКИ. РЕЦЕНЗИИ

УДК 7.01 (571.16)

Н.С. Попова (Кемерово)

И СНОВА «РЕГИОН 70»

В публикации выявлены основные подходы к исследованию творчества молодых художников Сибири. Представлена подробная характеристика выставки работ молодых художников Томской области «Регион 70», проанализирован творческий метод и подходы в искусстве творческого актива молодых томских художников.

Ключевые слова: жанр, стиль, направления, экспозиция, концептуальное искусство, реализм.

N.S. Popova, PhD, associate Professor of chair of Culturology of Kemerovo state Institute of culture

ONCE AGAIN "REGION 70"

The paper shows some basic approaches to examine creative work of modern young artists in Siberia. The paper gives a detailed characteristic of creative work of modern young artists from Tomsk "Region 42". Moreover, their creative method and art approaches are analyzed.

Keywords: genre, style, direction, exhibition, conceptual art, realism.

Теплый осенний день. Желтеющие листья вековых деревьев центральной улицы Томска. Веселые, энергичные лица томских студентов, задумчивые, меланхоличные и деловитые – горожане. Архитектура, сохранившая на своих фасадах следы времени, цветная реклама и современный стиль жизни с кафе быстрого питания и снующим транспортом. Повседневные хлопоты отложены на завтра, уже во второй раз я приехала на выставку работ молодых художников Томской области «Регион 70».

Музей

Томский художественный музей я узнала и полюбила как-то незаметно, через друзей и коллег, выставки интересных мне художников, близкие научные интересы и общее дело. Залы музея уже второй раз в новейшей истории принимают выставку молодых художников Томской области. Коллектив музея целостен и близок во взглядах на искусство и, несмотря на перипетии и некоторые административные препоны, инициативная группа и коллектив музея на высоком уровне организовали экспозицию и открытие молодежной выставки «Регион 70».

Концепция выставки

Два года назад творческая молодежь Томска в день открытия выставки собрала круглый стол, посвященный проблемам молодежного искусства Сибири. Его участники обозначили ряд проблем, характерных для молодежного искусства Сибири. В частности, была отмечена разобщенность взглядов и идей творческой молодежи, отсутствие общей экспозиционной концепции. В нынешней выставке организаторы и участники стремились преодолеть эти недостатки. Отбор работ проводился более требовательно, художники представляли оргкомитету от трех до пяти работ. Работы каждого из них сопровождалась подробной аннотацией с основными биографическими данными автора и характеристикой его творчества. Изменение концепции выставки положительно сказалось на организации экспозиции, которая стала более четкой и гармоничной.

Молодые художники Томска

В современном сибирском искусстве творческая молодежь проявляет себя достаточно активно. Сильна и художественно образована молодежь Омска. Активна и амбициозна молодежь Алтая. Творческая молодежь Томска тоже своеобразна. Томские молодые художники впитали в себя достоинство старейшего культурного центра Сибири. Атмосфера города окутывает своих жителей неспешностью и соразмерностью, наделяет характерным томским мировосприятием. Сам факт организации собственными силами областной молодежной выставки свидетельствует о понижении самооценки томского искусства, важности развития городской художественной культуры.

Следует отметить, что всеобъемлющего центра подготовки кадров живописцев и графиков, транслирующего мировоззрение и определенную школу, в Томске не сформировалось. Центрами притяжения творческой молодежи стал Томский колледж культуры и искусств и Институт искусств и культуры Томского государственного университета. Разобщенность в представлениях об искусстве и способах самовыражения проявилась в молодежной выставке два года назад. Некоторая разрозненность просматривается в экспозиции этого года, однако расчет организаторов выставки на укрупнение авторства несколько сгладил эклектичный ряд произведений.

Временная дистанция в два года стала показательной для ряда авторов, обозначила имена, стерла из памяти тех, кто перестал быть художником. Перемена произошла в составе участников выставки. Два года назад творческая молодежь примерно одного возраста участвовала в выставке и заявляла о своих намерениях стать художниками, в этом году на выставке представлены работы двух поколений молодежи: молодые художники с уже сформированным творческим кредо и творческая молодежь, только начинающая свое становление.

Актив томской художественной молодежи широко известен за пределами томской области: Среди них наиболее заметны такие художники, как Николай Исаев, Лукия Мурина, Галина Березкина, Наташа Юдина, Владимир Липинский, Артем Терсков, Светлана Метсо, Всеволод Майоров. В представленных на выставке работах художники очертили и верили свой авторский спектр художественных приемов, тематическое предпочтение, взгляд на современный мир. К сожалению, на выставке не представлены работы таких интересных лично мне молодых томских художников, как Мария и Владимир Маковенко, Алексей Поляков и Евгений Бухарин. Отсутствие этих имен симптоматично и, на мой взгляд, свидетельствует о дискретности молодежного творческого сообщества Томска и трудностях укоренения молодежи в художественной культуре города.

Потенциал роста художественной культуры Томска представлен начинающими художниками, последователями томских художников-педагогов Р. Аслаяна, С. Лазарева, П. Гавриленко. Так, Олеся Заика и Ольга Хрунова – прилежные ученицы Рафаэля Аслаяна, демонстрируют навыки колориста и поиски пространственно-конструктивного решения картины. В работах «Путь домой. Предки» и «Ловля птиц» из одноименной серии Ксения Сивакова продолжает следовать за своим педагогом Сергеем Лазаревым не только в приверженности сюжетам сибирской неоархаики, но и в отборе творческих приемов и средств художественной выразительности. Екатерина Пушникова также последовательно воспроизводит

конструктивно-композиционные и художественные принципы творчества своего педагога Петра Гавриленко.

Как и на многих межрегиональных, областных и городских молодежных выставках, в экспозиции «Регион-70» есть ряд, как мне кажется, слабых, ученических работ. Проходится по авторам, клеймить позором организаторов я не вижу смысла, поскольку соединение в одной экспозиции работ разного профессионального уровня стало постоянной приметой современных выставок. Для выявления причин падения профессионального уровня молодежного искусства следует написать еще одну статью.

Виды и жанры, стили и направления

Изначальная ориентация организаторов выставки на представление работ молодых художников во всех видах визуального искусства свидетельствует о достаточно серьезном подходе и четком понимании своей роли, и даже претензии на ступень развития регионального искусства. Кроме живописи и графики, на выставке были представлены скульптура и декоративно-прикладное искусство, фотография и видео, перформанс и актуальное искусство. Заслуженное внимание зрителей и похвалу мэтров снискали работы молодых скульпторов Светланы Метсо и Всеволода Майорова. Интересны, с точки зрения техники, работы мастеров декоративно-прикладного искусства Татьяны Калашниковой, Натальи Макаркиной (Егоровой) и Татьяны Гринчук.

Жанровое разнообразие работ обусловлено не только концепцией выставки, но и широтой взглядов авторов, разницей в восприятии мира. Одним из самых популярных жанров среди молодежи стал пейзаж. Пейзажное разнообразие очерчивает путь от изображения видов о. Кипр Мери Батманян к пейзажу, овеянному ностальгией, С. Авдеева, через панорамные виды Томска Н. Исаева к жестким и конструктивным индустриальным пейзажам Г. Березкиной и Л. Муриной. Жанр портрета представлен автопортретом С. Метсо, выполненным в шамоте, а также работами из серии «Подруги» Н. Макаркиной (Егоровой) в технике горячий батик. Жанр натюрморта представлен не многочисленно. Так, в работах Анны Бакшаевой затейливая фактура различных материалов соединяется с фотографическим изображением элементов натюрморта. И в противоположность А. Бакшаевой натюрморты Ольги Поповой отдают дань классическим традициям русского искусства. Интерес к сюжету и созданию колоритных образов проявляет С. Авдеев в живописной работе «Светофор», Светлана Метсо – в фигурах революционеров и странника, выполненных сваркой из листового металла.

Среди направлений в станковом искусстве доминирующее положение занимает реализм. Фотоколлажи и смешанные техники графическо-

го дизайна также получили развитие в творчестве молодежи. Лепту в современное абстрактное искусство Томска внес Кирилл Басалаев своим триптихом «132 К 115».

Немногочисленно, но достаточно убедительно представало на выставке контемпорари арт. Так, гвоздем выставки, сосредоточившим на себе внимание журналистов и общественности, стал «Трипостасный свитер» актуального художника Наташи Юдиной. По-томски неспешно и неагрессивно прошло действие нового для Сибири жанра *site specific* «На поверхности» лаборатории «Перформансы в публичных пространствах» Ксении Беленковой.

О понравившихся работах

Осмысление творческой деятельности томских художников невозможно без описания некоторых особенностей молодого искусства Сибири в целом. В числе основных черт молодого искусства следует назвать его нарративность, которая проявляется в новом утверждении предметов окружающей нас действительности. За годы увлечения концептуальным и альтернативным искусством окружающий нас мир несколько изменился. И вот это иное понимание предметов и образов, новое содержание понятий фиксируют художники. В этом смысле показательны названия представленных на выставке работ. Названия произведений часто включают в себя точные географические наименования, названия городов, улиц, заводов, имена портретируемых, а также характеристики эмоций изображаемых персонажей. Так, например, серия работ Николая Исаева называется «Тысячи мелочей», и название каждой работы четко описывает путь горожанина, идущего по улице до магазина «1000 мелочей». Ирина Кузнецова называет не только географическое название изображенной местности, но и указывает на способ, которым она осмыслила философию природы «По мотивам пленэра, озеро Иткуль. Хакасия». Галина Березкина избирает темой своей графической серии индустриальный пейзаж, но вносит лирическую нотку, называя свой триптих «Юргинские виды». Лукия Мурина усиливает утвердительный характер названия серии своих работ – «Это Кузбасс», показывая образ индустриального Кузбасса заново и по-своему, так, словно до нее индустриальные центры Кемеровской области никто не писал. Эмоционально окрашены названия картин Олеси Заики: «Полное счастье» или «Быки не слушали меня...». Анна Бакшаева избирает для названия своего натюрморта восклицание «Откройте кран!».

Еще одна характерная особенность, объединяющая творчество молодых художников, стремление к поиску, осознанию и воплощению в своих работах собственных представлений о нормальности как в эстетическом, так и в этическом отношении. Реалистические образы как бы сами собой

становятся иллюстрацией представлений художника о нормальном мире. Но удивительно, что эти же особенности можно отметить в нереалистическом искусстве и контемпорари арт. Так, работа Кирилла Басалаева «132 К 115», выполненная в направлении «абстрактный экспрессионизм», является собой классический образец этого постмодернистского и не очень привычного для сибирского искусства художественного направления. Формат, энергия цвета, взаимоотношения динамики и статики в композиции, фактурность мазка – все выверено и гармонично. Художник цеха актуального искусства Наташа Юдина отмечается в своей «нормальности» путем «исторической реконструкции» процесса работы над своим произведением. Экспозицию ее «Триипостасного свитера» сопровождает видео, где автор в образе русской рукодельницы конца XIX в. в салопе и платке на балконе украшенного резьбой томского купеческого дома, вяжет на метровых спицах свои длинные полотнища. Копию с обыденного поведения посетителей музея сняли участники лаборатории Ксении Беленковой, которые сидят, стоят, ходят по музейной лестнице. Посетитель, попадающий в пространство этого действия, не сразу понимает, что вторгся в развивающийся у него на глазах перформанс. Приметой перформанса стал один из его участников, ползающий по лестнице на животе. Именно его поведение, не укладывающееся в общие представления о движении на лестнице, еще больше оттеняло обыденность действий остальных участников и явилось жанровым маркером *site specific*.

После описания своеобразия современного молодежного искусства в целом возникает вопрос о ракурсе рассмотрения творчества отдельных художников. Обращаясь к персоналиям, наиболее интересно подметить нюансы авторского видения мира, особенности становления творческого метода и предпочтения в отборе средств художественной выразительности и круга образов и тем. Масштаб дарования, творческий опыт, принадлежность к школе, особенности индивидуальности различны, определены судьбой, везением и выносятся за скобки данного критического отзыва.

Полгода назад, прослеживая нарратив в молодежном искусстве Сибири, я видела в пейзажах Н. Исаева лирический оттенок и эмоциональное любование Томском. Работы, представленные в экспозиции этого года, разбили в прах мои предыдущие выводы. На выставке были представлены живописные панорамные пейзажи дорог, ведущих к одной из центральных площадей Томска. Из содержания этикетки можно сделать вывод, что представленные работы не являются замкнутым по смыслу триптихом, а, скорее всего, стали первыми работами серии «Тысячи мелочей». Внимательный зритель может заметить двойной смысл названия серии. Магазин, расположившийся в одном из самых красивых зданий Томска,

носит название «1000 мелочей», тогда как художник называет серию «Тысячи мелочей», из чего можно предположить, что художник имеет в виду не название торгового центра, а мелочи городского пространства. Однако, изображая городской ландшафт, автор не любителю и не перебирает мелочи и детали. Наоборот Н. Исаев цельно и лаконично воссоздает знакомое пространство города, последовательно искажая перспективу по принятым для данной серии правилам. Художник стремится к колористическому единству, которое достигается равновесием красно-коричневых и серо-голубых оттенков. Возможно, мелочи можно рассмотреть в скрупулезно изображенных фасадах, поребриках мостовой, аттиках и изломах крыш архитектурных памятников Томска. Но эти мелочи предстают не разрозненной россыпью деталей, предназначенных для любования, а элементами организованного пространства. Лиризм в передаче портрета города в этюдных работах Н. Исаева сменился аналитическим нарративом, усиленным решением интересных автору художественных задач.

Сильные впечатления произвели работы Светланы Метсо. Молодой скульптор, студентка Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, представила на выставке три работы: автопортрет, выполненный в шамоте, а также две сюжетные композиции, выполненные сваркой из листового металла «Революционеры» и «Странник». Техника, в которой выполнены представленные произведения, дают понять зрителю о широких возможностях молодого скульптора. Впечатляет работа с листовым металлом, где автор лепит форму из грубых по фактуре и глухих по цвету плоскостей. Скульптура «Странник» создана на контрастном сочетании цельного, точного по характеристике движения и подчеркнуто грубого корпуса одежды и тонкого, детально проработанного лица и рук. Такое противопоставление навеивает ассоциацию об иконописном понимании личного и доличного.

Силуэт многофигурной композиции «Революционеры» собран из монолитно трактованных фигур и разорванного контура рук и голов персонажей. В этой работе Светлана Метсо наиболее наглядно продемонстрировала соединение содержательных характеристик образности со спецификой художественной выразительности избранного материала. Порывистые, бескомпромиссные революционеры переданы через случайные изгибы плохо поддающихся отработке листов, их шероховатую, матовую поверхность, прорывы плоскости и точно найденные формы лиц, рук, тел.

Одной из неожиданностей для меня стали работы Лукии Муриной из серии «Это Кузбасс». Лукия – одна из самых эксцентричных и эффектных фигур в томском искусстве. Известная своими резкими критически-

ми отзывами, научными публикациями, посвященными истории и современности томского искусства, она получила нелестные отзывы от многих более или менее одиозных фигур сибирского искусства. В ее живописном творчестве находили себе место увлечения творческими приемами художников старшего поколения, влияние А. Косенкова Н. Грицкока и единомыслие с Н. Исаевым.

В работах серии «Это Кузбасс» Л. Мурина обращается к теме индустриального пейзажа с позиции человека, живущего в период постиндустриального общества. Однако для нее промышленный комплекс – это не просто памятник трудовой доблести прошлого Сибири. Ее заводы, как греческие храмы, монументальны, целостны и органичны пространству. Л. Мурина воспеваает красоту и монументальность эстетики промышленного организма, но при этом не упускает возможности подчеркнуть богатство сознательно ограниченного колорита.

Заинтересовал и заинтриговал зрителей Кирилл Басалаев, представивший серию из трех работ с ничего не говорящим на первый взгляд названием «132 К 115», выполненную на холсте пентафталевыми эмальями. Абстрактная живопись имеет свой язык, понимать который дано не каждому. Но абстрактный экспрессионизм, выполненный в большом формате, влияет на человека на надчувственном уровне и всегда вызывает сильные эмоции. Кирилл Басалаев знает об этом свойстве абстрактного экспрессионизма и играет на восприятии зрителей как на струнах. В его репертуаре ограничение колорита до трех контрастных цветов, динамика и направленность цветовых пятен, дриппинг и строго просчитанные красочные подтеки, неброская фактурность красочного слоя. За каждым цветовым пятном или линией можно прочесть энергию движения руки автора, его порывистый характер, сильные эмоции. Возникает впечатление, что за экспрессией авторского почерка стоит не только четкое понимание техники абстрактного экспрессионизма, но и намеренное ее акцентирование. Аналитичность и обнаженность выработанной техники отразились и в названии работы. Буквенно-цифровое сочетание, которым К. Басалаев назвал свою серию, означает маркировку эмали, которую он использовал при написании работ.

В одной клетке творческого поиска находятся Сергей Авдеев и Артем Терсков. Несмотря на диаметрально противоположные эстетического восприятия и жанрово-тематические пристрастия, оба художника двигаются по пути перебирания уже ранее найденных приемов. Кажется, что творческий рост Сергея Авдеева ограничивают его способности умелого рассказчика и наблюдателя. Его интересуют частности: силуэты людей, фактура окрашенных деревянных ставен, блеск мокрого асфальта. К этим многочисленным

наблюдениям добавляются, возможно, также подсмотренные, яркие цветные пятна и немного шаблонные эмоции изображаемых лиц. В многословии С. Авдеева мало слов самого автора. Художник прячет свое мнение, если оно у него, конечно, есть, за добротный пересказ.

В противоположность С. Авдееву работы Артема Терскова, наоборот, кричат о его авторской позиции и художественно-эстетических пристрастиях. Но А. Терсков, избрав постмодернистическое направление, повторяет коммерческий прием сибирских постмодернистов старшего поколения. Он перечисляет образы массовой культуры, дополняя их современной каннотацией. Каждый новый образ, созданный А. Терсковым, имеет одинаковое звучание, близкое художественное решение, общий подход в выборе композиции и колорита. Артем Терсков, вероятно, избрал общепринятый шаблон в интерпретации постмодернистской тематики и ни на шаг не отклоняется от него.

Деятельность сибирских актуальных художников вызывает любопытство, однако не всегда приносит эстетическое удовольствие и желание восхититься мастерством. Работы, представленные Наташей Юдиной, стали исключением из этого правила. Гигантские вязаные полотна Наташи Юдиной, обращены к самым доступным и популярным образам современной российской массовой культуры – Владимиру Путину, Юрию Гагарину и Деду Морозу. Выбор образов тщательно продуман. Использование образа действующего президента страны придает политическую актуальность работе, а нарушение строгой логики образной троицы современных медиазвезд введением сказочного Деда Мороза сбивает зрителя с серьезной трактовки на ироническое восприятие. Возможно, если бы автор предпочла бы другую технику исполнения, то я бы ограничилась только характеристикой образного ряда «Трипостасного свитера». Но Наташа Юдина выбрала один из самых популярных видов дамского рукоделия – вязание, что придало работе особую теплоту и очарование.

Художники контемпорари арт довольно часто прибегают к укрупнению и доведению до абсурда того или иного приема. Как правило, такое укрупнение сопутствует и упрощению приема или техники. Но назвать вязанные на метровых спицах несколькими цветными нитями портреты упрощенной техникой не поворачивается язык. Монументальный характер работе придает оформление вязаных полотен в рамы (с чем я лично не согласна, поскольку при таком способе экспонирования теряется пластичность вязаного полотна и остается незамеченной фактурность вязки).

О перспективах

Говорить о перспективах роста томской молодежи необходимо и в то же время бессмысленно. XXI выставка «Регион 70» показала зрителям,

что перспективная творческая молодежь в городе есть. Приятно, что «инициативная» молодежь Томска не ограничивается приемами современного менеджмента, но работает над качеством художественного произведения, последовательно выбирает творческие приемы и ракурсы видения интересной им проблематики. С удовольствием можно констатировать в томском искусстве существование возможностей для развития нового искусства, центров художественной жизни, персональных, которые не только могут, но и хотят работать в родном городе, организовывать выставки, изучать сибирское искусство.

Бесполезность рассуждений о возможных перспективах томского искусства очевидна. Похвала критика не решит насущных проблем молодого художника в Сибири, которые обусловлены невозможностью зарабатывать себе на жизнь творчеством и необходимостью поиска работы преподавателя, работника музея, дизайнера. Остаться художником и противостоять рутине трудно в любом сибирском городе, и Томск не исключение. Печально, что шаткое положение современного искусства Сибири сказывается на судьбе молодых художников, которые в поисках заказов уезжают в столичные города, переквалифицируются на более востребованные художественные и нехудожественные специальности.

Парадоксально, но ситуация в современном молодежном искусстве Томска поразительно напоминает оживление томской художественной жизни начала XX в., с отдельными крупными художниками, энтузиазмом и рвением, яркими событиями художественной жизни, первыми критическими отзывами. Ничего не предвещает этого, но все же хочется надеяться, что творческие и личные судьбы современной молодежи Томска сложатся удачнее судеб сибирских художников первой трети XX в., а город Томск наконец-то приобретет статус художественного центра Сибири, отнятого у него в первой половине прошедшего столетия.

УДК 77:7.047

Ю.В. Плетнева (Барнаул)

ФОТОПЕЙЗАЖИ АЛЕКСАНДРА КАРПОВА

Статья представляет собой обзор выставки А.А. Карпова «Родные просторы. Пейзажи Алтайского края», прошедшей в Барнауле в июле-августе 2017 г.