

ОБРАЗЫ ЛЮБВИ, ВОЙНЫ И МОДЫ В ИДЕЙНО-СМЫСЛОВОМ ПОЛЕ ТВОРЧЕСТВА Т.И. ПЛОТНИКОВОЙ

С.А. Ан, Я.П. Редько

Ключевые слова: образ, война, любовь, художественное творчество, книжная графика, культура.

Keywords: image, war, love, artistic works, book graphics, culture.

DOI 10.14258/filichel(2020)4-12

Тамара Иосифовна Плотникова (1950 года рождения) – представитель первого послевоенного поколения, с детства впитавшая отзвуки Великой Отечественной войны в семейной, школьной и социальной жизни. Эта тема, психологически и мировоззренчески сформировавшая творческий ориентир поэта и художницы, волнует ее и сегодня: «Много весен сменялось... / И птицы поют на рассвете, / И на вечную память / Стоят в тишине обелиски» (Плотникова Т.И., 2018, с. 46¹). Ее дед воевал еще в гражданскую войну, а родители – во вторую мировую, дошли с победой до Берлина. Так, стихотворение «Медсестричка Оля» посвящено ее матери:

*То не звезды падают с рассветом,
То летят не птицы над крестами,
То снаряды, пули ранят лето,
Распускаясь красными цветами
На груди,
                                  как алые гвоздики!..
А солдат: «Сестра, воды, водицы!..»
В небе «мессершмитт» гудит так дико,
Стон солдата, все пронзая, длится...
Медсестра,
                                  ей нынче восемнадцать,
До реки метнулась через поле!..
Как легко бежать –
                                  не подорваться! –
В минном поле!..
                                  Медсестричка Оля (с. 22).*

---

¹ Здесь и далее приводятся фрагменты стихов Т.И. Плотниковой по изданию: Плотникова Т.И. Ветви судьбы. Барнаул, 2018.

Еще одна семейная тема – художественное моделирование: бабушка и мама Т.И. Плотниковой красиво шили, сама она работала директором Алтайского краевого общественного учреждения «Мода», на протяжении ряда лет руководит студией сценического костюма «Арт-декор» Детско-юношеского центра Железнодорожного района г. Барнаула, ее дочь Василина Киселева работает модельером.

Неслучайно в изображении лирических героинь Т. Плотникова прибегает к мотиву переодевания как к способу раскрытия их душевного состояния: «Я, теплую шаль надевая, / Глядела на темную жуть» (с. 32), «Приду с печального свиданья, / Сниму рассеянно берет...» с. 13).

Тема моды «вплетается» в тему войны, придавая ей романтический флер и соединяя с пронизывающей все творчество темой любви – любви всеобъемлющей – к Отечеству, родной природе, женщины к мужчине:

*Разрешили военное снять
И гражданское платье примерить –
Нам не надо теперь воевать!..
Вот и двери.
Словно я – это вовсе не я,
А невеста – как яблоня в платье!
Он, конечно, увидит меня
И – в объятья! (с. 64).*

Сочетание подлинного реализма с волшебством романтических ощущений придает творчеству Т. Плотниковой особую выразительность, а некоторая наивность в поэтических, графических образах делают ее художественную стилистику своеобразной и поистине неповторимой. Увлечение моделированием одежды привело Т. Плотникову к знакомству с известным российским модельером Александром Васильевым, их совместное фото – на обложке книги Т. Плотниковой с образцами ее моделей. Книга посвящена ее дочери Василине Киселевой, заместителю директора АКОУ «Мода», и называется «Королева подросла». Ниже, на обложке, еще одно название: «Как стать модной, стильной и красивой. Пособие по стилистике и дефиле для учащихся школ и вузов» (Плотникова Т.И., 2009¹). И здесь обращение к молодежи, просветительский пафос и прививка хорошего вкуса к моде. Так, в книге отмечается, что мода в течение многих столетий брала идеи из

¹ Здесь и далее ссылки даны по изданию: Плотникова Т.И. Королева подросла. Как стать модной, стильной и красивой. Барнаул, 2009.

архитектурных стилей барокко, готики, модерна, рококо. Мода использует фольклорные мотивы, орнаменты Востока, Испании, Мексики, мотивы в манере художников XX века: Врубеля, Васнецова, поэтизирующих русскую природу. Сказки всегда вдохновляли художников-модельеров. «В каждом случае выразительность достигается выбранной композицией, колоритом, пропорциями, динамикой и какой-то запоминающейся изюминкой, вносящей неподдельное удивление и чувство восторга» (с. 18). В этой же книге, обращаясь к дочери, она объясняет, что творческий процесс, в который они вовлечены, есть вещь и сложная, и простая одновременно: «В творчестве заложено желание, любовь, стремление, вдохновение, труд, знание, умение. Можно, например, заняться любимым делом, допустим, рисованием. Можно изрисовать груды бумаги, но не суметь выразить то, что хочешь сказать. Для того чтобы понятно излагать свои мысли, в любом деле требуются определенные знания, которые, как ты сама знаешь, – сила» (с. 17).

Образы моды Т. Плотникова ассоциирует с временами года. С особой любовью она описывает краски осени, отмечает: «Когда засыпает природа – просыпается грусть и нежность, ветер уносит прекрасные листья, расчищая путь для любви и творчества...» (с. 16). Заметим, тема любви – стержневая тема творчества Т. Плотниковой, по мнению которой преобразование – не только в природе, но и в душе, и в поступках, словах, движениях: «Ты замечаешь, застывают озера, но в прозрачной глубине глаз разгорается огонь желаний для прекрасных осенних вечеров, где ждут одежды из мягких трикотажных полотен и шерстяных нитей, свободные, мягкие, большие и пушистые, они, кстати, для отдыха у камина при потрескивании дров, при отблесках огня, при распущенных пышных волосах. Натуральные цвета, отсутствие лишних деталей, спокойный, умеренный крой, мягкие теплые натуральные ткани, естественность, простота – такова мода осени. Вслушайся в музыку дождя и ветра, в поэзию несмелого морозца, в символичность танцующих линий ветвей, и нам откроется мода осени. Перелистав дни, мы с тобой поймем, что лучшего художника-модельера, чем осень, не было на свете» (с. 16).

Образ осени включен, например, в лирические стихи, помещенные в сборник «Предчувствие...» (Плотникова Т.И., 2000). В этом художественно-поэтическом сборнике – стихи Тамары Плотниковой и Лизы Ви, двух поэтесс, описавших искушения любви в стихах, оригинальная точечная графика Тамары Плотниковой, иллюстрировавшей этот сборник. Художник демонстрирует в книге

два своих творческих дара – поэзию и рисунок, синтезируя их в едином понятии – искусстве.

Органично, через любовь к ним авторов, переплетаются в поэтической ткани стихотворений образы моды и природы:

*Бродит в осени дух совершенства,
В желтый глаз ее пущена страсти стрела!
(с. 23¹).*

*Брожу средь осенних дубрав.
Растратив покой изначальный,
У леса его попрошу... (с. 2).*

Есть в осени мудрость своя... (с. 19).

*Нет Песни красивой,
Поэзии - тоньше,
Чем
осень,
нашедшая
в лете приют (с. 13).*

Т. Плотникова работает в особой технике точечной графики с 1970-х годов по настоящее время. Эта изобразительная техника основана на оставлении на какой-либо основе – холсте, бумаге, дереве – следа от точечного прикосновения пером, кистью и другими художественными инструментами к поверхности основы. В истории искусства подобная техника чаще всего применялась в офорте. Художница применяет ее в графике и живописи. Представляя собой весьма трудоемкий процесс, техника точечной графики, благодаря зернистой фактуре изображения, позволяет ей создавать интересные по эмоциональной окраске образы.

Графика Т. Плотниковой всегда легка и прозрачна. Мягкость и размытость точечной техники органично воплощает сюжеты и образы рисунков, которые носят обобщенный и символический характер. Детали метафоричны и служат наиболее полному воплощению идеи, заключенной в образе. Это преимущественно образы-воспоминания, впечатления, визуализация эмоциональных порывов. Такое можно видеть в ее изображении старой деревянной архитектуры Барнаула, многолетних деревьев, юной морячки. Образы художницы проступают сквозь явь как впечатление, как воспоминание или мечта. Это качество роднит графику

---

¹ Здесь и далее ссылки даны по изданию: Плотникова Т.И. Предчувствие... Барнаул, 2000.

Т. Плотниковой с поэзией. Неслучайно, как нам представляется, и первая работа в ее книжной иллюстрации, и впоследствии большинство поэтических сборников было проиллюстрировано в этой технике: Т. Плотникова «Чайка на лету» (Плотникова Т.И., 1994; Плотникова Т., 2000, Колтун А., 2013; Изотова Я. «Обнаженные берега», 2019).

Кроме того, Т. Плотникова иллюстрирует поэтические сборники серии «Библиотека журнала “Встреча”» и книги, выходящие отдельными изданиями, поэтов-соотечественников И. Пантюхова, Н. Бажана, Е. Рябовой и других; сборники «Отражение» и «Через тернии»; собственные книги. Иллюстрации поэтических сборников выполнены преимущественно в точечной технике. Для вышедшего в 2011 году поэтического жизнеописания И.И. Ползунова (Пасынков Б.И., 2011) Т. Плотникова выполнила одиннадцать иллюстраций в точечной графике, стилистически напоминающей популярный в XVIII столетии офорт.

Отдельным пластом творчества Т. Плотниковой является детская книжная иллюстрация. Будучи по образованию художником-педагогом, Т. Плотникова на протяжении всей ее творческой жизни прямо или косвенно обращается к детской аудитории. Адресует юношеству свои книги и публикации в газетах о моде и стиле. Обращением к самым маленьким становятся ее иллюстрации в детских книгах.

В 1990-е годы в Барнауле состоялось издание русских сказок в серии «Мама, почитай!» с иллюстрациями Т. Плотниковой: «Волшебное кольцо», «Пойди туда – не знаю куда», «Сказка о молодильных яблоках», «Кот-космонавт». Иллюстрации к этим книгам выполнены акварелью, в реалистической манере, с легкой стилизацией под детское творчество. В этот же период начинается сотрудничество с алтайскими детскими писателями. Т. Плотникова оформляет сборники детских стихов В. Новичихиной «Откуда берутся дети» (Новичихина В.А., 1995), А. Шутова «Удивительный сон» (Шутов А.П., 2015), Г. Чарикова «Аленка и котенок» (Чариков Г., 1996). Позже выходят книги В. Новичихиной «Давайте познакомимся!» (Новичихина В.А., 2007), «Планета детства» (Новичихина В.А., 2010), Н. Батаевой «Бабушкины сказки» [Батаева Н., 2009]. Детские образы, созданные в иллюстрациях к этим детским книгам, светлы и трогательны. Знание детской психологии в сочетании с легкой манерой письма позволило ей создать достоверные рисунки, вызывающие впечатление зарисовок с натуры и тактично иллюстрирующие тексты.

Точны и реалистичны натурные наброски Т. Плотниковой. Написанный ей еще в юности «Портрет бабушки» отмечен, по мнению критиков, зрелым мастерством художницы: тонкая колористика, умелое использование игры света и тени для создания объемов, глубокое чувство натуры, умение увидеть и отразить характер модели.

Безусловно, в живописном творчестве Т. Плотниковой преобладают жанры пейзажа и портрета. И это вполне закономерно для сильной школы алтайского пейзажа. Как отмечает сама художница, пейзаж остается ее приоритетным жанром. Искусство пленэрной живописи возвращает человека к самому себе и природе, выполняя коммуникативную и гармонизирующую функции искусства. Пейзажные полотна Т. Плотниковой выполнены в традициях русской реалистической пейзажной живописи. Для них характерны устойчивая композиция, целостность, единство формы и содержания, выраженное в цветовом и ритмическом построении. Несколько небрежная манера письма, характерная для пленэрной живописи, придает картинам живость и достоверность, сообщая зрителю эффект присутствия и сотворчества. Таковы, например, «Июль», «Деревушка в Горном», «Август».

Во всех книгах Т. Плотниковой, кроме детских, присутствует одна из вечных тем женской поэзии – тема любви. Т. Плотникова из тех поэтов, которые воспевают красоту отношений мужчины и женщины, их притяжение друг к другу, духовное единство и сакральную близость, возвышающие людей.

К теме любви она обращается на протяжении всего творчества: в юности, в более зрелые годы, воспевая это чувство в живописных работах, стихотворениях, прозаических произведениях. Так, сборник Т. Плотниковой «Ветви судьбы» (Плотникова Т.И., 2018) и раздел стихов автора в книге «Зерна любви» (Колтун А.Х., 2013), куда вошли стихи разных лет, пронизаны образами любви. Это томительная любовь к мужчине, любовь к жизни, природе и отчужденности.

Она пишет в русле любовной поэзии, традиции которой богаты и многообразны. Образ возлюбленного в ее произведениях, как правило, лишен конкретных черт: автор наделяет его чертами, заменяющими индивидуальность.

Любовь как предмет поэтического изображения в стихах Т. Плотниковой «космична»: заряжается энергией космоса и живет по законам вселенной. Так, в то время *«как хвостом заснеженной кометы, / Пролетную осень занесло...»* (с. 37¹) происходит окончательное расставание некогда любящих людей: *«Перестали мы друг другу сниться»* (с. 37), *«Мы не сможем присниться друг другу, / Затерявшись в осенних мирах...»* (с. 38), *«Времени для счастья слишком мало, / И судьба, как звездочка, мала»* (с. 34), *«В новый безветренный вечер / Выйдут созвездия. Два»* (с. 35).

---

¹ Здесь и далее ссылки даны по изданию: Колтун А.Х. Зерна любви. Барнаул, 2013.

Любовное чувство в лирике автора – это и соединение с природой, органичное, почти полное растворение в ней: «*Я думаю о лучшем, растворяясь / В чуть потеплевшем ветре...*» (с. 33); «*Ливни назначат нам встречу*» (с. 35); «*Моей любви – некошеному лугу...*», «*Смысл – в травах, набухающих от ливней, / Что дышат сквозь апрель соединяя / Меня с тобой!*» (с. 39).

Память о любви в стихотворении «Память любви» метафорически названа «розовой птицей» (с. 37). Подобно тонконогому фламинго, чувство двух влюбленных выглядит необыкновенно хрупким. Оно нуждается в особой атмосфере так же, как птица, средой обитания которой являются теплые, мелкие озера. Розовый фламинго – символ красоты и изящества, имеющий сходство с птицей Феникс, которая сгорает в огне и возрождается из пепла.

Любовь в изображении Т. Плотниковой, рисующей вымышленные миры, легка и «воздушна», лишена окраски чисто физического влечения мужчины к женщине: «*С крыла перо начнет кружиться, / Чтоб о любви напомнить мне*» (Плотникова Т.И., 2018, с. 20¹), «*И вопреки всем снегопадам / Вновь напишу любви портрет!*» [Плотникова, 2018, с. 36], «*Тогда был мир в меня влюбленным / И я – влюбленной в этот свет*» (с. 38). Внешние обстоятельства, с которыми связана любовная ситуация, привлекают внимание автора лишь в редких случаях. Они, скорее, схематичны, как в стихотворении «Секрет невесомости», лишь демонстрируют, что «действующих лиц» в любовном сюжете – двое: «*две кофейных чашки возле вазы / И на коробке пара сигарет*» (Колтун А.Х., 2013, с. 36).

Автор придерживается религиозно-философского убеждения, что Бог есть любовь. Утверждает, что без любви ничего бы не было в мире, любовь питает, поддерживает жизнь человека, пока тот любит представителя противоположного пола, своих близких, родную природу. По этой причине Т. Плотникова выводит чувства идеальными, избегает изображения конфликтов, с которыми часто связаны любовные отношения в жизни.

Таким образом, тема любви – главная из тем в произведениях Т. Плотниковой:

*Как зачарованная, все иду по кругу
Своей любви –
        словно в июнь по лугу,
Где стебли в небо тянутся беспечно!*

---

¹ Здесь и далее ссылки даны по изданию: Плотникова Т.И. Ветви судьбы. Барнаул, 2018.

«Шепот» (Плотникова Т.И., 2018, с. 35).

В творчестве Тамары Плотниковой транслируются всепоглощающие образы любви в стремлении друг к другу, чем передается авторское уважение к человеку, выявляется его достоинство, благоговение перед природой. В ее стихах, графике и живописи образы любви высвечивают ценность личности любящего, ибо любящий дает любимому новое измерение своей сущности – быть «для него». Любовь для личности является дополнением к ее ценности, приданием смысла ее бытию.

«Рисунки, художественные полотна, стихи Т. Плотниковой требуют усилий всматриваться, вчитываться, перечитывать, сверяя свою жизнь с ее стихотворениями – как время по часам <...> При этом образы, размышления и ощущения вы услышите-увидите в разных ракурсах как камерную музыку, как живописную картину...» – так оценивает творчество Т. Плотниковой член Союза писателей России В. Тихонов (цит по: Плотникова Т.И., 2018, с. 4). Это действительно поэтическая встреча, радующая современников гармонией и лиризмом.

Источники

- Батаева Н.Ф. Бабушкины сказки. Барнаул, 2009.
 Изотова Я.П. Обнаженные берега. Барнаул, 2019.
 Колтун А.Х. Зерна любви. Барнаул, 2013.
 Новичихина В.А. Откуда берутся дети. Барнаул, 1995.
 Новичихина В.А. Давайте познакомимся. Барнаул, 2007.
 Новичихина В.А. Планета детства. Барнаул, 2010.
 Пасынков Б.И. Огонь дерзаний (поэтическое троечастие о И.И. Ползунове). Барнаул, 2011.
 Плотникова Т.И. Чайка на лету. Барнаул, 1994.
 Плотникова Т.И. Предчувствие... Барнаул, 2000.
 Плотникова Т.И. Королева подросла. Как стать модной, стильной и красивой. Барнаул, 2009.
 Плотникова Т.И. Ветви судьбы. Барнаул, 2018.
 Тихонов В.Е. Все ради добрых встреч // Ветви судьбы. Барнаул, 2018.
 Чариков Г.В. Аленка и котенок. Барнаул, 1996.
 Шутов А.П. Удивительный сон. Барнаул, 2015.

List of sources

- Bataeva N.F. *Babushkiny skazki* [Grandma's Tales]. Barnaul, 2009.
 Izotova Ya.P. *Obnazhennyye berega* [Naked Shores]. Barnaul, 2019.
 Koltun A.Kh. *Zerna lyubvi* [Grains of Love]. Barnaul, 2013.
 Novichikhina V.A. *Otkuda berutsya deti* [Where Do the Children Come From]. Barnaul, 1995.
 Novichikhina V.A. *Davayte poznamomysya* [Let's Meet]. Barnaul, 2007.

- Novichikhina V.A. *Planeta detstva* [Planet of Childhood]. Barnaul, 2010.
- Pasynkov B.I. *Ogn' derzaniy (poeticheskoe troechastie o I. I. Polzunove)* [Fire of Daring (poetic three-part about I.I. Polzunov)]. Barnaul, 2011.
- Plotnikova T.I. *Chayka na letu* [Seagull on the Fly]. Barnaul, 1994.
- Plotnikova T.I. *Predchuvstvie...* [Foreboding]. Barnaul, 2000.
- Plotnikova T.I. *Koroleva podrosła. Kak stat' modnoy, stil'noy i krasivoy* [Queen Has Grown. How to Become Fashionable, Stylish and Beautiful]. Barnaul, 2009.
- Plotnikova T.I. *Vetvi sud'by* [Branches of Fate]. Barnaul, 2018.
- Tikhonov V.E. *Vse radi dobrykh vstrech* [All for Good Meetings]. *Vetvi sud'by* [Branches of Fate]. Barnaul, 2018.
- Charikov G.V. *Alenka i kotenok* [Alyonka and Kitten]. Barnaul, 1996.
- Shutov A.P. *Udivitel'nyy son* [Amazing Dream]. Barnaul, 2015.