

«КАЖДАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА — ЭТО ЕГО АВТОПОРТРЕТ»

Художник Элеонора Щеглова

Так совпало, что в Симферополе в сентябре этого года работы известной крымской художницы Элеоноры Щегловой можно было посмотреть сразу на двух выставках.

Сначала — на уникальной выставке портретной графики крымских художников в Республиканской научной библиотеке им. И. Франко, где были представлены два прелестных карандашных автопортрета еще совсем

юного автора — будущей профессиональной художницы. На небольших по размеру рисунках представлены девичьи облики, полные обаяния молодости, чистоты помыслов и надежд. В этих автопортретах мы видим серьезную натуру художницы в самом начале ее творческого пути, чувствуем ее пылкий ум и настойчивое стремление добиться желаемого результата. Затем — другая выставка, персональная и юбилейная, ныне уже заслуженного художника Крыма Э.П. Щегловой экспонировалась в трех больших залах Дома художников. Здесь, быть может, вопреки ожиданиям, были представлены не все этапы ее большого творческого пути, а преимущественно работы последних лет, в которых мы видим ее последнее увлечение — пленерную пейзажную живопись.

В разговоре с Элеонорой Петровной меня поразила такая ее афористичная фраза: «Каждая работа художника — это его автопортрет», и далее художница очень мудро, предельно просто и концентрированно изложила мне, по существу, свое творческое кредо, которое я передаю ее словами.

О своей серии пленеров сама художница сказала так: *«Эта выставка сознательно посвящена реалистическому восприятию действительности. Когда с натуры пишешь пейзаж, тоходишь внутрь мотива, особенно крымская природа этому способствует, — начинаешь видеть очень много. Сама обстановка пленеров способствует росту творческой концентрации — надо успеть передать состояние природы. Здесь работы — созданные в Балаклаве, Севастополе, на южном берегу и Тарханкуте. Люблю Коктебель. В каждом крымском месте свой колорит, свое настроение. Сама природа богата на настроения, цвета и краски. В этих работах я возвращаюсь к своим истокам, своей школе, к тому, чему учила В.П. Цветкова, художественное училище. Я хочу передать свое восхищение природой, я вернулась к ней снова после монументального искусства, которое требовало декоративной условности. Каждый раз передо мной стоит сложная задача — успеть на пленере за короткое время запечатлеть мотив, максимально перенести богатые и изменчивые краски природы. Чем больше я пишу, тем больше их вижу — рефлекс, сложные переходы... Мастерская расхлаживает, там можно отложить на завтра. Все, что мы видим в природе заставляет задумываться. Например, чистота первозданной природы в Черногории, в Крыму — еще тоже есть такие места, но их становится все меньше. С годами все больше тянет к природе, в ней никогда ничего не повторяется, каждый раз — новое, писать ее можно бесконечно. Когда пишу город или какое-то место, просто влюбляюсь — любовь это неравнодушие. Творчество — это сама загадка с начала и до конца: художник пишет, если увидел красоту, если влюбился. Но почему одна картина полна жизни, а в другой ее нет, что-то не получилось, не состоялось? Есть какое-то озарение, вдохновение, которое не программируется, а появляется само. Много есть примеров в искусстве, когда сделано блестяще, а не трогает. А бывает, вроде простой мотив, но он так задевает, что надолго остается в памяти. Крымские художники сохранили чистоту цвета, свое мирозерцание, традиции. Времена меняются, а*

ценности остаются — они на все времена. Человек рождается с внутренним законом нравственности и красоты. Крымские художники держат традиции здорового мироощущения, сохраняют наработанные ценности. Ничего нового в искусстве не открыто — все уже было. В искусстве надо совершенствовать мастерство, обязательно пройти школу как его основу. Художника должен держать внутренний стержень, если мир сломался, рисуй его сломанным, но рисуй от души. Я против имитации в современном искусстве, я не против абстрактного, я против того, что сделано без души. Художник не должен тянуть в пропасть, он должен показать, что есть вечное, показать свет и красоту. Надо приостановить дух разрушения, сила не за ним. В Крыму, в его природе все способствует радости: красота божественна и настраивает на возвышенное. Мир создан красивым, гармоничным и совершенным — художник это видит. А показать это людям, которые в суете повседневности не всегда это замечают, — миссия художника, в этом вижу я свою задачу»

К этому творческому манифесту художницы остается только добавить еще несколько сведений о ней и ее работах.

На мой взгляд, Элеонора Щеглова проявила свою индивидуальность наиболее ярко в жанре натюрморта, что несколько не умаляет ее достижений в пейзаже, монументальной живописи, в станковой и книжной графике. Первые свои уроки она получила в ялтинской мастерской народного художника Украины Валентины Цветковой, ее она считает своим основным учителем в искусстве. Далее она получила прекрасную живописную школу в стенах Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша, где ее учителями были такие замечательные педагоги как А.Н. Шипов и народный художник Украины Л.В. Лабенок. В Киевском художественном институте на отделении монументальной живописи она училась в мастерской профессора В.А. Чеканюка у преподавателя Н.А. Стороженко. Такая великолепная школа не могла не сказаться на уровне творческих работ талантливой художница, которая всю свою жизнь находилась в поиске новых тем и впечатлений.

Любимый с детских лет город-праздник Ялта, с его переплетением старинных улочек и новостроек, самого синего моря, роскошных парков и цветов становится средоточием всего ее творчества. Много лет она работала над созданием росписей, витражей и мозаик, украшающих здания родного города: горисполкома, здравниц и гостиниц, Массандровского корпуса и даже уличных остановок, привнося в них подлинную красоту, теплоту и уют своего романтического видения мира.

На выставке широко представлены целые серии крымских пейзажей: ялтинских, севастопольских, балаклавских, восточного Крыма и западного, а также виды Черногории и некоторых городов Украины и Прибалтики. Среди них самые разнообразные сюжеты и природные состояния: морские — с яхтами и лодками, штилем или волнами; городские — с домами и набережными, пустынными осенними, туманными зимними, или цветущими весенними, увитыми глициниями, расцвеченными восходами, закатами

или жарким солнцем. В ее пейзажах всегда чувствуется восхищение художника перед яркой или сдержанной, но всегда меняющейся, ускользающей красотой и разнообразием южной природы и стремление запечатлеть эти мгновения вечности и красоты мироздания. Натюрморт на этой выставке представлен меньше, чем обычно, хотя он и занимает очень важное место, являясь центральной доминантой всего ее творчества. Это царство цветов и даров природы изображено в самых разных техниках и манерах исполнения — масло, акварель, рисунок, коллаж — все средства и приемы она использует для создания «портретов» крымских цветов или фруктов. Часто Никитский сад служит ей лабораторией для натуральных зарисовок полюбившихся «персонажей», которые затем перерабатываются в мастерской при создании запоминающихся «образов» цветущего мира, созданных либо в добротной технике старых голландцев, либо в манере излюбленного ею тонкого и изящного восточного письма. Так или иначе, тема цветов позволяет ей передавать свое отношение не только к миру света и цвета, линии и формы, но и к удивительному многообразию мира, с его неизменной сменной времен года и тесной взаимосвязи природы и человека.

Элеонора Щеглова давно выработала свой индивидуальный почерк, позволяющий сразу узнавать ее работы — по романтическому восприятию окружающего ее мира — мира, где всегда ощущается дыхание крымской природы, будь то ялтинские пейзажи или хрупкая красота роз или пионов. Ее работы отличает мягкая манера письма, внимание к деталям при мастерстве композиционной и колористической обобщенности.

Известный знаток крымского изобразительного искусства профессор Виталий Голубев в своей книге «По волнам воображения и жизни», анализируя работы Элеоноры Щегловой, говорит об «эстетическом синтезе» в них «соотношения натурального мотива и степени его художественного преобразования» и делает такое заключение: «...общий фон полотен — просветленный, изящный, тонкий, сообщающий картине возвышенно-проникновенное звучание». Лучше выразить суть творчества Элеоноры Петровны Щегловой — пожалуй, трудно, но остается еще один уголок этой выставки, о котором хочется сказать особо: это витрина с книжной графикой.

Здесь мы видим иллюстрации и обложки книг выдающегося нашего земляка, ставшего уже классиком, А.И. Домбровского. По жизни художница и писатель-философ знакомы не были, но Анатолий Иванович видел ее работы на одной из выставок и оставил в книге отзывом такие слова: «Искренне восхищен чудесными работами — пейзажами и натюрмортами. Светло и радостно видеть это». Помня эти слова, Элеонора Петровна с особым удовольствием взялась работать над оформлением его многотомников «Избранное». Она сделала обложки и иллюстрации к четырем томам этой серии книг Анатолия Ивановича Домбровского: «Чаша цикуты», «Великий Стагирит», «Точка опоры», и «Тритогея Демокрита», «Сад Эпикура», «Рассказы о философах». И несмотря на то, что это был ее первый опыт работы в книжной графике, результат превзошел все ожидания — рисунки выполнены на высоком профессиональном уровне, с учетом всех тонкостей книжного и полиграфического искусства.

Дело в том, что Элеонора Щеглова очень любит графику и рисунок как таковой — именно простой карандаш и есть ее самая любимая техника. «Линия — такое богатое своими возможностями средство выражения, — говорит художница. — Я люблю линию, она может быть музыкальной, плавной или резкой, динамичной. Когда делаешь иллюстрации, используешь сочетание линии и декоративных элементов. Книжная графика — это работа для души, в ней меня привлекает конкретность композиционной задачи. Мне очень близка античная тема — древнегреческий мир очень красивый, в нем есть здоровое начало. Мне интересны искусство и философия этого времени, знакома средиземноморская природа, очень схожая с крымской, поэтому работать над книжными иллюстрациями — было для меня одно наслаждение». Работая над художественным решением книг А. Домбровского, Элеонора Петровна создает иллюстрации легкие, светлые и воздушные. Летящие, точные и четкие линии рисуют убедительные, величественные и простые образы философов древнегреческого мира — Сократа, Архимеда, Эпикура и Аристотеля. Она пыталась передать их философские мысли художественными образами, искусно пользуясь прославленными элементами искусства той поры: колонны и орнаменты, виноградная лоза, бабочка как символ души — создают нам органичный, живой и привлекательный мир древней страны, которая явилась для нас родоначальницей культуры — поэзии, литературы, истории, философии, архитектуры, скульптуры и живописи.

Симферополь. 2013.

