

Крупнейший в Сибирском федеральном округе смотр живописцев, графиков, скульпторов, прикладников в возрасте от 18 до 35 лет «Аз. Арт. Сибирь — 2021» стартовал в Барнауле 8 июля в спорткомплексе «Титов Арена»

Поиск предназначения

текст **Оксана СИДОРОВА, Лидия РЫЖОВА**

В истории проекта 2021 год стал наиболее масштабным. И так планировалось изначально, поскольку мероприятие проводилось десятый раз. В этом году работы представили более 300 авторов из одиннадцати регионов страны. В общей сложности в едином выставочном пространстве было показано порядка шестисот произведений искусства. Были побиты все рекорды посещаемости прошлых лет — за три недели на экспозиции побывало более десяти тысяч человек.

У входа зрителей встречает огромная деревянная скульптура Ивана Мозгового «Да-да», название которой связано с дадаизмом, направлением в искусстве начала XX века. Коллажность и сюрреалистичность работы сразу создают ощущение, что выставка «Аз. Арт» не про то, как художник копирует реальность. Здесь приветствуются эксперименты, создание новой реальности. Новации — сильная сторона участников проекта.

Экспозиционное пространство устроено таким образом, что зритель сразу попадает в активную живописную цветную зону. Заглавный вопрос выставки: «О чем же пишут художники сегодня? Что их интересует?»

Прежде всего молодые авторы пытаются определить и обозначить свое место в этом мире, стремятся поместить себя в контекст истории искусств, цитируя или предлагая собственное прочтение того или иного «изма» — супрематизма (Мария Левеуткина «Думы о супрематизме»), абстракционизма, экспрессионизма (Полина Заремба «Сен-Тропе зимой»).

Используя формальные приемы того или иного стиля, молодые художники экспериментируют с фактурой, цветом, материалом; смелы в тематике своих работ. Так, для Полины Зарембы, работы которой известны не только в России, но и за рубежом, как для живописца интересен цвет. Ее живопись относится к абстрактному экспрессионизму и не презентует реальность такой, какая она есть, но предполагает активную работу творческого сознания зрителя. Произведения Полины — это пластическая гармония вкупе с цветовой палитрой, которая выстраивается посредством цветовых контрастов («Райский сад») или на монохrome и цветовых нюансах («Апплике»).

Экспозиция представляет много автопортретов и портретов. «Настройщика» Сергея Назарова (Красноярск), без сомнений, можно отнести к удачным и заметным психологическим портретам. Масштаб, выразительность, фактура полотен Алёны Наволкиной,

одного из самых интересных молодых художников Барнаула, запоминается и узнается в череде иных. У Алёны солидный опыт участия в выставках, в превью к одной из которых она написала: «Почему я пишу так? Почему так много краски? Почему такой формат? Ответ прост: я пишу, как чувствую. А чувствовать по-другому я не могу... Мое дело маленькое — писать картины, делиться в них своими эмоциями, чувствами. Это самое дорогое, что у меня есть». Искренность, безусловно, притягательная сторона молодежной выставки.

Тема традиционная для алтайского и сибирского искусства — пейзаж. Останавливают взор масштабные, похожие на мозаичное панно пейзажи Ольги Дорохиной из Иркутска — «Озеро Хубсугул», «Мыс

Иван Мозговой (Алтайский край). **Да-да.**
2021. Дерево. 268x295x83.
Лауреат в номинации «скульптура»

Хорин-Ирги». Они дарят ощущение парения, полета. И это не случайно. Со слов автора, ее холсты призваны имитировать размах крыла птицы.

Тематика работ неоднократного дипломанта «Аз. Арта» Екатерины Чепис связана с малой родиной — Кузбассом. Черная река — олицетворение угольного потока — стала образно-смысловой константой одноименного триптиха.

Лауреат «Аз. Арта» в номинации «живопись» Ярослава Хмель не воспроизводит существующий мир, она создает свою реальность. Произведение «Земля без имени» — это внутренний сад души. Полотно погружает в бездонно-ирреальную голубизну, ассоциируемую с безбрежным простором океана, овеивает прохладой в жаркий летний день.

Ритм современной жизни зачастую читается молодыми авторами напряженно и даже агрессивно как материально ощутимый сгусток времени, запечатленный ярким бьющим красочным пятном (Алина Благих «Ритм жизни»). Не единожды на выставке в трудах молодых искусствоведов и художников звучало уличное

Иван Быков (Алтайский край). *Музыка Алтай. Алтайский сказитель.* 2021. Ксилография. 76x76. Лауреат в номинации «печатная графика». Благодарность ВТОО «Союз художников России»

искусство — стрит-арт. Илья Арнст («Без названия») и Юрий Аверин («Внутренний полет» из серии «Звучание сфер»), работы которых носят ярко выраженный урбанистический характер, прежде занимались стрит-артом, и их работы — пример граффити-искусства, переведенного в станковый формат. Никита Жданов из Иркутска — автор, также вышедший из граффити-сообщества. В произведении он использует краску из баллончиков наряду с традиционными материалами («Маргарин-масло»). При помощи акрила, масляной краски и фломастеров автор изобразил геометрические и бионические фигуры. За зигзагообразными линиями, углами и окружностями угадываются силуэты животных и птиц. Художник использовал свыше 10 цветов — от черного до голубого и пурпурного. Изображение напоминает детский рисунок, автор которого, кажется, использует все то, что когда-то лежало в школьном

Елизавета Замеева (Алтайский край). **Окнопа.** 2021. Стекло, витраж. 30x60. Лауреат в номинации «декоративное искусство». Диплом РО УСДВ Российской академии художеств

пенале каждого из нас, побуждая к творчеству: маркеры, ручки с цветными стержнями. Эта работа сопряжена не только с художественным опытом автора, но и с воспоминаниями зрителей, а потому неизменно останавливает взор. С осмыслением урбанистических пространств работает и Антон Илюшин из Иркутска.

Серия «Опыт проживания момента» Юлии Шалыгиной (Красноярск), словно бы воспроизводящая скрин-шоты с гугл-карт, поднимает тему виртуального и реального, тему медиа-ландшафта. Сама художница об этом пишет: «Виртуальное и реальное пространство одинаково формирует картину мира: цифровое может искажать, дополнять, конструировать, деконструировать повседневность. А она, в свою очередь, уже не мыслится без этого дополнения».

Художники обращаются к тревожным темам наших дней — пандемии прежде всего. На картине Светланы Соловьёвой «Место для вашей рекламы» мы видим утрированную реальность: костюмы химзащиты, пластиковые бутылки на лицах из-за отсутствия противогазов.

Традиционно вдохновляют молодых художников история и древние культуры, которыми богата Сибирь. Таковы работы из серии «Животные», «Дикие птицы» Рены Аверинане (Красноярск) или «Близнецы» Екатерины Пушниковой (Томск).

Келли Широкова, успешно работающая в стиле гиперреализма, представила серию «Москвич-412». При условии достойного уровня исполнения такие почти всегда запоминаются, особенно если имеют смысловую подоплеку.

Молодые авторы много экспериментируют. Так, Олеся Мыщик, участник номинации «декоративно-прикладное искусство», реализует работу «Органы чувств» при помощи иглы и ниток. Антон Козлов, дипломант прошлых и нынешнего «Аз. Арта», на создание мозаики «Счастливый мальчик» был вдохновлен произведением Бориса Стругацкого «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики». Так же, как и главного героя, художника интересует вопрос собственной предопределенности в этом мире, идейная и вещественная наполненность которого существует в тесной связи с прошлым. Предметно-символическим

олицетворением недавней истории для художника становятся реющий флаг с надписью «Миру — Мир!» и пятиконечной звездой и резиновый мячик — символ советского детства. Также автор показал в мозаике кота и крысу. Это животные-антагонисты, одно из которых изображено поверженным, второе — вне происходящего, ибо интерес к тому, что было, у него уже утрачен. Художник побуждает нас вступить с ним в диалог.

В 2021 году на «Аз. Арт» было заявлено больше графических работ, чем живописных. Согласно суждению профессионалов и зрителей, качественный уровень графики также превосходил остальные виды изобразительного искусства. Открывается экспозиция крупноформатной уникальной графикой красноярских художниц Дарьи Карабчук («Другие». Триптих. Бумага, соус) и Дарьи Серовой («Скоро лето», «Красавица и чудовище». Бумага, пастель). Непривычно для пастели, работающей яркими, звучными, «громкими», контрастными цветами, заполняющими все пространство листа подобно узорчато-декоративному ковру.

Алиса Кусакина из Омска также выполняет свои работы из серии «Храм» в технике пастели. Но в ее листах этот материал стал совсем иным — бархатистоматовым. Нежные сближенные по тону цвета звучат здесь тонко и изысканно, свет проникает в цвет и остается тихим свечением, отблеском, созвучным теме и возвышающим душу смотрящего.

Значительным, крепким, сильным блоком традиционно представлены на выставке красноярские графики. Работы Елены Тарасенко из Красноярска («Калейдоскоп») знакомили зрителей выставки с техникой автолитографии. Автолитография — это когда автор и рисует, и переводит рисунок на литографский камень, и печатает — все сам. В случае с цветной литографией, как у Елены, для каждого листа рисуется отдельный камень. Это очень трудоемко и сложно технически. В то же время скрупулезность, необходимая в цветной литографии, сочетается в работах этого автора с удивительно свободной пластикой рисунка.

Еще один вид печатной графики на выставке — ксилография — гравюра по дереву. В этом также наиболее сильны красноярцы. Заслуживают внимания ксилографии Марины Прудниковой из Красноярска, живо

запечатлевшие сцены театральной жизни («В театре»). Театр — вдохновенная тема для творчества, запечатлен ею пластически, колористически очень тонко и красиво. Невелики размерами, завораживающе красивы пластикой витиеватых линий линогравюры Антона Тхоренко («Огненный цветок», «Хождение по мирам», «Избушка Бабы-Яги», «Он что-то понял»). В числе линогравюр также следует отметить большие по формату, сложно исполненные листы Натальи Гребенщиковой из серии «Странники».

Мария Гейн (Красноярск) — художник-иллюстратор, она сделала иллюстрации к рассказам Михаила Зощенко в технике коллажа. Стиль подачи работ рифмуется с темой, сюжетом произведений. Автор находит старые обои, которые рисунком, расцветкой, текстурой напоминают советские ткани, и делает из них одежду своим героям.

В равной степени легко и точно работает и в духе восточной сказки (серия «Восточные коты»), и на злободневную тему пандемии («Равенство») подающий большие надежды красноярский график Евгения Бегучая. Сам автор рассказывает про работу: «Независимо от того, к какой социальной группе ты относишься, какую религию исповедуешь, кто ты по национальности и сколько тебе лет, есть такая штука как вирус. И все мы одинаково боимся умереть. Это лица из новостей. Я делала эту работу еще до того, как в России объявили пандемию. Я просто видела, что происходит вокруг. Меня это зацепило». В этой линогравюре Женя емко и выразительно сумела показать, как человек утрачивает за маской все: лицо, национальность, возраст, социальный статус.

Красноярские художники показали себя технически и тематически разнообразно. Не случайно в номинации «печатная графика» они получили четыре диплома разной степени из восьми. В числе дипломантов — Юрий Аверин, представивший на конкурс серию из четырех работ «Part of the great», выполненных в технике обрезной ксилографии.

Рисунки красноярского графика Александра Мортаева из серии «Товар» (бумага, акварельный карандаш) в силу размера, оформления, образной подачи смотрелись на выставке особенно парадоксально, останавливая зрителей, заставляя всматриваться. В этих работах, являющихся частью большого кураторского проекта «Вечное синее», Александр Мортаев рефлектирует свою этническую принадлежность к шорцам, тюркоязычному народу, проживающему в юго-восточной части Западной Сибири, испокон веков ведущему кочевой образ жизни, занимающемуся торговлей. При этом фотографическая нейтральность, гиперреализм изображения оттеняют грандиозную тишину происходящего, ибо все происходящее здесь принадлежит вечности. Белое круглое поле листа масштабно контрастирует с миниатюрным изображением — это особое метафизическое пространство, куда автор помещает свои предметы.

На выставке привычно узнавались работы барнаульских художников — Полины Горбуновой со сказочными образами и узорчато-линейной пластикой («Где живет мудрец»). Диптих. Бумага, акрил) и архитектурные пейзажи Ивана Быкова («Растворение нового в тени старого. Улица Анатолия»). Бумага, карандаш), где кружево резьбы старинных деревянных зданий контрастно соседствует с безликими фасадами высоток, упирающихся в небо.

Впервые Иван Быков представил на выставке свои ксилографии, которые были выполнены в Доме творчества для графиков «Челюскинский», в Подмоскovie. Стоит отметить, что в отличие от советских времен,

сегодня за работу в творческих группах на легендарной «Челюхе» платит сам художник, и Иван смог побывать там благодаря поощрительной денежной премии, полученной им на предыдущем «Аз. Арте». Ксилография Ивана Быкова «Алтайский сказитель» образно выразительна, монументальна, впечатляет масштабными, непривычными для этой техники размерами.

Барнаулец Юрий Гребенщиков, художник и педагог, сочетает в своих работах несколько техник уникальной графики — карандаш и синтетическую темперу. Характерной чертой творчества мастера является карандашный гиперреалистический рисунок и заливки локальным цветом. Диптих, показанный на выставке, воспроизводит творческое пространство мастерской современного художника, много и часто работающего в графических редакторах. Он здесь работает, питает свое тело, иногда смотрит в окно на природу, зримым эквивалентом которой стали цветы на подоконнике в горшках.

Нила Науман из Барнаула продолжает гиперреалистическое повествование, рассуждая о предметном мире через призму времени, устремляя наш взор в прошлое, где был подсолнух у забора и бабушкины руки со спицами (листы из серии «Нити прошлого»). Бумага, карандаш). Автору присуще невероятно бережное отношение к натуре, внимание к деталям, мелочам.

Эстетично, пластически красиво искусство каллиграфии в листах, начертанных пером Ольги Алексеенко из Барнаула («Я не любви твоей прошу...» А. Ахматова. Бумага, гуашь, акварель, перо).

Александр Куркин (Барнаул), раз за разом участвуя в «Аз. Арте», разрабатывает одну и ту же тему, главным персонажем которой становится домашний питомец — такса. Однако работы гораздо больше, чем портрет любимца («Трава»). Бумага, карандаш). Автор,

Елизавета Замеева (Алтайский край). **Волна. Морской бриз.** Тарелка. 2019. Фьюзинг. Лауреат в номинации «декоративное искусство». Диплом РО УСДВ Российской академии художеств

по сути, демонстрирует десакрализацию символов, отношение российского глубинного народа к власти.

Томск на выставке интересно представлен литографиями и линогравюрами, которым присущ крепкий рисунок и обращение к теме уходящей деревянной старины (Анна Скрипка «Ворота», «За забором»).

Для многих авторов в работах ключевое слово — память. Ускользящая красота родного города, местное архитектурное наследие, так или иначе, обыгрывается в работах томичей, омичей, красноярцев, барнаульцев, иркутян (Наталья Кобрина «Дом на улице Марата» из серии «Иркутск уходящий», Мария Гембух — серия «Городской ноктюрн»). В этих произведениях помимо любования узорочьем деревянной старины есть чувство собственного достоинства, понимание того, что с утратой памятников город теряет свой дух, свое лицо, и этому нельзя не сопротивляться.

Рисунки сибирских городов весьма разнообразны не только по технике, но и по сюжету: авторы вглядываются в лица прохожих, всматриваются в окна, за которыми течет общее житейское бытие (Виктор Полетаев «Общежитие»). Ксения Романенко запечатлевает Омский собор и храмы (серия «Святые места»). Свой взгляд на окружающее у Марины Демидовой, которая являет нам пространство через просвет — щель в заборе, прореху в дощатой крыше («Просвет»). Интересное пластически-образное прочтение темы города в серии «Омск. Местами» у Анастасии Новиковой, строящей лист чередованием плоскостей домов и металлических конструкций. Серия «Осколки» Анастасии Свиначевой, работающей на фактурной бумаге при помощи валика, краски и угля, рождает ощущение огнем истерзанного пепелища. Пространство города складывается из жестких черных линий и разрушенных старинных зданий. Это осколки прошлых жизней, ушедшие эпохи.

Рисунки Анастасии Фирсовой также запечатлевают уходящую натуру, они посвящены деревянному Томску. Великолепно владея техникой рисунка карандашом вкупе с пигментом копировальной бумаги, который дает глубину, необходимый контраст, Анастасия тактильно ощутимо передает фактуру предметного мира. Она тщательно отрисовывает детали, динамично строит композицию. Значимо и то, что в ее работах точно читается временной контекст.

Ярослава Хмель (Новокузнецк). Земля без имени. 2019. Холст, масло. 106x241. Лауреат в номинации «станковая живопись»

Как и в живописи, в графике молодых авторов востребована тема природы, портреты современников, автопортреты. Безапелляционен, выразителен, предельно лаконичен, собран портретный образ Анастасии Свиначевой из Иркутска. Пронзителен женский портрет, созданный Викторией Ворониной («Портрет прабабушки»). Чарующе переплетенье линий в работах Любови Альниковой из Новокузнецка, исполненных пером и тушью («Травы»). Плоскостная, изящная, испещренная плотным штрихом гельграфика Лилии Кутлахметовой из Новокузнецка (лист 1-4. Из серии «Ходы») контрастна пространственно-архитектурным работам Ксении Дудкиной из Кемерова («Кокс» из серии «Дымоделы», «Фабрика по производству облаков»), в которых звучит суровая эстетика индустриального пейзажа.

В числе редких техник графики: гравюра на фанере и картоне (Надежда Лигачева. Из серии «Автобус»); работы, исполненные сухими фломастерами (Мария Шинкевич «Пикник на обочине»); монотипия — техника, с которой каждый из нас встречался в детстве.

Активно и выразительно пространство белого листа, в котором, словно тени, проявляются формы предметного мира, у Сергея Жгилёва из Иркутска («Два солнца»). Сергей экспериментирует с краской, которой пишет по мелованной бумаге и после высыхания процарапывает. Его работы приглашают к диалогу, когда зритель додумывает, договаривает, вкладывает свои смыслы.

Значительным блоком представлены на выставке работы, посвященные ирреальной сфере человеческого сознания: сказка, миф, фэнтези (Алина Чинина «Духи тайги» из серии «Духи Алтая»; Кристина Шибодаева «Атаргата», «Будь что будет»; Александр Яровиков «Шишкин лес»; Екатерина Глацких «Лихо»). В этой части выделяются линогравюры Александры Бровкиной, вдохновленные селькупской мифологией («Мировое древо», «Огненный мир»). Значительны по масштабу и мере профессионализма монументальные рисунки Ивана Шаповаленко, который родился в Барнауле, но сейчас живет и работает в Красноярске, исполненные в жанре фэнтези по мотивам произведения Карлоса Кастанеды («Дар орла»).

Татьяна Петерсон из Абакана в своих работах продолжает тему коренных народов Сибири, раскрывая ее посредством художественного условно-знакового языка сибирской неоархаики (из серии «Ветер перемен»).

Как и живописцы, графики затрагивают тему COVID-19. Юлия Демина в рисунках соусом из серии «Пандемия» трактует происходящее посредством контрастной пары цветов: красного и черного, —

Юрий Гребенщиков (Алтайский край). 17. Правая часть диптиха. 2020. Бумага, карандаш, темпера. 120х90. Лауреат в номинации «уникальная графика». Диплом РО УСДВ Российской академии художеств

плотно лежащих на лист бумаги и оставляющих редкие просветы, ассоциативные надежде, при помощи тщательно подобранного зрительно-образного ряда — информационных указателей в метро, смысловым продолжением которых становятся людские фигуры в масках, данные обобщенно и лаконично.

В графических работах, также как и в живописных, достаточно много цитат. Например, серия экспрессивных портретов-состояний Марии Горбуновой из Новокузнецка своими рельефными, отчасти искаженными, душевраздирающе-экспрессивными образами вызывает аналогии с искусством британского художника Френсиса Бэкона. Прибегая к уже известному в истории искусства творческому методу, автор эмоционально рассказывает зрителю о собственных чувствах и переживаниях. Пластика, фигуративное решение женских образов Ольги Зюзиной («Бархат», «Безмолвие»). Бумага, линогравюра из Красноярска напоминает графику известного сибирского художника Андрея Поздеева.

В целом же «Аз. Арт. Сибирь — 2021» из тех выставок, которые нужно смотреть внимательно и долго, потому что здесь в силу возраста художников острее и смелее ставятся вопросы и потому что эти вопросы вообще здесь как таковые есть. И не всегда ответы на них лежат на поверхности. Смотреть то, что относится к концептуальному искусству, — и вовсе душевный труд. Пытаться уловить контекст подобного искусства еще сложнее. В ряде таких работ утрачена гедонистическая функция искусства — оно не дарит наслаждения, но заставляет думать.

Победители, кроме почетных дипломов, получили денежные премии в размере 25 тысяч рублей. Участникам вручили более 120 наград. ■

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

Лауреат, премия: Ярослава Хмель (Новокузнецк).

Дипломы: 1-й степени: Святослав Капралов (Омская область);

2-й степени: Полина Заремба (Омская область), Владимир Маковенко (Томская область), Сергей Назаров (Красноярский край), Светлана Соловьёва (Новосибирская область);

3-й степени: Александр Гребенщиков (Красноярский край), Ольга Дорохина (Иркутская область), Надежда Зеленая (Алтайский край).

УНИКАЛЬНАЯ ГРАФИКА

Лауреат, премия: Юрий Гребенщиков (Алтайский край).

Дипломы: 1-й степени: Юлия Демина (Красноярский край), Дарья

Карачук (Красноярский край); **2-й степени:** Сергей Жилёв (Иркутская область), Анастасия Свиная (Иркутская область), Анастасия Фирсова (Томская область);

3-й степени: Любовь Альникова (Новокузнецк), Алиса Кусакина (Омская область), Лилия Кутлахметова (Новокузнецк), Иван Шаповаленко (Красноярский край), Келли Широкова (Красноярский край).

ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА

Лауреат, премия: Иван Быков (Алтайский край).

Дипломы: 1-й степени: Антон Тхоренко (Красноярский край);

2-й степени: Анастасия Коваленко (Омская область), Марина Прудникова (Красноярский край); **3-й степени:** Юрий Аверин (Красноярский край), Евгения Безучая (Красноярский край), Александра Бровкина (Томская область), Людмила Плехоткина (Алтайский край).

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Лауреат, премия: Елизавета Замеева (Алтайский край).

Дипломы: 1-й степени: Ирина Рудая (Красноярский край);

2-й степени: Виктория Ворона (Иркутская область), Анна Худякова (Республика Хакасия); **3-й степени:** Михаил Пешкин (Омская область).

СКУЛЬПТУРА

Лауреат, премия: Иван Мозговой (Алтайский край).

Дипломы: 1-й степени: Ольга Зюзина (Красноярский край);

2-й степени: Денис Михайлов (Новосибирская область), Анастасия Редькина (Новосибирская область);

3-й степени: Марина Саламатова (Красноярский край).

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Лауреат, премия: Алина Свердловская-Александрова (Иркутская область).

Дипломы: 1-й степени: Виктория Борунова (Алтайский край);

2-й степени: Виктория Крылова (Алтайский край), Михаил Чурилов (Алтайский край); **3-й степени:** Мария Горбунова (Новокузнецк), Алина Катеркова (Омская область), Ирина Федянина (Кемеровская область).

Марина Прудникова. Из серии «В театре». 2020.
Бумага, обрезная ксилография. 30x40

Стр. 2

Заглавный вопрос выставки: «О чем же пишут художники сегодня? Что их интересует?» Прежде всего молодые авторы пытаются определить и обозначить свое место в этом мире, стремятся поместить себя в контекст истории искусств, цитируя или предлагая собственное прочтение.

Оксана Сидорова, Лидия Рыжова. Поиск предназначения

Нина Науман. Лист 1 из серии «Нити прошлого». 2021.
Бумага, карандаш. 98,5x84,5

Стр. 2

Нина Науман из Барнаула продолжает гиперреалистическое повествование, рассуждая о предметном мире через призму времени, устремляя наш взор в прошлое, где был подсолнух у забора и бабушкины руки со спицами (листья из серии «Нити прошлого»). Автору присуще невероятно бережное отношение к натуре, внимание к деталям, мелочам.

Оксана Сидорова, Лидия Рыжова. Поиск предназначения