Анастасия Свинарёва. ***Автопортрет.*** *2012. Бумага, смешанная техника. 41х44*

Портретное творчество молодых иркутских художников

текст ***Алина Голято***

В статье искусствоведа Тамары Драница «Иркутский портрет» говорится о том, что «иркутская "провинция" занимает особое место среди других регионов Сибири. Формировавшаяся на протяжении трех столетий культурная среда Иркутска оказалась очень благоприятной для появления самобытных личностей, в ее художественном пространстве динамично, но не конфликтно пересекаются разные стилевые и стилистические интересы, балансирующие иногда на грани реалистических и поставангардных концепций, но не выходящие в целом за пределы вечных ценностей классической эстетики».

Большое влияние на развитие жанра портрета в иркутском творческом пространстве оказали художники-портретисты старшего поколения, работавшие в живописи и графике: Анатолий Алексеев, Аркадий Вычугжанин, Владимир Тетенькин, Анатолий Костовский, Андрей Рубцов, Виталий Смагин, Галина Новикова, Александр Шипицын. Вдохновляемая работами этих мастеров, современная творческая молодежь создает свои неповторимые образы: чаще всего это портреты друзей и родных, автопортреты, реже — портреты творческих личностей: поэтов, музыкантов и коллег по цеху — художников.

Среди представленных в статье авторов есть студенты и выпускники Иркутского художественного училища имени И.Л. Копылова, выпускники кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна имени В.Г. Смагина Иркутского национального исследовательского технического университета и также выпускники педагогического института Иркутского государственного университета.

Рассмотрим портретные работы начинающих художников.

В студенческих работах учащихся Иркутского художественного училища уже чувствуется определенный уровень мастерства, который был приобретен ими в процессе обучения. Среди студентов выделяются живописцы Глеб Иваний, Анастасия Яковлева и график Полина Козлова.

Реалистические портреты Глеба Иванего со сложным колоритом, построенным на цветовых нюансах, написаны уверенными широкими мазками. Художник продумывает позу портретируемого, расположение рук, ищет выразительное движение наклона головы. Портреты, которые на первый взгляд кажутся простыми и легко сработанными, на самом деле детально выстроены и продуманы. Это можно проследить на примере таких работ, как «Автопортрет» (2018), «Деда» (2017), «Бабушка» (2016), «Полина» (2016), «Портрет матери» (2017), «Вова Казак» (2018), «Поэт» (2018). Остановим внимание на работе «Поэт». Сложен цветовой строй картины. «Краски у нас — это орудие, они должны выражать наши мысли. Колорит наш — не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке», — писал И.Е. Репин. Работа Глеба Иванего «Поэт», если говорить музыкальным языком, звучит сложным многозвучным аккордом. Всевозможные оттенки красного, лилового, серебристого, изумрудного, охристого и умбристого гармонично сочетаются в картине. Поза портретируемого, сосредоточенное выражение лица свидетельствуют о том, что перед нами человек творческий, ищущий. Человек читает книгу, она у него в руках. Он будто бы находится здесь, но и одновременно в своем пространстве.

Полиптих Анастасии Яковлевой «Молодежь» (2018), состоящий из четырех портретов, привлекает яркостью красок. Портреты не выглядят придуманными, видна работа с натуры, и это не слепое безотчетное списывание, а внимательное изучение, поиск образа. Художник словно открывает человека. Перед нами предстают современные молодые люди с соответствующими «атрибутами молодости»: наушниками, смартфоном, в молодежной одежде.

В графических работах Полины Козловой, самостоятельно освоившей технику линогравюры, с помощью линии и пятна возникают образы людей. Художник раскрывает и подчеркивает индивидуальные черты портретируемых, для каждого подбирает такую графическую технику, которая наиболее точно и полно, по мнению художника, передает характер натуры. Привлекает внимание серия линогравюр «Красота» (2018). На первом листе — девушка, моющая голову, на втором — причесывающая волосы. Красота не только в самом женском образе, но и в ритмически организованном пространстве листов. Выразительные средства линогравюры использованы в полной мере: сочетание черных и белых линий разной толщины и пятен разной формы надолго задерживает взгляд зрителя.

В жанре портрета работают выпускники училища: Татьяна Карелина, Илья Брычко, Светлана Благинина и Мария Овчинникова.

Интересны карандашные и акварельные портреты Татьяны Карелиной, ее работы пронизаны светом; легкие, полупрозрачные мазки создают воздушные, романтические, мечтательные образы. Художник экспериментирует с акварелью, включает в портреты подтеки и брызги краски,

Полина Козлова. ***Красота.*** *Диптих. 2018. Линогравюра. Лист 2. 44×30*

Валентина Дережанова. ***Душа Аршана.*** *Диптих. 2016. Бумага, смешанная техника. 90х63 (1)*

Илья Брычко. ***София. Из серии «Мои современники».*** *2016. Бумага, сангина. 70х55*

которые не воспринимаются случайными, а выглядят гармонично, придают портретам живость. Сопровождение портретных изображений птицами, растениями, насекомыми художница объясняет так: «Я люблю добавлять различные сказочные элементы в портреты, так мне хочется подчеркнуть личные качества человека, ценные для меня. Например, в портрете Вариэто есть бабочки, так как она позитивный и добрый человек, в общении с ней я чувствую легкость, которую изобразила в виде бабочек».

Живописец и график Илья Брычко успешно экспонируется не только на молодежных выставках, но и на выставках известных иркутских художников, членов Иркутского регионального отделения Союза художников России. Серия графических рисунков «Друзья» (2017) выполнена с большим мастерством. Линия в них — живая, свободная, и оттого сами изображения кажутся «ожившими», переданными правдиво и эмоционально.

В творчестве живописца Светланы Благининой преобладают прекрасные женские образы. Образы эти схожи и в чертах, и в самой подаче. Гладкое лессировочное письмо подчеркивает их женственность, нежность и хрупкость.

Особое внимание хочется обратить на творчество Марии Овчинниковой. Художник-живописец по образованию, Мария создает реалистические образы, используя технику декоративно-прикладного искусства. Свои удивительные портреты она вышивает нитками по ткани, изображение складывается из сотни мелких тонких стежков. Мария описывает свой творческий процесс так: «Я представляю, как работала бы масляными красками или графическими материалами, и в таком направлении укладываю стежки. Если в представляемом мной мазке есть еще цвета, кроме основного, добавляю в том же направлении стежки нового цвета, таким образом происходит смешение цветов». В технике вышивки выполнен портрет «Паша» (2018). Мария изображает своего мужа и, главным образом, стремится передать его сложный взгляд — строгий и в то же время добрый и заботливый. «Его вообще интересно рисовать, он такой живой, светящийся, шероховатый, неидеальный, настоящий, как географическая карта», — говорит Мария.

Заслуживают внимания портретные работы Любови Сизых и Анастасии Ижганайтене, выпускниц кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна имени В.Г. Смагина Иркутского национального исследовательского технического университета. Декоративные картины Любови Сизых — это автопортреты в разных образах: «Я — энергия» (2018), «Я — актриса» (2017), «Я — горожанка» (2016), «Весна» (2017). В работах нет фотографического сходства с натурой. Художник стремится через колорит и ритм цветовых пятен передать, скорее, свое внутреннее состояние, чем сделать акцент на индивидуальных особенностях натуры.

Картины Анастасии Ижганайтене также декоративны. Фактурная живопись усиливает ощущение эмоционального напряжения в работах. Образы абстрактны и символичны, первостепенное

Глеб Иваний. ***Поэт.*** *2018. Холст, масло. 50х65*

значение имеет колористический строй портретов, именно он задает настроение в работах. Он не повторяется, а варьируется от работы к работе и звучит как в мажорных, радостных интонациях, так и в лирических минорных. Художник часто использует сочетания противоположных цветов для усиления цветности работ.

Графические портреты Валентины Дережановой и Анастасии Свинарёвой, выпускниц педагогического института Иркутского государственного университета, говорят сами за себя. Обе художницы уже достигли определенного уровня мастерства и занимают лидирующие позиции в творческой среде города. Они являются постоянными участниками крупных выставочных проектов: «Аз. Арт. Сибирь», «Молодая Сибирь». Валентина Дережанова часто обращается к смешанной технике, создавая сложные по композиционному строю портреты. Диптих «Душа Аршана» (2016) — портрет-аллегория, в котором художник через женский и мужской образы представляет зрителю любимый уголок природы.

Для графики Анастасии Свинарёвой характерен острый резкий штрих с сильным нажимом. С помощью пастели, угля, серебряного карандаша Анастасия создает напряженные, в темных тонах портреты. При близком рассматривании можно почувствовать, как энергично художник наносит штрихи на бумагу. Лица отражают сложные эмоциональные состояния.

Портретное творчество молодых художников Иркутска хочется охарактеризовать как яркое, разнообразное и современное. Чаще всего молодые художники изображают близких людей, друзей-сверстников, что закономерно: эти люди живут с ними «в одном времени», они ближе, понятнее, роднее. Они вдохновляют. Портреты разнятся по своим стилистическим характеристикам, по видовым типам, но в конечном итоге зрителю представлен обобщенный образ современного человека — ищущего, думающего, мечтающего, человека увлеченного, романтичного и прекрасного в своей индивидуальности.