

У озера и вокруг озера: художники и Байкал / Near the Lake and around the Lake: Artists and Baikal

Рассматриваются несколько аспектов влияния Байкала на творчество художников:

- Байкал как тема живописи, выставки;
- творческие акции на Байкале;
- Байкал как место жизни художников;
- полусамодеятельные продаваемые полотна.

Ключевые слова: Байкал, художники, музей, пленэры, пейзаж, туризм, фотография, реализм.

Для иркутян, постоянно живущих в непосредственной близости от Байкала, озеро становится некой обыденностью, – он всегда рядом, до ближайшего берега можно доехать меньше чем за час. Интерес к священному морю усиливается с наступлением тепла и туристического сезона. Тогда увеличивается и количество «открыточек» – картинок, написанных для продажи, и выставленных подчас прямо на земле возле художественного салона в Иркутске, на набережной Листвянки, на территории этнографического музея «Тальцы». Здесь они соседствуют с поделками из дерева и книгами на «сибирскую тему», гламурными изображениями девушек, животных и букетиков. Количество картинок, изображающих Байкал, его берега, остров Ольхон, тоннели на кругобайкальской железной дороге, горы и тайгу в точности соответствует спросу на байкальскую экзотику. По ним можно судить о том, какие именно места и точки обзора на Байкале являются «истинно туристическими». Понятно, как создаются такие изображения: цифровое фото, холст (в худшем случае – картон или фанера), немножко терпения – вот и создан очередной «шедевр» на потребу невзыскательному вкусу. Немножко жаль живописцев, которые, подобно гоголевскому герою, «замыливают» не только свой глаз, но и руку, упрощая до предела образ чрезвычайно сложного и уникального явления. Еще больше жаль покупателя, польстившего на тиражированную «попсу» и считающих такие изображения ценным приобретением. Бытование продаваемого образа Байкала нельзя назвать недопустимым, это всего лишь симптом времени и места, поверхностный слой, «пена», сопровождающая интерес к загадочному, опасному, суровому и требовательному священному морю. Может, такие кар-

The article considers several aspects of how Lake Baikal influences artists' work:

- Baikal as a theme for painting and exhibiting;
- Creative events at Baikal;
- Baikal as a place where artists live;
- Half-amateur paintings for sale.

Keywords: Baikal; artists; museum; plein-air; landscape; tourism; photography; realism.

тинки – способ хотя бы в сознании примирить собственную малость и его величие, невозможность чувствами и мыслями охватить его масштаб?

Главная тема – образ озера – начинается именно с этих полуфотографических «мазилочек». При всех претензиях к качеству нельзя пренебречь их количеством и унылым однообразием. Печально не то, что они существуют и множатся. Нечто подобное есть в любом туристическом центре: в Праге – башенные часы, в Барселоне – дворики-патио, на Луаре – ну, естественно, замки! Так что наличие продукции такого рода вблизи Байкала – свидетельство его перспективности как туристического объекта.

Но есть и другая сторона «открыточного видения». Грешком писать картины с фотографий страдают подчас даже весьма профессиональные мастера. На первый взгляд кажется, что это естественно, реальность в пейзаже, как и в фотографии, должна быть на первом месте. Фото облегчает работу, как бы закрепляет впечатление. Но нет! – беда художников – рабское следование фотокадру. Слабеет воображение, визуальная память – непременно участники творческого процесса, усиливается стандартное видение. Байкал становится похож на изображение любого побережья – средиземноморского, черноморского – далее везде...

Кроме того, сам жанр марины чрезвычайно сложен, может, он вообще самый сложный из всех. А в российской живописи у него очень короткая история. Собственно, признанных маринистов можно пересчитать по пальцам. Тем более это касается сибиряков. Ведь Байкал нельзя писать так же, как теплые моря, даже волна на озере совсем другая – короткая, высокая, острая, опасная.

текст

Марина Ткачева
Ираида Федчина

text

Marina Tkacheva
Iraida Fedchina

фото с выставки
«У озера»
Марины Ткачевой

^ Юшков И. Е.
Байкальский мрамор.
Холст, масло / Yushkov I.
E. Baikal marble. Oil on
canvas

^ Гутерзон А. И. Цветет лиственница. Холст, масло / Guterzon A. I. Flourishing larch tree. Oil on Canvas

^ Новикова Г. Е. Дворик в Щелке. 1984. Холст, масло / Novikova G. E. A yard in Shchelka. 1984. Oil on canvas

Так можно сформулировать важное направление: Байкал как тема творчества, ее воплощение в живописных полотнах.

В течение двух месяцев, с июня по август, в Иркутском художественном музее работала выставка «У озера». Ее экспозиция основывалась на коллекции картин музея. Некоторые из них были отреставрированы специально к открытию выставки. Здесь были и натюрморты, и сюжетные картины, и портреты. Примечательно, что картин, изображающих сам Байкал, на выставке экспонировалось не очень много. Но озеро стало камертоном, подчеркивающим и проявляющим значительность тех образов, на которых сосредотачивается внимание живописца.

Когда смотришь на пейзажи Байкала, становится очевидной главная его особенность: он подходит не всякому человеку и не каждого принимает. Как писал Валентин Распутин: «И мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать, и познать его невозможно – на то он и Байкал». Не напрасно коренное население селилось не по берегам Байкала, а в лесу, на некотором удалении от него.

Его очень сложно писать: он постоянно изменяется, и даже этюды Байкала трудны в исполнении (зачастую этюдами дело и заканчивается). Тем более это касается больших картин, требующих значительной подготовительной работы, мучительных поисков композиции, попыток передать настроение и состояние. Так «встречаются» две стихии – характер, темперамент художника и характер озера. Только тогда может получиться что-то по-настоящему оригинальное, стоящее.

Но есть и еще одна обязательная составляющая: почти все экспонируемые работы принадлежат сибирской школе живописи, отличающейся особым характером, «лица необщим выраженьем».

Один из самых ярких представителей сибирской школы реалистического эпического пейзажа – Иван Ефимович Юшков, умевший отобрать для композиции наиболее характерные детали. Кажется, что не художник пишет природу, как ему кажется правильным, а

природа как бы входит в него и говорит через него. И. Юшков обладал удивительной способностью даже в небольшом этюде (20x20 см) передать силу и мощь гор и воды.

Владимир Петрович Томиловский – художник иного направления. Его живопись монохромна, серо-серебриста, графична, но в каждой работе прочитывается особое состояние, которое домысливает зритель.

Полотна Анатолия Георгиевича Костовского с напряженной цветовой гаммой, характерной только для этого мастера, картины Александра Ивановича Зудинова с его неожиданно «кудрявыми» горами и сине-голубой водой, произведения Евтея Семеновича Симонова, в которых есть и эпические, и лирические мотивы, – все это работы художников, принадлежащих к реалистической школе живописи. Становится очевидной ее жизнеспособность, глубина и современность в самом строгом смысле слова.

Особое место в нашей теме занимает Галина Евгеньевна Новикова. Она начала писать байкальские пейзажи только после того, как у нее появился домик в порту Байкал. Писала просто – «чтобы рука кисть не забывала». Но она тоже не смогла пройти мимо этого мира, дающего ей творческую свободу.

Следует воздать должное выверенности, требовательности к отбору экспонатов, которую продемонстрировали кураторы выставки в художественном музее – Ирина Буханцова и Тамара Драница. Кроме того, не надо забывать «туристическую составляющую»: когда же и ставить экспозицию про Байкал, как не летом, когда и приезжих можно привести, показать уголок сибирской художественной жизни!

Краткая характеристика «уличного» Байкала и профессиональной выставки отнюдь не исчерпывает темы. Некоторые ее моменты относятся к истории двадцатидесятилетней давности, некоторые продолжают существовать и имеют явное развитие.

Иркутяне, интересующиеся художественной жизнью, не забыли Владимира Пламеневского, его художественные мастерские и галерею в Листвянке. Его интересные планы развития идеи творческого общения в

> Международный пленэр. Яна Лисицина_Дождь над Ольхоном / International plein-air. Yana Lisitsyna. Rain over Olkhon.

^ Симонов Е. С. Бухта на Байкале. 1973. Холст, масло / Simonov E. S. A bay at Baikal. 1973. Oil on canvas

^ Томиловский В.П. Над озером. Холст, темпера. 1963 / Tomilovsky V. P. Above the lake. Tempera on canvas. 1963

режиме нон-стоп, создание в Листвянке театра, кузницы, к сожалению, не осуществились, да и не могут осуществиться: после неожиданной смерти художника общежитие перестало существовать, равно как и художественный салон, где можно было купить «с пылу с жару» написанные художниками во время пребывания в этой мастерской работы...

В 2012 году в Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева прошла выставка Владимира Осипова, уже 15 лет живущего на Байкале, в Листвянке. Он по-настоящему предан теме моря, пишет его во всех состояниях. В работах Владимира литое серебро Байкала – это своеобразная маска, за которой скрывается ежесекундное изменение его состояния и характера. Его диалог с Байкалом обозначает водораздел великой стихии и осознающей свою малость, по сравнению с ним, личности художника. Даже не всякому шаману открывается сущность Байкала так, как это прочувствовано в лучших работах живописца.

В 2011 году исполнилось бы 60 лет Александру Шелтунову. К своему юбилею он готовил персональную выставку, которую хотел посвятить юбилею города. Выставка прошла уже без него... В ноябре 2012 года вышел подарочный перекидной календарь на 2013 год «Байкал в произведениях Александра Шелтунова», куда вошли акварельные листы и живописные работы художника, посвященные удивительному феномену. Большой мастер акварели, в этой сложной технике он тоже смог уловить и воплотить характер озера и людей, которые живут и работают на его берегах.

Ежегодно Иркутское художественное училище проводит летом на Байкале (о. Ольхон, порт Байкал, Култук, Листвянка и т.д.) пленэры для студентов, с неизменным участием и под руководством художников-педагогов. С 2005 года училище активно работает с художественным институтом Монгольского университета культуры и искусства. Одно из важных и интересных совместных мероприятий – проведение пленэров попеременно в Монголии и Иркутске. В 2013 году пленэр монгольских и иркутских студентов проходил в порту Байкал. Художники-преподаватели Сергей

^ Все на продажу /
All for sale

^ Пленэр Байкал-
КераМистика / Plein-air
Baikal-KeraMistika

v Костовский А. Г. На
Байкале. 1980. Холст,
масло / Kostovsky A. G. At
Baikal. 1980. Oil on canvas

Казанцев и Гомбо-Ичин Лхагвасурен дали несколько мастер-классов для студентов. Результаты будут видны осенью: на основании этюдных работ участники пленэра должны написать картины, которые будут экспонироваться как в Иркутске, так и в Улан-Баторе.

На Ольхоне нынешним летом проходил организованный художественным училищем по инициативе Министерства культуры Республики Корея и при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области международный пленэр «Озеро Байкал». Художники, режиссеры, фотографы работали над живописными, графическими и фотоработами, инсталляциями и даже сняли видео. Безусловно, специфическая атмосфера острова стала творческим импульсом для общения, а Байкал даже «сыграл» одну из ролей в

снятом фильме. По окончании пленэра презентация результатов была представлена на выставке в формате «Hotel exhibition».

Уже во второй раз собрал мастеров авторской керамики со всей страны Всероссийский художественный симпозиум «Байкал-КераМистика». Они обменивались опытом и творческими идеями, работали на пленэре и проводили мастер-классы. Итогом симпозиума стала выставка, прошедшая в Иркутске.

Особенное место следует отдать художникам – фотографам. В последние годы вышло достаточно большое количество альбомов. Очень разные и по внешнему и по внутреннему состоянию, но это отдельная статья и мы только вспомним, что первым был и остается фотоальбом А. И. Фрейдберга, вышедший в 1982 году и переизданный трижды.

Очень жаль, что эта книга теперь библиографическая редкость, а в ней помимо блестящих фоторабот Алексея Ильича, авторами статей были Валентин Распутин и Марк Сергеев.

Валентин Григорьевич завершил свою вступительную статью к альбому словами: «Трудно удержаться, чтобы не повторить: как хорошо, что у нас есть Байкал. Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими красотами, царственный и неоткрытый, непокоренный, – как хорошо, что он у нас есть!».

Байкал подобен магическому магниту, который притягивает необычных, оригинальных людей. Художники – именно такие люди, они особенно чувствительны к его ауре и влиянию. Можно положиться на их вкус и интуицию: более всего озеро интересно именно тем, что присутствие человека на нем сгармонизировано с мощью самого Байкала. От людей требуется соприсродное Байкалу существование, и именно это веление художники воспринимают как наиболее органичное, естественное для себя. Думается, что история жизни художников – не только сибирских – вместе с Байкалом, на Байкале или вдали от него никогда не закончится. Только бы уберечь его от чрезмерной эксплуатации человеком...

Литература.

1. 1 век певца Солнца: Владимир Петрович Томиловский. – Иркутск, 2008. – 117 с., ил.
2. Владимир Тетенкин: Каталог. – Иркутск, 2008. – 226 с., ил.
3. Иркутский областной художественный музей: Советское искусство: Каталог: живопись, скульптура, рисунок и акварель. – Иркутск, 1982. – 303 с., ил.
4. Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. – Санкт-Петербург, ТОО издательство «АРС», 1993. – 263 с., ил.
5. Федчина И. Г. Александр Шелтунов. Под шум дождя и музыку Равеля... – Иркутск: Издатель Артемий Шелтунов, 2011. – 296 с., ил.
6. Фрейдберг А. И. Байкал. Фотоальбом. Москва: Издательство «Планета», 1990.
7. Художники Иркутска. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1994. – 416 с., ил.

References

I century of the Sun Singer: Vladimir Petrovich Tomilovsky [1 vek pevtsa Solntsa: Vladimir Petrovich Tomilovsky] (2008). Irkutsk: s.n.

Artists of Irkutsk [Khudozhniki Irkutsk] (1994). Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe knizhnoe izdatelstvo.

Fedchina, I. G. Alexander Sheltnunov. To the sound of rain and music of Ravel... [Alexander Sheltnunov. Pod shum dozhdy i muzyku Ravelya...] (2011). Irkutsk: Artemiy Sheltnunov.

Freidberg, A. I. Baikal. Photo album [Baikal. Fotoalbm] (1990). Moscow: Izdatelstvo Planeta.

Irkutsk regional museum of fine arts: the Soviet art: Catalogue: painting, sculpture, drawing and watercolor painting [Irkutskiy oblastnoi khudozhestvennyi musei: Sovietskoe iskusstvo: Katalog: zhivopis, skulptura, risunok i akvarel] (1982). Irkutsk: s.n.

Vladimir Tetenkin: Catalogue (2008). Irkutsk: s.n.

V. P. Sukachev Irkutsk Art Museum: painting, graphic arts, decorative and applied arts [Irkutskiy khudozhestvennyi muzei im. V. P. Sukacheva: zhivopis, grafika, dekorativn-prikladnoe iskusstvo] (1993). Saint Petersburg: T00 izdatelstvo ARS.

^ Зудинов А. И. Утро, Сибирское село. 1967. Холст, масло / Zudinov A. I. Morning, Siberian vil-lage. 1967. Oil on canvas

Поиски гения места

В зале ожидания иркутского аэропорта я купила популярные ныне сувениры – магнитики. От привычных пейзажей Байкала, нерпочек, памятников императору и т.п. они сильно отличались... В них я увидела то, чего никак не ожидала – воспроизведение сибирских писаниц. Палеолитические петроглифы – одна из интереснейших страниц нашей истории: древность человечества, исследованная прославленным Окладниковым. И материал был выбран аутентичный – глина. И сюжеты архетипические. А если кому-то покажется, что некоторые изображения слишком уж откровенны – что же делать: у древних художников свои представления о приличиях. Тогда жизнь старались закрепить в тех ее формах, которые важнее для рода, а не для моралистов. Да и хороши они, эти образы, как все искреннее, честное и наивное. Так и кажется, что где-то здесь и надо искать образ Сибири и Байкала...

Марина Ткачева

