

Мариса Костюк

зав. сектором музейной педагогики
Восточно-Казахстанского музея искусств

АЛТАЙСКАЯ СЮИТА

Памяти художника Эдуарда Чубука

Когда прикасаешься к конкретной человеческой судьбе, особенно если речь идет о творческом человеке, начинаешь воспринимать прошедшее время не как нечто абстрактное и незнакомое, а как живую ткань событий, к которым ты, действительно, имел самое непосредственное отношение. Такие яркие и наполненные ощущения дарят нам художники-восьмидесятники Рудного Алтая. Целая плеяда высокопрофессиональных мастеров жила одной дружной семьей и успешно трудилась в нашем регионе, создавая значимые, неповторимые, жизнеутверждающие произведения. Каждый из них имел свой творческий облик и представлял собой уникальное художественное явление. Одним из самых вдумчивых и в то же время оригинальных художников того периода был Эдуард Васильевич Чубук. Родился он 21 февраля 1939 года в г. Пенза. Получив блестящее образование (Пензенское художественное училище и Московский полиграфический институт), в 1969 году приехал в Восточный Казахстан. Работал в усть-каменогорских художественных мастерских. В 1981 году вступил в Союз художников СССР, а в 1991 году стал членом Союза художников Казахстана. До приезда на казахскую землю молодой художник создал немало интересных графических произведений. Но наиболее плодотворным и активным временем для него стали годы жизни на Рудном Алтае. Это были чудесные времена исканий, совершенствования техник, утверждения индивидуального почерка. Итог кропотливой работы художника – сотни созданных графических листов, участие в областных, республиканских, международных выставках, где он непременно становился призером. Его персональные выставки собирали тысячи горожан. Поклонников творчества Чубука привлекал и поражал будоражащий, бьющий по психике своей обнаженностью образ родной природы. У него всегда был неординарный и очень чуткий взгляд на пейзажи и природные явления. Личные конкретные впечатления он стремился философски обобщить в своем искусстве. Поэтому в работах автора четко выделяется как сосредоточенность и вдумчивость, так экспрессивность и взволнованность художественного высказывания.

Главный герой его рисунков – природа. Ей график посвятил целые серии и отдельные листы. Каждый цветок, куст, дерево он наделял человеческими образами и чувствами. Выполненные с присущей художнику линейной и штри-

ховой полифоничностью, они выглядят предельно вещественными и почти портретными.

Нежные, трепетные чувства переданы в графическом листе «Нежность». Сплелись в объятиях стволы двух сильных молодых деревьев со светлой и темной корой как две противоположности мироздания и философии – инь и ян. В работе привлекает не только красота объектов, но и гармония взаимодействия друг с другом, возвышенность душевного состояния.

Причудливое старое дерево в рисунке «Старый осокорь», много повидавшее на своем веку, кажется могучим и несокрушимым исполином, мудрым и вечным.

В другом рисунке на фоне дряхлеющего корявого ствола пробивается молодой и стройный побег, радостно встреченный резвящимися птицами («Молодой побег»). Умирает старик, отдавая последние силы молодым. Идет борьба за выживание.

Глубоким смыслом наделено и графическое произведение «Семья». В мире и согласии под ясным небом и жарким солнцем, прочно переплетаясь ветвями, живет семья деревьев. В их кроне мирно обитает и птичье семейство. Художник не изображает людей. Но их присутствие ощущается в изображении резного ограждения. Что это? Могила семьи, чьи тела покоятся в земле, а души продолжают жить, превратившись в вечные объекты природы? Или страх перед тем, что этот хрупкий и незащищенный мир может погибнуть, и его необходимо оградить от грубого и жестокого вмешательства? Конкретность мотива доведена до символического обобщения, и всему произведению придана философская окраска.

Откуда у Чубука такое отношение к природе? На этот вопрос он отвечал так: «В природе идет непрерывной вереницей жизнь, борьба естественная и закономерная. Как различны сосны, выросшие на равнине и в горах. Деревья растут,

Заимка. 2003 г.

живут, дышат. Они бывают красивы и уродливы, молоды и стары. А кора – следы прожитой жизни. В природе для меня важно все: отдельный цветок и горный массив, капля росы и бурный поток». Отсюда – правдивое отражение действительности, удачные изображения, любовное отношение к деталям.

Наряду с фрагментарными эпизодами из жизни природы, художник тяготеет и к эпическому ее изображению. Подтверждение тому – серия композиций о

Восточном Казахстане: «Рождение», «Развитие», «Становление», «Дары земли», «Нагромождение» и другие. В трехчастную композицию «Дары земли» наряду с изображением индустриализации края Чубук включает изображение щедрых даров богатой алтайской земли. Это ли не полное осознание причастности и неразрывности человека с миром природы?!

Особенно красив офорт под названием «Белуха». Эта священная гора всегда манила к себе людей талантливых и высокодуховных. Побывав на Белухе Эдуард Чубук не мог не запечатлеть уникальное чудо природы. Ему удалось в черно-белом изображении передать и силу, и мощь, и небывалую энергетику главной горы Алтая. Высокие, почти отвесные вершины, покрытые ледниками, завораживают причудливыми и естественными природными формами. Композиция построена по принципу монтажности, что в корне отличает его работы от схематично-плоскостных изображений других художников. Решая чисто декоративными приемами сочленение частей, художник реален, конкретен и убедителен. Линия и штрих графика то обретает мягкую плавную податливость, то резкую металлическую четкость, что напоминает трепетность карандашного рисунка или выверенность старинных гравировок.

В одном из выставочных залов музея среди работ других художников представлено и графическое произведение «Музыка». Наблюдая, как люди подолгу останавливаются перед ним, изучают, рассуждают, спорят. Конечно, каждый воспринимает картину по-своему, но в одном зрители сходятся во мнении: ее можно назвать визитной карточкой художника. В этой работе переплелось все: тонкое живописное мастерство, глубокая поэтическая проникновенность, гармония мировосприятия природы и человека. Ажурные, изящные изображения музыкальных инструментов наложены на грубую поверхность стволов срубленных деревьев. Не просто видишь, а физически ощущаешь плавные изгибы и тончайшие струны домбры и кобыза, растрескавшиеся спилы и шероховатость коры еще не совсем старого дерева. Слышны напевные, завораживающие звуки музыки, издаваемые инструментами. Но и эти разрубленные деревья могли бы тоже заговорить, запеть свою песню. Наверное, она была бы не такой радостной. Срубили дерево. В основе картины заложена идея отношения художника к деятельности человека и к природе. С одной стороны – налицо созидание рук человеческих, с другой – разрушение. Тема взаимоотношения человека и окружающей среды всегда волновала художника. В своих работах, на встречах со зрителями он часто говорил о бережном отношении к ней. В этой работе, как ни в какой другой, выражены его творческие и человеческие принципы, образная глубина и очевидное экологическое начало.

Художник тяготел и к картинности в графике. В листе «Первая борозда» он создал художественный образ просыпающейся степи, с ярко выраженной личностной окраской. Работа «Хлеба убраны» наполнена тонким лиризмом и ощущением осенней грусти. Эти листы можно назвать пейзажами настроения. В них преобладает живописное начало, где при помощи светотеневой моделировки график создает иллюзию бесконечного пространства степи, ее затягивающей глубины.

Есть у художника работы, которые он посвятил родному Усть-Каменогорску. В линогравюрах «Стрелка», «Зов предков», «Мост через Иртыш», «Фонтан первооткрывателю» художник не только познакомил зрителя с достопримечательностями города, он сделал это не отстраненно, не констатируя факты, а с определенной

импульсивностью выражения, чувством гордости и уважения к историческим местам и личностям. Эту графику можно расценивать как однозначную. Здесь он не показывает большого технического разнообразия, а просто «строит» изображе-

Фонтан первооткрывателю. 2004 г.

ния. Но такой подход вполне оправдан. Строгость и рациональность подчинены главной идее произведений – отражению тектоничности архитектурных памятников и сооружений. Кроме того, в этой сложной «высокой» печати, как говорил мастер, важно было «не потерять черный цвет. Необходимо удалить резцом не больше и не меньше, чем задумано. Для этого необходима особая интуиция. Если она есть, зритель будет в восторге». Действительно, такая графика впечатляет и завоевывает воображение человека.

Привлекают внимание и акварели художника. Некоторые из них этюдного характера. Но в целом, каждая представляет собой цельное, законченное произведение, которое можно расценивать как цветовой эксперимент или композиционную находку. В них автор наиболее раскрепощен и непосредствен. Поэтические уголки природы, запечатленные им, вызывают нежные чувства, создают многообразную гамму настроений – печали и радости, тревоги и безмятежности. Таковы акварели: «Закат в степи», «Поздний вечер», «Раны земли», «Скалы», «Штормит», «Пути-дороги», «На Иртыше». Пейзажи изображены со свойственным художнику лаконизмом, в сдержанной образной интонации, умением соединить реальность с романтическим чувством. Они построены на обобщенности рисунка и цвета, четкости ритмов. Приятные взору тонкие цветовые нюансы творят атмосферу пейзажа. В акварельных работах художник отказывается от разработки отдельных деталей, избегает дробности изображения. Напротив, он делает акцент на главные стилистические эффекты акварели – текучие, мягкие переходы тонов, в основном охристых, бурых, зеленых. Такой подход позволил мастеру создать целостные изображения природных объектов, наделять их емкой характеристикой.

В своем творчестве художник ставил перед собой разные задачи. Раскрывать их помогали мастеру различные графические техники. Его офорты, автолитографии, линогравюры, цинкографии, монотипии, акварели выполнены высокопрофессионально. Но сущность художника такова, что он не останавливался на достигнутом,

а пробовал себя в других техниках, находил адекватную форму выражения своим замыслам. Трудюлюбивый и целеустремленный, он обогащался новыми впечатлениями и в поездках по Восточному Казахстану. Одной из значимых поездок он считал путешествие по Алтаю, где ему довелось пройти дорогой Николая Рериха. Результатом этой поездки стала серия «По местам экспедиции Рериха на Горном Алтае». Листы этой серии декоративны. Но декоративность в них строится не на отдельных звучных локальных пятнах, а на сложной цветовой гармонии.

За годы жизни художником созданы не только многочисленные пейзажи, но и натюрморты, портреты, живописные картины, иллюстрации к книгам и сценическим постановкам. Мы, устькаменогорцы, гордимся гербом нашего города, автором которого стал Эдуард Чубук. Его проект оказался лучшим среди пятидесяти эскизов художников-конкурсантов. Графическими символами убедительно, грамотно, выразительно он смог в рисунке показать географические особенности и отразить важные исторические моменты. Печатная и оригинальная графика Чубука хорошо известна и в нашей стране, и за рубежом. В частных коллекциях

Первая мечеть. 2004 г.

США, Канады, Греции, Голландии, Хорватии, Германии находятся его произведения. В Государственной Третьяковской галерее хранится графический лист «На улице Орджоникидзе». Работы мастера есть и в музее им. Кастеева в Алматы. Наш музей имеет в своих запасниках сорок пять работ выдающегося земляка.

В процессе своего творчества Эдуард Васильевич часто повторял, что созданные им произведения – это его мысли, но мысли незаконченные. Поэтому он предоставлял возможность каждому зрителю в любой момент продолжить сотворчество с художником. Спустя десять лет с момента ухода из жизни удивительно талантливого и многогранного человека диалог с ним продолжается. Его духовно-наполненное и многомерное искусство не забыто. Так же, как и при жизни художника, оно тревожит душу и мысли, заставляет жить вдумчиво и любя.

