

Мариса Костюк

методист сектора музейной педагогики
Восточно-Казахстанского музея искусств

ИДТИ НАВСТРЕЧУ КРАСОТЕ

Наверное, нет в мире человека, который бы не восхищался красотами окружающего мира. Эту красоту на протяжении всей нашей жизни дарит природа. Человек многому учится у нее, а она говорит с нами на языке искусства, становясь картиной мира, наполненной образами. Вдыхают истинную красоту и смысл в эти образы особенные люди – художники. И когда перед художественным произведением начинает учащенно биться пульс, замирает сердце, волнуется душа, ощущается невиданный восторг и наивысшее наслаждение, тогда понимаешь, что автор языком искусства смог воплотить в своем творении божественную красоту мироздания.

Все эти слова можно сполна отнести к молодому, но уже хорошо известному любителям искусства устькаменогорскому художнику Виктору Калинину. Это очень интересный, неординарный и востребованный мастер. Примечательно, что он, не имея художественного образования (только изостудия Н. Аштемы, 1995 г.), смог достичь своим несомненным талантом и трудолюбием определенных высот в искусстве. Я много раз встречалась с художником, посещала его собственную мастерскую, где он практически живет, создавая свои удивительные произведения. Должна отметить, что азы специализации, полученные в студии одного из ведущих художников Николая Аштемы, стали крепкой основой в развитии многогранности его таланта. И уже не только пастель, с которой началось его увлечение рисованием и которой он владеет практически в совершенстве, но и виртуозное владение кистью позволяют ему создавать потрясающие графические и живописные произведения, отражающие фантастическую красоту Вселенной.

Свои произведения Виктор создает в различных жанрах. Прежде всего, в них покоряют образы. Они многозначны и метафоричны, наполнены лирико-романтическим и философским содержанием, с ярко выраженным духовным началом: «Детство Грея», «Теплый зимний день», «В камышах», «Долина», «Солнце встает», «Этюд № 2», «Игрушки. Детство», «Верните тишину», «Человек ушел» – работы, приобретенные Восточно-Казахстанским музеем искусств в разное время.

В своей творческой деятельности художник Калинин большое внимание уделяет жанру пейзажа. Ведь для художника это та тема, в которой можно излить душу, прикоснуться к природе, раскрыть все ее тайны и загадки. Чаще всего он обращается к образу нетленной, неиспорченной природы. На счету художника множество

реалистических и сочиненных пейзажей, где естественное начало сопрягается с его светлой мечтой. Каждая картина рождается благодаря рисункам, этюдам. Но, как говорит он сам, невозможно написать всю картину с натуры: можно захлебнуться в ненужных подробностях и малозначительных деталях. Поэтому основная работа над картиной проходит в художественной мастерской. И тогда, согласно задуманному, подключается и память, и чувства, и воображение, и собственное отношение к тому, что рождается на полотне. А еще не обходится без присущей этому автору вьедливости, скрупулезности, невероятного трудолюбия и терпения, которых ему не занимать. Иначе не появились бы картины, посвященные восхитительным местам Катон-Карагая, красавице Белухе, величавому Иртышу и другим местам Восточного Казахстана, вдохновляющим творца.

Я же хочу ближе познакомить читателя с последними творениями Виктора, которые стали достоянием нашего музея.

Графическая картина «На рассвете» – роскошный пейзаж раннего осеннего утра. Восходящее солнце медленно поднимается из-за горизонта и начинает освещать землю. Туман постепенно растворяется, и перед нами раскрывается картина пробуждения осенней природы. Впечатляющий сочиненный пейзаж – идеальный, придуманный автором, его видение совершенной природы. Здесь художник стремится не столько передать реалистичное ее изображение, сколько создать обобщенный образ, художественно воплотить неповторимость и особенность красоты осенней природы, которую так любит сам автор, и с помощью определенных средств выразительности показать настроение и состояние природы предрассветным утром, собственные ощущения восторга и любования. Придуманый им образ получился таинственным, лирическим, наполненным спокойствием и легкой грустью, немного возвышенным и неизменно красивым. Словом, перед нами романтический пейзаж, выполненный «по-калинински».

Прежде всего, выделим композицию, так как важнейшим этапом творческого процесса Виктор считает работу над построением картины. В ней мы не видим строгой выверенности планов. Композиция разворачивается свободно и естественно. По мере развертывания мы ощущаем постепенное нарастание образа. Хорошо скомпонованный передний план «втягивает» зрителя в картину. Наш взор скользит по уходящей вглубь разъезженной лесной дороге. Затем взгляд упирается в центральное изображение пышных кустарников и причудливых деревьев. И замыкает композиционное пространство изображение сплошного ряда высоких деревьев с высохшей осенней листвой. Но и здесь автор использует интересный прием: он изображает просвет, который выводит нас в раскрывающееся пространство. Такая особенность композиционного построения дает ощущение внутренней динамики, структурной пластичности, пространственности. А ритмичность различных форм, контрастность величин, вертикальность и горизонтальность направлений, верно выбранная точка зрения придают всему пейзажу цельность, собранность, завершенность.

Картина создает впечатление живописного полотна, ведь художник максимально использовал возможности графического материала – пастели. Мягкая и бархатистая, в его руках она приобретает гибкость, легкость, подвижность, текучесть, очень хорошо передает трепет натуры, выделяет фактурность каждого объекта пейзажа, помогает показать тончайшие нюансы цветовой гаммы. Работая над цветовой градацией, мастер проявляет свой редкий природный колористический дар. Мы словно

попадаем в царство зеленого, коричневого, желтого. Клубящиеся декоративные объемы деревьев выделены богатым, свежим, плотным изумрудно-зеленым цветом. Начинаящие увядать оливковые травы оттенены охрой. Деревья дальнего плана, полностью поддавшиеся власти осени, пленяют матовой умброй с вкраплениями серого, розовато-сиреневого. Настоящая симфония цвета! Художник проникает в эту свободную стихию цвета, наслаждается ею, добивается красоты и светоносности цветовой гаммы. Материальность живописных объектов будто растворяется под воздействием силы света, его усилением и ослаблением, его перетеканием в воздушных массах. Эту волшебную пульсирующую светоносную среду он использует для выявления теней, бликов, передачи атмосферы прохлады и влажности осеннего утра, а также особого настроения – ожидания природой нового дня.

В этом произведении Виктор выступает как отменный рисовальщик. Густая крона деревьев, стволы, ветви, шелковые травы представлены причудливым переплетением разной напряженности, силы, направленности штрихов, линий, растушевок. Художник не просто использует графические средства выразительности, они у него взаимодействуют друг с другом, что придает наибольшую рельефность, материальность изображаемым объектам. Данный пейзаж – подтверждение непрекращающегося творческого поиска и увлеченности художника живописной мелодией изображаемого мира.

И уж совсем необычна его другая работа. Это живописное великолепие автор назвал «Гнездовье котов».

*Шелестят листвою райские сады,
Прямо над тобой белые коты.
Смотрят лицами человеческими,
Котосфинксы ли древнегреческие?
Или, может быть, птицекотики? –
Без художника не поймете вы.*

Так видит картину наша известная поэтесса Л. Мартынова.

В чем заключается особенность этой картины? Прежде всего, в необычных образах: красивые крылатые коты, «свившие» гнездо под сенью полуфантастического дерева и, конечно, глубина замысла произведения. Естественно, возникают вопросы: почему крылатые, почему в гнезде, зачем на дереве? Эти же вопросы я задала автору произведения, и он рассказал любопытную историю создания картины.

Дело в том, что Виктор интересуется различными направлениями современного изобразительного искусства. Как-то раз в Интернете он увидел репродукции некоего западного художника. Техника исполнения, говорит Виктор, была безупречна. Но сердце резанули уродливые, отталкивающие образы. И тогда возникло непреодолимое желание создать совсем иные, симпатичные и смысловые и в то же время необыкновенные и непривычные для восприятия. «Я посмотрел на любимца нашей семьи – белоснежного кота Мэйсона, и сразу сложилось все: и образы, и замысел. И тут же приступил к работе».

Герои этой картины производят неизгладимое впечатление. Художник создавал их вдохновенно, любуясь каждой деталью, творя по законам Красоты, в лучших традициях реалистической живописи. Здесь для автора важно все: и живописная форма, и колорит, и письмо. В этом плане подкупает техника: мастер работает

больше «скрытой фактурой», нежели «открытой». Мазок у него бережный, изысканный, деликатный. Силуэты туловища, крылья, шерсть, а также тонкое кружево кроны и ветвей дерева, пластика ствола, гнездо он выявляет аккуратными, тонкими скользящими мазками, в нужных местах переходящими в единый красочный слой. Кроме того, он использует сложные лессировочные мазки, чтобы выделить доминанту картины – подчеркнуть глубину и сияние лучистых глаз мамы-кошки, а также валеры воздушной среды.

Особое внимание живописец уделяет подбору цветовой гаммы. Для окраса своих волшебных котов он берет белый цвет как символ чистоты, в мифологии – символ единства. Скрупулезно работает с тоном, достигает утонченности полутонов. Гармонию цветовых отношений поддерживает и многозвучная зелень дерева, светлая зеленоватая голубизна неба, тепло золотисто-коричневого ствола. Создан нежный, ласковый колорит картины. Образы, техника, цветовая гамма отражают идею самого произведения – создание атмосферы тепла домашнего очага. Как великолепно получилось это у художника! Мама-кошка нежно заботится о своем малыше, обнимая его лапками, папа-кот охраняет их покой – высшая степень наслаждения, полнота счастья. И здесь раскрывается второй смысл картины: такими крепкими и счастливыми, по убеждению художника, должны быть, прежде всего, семь людей.

Это полотно – удивительная творческая находка, настоящее открытие, неожиданное, доселе невиданное и смелое. По характеру оно жизнеутверждающее и оптимистично, по уровню исполнения – высокохудожественно, и в нем во всей полноте проявился гуманизм творчества одаренного художника. Образы-символы, придуманные художником, – полусказочные, полужанровые, аллегорические, но такие настоящие, понятные и такие красивые, что невозможно отвести глаз. Подобных образов в духе сюрреализма ни один из региональных художников еще не создавал. Яркая индивидуальность, пылкий ум, свобода мышления и воображения, понимание главных жизненных ценностей помогли автору самовыразиться в этом произведении.

Пристальное внимание и воплощение вечных тем, таких как жизнь во всех ее лучших проявлениях и красота окружающего мира, составляют основу творчества Виктора Калинина. Он принимает активное участие в выставках, несколько раз становился дипломантом различных конкурсов. В 2013 году получил первую премию областной выставки-конкурса изобразительного искусства «Менің Қазақстаным». С 2008 года Виктор Калинин – член Союза художников Казахстана. Крепнет и развивается его талант. Многие почитатели его творчества специально приходят в студию к художнику в то время, когда он работает над созданием очередного полотна. Да он и не против – пусть смотрят, как рождается чудо, вместе с ним идут навстречу Красоте.

г. Усть-Каменогорск

