

«ФИГУРАТИВНОЕ ИСКУССТВО» ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева с 28 сентября по 28 ноября проходит выставка Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина «Фигуративное искусство», экспонируемая в рамках проекта «Русские сезоны», инициированного правительством Российской Федерации и Министерством культуры РФ.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Анжелика Акилбекова

*руководитель отдела выставок и экспозиций,
куратор выставки от ГМИ РК им. А. Кастеева*

«Русские сезоны» – это глобальный фестиваль российской культуры, в рамках которого на протяжении года в одной из стран презентуется богатство, самобытность и масштаб культуры России. Проект представляет широкой публике как классические, так и современные произведения разных видов искусства: балеты, симфоническую музыку, театральные постановки, киноленты, выставочные проекты и др. В этом году «Русские сезоны» приехали в Казахстан. Алматинцы в Дни города могли посетить кинотеатры и посмотреть киноленты, привезенные в рамках фестиваля из Якутии. Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева принял российскую делегацию во главе с ректором Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина академиком РАХ, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Семеном Михайловским. Выставка академического реалистического искусства из фондов Академии художеств объединила более ста двадцати произведений графики, живописи и скульптуры, созданных ее выпускниками и педагогами. Поражающие воображение размах и верность эталонам искусства, заключенные в представленных творениях, ясно дают понять, что Санкт-Петербургская академия художеств была и остается одной из ведущих художественных институций не только России, но и всей Европы.

Академия была создана в середине XVIII века для обучения и воспитания талантливых художников, скульпторов и архитекторов. Первыми педагогами были европейцы, со временем уступившие место выдающимся русским художникам. Девизом Академии художеств всегда были слова, начертанные на ее стенах: «Живопись, скульптура, зодчество и воспитание». Именно воспитание будущего художника – гражданина в духе гуманизма и легло в основу преподавания в академии, где бережно хранят лучшие достижения национальной художественной школы. В настоящее время в составе Санкт-Петербургской академии художеств пять факультетов – живописи, графики, скульптуры, архитектуры, теории и истории искусств. Ректором института и куратором выставки является академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ Семен Ильич Михайловский, принявший участие в мероприятиях, связанных с открытием выставки и познакомивший посетителей с историей старейшего художественного заведения России.

Своды академического здания помнят величайших русских художников и архитекторов – К. Брюллова, А. Воронихина, М. Врубеля, А. Иванова, А. Куинджи, И. Репина, А. Серова, Ф. Шубина и многих, многих других. Во времена правления Екатерины II в академии открылось воспитательное училище, в которое принимали детей лет пяти-шести. В конце XIX века в стенах заведения организовали Императорскую академию художеств, в которой представляли заслуженные художники, а также Высшее художественное училище, куда могли поступать юноши и девушки с начальной подготовкой.

В 1930-х величественное историческое здание стало Всероссийской академией художеств, а позже – и Ленинградским институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. В то же время в стенах была образована Средняя художественная школа, принимавшая на учебу юные дарования. Уже тогда за академией прочно укрепилась репутация не только авторитетного образовательного центра, но и экспертного общества, преданно изучающего и сохраняющего богатое художественное наследие страны, а потому обладающего всеми возможностями для реализации масштабных государственных проектов.

С 2015 года учредителем Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (переименованного в 2020-м в Санкт-Петербургскую академию художеств имени Репина) является Министерство культуры Российской Федерации. Обучение в академии идет по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки. В Санкт-Петербургской академии художеств проходят обучение не только россияне, но и начинающие художники из более тридцати стран мира, в том числе и из Казахстана.

Канафия Тельжанов, Сабур Мамбеев, Нагим-Бек Нурмухаммедов, Камиль Шаяхметов, Мухит Калимов, Гульфайруз Исмаилова, Евгений Сидоркин стали первым поколением казахстанских художников, получивших высшее профессиональное образование, заложивших основы национальной художественной школы. Затем Марат Айнеков, Толеген Досмагамбетов, Ольга Прокофьева, Калиолла Ахметжанов, Дулат Алиев и множество других одаренных мастеров внесли свой вклад в её становление, как и теоретики искусства, обретшие свой высокий уровень благодаря блистательной профессуре академии.

В нашем музее работали и работают выпускники факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии. Ведущие искусствоведы Казахстана Л. С. Уразбекова, К. Ж. Мукажанова, Е. М. Ким, И. А. Школьная, С. Ж. Кобжанова, А. Ж. Джадайбаев, Г. Н. Сырлыбаева, выпускники Академии им. Репина разных специализаций преподают в наших художественных учебных заведениях. Совсем недавно в музее прошла юбилейная выставка превосходного педагога Жумақына Кайрамбаева и его талантливых учеников: Досбола Касымова, Талгата Тлеужанова, Сауле Дюсенбиной, было представлено молодое, яркое поколение: Кабоке Оралбек, Нурбол Нурахмет, Бейбит Асемкул. Так осуществляется преемственность школы и связь времен.

Пообщаться вживую и открыть для себя новые имена мастеров прославленной академии алматинцы могут на выставке «Фигуративное искусство», где представлены произведения педагогов и выпускников петербургской академической школы. Среди них работы Хамида Савкуева и Юрия Калюты, Александра Чувина и Максима Моргунова, Игоря Петрова и Анастасии Николаевой-Берг, Константина и Екатерины Грачевых, Алексея Перепелкина и Ильи Зорькина, Александра Тыщенко и Иветты Лохматовой, Андрея Скларенко и Максима Раздобурдина, Андрея Новикова и Екатерины Пильниковой. С некоторыми художниками алматинцы уже знакомы. В нашем музее в 2019 году проходила персональная выставка замечательного художника-графика, почетного академика Российской академии художеств, руководителя персональной мастерской книжной графики Климата Ли. В 2017 году в наших залах проходила выставка «Актуальный реализм» Константина и Екатерины Грачевых. Обе выставки вызвали искренний интерес у наших посетителей и любителей изобразительного искусства.

Внушительная не только по художественному размаху, но и по масштабу, разместившаяся в трех залах выставка встречает зрителей монументальным полотном уроженца Казахстана Хамида Савкуева «Возвращаясь, сын». Исполненное глубоким символизмом произведение отражает скорбь и боль казахской степи в военное время. Центральное место в экспозиции заняла и гипсовая скульптура казахской невесты, дипломное творение Жанны Нугербековой. Организаторы подчеркнули, что таким образом выразили уважение Казахстану, отдавая гостеприимной щедрости музея имени А. Кастеева.

Несмотря на разрывающие планету трагедии и катаклизмы, ключевыми принципами Санкт-Петербургской академии остаются открытость и толерантность. «Искусство объединяет нас всех», – точно отмечает Семен Михайловский. Вот уже более двух столетий Санкт-Петербургская академия художеств задает стандарты высокой художественной школы, где ценят выразительность образных решений, композиционную и пластическую целостность и цветовую гармонию, где пишут полотна на библейские и героико-патриотические темы, создают архитектурные проекты в классических формах.

«Фигуративное искусство» – это высокие академические стандарты, тяготение к выдающимся классикам, но также и переосмысление стилей и форм, смелость выходить за рамки, поиск новых точек опоры. Рядом с традиционными библейскими, историческими и эпическими сюжетами расположились произведения на остросоциальную тематику, зарисовки из современного быта, юмористические скетчи, полотна в духе городского фэнтези, диковинные иллюстрации. Как пишет кандидат наук, выпускница академии им. И. Репина Светлана Кобжанова: «Академические традиции служат отправной точкой для художников, которые затем могут использовать их как основу для экспериментов и инноваций. На примере произведений выставки мы можем видеть, как выпускники находят способы внести свои собственные интерпретации и творческие изменения в академические техники и стили. На примере выставки “Фигуративное искусство” мы можем видеть, что в работах преподавателей и выпускников Академии художеств отчетливо прослеживается стремление художников использовать знания академических традиций в соответствии с индивидуальным восприятием мира».

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Светлана Грачёва

*доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент РАХ,
декан факультета теории и истории искусств*

Представить сложно, что в наше время возможно такое уникальное событие, а именно, организация огромной выставки, состоящей почти из 120 произведений, привезенной из Санкт-Петербурга в Алматы при поддержке международного культурного проекта – компании «Русские сезоны». В ГМИ РК им. А. Кастеева открыта экспозиция знаменитой Академии художеств имени Ильи Репина, старейшего художественного вуза России, плодотворно развивающего традиционную академическую систему преподавания, основанную на лучших достижениях мирового и отечественного искусства. Академия – один из преемников дореволюционной Императорской Академии художеств, в которой учились многие выдающиеся мастера, а в XX столетии и представители Казахстана.

Петербургская академическая школа сохраняет верность старым традициям классического реалистического искусства и вместе с тем успешно вбирает в себя новаторские тенденции искусства XX–XXI столетий. В Санкт-Петербургской академии художеств используются все достижения классической педагогики с ее строгой последовательностью в овладении профессиональными навыками и высокой художественной культурой, а также завоевания русской реалистической школы – внимательное изучение природы, содержательность, гуманизм.

В петербургской школе сохраняется идея создания больших сюжетных полотен на исторические и современные актуальные темы. Её особыми чертами можно считать: бережное отношение к прошлому, умеренный консерватизм взглядов, высокий уровень профессионализма, стремление к безупречному эстетическому вкусу и пристальное изучение природы. Для академической традиции характерно обращение к классическому наследию, хотя и достижения модернистского и постмодернистского искусства не игнорируются художниками, но достаточно осторожно вводятся в культурный контекст.

Живопись

Среди привезенных работ выделяется масштабное полотно одного из ярких представителей современной петербургской академической школы – Хамида Савкуева, народного художника Кабардино-Балкарской республики, плодотворно работающего в рамках реалистического метода и демонстрирующего, что возможно воплощение проблем современного человека на основе развернутого эпического повествования. Он родился в Казахстане, в городе Джамбуле, в семье переселенцев из Кабардино-Балкарии, которая спустя годы вернулась на родину в Нальчик, окончил художественно-графический факультет Педагогического института в Карачаевске, а затем приехал учиться в Санкт-Петербург. Характерной чертой творчества Х. Савкуева стало обращение к большим монументальным

графическим сериям и живописным полиптихам. Герои его произведений – односельчане, жители Кавказа. Обращаясь к их традициям и быту, он осмысливает глобальные проблемы современной культуры через образ своей Родины, к которой чаще всего приковано его пристальное внимание, как человека, душой переживающего исторические и современные события. Он совмещает в себе дар рассказчика и философа, стремясь не просто к бытописательству, а к обобщению, переводя частные истории из жизни простых людей в иносказания, в притчи, добываясь вневременных эффектов, нередко соотнося современность с древней историей.

Заслуженный художник России Юрий Калюта – профессор института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, заслуженный деятель искусств, академик, руководитель персональной мастерской. В его картинах на первом плане именно сам он – художник, бесконечно погруженный в стихию живописи. Картина «Разговор в пути» (2016) – философское размышление на одну из сложнейших современных тем общества и искусства, проблему диалога художников, происходящего сквозь время и пространство. Изображены две фигуры в лохмотьях с мощными босыми ногами: сам ли автор беседует с кем-либо из его великих предшественников (фигура в красном плаще автопортретна), или это мастера прошлого, странствующие по дорогам Тосканы? Не случайно вдали возникают очертания Флоренции и знаменитый купол Санта-Мария-дель-Фьоре как символ колыбели искусств.

Проблема живописности в монументальных образах России – острая для современного академического пейзажа. Над ней трудятся многие мастера. Среди них профессор Александр Чувин (декан факультета живописи академии). Пейзаж, а точнее сказать, его особый вид – «чистый» пейзаж, стал главной темой его живописи, в нем он сформулировал некую собственную концепцию. Это обобщенные образы, пейзажи-знаки, лишённые излишней детализации, несколько упрощенные и слегка умозрительные, но построенные на глубоких цветовых переживаниях.

Образ Волги, великой русской реки, откуда он родом, стал одним из ведущих и в живописи А. Чувина, куда он бесконечно возвращается в своем творчестве. В памяти хранит он яркие фрагменты своих ранних впечатлений: как возили вдоль Волги-матушки мужики обозы с огромными осетрами; как разливалась река, затапливая высокие берега; как черпали прямо из реки питьевую чистую воду. Теперь уже совершенно иначе воспринимается им волжская земля, волжский простор.

На выставке представлен пейзаж А. Чувина «Академия» (2023), в котором изображено величественное здание на берегу Невы. Это одновременно и натуральный видовой пейзаж, и воспоминание о том времени, когда художник был студентом, как трепетало его сердце, когда он впервые приблизился к историческому ансамблю, связанному со всеми великими именами в русском искусстве. Не случайно и живописная манера, в которой выполнена эта работа, отличается своеобразным «вибрато», мерцающими мазками, словно это одновременно и реальность, и ирреальное пространство.

Произведения Константина и Екатерины Грачевых, уже хорошо знакомые алматинским зрителям, на первый взгляд выполнены в пределах реалистического метода, но при этом возникает особое ощущение погружения в какое-то необыкновенное «виртуальное» пространство, наполненное метафизическим смыслом, словно попадаешь в особый мир зазеркалья. Картины этих мастеров раскрывают нам совершенно уникальный мир, очень похожий на наш, реальный, на нашу действительность, и в то же время это суггестивные образы, рождающие особую среду, совершенно не совпадающую с привычным пониманием соотношения трехмерного пространства и времени.

Преимущественно пейзажем занимаются педагоги академии Максим Моргунов, Александр Тыщенко, Иветта Лохматова, Артем Тихонов и Арина Тихонова. В основе их мировосприятия лежат натурные наблюдения, но каждый из них трансформирует их в соответствии со своими представлениями о задачах живописи.

Так, например, Максим Моргунов много экспериментирует с акриловыми красками, увлекаясь их переливами и декоративными эффектами. Приемы красочных «разливов» он сочетает со строго прорисованными архитектурными элементами, что придает его композициям романтический эффект. Он много работает над пейзажем, экспериментируя с техникой акрила и открывая все новые и новые его возможности. В пейзаже «Тучи» (2020) сочетаются экспериментальные приемы работы акриловыми красками и их свободным движением с реалистическими приемами изображения природы.

Иветта Лохматова – потомственный художник. В последние годы её творчество стало заметным явлением российской живописи. Она отдает предпочтение импрессионистической размашистой манере письма, связанной с традициями русской школы живописи Союза русских художников. Её холсты наполнены светом, в них ощущается необычайная красота, чистота и свежесть каждого цветового пятна, звучность каждого элемента композиции.

Световоздушной тонкостью и изяществом наполнены картины Александра Тыщенко, виртуозно работающего на пленэре и владеющего тонкостями тональной живописи. В последнее время он обратился к образам стариков. Для него старость – это не только мудрость и успокоение, но и страсть переживаний, переоценка непростых судеб. В его портретах-типах, изображающих пожилых людей, ощутимы традиции художников-передвижников, однако есть острота современного восприятия действительности. Это точные, узнаваемые, даже несколько беспощадные в своей правдивости образы пожилых людей, находящихся в состоянии подведения итогов своего жизненного пути. Сюжетным композициям Тыщенко свойственна экспрессивность и острота, при этом его пейзажи отличаются необыкновенной тонкостью и лиризмом.

На выставке в Алматы показаны выпускные квалификационные работы художников-академистов, над которыми дипломники трудятся от одного года и более. Защита дипломных работ в Санкт-Петербургской академии – торжественное событие, к которому выпускники готовятся не один год, оттачивая свое ремесло и совершенствуясь как личности. Лучшие дипломные произведения, созданные художниками, хранятся или в фондах Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, или в фондах Санкт-Петербургской академии.

Наиболее близок к концепции исторической картины в стилистике XIX – начала XX веков один из молодых педагогов академии – Илья Зорькин, закончивший её в 2019 году (мастерская под руководством Ю. В. Калюты), защитив дипломную работу под названием «Москва. 1698», посвященную стрелецкому бунту. Состязаться с самим Суриковым в раскрытии темы «Стрельцов» – задача, сложнейшая для современного художника. Композиционно и в смысловом отношении Зорькин «объединил» «Стрельцов» и «Боярыню Морозову», апроприировав суриковские приемы и диагонального построения пространства, и деления его на планы, и построения мизансцен.

Портретные задачи с блеском решает еще один недавний выпускник академии, пополнивший ряды молодых педагогов – Алексей Перепелкин. На выставке представлено огромное полотно (дипломная работа) «11 марта 1801 года» (2016, руководитель – профессор, народный художник РФ В. С. Песиков), посвященное одной из страшных страниц русской истории – убийству императора Павла I. Автор стремится к исторической достоверности, им собран обширный документальный материал, создано множество эскизов и этюдов. Часть из них можно увидеть и на этой выставке. Он выставил также портрет «Микита» (2017), где художнику удается раскрыть психологическую глубину образов через разнообразные внешние приемы, точное портретное сходство, живописную легкость.

Работа Марии Бушмакиной «Переход» (2021, мастерская Х. В. Савкуева) интересна тем, что, изображая повседневность современного города – спешащих по своим делам людей, она является размышлением о вечном. Толпа на пешеходном переходе, состоящая из живых подвижных людей, постепенно словно «каменеет», превращаясь в памятник самой себе, сливаясь с бетонными «человейниками», растворяясь в вечности. Так современность превращается в небытие.

Одна из самых больших и востребованных мастерских в академии – мастерская под руководством народного художника РФ, академика РАХ, соратника А. А. Мыльниковой, профессора В. С. Песикова. Выпускники этой мастерской ориентированы на глубокое изучение истории искусства и погружение в традиции русской и европейской культуры. Некоторые образы, созданные дипломниками В. С. Песикова, отличаются ретроспективностью и явной ориентированностью на живопись «старых мастеров». Этим отличается работа Павла Игнатьева «Поклонение пастухов» (2010), написанная с духе караваджизма, в манере тенеросо.

Ольга Волкова, также окончившая мастерскую В. С. Песикова, в картине «Подвиг Эрмитажа» (2022) изображает один из самых тяжёлых моментов в истории сокровищницы России – эвакуацию её реликвий во время блокады Ленинграда. Это полотно создано под влиянием стилистики произведений Рембрандта. Таинственное мрачное освещение

и композиция, напоминающая «Снятие с креста», как нельзя более точно соответствуют тому состоянию, которое переживали эрмитажники, вынимая картины из рам, упаковывая их для транспортировки. В центральной части композиции присутствует портретный образ легендарного директора Эрмитажа, академика И. А. Орбели.

В 2023 году выпускница мастерской Ю. В. Калюты Наталия Великая защитила дипломную работу «Русский музей», в которой показана современная жизнь крупнейшего в России собрания отечественного искусства. Картина написана с большой степенью реалистической достоверности в подаче материала.

Владимир Видяйкин (выпускник мастерской под руководством С. Н. Репина) создал серию монументальных романтических пейзажей «Осень». Это сочиненные композиции, выполненные по мотивам каких-то конкретных наблюдений, в основе которых лежат переживания автора, определенные состояния. Для них характерно состояние одиночества, потерянности, тоски, решение экзистенциальных проблем. Пограничные состояния жизни и смерти, тоски и внезапного озарения, страдания и любви. Автор признается, что в какой-то период жизни испытал влияние венгерского кинорежиссера Белы Тарра, особенно его долгого фильма «Сатантанго». Его поразили визуальные образы этого черно-белого фильма, его намеренно протяженный, замедленный темпоритм, натурализм и вместе с тем условность художественного языка, откровенность сцен, философская многозначность. Медленное скольжение кинокамеры по поверхности объектов съемки и фигурам людей создает эффект густоты пространства, его плотности и непреодолимости препятствий.

Работы Артема Тихонова (ассистент-стажер А. В. Чувина) связаны с Волгой, откуда он родом, и с Санкт-Петербургом, где он живет сейчас. К дипломной серии работ, посвященных Волге, Артем готовился долго, написал более 120 этюдов, особенно много работал в период пандемии, совершая вместе с женой долгие путешествия на лодках. Впечатлений накопилось много. Видели, как каждый день меняется природа, как набухают почки, зацветают деревья, разливается вода, прячутся под водой острова. Хотелось передать эту неспешную, размеренную, лишённую суеты жизнь природы и людей в ней. Дипломная композиция Арины Тихоновой, супруги Артема «Полдень» (2022) также посвящена Волге. В этой картине просматриваются традиции русского импрессионизма, обогащенного элементами крепкой реалистической школы.

Эти художники много работают и над образом Петербурга, выбирая необычные мотивы и композиционные ракурсы. А. Тихонов заполняет своим творчеством очень важную нишу в петербургской современной живописи, обращаясь к образам города, но не открыточно-видовым, а находя в них созвучие современным ритмам жизни и особую импрессионистическую красоту.

Уникальный случай в жизни академии – когда живописную мастерскую выпускник завершает графической серией. Анна-Лене Руф – гражданка Швейцарии, в 2014 году окончила Базельский университет по направлению «Восточно-европейская культура и философия». В 2016 году поступила на живописный факультет Санкт-Петербургской академии, которую успешно окончила в 2022 году (Мастерская профессора В. С. Песикова). Показательно, что для своей дипломной работы художница выбрала тему не просто петербургского пейзажа, а некоего синтетического городского пространства, в котором соединяются впечатления автора от жизни в Петербурге и швейцарском Базеле. Петербург становится для художницы пространством, к которому она не может чувствовать принадлежность в полной мере, однако в нём она находит частичку дома, которого у неё никогда не было.

Безусловно, внимания заслуживают и другие работы, такие как монументально-эпический «Тибет» Юй Чаннуна (2010), героический «Борис Сафонов» Л. Свидерской (2018), пронзительно острые «Беженцы» Х. Хелки (2023), поэтический «Икар» Ли Шужуна (2022), изысканно-утонченные «Свет и тень» А. Кондратьевой (2023), символически-мрачная «Река мертвых» М. Соловьева (2021), загадочные «Отражения» Е. Брылевой (2018), глубоко личное «Посвящение отцу» А. Кирюхиной (2022).

Графика

Современные художники увлечены переосмыслением явлений современной жизни. Для Андрея Скляренко повседневность – это окрашенный легкой иронией быт современного городского человека, такого, каким был он и десять, и двадцать лет назад, а может, и столетие. Меняются атрибуты, но суть остается прежней. В легкой, чуть ироничной манере

он показывает мир человека, стиснутого и зажатога рамками современной реальности. В его работах «Невесомый», «Зацепившийся» (2021), «На свиданку», «Ожог» (2023) реалистический метод несколько трансформирован в духе художественных экспериментов 1920–1930-х годов. Автор использует приемы контрастного сопоставления: вокруг центральных персонажей, слегка чудаковатых, нелепых, но симпатичных, словно застывших в состоянии невесомости, плывущих в пространстве, не вписывающихся в стандарты жизни, организовано динамичное циклическое движение. Нежность и тонкость взаимоотношений людей, тем не менее, выходит на первый план и глубоко прочувствованы художником.

Максим Раздобурдин представил цикл из 12 графических листов на Евангельские сюжеты (2019), выполненных цветной тушью, пером на бумаге. Этот мастер известен и как график, и как художник-монументалист. Показанная на выставке серия демонстрирует монументальное видение малой графической формы. В небольших по размеру листах евангельские сюжеты представлены в лаконичных композициях, напоминающих скульптурные полихромные рельефы. М. Раздобурдин словно стремится довести мастерство исполнения рисунка до уровня старых европейских мастеров. Для этого художника принципиальным стало сохранение исконных понятий красоты и гармонии, к которым он стремится в высказываниях из разного материала, не только графического, но и монументально-декоративного свойства.

Главными персонажами работ Александра Заставского, руководителя персональной мастерской графического факультета, являются дети, купающиеся в море, загорающие, играющие в игры. В композициях присутствуют неожиданные ракурсы, резкие перспективные сокращения, контрасты света и цвета, используются флуоресцентные краски, создающие неожиданные эффекты свечения. Примером для художника стали «артековские» рисунки А. Ф. Пахомова. В них раскрывается тема детства, света, трансформаций, связи человека с окружающим миром. Для этого художника образ детства связан не только с его детьми, но и с воспоминаниями о собственном детстве.

Ученики не отстают от своих наставников. Иллюстрации Екатерины Самойловой «Психологические портреты героев по мотивам произведения Джоан Роулинг “Гарри Поттер”» (2022, литография, линогравюра, акрил; мастерская А. Н. Складенко) наталкивают на размышления о том, как современный студент Академии художеств напоминает мага и чародея из этого романа. Для Е. Самойловой жизнь в Академии и есть Хогвартс, с миром сложных отношений между студентами-магами, профессорами-чародейками, таинственными помещениями, волшебными персонажами, снующими тут и там... Эти собирательные образы раскрывают внутренний мир героев с особой иронией и глубоким психологизмом.

Мастерская книжной графики показывает большой тематический диапазон произведений. Это иллюстрации Ю. Шиловой к «Младшей Эдде» (2020), К. Шалаевой к прозе Ч. Айтматова (2020), К. Ивановой к Книге Иова (2021), Ж. Квитко к замечательной книге Дж. Даррелла (2022), Ю. Яцук к незабываемым «12 стульям» Ильфа и Петрова (2023). Молодые художники графического факультета раскрывают сложность своего мировосприятия и способность воспринимать современность через мифологию («Двенадцать подвигов Геракла» А. Тапляковой) или заострять болевые моменты нынешней непростой жизни («Библейские истории» Е. Ланцевой-Хелки, 2020).

Скульптура

Академическая скульптурная школа сыграла и продолжает играть значительную роль в развитии отечественного искусства. Во всех видах и жанрах скульптуры работают её представители. Они создают новый облик наших городов при помощи монументальных произведений и станковые скульптуры для выставочных пространств и интерьеров, работают над камерной пластикой. Привезенные на выставку в Алматы произведения демонстрируют характерные черты петербургской академической школы – ориентированность на изучение природы, на классические образцы искусства, глубокое понимание значения скульптурной формы и объема, внимание к психологии человека, точность в изображении деталей. Скульптура представлена такими мастерами, как Иван Корнеев, Андрей Новиков, Владимир Бродарский, Павел Игнатъев, Екатерина Пильникова, Евгений Туний.

Иван Корнеев – мастер психологического портрета. В этом жанре он всё время ищет новые качества. Ему принадлежит замечательный скульптурный портрет Мариуса Петипа (2019). Мариус Петипа – педагог и хореограф, приехавший в Россию из Франции, создатель

классического балетного репертуара. Портрет Петипа напоминает одновременно и произведения этрусков, и древних греков, и ренессансных мастеров. Здесь есть классическая возвышенность и сдержанность в сочетании с почти барочной динамичной пластикой. Так, скульптор использует разнообразие формы, фактуры и патины, создавая по-настоящему живописную поверхность. Корнеев демонстрирует совершенное владение традициями классической скульптуры и великолепное знание последних тенденций мирового искусства. Этим же можно охарактеризовать и камерную скульптуру «Фома неверующий» (2019), отличающуюся выразительным силуэтом и четкостью обобщенной формы.

Потомственный скульптор и реставратор Павел Игнатьев – автор памятника первому архитектору Санкт-Петербурга Доменико Трезини, установленного рядом с Академией художеств. На выставке можно увидеть эскиз этого памятника, в котором присутствует тонкая барочная стилизация в духе XVIII столетия.

Владимир Бродарский прославился тем, что в 2019 году выполнил скульптурную инсталляцию для российского павильона на Венецианской биеннале «Блудный сын». Он также является автором памятника императору Александру III в Гатчине, монумента «Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда». На выставке представлена скульптура «Плач Иеремии» (2022). Портрет В. Бродарского кисти И. Злобина (2016) также можно увидеть в экспозиции.

Молодой, но уже получивший известность скульптор Екатерина Пильникова – автор памятников Ивану Тургеневу во Франции, Петру Чайковскому в Германии, Льву Толстому в Южной Корее. Е. Пильникова – лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2022 года. В Алматы она представляет эскиз для памятника Л. Н. Толстого (2021).

Ученики не уступают своим наставникам в мастерстве и умении придумывать разнообразные композиции и работать с материалом. У зрителей Алматы есть возможность увидеть изящные работы Ню Вэйчунь «Трехдюймовый золотой лотос» (2020), Д. Сюцзюань «Утренний сюрприз» (2022), драматичный портрет Стивена Хокинга Т. Кунчукиной (2020), героизированный образ сыщика Ивана Путилина в исполнении Р. Егорова (2016). Ну и, конечно же, центром экспозиции стала масштабная скульптура казахстанского скульптора Ж. Нугербековой «Невеста» (2015), получившая в свое время высочайшие похвалы государственной комиссии и ставшая одной из лучших дипломных скульптурных работ последнего времени. В ней сочетается национальная традиция, глубоко осмысленная автором, и хорошо усвоенные академические приемы в этом виде искусства.

Таким образом, проведенный Санкт-Петербургской академией художеств при поддержке «Русских сезонов» масштабный эксперимент по организации выставки «Фигуративное искусство» продемонстрировал, что в наше время возможны культурные обмены, позволяющие показать произведения не только мэтров-наставников, но и талантливой яркой молодежи, поддерживаемой авторитетными художественными институциями. И, конечно, своеобразной метафорой выставки может стать «Икар» А. Пянковского (2021), летящий на могучих и сильных крыльях и разбивающийся об окна Академии. Так через сопротивление, победу над собой, борьбу с окружающим миром происходит взросление художника, его перевоплощение, трансформация, переход из одного состояния в другое. Через огромный труд и «воспитание себя» талант получает профессиональную огранку.

