

Ольга БАТУРИНА,
кандидат искусствоведения,
профессор кафедры истории
и теории изобразительного
искусства КазНАИ имени Т. Жургенова

АЛЕКСЕЙ УТКИН И ЕГО ПОРТРЕТЫ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

«Я и Алматы – город, забравший сердце навсегда» – так называлась выставка, которая недавно прошла в Государственном музее искусств РК

им. А. Кастеева. И хотя Алексей Фёдорович всегда работает много, и даже персональные выставки проводит часто, но эта – итоговая, программная, юбилейная. Она посвящена 75-летию выдающегося художника, чье творчество стало узнаваемым арт-брендом города Алматы.

Живопись солнца. Так можно назвать творческий метод Алексея Уткина. Работая в разных техниках и форматах, экспериментируя с размерами, перспективой, обновляя палитру и композиционные приемы, художник неизменно в главном – в его произведениях транслируется образ мира светлого, солнечного, безмятежного, праздничного, с воодушевлением устремленного в прекрасное будущее.

Всю свою жизнь Алексей Фёдорович Уткин посвятил искусству. Главная тема его творчества – наш любимый город. Художник создал живописную летопись, запоминающийся портрет Алматы. Свои картины он пишет всегда с натуры, на пленэре, снова и снова вглядываясь в знакомые улицы, деревья, дворики, арки, водоемы, небеса, облака, лица людей. И взгляд его всегда неизменно восхищенный и радостный! Ему удалось создать образ города – живой, меняющийся, сложно интонированный, но всегда – оптимистичный. Как будто в пейзажах Уткина полностью отразился характер людей, живущих здесь! Открытый, доброжелательный, жизнерадостный.

Вот уже более полувека этот неутомимый труженик и Мастер наблюдает и запечатлевает жизнь Алматы и алматинцев, он ходит по улицам нашего города, зная их наизусть, каждый раз обнаруживая что-то новое, волнующее и прекрасное. Можно представить, что так же и Винсент ван Гог когда-то прошел много дорог, чтобы увидеть и показать миру свое солнце. Помните ботинки Ван Гога? Уверена, что и у Алексея Фёдоровича найдутся такие башмаки художника, свидетели его неутомимого интереса к миру. С такую же страстью он каждый свой день начинает и заканчивает за мольбертом. Живописное солнце Алексея Уткина освещает все хорошо знакомые и любимые места – скверы, аллеи, парки, скамеечки. Вот рефлексы света отражаются на поверхности пруда в Центральном парке и на озере Сайран, вот солнечные зайчики ажурной тенью падают на фигуры людей, сидящих за столиками в летних кафе, вот мягкий свет редкого дождливого дня укутывает прохожих, вот яркий нарядный свет зимнего морозного дня преобразил всё привычное и знакомое.

И если творческий темперамент Алексея Уткина сравним с вангоговским, то его живописный стиль – это импрессионизм. У которого есть про-

должение. Я имею в виду его новую живопись, в которой свобода знака-символа преодолевает пленэрный нарратив и становится самостоятельной субстанцией. Пространство его картин наполнено солнечным светом и воздухом. Широкий, легкий, подвижный мазок передает вибрации атмосферы. Работа с натуры, пленэр позволяют ему остановить мгновение, запечатлеть живое очарование образа в быстром потоке времени.

Алексей Уткин – удивительный колорист. Он работает с цветом в полную силу, проявляя весь регистр оттенков, всю силу звучания каждого цвета! Композиции его полотен полны движения. Иногда это фрагменты как бы случайно пойманного ракурса, иногда – широкомасштабная панорамная перспектива. Он не боится экспериментов. Работает в разных техниках, в последнее время всё чаще обращаясь к графической стилизации, утрирует, заостряет цвет и форму, создавая экспрессивные яркие образы.

Алексей Фёдорович Уткин – художник яркого таланта и такой высоты души, что каждая его картина окрыляет, вдохновляет и внушает надежду. Его живопись – яркая, искренняя, пронзительная, она – про любовь и свободу! Городские пейзажи Алексея Уткина знакомы каждому, кто любит город Алматы. Потому что нет у нашего города художника, который бы с таким вниманием и нежностью смотрел, восхищался его обликом каждый день и каждый миг его жизни.

Алексей Фёдорович Уткин родился в 1949 году на Алтае. В его жизни было немало испытаний. Самые серьезные начались в детстве, когда перенесённый менингит привел к потере слуха и сильному ухудшению зрения. Его семья переехала в Алматы, потому что здесь была специализированная школа-интернат для глухих детей. Здесь и начался его путь в искусство. Первые его учителя заметили способности и интерес к живописи и направили его в Ленинград, в художественный техникум для глухих. Ленинград – город искусства, город художников. Творческая атмосфера города на Неве повлияла на становление личности художника, укрепив его любовь к искусству и веру в выбранный путь. Возвратившись домой в 1985 году, Алексей Уткин с успехом закончил Алма-Атинский театрально-художественный институт, где учился наравне со слышащими студентами.

Восьмидесятые и девяностые – не самые легкие годы для людей искусства. Алексей Фёдорович никогда не отчаивался и не опускал рук. Преподавал рисунок и живопись в школе для глухих детей (посвятил этому более десяти лет), рисовал карикатуры для республиканского журнала «Ара» («Шмель»), но главное – много и плодотворно писал. Работал в разных жанрах, постепенно обретая свой неповторимый живописный стиль.

В 1995 году Уткин открыл Ассоциацию глухих художников. Является Президентом Республиканского некоммерческого общественного объединения «Ассоциация глухих художников в РК». Он собрал по всему Казахстану живописцев с проблемами слуха и помогает им приобрести из-

вестность, устраивая выставки их работ. В 1997 году открыл изостудию для глухих детей, в которой сам преподаёт. Работы членов ассоциации уже выставлялись на вернисажах в Италии и США (Анара Абжанова, сестры Габо). Принимал участие в международных выставках глухих художников в Риме, Москве, на международных фестивалях искусств «Путь глухих II» в Вашингтоне, «Тенгри – Умай» (2002), «Тюльпан и Человек». В 2017 году участвовал в Международной художественной выставке «Арт Дала» на ЭКСПО-Астана в Национальном музее РК.

Алексей Уткин много и плодотворно работает. Он активно участвует в коллективных республиканских и международных выставках, много раз проводил и свои персональные выставки, всегда выставляя только новые работы. Его пейзажи сегодня есть в коллекции Национального музея РК, Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева, в частных коллекциях нашей страны и за рубежом.

Живопись Алексея Уткина – про свободу и радость жизни! И может быть, это именно то, чего нам всем иногда не хватает. Живописные произведения этого художника – живительный порыв ветра, глоток чистого воздуха настоящего искусства в нашем сложном неустойчивом мире.

