

МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ МУРМАНА 2006 – 2011 ГОДОВ.
(История формирования молодёжного движения в Кольском заполярье. Краткий обзор творчества молодых художников, членов СХ России)

Кузин Владимир Владимирович, кандидат искусствоведения,
председатель предметно-цикловой комиссии,
колледжа искусств, член ВТОО «Союз художников России»

Изобразительное искусство Мурманского региона – явление довольно специфичное, яркое и многогранное, выделяющее мурманчан на межрегиональных и всероссийских художественных выставках. Важная роль в формировании некоторых отличительных качеств заполярного искусства отводится творчеству молодых художников, получившее бурное развитие в 70-80-х годах прошлого века. В эти годы в городах и посёлках Мурманской области, от Кандалакши до Никеля, открываются многочисленные Детские художественные школы, нуждающиеся в профессиональных кадрах. И сюда, в Мурманский регион, начали активно приезжать выпускники художественных училищ и институтов из разных городов нашей страны. Конечно, были и другие мотивации, привлекавшие молодых талантливых художников в Северный край.

Важно отметить, что приезжающая молодёжь представляла различные художественные школы и стилистические направления, имела свои взгляды на творчество, свой менталитет, сложившийся в определённой культурной среде конкретного региона. Характерные примеры широкого географического диапазона прибывших в 70-80-е годы молодых художников и мурманчан, получивших образование в других городах России:

В. Бубенцов (мурманчанин) – Ленинград, художественный институт им. И. Репина, живописец;

Т. Черномор – Кишенёв, художественное училище, прикладник;

А. Сергиенко – Днепропетровск, художественное училище, живописец;

В. Чернов – Москва, художественное училище, график;

В. Зубицкая – Львов, художественное училище, прикладник;

В. Кумашов – Минск, художественное училище, живописец;

В. Кузин – Орёл, художественно-графический факультет педагогического института, график;

А. Феофилактов – Саратов, художественное училище, живописец;

С. Чеботарь (мурманчанин) – Казань, художественное училище, живописец; и др.

Разнообразие стилей и манер, технических приёмов и композиционных решений проецировались на новую жизненную среду, в которой оказались художники. В результате появлялись интересные и оригинальные, не похожие друг на друга произведения изобразительного искусства, но объединённые некоторым лирическим чувством, романтикой бытия. Таким объединяющим началом творчества молодых того времени, несомненно, являлся Север в самом широком понимании: это люди, живущие и работающие в сложных, экстремальных условиях Заполярья – рыбаки и геологи, военные моряки и шахтёры. Это необычная, сдержанная и суровая красота Северной природы – скалистые берега и морские просторы, бурные реки и красочная палитра осенней тундры, Полярная ночь с Северным сиянием и летнее незаходящее за горизонт солнце.

Активные творческие поиски и увлечение северной тематикой молодых художников Мурманска широко поддерживались Союзом художников СССР и РСФСР, местным отделением СХ. В 70-е годы было открыто молодёжное объединение при СХ СССР, и многие мурманчане, по результатам выставок, стали членами объединения молодых художников СССР.

Общаясь с творческой молодёжью других регионов России на семинарах и выставках, ориентируясь на новые стилистические тенденции живописи и графики 70-80-х годов в нашей стране, изучая скудные материалы современного западно-европейского искусства, молодые художники Мурманска концентрировали в своих произведениях, в большей или меньшей степени, накопленные яркие жизненные впечатления, упорно искали свой личный творческий путь.

В 1974-1989 годах Мурманский Союз художников и Обкомом комсомола организует областные молодёжные художественные выставки «Полярные Зори», которые давали возможность молодым авторам осуществлять творческие планы, стимулировали активность и стремление совершенствовать своё мастерство. Появление ежегодных экспозиций произведений молодых художников постоянно вызывали большой интерес у зрителей и являлись значительным событием в культурной жизни Мурманской области.

Наряду с областными вернисажами, молодые авторы участвовали, на конкурсной основе, в республиканских и всесоюзных молодёжных художественных выставках, проходивших в различных городах страны (Москва, Минск, Ленинград и др.). Также представляли свои работы и на других крупных всесоюзных и российских выставках. Демонстрация произведений на подобных творческих смотрах являлась для каждого художника своеобразным «пропуском» в серьёзное профессиональное искусство.

В 90-е годы XX века происходит развал всей системы Союза художников. Некогда мощная и влиятельная структура превратилась в одну из обыденных общественных организаций, которые возникали десятками в каждом городе. По всей России, на девять лет, прекратили функционировать крупные художественные выставки, а молодёжное искусство «замерло» на долгих 13 лет.

Естественно, что общероссийская ситуация в творческом союзе отразилась и на местные областные организации.

Мурманский Союз художников под руководством В.В. Кузина (1998 - 2006), не ожидая централизованных указаний из Москвы начал проводить в 1998-1999 годах свою организационную работу по созданию молодёжного объединения при СХ. Как логическое продолжение такой работы, в 2000 году, после 11-летнего перерыва, состоялся грандиозный праздник изобразительного искусства – открытие вставки работ молодых художников мурманской области «Точка Росы». Обновлённая молодёжная выставка обязана своим появлением Мурманской организации Союза художников и комитету по делам молодёжи администрации Мурманской области.

Идею проведения молодёжных вернисажей поддержал Мурманский областной художественный музей, а Мурманский ювелирный центр помог осуществить давний смелый проект – издать цветной каталог работ молодых художников. Благодаря совместным усилиям удалось подготовить знаковое событие, которое и является точкой отсчёта нового творческого импульса, нового яркого витка развития молодёжного изобразительного искусства на Мурмане.

«Точка Росы» 2000 года открыла яркие имена, определила на десятилетие широкий спектр творческих ориентиров в молодёжном искусстве. Блеснули своими живописными произведениями М. Драницин (Мурманск), И. Травин (Апатиты), Р. Трофимов (Кандалакша), Е. Шнайдер (Мончегорск). Интересные графические листы представили Д. Новицкий (Кировск), А. Харламов (Североморск), М. Веденина (Мурманск), Д. Шелковникова (Мончегорск) и др. В декоративно-прикладном искусстве проявили себя Н. Демина (Мурманск) и М. Таран (Мурманск).

Высокий уровень творческих работ, показанных на «Точке Росы» 2000 года, подтверждён участием пяти художников в международной молодёжной выставке «Молодая картошка» (Финляндия), а также представлением в экспозиции всероссийской художественной выставки «Молодые художники России» (Москва) произведений четырёх авторов.

Необходимо обратить внимание на ещё одну особенность этой выставки: кроме разнообразия сюжетов и тем, классических и формальных композиционных приёмов, молодые художники представляли девять городов и посёлков Мурманской области и различные художественные учебные заведения страны.

Молодёжная выставка «Точка Росы» становится традиционной и проводится один раз в два года в стенах Мурманского областного художественного музея. В 2006 году «Точка Росы» впервые расширила рамки областной экспозиции, где были представлены зарубежные авторы, а в 2008 приобрела статус открытой конкурсной выставки. К участию в ней приглашены молодые художники из других регионов России.

Эта выставка способствует профессиональному росту молодых художников Мурманска, помогает реализовать творческие замыслы, выявляет новые имена.

Восемь молодых художников, начинавших свой творческий путь в начале 2000-х годов, стали членами Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Среди них значимое место занимает живописец Максим Драницин, первый из молодых художников принятый в члены СХР в 2005 году. Его плодотворная творческая деятельность, отмеченная на многих художественных выставках, сочетается с общественной работой в правлении СХ, в различных выставочных жюри, с активным участием в молодёжном движении.

Молодые художники А. Береза и Д. Новицкий начинали свой творческий путь ещё в девяностых годах. Активно участвуя в различных молодёжных проектах и художественных выставках, постоянно раскрывая свой творческий потенциал, совершенствуя профессиональное мастерство, они достигли высоких результатов в искусстве графики. Сегодня произведения этих мастеров – заметное явление в изобразительном искусстве Мурманска.

Анастасия Береза впервые участвовала в областной художественной выставке в 1997 году, являясь студенткой I курса Мурманского государственного педагогического института (художественное отделение факультета культуры и искусства). Уже после первых областных и молодёжных выставок работы автора привлекли внимание зрителей, профессиональных художников и искусствоведов. А графические листы «Иван-чай» (2001 г.), были приобретены Мурманским областным художественным музеем. В 2006 году А. Береза стала членом Союза художников России.

В дальнейшей творческой работе молодая художница проявляет активные и целенаправленные поиски своего стиля, новых тем и средств художественной образности. В её произведениях присутствуют простые по форме, но композиционно и стилистически выразительные натюрморты, книжное оформление, тонкие лирические пейзажи и сложные эмоциональные композиции с внутренней философией и скрытой экспрессией. Неизменные техники, в которых работает молодой автор – это пастель или мягкие материалы, тушь, белила, гуашь по тонированной бумаге.

Мурманская организация ВТОО СХР, оценивая успехи молодой художницы, избирает её в 2006 году членом правления, а в 2010 – 2012г.г. – зам. председателя СХ.

Творческая жизнь молодого художника Дмитрия Новицкого начинается в студенческие годы. Учась, в 1992-1997 годах, на художественно-графическом факультете Череповецкого государственного университета, он участвует в городских студенческих и персональных выставках.

После окончания университета Д. Новицкий, увлекается многими видами пластических искусств: живопись, графика, ДПИ и декоративная скульптура, инсталляция, коллаж и ледовая скульптура. Но основным направлением в творчестве художника остаётся графика, привлекающая своей остротой образов, наибольшей условностью.

Графические листы Д. Новицкого очень выразительны и лаконичны: динамичная композиция, быстрая чёткая линия, тоновое пятно, точный силуэт. Основной техникой исполнения является тушь и перо, акварель, гуашь. Многие работы носят явный гротескный характер, но за этим насмешливым стилем ощущается пристальный и острый взгляд мыслящего творческого человека: «Поселок Кукисвумчорр» (2000 г.), «Дача Сутягина» (2000 г.), серия листов «Следы» (2005 г.), «Площадь пяти углов» (2006 г.), и др. Глубокое изучение петроглифов Кольского полуострова, легенд и сказаний народа саами дало новый творческий импульс молодому художнику. Листы из этих серий экспонировались на областных, межрегиональных и зарубежных выставках.

Д. Новицкий работает в области книжной графики. В 2006 году вышла книга норвежско-русских легенд с его иллюстрациями.

В последние годы художник активно занимается живописью. Сюжеты его картин, как и графических листов, строго отобраны и продуманы, и всегда с глубоким подтекстом, хотя на первый взгляд производят ощущение спонтанности.

В 2008 году Д. Новицкий был принят в члены ВТОО «Союз художников России», а в 2010 - 2012 избрался председателем мурманского отделения ВТОО СХР.

Большая работоспособность, острота сюжетов и постоянный творческий поиск позволяют Д. Новицкому находить новые пути и формы в искусстве для реализации своих художественных замыслов.

Интересную графику демонстрирует молодая художница – Дарья Шелковникова. Начиная с 1990 года, она становится активным участником художественных выставок и молодёжных творческих проектов в Мурманской области. С 2000 по 2008 гг. являлась лауреатом пяти конкурсных выставок работ молодых художников «Точка Росы» в номинации «графика». Чёрно-белые линогравюры молодой художницы экспонировались на пятой всероссийской выставке творческих работ преподавателей и студентов художественно-графических факультетов высших учебных заведений в г. Чебоксары, где она также получает диплом лауреата.

В последующие годы Д. Шелковникова участвовала в нескольких крупных художественных выставках, что явилось ярким подтверждением растущего мастерства молодого автора. В 2008 году она была принята в члены Союза художников России.

Творчество Д. Шелковниковой выстраивается на качественно новом, оригинальном видении и переосмыслении моментов бытия и лично прочувствованных душевных состояний и эмоций. Воплощение пережитого концентрируется в тщательно продуманных композициях, темах, сюжетах и образах, трансформированных графическим языком.

В серии линогравюр «Движения жизни» молодая художница обращается к миру необычному и возвышенному, к миру «космического», к поискам особых ощущений «света», «любви» и «жизни».

Графическая серия на темы саамских сказок и легенд раскрывает старинные поверья народа саами о красоте «Духов Природы», дающих помощь и защиту людям, живущим в суровом Северном краю («Пейве», «Тиермис», «Маддер - акка» и др.)

Д. Шелковникова прекрасно владеет различными графическими техниками, занимается компьютерной графикой и декоративной скульптурой. Художница обладает хорошим творческим потенциалом, большой работоспособностью и оригинальным философским переосмыслением окружающего мира.

Творчество другого молодого графика Елены Разумовой, обращено к простым жизненным реалиям, к повседневным впечатлениям и вещам с которыми человек постоянно взаимодействует. Это несложные натюрморты из предметов быта, городские пейзажи – дома и улицы, деревенские мотивы.

Но такие незатейливые по тематикам и сюжетам композиции, переработанные творческим видением автора и объединённые в большие серии, создают неожиданные художественные образы. Различные графические техники исполнения, применяемые художником, раскрывают и обогащают образность «живых», реальных форм и простых сюжетов.

В технике граттаж выполнены натюрморты: «Бутылки», «Вечерний натюрморт», а монохромные и цветные монотипии маслом выделяют серии: «Старый город»; «Карельская деревня», и тематические работы: «Вечер. Рейкьявик», «Маяк», «К леднику». Используются автором и другие техники уникальной и печатной графики. Е. Разумова имеет хорошую профессиональную подготовку. Окончила Ивановское художественное училище и Ивановскую государственную текстильную академию. В годы учёбы она являлась участником городских студенческих выставок. В 2002 г. впервые показывает свои работы на конкурсной выставке произведений молодых художников Мурманской области «Точка Росы», а позже стала участником межрегиональных художественных выставок «Российский Север» (г. Вологда, г. В. Новгород). С 2008 года является членом ВТОО «Союз художников России».

Е. Разумова много экспериментирует в области живописи и графики, часто меняет стилистику и технику исполнения, пробует себя в других видах и жанрах искусства, активно участвует в художественных выставках и проектах различного уровня.

С произведениями молодой художницы Марии Ведениной впервые познакомились любители изобразительного искусства в 1999 году, на её первой персональной выставке в городе Мурманске, где были представлены графические листы, выполненные цветными карандашами, мелками, фломастерами. Дальнейшее участие в конкурсных выставках работ молодых художников Мурманской области «Точка Росы», областных выставках,

межрегиональной «Российский Север» (2003, г. Вологда) и всероссийской «Молодые художники России» (2007, г. Москва), показывает возросшее мастерство, умелое владение техническими приёмами графики, ярко выраженную индивидуальность и своеобразие авторской манеры. В 2008 г. М. Веденина была принята в члены ВТОО СХР.

После окончания Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, в 2002 г., по специальности «Технология художественной обработки материалов», М. Веденина усиленно осваивает живопись и технику работы масляной пастелью. На всех последующих выставках молодой художник показывает картины с очень простыми сюжетами: один – два цветка; полуфигура человека с музыкальным инструментом; часть улицы с одинокой фигурой человека. Эти живописные работы выполнены в сдержанных гаммах: серо-охристых или коричневато-розовых, с «текучим» чёрным контуром. В последних работах М. Ведениной: «Трио», «Дворик», «Золотое покрывало», «Звёздная ночь», – цвет становится напряженно активным и динамичным, а композиционные ритмы и фактуры создают «живое» ощущение произведений.

В картинах М. Ведениной обыденная проза будничной жизни преобразуется, заставляя зрителей по новому взглянуть на «обычные» вещи и «обычных» людей. Поэтическая метафора её образов, отказ от существующих профессиональных знаний в области живописи и композиции делает незатейливые по сюжету и технике исполнения произведения автора весьма своеобразными и оригинальными.

Молодой художник Михаил Глотов – живописец с ярко выраженной индивидуальной манерой, член ВТОО «Союз художников России» с 2010 года. В 2008 г. окончил факультет культуры и искусства Мурманского государственного педагогического университета (отделение изобразительного искусства). Первые произведения молодого автора демонстрировались на открытой конкурсной выставке работ молодых художников Мурманской области «Точка Росы» в 2004 году, и сразу обратили на себя внимание публики своеобразием живописного письма и выразительностью колористических гамм.

Объектами его творчества являются несложные по композиции натюрморты, пейзажи, а в последние годы портреты и жанровые сцены. В портретах современников М. Глотов акцентирует внимание на создание художественного образа, раскрывая характер модели через пластику линии, пятен и психологию цвета. Сама живописная техника всегда вторична для автора, подчинена главной задаче и требует отдельного индивидуального решения: «Леди ин ред», «Девушка с яблоком», «Брюнетка в кресле». Художник одинаково успешно работает различными материалами – масло, акрил, акварель, пастель, пробует себя в разных жанрах изобразительного искусства.

Интересным графиком и живописцем зарекомендовал себя ещё один молодой художник, Никита Ковалёв, принятый в члены ВТОО «Союз художников России» в 2011 году.

Активную творческую деятельность Н. Ковалёв начал в 2001 году с участия во Всероссийской художественной выставке «Молодые художники России». С 2002 г. регулярно показывает свои произведения на областных художественных выставках «Заполярье» и открытой конкурсной выставке молодых художников Мурманской области «Точка Росы».

Успех пришел к молодому автору не сразу, а в результате напряженного труда, внутренних сомнений, переживаний и побед. Многолетняя творческая практика не реализовывалась посредством участия в выставках, работы выполнялись «для себя», «в

стол». Но рисунки, пастели, акварели тех лет заслуживают пристального внимания. Очень лирична и трогательна серия карандашных рисунков «Джим». Поэтичность образов и изящество линий демонстрирует автор в ряде рисунков и пастелей: «Девочка в гетрах», «Гимнастка», «Гимнастка в красном» и др.

После окончания Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в 2002 году, режиссер Н. Ковалёв работает в Мурманском областном драматическом театре, и продолжает творческие поиски в различных областях изобразительного искусства: графике, живописи и сценографии.

Никита Ковалёв – художник, наделённый богатой фантазией, умеющий синтезировать впечатления от окружающего мира, создаёт выразительные и очень искренние произведения, заставляющие зрителя погрузиться в поэтический мир художественных образов, в мир цвета, линий и света: «Полнолуние», «Скалы на закате», «Зелёный день», «Над озером».

Творчество молодых художников Мурманска всегда вызывает большой интерес у зрителей различных поколений и является важным событием в культурной жизни региона. Искренние и эмоциональные чувства молодых мастеров, выраженные в яркой живописной манере или в черно-белых графических листах, помогают глубже понять и ощутить притягательную силу Кольского Края, воспитывают у молодых северян гордость за его историю и пробуждают к созидательной деятельности.