

РУССКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО XXI ВЕКА

RUSSIAN FINE ARTS
OF THE 21-ST CENTURY*Mu Ke*

Summary. The aim of the work was the need to expand the existing knowledge about the specifics of contemporary Russian art, designing his view on the painting of artists M. Golubev, K. Lupanov, V. Shulzhenko, S. Plutenko, M. Safronova, N. Blokhin, D. Annenkov, O. Dow, A. Chernigin, S. Marshennikov, J. Popkov. From the point of view of the theory of art, the author of the article makes a fragmentary emphasis on the relationship between the concepts «contemporary art» and «Russian art».

Keywords. Modern art, artists, creativity, modern Russia, Russian painting, socialist realism, art-modern, «World of Art», exhibitions, galleries, painting.

Mu Ke

Аспирант, Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова
Ke.mu@yahoo.com

Аннотация. Целью работы стала необходимость расширить существующие знания о специфике современного российского изобразительного искусства, проектируя свой взгляд на живопись художников М. Голубева, К. Лупанова, В. Шульженко, С. Плутенко, М. Сафроновой, Н. Блохина, Д. Анненкова, О. Доу, А. Чернигина, С. Маршенникова, Ю. Попкова. С точки зрения теории искусства автор статьи фрагментарно делает акценты на взаимосвязи между понятиями «современное искусство» и «русское искусство».

Ключевые слова. Современное искусство, художники, творчество, современная Россия, русская живопись, социалистический реализм, арт-модерн, «Мир искусства», выставки, галереи, картина.

В то время как строгий социалистический реализм был известным направлением в искусстве во второй половине XX века, многие художники, в конце концов, апробировали инновационную технику в последние годы советского искусства. Несмотря на это нововведение, ограничения на то, что художники могли рисовать, никогда не прекращались до конца 1991 года.

Стратегическая культура России в XXI веке глубоко укоренена в географические и духовные параметры ее истории. Прочные элементы стратегической культуры России привели к колебаниям между чувствами превосходства и неполноценности по отношению к Западу. Это же касается и развития изобразительного искусства, роли российских художников третьего тысячелетия в создании оригинального творчества, занявшего в перспективе достойное место в мировой духовной культуре.

Множество художественных галерей на территории современной России представляют творческое наследие отечественных мастеров и создают собственную концепцию русского изобразительного искусства XXI века. Это все в комплексе, естественно, привносит в жизнь общества новое измерение, новое понимание культуры и искусства. Современная живопись, как и ранее, прежде всего, передает глубину и силу русского духа, красоту огромной территории государства, его природу, традиции, которые не имеют границ.

Основной темой нашего искусства, как и в предыдущие эпохи, является рассказ о русской жизни. Мир

великого русского народа, изображаемый современными живописцами, интригует своей оригинальностью и, в то же время, простотой.

Одним из самых известных современных художников (из Алтая) является Илья Цуриков. Он характеризуется как мастер абстрактных работ, а абстрактные картины, как известно, очень трудны для понимания, но одновременно абстрактная акварель бывает и простой в восприятии, обладает потрясающими эстетическими эффектами для зрителей. В творчестве И. Цурикова просматривается способность автора преодолевать различные барьеры и недоразумения. Его работы напоминают солнце, золото, золотое сияние икон, они наполнены радостью, которая должна существовать в этом мире[12]. Именно поэтому картины художника потрясающе выглядят и имеют очень хорошие отзывы в мировых художественных галереях. Неповторимой и редкостной является его абстрактная манера, а именно речь идет о современной художественной технике — акриловом рисунке, в котором сочетаются красивые цвета и сложность мысли художника.

Еще один современный талантливый художник, дизайнер, с 1998 года — член Союза Художников России — Алексей Чернигин. Он родился в 1975 году в Нижнем Новгороде в семье известного русского художника Александра Чернигина, который стал наставником молодого таланта. Алексей занимается живописью, графикой, дизайном интерьера, фотографией, а также является постоянным участником личных, региональных, национальных и международных выставок.

Картины Алексея Чернигина прозрачны и легки, они наполнены внутренним светом. По словам Алексея, в изобразительном искусстве должна существовать определенная магия, которая делает картину живой и непостижимой. В большинстве своих картин Алексей Чернигин использует масло на холсте, чтобы захватить красоту, романтику и моменты истинного чувства [14]. Алексей Чернигин унаследовал свой талант и страсть к искусству от отца — известного русского художника Александра Чернигина. Каждый год они проводят совместную выставку в своем родном Нижнем Новгороде.

Большое значение в развитии изобразительного искусства имеет творчество Константина Лупанова. Это молодой и невероятно талантливый художник из Краснодара, который свои картины в шутку называет «веселым и безответственным мусором» [4]. Константин Лупанов рисует то, что сам любит и чему отдает предпочтение. Основными сюжетными образами его картин являются друзья, знакомые, родственники, любимый кот Филипп. Чем проще тема для художника, тем и лучше картина получается.

Современным художником является и Станислав Плутенко, который родился в Москве 1 марта 1961 года. Учился он в Московском университете народного хозяйства, брал уроки живописи у частных мастеров. Затем, в 1984 году, была создана его первая работа [6]. Творческий метод художника заключается в применении смешанной техники, при которой используются масло, темпера, акрил и акварель. Жизненный и творческий лозунг С. Плутенко: «Смотрите необыкновенное и сделайте его еще более необычным» [11].

С. Плутенко работает в жанровой живописи под названием «сюрреализм» и был оценен среди лучших 1000 сюрреалистов всех времен [1]. В его творчестве прослеживаются три основные альтернативные темы: восток, романтизм и гротеск. Много работ С. Плутенко можно найти в галереях Великобритании, Германии, Канады, Монако, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и т.д. Этот факт свидетельствует о популярности самого российского художника, а также о престиже отечественного изобразительного искусства в мире.

Все более известным становится творчество русского (Санкт-Петербургского) художника живописца Н.Д. Блохина, который, есть такие предположения, спустя столетия, станет одним из великих художников, как в России, так и за рубежом. Николай Блохин известен, прежде всего, как художник-портретист, хотя он также рисует пейзажи, натюрморты и жанровые картины. Но именно в портретном жанре его талант проявляется наиболее ярко [8].

Привлекают внимание работы Дмитрия Анненкова. Глядя на гиперреалистичные натюрморты этого русского художника, возникает желание протянуть руку и коснуться, или взять прямо с холста то, что изобразил этот художник. Родился он в Москве, окончил Академию художеств. Являясь членом Московского союза художников, он неоднократно выставлял и продавал свои работы в России, Европе, Скандинавии и США.

Его картины основаны на изучении фотореализма и импрессионизма. Свет насыщает его картины, и он основывает свои композиции на знакомых предметах и заветных воспоминаниях, чтобы создать отчетливый пантеон ссылок на радость жизни. Д. Анненков увлекается отношением окраски и моделирования. Поиск подходящих объектов может быть проблемой, и он ищет спокойную красоту в простой обстановке. Предметы, изображенные на картинах, буквально настоящие и выглядят как живые. Дмитрий Анненков работает в разных жанрах — он замечательно талантлив во всех из них [9].

Нельзя безразлично относиться и к творчеству художника Василия Шульженко. Его любят или жестко критикуют, хвалят за понимание русской души или обвиняют в ненависти к ней. Россия, которую изображают его работы, действительно выглядит сурово [5]. Она в его картинах бесцензурная и гротескная, не сравнимая ни с какой другой страной, в сочетании с алкоголем, развратом и застоєм [17].

Чрезвычайно талантливый художник нашего времени — Аруш Воцмуш. Родился в 1967 году в Омске (Западная Сибирь), в 1987 году окончил Крымское художественное училище. Он является членом Союза художников России, Международного художественного фонда, Международной ассоциации художников (ЮНЕСКО). Все работы выполнены в акварели на бумаге ручной работы. У него много картин, и все они потрясающие, вызывают ощущение, словно вы в чьем-то прекрасном сне. Под псевдонимом Аруш Воцмуш скрывается личность талантливого художника Александра Шумцова.

Своими работами также радуют публику Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, хотя этих художников называют великими, грубыми нарушителями современной русской живописи. Этот творческий дуэт сформировался в середине 1990-х годов и уже завоевал всемирную известность. Не зря писатель Виктор Пелевин использовал произведения Дубосарского и Виноградова в качестве иллюстрации к одному из своих романов [13].

В Санкт-Петербурге живет и работает молодой русский художник Михаил Голубев. Его творчество состоит из «картин мыслей», «картин фантазий и философских

отражений» [3]. Он чрезвычайно интересный художник с уникальным мировосприятием и изображением увиденного, а также острой реакцией на происходящее в современном российском обществе и искусстве [2].

Не менее интересны картины русского реалиста-художника Сержа Маршенникова. На многих из его самых известных работ изображена жена и муза художника Наталия. Пара была вместе много лет и воспитывает 10-летнюю дочь. Современные зрители восхищаются чувственными и нежными работами этого художника [15].

Молодая художница Мария Сафронова родилась во Ржеве в 1979 году (Тверская область России). Мария окончила одну из более известных художественных школ — Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, получив глубокие знания о классическом и современном искусстве.

Классическое художественное обучение М. Сафроновой, наряду с ее возрастающим интересом к росписи, позволило ей не только усовершенствовать свой стиль, но одновременно сделать его отличительным от других [7]. Несмотря на то, что работы, которые выполняет М. Сафронова, довольно образны, предмет изображения сам по себе отличается разнообразием — порой вторит сюрреализму, в то время как у других художников доминирует футуризм. Тем не менее, одна конкретная тема, которую М. Сафронова утверждает на протяжении всего ее творчества, касается вопросов развития астрономии и освоения космоса.

Известный сегодня художник Илья Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске еще в Советском Союзе. Учился в Академии художеств им. В. А. Сурикова в Москве и начал свою карьеру в качестве иллюстратора детских книг в 1950-х годах. Он был частью группы концептуальных художников в Москве, которые работали вне официальной советской художественной системы. В 1985 году он провел свою первую выставку в Париже, и через два года переехал на Запад, в Австрию. В 1988 году И. Кабаков начал работать со своей будущей женой Эмилией. С этого момента вся их работа была совместной, в разных пропорциях в зависимости от конкретного проекта.

Сегодня И. Кабаков признан самым важным русским художником, появившимся в конце XX века. Его инсталляции говорят, как об условиях в постсталинской России, так и о человеческом состоянии в частности.

Владимир Курдюков — известный российский художник, чьи невероятные работы, реалистичные и абстрактные, выражали большую психологическую глубину и родной русский дух. Учился на кафедре рисования в Институте высоких искусств (бывший Строгановский)

в Москве. С 1986 года Владимир Курдюков является членом Союза художников СССР. Его работы хранятся в разных музеях и коллекциях.

Юрий Николаевич Попков родился в 1954 году в Мытищах Московской области. Окончил Московскую художественную академию, является членом Союза художников России с 1983 года, а также обладателем Серебряной медали творческого союза художников.

«... Живи с любовью и следуй по дороге, выбранной для тебя сверху» — такое заявление лежит в основе его работы [16].

Олег Доу — современный русский художник и фотограф. Родился в Москве в 1983 году. В 2006 году окончил Российский национальный институт науки и техники «МИСиС» (кафедра программирования в экономике). После окончания университета он увлекся искусством, занял третье место в рейтинге лучших фотографов в возрасте до тридцати. Он не считает себя фотографом, потому что он не просто фотографирует, он делает произведения искусства. Олег Доу уверен, что он художник и просит его так называть [10].

Русской художницей, представительницей московского концептуализма является Ирина Исаевна Нахова (1955), дочь ученого-классика Исаии Михайловича Нахова (1920–2006). И. М. Нахов закончил Московский полиграфический институт, он автор первой общей установки — перекрасил черную собственную пустую квартиру. С 1994 года — профессор современного искусства Детройтского университета.

В 2015 году на 56-й Венецианской биеннале И. И. Нахова представляла своими работами Россию.

Дмитрий Врубель — русский художник, который родился в 1960 году в Москве в семье инженеров. Первой «большой» работой Дмитрия Врубеля была картина «Суд Пилата», написанная еще в 1975 году, когда автору исполнилось только 15 лет. Учился на графическом факультете Московского педагогического института. С 1993 года он член Союза художников Берлина.

В. Я. Жданов родился в Омске в 1959 году. В настоящее время живет в Пушкине (Санкт-Петербург). До 1999 года он жил и работал в Сибири (Омск, Красноярск, Тобольск, Тара). В течение нескольких лет трудился в сибирской тайге. Рисуя пейзажи с натуры, он разработал технологию масляной живописи и акварели при низких температурах — до –40 градусов по Цельсию.

В 1995 году им были расписаны иконы для иконостаса Спасо-Преображенского собора. Тема творчества

В. Жданова — сибирский пейзаж, образы древних русских городов и царских резиденций, натюрморт, портрет женщины и ребенка, обнаженная модель.

С 1999 года В.Я. Жданов переехал в Санкт-Петербург. В его творчестве появились новые темы: парки царских резиденций Санкт-Петербурга, старый русский город, крепости и монастыри — новая серия натюрмортов. По работам Владимира Жданова было снято два фильма, один из которых был представлен на Всероссийском фестивале телевизионных фильмов в Петербурге в 1998 году.

Таким образом, растущий интерес исследователей и общественности к динамичным тенденциям и проблемам современного искусства в России неразрывно связан с разработкой различных проектов, поддержкой современного искусства не только в столице, но и в регионах Российской Федерации. Достаточно сказать, что один из наиболее консервативных художественных институтов России, которым является Государственный Эрмитаж, не только полностью предоставил новую площадь здания Адмиралтейства

современному искусству и был организатором одного крупнейших европейских фестивалей манифеста. В перспективе запланировано открытие профильного филиала в Москве.

Одной из самых ярких и амбициозных является деятельность Национального центра для современного искусства (НССА), который является музеем. Эта выставочно-исследовательская организация имеет семь филиалов в регионах России. 25 марта 2013 г. Сибирское отделение ГЦСИ было открыто в Томске. В течение двух лет его существования, СБ ГЦСИ организовал и осуществил множество значимых выставок и образовательных проектов с участием российских современных художников и международных экспертов.

С практической точки зрения, сегодня еще существует проблема разработки стратегии реализации выставочных проектов современных художников в региональный контекст, который может претендовать на голос в мире современного искусства. В этой статье мы попытались фрагментарно охарактеризовать перспективы развития современного изобразительного искусства России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айдинян С. «Золотая кисть — 2005» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://aidinian.org.ru/vystavki-i-vernizazhi/zolotaya-kist-2005> (дата обращения — 25 мая 2017 года)
2. Голубев М. И сейчас существует цензура, только коммерческая [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://kvnews.ru/gazeta/2016/avgust/32/mihail-golubev-i-seychas-sushchestvuet-tsenzura-tolko-kommercheskaya> (дата обращения — 21 мая 2017 года)
3. Ироничная философия Михаила Голубева [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://blog.i.ua/community/1952/1143336/> (дата обращения — 27 мая 2017 года)
4. Живопись для него — это приключение. Художник Константин Лупанов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.liveinternet.ru/users/3162595/post315580181> (дата обращения — 20 мая 2017 года)
5. Картины Василия Шувальженко [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://samlib.ru/w/wanjukow_a/07shulzhenko.shtml (дата обращения — 26 мая 2017 года)
6. Корчина О. Романтический сюр Станислава Плутенко. Литературная Россия (11 декабря 2009) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.litrossia.ru/archive/item/3971-oldarchive> (дата обращения — 16 мая 2017 года)
7. Мария Сафронова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://shop.erarta.com/ru/shop/artists/detail/527371ae-f356-11e1-be748920284aa333/> (дата обращения — 28 мая 2017 года)
8. а.Николай Блохин. Живопись [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94 (дата обращения — 26 мая 2017 года)
9. «Одушевленные» картины-натюрморты Дмитрия Анненкова // Арт-живопись [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kulturologia.ru/blogs/070711/14857/> (дата обращения — 26 мая 2017 года)
10. Олег Доу: «Фотография навязывает несвойственные человеку образы и роли» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://artguide.com/posts/192-olieg-dou-fotografii-naviazuyet-niesvoistviennyye-chielovieku-obrazy-i-rol-i-217> (дата обращения — 25 мая 2017 года)
11. Плутенко Станислав Владимирович. Увидеть необычное и сделать необычнее [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://plutenko.ru/about.php> (дата обращения — 24 мая 2017 года)
12. Современная живопись, картины, художники 21 века Современные художники 21 века [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://art-21.ru/pictures-of-modern-artists.html> (дата обращения — 20 мая 2017 года)
13. Современные российские художники, к которым стоит присмотреться [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://edwardjournal.livejournal.com/1493551.html> (дата обращения — 26 мая 2017 года)
14. Уникальный художник Александр Чернигин [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://vdohnovenie2.ru/xudozhnik-aleksej-chernigin/> (дата обращения — 20 мая 2017 года)

15. Художник Сергей Маршенников. Поэзия женского тела [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.liveinternet.ru/users/farta/post225595122/> (дата обращения — 27 мая 2017 года)
16. Юрий Попков. Художник [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.artrussia.ru/yuri_porikov (дата обращения — 25 мая 2017 года)
17. 45 сенсационных фото. Жестокая социальная ирония о жизни в России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://photolium.net/caricature/62-45-sensacionnyh-foto-zhestokaya-socialnaya-ironiya-o-zhizni-v-rossii.html> (дата обращения — 26 мая 2017 года)

© Му Кэ (Ke.mu@yahoo.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова