

Круг Зайкова

текст **Виктория КРЫЛОВА**

С 13 апреля по 14 мая в Государственном художественном музее Алтайского края экспонировалась выставка «Круг Зайкова», посвященная Году педагога и наставника в России. Шестнадцать художников трех поколений представили более 90 произведений живописи, графики и скульптуры. Центром притяжения творческого события стал алтайский художник-график Николай Зайков, его учителя, ученики и соратники

Николай Зайков. **Автопортрет**. 2017.
Холст, темпера синтетическая. 120,4x100

Уже давно в среде барнаульских любителей искусства известен термин «зайковцы». Он объединяет ряд молодых графиков, стилистически связанных с известным алтайским художником Николаем Зайковым. К ним относят авторов, рисующих городской пейзаж с особым вниманием к архитектурной среде. В год своего 45-летия Николай решил собрать всех своих учеников и соратников вместе и показать, что «Круг Зайкова» — явление гораздо большее.

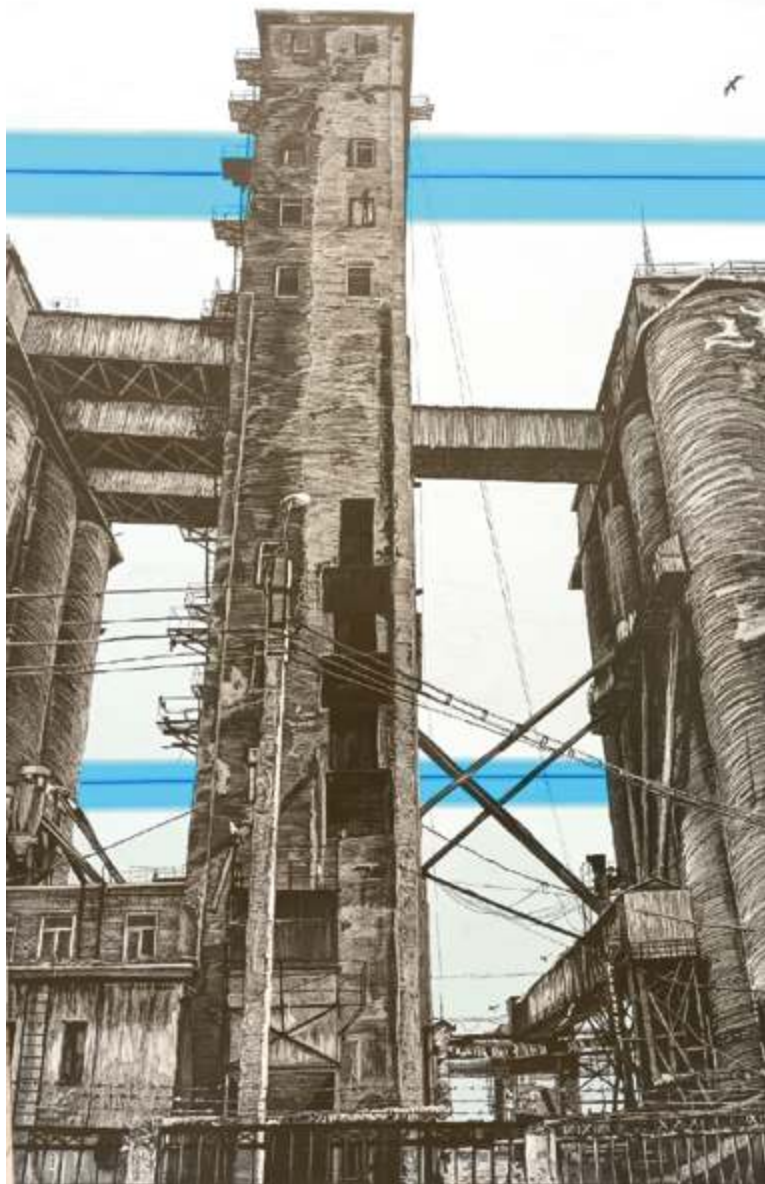
Николай Зайков известен крупными работами, в которых детальный карандашный рисунок соединяется с яркими цветовыми полями. В его картинах отразился интерес художника к окружающему пространству, предметному миру. Интересует художника и пространство внутреннее: исследуя в работах самого себя, автор поднимает важную для современного искусства тему поиска идентичности.

Творческое горение Николая оказалось заразным и привело к тому, что за более чем 20 лет преподавания в ИнАрхДизе (АлтГТУ) вокруг него образовался ряд молодых ярких, талантливых учеников, последователей и соратников. Среди них: Иван Быков, Юрий Гребенщиков, Иван Ильющенко, Александр Гордиенко, Иван Мозговой, Нина Науман, Александр Бувин, Александр Куркин, Николай Замятин, Валерий Немыкин, Надежда Чевычелова, Татьяна Ширбидова, Алексей Поляков. Этим авторов привлекает графика в самых разнообразных ее проявлениях: карандаш, уголь, акварель, аэрография.

Особенно притягательной для молодых авторов, получивших образование в сфере архитектуры и дизайна, становится урбанистическая среда, со всеми ее ландшафтными, материальными подробностями. В своих работах они словно исследуют окружающий их мир, расщепляя его на отдельные фрагменты и составляющие. Для их искусства характерно стремление к резким смелым ракурсам, совмещение различных материалов и техник, особое внимание к детализации в рисунке.

В отличие от своего учителя, фиксирующего артефакты современности, художника-графика Ивана Быкова больше привлекают образы прошлого. С предельной тщательностью в рисунке карандашом он изображает архитектуру старинных зданий в их современном состоянии: разрушенная кирпичная кладка колонн, остатки прежней штукатурки на фасадах, пожелтевшая краска на декоративном убранстве деревянных домов. Через образы художник стремится привлечь внимание зрителя к сохранению памятников архитектуры.

Юрий Гребенщиков создает масштабные графические работы, сочетающие карандашный рисунок с цветными локальными пятнами акрила, темперы или коллажа. Художника интересует индустриальный пейзаж, он переносит на лист гигантские промышленные сооружения советского периода — эlevator, старый мост. Художник обращается и к повседневной жизни современного Барнаула. В его работах можно увидеть не только парадную сторону города с площадями и широкими проспектами, но и те уголки, которые мало кто мог бы назвать привлекательными: новостройки, пешеходные переходы, старые дворы многоэтажек.

Юрий Гребенщиков. Чуть больше, чем полностью.
Из серии «Одинокий гигант». 2022.
Бумага, тушь, темпера, акварельный карандаш. 131x86

Иван Быков. Деревянная архитектура Барнаула.
Дом, которого нет. Улица Интернациональная. 2011.
Бумага, карандаш. И: 37,2x54,3, Л: 56,3x72,2

*Иван Ильющенко. Семейный портрет. 2021.
Фанера, аэрография, акрил. 220x120*

Элементы индустриального пейзажа присутствуют и в рисунках Александра Куркина, но природа в его работах всегда берет верх. Куркин работает в редком для современных художников анималистическом жанре. На выставке представлена серия работ Александра, главной героиней которой стала такса. Животное перемещается из картины в картину, то наблюдая за бушующей вокруг урбанистической стихией, то отдыхая в высокой траве. В это путешествие собаки автор вкладывает и мягкую иронию, и размышления, как ни странно, о месте человека в настоящем.

Творчество Нины Науман проникнуто ностальгией по прошлому. Ее крупноформатные карандашные рисунки наполнены символизмом и не лишены многоуровневого прочтения. На триптихе «Нити прошлого» (2021) в фотореалистичной манере Нина изображает руки старой женщины, резной деревянный забор, пожухлые листья подсолнечника. В акварельных работах автора интересуют скромные уголки городского пейзажа, старые дворы Барнаула. В работах Нины отражается стремление передать запечатленную в месте и пространстве эмоцию.

Работы ученика Николая Зайкова дизайнера Валерия Немыкина отсылают к научно-фантастическим мирам и представляют собой сложное выстроенное архитектурно ориентированное пространство. Элементы реальности соединяются в запутанные конструкции, которые аттестуют автора как мастера, отлично владеющего технологией построения пространства.

Работая в гонзо-репортажной акварели, Александр Гордиенко создает небольшие по формату листы. Художник работает преимущественно сериями, предпочитая природный и городской пейзаж. Некоторые его циклы представляют один и тот же вид в разное время дня. Исследуя влияние световоздушной среды на объекты, художник ставит своей целью – передать в работе пограничные, ускользающие состояния пейзажа. В этом ему помогает акварельная техника «посырому», при которой перед нанесением пигмента лист покрывается водой.

Мастера акварельной техники Татьяну Ширбитову интересует в первую очередь жизнь простых вещей, то, что окружает каждого человека в повседневной жизни. Круг тем и сюжетов художника широк – анималистический жанр, пейзаж, натюрморт. Особенно удачно автор раскрывается в натюрмортах. Стремясь подлинно передать фактуру предметов – мягкий блеск керамики, рельеф кожуры мандарина, – она будто создает новую реальность, не дублирующую, но иную по смыслу и значению.

Не так давно в музейные пространства пришла техника аэрографии. Иван Ильющенко создает аэрографические работы на крупноформатных листах фанеры. Для его работ характерны смелые ракурсы и неожиданные визуальные эффекты. Иван поднимает темы связи прошлого и настоящего, человека и природы, в частности, через предельно реалистичное изображение древесного рисунка на срезе. На выставке также представлены работы автора, связанные с его учителем Николаем Зайковым. В этой же технике работает известный в Барнауле стрит-артер Николай Замятин, создающий крупные уличные проекты, связанные с образами истории и массовой культуры.

Скульптор Александр Бувин отдает предпочтение традициям академической школы, а значит – классическим техникам и материалам. Он работает с мрамором, гранитом, камнем. Создавая лаконичные целостные образы, Александр следует заветам Санкт-Петербургской школы барона А.Л. Штиглица, которую окончил несколько лет назад. Молодой ваятель придерживается широкого тематического диапазона и реализует свои умения в анималистическом жанре, пейзаже, а также в символично-аллегорической скульптуре.

Иного рода выразительностью обладают скульптурные работы Ивана Мозгового. Смело экспериментируя с металлом и деревом, он создает причудливые образы. Можно говорить, что Иван работает с понятиями телесности, материальности и чувственности и с поиском их границ в искусстве. Художник также не чужд графическому искусству, где уделяет особое внимание архитектурным формам и их трансформации.

Среди учеников Николая Зайкова есть и совсем молодые авторы, которые находятся в поисках

собственного стиля. Надежда Чевычелова сочетает приемы графики и живописи, давая свободу самовыражению в экспрессивной манере. Художницу привлекает абстрактная живопись, в которой смешиваются цветовые формы, линии, пятна, широкие мазки кистью. По словам Надежды, для нее «...важно расширять границы, чувствовать свободу, искать форму, цвет, композицию и новые способы самовыражения».

В смешанной технике работает художник Алексей Поляков. Сам себя он называет «художник-ангедонист», что вполне отражается в его гротескных, немного циничных и часто язвительных рисунках. С его холстов смело – то с осуждением, то с презрением – смотрят на зрителя девушки. Заметную роль в его работах играет текст, заключенный в комиксовое облачко, имитирующее мысли героев.

На выставке, посвященной Году педагога и наставника, также представлены работы учителей Николая Зайкова. Мы видим автопортрет Александра Филимоновича Песоцкого (род. 1947)

в образе художника-мыслителя. Особую роль в картине играет пространство мастерской: окно с видом на небо, книга и палитра, лежащая у ног хозяина собака. Иначе владеет пространством другой учитель Николая – народный художник РФ Михаил Сергеевич Омбыш-Кузнецов (род. 1947). В неповторимой творческой манере написан «День, переходящий в ночь» (1991), представляющий собой кубистическую женскую фигуру.

Молодые художники, ученики и соратники Николая Зайкова сегодня и сами являются крупными фигурами в искусстве Алтая. Большинство из них стали членами Союза художников России, их произведения не раз участвовали в крупных выставочных проектах и удостоивались высших наград. К их творчеству испытывают интерес современные искусствоведы. Некоторые ученики Николая Зайкова, как и их учитель, преподают сегодня в вузах Барнаула, передавая полученные ими навыки будущим поколениям. ❖

Александр Куркин. *Золотая осень*. 2019.
Бумага, карандаш. 100x100

