

исполнен макет, скульптор О. В. Подольский предложил свой вариант прочтения скульптур. Надо понимать, как переживала возможность воплощения идеи и за украшение города Людмила Павловна, согласившаяся отдать идею и попросившая вылепить и установить лишь одну из ее скульптур данного цикла. Однако реализация идеи и в этот раз не состоялась. В третий раз предложение об установке скульптур было выдвинуто музеем искусств в 2016 г. при создании в городе нового парка под название «Народный» в пойме реки Тагил. Несмотря на то, что всем вновь понравилась идея рассказа о реках Урала, значительно на сей раз дополненная сюжетами на тему истории города, данная история вновь не состоялась.

УДК 75.07:929Шварев А.

Комарова М. Ю.,
г. Нижний Тагил

**ГОРИЗОНТАЛИ РЕАЛЬНОСТИ.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНДРЕЯ ШВАРЕВА –
ВЫПУСКНИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА**

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летнего юбилея художественно-графического факультета Нижнетагильского социально-педагогического института, в его выставочных залах была организована выставка Андрея Шварева – выпускника отделения. В докладе рассматриваются истоки творческого метода автора, его основные черты, а также определяется связь с общими тенденциями развития искусства Нижнего Тагила.

Ключевые слова: факультет, персональная выставка, художник, автор, этюд, пейзаж, произведение, образ, искусство.

Komarova M. Yu.,
Nizhny Tagil

**HORIZONTAL REALITY.
PERSONAL EXHIBITION OF ANDREY SHVAREV –
GRADUATE ART-GRAPHIC FACULTY**

Within the framework of the events dedicated to the celebration of the 60th anniversary of the art and graphic faculty of the Nizhny Tagil socio-pedagogical institute, an exhibition of Andrei Shvarev, a graduate of the department, was organized in its exhibition halls. The report examines the origins of the creative

method of the author, its main features, as well as the direct connection with the trends in the development of art of Nizhny Tagil.

Key words: faculty, personal exhibition, artist, author, sketch, landscape, work, image, art.

В нынешнем году факультету художественного образования Нижнетагильского социально-педагогического института исполняется 60 лет со дня основания. В рамках празднования этой значительной даты среди прочих мероприятий была проведена персональная выставка Андрея Николаевича Шварева «Горизонталь реальности» – выпускника данного отделения. Сегодня автор руководит лично созданной дизайнерской компанией «А²», творческая группа которой занимается разработкой и изготовлением печатной и сувенирной продукции. В круговороте деловых переговоров и мыслях о реализации различных коммерческих проектов Андрей Шварев находит время для творчества. Оно для него и приятное времяпровождение, но часто – необходимая потребность! Свидетельство тому то, что летом 2016 г. А. Шварев стал организатором творческой поездки группы уральских живописцев и графиков в природный парк «Оленьи ручьи» [2, с. 22]. Спустя два года пленэры состоялись вновь – весной и осенью.

Результатом трех поездок стали своеобразные отчетные выставки, показанные организатором и авторами в залах отделений Союза художников и других выставочных пространствах Свердловской области, в частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Красноуфимске. Передвижные экспозиции были интересны как обычным зрителям, так и специалистам, отразившим свои мысли и впечатления по поводу группового творческого проекта в своих публикациях [1, с. 113–115]. Сегодня свидетельством свершившегося проекта стали не только художественные произведения авторов, но и информативный каталог со вступительной статьей Галины Шарко, искусствоведа, председателя секции искусствоведения и художественной критики Свердловского регионального отделения Союза художников России. Инициировал его издание и всячески содействовал реализации замысла именно Андрей Шварев. Запланирована и четвертая, зимняя поездка в «Оленьи ручьи», которая в скором времени логично завершит цикл пленэров четырех природных сезонов.

С ранних лет Андрей Шварев начал рисовать, лепить, мастерить. В юности детское увлечение определило выбор профессии. Средне-специальное образование художника-оформителя он получил в училище в Березниках (Пермская область), где учился с 1983 по 1985 гг. После службы в армии (Центральный узел связи, Реутов, Подмосковьё) поступил на художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института, который окончил в 1992 г. Руководителем дипломной работы был Владимир Зуев, Заслуженный художник России, и сегодня продол-

жающий здесь свою многолетнюю успешную преподавательскую деятельность в области рисунка и художественной графики.

Время обучения Андрея Шварева на худграфе пришлось на рубеж 1980–1990-х годов, когда в Нижнем Тагиле сформировалась целая плеяда творчески активных и высоко профессиональных художников, каждый из которых – яркая творческая индивидуальность, среди них – Андрей Астровидов, Татьяна Баданина, Светлана Бакшаева, Петр Болюх, Евгений Бортников, Диана и Сергей Брюхановы, Ольга Гайдук, Игорь Грищенко, Лариса и Николай Грачиковы, Владимир Зуев, Олег Лысцов, Рефат Мамутов, Владимир Наседкин, Олег Подольский, Валерий Хасанов, Наталья Чуднова. «Периферийность» и «удаленность» от культурных центров никак не влияли на качество произведений тагильских авторов – они были интересны, актуальны, востребованы, узнаваемы и в целом укладывались в общероссийские тенденции развития искусства, все более склоняющегося от фигуративной к абстрактной форме выражения художественного образа. Являясь ведущими мастерами города, принимая участие в крупных российских и международных выставках, они приносили славу своему региону, что позволило московскому искусствоведу А. М. Кантору еще в середине 1980-х гг. говорить о феномене «тагильской художественной школы».

Благоприятная творческая среда, насыщенная духом свободы, импровизации, экспериментаторства, сложившаяся в Нижнем Тагиле в конце 1980-х – начале 1990-х гг., безусловно, благотворно влияла на молодых авторов, среди которых был и Андрей Шварев. Впитывая и перенимая опыт и наработки старших коллег по цеху, он формировал и постепенно выработывал свою собственную художественную манеру, стилистику, в целом укладывающуюся в традиции тагильского изобразительного искусства.

Творческие работы Андрея Шварева представлены сегодня на его персональной выставке «Горизонталь реальности». В экспозицию включено более 30 произведений, исполненных в разное время, разными материалами, но объединенных общей – пейзажной – темой. Именно она стала основной, ведущей, любимой в творчестве автора. Ещё в студенческие годы А. Шварев определил для себя, что ему интересно наблюдать и исследовать непростые, разнообразные, переменные, наполненные множеством нюансов формы и явления первозданной жизни, которая и стала главной темой его картин.

В основе каждой работы художника лежат натурные впечатления от природных видов – окрестных или встреченных в ходе путешествий по другим городам, регионам, странам. Каждая такая поездка Андрея Шварева сопровождается созданием в альбоме многочисленных этюдов, в которых художник быстро и обобщенно «схватывает» пространственные отношения предметов, их цвет и форму, чтобы запомнить общее настроение, запечатлеть свои ощущения. Беглым натурным зарисовкам автор давал возможность «отлежаться». Проходили дни, иногда и годы, прежде чем

художник возвращался к ним, перерабатывал и начинал создавать новую самостоятельную, целостную и завершённую работу. В один приём она практически никогда не рождалась, за несколько сеансов пристраивалась композиция, вводились детали, расставлялись акценты. Иногда автор, исчерпав творческое вдохновение, отставлял произведение и позже дополнял, корректировал его, доводя до степени личного удовлетворения.

Ранние работы художника, исполненные в 1990-е гг., тяготеют одновременно к минималистическому и беспредметному искусству. Изображенное здесь геометрично, выхолощено до состояния пустоты, имеет четкие границы; цвет разбелён, сведен к двум-трем оттенкам, и именно он работает на образ; композиции статичны и плоскостны. В это время художник писал гуашью, позволяющей ровно «залить» безграничное безжизненное пространство, которое в ранних работах ассоциируется с чем-то неземным, надсущим. Ярким примером служат этюдные работы, созданные под впечатлением студенческой поездки Андрея Шварева на преддипломную практику в Казахстан в 1992 г. В листах этой серии автор предельно сильно преобразует – упрощает до архетипа уникальную атмосферу мест, где побывал, при этом воссоздавая и необъятность пустыни, и обширность степи, и полноводье рек и озер. Эти же приемы А. Шварев использует и в конце 1990-х гг., условно называя этот период «Висимским» – по месту, которое на некоторое время стало главным источником вдохновения. В это время художник начинает варьировать способы наложения гуашевой краски. Помимо кистей он активно использует валики и мастихин, давая краске то свободно растекаться, то намеренно «укладывая» ее, прибегая в том числе и к процарапыванию, что придает рисунку графичность и легкую небрежность.

Произведения Андрея Шварева, созданные в 2000-е гг. – в период, следующий за временем ученичества, отличаются от ранних листов. В них автор активнее экспериментирует и с материалами, и с красочной поверхностью, и с образами. Гуашевую живопись он теперь совмещает с масляной пастелью, так что на поверхности листа выявляются разнонаправленные движения мокрой и сухой кистью, резко-отрывистые штрихи бархатного мелка, тонкие динамичные линии от процарапывания резцом по невысохшей краске. Изображаемая действительность предельно обобщается, и в сложной цветовой массе ассоциативно угадываются очертания того или иного объекта. В результате создаются образы – миражные, ускользающие, дрожащие. Этому в немалой степени способствуют и отражения, мотив которых автор все чаще использует в своих работах, как например, в листах «Дорога на север» (2005–2006), «Весна» (2007), «Высоковольтная» (2010). По мере знакомства с произведениями выявляется еще одна их особенность – то, как художник развивает пространство: либо нарочито разворачивая его по горизонтали на переднем плане, легко намечая дали, либо динамично уводя его по диагонали в глубь картины. Оба приема отчетливо

проявились в серии работ, посвященных одной теме – Челябинским озерам, – созданным в период 2007–2008 гг.

В 2010-е гг. Андрей Шварев стал чаще работать с масляной пастелью – материалом мобильным и выразительным, создавая разнохарактерные, стилистически полярные произведения, например, такие, как «Анатольская» (2012) и «Земля» (2016). Эта неровность авторских высказываний, которая и сегодня свойственна художнику, является напоминанием того, что его творчество носит не системный характер, оно зачастую определяется сиюминутными внутренними порывами, вдруг эмоционально овладевающими им. Собственно, Андрей Шварев сам признается, что его более увлекает и захватывает сам процесс «делания», где картина не есть самоцель. Кроме того, к себе как к Художнику он никогда не относился серьезно, искренно считая свое творчество увлечением. Однако присущее ему постоянное стремление к познанию, открытие нового для себя, сравнимое с неподдельным любопытством, привели к тому, что в последнее время художник обратился к живописи акриловыми красками. В этих работах автор верен себе, даже «узнаваем»: он формально решает объемы предметов, опускает детали, выражает эмоции цветом, опосредованно отражает реальность. Именно так создавались произведения о Турции, где недавно побывал художник, воссоздавший в работах узнаваемые восточные мотивы, где слились в единое целое и живые воспоминания, и идиллические представления об этой стране.

Выставка Андрея Шварева, отражающая разные этапы творческого развития, показывает, что его искусство – это не зеркальное отражение реальности, а целая галерея фантазийных пейзажей-ассоциаций, в которых зрителю отводится активная роль – домыслить и досоздать художественный образ. Конкретные виды автор стилизует и обобщает так, что теряются их портретные черты, стираются детали, остаются лишь пространства – открытые, вытянутые по горизонтали, уводящие вдаль, и воздух – туманный, дымный, рассеивающий контуры. Все это в совокупности рождает образ иной, ирреальной, необжитой действительности, где по сути все условно и, по замыслу художника, главенствуют лишь природные, вечные стихии – Земля, Вода, Воздух и совершенно отсутствует Человек. В подобной созерцательной модели отражения реальности прослеживаются размышления автора о том, что в этом активном, суетном мире важно однажды переставать бежать, гнаться, успевать что-то делать, идеально – остановиться, оглядеться, посмотреть по сторонам и, успокоившись, осмыслить себя прошлого, сегодняшнего, будущего...

Выставка «Горизонтальности реальности» не первая персональная для Андрея Шварева, но, быть может, одна из самых ответственных, ведь проходит в стенах родного факультета. Быть может, она окажется особо значимой и потому, что подтолкнет автора к переосмыслению себя как художника, дав новый толчок для творческого развития (Приложение 9, рис. 1–20).

Примечания

1. Агеева М. В. Пленительный пленэр. «Оленьи ручьи» // Культура Урала. 2017. № 7(53). Сентябрь. С. 113–115.
2. Оленьи ручьи. Аракаево-Бажукова. Выставка пленэрных работ: каталог. 2016–2017. Екатеринбург, 2017.
3. Сезоны. Хроника российской художественной жизни: ежегодник. М.: Галерея «Времена года», 1995.

УДК 069.02:7

Курманаевская Г. Л.,
г. Москва

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ И МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ: ИЗ ОПЫТА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (1970–1990-е гг.)

Данная публикация посвящена одному из важнейших аспектов в культуре Нижнего Тагила – анализу становления и развития творческого сотрудничества музея изобразительных искусств и уральских художников (в том числе преподавателей и студентов ХГФ НТГПИ) – в период 1970–1990-х годов. Материал был написан в 1991 г. и являлся докладом на двух научных конференциях: региональной «Музей и город» в Нижнем Тагиле и всесоюзной «Научно-исследовательская работа в художественных музеях СССР» в Самаре. Он остался известен лишь узкому кругу специалистов. Между тем, автор позиционирует его актуальность сегодня как некоего важного звена в будущем большом монографическом исследовании, скорее всего, коллективном, которое будет посвящено истории культуры Нижнего Тагила. Необходимость такого труда абсолютно очевидна. У тагильских, и не только, искусствоведов существует множество отдельных публикаций разных лет и в разных изданиях, от местных газет до книг. Большинство из них посвящены отдельным художникам, выставкам, другим событиям. Все они, безусловно, одинаково важны: история культуры – это не только разрозненные факты и явления, но и история судеб участников. Однако, при этом, явно не хватает некой объединяющей все эти материалы концепции, позволяющей выстроить их в сколько-нибудь объективную, стройную хронологическую картину очень богатой, уникальной культурной жизни города. Картину, научную, документальную, но и живую, сложенную из всех уже существующих разрозненных «пазлов» и охватывающую период хотя бы со времени основания художественно-графического факультета в Нижнем Тагиле и открытия Музея изобразительных искусств. Тем более что есть очевидцы и участники этого глубоко-