

Николай Таранда: слово о Мастере

Хриптулов И. В.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный институт искусств», Смоленск

Непосредственным поводом для написания данного материала стала масштабная персональная выставка известного белорусского живописца Николая Таранды в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске (Россия) в мае 2019 года. Для многих россиян и, прежде всего, смоленских зрителей это была замечательная возможность познакомиться с творчеством художника, который на протяжении десяти лет активно сотрудничает с российскими мастерами изобразительного искусства. Как куратор и организатор выставочного проекта «Коллегиум» в Оршанской художественной галерее имени В. Громыко Н. Таранда к участию в нем регулярно приглашает художников из Смоленска. При поддержке Н. Таранды в музеях и галереях Орши и Витебска были организованы групповые и персональные выставки представителей Смоленской организации Союза художников России, отчетные выставки произведений молодых художников и студентов Смоленского государственного института искусств. В свою очередь, отдельные живописные произведения Н. Таранды неоднократно были представлены на выставках современного искусства России различного уровня, а художники из Витебска по рекомендации известного белорусского живописца принимали участие в международных пленэрах и выставочных проектах в Смоленской области.

В статье рассматриваются этапы жизни и творчества Николая Таранды. Особое внимание уделяется образу строю и стилистике работ живописца, кураторской и организаторской деятельности художника.

Ключевые слова: *Николай Таранда, белорусская станковая живопись, современное искусство, Витебская художественная школа, художественно-графический факультет, художественные выставки, выставочный проект «Коллегиум», пленэры, искусство России, международное сотрудничество.*

(Искусство и культура. – 2019. – № 3(35). – С. 54–58)

Nikolai Taranda: a Word about the Artist

Khriptulov I. V.

*Regional State Budget Educational Establishment of Higher Education
“Smolensk State Institute of Arts”, Smolensk*

The cause for writing this article was a large scale personal exhibition of a famous Belarusian painter Nikolai Taranda at Tenishev Cultural and Exhibition Center in Smolensk (Russia) in May 2019. For many Russians and, first of all, Smolensk spectators that was an amazing opportunity to get acquainted with the artist's work who has been cooperating actively with Russian painters for ten years. As the curator and organizer of the exhibition project “Collegium” at V. Gromyko Orsha Art Gallery N. Taranda regularly invites Smolensk artists to participate in it. With N. Taranda's support for ten years group and personal exhibitions of the representatives of Smolensk branch of Artists' Union of Russia have been organized at museums and galleries of Orsha and Vitebsk as well as report exhibitions of young artists and students of Smolensk State Institute of Arts. In their turn some paintings by N. Taranda were represented several times at contemporary art exhibitions of Russia of different level, while Vitebsk artists, when recommended by the outstanding painter, participated in international plain air and exhibition projects in Smolensk Region.

Nikolai Taranda's stages of life and work are considered in the article. Special attention is paid to the image composition and stylistics of the painter's works, his curator and organizer activities.

Key words: *Nikolai Traanda, Belarusian easel painting, contemporary art, Vitebsk art school, Art Faculty, art exhibitions, exhibition project “Collegium”, plain air, art of Russia, international cooperation.*

(Art and Cultur. – 2019. – № 3(35). – P. 54–58)

Активное творческое сотрудничество Николая Таранды со смоленскими художниками началось с 2008 года, после поездки белорусского живописца на международный

пленэр в г. Вязьму. К участию в очередном выставочном проекте «Коллегиум», проводимом в Оршанской художественной галерее имени В. Громыко, были приглашены российские

Адрес для корреспонденции: e-mail: sgii@mail.ru – И. В. Хриптулов

художники. В дальнейшем на протяжении десяти лет в музеях и галереях Орши и Витебска при непосредственном кураторстве и поддержке Н. Таранды проводился не только ежегодный международный проект «Коллегиум», но и были организованы групповые и персональные выставки представителей Смоленской организации Союза художников России, отчетные выставки произведений молодых художников и студентов Смоленского государственного института искусств и т. д. В свою очередь, в международных пленэрах и выставочных проектах в Смоленской области при организационной поддержке Н. Таранды принимали участие художники из Витебска.

Сложившиеся дружеские, творческие отношения между белорусскими и российскими художниками содействовали развитию новых инициатив и проектов, в которых Н. Таранда принимал самое непосредственное участие. Отдельные живописные произведения неоднократно были представлены на выставках современного искусства России различного уровня. Знаменательным для Н. Таранды стало участие в Третьей Всероссийской выставке «Наука и космос на службе мира», посвященной 55-летию первого полета человека в космос (Смоленск, 2016), выставке «Исторические места Смоленска» (Смоленск, 2015) целой серии выставок, посвященных историческим событиям Отечественной войны 1812 года (Вязьма, 2009, Смоленск, 2011, Смоленск, 2012).

Несмотря на достаточную исследованность жизни и творчества Николая Таранды в белорусском искусствоведении [1], представляется интересным рассмотреть эти процессы в международном контексте.

Цель статьи – проанализировать жизнь и творчество Николая Таранды с точки зрения образности и стилистики работ данного живописца, его кураторской и организаторской деятельности.

У истоков творчества. Говорят, таланты рождаются не благодаря, а вопреки. Сама жизнь Николая Таранды, будущего мастера является тому подтверждением. Далеким 1947 год отнюдь не был ни легким, ни сытым для всей страны, птицей Фениксом восстающей из пепла Великой войны. Тем более для белорусской глубинки. Именно в этом году в жарком августе появился на свет в деревне Большое Подлесье в Брестской области Николай Иванович, будущий Мастер, художник... А пока просто мальчик Коля. Многие ли из современных молодых художников, избалованных «территориями возможностей», «старт-апами» и «творческими площадками» с «пространствами» смогли бы просто выжить, получив «старт-ап» в виде

полуголодного 1947 и 12 старших братьев и сестер? Николай Иванович родился 13-м ребенком в семье... И несмотря на это, Н. И. Таранда, по своим собственным словам, начал сначала рисовать, а потом уже читать и писать. Его постоянно тянуло запечатлеть, перенести на холст то мимолетное, преходящее и прекрасное – шум зеленых листьев, яркость цветов, широту полей родной Беларуси. Видимо, все-таки есть он, дар Божий, от которого не уйти, не убежать. Вот и Николай Иванович, закончив восьмилетку и Барановское строительное профтехучилище, не смог далеко убежать от своей судьбы.

Про судьбоносное распределение на работу в Витебск уже многое написано искусствоведами [2]. В данной статье мы ограничимся лишь упоминанием о его поступлении в 1965 г. в Витебский педагогический институт и о феноменальной работоспособности, которую Н. И. Таранда проявил, учась на художественно-графическом факультете и работая, практически без сна, осваивая разнообразнейшие техники, стили и направления в искусстве.

И после окончания учебы, уже в должности начальника бюро промышленной эстетики в г. Орше на заводе «Красный Октябрь», все равно не смог уйти от своего предназначения, от дара Божьего. Он по-прежнему работает ночами. Холст и краски не отпускают, не дают уснуть. И вот из-под кисти уже не студента, не ученика, но Мастера начинают выходить Полотна. Те самые, настоящие, подлинно, хрустально истинные полотна, которым и суждено увековечить имя создателя.

Конечно, все случилось не сразу, не «по щучьему велению», не мгновенно «бесподобно». Годы и годы напряженного, титанического труда. Самообразование. Непрерывное, глубокое, везде, всегда. Неоднократно упомянута искусствоведами роль пленэров, творческих дач, поездок. Случились и болгарский город Перник, и дом творчества «Сенеж», и творческие турне по Гомельщине, Полесью, Литве, Крыму, Смоленщине [3]. А еще самобичевание и самоанализ, постоянные мечты воспарить над собой же, сделать лучше, сильнее, проникновеннее. Постоянный поиск техник и материалов. Художник совершенствует не только уже привычную живопись, но осваивает различные роды графики (офорт, линогравюру). Работает одержимо, фанатично, на износ. Полностью доказывая своим примером старинную белорусскую народную мудрость: «Каб вады напіцца, трэба ёй пакланіцца».

Подойдя к определенному рубежу, отнюдь не последнему, но знаменательному, тянет оглянуться назад. Сравнить, перебрать драгоценные бусины картин в творческом ожерелье.

Живопись 1970–1990-х. Работы начинающего живописца ранних 1970-х годов, мощные, яркие, возможно, чуть неуверенные, но уже заявляющие о себе. Неординарные. Кто-то может усмотреть схожесть с чьей-либо манерой, типичность исполнения, но это лишь на первый поверхностный взгляд. Так, например, полотно «Атрибуты искусства» (1972). Перед нами типичный голландский натюрморт серии «Ванитас», но насколько же иной вышел он из-под кисти молодого живописца! Насколько отличается от томных заглаженных классических голландцев XVII в. напористостью, живыми динамичными мазками. Это не бездеятельная рефлексия о бренности бытия – это вызов, прорыв, желание и способность саму смерть обратить в бытие. Постепенно от экспрессивной, напористой мазковой техники художник переходит к большей собранности, лапидарности объемов и цветовых масс, большей элегантности мазка, хорошей, профессиональной выверенности тоновых и цветовых отношений. Расплескивается на полотнах переливчатой радугой широкое, необъятное небо Беларуси над ставшей родной Оршей. Манят, затягивают врубелевскими гранями бездонные глубины озер («Весенний день» [1998]). Тонко спадает тонкими золотыми струями «Весенний дождь» (2008). Обнимает, уводит в шелестящий ласковый зеленый шум весна («Майский день»). Завораживает лилово-фиолетовая глубина ночного неба, так тонко сгармонированная с холодно-зеленоватыми купами деревьев («Снова взошла луна», «Абровка на закате» серия «Барань» [2016]).

Современному зрителю, привыкшему увеличивать изображение до мельчайших деталей на экране монитора или планшета, возможно непривычным покажется отсутствие оных деталей на работах Н. И. Таранды. Он работает лапидарными объемами, крупными цветовыми массами. Однако, именно эта абстрагированность от излишней детализации, мелочности, бренности и позволяет выкристаллизовать ощущение, впечатление от натуры.

Далекая от фотографичности, но наполненная максимальной атмосферностью в передаче состояния природы живопись Таранды понятна. Понятна в самом широком и хорошем смысле этого слова. Ясны побудительные мотивы творчества, выбора того или иного сюжета. Это любовь и понимание. Любовь к Родине – и большой, и малой. Любовь к природе – прекрасной и изменчивой. Понимание бренности и вечности жизни, неповторимости момента, стремление донести, объяснить, запечатлеть, успеть. Понятны и знакомы поля и перелески, деревни и люди, радость и боль, вечер и утро нового дня, осенняя свежая прохлада и яростный юный шум майской зелени.

Понятны и читаемы в произведениях творческие задачи мастера, обоснованные композиционные схемы, тщательно отобранные оттенки, богатые валеры, выразительные и цельные тональные камертоны. Понятен, принимаем глазом и сердцем мерный ритм больших цветовых пятен. Понятна, органична энергичная, напористая, «мужская» манера письма. Художник смотрит на мир поистине широко открытыми глазами, воспринимая каждый день как первый, каждый лист или цветок – как единственно прекрасный, каждый мазок – как продолжение не руки, а души, живого дыхания автора.

В 1980-х работы Н. И. Таранды наполняются пронизывающим символизмом. Композиция, цвет, даже названия полотен требуют долгого вдумчивого восприятия. Полотно «Пробуждение» этих лет уникально по цветово-композиционному строю. Его можно «читать» как сверху вниз, так и снизу вверх. Перед нами предстает не обычное любование мирными родными пейзажами. В полыхании багрово-алых и золотых, в звенящем камертоне пронзительно-голубого встает перед нами первый день Творения. Расходятся мощными ритмами пластических масс ало-багровые облака, и из раскрывшегося голубого ока неба изливается на спящие тихие хаты поток золотого света. Или, наоборот, тепло согретой человеческим дыханием и любовью мирной земли, сонно вздымающейся в предутренней тишине вздымается, устремляется вверх, к раскрывающимся небесам. Эффектные цветовые и световые контрасты, динамичные композиционные ритмы, пластичная мазковая техника – все это делает картину крайне эффектной для восприятия.

А иногда вдруг лапидарность манеры художника и массивность, выраженность, пастозность мазка уходят, растворяются в мерцании красок, переливах солнечных лучей теплой Болгарии. Мазок становится более легким, дробным, воздушным («Болгарское утро», «Осенние Рударцы» из серии «Болгария» [1999]). Или вдруг формы собираются в почти сезанновские «кубики», переливающиеся многоцветными, бриллиантовыми гранями ярких красок («Белый город» [2013], «Ночная улочка» [2014], «Окраины Вильнюса» [2013]). Казалось бы, от художника, родившегося на земле, живущего на земле можно ожидать только любования милыми пейзажами. Да и сам художник говорит: «Источником вдохновения для меня, как живописца, всегда была природа, родная белорусская земля. На ней я живу, работаю. Красота нашего края, его краски, цвета, звуки и запахи – все это дает мне творческие силы». Но и здесь Н. И. Таранда рвет рамки привычного и ожидаемого. Вдруг его кисть яростно хлещет

по холсту, выплескивая, выкрикивая оттенки, формы, ритмы. Оттенки чувств и эмоций, ритмы цвета и звука («Крик души» [2004], «Реквием» [2014], «Под музыку Вивальди. Вечереет» [2016]). Живопись переходит в абсолютно формальную, нефигуративную форму. Но и здесь та же самая не отпускающая зрителя глубина, информативность, многослойность смысла.

Формат творческой личности. Проект «Коллегиум». В не столь отдаленные времена существовало расхожее выражение «Человек эпохи Возрождения», теперь напрочь забытое. Забытое, возможно потому, что перевелась данная и без того редчайшая категория людей. Этим словосочетанием именовали универсальные творческие личности. Когда человек был совершенен во всем: ум, талант, личностные и рабочие качества, уникальное творчество в различных областях. Глядя на Николая Ивановича, знакомясь с ним, слушая, узнавая все новые и новые аспекты личности, биографии, многостороннего и разнообразного творческого пути, все чаще приходит на ум это забытое «Человек эпохи Возрождения». Уникальный. Многогранный. Вдумчивый. Талантливый.

А еще в наше не самое благополучное и не самое легкое время, увы, не очень часто встречается абсолютно бескорыстная благотворительность. Художнику зачастую крайне трудно расставаться со своими работами. Они – как дети. Выпестованные, лелеянные, рожденные в муках. Тем бесценнее дар, который художник с присущей ему душевной щедростью преподносит различным организациям и музеям. Свои работы Николай Иванович подарил Витебскому художественному музею, Смоленскому государственному институту искусств. Работы художника разлетелись по миру, как светлые птицы – их можно встретить во многих музеях Республики Беларусь, художественной галерее Дворца искусств г. Перник (Болгария), в частных коллекциях Германии, Латвии, Литвы, Польше, США и во многих других музеях, коллекциях, собраниях... [4]. И не вопиющим ли примером даже не благотворительности, а подвижничества является его преподавательская работа в художественных студиях, которые он во многом создает сам, оборудуя на собственные деньги. Пестует, лелеет, возвращает талантливых учеников, разлетающихся потом по разным учебным заведениям и даже разным странам, но как и Мастер, их наставник, никогда не бросающих искусство. Художественной студией мастер руководил более 20 лет. А если и этого читателям покажется недостаточно для того, чтобы причислить Н. И. Таранду к числу редчайших Подвижников с большой буквы, то приведем еще один пример. Многие ли районные

города могут похвастаться собственной художественной галереей? Во многом именно благодаря Николаю Ивановичу в белорусском городе Орше была создана художественная галерея, где выставляются самые разнообразные художники, не только со всех уголков Беларуси, но и из других стран. И где рядом с работами маститых мэтров можно увидеть работы художников-самоучек или начинающих живописцев, зачастую несколько не уступающие им по качеству. Но если и этого покажется недостаточным, то упомянем о том, что Н. И. Таранда является соорганизатором и бесшестенным куратором международного арт-проекта «Коллегиум» в Оршанской городской художественной галерее имени В. А. Громыко [5].

Но сколь бы ни были велики признанные многочисленными искусствоведами творческие заслуги Мастера, все же более ценным представляется признание его таланта и глубокое уважение, которое к Н. И. Таранде питают его коллеги по цеху. Возможно потому, что в силу некоей доброй творческой ревности редко кого они одаривают высшими похвалами. Тем дороже искренние слова восхищения его талантом, которые высказал известный смоленский график, заслуженный художник РФ В. И. Ляшенко: «Он тонкий, искренний и неравнодушный художник. Он настоящий творец, такие рождаются очень редко».

И творчество, и сама личность Н. И. Таранды вызывают уважение не только у людей, непосредственно связанных с изобразительным искусством. Начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму С. А. Черняков говорит: «Это совершенно уникальный человек. Мастер, одаренный столь многими талантами и одновременно отличающийся такой феноменальной работоспособностью! Он всегда открыт для нового, пробует себя в разных техниках, жанрах и даже видах искусства. В его творчестве сливается воедино современность и традиция, глубинная, светлая и святая “народность” и абсолютно современные, даже новаторские течения». Возможно, эта его черта – поразительная разносторонность в области искусств – так роднит его с нашим институтом искусств. Наши студенты, не только художественного отделения, но и музыкального, музейного, режиссерского, библиотечного и даже хореографического недавно с большим удовольствием посетили выставку Николая Ивановича в КВЦ им. Тенишевых. А народные песни, исполненные студентками хорового отделения на открытии выставки, были чрезвычайно созвучны светлым, лиричным образам родной природы и деревни в работах художника. Теснейшие связи этого замечательного белорусского художника

с нашим институтом на этом отнюдь не заканчиваются. Во многом именно стараниями Н. И. Таранды была организована персональная творческая выставка работ нашего выпускника, члена Союза художников России А. Зорина в г. Орше. И, конечно же, мы надеемся на следующее очень долгое и плодотворное сотрудничество на ниве искусств и с Николаем Ивановичем, и со славным городом Орша, и со всей прекрасной, гостеприимной и богатой талантами белорусской землей.

Заключение. Одна только атрибуция огромного количества прекрасных графических и живописных работ Мастера заняла бы не один печатный лист и с успехом могла бы послужить темой отдельного диссертационного исследования. Вероятнее всего, во всей полноте творчества этого, без сомнения, талантливейшего художника будет оценено лишь потомками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фатыхава, Г. А. Таранда Мікалай Іванавіч / Г. А. Фатыхава // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2002. – Т. 15. – С. 434; Цыбульскі, М. Л. Таранда Николай Иванович / М. Л. Цыбульскі // Регионы Беларусі: энцыкл.: в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [і др.]. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Віцебская область. Кн. 2. – С. 504; Николай Таранда: живопись графика / сост. и автор вступ. статьи М. Цыбульскі. – Минск: Аверсэв, 2017.
2. Крепак, Б. Николай Таранда. Живопись. Графика [Вываўленчы матэрыял] = Nikolay Taranda : альбом. – Каунас, 1997. – 151 с.; Фатыхава, Г. Асобу фарміруе праца / Г. Фатыхава // Мастацтва. – 2003. – № 4. – С. 40–41.
3. Севярынец, К. «Мілавідны край Балгарыя... Ды ўсіх лепей – Беларусь» / К. Севярынец // Віцебскі рабочы. – 2003. – 25 студз. – С. 6.
4. Мікалай Таранда // Мікалай Таранда. Край мой родны: жывапіс: каталог / аўт. уступ. артыкула М. Л. Цыбульскі. – Мінск, 2007; Мікалай Таранда. Крыніца натхнення: жывапіс: каталог выбраных твораў 2007–2012 гг. / уклад. і аўт. тэксту М. Цыбульскі. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 60 с.
5. Цыбульскі, М. Калегіум / М. Цыбульскі // Мастацтва. – 2012. – № 4(349). – С. 16–17.

Поступила в редакцию 27.08.2019

УДК 7.07:7.036(476.5-25)

Этапы творческого пути и авторские художественные практики Александра Малей в контексте эпохи

Богданова Ю. А.

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова», Витебск

Рассматривается творческая деятельность художника Александра Малей, его творческая биография в контексте общественной жизни конца XX – начала XXI века, а также проводится систематизация и анализ его художественного наследия.

Александр Малей – автор многочисленных живописных работ, объектов, проектов и инсталляций, теоретик современного искусства, педагог и организатор, участник андеграунда, художник, существующий между традициями авангарда и современным пониманием искусства. Целостность авторского видения мира, приверженность своим эстетическим взглядам – основа, которая позволяет рассматривать все творческие проявления А. Малей в единой плоскости, а не как отдельные и не связанные между собой высказывания.

В процессе развития творчества художника выделены определенные этапы: акварельная живопись в 1970–1980-е гг.; создание произведений в технике масляной живописи в использовании притчевых мотивов (1981–1987); проекты, акции и перформансы, выполненные в составе объединения «Квадрат», и творчество в рамках авторского теоретико-художественного проекта «Обратная информация» (с 1988 г. проект «Обратная информация» стал этапным в творчестве художника и достаточно полно отразил его мировоззрение. Посредством арт-проекта А. Малей предложил другое видение мира, предполагающее «восприятие мира двойственно», т. е. «восприятие трансцендентного мира как реальности».

Ключевые слова: Александр Малей, авангард, образ, стилистика, акварель, графика, масляная живопись, проект, акция, перформанс, объектное искусство.

(Искусство и культура. – 2019. – № 3(35). – С. 58–65)

Адрес для корреспонденции: e-mail: Yule4ka19@tut.by – Ю. А. Богданова