

«Диалог с продолжением»

Юбилейный проект «Галереи на Чистых прудах»

«Галерея на Чистых прудах» существует с 2005 года. За шесть лет существования она обзавелась большим количеством друзей и партнёров, постоянных посетителей и ценителей. Творчество многих прекрасных живописцев, графиков и скульпторов было представлено в стенах Делового центра Торгово-Промышленной Палаты России, где на двух этажах, соединённых открытым атриумом, расположилась галерея.

Директор «Галереи на Чистых прудах» Валерий Новиков, художники Ольга Булгакова и Александр Ситников при отборе работ в мастерской

Являясь культурным центром, галерея ведёт различную, не только экспозиционную деятельность. Так, при её поддержке издаётся журнал

«Собрание». В её стенах проходят вечера поэзии и презентации книг. Каждый месяц в галерее проводятся семинары историко-культурного общества «Московские древности».

Художник Наталья Ситникова в мастерской

За этой разносторонней работой незаметно приблизилась юбилейная, пятидесятая выставка. К празднованию этого события были приглашены мастера, чьё творчество широко известно и высоко оценено. Речь идёт о семье живописцев — действительных членах Российской академии художеств, известных художниках-семидесятниках Ольге Булгаковой и Александре Ситникове, а также их дочери Наталье Ситниковой, которая уже успела зарекомендовать себя как талантливый мастер.

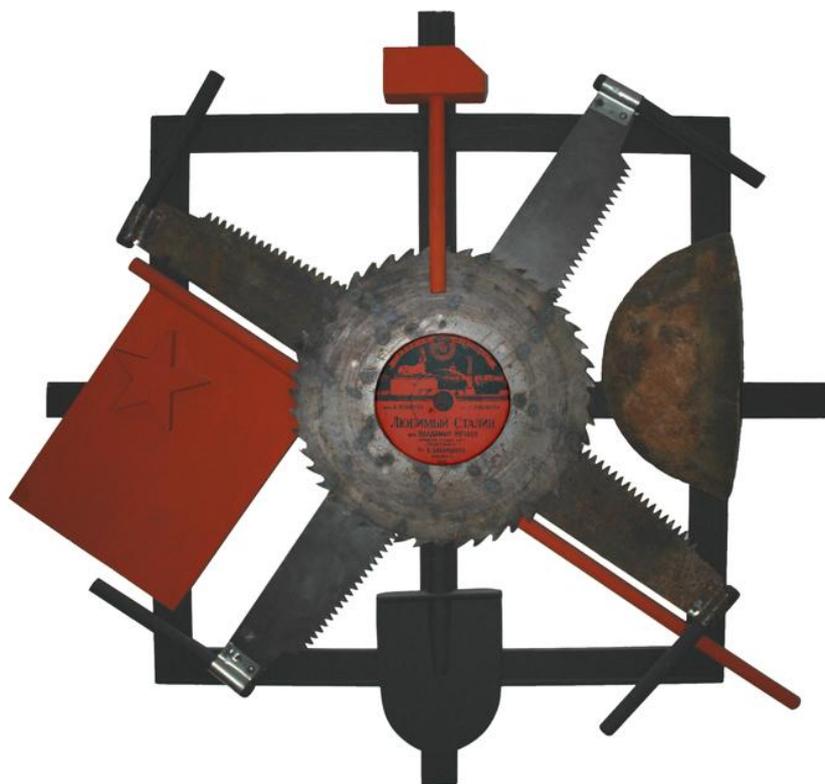
Для отбора работ к предстоящей выставке в мастерских художников собрались директор «Галереи на Чистых прудах» Валерий Новиков; действительный член Российской академии художеств, искусствовед Александр Якимович, курирующий выставку; автор данных строк. Выбор был трудным, от многих достойных работ пришлось отказаться в пользу целостности предстоящего проекта.

Действительный член РАХ, искусствовед Александр Якимович в мастерской Александра Ситникова при отборе работ для экспозиции

Трое живописцев, несмотря на свою семейную близость, являются художниками весьма разной творческой направленности. В экспозиции представлены живопись, композиции в смешанной технике, инсталляции, относящиеся большей частью к 2010—2012 годам. Это новые работы из

«Библейского цикла» Ольги Булгаковой, поражающие своей живописной мощностью, медитативные абстрактно-эспрессионистические полотна Натальи Ситниковой и уравнивающие эту эмоциональную бурю рассудочно-аналитические работы Александра Ситникова.

Александр Ситников. Композиция из серии «Родная речь». Смешанная техника. 110 x 110. 2000

Его «геральдические» композиции в смешанной технике весьма интересны. Это своего рода конструкторы, составленные из ещё острых серпов, молотов, пил из добротной стали шестидесятых-семидесятых годов, старых виниловых пластинок. Они часто образуют знакомую советскую символику сталинских времён (собственно, сама серия называется «Родная речь»), а где-то напоминают свастику. Чем-то они похожи на эмблемы добровольных обществ 1920-х—1930-х годов: Осоавиахим, Добролёт и т.п. Эти работы — и политические заявления, и критика политики, и ирония одновременно. Из этих же инструментов и

деревянных реек появляются и кресты самых разных форм. Интересно, что одну из композиций Ситникова Александр Якимович шутливо окрестил «гербом семьи Ситниковых», хотя понятно, что «политизированная» работа вовсе не является отражением мировоззрения художников.

Александр Ситников. Композиция из серии «Родная речь». Смешанная техника. 90 x 90. 2000-2006

Творчеству Ольги Булгаковой, её «Библейским эскизам» посвящён почти весь второй этаж. Цветовая гармония, экспрессия, интересная трактовка ветхозаветных образов в её работах окатывают энергетикой, из них буквально стремится сила (взять хотя бы полотно «Возвращение блудного сына»). Интересно, что написаны многие картины на скреплённых воедино отдельных холстах, подобно состыкованным между собой доскам икон большого формата. Такой подход эту подлинно булгаковскую силу делает еще мощнее. Запоминаются картины «Юдифь и Олоферн», «Всадник» и «Золотой телец». Последний, с удлинённой, овальной формы мордочкой, напоминает бультерьера — интересная трактовка. Диптих «Адам» и «Ева» вызывает несколько неуютное ощущение: как вселенная, сжатая с двух сторон и готовая в любой момент взорваться от напряжения. «Ева», что примечательно, весьма похожа на

Виллендорфскую Венеру. Впрочем, это первобытное «хтоническое» начало чувствуется едва ли не во всех работах Ольги Булгаковой.

Ольга Булгакова. Юдифь и Олоферн (из серии «Библейские эскизы»). Холст, масло. 180 x 80; 80 x 180. 2011

Ольга Булгакова. Золотой телец (из серии «Библейские эскизы»). Холст, масло. 230x220. 2011-2012

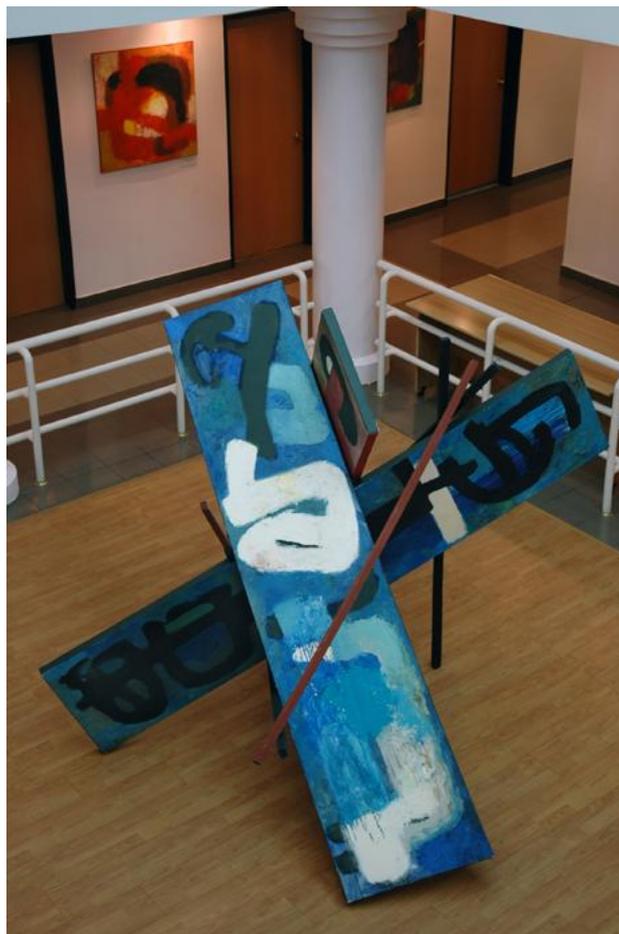

Ольга Булгакова. Всадник (из серии «Библейские эскизы»). Холст, масло. 220 x 80. 2011

Картины Натальи Ситниковой, представителя следующего поколения художников в семье, не столь уж далеки по передаче живописной мощи от работ Булгаковой. Вот только трактуется эта мощь иначе — через цветовые пятна абстрактных полотен. Однако рамки просто картин (от совсем маленьких до огромных) художнице оказываются тесноваты. Она, подобно отцу, начинает конструировать... и использует живописные полотна, как строительный материал для своих арт-объектов. В результате в атриуме галереи появились две композиции. Одна, отдалённо напоминающая противотанковый еж — результат деформации, разрушения строгого порядка, вторая же — чётко упорядоченная — состоит из двух трёхгранных колонн и перекрытия; это некий портал, или дольмен (чем не перекличка с доисторическими «хтоническими» работами матери?). Два объекта — «Вход» и «Деформация» — предстоящие друг напротив друга символ дуалистической переклички порядка и хаоса, их постоянной взаимосвязи и взаимного противостояния.

Наталья Ситникова. Объекты «Деформация» (2009) и «Вход» (2012) в атриуме. Холст, масло, дерево

Наталья Ситникова. Объект «Деформация» в атриуме. Вид сверху. Холст, масло, дерево. 2012

Можно не просто наблюдать готовые артефакты, но проследить процесс их создания, своеобразную «кухню» художницы. Большим плюсом экспонирования этих объектов в атриуме галереи является возможность их кругового обхода и просмотра со второго этажа с разных ракурсов.

Пятидесятая выставка «Галереи на Чистых прудах» получилась семейной, представляющей то есть — чем-то средним между групповой и персональной. Но семью, несмотря на разницу в направленности, сгруппировать в рамках одного цельного проекта удалось. Тем более, что в их творчестве имеются общие моменты — пусть даже общность их косвенная.

Качество сохранения индивидуальности при ощущении духовного родства художников — это именно те составляющие, которые привлекли нас при подготовке юбилейного проекта. Концепцию его можно охарактеризовать как Единство Противоположностей, их постоянный диалог. Диалог с продолжением, который можно увидеть, посетив до 15 мая 2012 года пятидесятую выставку «Галереи на Чистых прудах».

Михаил Тренихин

Искусствовед, директор по организации выставок

Фото автора