

МЕЖИНСКАЯ Владислава Руслановна,

Аспирант, кафедра русского искусства Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина,

e-mail: vladislava.mezhinskaya@yandex.ru

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРИРОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ПЕТЕРБУРГСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество таких художников, как пейзажи Е.С. Барский, П.Г. Татарников, П.М. Швецов, М.В. Моргунов, Д.А. Архипенко в контексте нового видения и интерпретацией художниками образов природы. Обычно эти пейзажи выполнены различными материалами, включая традиционные техники масляной и акриловой живописи. Потoki стекающей краски, яркие всплески света, смешение многочисленных оттенков создают почти абстрактное изображение и образы на грани вымысла и реальности. Творчество этих художников – это поиски новой выразительности и личные переживания автора.

Ключевые слова: живопись; современное искусство; пейзаж; петербургская живопись; современный пейзаж; академическое искусство; Санкт-Петербург.

MEZHINSKAYA Vladislava Ruslanovna,

Postgraduate student, Department of Russian Art St Petersburg Academy of Arts

NEW CONCEPTS OF NATURE IN THE MODERN PETERSBURG LANDSCAPE

Annotation. This article examines the work of such artists as landscapes by E.S. Barsky, P.G. Tatarnikov, P.M. Shvetsov, M.V. Morgunov, D.A. Arkhipenko in the context of a new vision and interpretation of nature images by artists. Usually these landscapes are made with various materials, including traditional techniques of oil and acrylic painting. Streams of flowing paint, bright bursts of light, and a mix of numerous shades create an almost abstract image and images on the verge of fiction and reality. The work of these artists is a search for new expressiveness and personal experiences of the author.

Key words: painting; modern art; landscape; St. Petersburg painting; modern landscape; academic art; St. Petersburg.

В современной живописи особенно выделяются эмоционально захватывающие природные пейзажи Е.С. Барского, П.Г. Татарникова, П.М. Швецова, М.В. Моргунова, Д.А. Архипенко: их отличает острая ракурсность вкупе с чисто авторской, жесткой, фактурной материальностью формы. В картинах художников изображены различные природные ландшафты, в котором следы пребывания человека чаще всего скрыты. В этом пространстве есть пара деревьев, засохшие кусты и полуживые пустынные растения. В творчестве каждого художника эти незатейливые мотивы и простые ландшафты складываются по-своему в глубоко символические произведения. С. В. Кривонденченков, и другие искусствоведы отмечают важную роль пейзажной живописи в формировании «нового» искусства,

свободного от тенденциозности: она стремится к свободе от идеологических и стилистических ограничений, что открывает новые горизонты для творческого самовыражения [1, с. 403]. Пейзаж как жанр живописи имеет свои уникальные черты, отличающие его от других, что позволяет ему занимать особое место в изобразительном искусстве: в отличие от исторической картины пейзаж отражает изменения в природе, динамику и изменчивость окружающего мира. Пейзажная живопись требует от художника особого технического мастерства, композиционное мастерство [2, с. 41]. Современный пейзаж отличается многогранностью и сочетанием различных художественных средств [3, с. 333]. В контексте развития пейзажа можно наблюдать также косвенное различие течений отечественного искусства конца XX – начала XXI

века. Андеграунд способствовал переосмыслению традиционных художественных норм. Художники-нонконформисты начинают более активно использовать аллегорические и символические элементы в своих работах, что отражает более глубокое осмысление природы и окружающего мира [4, с. 448]. А.Ю. Цветкова рассматривая пейзаж в ленинградской школе 1960-1980-х годов, делая вывод о том, что художники-пейзажисты создали уникальное видение пейзажного жанра, отличающегося от региональных художников. [5]. Не мало важно, что художники нового поколения адаптировали известные подходы к изображению природы [6]. Художники экспериментировали с живописной фактурой, цветом, композицией, стремясь найти новые выразительные средства для передачи своего видения пространства. Актуальность данной работы состоит в определении особенностей петербургского пейзажа в живописи представителей академической школы 1990-2020-х гг., в комплексном изучении произведений отечественного искусства, которые представляют новые концепции в современном пейзажном жанре. Исследование определено малоизученностью современного пейзажного жанра академической школы в области искусствоведения. Для достижения цели, в статье применяется формально-стилистический метод исследования.

Следует отметить то, что в статье имеются в виду живописцы с уникальным цветовым видением мира. С точки зрения формы художник создает такую фактуру и ритм, которые хочется рассматривать и разгадывать.

Одним из первых, кто начал работать в этом направлении был Е.С. Барский (р.1950). Он видит скрытую красоту в «искрах жизни»: в мощной силе природы. Свободными мазками маслом на больших полотнах, используя при этом яркие цветовые сочетания, художник создает мотивы звёздной материи, извержений вулканов. Живопись Е.С. Барского притягивает палящими знойными красками и вибрациями живописной поверхности. Именно техника позволяет художнику приблизиться к завораживающей силе бесконечных просторов: в ней видна та широта и свобода, с которой мастер созерцает ее вживую, а также первооснову из многочисленных слоев, цветовых пятен. Расплавившаяся красочная масса, широкие мазки, обрисовывающие небесное пространство, яркие цвета, источающие невероятное свечение,

производят впечатление неземных миров, а вовсе не реалистических пейзажей. «Мы обнаруживаем себя словно в эпицентре происходящего, в самой гуще раскрывающегося вокруг живописного мира» - писал С.Н. Левандовский о картинах Е.С. Барского [2, с. 8].

Наивысшей точки развития этот тип пейзажа обретает в творчестве П.Г. Татарникова (р.1953). Его пейзажи наполнены спокойствием и меланхоличностью. Природа, окутанная туманом и скалы, которые парят в пространстве картины предаются работам автора уникальный выразительный почерк. «Художественный язык Петра Татарникова чрезвычайно аскетичен... Однако именно это колористическое однообразие помогает раскрыть невероятное богатство тонких тональных переходов, создать ощущение мерцающей полупрозрачной среды, вибрирующей мистической энергии Света, глубоко погружающего в себя смотрящего» [3].

П.М. Швецов (р.1970) известен живописными сериями «Болото»: они представляют собой не умиротворяющую живопись, а тревожные, мрачные картины. В наслоениях и потоках темной краски мерещится хаос: сгущение сумерек, треск стволов деревьев, расползающиеся корневища и сучья. В пейзажах П.М. Швецова «зрение художника направлено внутрь себя, в складки и донные просветы сумеречного сознания, где клубящиеся корни деревьев прорастают в самой его глубине шевелящейся ризоматической плотью» [4].

М.В. Моргунов (р.1981) в своих картинах создает вибрирующее пространство из ярких красок. Оно несет в себе ощущение течения жизни: смену состояний и настроений, которая проявляется в потоках жары и холода, ветра и тишины, потоках света и сгустках тьмы. Художник пишет свои картины применяя современную технику Liquid art. Самым ярким проектом художника была выставка «Древо жизни» (Арт-Муза, 2019). В этом проекте особенно раскрыт сакраментальный код Древа Жизни, который продолжает жить и трансформироваться в работах М.В. Моргунова: будущего бурного цветения. «На срубленной кроне вьются гнезда, расцветают выжженные сады, в грозном сумраке занимается заря нового начала» [5].

Д.А. Архипенко (р.1985) следует традиции

передачи фактур, оптических аллюзий и эффектов, заложенные художниками-пейзажистами в XIX веке. Его смелые по колористическим и световоздушным исканиям пейзажи отличаются необычными эффектами, красочной фантазмагорией сил природы. При этом художник подчёркивает, что в его работах всегда присутствует человек как зритель. Благодаря такой возможности можно погрузиться в сюжеты картин так, словно происходящее происходит перед глазами, а зритель оказывается свидетелем [6].

Картины вышепредставленных художников представляют примеры пейзажей, когда автор

постепенно выводит зрителя в пространство вечного, беспредметного, в едва уловимое поле Космоса. Их творчество погружает зрителя в пространство, насыщенное мощной стихией, которая способна испепелить, благословлять светом и освежать водой. Картины невероятно музыкальны за счет динамики, контрастов светотени. В любой работе интересно смелое использование художественных приемов, которые моделируют объемы, варьируют ими, создают некие оптические иллюзии. Главным для них становится гармония цветового многообразия.

Список литературы:

[1] Кривонденченков С. В. *Русский пейзаж середины XIX века: Проблема формирования и пути развития: дис. канд. искус. наук: СПб, 2000. – 403 с.*

[2] Нехвядович Л. И. *Жанр как фундаментальная категория искусствоведения // МНКО – 2013. – №4 – С. 41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-kak-fundamentalnaya-kategoriya-iskusstvovedeniya> (дата обращения: 07.02.2025).*

[3] Нурисламова, Р. А. *Городской пейзаж как отражение советской и современной российской культуры (на примере Г. Перми) // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. – 2020. – № 1(4). – С. 333-343.*

[4] Соколов Г. А. *Неофициальное искусство Ленинграда. Круг свободы // СПб: Слово. – 2021. – 448 с.*

[5] Цветкова А.Ю. *Ленинградская пейзажная живопись: современный стиль, локальная идентичность, творческая индивидуальность художника-пейзажиста: автореф. дис. канд. искус.наук. СПб: 2022. – С.18*

[6] Николовская Ю. В., Семейская Г. О. *Образ и стиль в современной пейзажной живописи. // Человек и культура. 2022. №6.*

[7] Левандовский С.Н. *Живописная космогония Евгения Барского // СПб: Palace editions – 2019. – 8 с.*

[8] Татарников Петр. *Иносказание // Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI. URL: <https://mispxx-xxi.ru/exhibitions/inoskazanie/> (дата обращения: 07.02.25)*

[9] Еришов Г. *Троник живописи // Галерея Anna Nova. URL: https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/recenzii/18017-tropik_zivopisi/ (дата обращения: 10.02.25)*

[10] *Выставка живописи и графики Максима Моргунова «Древо Жизни» // ArtTube URL: <https://spb.arttube.ru/event/drevo-zhizni/> (дата обращения: 08.02.25)*

[11] Косорукова Е. *Персона недели: Даниил Архипенко // Artinvestment URL: https://artinvestment.ru/invest/xxicentury/20230417_Arkhipenko.html?ysclid=m2scecihru390571603 (дата обращения: 08.02.25).*

Spisok literatury:

[1] Krivondenchenkov S. V. *Russkii peizazh serediny XIX veka: Problema formirovaniia i puti razvitiia: dis. kand. iskus. nauk: Spb, 2000. – 403 s.*

[2] Nekhviadovich L. I. *Zhanr kak fundamental'naia kategoriia iskusstvovedeniia // MNKO – 2013. – №4 – S. 41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-kak-fundamentalnaya-kategoriya-iskusstvovedeniya> (data obrashcheniia: 07.02.2025).*

[3] Nurislamova, R. A. *Gorodskoi peizazh kak otrazhenie sovetskoi i sovremennoi rossiiskoi kul'tury (na primere G. Permi) // Sotsial'nye i gumanitarnye nauki: teoriia i praktika. – 2020. – № 1(4). – S. 333-343.*

- [4] Sokolov G. A. Neofitsial'noe iskusstvo Leningrada. Krug svobody // SPb: Slovo. – 2021. – 448 c.
- [5] Tsvetkova A.Iu. Leningradskaia peizazhnaia zhivopis': sovremennyi stil', lokal'naia identichnost', tvorcheskaia individual'nost' khudozhnika-peizazhista: avtoref. dis. kand. iskus.nauk. SPb: 2022. – S.18
- [6] Nikolovskaia Iu. V., Semeiskaia G. O. Obraz i stil' v sovremennoi peizazhnoi zhivopisi. // Chelovek i kul'tura. 2022. №6.
- [7] Levandovskii S.N. Zhivopisnaia kosmogoniia Evgeniia Barskogo // SPb: Palace editions – 2019. – 8 s.
- [8] Tatarnikov Petr. Inoskazanie // Muzei iskusstva Sankt-Peterburga XX-XXI. URL: <https://mispxx-xxi.ru/exhibitions/inoskazanie/> (data obrashcheniia: 07.02.25).
- [9] Ershov G. Tropik zhivopisi // Galereia Anna Nova. URL: https://artterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/recenzii/18017-tropik_zivopisi/ (data obrashcheniia: 10.02.25).
- [10] Vystavka zhivopisi i grafiki Maksima Morgunova «Drevo Zhizni» // ArtTube URL: <https://spb.arttube.ru/event/drevo-zhizni/> (data obrashcheniia: 08.02.25).
- [11] Kosorukova E. Persona nedeli: Daniil Arkhipenko // Artinvestment URL: https://artinvestment.ru/invest/xxicentury/20230417_Arkhipenko.html?ysclid=m2scecihru390571603 (data obrashcheniia: 08.02.25).

**ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЮРКОМПАНИ»**

Издание учебников,
учебных и методических
пособий, монографий,
научных статей.

Профессионально.

В максимально
короткие сроки.

Размещаем
в РИНЦ, E-Library.

ЮРКОМПАНИ

www.law-books.ru