

Камертон мегаполиса

Надежда МЕЛЬНИКОВА
Старший научный сотрудник НГХМ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ХУДОЖНИКЕ

В феврале – марте 2016 года в Новосибирском государственном художественном музее состоялась выставка произведений новосибирского живописца Леры Цукановой-Белянской «Образ и цвет». В очередной раз персональная выставка этой художницы стала заметным событием в культурной жизни города и привлекла внимание к её творческой личности.

Профессиональный путь Леры Васильевны традиционен: ученичество в Омском государственном педагогическом институте, обретение мастерства, учительство в Новосибирском художественном училище. В 1993 году она вступила в Союз художников, став членом непростого профессионального сообщества наряду с такими знаменитыми новосибирскими мастерами как народные художники РСФСР И. В. Титков и В. К. Чебанов, самобытные живописцы И. П. Попов и П. Л. Поротников. Из года в год целеустремленным совершенствованием творческого уровня Л. В. Цуканова доказывает своё право быть истинным художником.

Лира Цуканова обладает ярко выраженной индивидуальной живописной манерой, основанной на прочном фундаменте классической школы, на богатейшем художественном наследии двадцатого века, особенно французского импрессионизма. Рассматривать ее холсты всегда любопытно. Они притягивают своей живописной тканью и жизнеутверждающим настроением. Сложный ритмический строй размашистых движений кисти, объемность мазков с резко

выраженными границами захватывают внимание зрителя. Цвет у Л. Цукановой – не только пигмент, передающий эмоциональное состояние, он – строительный материал. Цветом она строит форму в пространстве, отгалкиваясь от характера изображаемого предмета, использует цветовые и тональные контрасты, сложные колористические эффекты.

В творчестве Леры Васильевны ощутимо влияние таких художников как Клод Моне, М. А. Врубель, К. А. Коровин, А. Е. Архипов, Ф. А. Малявин. При упоминании двух последних в зрительной памяти возникают яркие образы красного цвета. Эту колористическую парадигму Л. Цуканова активно использует в своей живописи – примерами могут послужить картины «Рябина» (1997), «Зинаида Абрамовна» (2006), «Танцовщицы фламенко» (2006), «Песенница» (2009) и другие. Ещё один цвет, по которому, как по визитной карточке, запоминается и безошибочно узнается автор, – синий. Он очень декоративен и сложен в «управлении», требуя крепкой руки. Он может быть соратником живописца, но может и затянуть в свою бездну всю окружающую палитру. У Цукановой синий цвет лидирует, но не возносится – в таких произведениях как «Синяя бухта» (2004), «Балерина у зеркала» (2005), «Синие павлины» (2007), «Март» (2008), «Розы на синем окне» (2010) и в других полотнах.

Л. Цуканова интересно работает в любом жанре, привлекательном для нее, будь то пейзаж, натюрморт или портрет.

Она отдает предпочтение костюмированному портрету, в морских пейзажах часто пишет яхты и закат, а в её многочисленных цветочных натюрмортах особое место принадлежит розам. Они вдохновляют художника своим скульптурным объёмным рисунком и позволяют из граней цвета составить мозаику точных тональных отношений, как в изысканной и сдержанной работе «Розы» (1997) или в новой картине «Розы. Впечатление» (2016), где «танцующие» пластичные мазки пробуждают аналогию с джазовой импровизацией.

Работа над одной темой в творчестве Л. Цукановой может длиться многие годы, приводя к созданию нескольких завершённых холстов. Такой темой стала для нее серия «Павлины», начатая еще в 2006 году и не исчерпанная до сих пор. Любовь к необычному творением природы увлекло воображение художника, дало возможность экспериментировать с цветом и формой. Лира Васильевна нашла в этой царственной птице уникальный образец чистой декоративности, образец чистой красоты для чистой живописи.

Серии портретов балерин и танцовщиц фламенко у Леры Цукановой появились не случайно. Танец для неё – выражение жизни через движение тела. С красотой пластики и силой характера фламенко она познакомилась на занятиях знаменитым испанским танцем. Русский классический балет покорила её чистотой линий и лиричностью, вдохновил на создание портретов балерин. Их образы разнятся между собой отношением художника к личности модели в жизни и на сцене. Репрезентативный портрет Юлии Кутняковой, солистки Новосибирского театра оперы и балета, традиционно решен в нежной розово-сиреневой цветовой гамме и воспроизводит узнаваемые черты человека этой профессии. Другой портрет – изображение балерины в роли Сильфиды – построен на контрасте света и тени и более артистичен благодаря сюжетной игре в композиции. В сумрачном закулисье стоит танцовщица в характерной театральной позе, освещенная светом софитов, проникающим со сцены. Ее фигура отражается в большом зеркале на втором плане. Сильфида – дух воздуха или фантастический образ «мотылька», мечущегося между жизнью и призрачной мечтой, явью и отражением, – оказывается в мистическом смещении реальности.

Лира Цуканова-Белянская

Такой парадокс пространственно-психологических иллюзий очень точно был подмечен художником.

Женская созидательная сущность Цукановой-художника нашла свое воплощение в недавнем обращении Леры Васильевны к святой теме материнства. Ее картина «Аня-мама» (портрет дочери Анны с сыном) могла бы остаться всего лишь отражением семейного события и личного переживания, если бы с самого начала здесь не прочитывалась христианская тема. Молодая мать, уподобленная иконографическому образу панахранты, Богородицы на престоле, держит на руках младенца, представляя его всему миру, желая поделиться с ним самым сокровенным материнским счастьем. Точно переданное эмоциональное волнение жертвенной любви, естественность композиции и искренность созданного образа позволяют считать это произведение большой удачей художника.

Лира Цуканова-Белянская не терпит трагического разлада с действительностью. Коллизии или драматические ситуации, случающиеся в жизни, она выправляет напряженной работой в мастерской, где создает образы, обладающие целебной художественной силой. Щедро наделенная великой способностью души видеть совершенство в несовершенном, всё возвышать и наполнять мир красотой, она делится ею с нами в своем творчестве.