

ШЕСТАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

/КРАСНЫЕ ВОРОТА/2020

THE SIXTH INTER-REGIONAL ACADEMIC EXHIBITION

AGAINST THE STREAM /RED GATE/

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
ALL REGION INTER-REGIONAL
ACADEMIC COMPETITION
AGAINST THE STREAM

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
FINE ART

ТСХР RU

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ХУДОЖЕСТВ

RUSSIAN
ACADEMY
OF FINE ARTS

МОСКВА
2020
MOSCOW

Межрегиональный академический проект «КРАСНЫЕ ВОРОТА / ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

Организаторы:
Творческий Союз художников России
Российская академия художеств
Поволжское отделение Российской академии художеств

Творческий Союз художников России на реализацию проекта «Красные ворота / Против течения» получил грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 4-й том арт-энциклопедии «Против течения» издан на средства гранта.
Полноценная реализация многоуровневого проекта, включающего проведение Поволжским отделением РАХ и ТСХР межрегионального академического конкурса, заседаний Экспертного совета и жюри именных Премий (И. Е. Репина, Н. И. Фешина, К. С. Петрова-Водкина, Ф. В. Сычкова, Э. Н. Дробицкого), передвижной выставки по городам: Москва-Саратов-Тольятти-Саранск-Казань-Киров, проведение круглых столов и творческих встреч с кураторами, стала возможной, благодаря софинансированию проекта со стороны органов власти: Министерства культуры РФ, Правительства Саратовской области и министерства культуры, Правительства Республики Мордовия и министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Правительства Республики Татарстан и министерства культуры РТ, Министерства культуры Кировской области, при поддержке партнеров: Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева, Саратовского областного Дома работников искусств, галереи искусств «Эстетика», Музея актуального реализма (г. Тольятти), Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Московского Союза художников.
В основу исследовательского проекта положена методика просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, создавшего энциклопедический труд «Мир чувственных вещей в картинках». Задачей организаторов является исследование современного художественного процесса через отражение художниками XXI века многообразия окружающего мира природы и человеческих отношений. В рамках конкурса 2020 года рассматриваются произведения изобразительного искусства на 10 тем-объектов: **Механизмы и приборы, Оружие, Игрушки и куклы, Колесо, Средства передвижения, Дом, Город, Интерьер, Отражения, Крылья.**
В конкурсе приняли участие более 370 художников из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, регионов Поволжья и Юга России, др. регионов страны. Лучшие из конкурсных работ представлены в арт-энциклопедии. Лауреаты конкурса отмечены именными денежными премиями (22 премии), дипломанты – наградами Российской академии художеств и Творческого Союза художников России. НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ провел масштабную аналитическую работу, в результате которой подготовлены исследования по десяти темам. Вятский художественный музей предоставил в арт-энциклопедию шедевры своей коллекции – произведения братьев В. М. и А. М. Васнецовых.

Руководитель и автор проекта:
Худяков Константин Васильевич

Куратор и координатор проекта:
Кузнецова Светлана Андреевна

Кураторская группа:
Ромашко Евгений Викторович
Толстая Наталия Владимировна
Штейнер Арсений Евгеньевич
Глухов Виктор Александрович
Слухаева Елена Васильевна
Нарбекова Людмила Николаевна
Нургалеева Розалия Миргалимовна
Шакина Анна Владимировна
Яновская Ирина Борисовна

Дизайн:
Колесников/Денисов

Адаптация дизайна к печати 4-го тома проекта, обработка файлов:
Фомичева Екатерина Борисовна
Сбор материалов, координатор проекта:
Беляева Екатерина Андреевна

Директора проекта:
Акимов Константин Васильевич
Акимов Константин Константинович

Редактор:
Шперл Ксения Алексеевна

Перевод:
Кленская Ольга Витальевна

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ: монография. М. 2020. 840 с. с илл.
Тираж: 500 экз.
© С.Г. Денисов, И.В. Колесников дизайн, 2020

Interregional academic project RED GATES / AGAINST THE CURRENT

Organizers:
Creative Union of Artists of Russia
Russian Academy of Arts
The Volga Region Department of the Russian Academy of Arts

The Creative Union of Artists of Russia received a grant from the Russian Cultural Foundation for the implementation of the *Red Gates / Against the Current* project within the framework of the Creative People federal project of the *Culture* national project. The 4th volume of the art-encyclopedia *Against the Stream* was published with a grant. Full-fledged implementation of a multi-level project, including an interregional academic competition, meetings of the Expert Council and the jury of nominal awards (I. E. Repina, N. I. Feshina, K. S. Petrov-Vodkina, F. V. Sychkova, E. N. Drobitsky), a mobile exhibition in the cities: Moscow-Saratov-Togliatti-Saransk-Kazan-Kirov, holding round tables and creative meetings with curators, became possible thanks to the co-financing of the project from the authorities: the Ministry of Culture of the Russian Federation, the Government of Saratov Oblast and the Ministry of Culture, the Government of the Republic of Mordovia and the Ministry of Culture, National Policy and Archival Affairs of the Republic of Moldova, the Government of the Republic of Tatarstan and the Ministry of Culture of the Republic of Tatarstan, the Ministry of Culture of the Kirov Region, with the support of partners: the Saratov State Radishchev Art Museum, the Saratov Regional House art workers, art gallery *Aesthetics*, the Contemporary Realism Museum (Togliatti), the Mordovian Erzia Museum of Visual Arts, the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan, the Vasnetsov Brothers Art Museum, the Research Institute of the Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, the Moscow Union of Artists.
The research project is based on the methodology of the 17th century enlightener Jan Amos Komensky, who created the encyclopedic work *The Visible World in Pictures*. The organizers' task is to study the modern artistic process through the reflection of the diversity of the surrounding natural world and human relations by the artists of the 21st century. Within the framework of the 2020 competition, works of fine art are considered for 10 subject-objects: **Mechanisms and Devices, Weapons, Toys and Dolls, Wheel, Vehicles, House, City, Interior, Reflections, Wings.**
More than 370 artists from Moscow and the Moscow region, St. Petersburg, the regions of the Volga region and the South of Russia, other regions of the country took part in the competition. The best entries from the competition are presented in the art encyclopedia. The laureates of the competition were awarded with personalized cash prizes (22 prizes), diploma winners – with awards from the Russian Academy of Arts and the Creative Union of Russian Artists, the Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts carried out a large-scale analytical work, as a result of which research was prepared on ten topics. The Vasnetsov Brothers Art Museum has provided the art encyclopedia with the masterpieces of its collection – the works of the brothers V. M. and A. M. Vasnetsov.

Project Manager and Author:
Khudyakov Konstantin Vasilyevich

Project Supervisor and Coordinator:
Kuznetsova Svetlana Andreyevna

Curatorial group:
Romashko Evgeny Viktorovich
Tolstoi Nathalie Vladimirovna
Steiner Arseny Evgenievich
Glukhov Viktor Alexandrovich
Slukhaeva Elena Vasilievna
Narbekova Lyudmila Nikolaevna
Nurgaleeva Rosalia Mirgalimovna
Shakina Anna Vladimirovna
Yanovskaya Irina Borisovna

Design:
Kolesnikov/Denisov

Pre-press and adaptation of the design of the 4th volume for the print:
Fomicheva Ekaterina Borisovna
Collection of materials, project coordinator:
Belyayeva Ekaterina Andreyevna

Project Directors:
Akimov Konstantin Vasilievich
Akimov Konstantin Konstantinovich

Editor:
Shperl Kseniya Alexeyevna

Translation:
Klenskaya Olga Vitalyevna

AGAINST THE CURRENT: monograph. M., 2020. 840 pages
Circulation: 500 copies.
© S. Denisov, I. Kolesnikov design, 2020

Экспертный совет:

Худяков Константин Васильевич — вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, академик и член президиума РАХ, президент Творческого Союза художников России, заслуженный художник России;
Бажанов Леонид Александрович — арт-критик, куратор, историк искусства, действительный член Российской академии художественной критики, член-корреспондент Российской академии художеств, академический руководитель программы «Современное искусство» в Высшей школе экономики;
Глухов Виктор Александрович — академик и член президиума Российской академии художеств, председатель правления Московского Союза художников, народный художник России;
Денисов Сергей Геннадьевич — член-корреспондент Российской академии художеств, первый вице-президент МО Творческого Союза художников России, заслуженный художник России;
Калинин Виктор Григорьевич — первый вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума РАХ, заслуженный художник России;
Колесников Иван Владимирович — член-корреспондент Российской академии художеств, вице-президент МО Творческого Союза художников России, доцент МГХПА имени С. Г. Строганова, заслуженный художник России;
Кочемасова Татьяна Александровна — вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума РАХ, начальник научно-организационного управления РАХ, кандидат искусствоведения;
Кузнецова Светлана Андреевна — первый заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ, вице-президент ТСХР по Поволжью;
Мачулина Диана Юрьевна — арт-критик, художник, куратор молодежной Творческой мастерской Творческого Союза художников России и ПО РАХ, руководитель секции новейших течений ТСХР;
Нарбекова Людмила Николаевна — директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, почетный член Российской академии художеств; заслуженный работник культуры РМ;
Нургалеева Розалия Миргалимовна — директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, почетный член Российской академии художеств; заслуженный работник культуры РТ;
Петров Константин Витальевич — академик и член президиума Российской академии художеств, вице-президент ТСХР, профессор МГХПА имени С. Г. Строганова, народный художник России;
Ромашко Евгений Викторович — академик и член президиума Российской академии художеств, первый вице-президент ТСХР, профессор, заведующий кафедрой академической живописи МГХПА имени С. Г. Строганова, народный художник России;
Слухаева Елена Васильевна — заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной деятельности Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева, почетный член Российской академии художеств; член ТСХР;
Сосновская Ирина Петровна — арт-критик, старший научный сотрудник Московского музея современного искусства, куратор региональных программ по современному искусству;
Толстая Наталия Владимировна — директор НИИ Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, президент НП АДИТ, член президиума ИКОМ России.
Худякова Александра Константиновна — академик Российской академии художеств, куратор Творческой мастерской Творческого Союза художников России и РАХ «DollART»;
Штейнер Арсений Евгеньевич — куратор, вице-президент Творческого Союза художников России;
Беляева Екатерина Андреевна — старший менеджер выставочных проектов Творческого Союза художников России, секретарь экспертного совета.

Жюри:

Церетели Зураб Константинович — президент Российской академии художеств, народный художник СССР и России, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО;
Худяков Константин Васильевич — вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, академик и член президиума РАХ, президент Творческого Союза художников России, заслуженный художник России;
Гаранина Татьяна Анатольевна — министр культуры Саратовской области;
Аюпова Ирада Хафизяновна — министр культуры Республики Татарстан;
Баулина Светлана Никитовна — министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия;
Калинин Виктор Григорьевич — первый вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума РАХ, заслуженный художник России;
Кошкин Олег Александрович — главный ученый секретарь президиума Российской академии художеств, академик, заслуженный архитектор России;
Кузнецова Светлана Андреевна — первый заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ, вице-президент ТСХР по Поволжью;

Expert Board:

Khudyakov Konstantin Vasilyevich — Vice President of the Russian Academy of Arts, Chairman of the Volga Region Department of the RAA, Academician and Member of the Executive Committee of the RAA, President of the Creative Union of Artists of Russia, Honoured Artist of the Russian Federation;
Bazhanov Leonid Alexandrovich — art critic, curator, art historian, full member of the Russian Academy of Art Criticism, corresponding member of the Russian Academy of Arts, Contemporary Art course director at the Higher School of Economics;
Glukhov Viktor Alexandrovich — Academician and Member of the Executive Committee of the RAA, Chairman of the Executive Board of the Moscow Union of Artists, Honoured Artist of Russian Federation;
Denisov Sergey Gennadyevich — Corresponding Member of the Russian Academy of Arts, First Vice President of the Moscow Department of the Creative Union of Artists of Russia, Honoured Artist of Russian Federation;
Kalinin Viktor Grigoryevich — First Vice President of the Russian Academy of Arts, Academician and Member of the Executive Committee of the Russian Academy of Arts, Honoured Artist of Russian Federation;
Kolesnikov Ivan Vladimirovich — Corresponding Member of the Russian Academy of Arts, Vice President of the Moscow Department of the Creative Union of Artists of Russia, Associate Professor at the Moscow State Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts, Honoured Artist of Russian Federation;
Kochemasova Tatyana Alexandrovna — Vice President of the Russian Academy of Arts, Academician and Member of the Executive Committee of the Russian Academy of Arts, Head of the Department of Research and Organization of the Russian Academy of Arts, PhD in Art History;
Kuznetsova Svetlana Andreyevna — First Deputy Chairwoman of the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts, Corresponding Member of the RAA, Honoured Cultural Worker of the Russian Federation, Vice President of the Creative Union of Artists of Russia in Povolzhye;
Machulina Diana Yuryevna — art critic, artist, curator of the Youth Art Studio of the Creative Union of Artists of Russia and the Volga Region Department of the RAA, Head of the Latest Trends Department of the Creative Union of Artists of Russia;
Narbekova Lyudmila Nikolaevna — Director of the Mordovian Erzia Museum of Visual Arts, Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Honoured Cultural Worker of the Republic of Moldova;
Nurgaleeva Rozalia Mirgalimovna — Director of the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan, Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Honoured Cultural Worker of the Republic of Tatarstan;
Petrov Konstantin Vitalyevich — Academician and Member of the Executive Committee of the Russian Academy of Arts, Vice President of the Creative Union of Artists of Russia, Professor at the Moscow State Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts, People's Artist of Russian Federation;
Romashko Evgeny Viktorovich — Academician and Member of the Executive Committee of the Russian Academy of Arts, First Vice President of the Creative Union of Artists of Russia, Professor, Head of the Academic Painting Department of the Moscow State Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts, People's Artist of Russian Federation;
Slukhayeva Elena Vasilyevna — Deputy Director General for Exhibition activities at the Saratov State Radischev Art Museum, Honorary Member of the Russian Academy of Arts;
Sosnovskaya Irina Petrovna — art critic, Senior Research Associate at the Moscow Museum of Contemporary Art, contemporary art regional programme supervisor;
Tolstoi Nathalie Vladimirovna — Director of the Russian Academy of Arts Research Institute, Corresponding Member of the Russian Academy of Arts, President of the ADIT non-profit partnership, Member of the Executive Committee of the International Council of Museums of Russia.
Khudyakova Alexandra Konstantinovna — Academician of the Russian Academy of Arts, curator of the Creative Workshop of the Creative Union of Artists of Russia and the Russian Academy of Arts *DollART*;
Steiner Arseny Evgenievich — curator, Vice President of the Creative Union of Artists of Russia;
Belyaeva Ekaterina Andreevna — senior manager of exhibition projects of the Creative Union of Artists of Russia, secretary of the Expert Council.

Jury:

Tsereteli Zurab Konstantinovich — President of the Russian Academy of Arts, People's Artist of the USSR and Russian Federation, UNESCO Goodwill Ambassador;
Khudyakov Konstantin Vasilyevich — Vice President of the Russian Academy of Arts, Chairman of the Volga Region Department of the RAA, Academician and Member of the Executive Committee of the RAA, President of the Creative Union of Artists of Russia, Honoured Artist of the Russian Federation;
Garanina Tatyana Anatolyevna — Minister of Culture of Saratov Oblast;
Ayupova Irada Khafizyanovna — Minister of Culture of the Republic of Tatarstan;
Baulina Svetlana Nikitovna — Minister of Culture, National Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia;
Kalinin Viktor Grigoryevich — First Vice President of the Russian Academy of Arts, Academician and Member of the Executive Committee of the Russian Academy of Arts, Honoured Artist of Russian Federation;
Koshkin Oleg Aleksandrovich — Chief Scientific Secretary of the Executive Committee of the Russian Academy of Arts, Academician, Honoured Architect of Russia;
Kuznetsova Svetlana Andreevna — First Deputy Chairwoman of the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts, Corresponding Member of the RAA, Honoured Cultural Worker of the Russian Federation, Vice President of the Creative Union of Artists of Russia in Povolzhye;

Нарбекова Людмила Николаевна — директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, почетный член Российской академии художеств; заслуженный работник культуры РМ;
Нургалеева Розалия Миргалимовна — директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, почетный член Российской академии художеств; заслуженный работник культуры РТ;
Слухаева Елена Васильевна — заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной деятельности СГХМ имени А. Н. Радищева, почетный член Российской академии художеств, член ТСХР.

Авторы статей и редакторы-составители издания:

Худяков Константин Васильевич — вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, академик и член президиума РАХ, президент Творческого Союза художников России;
Толстая Наталия Владимировна — директор НИИ Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, президент НП АДИТ, член президиума ИКОМ России;
Усачева Светлана Владимировна — главный специалист отдела живописи второй пол. XIX-нач. XX в. Государственной Третьяковской галереи, заведующая отделом русского искусства XVIII-нач. XX в. НИИ Российской академии художеств, кандидат искусствоведения;
Худякова Александра Константиновна — академик Российской академии художеств, куратор Творческой мастерской Творческого Союза художников России и РАХ «DollART»;
Шакина Анна Владимировна — директор Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, кандидат искусствоведения;
Кузнецова Светлана Андреевна — первый заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ;
Беляева Екатерина Андреевна — старший менеджер выставочных проектов Творческого Союза художников России, секретарь экспертного совета;
Фомичева Екатерина Борисовна — дизайнер, менеджер выставочных проектов Творческого Союза художников России.

Кураторы/ авторы передвижных экспозиций:

Худяков Константин Васильевич — вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, академик и член президиума РАХ, президент Творческого Союза художников России;
Ромашко Евгений Викторович — академик и член президиума Российской академии художеств, первый вице-президент ТСХР, профессор, заведующий кафедрой академической живописи МГХПА имени С. Г. Строганова, народный художник России;
Русанов Виктор Николаевич — академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, профессор МГАХИ имени В. И. Сурикова, член МОСХ, член ТСХР, член СХР;
Кузнецова Светлана Андреевна — первый заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ, вице-президент ТСХР по Поволжью;
Беляева Екатерина Андреевна — старший менеджер выставочных проектов Творческого Союза художников России, секретарь экспертного совета;
Слухаева Елена Васильевна — заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной деятельности СГХМ имени А.Н.Радищева, почетный член Российской академии художеств, член ТСХР;
Яновская Ирина Борисовна — кандидат философских наук, директор ЧУК «Музей актуального реализма» (Тольятти);
Голышенкова Елена Всеволодовна — заведующая научно-исследовательским отделом Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, член ТСХР;
Махаев Виктор Борисович — старший научный сотрудник Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, кандидат искусствоведения;
Нургалеева Розалия Миргалимовна — директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РТ;
Шакина Анна Владимировна — директор Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, кандидат искусствоведения;
Штейнер Арсений Евгеньевич — куратор, вице-президент по выставочной деятельности и спецпроектам Творческого Союза художников России.

Виртуальные экспозиции, электронный каталог «Красные ворота / Против течения»:

Штейнер Арсений Евгеньевич — куратор, вице-президент по выставочной деятельности и спецпроектам Творческого Союза художников России;
Денисов Юрий Вячеславович — программист, web-дизайнер;
Добринский Павел Васильевич — видеооператор, монтажер.

Проект реализован на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Narbekova Lyudmila Nikolaevna — Director of the Mordovian Erzia Museum of Visual Arts, Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Honoured Cultural Worker of the Republic of Moldova;
Nurgaleeva Rozalia Mirgalimovna — Director of the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan, Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Honoured Cultural Worker of the Republic of Tatarstan;
Slukhayeva Elena Vasilyevna — Deputy Director General for Exhibition activities at the Saratov State Radischev Art Museum, Honorary Member of the Russian Academy of Arts;

Authors of articles and editors-compilers of the publication:

Khudyakov Konstantin Vasilievich — Vice President of the Russian Academy of Arts, Chairman of the Volga Region Department of the RAA, Academician and Member of the Executive Committee of the RAA, President of the Creative Union of Artists of Russia, Honoured Artist of the Russian Federation;
Tolstoï Nathalie Vladimirovna — Director of the Research Institute of the Russian Academy of Arts, Corresponding Member of the Russian Academy of Arts, President of Non-profit partnership Automation of Museum Activities and Information Technologies (AMAIT), Member of the Presidium of ICOM Russia;
Usacheva Svetlana Vladimirovna — chief specialist of the Painting Department of the second half of 19th-early 20th century of the State Tretyakov Gallery, head of the Department of Russian art of the 18th-early 20th century Research Institute of the Russian Academy of Arts, PhD in History of Art;
Khudyakova Alexandra Konstantinovna — Academician of the Russian Academy of Arts, curator of the Creative Workshop of the Creative Union of Artists of Russia and the Russian Academy of Arts *DollART*;
Shakina Anna Vladimirovna — Director of the Vasnetsov Brothers Art Museum, PhD in History of Art;
Kuznetsova Svetlana Andreevna — First Deputy Chairwoman of the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts, Corresponding Member of the RAA, Honoured Cultural Worker of the Russian Federation, Vice President of the Creative Union of Artists of Russia in Povolzhye;
Belyaeva Ekaterina Andreevna — senior manager of exhibition projects of the Creative Union of Artists of Russia, secretary of the Expert Council;
Fomicheva Ekaterina Borisovna — designer, manager of exhibition projects of the Creative Union of Artists of Russia.

Curators / authors of mobile exhibitions:

Khudyakov Konstantin Vasilievich — Vice President of the Russian Academy of Arts, Chairman of the Volga Region Department of the RAA, Academician and Member of the Executive Committee of the RAA, President of the Creative Union of Artists of Russia, Honoured Artist of the Russian Federation;
Romashko Evgeny Viktorovich — Academician and Member of the Executive Committee of the Russian Academy of Arts, First Vice President of the Creative Union of Artists of Russia, Professor, Head of the Academic Painting Department of the Moscow State Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts, People's Artist of Russian Federation;
Rusanov Viktor Nikolaevich — Academician of the Russian Academy of Arts, Honored Artist of the Russian Federation, Professor of the Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov, a member of the Moscow Union of Artists, Member of the Creative Union of Artists of Russia, Member of the Union of Artists
Kuznetsova Svetlana Andreevna — First Deputy Chairwoman of the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts, Corresponding Member of the RAA, Honoured Cultural Worker of the Russian Federation, Vice President of the Creative Union of Artists of Russia in Povolzhye;
Belyaeva Ekaterina Andreevna — senior manager of exhibition projects of the Creative Union of Artists of Russia, secretary of the Expert Council;
Slukhaeva Elena Vasilievna — Deputy General Director for Exposition and Exhibition Activities of the Radishchev State Art Museum, Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Member of the Creative Union of Artists of Russia;
Yanovskaya Irina Borisovna — PhD in Philosophical Sciences, Director of the private educational company of the Contemporary Realism Museum (Togliatti);
Golyshenkova Elena Vsevolodovna — Head of the Research Department of the Mordovian Erzia Museum of Visual Arts, Honored Cultural Worker of the Republic of Mordovia, member of the Creative Union of Artists of Russia;
Makhaev Viktor Borisovich — Senior Researcher of the Mordovian Erzia Museum of Visual Arts, PhD in History of Art;
Nurgaleeva Rozalia Mirgalimovna — Director of the State Museum of Fine Arts Republic of Tatarstan, Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Honored Worker of Culture of the Republic of Tatarstan;
Shakina Anna Vladimirovna — Director of the Vasnetsov Brothers Art Museum, PhD in History of Art;
Steiner Arseny Evgenievich — curator, Vice President for the exhibition activities and special projects of the Creative Union of Artists of Russia.

Virtual expositions, electronic catalogue *Red Gates / Against the Stream:*

Steiner Arseny Evgenievich — curator, Vice President for the exhibition activities and special projects of the Creative Union of Artists of Russia;
Denisov Yury Vyacheslavovich — programmer, web designer;
Dobrinsky Pavel Vasilievich — videographer, editor.

The project was implemented with a grant from the All-Russian public Organization "Russian culture foundation" as a part of the *Creative People* federal project of the *Culture* national project.

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ:

Министру культуры Российской Федерации **Любимовой Ольге Борисовне —** за поддержку творческих инициатив и масштабных проектов Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого Союза художников России;
Генеральному директору Российского фонда культуры **Головниной Елене Юрьевне —** за финансовую поддержку Творческого Союза художников России: предоставление гранта на реализацию мероприятий проекта «Красные ворота / Против течения» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;
Губернатору Саратовской области **Радаеву Валерию Васильевичу** и министру культуры области **Гараниной Татьяне Анатольевне —** за поддержку творческой деятельности Поволжского отделения Российской академии художеств и финансирование **6** Премий имени К.С. Петрова-Водкина;
Главе Республики Мордовия **Волкову Владимиру Дмитриевичу** и министру культуры, национальной политики и архивного дела РМ **Баулиной Светлане Никитовне —** за поддержку Шестой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения» и финансирование 4-х Премий имени Ф.В. Сычкова;
Президенту Республики Татарстан **Минниханову Рустаму Нургалиевичу** и министру культуры РТ **Аюповой Ираде Хафизяновне —** за поддержку Шестой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения» и финансирование 4-х Премий имени Н.И. Фешина;
Президенту Российской академии художеств **Церетели Зурабу Константиновичу** за всемерную поддержку творческих инициатив и проектов Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого Союза художников России;
Директору НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств **Толстой Наталии Владимировне —** за проведение исследовательской части проекта «Красные ворота / Против течения»;
Президенту Фонда «Музей актуального реализма» **Вавилину Виталию Владимировичу —** за поддержку Поволжского отделения РАХ и Творческого Союза художников России и участие в экспонировании передвижной выставки «Красные ворота / Против течения»;
Председателю правления Московского Союза художников **Глухову Виктору Александровичу —** за поддержку инициатив Творческого Союза художников России и участие в экспонировании выставки «Красные ворота / Против течения»;

Руководителям учреждений культуры — за поддержку проекта и активное участие в экспонировании передвижной экспозиции «Красные ворота / Против течения»:
Калининой Людмиле Леонидовне, генеральному директору Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева;
Десницкой Инне Борисовне, директору Саратовского областного Дома работников искусств;
Ракчееву Владимиру Викторовичу, генеральному директору РА «Эстетика»;
Ракчеевой Юлии Викторовне, директору галереи искусств «Эстетика» (г. Саратов);
Яновской Ирине Борисовне, директору Музея актуального реализма (г. Тольятти);
Нарбековой Людмиле Николаевне, директору Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи (г. Саранск);
Нургалеевой Розалии Миргалимовне, директору Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань);
Шакиной Анне Владимировне, директору Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых (г. Киров).

ORGANIZERS EXPRESS
SINCERE ACKNOWLEDGMENT AND GRATITUDE TO:

The Minister of Culture of the Russian Federation, **Olga Borisovna Lyubimova,** for support for creative initiatives and large-scale projects of the Creative Union of Artists of Russia and the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts;
CEO of the Russian Cultural Fund, **Elena Yuryevna Golovnina,** for financial support of the Creative Union of Artists of Russia: providing a grant for the implementation of activities of the *Red Gates / Against the Current* project within the framework of the *Creative People* federal project of the *Culture* national project;
The Governor of Saratov Oblast, **Radayev Valery Vasilyevich,** and the Minister of Culture, **Garanina Tatyana Anatolyevna,** for their support for the creative activities of the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts and the financing of 6 K.S. Petrov-Vodkin prizes;
The Head of the Republic of Mordovia, **Volkov Vladimir Dmitrievich,** and the Minister of Culture, National Policy and Archival Affairs of the Republic of Moldova, **Baulina Svetlana Nikitovna,** for their support for the Sixth Interregional Academic Exhibition and Contest *Red Gates / Against the Current* and the financing of 4 F.V. Sychkov prizes;
The President of the Republic of Tatarstan, **Minnikhanov Rustam Nurgaliyevich,** and the Minister of Culture of the Republic of Tatarstan, **Ayupova Irada Khafizyanovna,** for support for the Sixth Interregional Academic Exhibition and Contest *Red Gates / Against the Current* and the financing of 4 N.I. Feshin prizes;
President of the Russian Academy of Arts, **Tsereteli Zurab Konstantinovich,** for all-round support for the creative initiatives and projects of the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts and the Creative Union of Artists of Russia;
The Director of the Research Institute of the Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, **Tolstoï Nathalie Vladimirovna,** for conducting the research part of the *Red Gates / Against the Current* project;
The President of the Contemporary Realism Museum Fund, **Vavilin Vitaly Vladimirovich,** for his support of the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts and the Creative Union of Artists of Russia and participation in exhibiting the mobile exhibition *Red Gates / Against the Current;*
The Chairman of the Executive Board of the Moscow Union of Artists, **Glukhov Viktor Aleksandrovich,** for supporting the initiatives of the Creative Union of Artists of Russia and participating in the exhibition *Red Gates / Against the Current;*

The Heads of cultural institutions for their support of the project and active participation in the exposition of the mobile exhibition *Red Gates / Against the Current:*
Kalinina Lyudmila Leonidovna, CEO of the Saratov State Radishchev Art Museum;
Desnitskaya Inna Borisovna, Director of the Saratov Regional House of Artists;
Rakcheev Vladimir Viktorovich, CEO of the RA *Aesthetics;*
Rakcheeva Yulia Viktorovna, director of the art gallery *Aesthetics* (Saratov);
Yanovskaya Irina Borisovna, Director of the Contemporary Realism Museum (Togliatti);
Narbekova Lyudmila Nikolaevna, Director of the Mordovian Erzia Museum of Visual Arts (Saransk);
Nurgaleeva Rosalia Mirgalimovna, Director of the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan (Kazan);
Shakina Anna Vladimirovna, Director of the Vyatka Art Museum named after V.M. and A.M. Vasnetsovs.

Дорогие друзья!

От имени Министерства культуры Российской Федерации приветствую организаторов, участников и гостей Шестой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения».
Культурная жизнь страны немыслима без ярких проектов, объединяющих художников разных поколений. Конкурс и передвижной формат выставки вызывают необычайный интерес в обществе, а экспозиция произведений живописи, графики, фотографии привлекает внимание не только профессионалов, но и всех любителей творчества.
Желаю организаторам и партнерам передвижной выставки успехов в большой совместной работе-исследовании, открытия новых имен и издания четвертого тома арт-энциклопедии.
Уверена, дальнейшее продвижение этой замечательной инициативы придаст импульс развитию межрегиональных культурных связей и станет значительным вкладом в реализацию национального проекта «Культура»!

Ольга ЛЮБИМОВА
Министр культуры Российской Федерации

Dear friends!

On behalf of the Ministry of Culture of the Russian Federation, I would like to welcome the organizers, participants and guests of the *RED GATES / AGAINST THE CURRENT* – the Sixth Interregional Academic Exhibition and Competition.
The cultural life of the country is inconceivable without bright projects that unite artists of different generations. The competition and the traveling format of the exhibition arouse extraordinary interest in society, and the exposition of paintings, graphics, photography attracts the attention of not only professionals, but also all art lovers.
I wish the organizers and partners of the traveling exhibition success in their extensive joint research work, the discovery of new names and the publication of the fourth volume of the art encyclopedia.
I am sure that further promotion of this remarkable initiative will give the impulse to the development of interregional cultural connections and will become a significant contribution to the implementation of the *Culture* – the national project!

Olga LYUBIMOVA
Minister of Culture of the Russian Federation

Приветствую Поволжское отделение Российской академии художеств и Творческий Союз художников России – организаторов Шестой межрегиональной академической выставки-конкурса «КРАСНЫЕ ВОРОТА / ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»!
В этом году реализация масштабного проекта осложнилась общими трудностями, связанными с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в России и в мире. Организаторам пришлось по-новому выстраивать работу экспертного совета и жюри, продумывать новый формат экспонирования передвижной выставки в Москве и регионах Поволжья. Все справились с поставленными задачами и достойно организовали творческий процесс на всех этапах реализации проекта.
Выражаю благодарность руководителям регионов в Саратовской области, Республике Мордовия и Республике Татарстан, которые нашли возможность профинансировать премии К. С.Петрова-Водкина, Ф. В.Сычкова, Н. И.Фешина и наградить современных и талантливых авторов.
Московский Союз художников и художественные музеи достойно приняли передвижную академическую выставку на своих лучших площадках в Москве, Саратове, Тольятти, Саранске, Казани и Кирове. Для зрителей столицы и регионов Поволжья это было большое и значимое событие.
Творческий Союз художников России совместно с Российской академией художеств в этом году учредили Премию имени Эдуарда Дробицкого, основателя и первого президента ТСХР. Это то немногое, что мы смогли сделать в память о замечательном художнике, гениальном человеке, нашем коллеге, чья земная жизнь была яркой, искрометной и, к сожалению, такой короткой.
Отмечу положительный момент – ставшее уже традиционным участие в исследовании арт-процесса ведущих искусствоведов НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. С одной стороны, это усиливает научную составляющую проекта, а с другой, мотивирует современных авторов быть созвучными времени, активно участвовать в проектной деятельности. Совместная работа всех подразделений Российской академии художеств важна для достижения конкретных результатов: развития науки об искусстве, продвижения инноваций в выставочной и научно-просветительской деятельности.
Расширяется география и круг участников – не только Москва, Санкт-Петербург и регионы Поволжья, но и приглашенные художники с Юга России, Калининграда смогли принять участие в выставке. Это только усиливает интерес к проекту.
Арт-критики имеют возможность выявить живую связь устремлений российских художников, объединенных общей задачей: художественно осмыслить мир природы и общественных отношений, передать пульс живого времени. Желаю дальнейшего продвижения проекту, реальных зрителей и посетителей в музеях, успехов и вдохновения авторам!

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ
Президент Российской академии художеств

I welcome the Volga Region Department of the Russian Academy of Arts and the Creative Union of Artists of Russia – the organizers of the Sixth Interregional Academic Exhibition-Competition *RED GATES / AGAINST THE CURRENT!*
This year, the implementation of a large-scale project was complicated by general difficulties associated with an unfavorable epidemiological situation in Russia and in the world. The organizers had to reorganize the work of the expert council and the jury, think over a new format for exhibiting the traveling exhibition in Moscow and the regions of the Volga region. All coped with the tasks and adequately organized the creative process at all stages of the project.
I would like to express my gratitude to the regional leaders in the Saratov region, the Republic of Mordovia and the Republic of Tatarstan, who found an opportunity to finance the Prizes of K. S. Petrov-Vodkin, F. V. Sychkov, N. I. Feshin and to reward talented contemporary authors.
The Moscow Union of Artists and art museums hosted a traveling academic exhibition at their best sites in Moscow, Saratov, Togliatti, Saransk, Kazan, Kirov at a high level. For the spectators of the capital and the regions of the Volga region, it was a great and significant event.
The Creative Union of Artists of Russia together with the Russian Academy of Arts this year established the Eduard Drobitsky Prize, the founder and first president of the Creative Union of Artists of Russia. This is the little that we were able to do in memory of a wonderful artist, a man of genius, our colleague, whose earthly life was bright, sparkling and, unfortunately, so short.
I would like to note a positive moment – the participation of leading art critics from the Research Institute of the Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts in the study of the art process has already become traditional. On the one hand, this strengthens the scientific component of the project, and on the other hand, it motivates contemporary authors to be in tune with the time, to actively participate in project activities. The joint work of all departments of the Russian Academy of Arts is important for achieving concrete results: the development of art science, the promotion of innovations in exhibition and scientific and educational activities.
The geography and the circle of participants are expanding – not only Moscow, St. Petersburg and the Volga regions, but also invited artists from the South of Russia, Kaliningrad were able to take part in the exhibition. This only heightens interest in the project.
Art critics have the opportunity to reveal a living connection between the aspirations of Russian artists, united by a common task to artistically comprehend the world of nature and social relations, to convey the pulse of living time. I wish the further promotion of the project, real viewers and visitors in museums, success and inspiration to the authors!

Zurab TSERETELI
President of the Russian Academy of Arts

Реализация 4-й части десятитомного проекта «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», рассчитанного на двадцать лет своего последовательного развития, проходила в чрезвычайно осложнённой коронавирусом ситуации для художников, зрителей и музейных институций в Москве и регионах. Мне представляется любопытным сравнить результаты этого, четвёртого проекта с предыдущими (1, 2, 3). Влияют ли довольно жестокие ограничения на творчество художников или не очень? Что происходит в изобразительном искусстве России, практически окончательно погружаемом в новую капиталистическую реальность? Что делать в условиях, когда СМИ в самом широком смысле этого слова оккупировали духовную жизнь планеты, не оставляя в ней места для ясных понятий добра и зла, достоинства, справедливости и вообще Нравственности. Первый, лежащий на поверхности итог этого 4-го этапа проекта состоит в том, что количество участников и присланных работ резко увеличилось…

М. Горький писал, что есть два типа подхода к созданию литературы (читай и искусства) для народа. Буржуазный подход – это стараться опустить тексты до уровня читателя, а второй подход, советский – поднять читателя до уровня литературы. «Советские писатели и журналисты, — считал Горький, — должны поднимать читателя до уровня понимания настоящей литературы и вообще серьёзных текстов». Так вот, СМИ не опускаются до существующего уровня читателя-зрителя. Они активно тянут их вниз. Разумеется, у тотальной системы СМИ есть тотальные заказчики в широком смысле – это глобальный бизнес, для которого необходимы несметные толпы потребителей, умело обработанных и пропущенных через мириады «окон Овертона» – методики воздействия на разум общества и разделенной на 6 основных этапов: «Немыслимо», «Радикально», «Приемлемо», «Разумно», «Популярно», «Государственная норма».

Основной принцип окна Овертона – обмани своего ближнего. Но речь идет не о простом обмане, а о детально проработанной технологии внедрения того, к чему привыкнуть, как кажется, невозможно. И каждое десятилетие, с появлением новых технологий в области коммуникации с человеком, появляются все более изощренные способы, так называемого воздействия на массовое восприятие.

Применительно к изобразительному искусству многочисленные художнические институции настойчиво принуждают зрителя к упрощенным понятиям сути искусства. Как бы привлекая обывателя к авторскому соучастию в создании и продолжении жизни произведения. Нынешние кураторы и аналитики дают понять, что они (зрители) мало чем отличаются от самого художника. Ремесло в творческом процессе не главное, а глубоко второстепенное. Потребление художественного произведения (как ПРОДУКТА) не должно огорчать затруднительностью, непонятностью, сложностью. Из зрителя пытаются вырастить идеального болвана. Период манипуляции сознанием, с которым более или менее свыклось общество выглядит мелким шулерством, по сравнению с глобальной амбиционной системой формирования идеального потребителя, с полным отсутствием рационального сознания, цельного восприятия мира, научного и аналитического отношения к нему и процессам, протекающим в нём. Александр Зиновьев верно сказал, что идеальный потребитель – это что-то вроде трубы, в которую с одного конца закачиваются товары, а из другого они со свистом вылетают на свалку… Так называемые маркетологи, разнообразные, мощные структуры, в том числе и пирамида мирового арт-рынка, создали незыблемую, тотальную ситуацию, в которой потребности не удовлетворяются, а создаются. Это уже свершившийся факт. Оболванивание начинается с детского сада, с различных массовых мероприятий, с экранов телевизоров, мониторов компьютеров, мобильных телефонов, со специальных, якобы образовательных программ, с детских журналов с комиксами. Всё это заполняет пространство вокруг готовых на всё детей. В нашей стране издаются, оказывается, детские газеты и журналы, такие как «Пионерская правда», «Пионер», «Юный художник», «Юный техник» и прочие, знакомые старшему поколению с детства. Но вы их нигде не найдёте в существующем масс-медийном океане. Дети погружены в фэнтези, что готовит их к восприятию гламурной прессы, дамских и детективных романов и т.п. Знать – не так уж жизненно необходимо. Всё есть в яндексах, гуглах и пр., где «впарить» можно всё! Пустая голова просто необходима рынку для закачивания туда всего того, что ему требуется здесь и сейчас продать.

Проект «Против течения» является попыткой анализа происходящих процессов в условиях глобализации и вышеперечисленных констатаций, проблем и вызовов нормальному человеку в станковом изобразительном искусстве конкретно Москвы, Петербурга и 22 регионов России. Мы отдаём себе отчёт в том, что станковое изобразительное искусство находится в затяжном кризисе и постепенно дрейфует в маргинальную зону. Сегодня большее внимание художников России направлено на переживание существующего положения в этом безумном мире – это искусство, признающее опасности и, к сожалению, недостаточно убедительно и адекватно говорящее о них. Художники не пишут более манифесты, а предпочитают индивидуальные методы работы, зачастую делая безуспешную попытку заключить себя в «башни из слоновой кости».

А в нынешних условиях нет никакого подполья – закрыться в башне из слоновой кости, спасительной диссидентской изоляции, более невозможно. Функция искусства сегодня – попытки менять не общество и не строй, а людей. Станковое искусство перестало, что называется, кричать – оно стремится к диалогу. Теряем ли мы, художники, зрителя при этом? Вопрос, на который ищет ответ проект «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».

Константин ХУДЯКОВ
руководитель и автор проекта

The implementation of the 4th part of the ten-volume project *RED GATES / AGAINST THE CURRENT*, calculated for twenty years of its consistent development, took place in an extremely complicated situation due to the coronavirus for artists, spectators and museum institutions in Moscow and the regions. It seems interesting to me to compare the results of this fourth project with the previous ones (1, 2, 3). Do the rather severe restrictions affect the work of artists or not so much?.. What happens in the fine arts of Russia, which is almost completely immersed in the new capitalist reality? What to do in conditions when the media in the broadest sense of the word occupied the spiritual life of the planet, leaving no room in it for clear concepts of good and evil, dignity, justice and morality in general. The first, on the surface, the result of this 4th stage of the project is that the participants and the number of submitted works have increased dramatically...

M. Gorky wrote that there are two types of approach to the creation of literature (read and art) for the people. The bourgeois approach is to try to lower the texts to the level of the reader, and the second approach, the Soviet one, is to raise the reader to the level of literature. Gorky believed that Soviet writers and journalists should raise the reader to the level of understanding real literature and, in general, serious texts. So: the media do not descend to the existing level of the reader-viewer – they are actively pulling them down. Of course, the total media system has total customers in a broad sense – this is a global business that requires countless crowds of consumers, skillfully processed and passed through the myriad of Overton windows – methods of influencing the mind of society, and divided into 6 main stages:", "Radical", "Acceptable","Reasonable","Popular","State Norm".

The basic principle of the Overton window is to deceive others. But we are not talking about simple deception, but about a detailed technology for introducing something that seems impossible to get used to. And every decade, with the advent of new technologies in the field of communication with a person, more and more sophisticated methods appear, the so-called impact on mass perception.

With regard to the visual arts, numerous artistic institutions persistently compel the viewer to simplified concepts of the essence of art. As if attracting the layman to the author's complicity in the creation and continuation of the life of the work. The current curators and analysts make it clear that they (the audience) are not much different from the artist. The craft is not the main thing in the creative process, it is deeply secondary. The consumption of a work of art (as a PRODUCT) should not upset with difficulty, incomprehensibility, complexity. They are trying to cultivate the ideal boob out of the spectator. The period of manipulation of consciousness, with which society has more or less become accustomed to, looks like petty cheating, in comparison with the global ambitious system of forming an ideal consumer, with a complete absence of rational consciousness, integral perception of the world, scientific and analytical attitude to it and the processes taking place in it. Alexander Zinoviev rightly said that an ideal consumer is something like a pipe into which goods are pumped from one end, and from the other they whistle into a landfill... The so-called marketers, various powerful structures, including the pyramid of world art market, have created an unshakable, total situation in which needs are not satisfied, but created. This is a fact that happened. Fooling begins in kindergarten, from various public events, from TV screens, computer monitors, mobile phones, from supposedly special educational programs, from children's magazines with comics. All this fills the space around children who are ready for anything. Our country publishes children's newspapers and magazines *Pionerskaya Pravda*, *Pioneer*, *Young Artist*, *Young Technician* and others, familiar to the older generation from childhood. But you will not find them anywhere in the existing mass media ocean. Children are immersed in fantasy, which prepares them for the perception of glamorous press, ladies' and detective novels, etc. Knowing is not so vital. Everything is in Yandex, Google, etc., where you can "sell" everything! An empty head is simply necessary for the market to pump in everything that it needs to sell here and now.

The project *Against the Current* is an attempt to analyze the ongoing processes in the context of globalization and the above statements, problems and challenges to a normal person in the easel visual arts specifically in Moscow, St. Petersburg and 22 regions of Russia. We are aware of the fact that easel visual art is in a protracted crisis and is gradually drifting into the marginal zone. Today, more attention of Russian artists is directed to experiencing the existing situation in this insane world - this is an art that recognizes dangers and, unfortunately, does not sufficiently convincingly and adequately speak about them. Artists no longer write manifestos, but prefer individual methods of work, often making an unsuccessful attempt to enclose themselves in ivory towers.

And in the current conditions there is no underground – it is no longer possible to lock oneself in an ivory tower, a salutary dissident isolation. The function of art today is to try to change not society or the system, but people. Easel art has ceased, as they say, to shout – it strives for dialogue. Do we, the artists lose the viewer? The question to which the project *RED GATES / AGAINST THE CURRENT*, is looking for an answer.

Konstantin KHUDYAKOV
Project Manager and Author

Произведения В. М. и А. М. Васнецовых в Вятском художественном музее

В 2020 году Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых отметит 110 лет со дня основания. Идея создания музея принадлежит членам Вятского художественного кружка. Памятной датой в его истории стало 29 августа 1909 года, когда на заседании правления кружка Аркадием Михайловичем Васнецовым (членом правления) было высказано желание известных русских художников, уроженцев Вятской губернии, Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых, устроить в городе Вятке галерею и передать в неё свои произведения, а также оказать содействие в приобретении произведений других русских художников. Члены правления с энтузиазмом поддержали это предложение.

В октябре 1910 года при содействии братьев Васнецовых щедрый подарок музею сделала известная русская меценатка Маргарита Кирилловна Морозова (1873-1958). К концу 1910 года коллекция насчитывала 38 произведений (37 картин и одну скульптуру). Эти произведения вошли в первую экспозицию музея. Торжественное открытие музея состоялось 5 (18) декабря 1910 года.

Сегодня музей по праву носит имя наших земляков, выдающихся русских художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Перед музеем в 1992 году установлен памятник братьям Васнецовым скульптора Ю. Г. Орехова.

Собрание музея насчитывает более 23 тысяч произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного и народного искусства. В коллекции свое достойное место занимают 53 произведения Виктора и Аполлинария Васнецовых, характеризующие различные грани таланта этих мастеров, из них – 20 живописных работ и 23 графических листа.

Виктор Васнецов – русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. Творчество художника сыграло важную роль в развитии российского изобразительного искусства от эпохи передвижничества к стилю модерн.

В творчестве Васнецова ярко представлены разные жанры. На раннем этапе в работах Виктора Васнецова преобладали бытовые сюжеты. К этому периоду относится картина «Нищие певцы» (1873) из коллекции музея. Произведение написано в Петербурге, но основано на детских жизненных впечатлениях художника. Действие построено вокруг нищих-слепцов, остановившихся осенним хмурым днем около паперти сельской церкви и распевающих протяжные «пропевы». Около нищих собрались зрители: кто-то задумался о судьбе этих людей, а кто-то – о своей…. Художник повествует о буднях жителей села. Композиция проста и лаконична: персонажи сгруппированы в центре картины и связаны движениями рук. В. Васнецов показал жизнь маленьких людей, наполнив живописное произведение глубоким непоказным чувством...

Также в коллекции музея находятся два ранних рисунка художника, поступивших в разные годы: «Рыболов» (1873) и «Девочка с куклой». «Рыболов» – более профессионально исполненный рисунок, выполнен с натуры, с точной прорисовкой деталей. «Девочка с куклой» – более ранняя работа, возможно, относящаяся ко времени учебы в Вятском духовном училище. Известно, что в эти годы Виктор Васнецов много работал с натуры, рисовал с гравюр, фотографий и развивал свои незаурядные способности к рисованию «по воспоминанию».

Васнецов Виктор
Нищие певцы, 1873
Vasnetsov Viktor
Beggar Singers, 1873

Васнецов Виктор
Рыболов, 1873
Vasnetsov Viktor
Fisherman, 1873

В конце 1890-х годов всё более заметное место в его творчестве занимает религиозная тема: им были выполнены работы во Владимирском соборе в Киеве и в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Готовясь к работам в храме, Васнецов знакомился с памятниками раннего христианства в Италии, изучал мозаики и фрески киевского Софийского собора, фрески Кирилловского и Михайловского монастырей в Киеве. Неслучайно обращение художника к данной тематике: отец его, Михаил Васильевич Васнецов, и мать, Аполлинария Ивановна (урождённая Кибардина), происходили из духовной среды.

В коллекции имеются два произведения этого периода в творчестве В. Васнецова. «Спаситель в терновом венце» (1906). Первоначальный эскиз «Спасителя в терновом венце» (1906, Дом-музей Васнецова в Москве) послужил для памятника на могиле командира Семёновского полка генерал-майора Г. А. Мина, убитого эсеркой-террористкой в августе 1906 года. Образ был написан для церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы – полковой церкви лейб-гвардии Семёновского полка, построенной в 1837-1842 гг. по проекту Константина Тона на Загородном проспекте в Петербурге.

В 1910 году (в год открытия Вятского художественно-исторического музея) рисунок был подарен автором музею с условием, что не будет нигде воспроизводиться. При этом живописец отмечал, что «если бы куда передал его, так только в Третьяковскую галерею». Это единственное произведение Виктора Васнецова, подаренное им самим нашему музею.

В 1911 году Васнецов заканчивает работу над заказом земляков выполнить образ Николы-чудотворца для Вятского городского общественного управления, где с 1898 года служил его младший брат Аркадий Васнецов. Образ необычайно одухотворенный, просветленный. Особую значимость имеют статичность фигуры и удлиненная пропорция. Известно, что Аркадий Васнецов был намерен как искусный столяр-резчик сделать для этой иконы резной киот.

После революционных событий, очевидно, благодаря Аркадию Михайловичу, произведение художника попало в музейную коллекцию.

В Васнецове шла постоянная внутренняя борьба художника и иконописца. Средствами реалистического изобразительного искусства он стремился создать икону. Древний образец существовал для него не более как канон, схема, от которой он своевольно отступал. Он пользовался им как материалом для свободного вдохновения. Изучив и пропитавшись духом древнего искусства, он создавал свой оригинальный вариант.

Однако позже художник посвящает весь свой талант работе с фольклорной тематикой, былинно-сказочным сюжетам. Московский период ознаменовался для художника написанием полотен с сюжетами из знаменитых русских сказок. На высказывание художника Нестерова, не схоронился ли Виктор Михайлович за сказки от жизни, тот ответил: «Куда было после Владимирского собора выше? Куда? Купчих писать? После Бога-то?! Выше нет! Но есть нечто, что стоит вровень. Это, брат, сказка…»

«Иван-царевич и лебедь. Эскиз» выполнен В. Васнецовым легко и непринужденно акварелью на бумаге. Образы прорисованы не тщательно, больше внимания уделено деталям костюма сказочного персонажа.

Аполлинарий Васнецов вошёл в художественную жизнь России позже Виктора, но вырос в крупного художника, стал автором многих значительных и интересных произведений. Младший брат В. М. Васнецова не получил систематического художественного образования. Учась в Вятском духовном училище, он начал брать уроки у польского художника Михала Эльвиро Андриолли, сосланного в Вятку.

В 1872 году окончил Вятское духовное училище и по настоянию старшего брата, Виктора Васнецова, переехал в Петербург, где учился живописи у таких мастеров, как В. Д. Поленов, И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Максимов.

В 1875 году Аполлинарий отказался от идеи поступить в Академию художеств и сдал экзамен на звание народного учителя. В 1878 году Аполлинарий Васнецов покинул деревню, уехал в Москву, к брату, и с тех пор уже полностью посвятил себя искусству.

Освоив живопись, Аполлинарий Васнецов много путешествовал. Он побывал на Украине (поездки к В. Васнецову в Киев в 1885-1892), в Крыму (1885-1886 гг., 1924 г.), на Кавказе (1895) и в Европе (Франция, Италия, Германия, Швейцария в 1898-1899 гг. и 1912 г.). Из каждой поездки он всегда привозил большое количество этюдов, они обогащали его новыми творческими замыслами. Писал прежде всего пейзажи. «Вершники» (?) – один из этюдов, написанный в таких поездках.

В 1890-е годы в своем творческом росте А. Васнецов достиг вершин. Широк и разнообразен круг его увлечений: в эти годы он создал лучшие свои пейзажи, написал множество этюдов, начал работать в области иллюстрации и театрально-декорационной живописи, приступил к разработке темы старой Москвы. Пейзаж «За варкой варенья» (1892) написан в эти годы. Тонкую по живописи работу отличают фрагментарность композиции, особая лиричность и проникновенное отношение к происходящему.

А. Васнецов показывал уральские пейзажи на выставках в 1891–1895 гг. Они были очень успешны. Среди наиболее значительных следует выделить работу «Оренбургские степи» (1893) из собрания нашего музея. Монументальность композиции, ритм уходящих к горизонту безмолвных холодных светлых холмов, сдержанная цветовая гамма способствуют передаче эпической широты и величия древней уральской земли, нетронутой первобытности. Художник писал: «Я поехал в 1890 году на Северный Урал к горе Благодать. Знакомые картины моего детства ожили передо мною, переродившись в меланхолический суровый пейзаж. Характер Урала и его природа очень мне напоминали вятский край, те же хвойные леса, увалы, только грандиозных размеров, а леса – щетина тайги по хребтам гор, вместо одиночек елей – гигантские кедры. Потому-то, вероятно, я несколько лет и делал, что писал уральские пейзажи».

В 1900 году А. Васнецов посетил Париж и экспонировал в Салоне работы «Сибирь» (1894), «Московский Кремль» (1897), «Элегия» (1893) и «Избушка на курьих ножках». Его работы были приняты и выставлены в Русском отделе.

Художник вспоминал: «Я был поражен видом Москвы, конечно, главным образом Кремлем. Жил неподалеку от него на Остоженке, и любимыми прогулками после работы было кружение около Кремля: я любовался его башнями, стенами, соборами». Это восхищение передалось и в картине «Московский Кремль», которая украшает музейную экспозицию. Лучи солнца золотят верхушки башен Кремля, Собор Василия Блаженного.

Васнецов Аполлинарий
Московский Кремль, 1897
Vasnetsov Apollinary
The Moscow Kremlin, 1897

В 1900 году А. Васнецов стал академиком петербургской Академии художеств. В 1903 году участвовал в организации Союза русских художников.

Работы А. Васнецова очень разнообразны. По художественной форме их можно разделить на две группы – большие картины, написанные маслом, и произведения, созданные с использованием карандаша, угля, акварели, гуаши, пастели на бумаге. В смешанной технике выполнены, например, «Лиственницы» (1905) из коллекции музея. Произведение очень отличается от всего наследия художника в нашем собрании изяществом форм, поэтичностью и утонченностью линий, декоративизмом.

В. М. и А. М. Васнецовы одной из основных задач в создании творений считали прославление земли русской.

Вятское региональное отделение Союза художников России, несомненно, занимает одно из ведущих мест, как по численности, так и в отношении творческой устремлённости художественного коллектива. В 2019 году оно отметило своё восьмидесятилетие. Художники продолжают также вдумчиво подходить к сюжетам своих работ, к передаче состояния природы, как это делали их земляки В. М. и А. М. Васнецовы.

Среди творческих организаций Вятское региональное отделение СХР – одно из самых старейших и авторитетных. Разнообразие жанров и стилей в творчестве, параллельное развитие классического, академического и современного искусства позволяют вятским художникам достойно войти в художественное и культурное пространство России и занимать в нем уникальное и весомое место.

В настоящее время в Вятском региональном отделении состоят более ста человек: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров театрального, декоративно-прикладного, народного искусства, искусствоведов. Многие из них являются выпускниками Вятского художественного училища им. А. А. Рылова и самых престижных

Васнецов Аполлинарий
За варкой варенья, 1892
Vasnetsov Apollinary
Making Jam, 1892

Васнецов Виктор
Спаситель в терновом венце, 1906
Vasnetsov Viktor
Savior Crowned with Thorns, 1906

художественных вузов России. Они разные по таланту, возрасту, навыкам, достижениям, видам и жанрам творчества. Но есть общие тенденции в художественной практике большинства авторов, принимающих участие в экспозициях Вятского регионального отделения.

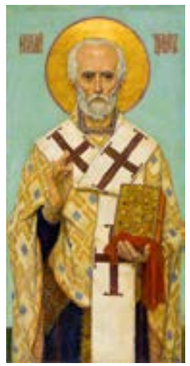
За долгие годы у вятской региональной организации сформировалось своё лицо. Живопись была и остается главенствующим видом искусства. Что касается пейзажей, то в выборе тем для своих работ художники достаточно традиционны. Они находят источники вдохновения среди ландшафтов Кировской области, улиц родного города и его окрестностей, в поездках по другим странам. Пейзаж доминирует на всех больших выставках. Просто картина, и именно пейзажная картина, стала формообразующим предметом искусства и визитной карточкой вятских художников. В своих пейзажах художники не приукрашивают российскую действительность – напротив, пейзажи очень энергичны и жизнеутверждающи, исполнены чувства обновления природы.

В них воплощены глубокие философские раздумья художников об окружающем нас мире, о людях, живущих на этой земле.

Портрет – один из самых сложных жанров в искусстве. Парадные портреты и камерные, ироничные и простодушные, почти натуралистичные и почти абстрактные интересуют и будут интересовать и художников, и зрителей.

В настоящее время Вятское региональное отделение Союза художников России – серьезная составляющая культурного и художественного процесса, который характеризует современное российское искусство. Художники принимают активное участие в культурной жизни региона, отстаивают интересы высокого профессионализма, коллективно создают образ своего современника, своей эпохи.

Анна ШАКИНА



Васнецов Виктор
Николай Чудотворец, 1911
Vasnetsov Viktor
Nicholas the Wonderworker, 1911

The works of V. M. and A. M. Vasnetsovs in the Vasnetsov Brothers Art Museum

In 2020, the Vyatka's V.M. and A.M. Vasnetsovs art museum will celebrate 110 years since its foundation. The idea of creating a museum belongs to the members of the Vyatka art club. A memorable date in its history was August 29, 1909, when at a meeting of the board of the club, Arkady Mikhailovich Vasnetsov (member of the board) expressed the desire of famous Russian artists, natives of the Vyatka province, Viktor Mikhailovich and Apollinarius Mikhailovich Vasnetsov, to arrange a gallery in the city of Vyatka and transfer to it their works, as well as to assist in the acquisition of works by other Russian artists. Board members enthusiastically supported this proposal.

In October 1910, with the assistance of the Vasnetsov brothers, the famous Russian philanthropist Margarita Kirillovna Morozova (1873-1958) made a generous gift to the museum. By the end of 1910, the collection numbered 38 works (37 paintings and one sculpture). These works were included in the first exposition of the museum. The grand opening of the museum took place on December 5 (18), 1910.

Today the museum is rightfully named in honor of our fellow countrymen, outstanding Russian artists Viktor and Apollinarius Vasnetsov. In 1992, in front of the museum, a monument to the Vasnetsov brothers was erected by the sculptor Yu.G. Orekhov. The collection of the museum includes more than 23 thousand works of Russian and Western European painting, graphics, sculpture, decorative and applied and folk art. 53 works by Viktor and Apollinarius Vasnetsovs occupy a worthy place in the collection, characterizing various facets of the talent of these masters, of which 20 paintings and 23 graphic sheets.

Viktor Vasnetsov is a Russian painter and architect, a master of historical and folklore painting. The artist's work played an important role in the development of Russian fine art from the era of itinerant movement to the modern style.

Various genres are vividly represented in Vasnetsov's work. At an early stage in the works of Viktor Vasnetsov, everyday subjects prevailed. The painting *Beggar Singers* (1873) from the museum's collection belongs to this period. The work was written in St. Petersburg, but is based on the artist's childhood experiences. The action is built around the blind beggars who stopped on a gloomy autumn day near the porch of a village church and sang lingering "chants". Spectators gathered around the beggars, someone thought about the fate of these people, and someone about theirs…. The artist tells about the everyday life of the villagers. The composition is simple and laconic: the characters are grouped in the center of the picture and linked by hand movements. V. Vasnetsov showed the life of little people, filling the painting with a deep, not ostentatious feeling ...

Also, two early drawings by the artist, received in different years, are in the museum's collection: *Fisherman* (1873) and *Girl with a Doll*. *Fisherman* is a more professionally executed drawing, made from life, with accurate drawing of details. *Girl with a Doll* is an earlier work, possibly related to the time of study at the Vyatka Theological School. It is known that during these years Viktor Vasnetsov worked a lot from life, drew from engravings, photographs and developed his extraordinary ability to draw "from memory".

At the end of the 1890s, an increasingly prominent place in his work is occupied by a religious theme: he completed works in the Vladimir Cathedral in Kiev and in the Church of the Savior on Spilled Blood in St. Petersburg. Preparing to work in the church, Vasnetsov got acquainted with the monuments of early Christianity in Italy, studied the mosaics and frescoes of the Kiev Sophia Cathedral, the frescoes of the Kirillovsky and Mikhailovsky monasteries in Kiev. It is no coincidence that the artist turned to this topic: his father, Mikhail Vasilievich Vasnetsov, and his mother, Apollinaria Ivanovna (nee Kibardina), came from a spiritual environment.

The collection contains two works of this period in the work of V. Vasnetsov. *Savior Crowned with Thorns* (1906). The original sketch for *Savior Crowned with Thorns* (1906, Vasnetsov House-Museum in Moscow) served for the monument on the grave of the commander of the Semyonovsky regiment, Major General G.A. Min, who was killed by a terrorist Socialist Revolutionary in August 1906. The image was written for the Church of the Presentation of the Most Holy Theotokos in the Temple – the regimental church of the Semyonovsky Life Guards Regiment, built in 1837-1842. designed by Konstantin Ton on Zagorodny Prospekt in St. Petersburg.

In 1910 (the year of the opening of the Vyatka Art and History Museum) the drawing was donated by the author to the museum on the condition that it would not be reproduced anywhere. At the same time, the painter noted that "if he had transferred it to where, so only to the Tretyakov Gallery." This is the only work of Viktor Vasnetsov, donated by him to our museum.

In 1911, Vasnetsov finished work on the order of his fellow countrymen to make the image of St. Nicholas the Wonderworker for the Vyatka city public administration, where his younger brother Arkady Vasnetsov had served since 1898. The image is unusually spiritualized, enlightened. The static figure and the elongated proportion are of particular importance. It is known that Arkady Vasnetsov, as a skillful carpenter-carver, intended to make a carved icon case for this icon.

After the revolutionary events, apparently thanks to Arkady Mikhailovich, the artist's work was included in the museum collection.

In Vasnetsov there was a constant internal struggle between the artist and the icon painter. By means of realistic visual arts, he strove to create an icon. The ancient model existed for him no more than a canon, a scheme from which he willfully deviated. He used it as material for free inspiration. Having studied and imbued with the spirit of ancient art, he created his own original version.However, later the artist devotes all his talent to working with folklore themes, epic and fairy-tale subjects. The Moscow period was marked for the artist by writing canvases with subjects from famous Russian fairy tales. To the statement of the artist Nesterov whether Viktor Mikhailovich buried himself for fairy tales from life, he replied: "Where was higher after the Vladimir Cathedral? Where? Write the merchants? After God ?! No higher! But there is something that is on par. This, brother, is a fairy tale ... ".

Ivan Tsarevich and the Swan. Sketch made by V. Vasnetsov lightly and naturally in watercolor on paper. The images are not drawn carefully, more attention is paid to the details of the costume of the fairytale character.

Apollinarius Vasnetsov entered the artistic life of Russia later than Viktor, but grew into a major artist, became the author of many significant and interesting works. The younger brother of V. M. Vasnetsov did not receive a systematic art education. While studying at the Vyatka Theological School, he began to take lessons from the Polish artist Michal Elviro Andriolli, who was exiled to Vyatka:

In 1872 he graduated from the Vyatka Theological School and, at the insistence of his elder brother, Viktor Vasnetsov, moved to Petersburg, where he studied painting with such masters as V. D. Polenov, I. E. Repin, M. M. Antokolsky, V. M. Maximov.In 1875, Apollinaris abandoned the idea of entering the Academy of Arts and passed the exam for the title of people's teacher. In 1878, Apollinarius Vasnetsov left the village, went to Moscow, to his brother, and since then has completely devoted himself to art.

Having mastered painting, Apollinarius Vasnetsov traveled a lot. He visited Ukraine (visits to V. Vasnetsov in Kiev in 1885-1892), Crimea (1885-1886, 1924), the Caucasus (1895) and Europe (France, Italy, Germany, Switzerland in 1898-1899 years and 1912). From every trip he always brought a large number of sketches, they enriched him with new creative ideas. He painted, above all, landscapes. *Tops* (?) Is one of the sketches written on such trips.

1890s A. Vasnetsov reached the top in his creative growth. The circle of his hobbies is wide and varied: during these years he created his best landscapes, wrote many sketches, began to work in the field of illustration and theatrical and decorative painting, began to develop the theme of old Moscow. The landscape *Making Jam* (1892) was painted during these years. The work, delicate in painting, is distinguished by the fragmentary composition, special lyricism and a heartfelt attitude to what is happening.

A. Vasnetsov showed Ural landscapes at exhibitions in 1891-1895. They were very successful. The work *Orenburg steppes* should be singled out among the most significant (1893) from the collection of our museum. The monumentality of the composition, the rhythm of the silent cold light hills receding to the horizon, the restrained color scheme contribute to the transfer of the epic breadth and grandeur of the ancient Ural land, untouched by primitiveness. The artist wrote: "I went in 1890 to the Northern Urals to Mount Grace. Familiar pictures of my childhood came to life in front of me, reborn into a melancholy harsh landscape. The character of the Urals and its nature reminded me very much of the Vyatka Territory, the same coniferous forests, ridges, only of grandiose sizes, and the forests –

Васнецов Виктор
Девочка с куклой
Vasnetsov Viktor
Girl with a Doll

Васнецов Аполлинарий
Вершники
Vasnetsov Apollinary
Vershniki

Васнецов Аполлинарий
Оренбургские степи, 1893
Vasnetsov Apollinary
Orenburg Steppes, 1893

Васнецов Аполлинарий
Лиственницы, 1905
Vasnetsov Apollinary
Larch Trees, 1905

taiga bristles along the mountain ridges, instead of single spruces – giant cedars. That is probably why I have been doing for several years that I painted the Ural landscapes ".
In 1900, A. Vasnetsov visited Paris and exhibited at the Salon the works *Siberia* (1894), *The Moscow Kremlin* (1897), *Elegy* (1893) and *Hut on Chicken Legs*. His work was accepted and exhibited in the Russian section.
The artist recalled: "I was amazed at the sight of Moscow, of course, mainly by the Kremlin. I lived not far from him on Ostozhenka, and my favorite walks after work were circling around the Kremlin: I admired its towers, walls, cathedrals." This admiration was also conveyed in the painting *The Moscow Kremlin*, which adorns the museum exposition. The sun's rays gild the tops of the Kremlin towers, St. Basil's Cathedral.
In 1900 A. Vasnetsov became an academician of the St. Petersburg Academy of Arts. In 1903 he took part in organizing the Union of Russian Artists.
A. Vasnetsov's works are very diverse. According to their artistic form, they can be divided into two groups – large oil paintings and works created using pencil, charcoal, watercolors, gouache, pastels on paper. For example, Larch trees (1905) from the museum's collection are made in mixed media. The work is very different from the entire heritage of the artist in our collection by the grace of forms, poetry and refinement of lines, decorativeism.

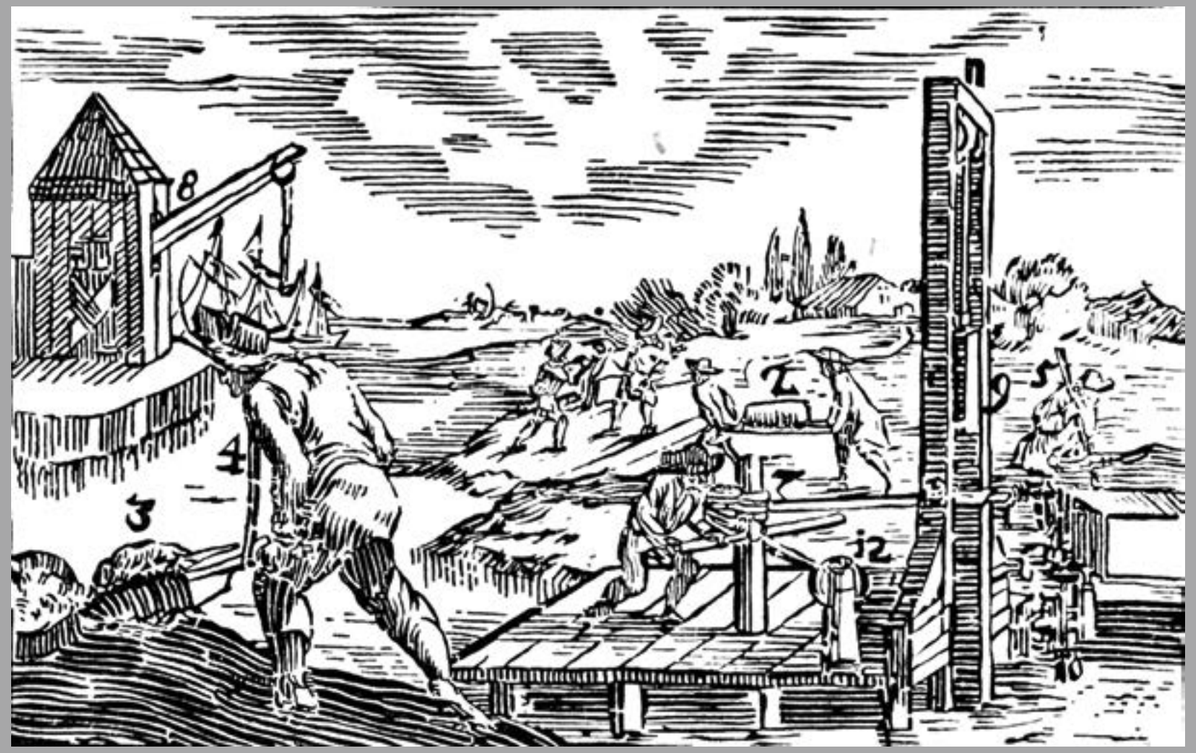
V. M. and A. M. Vasnetsov considered glorification of the Russian land a major challenge in the creation of works.
The Vyatka regional branch of the Union of Artists of Russia, undoubtedly, occupies one of the leading places, both in terms of the number and the creative aspiration of the artistic collective. In 2019, it celebrated its 80th anniversary. Artists also continue to thoughtfully approach the subjects of their works, to convey the state of nature, as their fellow countrymen V. M. and A. M. Vasnetsov.
Among the creative organizations, the Vyatka regional branch of the Union of Artists is one of the oldest and most respected. The variety of genres and styles in creativity, the parallel development of classical, academic and contemporary art allow Vyatka artists to enter the artistic and cultural space of Russia with dignity and occupy a unique and significant place in it.
Currently, the Vyatka regional department has more than a hundred people: painters, graphic artists, sculptors, masters of theatrical, decorative and applied, folk art, art historians. Many of them are graduates of the Vyatka Art School. A. A. Rylov and the most prestigious art universities in Russia. They are different in talent, age, skills, achievements, types and genres of creativity. But there are general trends in the artistic practice of most of the authors who take part in the expositions of the Vyatka regional department.
Over the years, the Vyatka regional organization has formed its own face. Painting was and continues to be the dominant art form. As for landscapes, the artists are quite traditional in choosing themes for their works. They find sources of inspiration among the landscapes of the Kirov region, the streets of their native city and its environs, while traveling to other countries.
The landscape dominates all large exhibitions. It's just a painting, and it's a landscape painting, that has become a formative object of art, and a visiting card of Vyatka artists. In their landscapes, the artists do not embellish the Russian reality; on the contrary, the landscapes are very energetic and life-affirming, full of a sense of renewal of nature.
They embody the deep philosophical thoughts of artists about the world around us, about the people living on this earth.
Portrait is one of the most difficult genres in art. Ceremonial and chamber portraits, ironic and innocent, almost naturalistic and almost abstract, interest and will interest both artists and spectators.
Currently, the Vyatka regional branch of the Union of Artists of Russia is a serious component of the cultural and artistic process that characterizes contemporary Russian art. Artists take an active part in the cultural life of the region, defend the interests of high professionalism, collectively create the image of their contemporary, of their era.

Anna SHAKINA

Васнецов Виктор
Иван Царевич и Лебедь. Эскиз.
Vasnetsov Viktor
Ivan Tsarevich and the Swan. Sketch

МЕХАНИЗМЫ И ПРИБОРЫ	020	MECHANISMS AND DEVICES
ОРУЖИЕ	094	WEAPON
ИГРУШКИ И КУКЛЫ	164	TOYS AND DOLLS
КОЛЕСО	236	WHEEL
СРЕДСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	288	VEHICLES
ДОМ	374	HOUSE
ГОРОД	494	CITY
ИНТЕРЬЕР	592	INTERIOR
ОТРАЖЕНИЯ	658	REFLECTIONS
КРЫЛЬЯ	744	WINGS

Сколько снести могут двое на шесте **1** или на носилках **2**, столько снести может один человек, толкая перед собой тачку **3**, прикрепленную к ремню **4**, свисающему у него с шеи. Но еще более силен тот, который тяжесть, положенную на катки **6**, катит вперёд при помощи рычага **5**. Ворот **7** есть столбик, который вращают, обходя вокруг него. Кран **8** имеет тимпан (колесо), ступая по которому, человек извлекает из корабля тяжести или спускает их в него. Долбня (баба) **9** употребляется для вколачивания свай **10;** она поднимается на канате при помощи блоков **11** или руками, если имеет ушки **12.**



Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Quantum duo ferre possunt Palanga **1** vel Feretro, **2** tantum potest unus, trudendo ante se Pabonem, **3** suspensa a collo Aerumna. **4** Plusautem potest, qui molem, Phalangis (Cylindris) **6** impositam, provolvit Vecte. **5** Ergata **7** est columella, quae versatur circumeundo. Geranium **8** habet Tympanum, cui inambulans quis, pondera navi extrahit, aut in navem demittit. Fistuca **9** adhibetur ad pangendum Sublicas; **10** adtollitur fune, tracto per Trochleas; **11** vel minibus, si ansas habet. **12**

МЕХАНИЗМЫ И ПРИБОРЫ

MECHANISMS AND DEVICES

Торжество машины, замена организма механизмом представляется материализацией жизни.
Николай Бердяев

Что же делать? Отбросить все те усовершенствования жизни, всё то могущество, которое приобрело человечество? Забыть то, что оно узнало? Невозможно. Как ни зловредно употребляются эти умственные приобретения, они все-таки приобретения, и люди не могут забыть их.
Лев Толстой

Машина вызывает страх тем, что работает сама собой и доставляет наслаждение тем, что работает исправно.
Ролан Барт

Когда мы смотрим на величественные сооружения далекого прошлого, например, египетские пирамиды, нам часто не дает покоя одна мысль – как, с помощью каких приспособлений было возможно так плотно пригнать друг к другу огромные блоки? Обывательское представление о том, что наше время является самым передовым с точки зрения технологий, на самом деле не имеет ничего общего с действительностью. Просто наши гаджеты и бытовая техника могут эксплуатироваться человеком, не обезображенным интеллектом, они просто так сконструированы, со своим интуитивно понятным интерфейсом. Как часто вы встречали людей, которые, прежде чем включить какой-нибудь прибор, от корки до корки прочитывали приложенную инструкцию?

А теперь представьте себе, что за два тысячелетия до изобретения компьютеров, почти за столетие до Рождества Христова был создан механизм, все функции которого более десяти лет пыталась разгадать целая международная команда учёных. Начало открытию положила находка 4 апреля 1900 г. на дне Эгейского моря недалеко от острова Антикитера античного корабля. Водолазы подняли на поверхность множество артефактов: бронзовые и мраморные статуи, монеты, ювелирные изделия, керамику, уникальные изделия из стекла, остатки мебели и странный кусок бронзы, который сначала приняли за обломок статуи, но который оказался сложным механизмом. Его активно изучали с 1951 года, когда английский историк Прайс заинтересовался им; он доказал, что механизм является механическим вычислительным устройством, и этот артефакт получил по месту находки название Антикитерского механизма. А найденные там же монеты позволили датировать находку приблизительно 85 годом до нашей эры. Что же можно было узнать с помощью этого древнего «компьютера»? Оказывается, многое. Механизм использовался древними греками для вычисления фаз Луны, положения Солнца и взаимного расположения известных древним грекам планет на небосводе с учётом эллиптических орбит небесных тел, определения солнечных и лунных затмений и даже дат важнейших греческих игр и празднеств: Олимпиад, Наайских, Пифийских и Истмийских игр. Все это стало понятно после более чем полувекового изучения этого механизма, точнее, тех 40 процентов, что коррозия оставила от него за две тысячи лет. Окончательный вывод о том, что это за механизм, был оглашен совсем недавно, в 2016 году, и стал результатом планомерной, более чем десятилетней работы группы исследователей. Совершенно очевидно, что такой сложный механизм не только мог быть изобретен, но и должен был использоваться людьми с высоким уровнем образования, которые могли читать не только инструкции, но и карту звездного неба.

Ещё одним большим скачком технического прогресса можно считать изобретение и совершенствование механических часов. Первые часы такого рода тоже отнюдь не были примитивными устройствами. Помимо красоты, за которую их как выдающиеся произведения декоративного искусства выставляют художественные музеи, например, Музей Польди-Пеццоли в Милане, они были действительно сложными многофункциональными устройствами. В XIV веке Джованни де Донди придумал астрономические часы, получившие название Астрариум, или Планетариум. Эти ранние механические часы моделировали Солнечную систему и, считая время и представляя даты календаря, в том числе праздники, показывали движение планет по небесной сфере. Возможно, они не были первыми, но это первый часовой механизм с таким количеством функций, который нам известен. Тогда же, в XIV веке, а точнее в 1335 году, в Милане появились и башенные механические часы. Эта мода быстро распространилась по Европе и стала своеобразным символом статуса города. На ратушах и соборах больших городов к началу XVI века обязательно водружались такие часы. Так люди научились ценить время и соразмерять свою жизнь с ритмом жизни города, независимо от того, могли ли они позволить себе собственные часы, которые в те времена имели вид скорее табакерки, на крышке которой находился циферблат, часто с одной только стрелкой. Башенные часы, можно сказать, были своеобразным продуктом «гонки технологических вооружений» той эпохи, которая отмечала перелом от Средневековья к Новому времени. Одни из самых известных часов находятся в Праге, где они появились в 1402 году: это часы с двумя циферблатами – верхний показывает положение Солнца и Луны, а циферблат под ним –вечный календарь; третий циферблат для отображения фаз Луны был добавлен в конце XVI века. Кроме указания времени и календаря такие часы устраивали целое шоу для зевак, поскольку несколько раз в день или даже каждый час демонстрировали представление кукольных персонажей, выезжающих из них.

Часы, напоминающие о времени жизни, несомненно, навевали мысли о неминуемости смерти. Как песочные, так и со временем настольные механические часы становились неотъемлемыми элементами натюрмортов в жанре «memento mori», каким бы художником они ни создавались – будь то голландский или испанский мастер, аллегорический набор предметов почти всегда включал часы как символ быстротечности времени. В натюрморте Геррита Доу таких «намеков» сразу несколько – это и старые, песочные часы, и новомодные карманные, и, для укрепления эффекта, еще и выкуренная трубка и погасшая свеча.

Однако не все механизмы того времени навевали мысли о смерти. Некоторые, напротив, заставляли неживое оживать. Поскольку часы нужно было продавать, а стоили они, как и теперь настоящие аналоговые часы, дорого, производители часов придумывали разные «рекламные» акции и для рекламы часов придумали первых роботов – автоматонов. Одним из самых известных производителей часов и изобретателей автоматонов стал Пьер Жаке́ Дро. В 1738 году он открыл свою первую мануфактуру в Ла-Шо-де-Фон в Швейцарии, а затем после громкого успеха открыл ещё две в Лондоне и Женеве. Так было положено начало одной из самых престижных в то время торговых марок.

Самыми знаменитыми его автоматонами стали: пишущий мальчик, рисующий мальчик и девушка, играющая на орга́не. Жаке́ Дро был представлен королевским дворам Европы, России и Китая. Автоматон «Девушка, играющая на органе» состоит из 2500 деталей. Музыка, написанная сыном часовщика, извлекается куклой, а не записана на металлический валик, как в музыкальной шкатулке: кукла касается пальцами клавиш инструмента, изготовленного по специальному заказу и состоящего из 24 труб, при этом она даже «дышит» (можно увидеть, как двигается грудь), а глаза её следят за тем, куда двигаются пальцы. Сыграть она может пять мелодий. Художник несколько проще – в нем всего 2000 деталей, но и он может нарисовать целых три картинки – портрет Людовика XV и его собаку с надписью «Mon toutou», королевскую чету – Людовика XVI и Марию-Антуанетту или сцену с купидоном, едущим на колеснице, влекомой бабочками. А самым сложным стал автоматон «Каллиграф» – в нем 6000 деталей. Используя механизм, схожий с рисующим мальчиком, он может гусиным пером написать текст, состоящий из 40 знаков. Текст закодирован на колесе, и буквы выбираются последовательно друг за другом. Мальчик периодически макает перо в чернильницу и встряхивает перо, чтобы не поставить кляксы. Глаза автоматона двигаются вслед за текстом, и голова поворачивается к чернильнице, когда он макает в неё перо. Настоящие произведения искусства, да и хранятся они теперь большей частью в музеях.

Надо ли удивляться, что примерно в то же время, когда реклама часов породила, по сути, первых роботов, Андерсен сочинил свои упоительные сказки «Соловей» и «Свинопас», в которых живое и неживое, механическое противопоставлены друг другу. Но и в конце XVIII века, когда автоматоны покоряли сердца монархов, и во времена Жюля Верна, который своими фантастическими придуманными техническими средствами приблизил будущее, механизмы оставались пока еще диковинкой, редкостью, чем-то недоступным. В сказке Юрия Олеши «Три толстяка» живая девочка заменяет куклу наследника Тутти, а не наоборот, как в литературных и кинематографических фантазиях вроде «Звёздных войн» Джорджа Лукаса.

Среди художников самым известным конструктором механизмов был, конечно, Леонардо да Винчи. До сих пор выставки собранных по его рисункам и чертежам механизмов и транспортных средств, в том числе летательных, в разных городах мира собирают большую аудиторию. Леонардо, конечно, не был первооткрывателем камеры обскуры – главного приспособления художников, но он подробно описал её в своём «Трактате о живописи» и, несомненно, использовал для зарисовок с натуры, как и многие другие, например, Вермеер. В конце XVII века появилась портативная камера-обскура, в которой зеркало, расположенное под углом 45°, проецировало изображение на верхнюю горизонтальную стенку ящика. Бумага укладывалась на стеклянное окно в стенке горизонтально, а изображение на ней уже не было перевёрнуто вверх ногами, что упрощало работу. Ещё раньше, в самом начале XVII века, одним из самых важных изобретений стали зрительные трубы, которые изготавливали в Голландии и не только. Галилей в 1609 г. самостоятельно построил свою зрительную трубу и произвел свои небесные наблюдения, а всего через пару лет по проекту Иоганна Кеплера был построен первый телескоп. Приборы, помогающие видеть на большом расстоянии и справляться с перспективным построением, помогали многим художникам. В XIX веке на

Антикитерский механизм,
85 г. до н.э.
The Antikythera mechanism,
85 BC

Джованни де Донди
Модель Астрариума, 1363
Giovanni di' Dondi
Astrarium Working model, 1363

Пьер Жаке Дро
Автоматон, 1773
Pierre Jaquet-Droz
Automate, 1773

Карл Фабриций
Вид Делфта, 1652
Carel Fabritius,
View of the City of Delft, 1652

смену камере-обскуре пришла камера-люцида. Её изобрёл в 1807 году английский физик Волластон, хотя устройство этого прибора еще в 1611 году было описано Кеплером в его работе «Dioprice». Следующим шагом стало изобретение фотографии. И сейчас художники часто пользуются этим инструментом для создания своих произведений.
Технические новинки индустриальной эпохи быстро входили как в общечеловеческий обиход, так и в творчество художников, для которых изобретения стали не только инструментом, но и мотивом. Сейчас трудно поверить в то, что ещё пару десятилетий назад мы обходились без мобильных телефонов, век назад – без телевизоров, а полтора столетия назад – без радио и звукозаписи. Но это не значит, что наши предки совсем не использовали технику. Достаточно вспомнить, как во дворцах и специально построенных павильонах, вроде «Эрмитажа» в Петергофе, специальные лифты доставляли на второй этаж сервированные столы, чтобы прислуга не мешала и не слышала бы разговоров, не предназначенных для ее ушей. Но, конечно, сейчас, когда механизмы и приборы окружают нас со всех сторон, мы порой не можем без них обойтись.
Пародия на наш техногенный век – знаменитая сцена в культовом фильме Сергея Соловьёва «Асса»: мальчик Бананан, показывая московской гостье свою комнату, демонстрирует ей и железный занавес в виде листа оцинкованного железа, и communication tube – обыкновенную трубу, которая облегчает общение двух людей, выключая их из окружающего пространства, которое «фонит» разнообразными соблазнами. Это простое устройство, которое не требует ни электричества, ни какого-либо механизма, на самом деле не менее важное изобретение, чем фонарь Диогена: оно помогает не только найти человека, но и услышать его.
Многие из работ, представленных в номинации «Механизмы и приборы» проекта «Против течения», как ни странно, не отражают идеи технического прогресса. Только немногие из художников пошли по стопам своих предшественников и предложили на суд публики натюрморты с часами. Каминные часы с фигурой усатого вождя на них на картине Сергея Гавриляченко «Утро моей родины» иронически отсылают не только к традиционной символике «memento mori», но и к известному пропагандистскому полотну эпохи расцвета соцреализма «Утро нашей родины» Федора Шурпина, написанному к 70-летию главного героя, изображенного на поле колосящихся хлебов в розовых лучах зари.
Александр Новиков объединил в своей композиции старинную китайскую вазу и карманные часы, словно объединяя две культурные традиции – восточную и европейскую. Елена Махова, изображая интерьер старой пражской кофейни, заметила целую коллекцию будильников и ручных кофемолок старого образца, которые, вероятно, служат в этом пространстве декором, желающим посетителям хорошего пробуждения и доброго утра. Иронично названа фотография Тани Стрельбицкой-Равва «Солнечные часы», главным предметом которой является бутылка водки, преломляющая солнечный луч.
Пересмотром привычных символов советского государства смотрится живописный лаконичный натюрморт Олега Леонова «Символы», в котором ожидаемый серп соединяется с двуручной пилой и замком – словно лозунг про рабочих и крестьян больше не актуален. Раскулаченные крестьяне, зэки на лесоповале и их охранники – вот новая социальная общность, которую обещали сотворить большевики. Замок в кроваво-красном колорите с картины Валентина Короткова с лаконичным названием «Закрытый» словно продолжает эту тему. Кажется, художники заново осваивают эзопов язык, который имел свободное хождение в творческой среде позднесоветского искусства и был понятен как творцам, так и зрителям.
К мотивам крестьянского быта примыкают фотография старинного ткацкого станка Алексея Филоненко, живопись Натальи Литосовой «Хранитель очага» с изображением наглухо закрытой чугунной печной дверцы и картина Владимира Зунузина «Печь». Популярность этого сельско-дачного мотива в этой номинации может сравниться разве что со старым керосиновым фонарем, который является главным героем картин Владимира Ракчеева и Сергея Суворова, а также «героем второго плана» в фотографии Оксаны Поваровой «Бутыль». Лаконичный натюрморт Сергея Лычагина «Тисочки из Краснова» завершает тему приспособлений для ручного нелёгкого труда.
Андрей Рыбаков придумал прекрасный объект, который, как кажется, иронично соединяя в себе топор и электрический шнур, предлагает альтернативу электропиле, а также шутит над нашей способностью все приспосабливать, улучшать и модернизировать (целую коллекцию таких переделанных предметов собрал художник Владимир Архипов). Тоже своего рода усовершенствование для такого объекта, как двуручная пила, предлагает в своей работе «PILARU» Константин Худяков: обоюдоострое, но короткое лезвие, кажется, «срослось» с руками, которые ею работают. Еще один пример соединения высокихи традиционных технологий – фотография Ольги Казанцевой «Чай. Непал». Географическое уточнение геопозиции чайника в названии более чем уместно, поскольку это ноу-хау могло родиться только в высокогорных и солнечных местах: металлические лепестки антенны или солнечной батареи используются ещё и для кипячения воды в старом, видавшем виды чайнике.
Урбанистическая тема дарит большее разнообразие жанров и полет фантазии. Несомненной удачей можно назвать фотографию Андрея Павловского «Памяти Сикорского»: в перекрестье троллейбусных проводов, с которыми в последнее время упорно борются московские власти, автор увидел подобие винта вертолёта. Тему этой конструкции продолжают натюрморт «Вентилятор» Ольги Оснач, а также две фотографии, которые очень хотелось бы видеть рядом: Юрий Набатов вдохновился новым увлечением большими ветряными пропеллерами, экологично преобразовывающими ветер в электроэнергию, а Галина Кузнецова в своём снимке, названном «Навстречу ветру», напротив, отдаёт предпочтение мельничным парусам старого образца, тем самым, с которыми боролся Дон Кихот. Цепная карусель в работе Светланы Кузьмичёвой «Как поживаете, дамы и господа?» выглядит не невинным развлечением в парке культуры и отдыха, а вполне символичным круговращением жизни, отчасти перекликающимся с иконографией «Корабль дураков».
Две фотоработы Максима Киреева напоминают нам о возможностях blow up: «Red &Wite» – это не что иное, как деталь красной снегоуборочной машины, а «Графика асфальта» будит в нас дремлющего археолога, который умудряется найти артефакты не только в земле, но и в толще асфальта, там, где многие поколения советских детей находили таинственные металлические обрезки, похожие на букву Ш. Настоящим кладезем, пещерой Али-бабы выглядит для любителя разного рода моторов интерьер мастерской, сфотографированный Борисом Сысоевым. И даже один мотор, запечатленный камерой Веры Качаевой в снимке под названием «Процесс», дает ощущение не даром потраченной энергии и прожитой жизни. На этом фоне более гламурно и орнаментально выглядят изображённые Антоном Батишевым в картине «Философия для инженера» белые детали неизвестного назначения, выложенные, словно на витрине.
Автомобили и другие средства передвижения, несмотря на то, что для них была предусмотрена отдельная номинация, «приехали» и в эту тему, поскольку, несомненно, являются также и механизмами, но механизмами, предназначенными для движения не только в пространстве, но и во времени. Работа Зураба Церетели из серии «Мечта детства» представляет написанный в яркой индивидуальной манере мастера детский автомобиль. Для многих советских детей педальный автомобиль так и остался мечтой: покататься на нем можно было, разве что взяв напрокат в ближайшем парке. Крупноформатный рисунок Георгия Саковича «Дураки-дороги» представляет тоже знакомый каждому агрегат – дорожный каток, а Степан Коротков в своей лаконичной живописи делает главным объектом пустой электрички стоп-кран.

Геррит Доу
Натюрморт с подсвечником и карманными часами
Gerrit Dou
Still Life with Candleholder and Pocket Watch

Многие живописные работы в теме механизмов проигрывают фотографиям и объектам. Работы ZeD «Топор знаний» (соединение топорища и книги, которая служит главной ударной силой этого инструмента), Василия Слонова «Деревня и дети» (деревянный гибрид детского трехколесного велосипеда и плуга), Андрея Рыбакова и Владимира Вишневского «Постыдно не вписаться в писсуар» (прямолинейная цитата и пародия на известный «Фонтан» Дюшана) интересны и экспозиционно привлекательны.
Нельзя не сказать о появлении среди таких работ позитивного и ярко-узнаваемого искусства Елены Церетели. Её расписанные от руки в кружевной декоративной манере сломанные телевизоры показывают только хорошие новости (так, кстати, называется и вся серия подобных работ). Спровоцированная случайной поломкой телевизора серия стала еще одной «визитной карточкой» художницы, которая покрывает тонким орнаментальным рисунком любые поверхности – от стекла до картона.
Некоторые художники стремились внести свой вклад в приборостроение. Молодой художник Иван Фадин придумал, например, «Магнитный левитрон» – аппарат, который создан, кажется, с единственной целью – отправлять в полёт бумажные самолётики. Неизвестно назначение «Мехаторникуса» Руслана Нургалиева, но выглядит это приспособление, оснащенное циркулярной пилой, устрашающе. Пугает и живописная фантазия Дмитрия Каллистратова «Для всех одна истина»: Собранные компактно десятки репродукторов-мегафонов

Афанасий Кирхер
Большая портативная камера обскура, 1646
Athanasius Kircher,
Large portable camera obscura, 1646

рисуют абсолютно тоталитарную картину скупыми средствами натюрморта – все «голоса» хором говорят, кажется, одно и то же. Это единодушие многоголосия пугает своей узнаваемостью.
На фотографии Геннадия Савкина зато – полный плюрализм. На сложных навигационных приборах подводной лодки бок о бок расположились статуэтка Ленина и двуглавый орёл. Фото Евгения Жиляева «Ветеран фотодела» представляет раритетную в наш цифровой век вещицу – кинопроектор второй половины прошлого века, пылящийся на подоконнике заброшенного здания – то ли клуба какого-то бывшего завода, то ли закрытого кинотеатра. Печальная для многих художников тема закрытия залов Центрального дома художников и его перепрофилирование под выставочные пространства Третьяковской галереи отражена в фотографии Юрия Щербакова «Перед закрытием ЦДХ»; правда, тот же автор выставил и работу совсем с другим эмоциональным содержанием: два пожарных гидранта показались ему похожими на симпатичных анимационных персонажей (Юрий Щербаков, «Монстрики в Шанхае»).
Человечество за века своего существования придумало множество разнообразных механизмов. Одни облегчают жизнь, другие, подобные гильотине и оружию, готовы её отнять. Многие поколения изобретателей тщатся придумать вечный двигатель, в то время как он уже существует – это искусство коммуникации людей друг с другом, которое технически совершенствуется, но всегда остаётся самой большой ценностью. 2020 год многим запомнится мучительным недостатком живой коммуникации, без всяких технических средств, будь то даже communication tube, помогающая держать социальную дистанцию в полтора метра.

Наталия ТОЛСТАЯ

Scientific and technological progress accompanies humanity throughout its history. The commonplace idea that our time is the most advanced in terms of technology, in fact, has nothing to do with reality. Our gadgets and household appliances can be operated by a person who is not endowed with intelligence, they are simply designed like that, with their own intuitive interface. Throughout history, people constantly invented and then improved their inventions, surrounding themselves with numerous devices for measuring time, the position of planets, for orientation in space and movement in it. Improvements in weapons and methods of assassination also ensured the progress of science and technology. Devices of various kinds – from those invented thousands of years ago to the latest scientific developments – surround us everywhere – in everyday life, in the city and in the countryside, on the road and at home.
Humanity has come up with many different mechanisms. Some make life easier, others, like the guillotine and weapons, are ready to take it away. Many generations of inventors are trying to come up with a perpetual motion machine, while it already exists – this is the art of communication between people with each other, which is technically improved, but always remains the greatest value. The year 2020 will be remembered by many for the painful lack of live communication, without any technical means, even a communication tube that helps to keep a social distance of one and a half meters.

Nathalie TOLSTOÏ

Ян Вермеер
Урок музыки, 1662-65
Johannes Vermeer
A Lady at the Virginals with a Gentleman, 1662-65

Васнецов Виктор
Рыболов
1873,
бумага, карандаш, 30,4x23,8

Из собрания
Вятского художественного музея
имени В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Viktor
Fisherman
1873,
pencil on paper, 30,4x23,8

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Гавриляченко Сергей Gavrilyachenko Sergey

Утро моей Родины. 2010, холст, масло, 80x50
Morning of My Motherland. 2010, oil on canvas, 80x50

Дьяков Алексей Dyakov Alexey

Возможность. Антиутопия. 2016, холст, акрил, графит, купершлак, 150x110
Possibility. Dystopia. 2016, acrylic on canvas, graphite, copper slag, 150x110

EVA (Васильева Евгения)
EVA (Vasilieva Evgeniya)

Без названия. 2017, digital, 59,4x84,1
Untitled. 2017, digital, 59,4x84,1

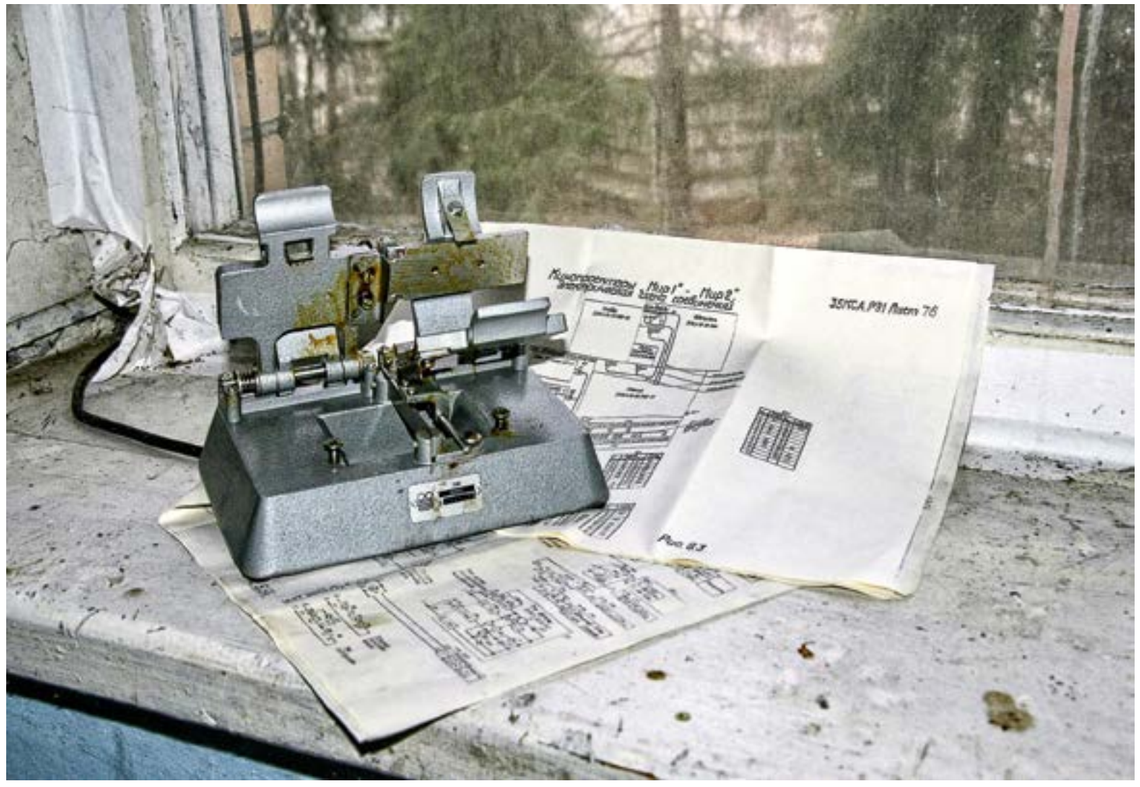
Гвоздев Владимир Gvozdev Vladimir

Крылья. 2020, цифровая печать, 110x110
Wings. 2020, digital print, 110x110

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav

Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

Жиляев Евгений Zhilyaev Evgeny



Ветеран фотодела. 2019, фотография, 110x160
Veteran of Photography. 2019, photo, 110x160

Казанцева Ольга Kazantseva Olga

Чай, Непал. 2017, фотография
Tea, Nepal. 2017, photo

Киреев Максим Kireev Maxim

Red & White. 2018, цифровая фотография, холст, 110x146
Red & White. 2018, digital photo, canvas, 110x146

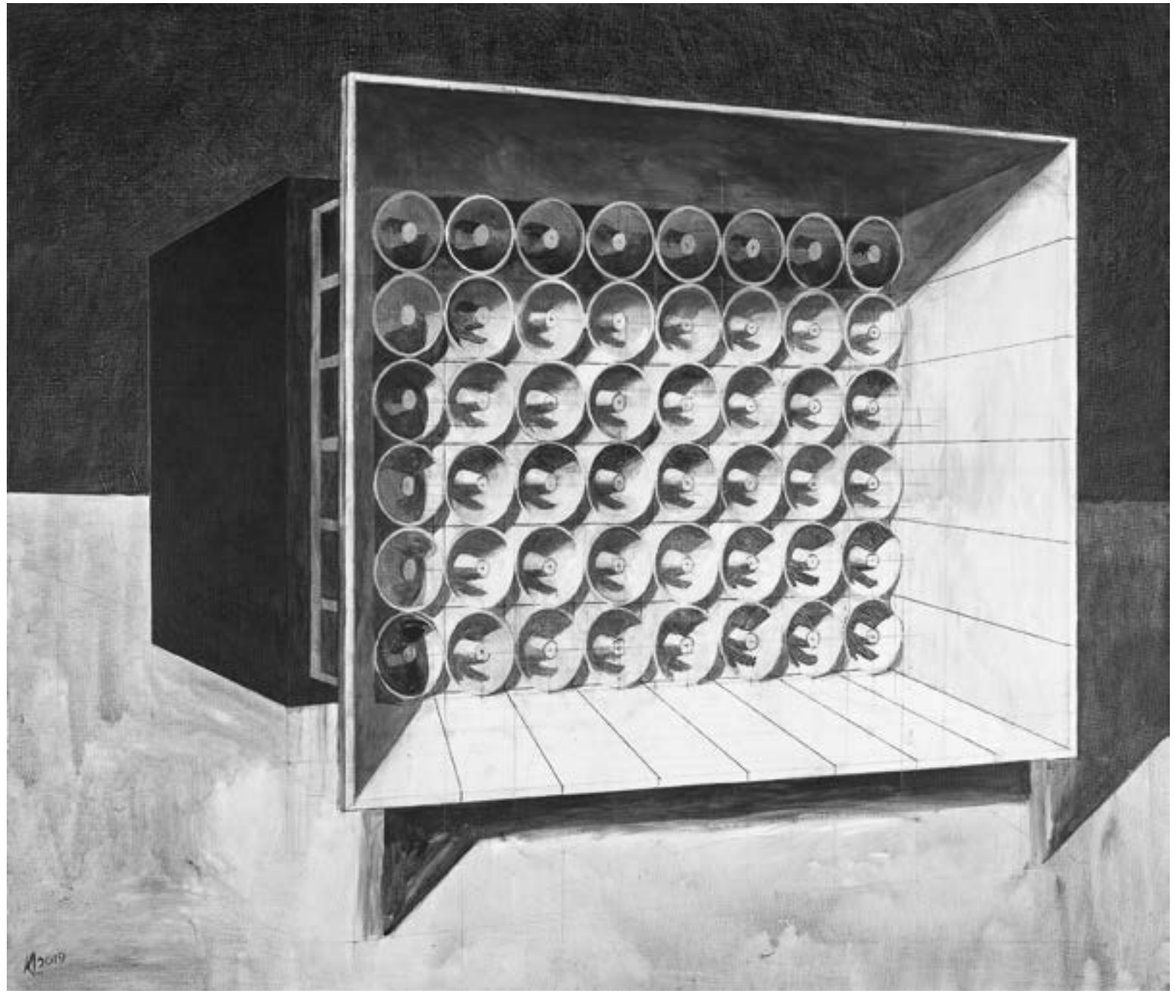
Киреев Максим
Kireev Maxim

Графика асфальта. 2020, фотография
Asphalt Graphics. 2020, photo

Ковригина Эльвира Kovrigina Elvira

Выше. 2015, фотография, 80x60
Higher. 2015, photo, 80x60

Колистратов Дмитрий Kolistratov Dmitry



Для всех одна истина. 2019, холст, акрил, 110x95
There is One Truth for All. 2019, acrylic on canvas, 110x95

Кузнецова Галина Kuznetsova Galina

Навстречу ветру. 2019, фотография
Towards the Wind. 2019, photo

Леонов Олег Leonov Oleg

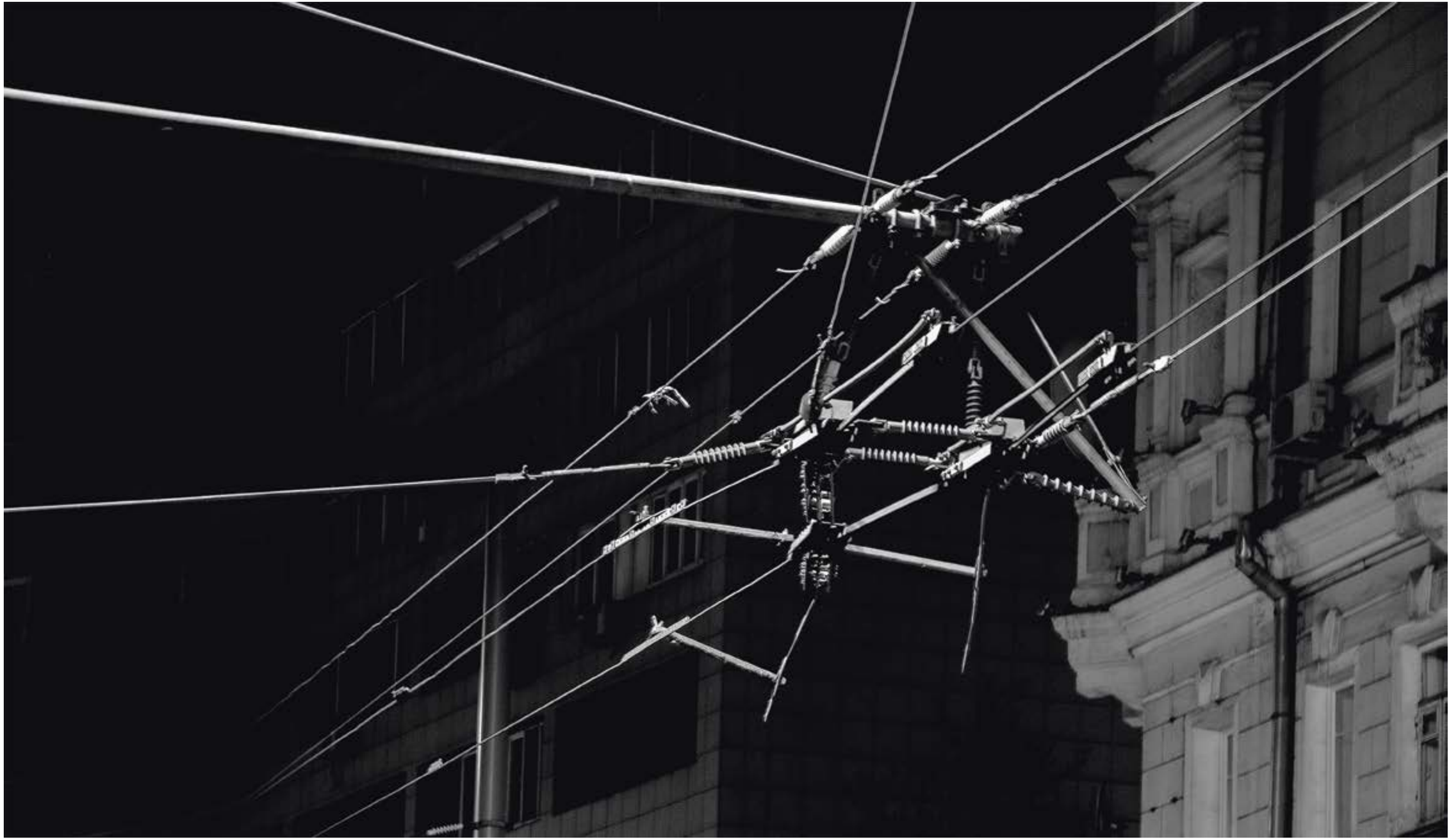
Символы. 2019, холст, масло, 90x90
Symbols. 2019, oil on canvas, 90x90

Назаренко Татьяна Nazarenko Tatiana

Самсон и Далила. 2020, холст, масло, 120x100
Samson and Delilah. 2020, oil on canvas, 120x100

Новиков Игорь Novikov Igor

Русский судоку. 2011, холст, масло, 120x100
Russian Sudoku. 2011, oil on canvas, 120x100



Памяти Сикорского.
2020, фотография, 45x70
In Memory of Sikorsky.
2020, photo, 45x70

Оснач Ольга Osnach Olga

Вентилятор. Из серии «Старые вещи». 2012, картон, акрил, масляная пастель, 100x90
Fan. From the *Old Things* series. 2012, cardboard, acrylic, oil pastel, 100x90

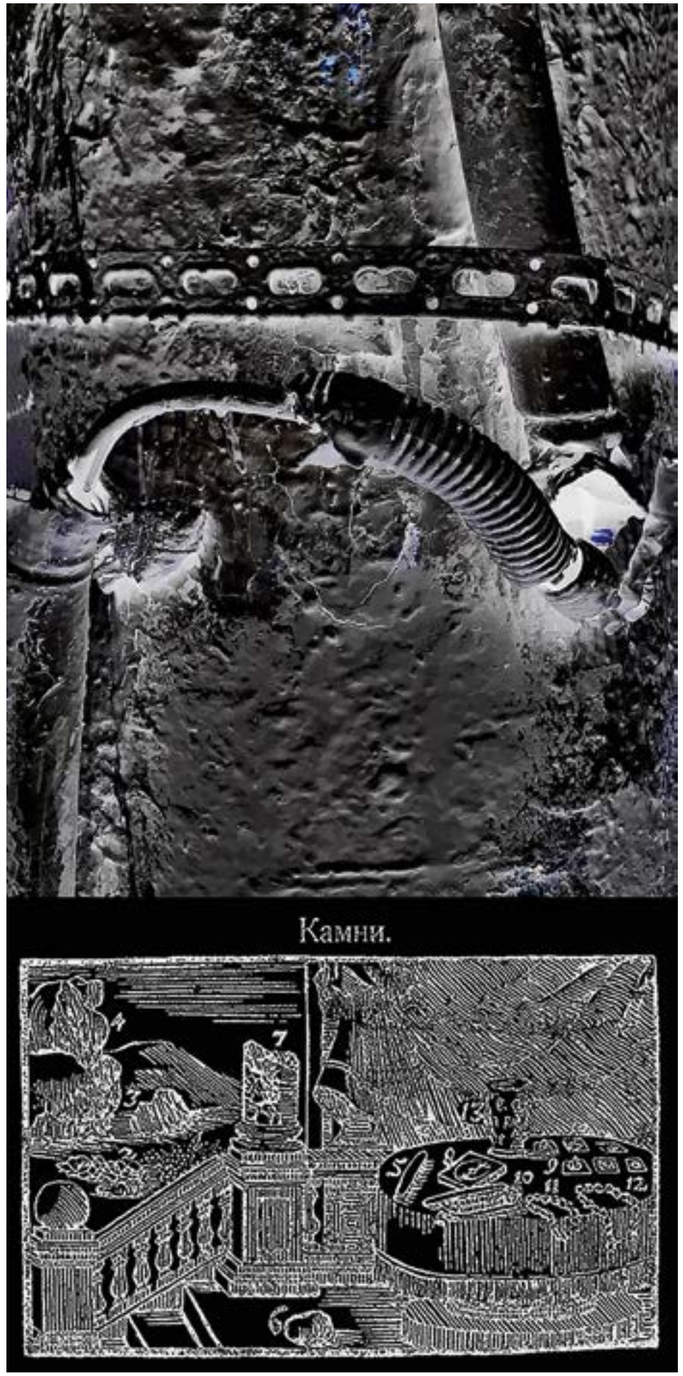
Поварова Оксана Povarova Oksana

Бутыль и светильник. 2020, фотография
Bottle and Lamp. 2020, photo

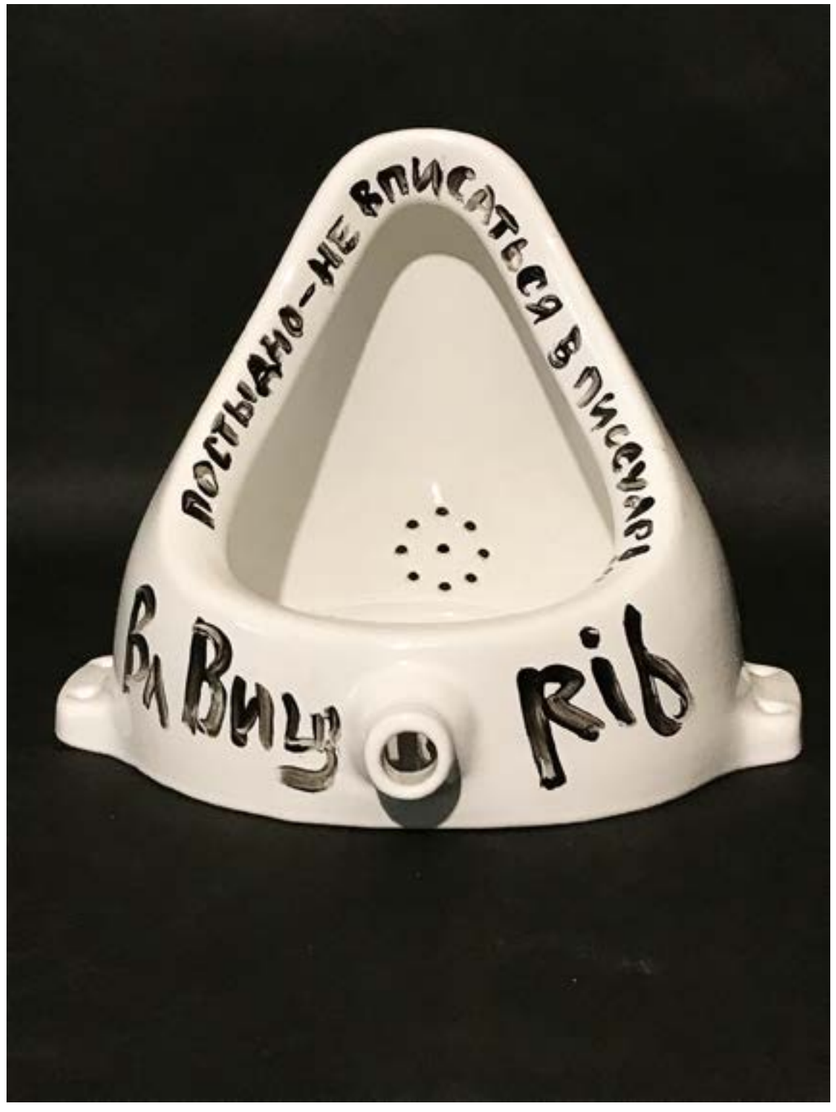
Полубояринов Максим **Poluboyarinov Maxim**

Странный оркестр. 2019,
цифровая фотография,
печать на холсте, 160x110
Strange Orchestra. 2019,
digital photo, canvas print, 160x110

Пономарёв Святослав
Ponomaryov Svyatoslav



Камни. Из серии «Элементы». 2020,
струйная печать на картоне, 120x58
Stones. From the *Elements* series. 2020,
inkjet print on cardboard, 120x58



«Постыдно – не вписаться в писсуар!». Объект «Фонтан 2». Реди-мэйд. 2019. Объект из мультижанрового проекта Вишневского и Рыбакова «Изостишия является оммажем Марселю Дюшану и его объекту «Фонтан» – одному из самых значительных, по мнению критиков, произведений искусства XX века.
"It's a shame not to fit into a urinal!" Object *Fountain 2.* Ready-made. 2019. The object from the multi-genre project of Vishnevsky and Rybakov *Izostishiya* is an homage to Marcel Duchamp and his object *Fountain* – one of the most significant, according to critics, works of art of the twentieth century.

Электротопор. 2020, реди-мэйд, 60 см
Electric Axe. 2020, ready-made, 60 cm

Семенов Евгений Semenov Evgeny

Метр. 1990, бумага, масло, 70x50
Meter. 1990, oil on paper, 70x50

Серж Головач Serge Golovach

Юстировка вертикали. Озеро Байкал. 2011, материальная фотография, #1/3
Vertical Adjustment. Baikal Lake. 2011, material photo, #1/3

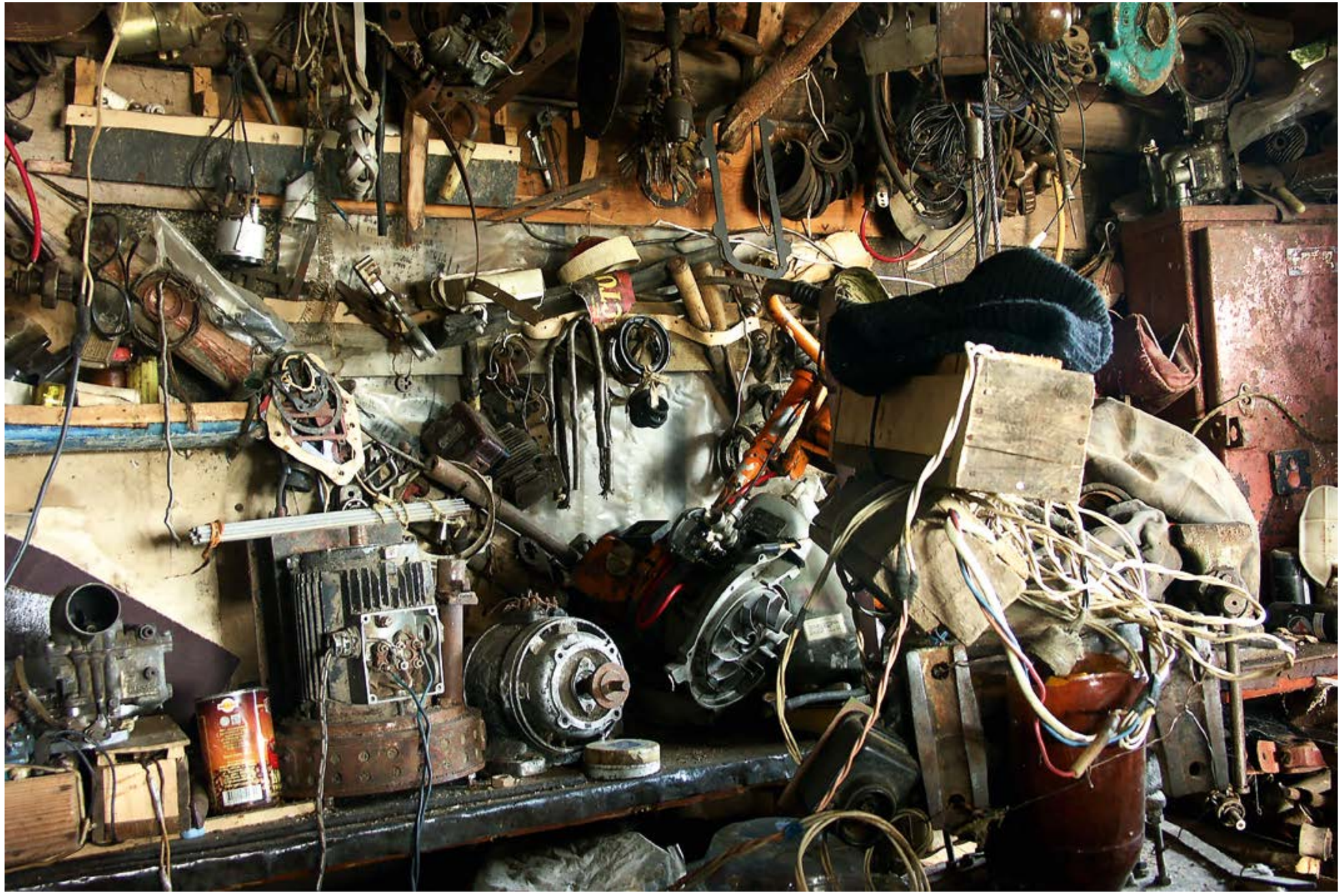
Суровцева Дарья
Surovtseva Daria

Номер До. Фрагмент. 2009,
плексиглас, фарфор,
250x150x150,
фотограф: Святослав Пономарёв
Number Until. Fragment. 2009,
plexiglass, porcelain,
250x150x150,
Photo by
Svyatoslav Ponomaryov

Таня Стрельбицкая-Равва
Tanya Strelbitskaya-Ravva

Солнечные часы. 2020,
фотография
Sundial. 2020,
photo, 30x40

Сысоев Борис Sysoev Boris

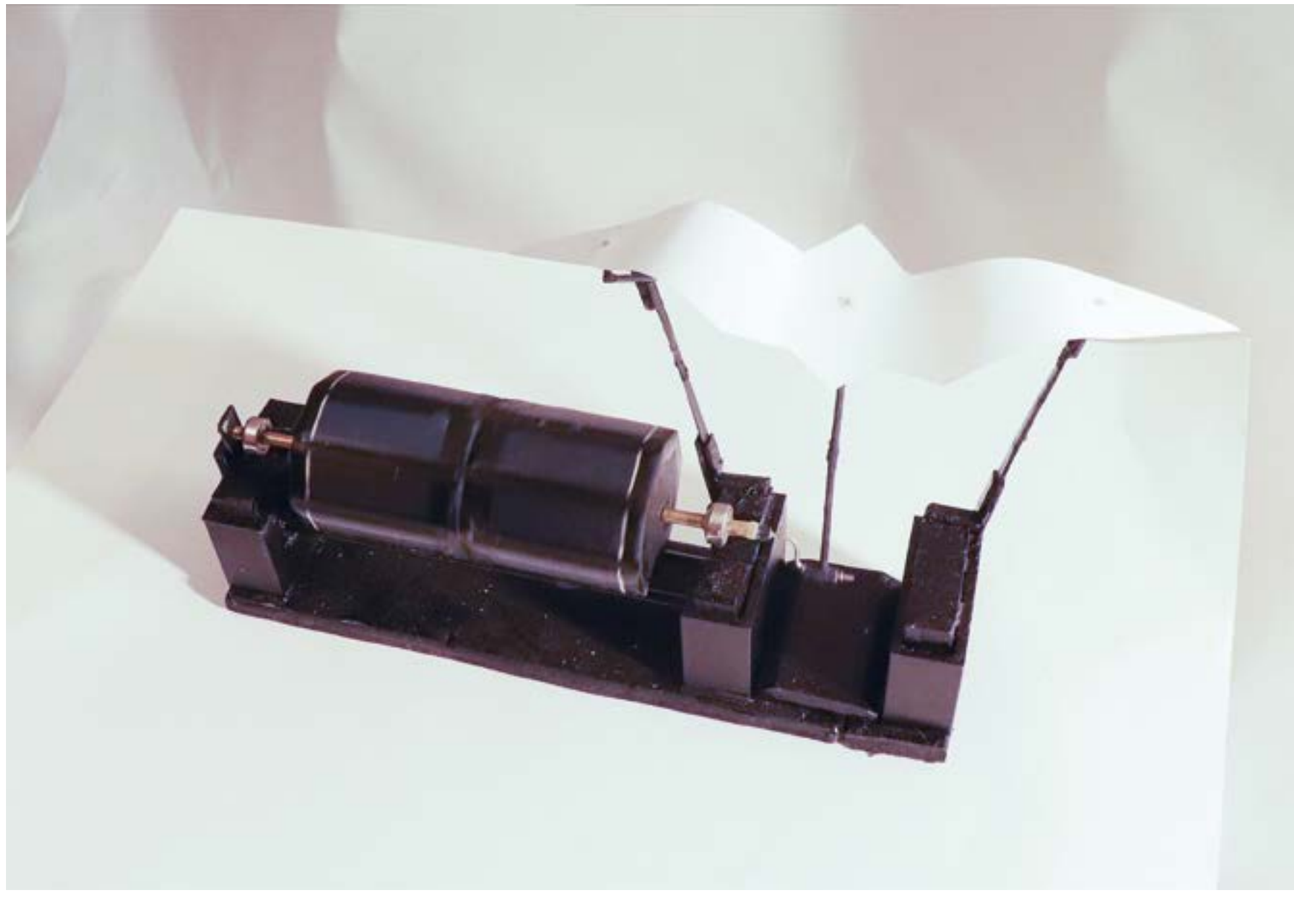


Гаражный натюрморт. 2010, фотография
Garage Still Life. 2010, photo

Теренин Алексей Terenin Alexey

Из серии «Пешки». 2020, холст, масло, 90x120
From the *Pawns* series. 2020, oil on canvas, 90x120

Фадин Иван Fadin Ivan



«4/6» Магнитный левитрон. 2020, пластик, сталь, стекло, 16x35x15
4/6 Magnetic Levitron. 2020, PVC panel, steel, glass, 16x35x15

Филоненко Алексей
Filonenko Alexey

Ткацкий станок. 2017, фотография, 20x30
Loom. 2017, photo, 20x30

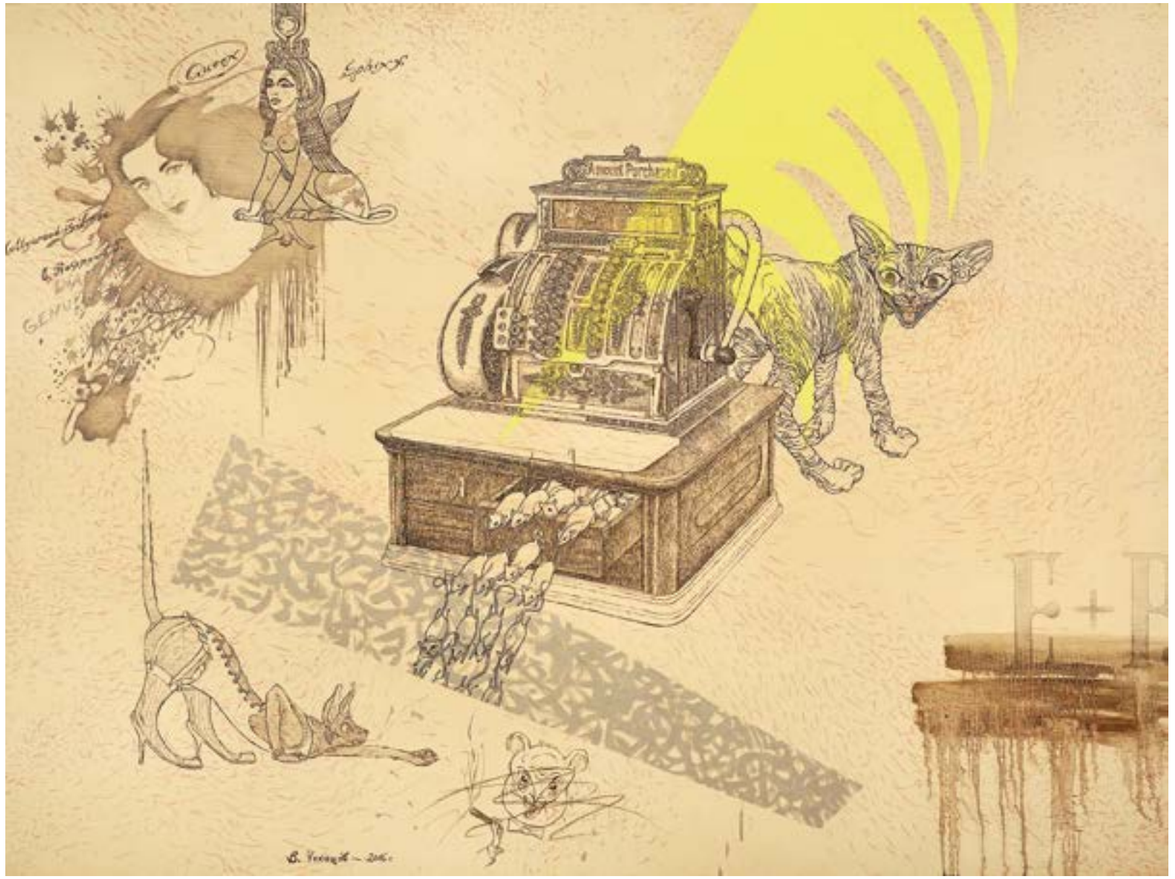
Худяков Константин **Khudyakov Konstantin**

PILARU-1. 2000, холст, ультра-хром-принт 1/5, 80x110
PILARU-1. 2000, canvas, ultra-chrom-print 1/5, 80x110

Церетели Зураб
Tsereteli Zurab

Из серии «Мечта детства». 2020 , холст, масло, 170x129
From the *Childhood Dream* series. 2020, oil on canvas, 170x129

Чекашов Василий **Chekashov Vasily**



Сфинкс. 2016, холст, масло, 200x150
Sphinx. 2016, oil on canvas, 200x150

Из серии «Хорошие новости». 2020, арт-объект
From the *Good News* series. 2020, art object

Церетели Елена Tsereteli Elena

Из серии "Хорошие новости". 2020, арт-объект
From the *Good News* series. 2020, art object

Шульженко Василий Shulzhenko Vasily

Буратино и папа Карло. 2015, холст, масло, 100x100
Buratino and Papa Carlo. 2015, oil on canvas, 100x100

Щербаков Юрий Shcherbakov Yury

Монстрики в Шанхае. 2019,
фотография, 50x70
Small Monsters in Shanghai. 2019,
photo, 50x70

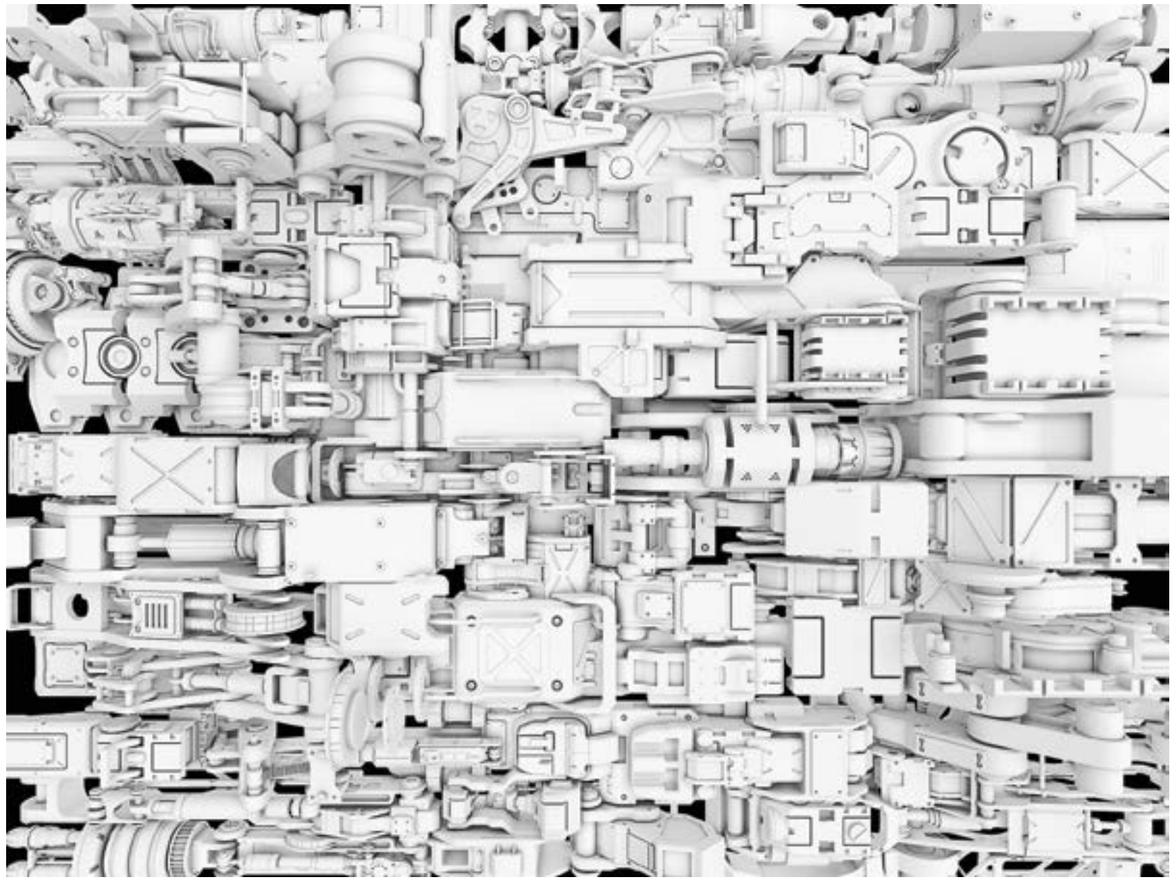
ZeD (Зеньчик Эдуард) **ZED (Zenchik Eduard)**

Топор знаний. 2019, арт-объект, смешанная техника, 55x18x4
Axe of Knowledge. 2019, art object, mixed media, 55x18x4

Асеев Алексей
Aseev Alexey

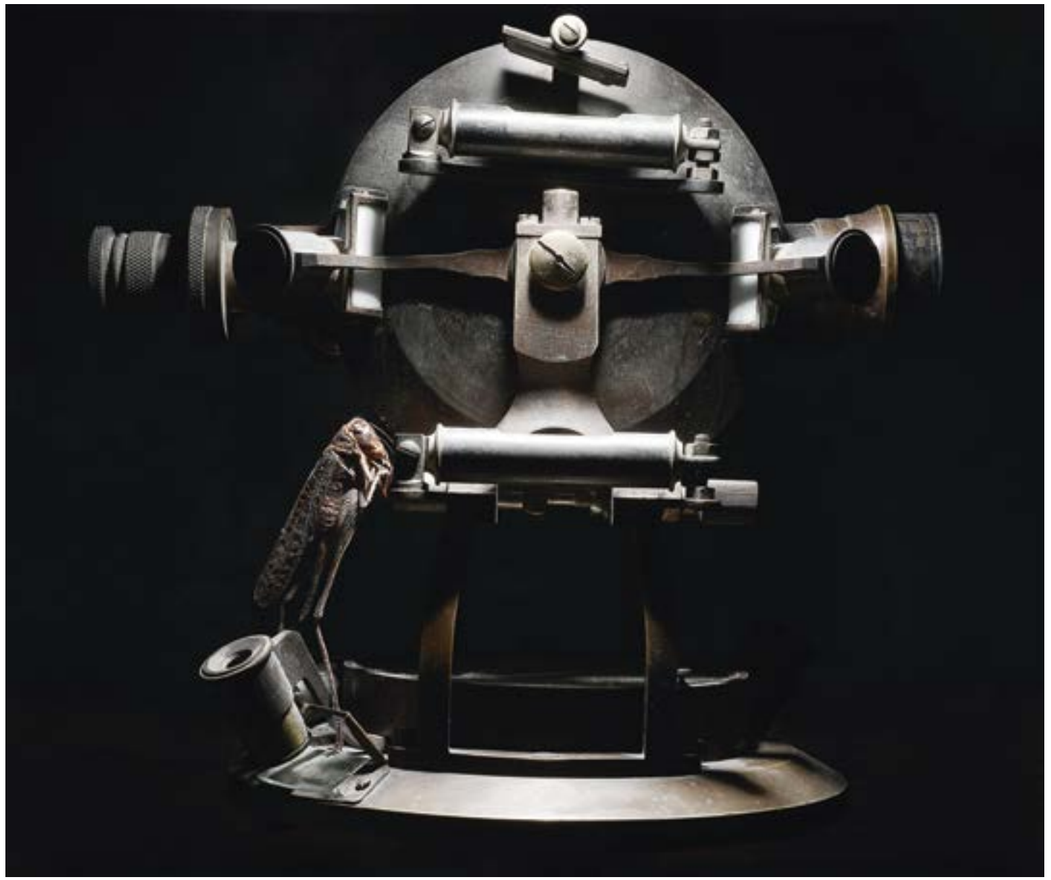
Слова, слова, слова... 2019,
цифровая графика, печать, 70x100
Words, Words, Words... 2019,
digital graphics, print, 70x100

Батишев Антон Batishev Anton



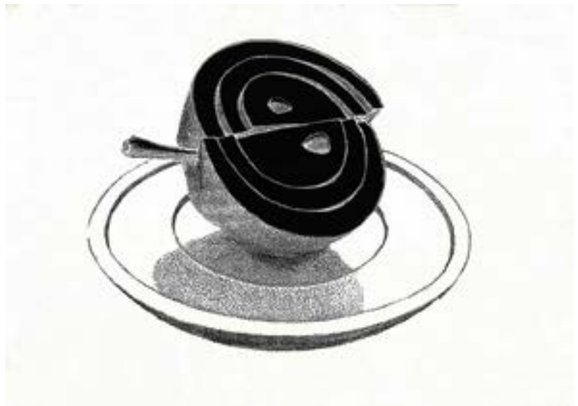
Философия для инженера. 2020, компьютерная графика
Philosophy for an Engineer. 2020, computer graphics

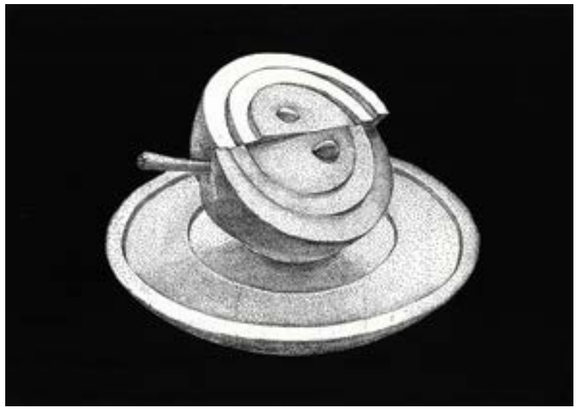
Гаврюшов Михаил Gavryushov Mikhail

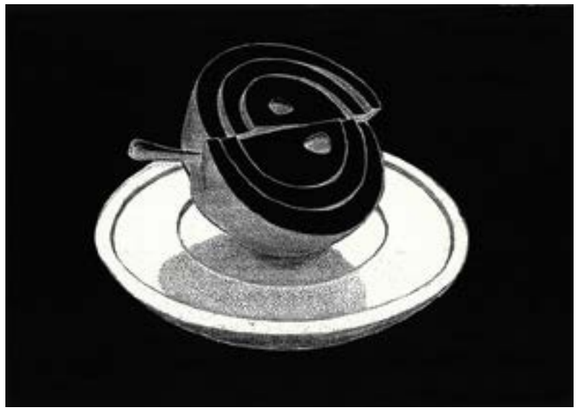


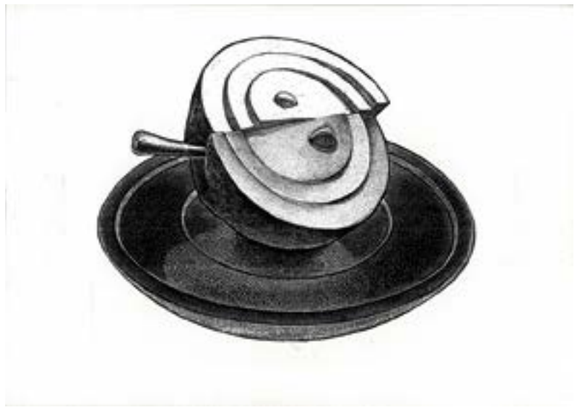
Диптих *Das ist Mechanik!* (левая часть). 2020, фотография
Diptych *Das ist Mechanik!* (left part). 2020, photo

Гайворонский Виктор Gaivoronskiy Viktor









«Линеарные структуры», или «Сакральная геометрия». 2010-2019, бумага, черная тушь, белая тушь, черные фломастеры, 29,7x42
Linear Structures, or *Sacral Geometry.* 2010-2019, paper, black ink, white ink, black markers, 29,7x42

Губаев Фарит Gubaev Farit

Символ времени – колесо. Казань. 2020, фотография
The Wheel is the Symbol of Time. Kazan. 2020, photo

Зунузин Владимир Zunuzin Vladimir

Печь. 1989, картон, масло, 91x58
Oven. 1989, oil on cardboard, 91x58

Качаева Вера Kachaeva Vera

Процесс. 2020, фотография, 160x110
Process. 2020, photo, 160x110

Коротков Валентин Korotkov Valentin

Закрытый. 2017, холст, темпера, 70x70
Closed. 2017, tempera on canvas, 70x70

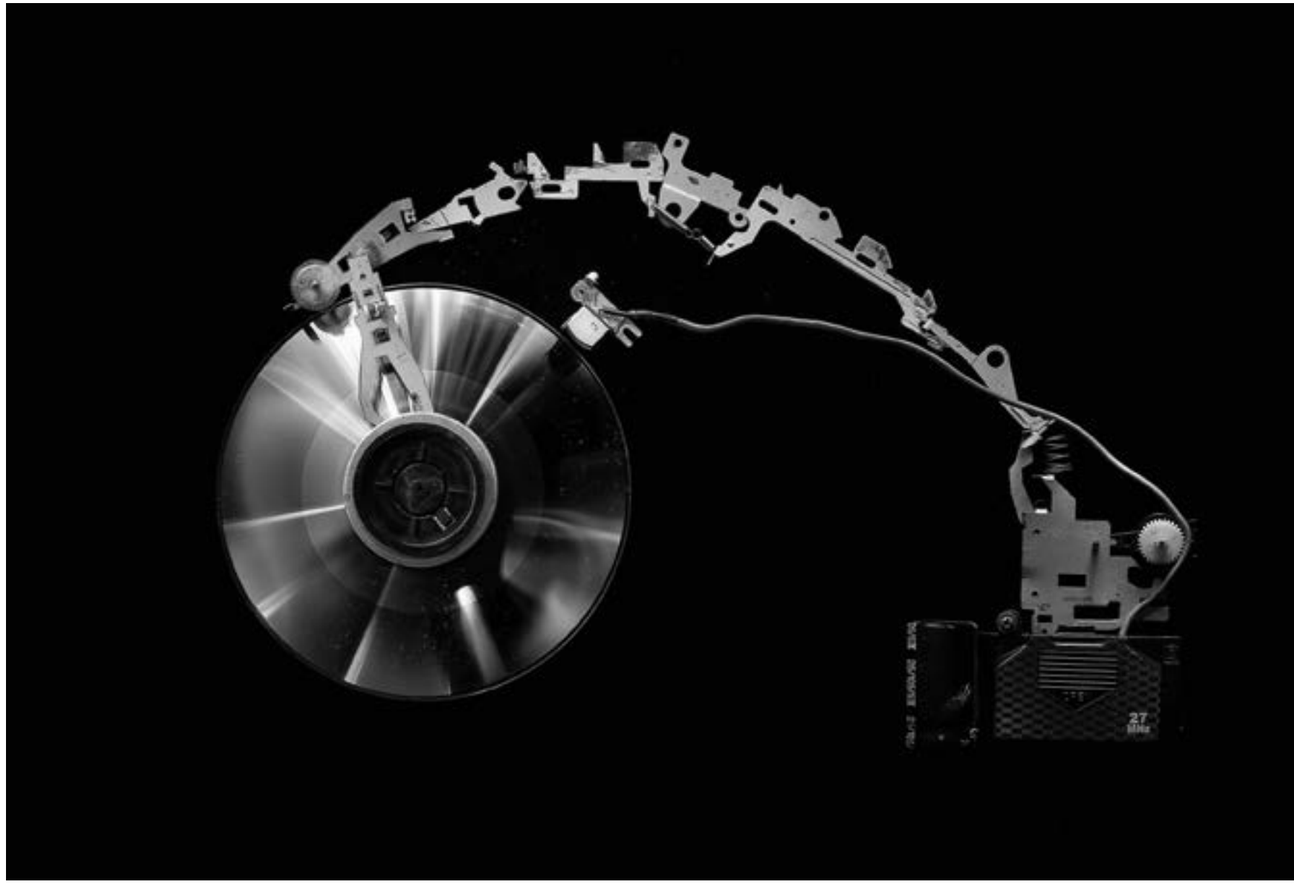
Литосова Наталья Litosova Natalia

Хранитель очага. 2020, холст, масло, 110x110
Hearth Keeper. 2020, oil on canvas, 110x110

Набатов Юрий Nabatov Yury

Ветряки. 2020, фотография, 75x90
Windmills. 2020, photo, 75x90

Нургалиев Руслан Nurgaliev Ruslan



Мехатроникус. 2014, фотография, 110x160
Mechatronicus. 2014, photo, 110x160

Поляков Михаил Polyakov Mikhail

Два утюга. 2019, холст, масло, 60x45
Two Irons. 2019, oil on canvas, 60x45

Савкин Геннадий Savkin Gennady

Станция наблюдения. Фрагмент перформанса. 2005, цифровая фотография, 110x160
Observation Station. A Fragment of a Performance. 2005, digital photo, 110x160

Сакович Георгий Sakovich Georgy

Дураки – дороги. 2020, карандаш, бумага, 140x200
Fools are Roads. 2020, pencil on paper, 140x200

Слонов Василий
Slonov Vasily

Деревня и дети
(трёхколёсный велосипед с плугом).
2018, дерево, металл, 120x55x65
Village and Children (Tricycle with a Plow).
2018, wood, metal, 120x55x65

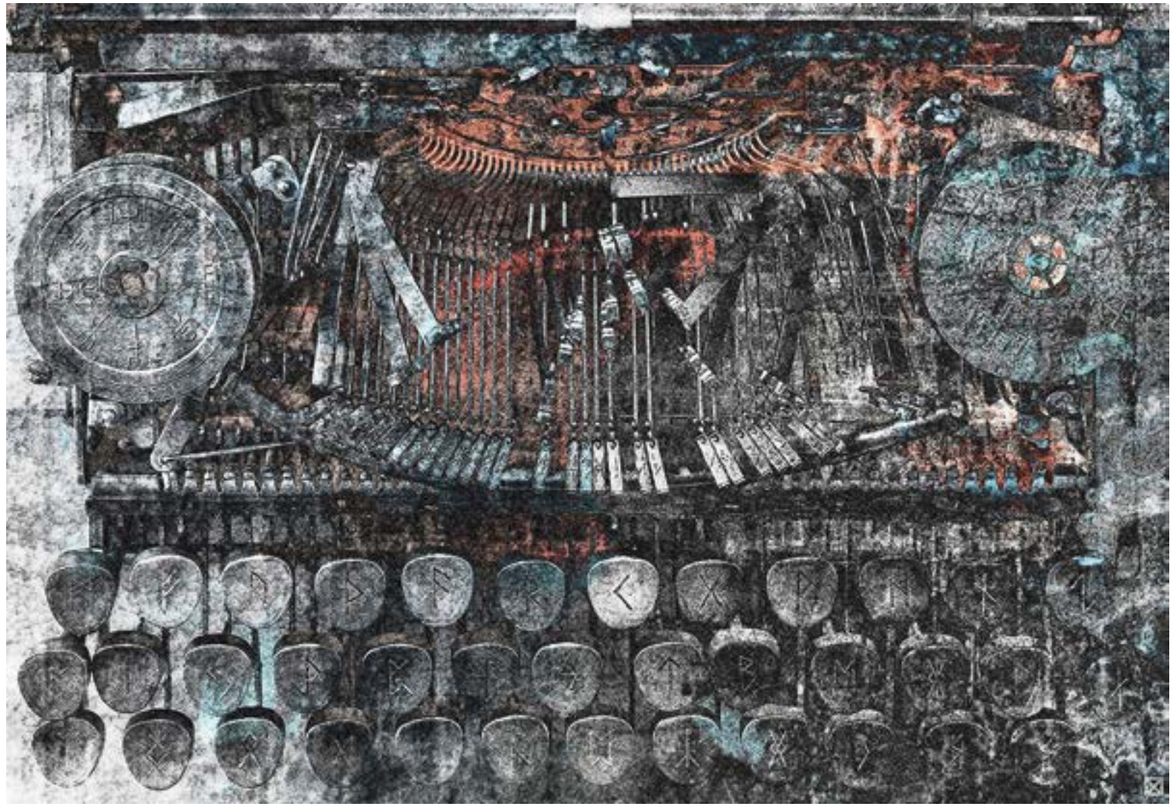
Уразметов Тимур Urazmetov Timur

Металлическая модификация. 2019, цифровая графика, принт на холсте, 65x90
Metallic Modification. 2019, digital graphics, canvas print, 65x90

Федотов Вадим Fedotov Vadim

Турбина. 2020, цифровая фотография, коллаж, плёнка, ПВХ, 110x160
Turbine. 2020, digital photo, collage, film, PVC panel, 110x160

Хитров Виталий Khitrov Vitaly



Z19-01. Из серии «Знаки». 2019, фотография, компьютерная графика, печать на холсте, 110x160
Z19-01. From the *Signs* series. 2019, photo, computer graphics, canvas print, 110x160

Шапран Андрей Shapran Andrey

Пимокаты Алтая. 2020, фотография
Pimokats of Altai. 2020, photo

Ширчков Евгений **Shirchkov Evgeny**

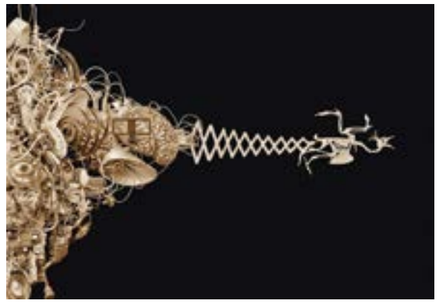
BLUE. Из серии "BASIS". 2019, фанера, акрил, акварель, маркер, 100x100
BLUE. From the *BASIS* series. 2019, plywood, acrylic, watercolor, marker, 100x100

Буртова Мария **Burtova Maria**
Триптих «Дорога домой». Triptych *The Way Home.*
2018, холст, масло, 60x60 2018, oil on canvas, 60x60

Буртова Мария **Burtova Maria**
Триптих «Дорога домой». Triptych *The Way Home.*
2018, холст, масло, 60x60 2018, oil on canvas, 60x60

Буртова Мария **Burtova Maria**
Триптих «Дорога домой». Triptych *The Way Home.*
2018, холст, масло, 60x60 2018, oil on canvas, 60x60

Акимов Владимир **Akimov Vladimir**
Лентяйка. 2019, Lazy. 2019,
холст, масло, 60x80 oil on canvas, 60x80



Ван О **Van O**
Машина времени. 2020, Time Machine. 2020,
цветная фотопечать, 116x80 color photo print, 116x80

Гвоздев Ярослав **Gvozdev Yaroslav**
Смартфон. 2020, Smartphone. 2020,
фотография, 110x110 photo, 110x110

Дубовов Николай **Dubovov Nikolay**
Утюги. 2013, Irons. 2013,
холст, масло, 40x56 oil on canvas, 40x56

Коротков Степан **Korotkov Stepan**
Стоп-кран. 2001, холст, масло, 75x60 Emergency Brake. 2001, oil on canvas, 75x60

Кузьмичева Светлана **Kuzmicheva Svetlana**
Как поживаете, дамы и господа? 2019, оргалит, акрил, 122x90 How Are You Ladies and Gentlemen? 2019, acrylic on hardboard, 122x90

Кузьмина-Чугунова Татьяна **Kuzmina-Chugunova Tatiana**
Амазонка. 2019, холст, масло, 180x170 Amazon. 2019, oil on canvas, 180x170

Кузнецов Валерий
Натюрморт. 2019,
холст, масло, 54x91

Kuznetsov Valery
Still Life. 2019,
oil on canvas, 54x91

Лычагин Сергей
Тисочки из Красново. 2020,
оргалит, масло,
84x112

Lychagin Sergey
Vise from Krasnovo.
2020, oil on
hardboard, 84x1121

Магина Любовь
Руки научения. 2016,
бумага, соус,
карандаш, 80x100

Magina Lyubov
Learning Hands.
2016, sauce, pencil
on paper, 80x100

Маврин Николай
Завалили.
2019, холст,
масло, 96x100

Mavrin Nikolay
Filled up.
2019, oil on
canvas, 96x100

Махова Елена
Весна в старой Пражской кофейне.
2017, холст на картоне,
масло, 50x60

Makhova Elena
Spring in the Old
Prague Coffee House.
2017, canvas on
cardboard, oil, 50x60

Мониава Игорь
Назойливое невмешательство.
1994, левкас,
темпера, 110x80

Moniava Igor
Intrusive Non-Interference.
1994, tempera
on gesso, 110x80

Новиков Александр
Натюрморт с китайской вазой. 2020, холст,
масло, 56x71

Novikov Alexander
Still Life with
a Chinese vase.
2020, oil on
canvas, 56x71

Плоткин Дмитрий (Дмитриев Дмитрий)
Мы – Amazone. 2019,
холст, темпера, 150x170

Plotkin Dmitry (Dmitriev Dmitry)
We are Amazone. 2019,
tempera on canvas, 150x170

Ракчеев Владимир
Из полиптиха «Фонари».
2018, холст,
масло, 75x60

Rakcheev Vladimir
From the *Lanterns*
polyptych. 2018,
oil on canvas,
75x60

Семенская Мария
Выход за границы ранее достигнутого.
2019, смешанная
техника, холст,
140x150

Semenskaya Maria
Going Beyond What
was Previously
Achieved. 2019,
mixed media,
canvas, 140x150

Скороход Александр
One way. 2019,
смешанная
техника, 40x100

Skorokhod Alexander
One Way.
2019, mixed
media, 40x100

Суворов Сергей
Натюрморт со старым фонарем. 2019,
картон, масло,
51,5x63

Suvorov Sergey
Still Life with an
Old Lantern. 2019,
oil on cardboard,
51,5x63

Соловьев Игорь
Комната с видами.
2016, фотопечать,
110x160

Soloviev Igor
A Room with Views.
2016, photo
print, 110x160

Титов Максим
ЗКЛ, Петрович.
2014, холст, масло,
120x120

Titov Maxim
ZKL, Petrovich.
2015, oil on canvas,
120x120

Титов Максим
ВПК, Степаныч.
2014, холст,
масло, 120x120

Titov Maxim
VPK, Stepanych.
2015, oil on canvas,
120x120

Хабибуллин Альберт
Незабитые гвозди.
2019, холст,
масло, 90x70

Khabibullin Albert
Non-hammered
nails. 2019,
oil on canvas,
90x70

Чекашов Василий
Из серии «Время московское», лист 1. 2020, бумага,
тушь, фломастеры,
120x100

Chekashov Vasily
From the *Moscow Time*
series, folio 1. 2020,
ink on paper, markers,
120x100

Чусляев Алексей
Часы. 2019,
холст, масло,
160x110

Chuslyaev Alexey
Clock. 2019,
oil on canvas,
160x110

Серафим Шувалов
Акробаты. Из серии «История будущего».
2019, холст, масло,
поталь, 170x130

Serafim Shuvalov
Acrobats. From the
History of the Future series.
2019, oil on canvas, gold leaf,
170x130

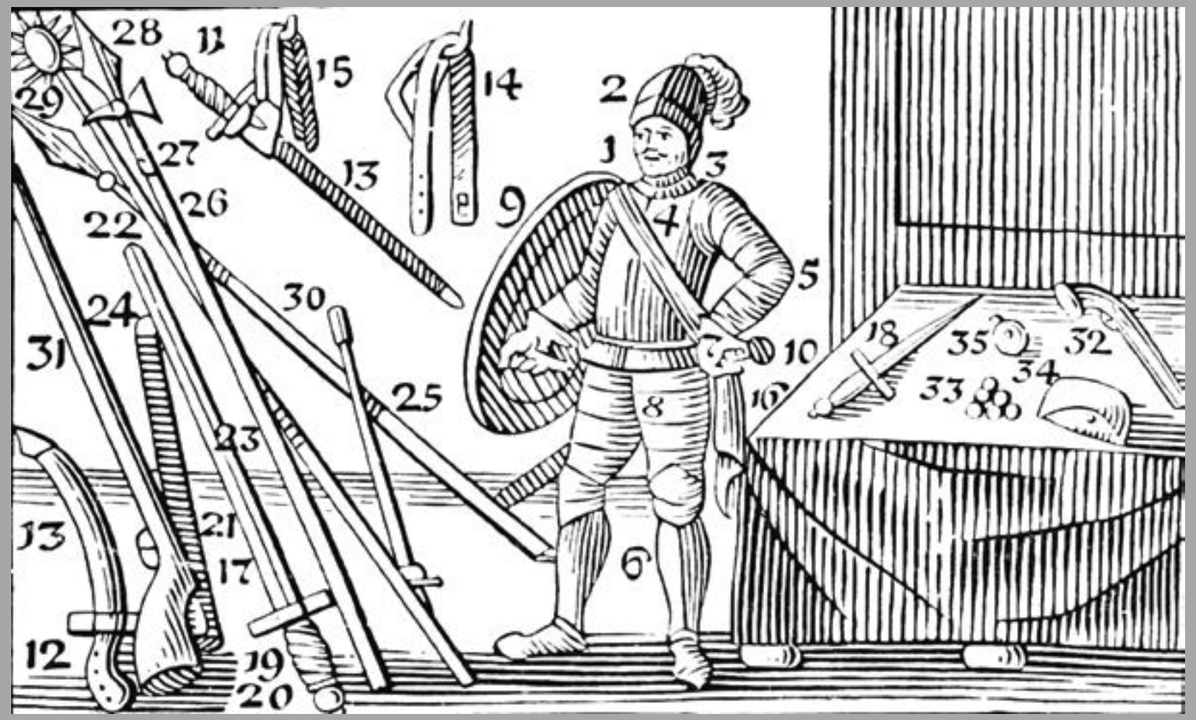
Щербаков Юрий
Перед закрытием ЦДХ.
2019, фотография, 70x50

Shcherbakov Yury
Before Closing of Central
House of Artists.
2019, photo, 70x50

Яковлева Татьяна
Последняя симфония.
2018, холст, масло, 110x150

Yakovleva Tatiana
The Last Symphony.
2018, oil on canvas, 110x150

Если приходится воевать, то набирают солдат **1**. Их оружие следующее: шлем **2** (украшенный гребнем), броня, части коей таковы: железный воротник **3,** нагрудник **4,** ручные латы **5,** железные поножи **6,** перчатки **7,** панцырь **8** и щит **9.** Это – оборонительное сооружение. Наступательное – таково: меч **10,** шпага **11** и сабля **12,** которые вкладываются в ножны **13** и пристегиваются к поясу **14** или к перевязи **15** (военный шарф **16** служит только украшением), длинный меч (эспадрон) **17** и кинжал **18.** В них имеется рукоятка **19** с шариком **20** и клинок **21** с острием **22,** а между ними – (тупая) спинка **23** и острый бок **24.** Остальное оружие таково: копье **25,** бердыш **26** (в которых древко **27** и острие **28**), палица **29** и метательный дрот **30.** На расстоянии бой ведется бомбардами (ружьями) 31 и пистолетами **32**, которые заряжаются пулями **33** из патронташа **34** и порохом из пороховницы **35.**



Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Si bellandum est, scribuntur Milites. **1** Horum Arma sunt: Galea (Cassis) **2** (quae 6ornatur Crista), Armatura cujus partes Torquis ferreus, **3** Thorax, **4** Brachialia, **5** Ocreae ferreae, **6** Manica **7** cum Lorica **8** et Scuto (Clypeo); **9** haec sunt arma defensiva. Offensiva sunt: Gladius, **10** Framea **11** et Acinaces, **12** qui Vagina **13** reconditur, et Cingulo **14** vel Balteo **15** accinguntur (Fascia militaris **16** inservit ornatul), Romphaea **17** et Pugio, **18** In his est Manubrium **19** cum Pomo **20** et Verutum **21** cuspidatum, **22** in medio Dorsum **23** et Acies. **24** Reliqua arma sunt: Hasta, **25** Bipennis, **26** (in quibus Hastile **27** et Mucro **28**), Clava **29** et Caestus. **30** Eminus pugnatur Bombardis (Sclopetis) **31** et Sclopis, **32** quae onerantur Globis **33** e Theca bombardaria **34** te pulvere nitrato e Pyxide pulveraria. **35**

ОРУЖИЕ

WEAPON

Вот на лугу лег император спать.
Его копье большое — в головах.
В доспехах он остался до утра.
Броня на нем, блестяща и бела,
Сверкает золотой его шишак,
Меч Жуайёз свисает вдоль бедра, —
Он за день цвет меняет тридцать раз.
Кто не слыхал про острие копья,
Пронзившее распятого Христа?
Теперь тем острием владеет Карл.
Его он вправил в рукоять меча.
В честь столь большой святыни свой булат
Он Жуайёзом — «Радостным» — назвал.
(Песнь о Роланде, CLXXXII)

«Моя рука превратилась в кулак»
(В. Цой)

Жестокость, власть, сила – вот первые ассоциации, которые связаны в нашем сознании с оружием – холодным и огнестрельным. Но оружие, с одной стороны, может само по себе быть произведением искусства, а с другой стороны, в оружие может превратиться самая обыденная вещь или идея. Вот, казалось бы, что может быть более мирным, чем яблоко? Но если вспомнить Троянскую войну или историю грехопадения, то этот фрукт уже не кажется таким простым и мирным. А «идея, овладевшая массами», как мы помним, становится материальной силой, которая даже безоружного человека превратит в оружие. Сегодня, как бы мы ни старались оградить себя и своих детей от вида оружия и проявления жестокости, нам вряд ли это удастся, разве только если поселиться на необитаемом острове. Но и там оружие – хоть какое-нибудь – нам будет необходимо, чтобы находить себе пропитание, ведь даже вегетарианцу нужен нож.

Значит ли это, что оружие стало таким же неотделимым от человека признаком, как прямохождение? Этот вопрос волнует многих современных художников, но начнем все же с истории. Самые древние памятники изобразительного искусства – фрески в пещерах Альтамира и Ласко, изображающие сцены охоты, – практически не содержат изображений другого оружия, кроме человеческой руки. Ни на египетских, ни на критских, ни на греческих древних памятниках – росписях или рельефах – мы почти не встретим агрессивных сюжетов, хотя можно предположить, что нравы тех времен не отличались мягкостью.

Традиция воздвижения трофеев – в основном доспехов и оружия врага – в честь победы возникла в архаической Греции. Изначально все эти вооружения вешали на дерево прямо на поле боя, а позже возникла традиция специальных архитектурных сооружений, которые получили название «тропеум». А сцены битв в Древнем Риме появляются в архитектуре триумфальных арок и колонн уже в начале новой эры, например, в рельефах колонны Траяна (113 г. н. э.) и особенно – колонны Марка Аврелия (176 -192 г. н. э.), где можно подробно рассмотреть вооружение римских воинов в Маркоманской войне. Отголоски этой античной традиции можно видеть во многих сооружениях эпохи классицизма и неоклассицизма, например, в скульптурном декоре ростральных колонн Петербурга или московской триумфальной арки.

Колонна марка Аврелия в Риме, 176-193 гг.
The Column of Marcus Aurelius in Rome, 176-193

В Средние века меч был важным атрибутом и символом благородного происхождения его обладателя, поэтому его часто изображали в погребальных скульптурах саркофагов. На условном портрете, выполненном Дюрером, император Карл Великий показан с мечом вместо скипетра; на парном же портрете схожей композиции император Сигизмунд держит скипетр. Появление именно этого меча Карла Великого с именем собственным «Joyeuse» на картине Дюрера совершенно понятно – ибо это не просто меч, но оружие, бывшее коронационным во Франции в течение нескольких веков, до 1824 года, и по легенде оно сделано из острия копья Лонгина сотника, пронзившего им тело Христа во время распятия. Это орудие страстей – копьё – было чрезвычайно востребованной реликвией, поэтому его версии хранятся в разных городах, а подлинность каждого из четырех копий, не считая изготовленных из них мечей, вызывала сомнения еще в эпоху крестоносцев.

Реликвией в Древней Руси считался меч убиенного князя Бориса. Князей Бориса и Глеба часто так и изображают на иконах – с опущенными мечами, смиренно и добровольно принимающими свой жребий. Меч Бориса вместе с иконой Владимирской Богоматери вывез из Киева владимирский князь Андрей Боголюбский, но в день, когда Андрей был убит, согласно преданию, реликвии при нем не оказалось – заговорщики заранее выкрали меч Бориса и уже после этого смогли убить князя.

Еще одна икона, в которой есть изображение оружия – копий, рогатин и стрел, – это знаменитая «Битва новгородцев с суздальцами», существующая в нескольких списках и отражающая подлинные события русской средневековой междоусобицы. Однако, как повествует новгородская летопись, не войско и не его вооружение спасло город от вероломных суздальцев, а чудотворная икона Богоматери Знамение, обратившая все стрелы суздальских воинов против них самих. Чудотворный образ оказался сильнее всякого оружия.

Самая известная икона с историческим сюжетом битвы – это, несомненно, «Церковь воинствующая» (ГТГ). В ней история реальная переплетена со священной, Иван Грозный ассоциируется с императором Константином, а Москва предстаёт в образе небесного Иерусалима. Огромное святое воинство, возвращающееся после взятия Казани, превышает количество святых православной церкви на тот момент; несмотря на нимбы, это просто воины, каждому из которых было обещано, что они упокоятся среди святых. Хотя иконописец изображает в этой необычной иконе горизонтального формата огромное число воинов, оружие (копья и щиты) в данном случае служит только ритмической разбивкой единой массы воинства, а вся сцена целиком напоминает скорее крестный ход, чем возвращение с поля битвы.

В восточных миниатюрах сцены войны или охоты встречаются довольно часто, например, в персидских миниатюрах, иллюстрирующих сказку «Гульшах и Варка» (к. XII – н. XIII вв) или поэму Фирдоуси «Шах-намэ» (XIV в.) Мечи, щиты, луки и колчаны показаны с почти этнографической точностью, в то время как лица достаточно условны. Средневековые европейские художники гораздо реже обращались к подобным сюжетам – в Средние века главными воинами были архангел Михаил с мечом и святой Георгий, победивший дракона с помощью копья. Только в начале Ренессанса стали появляться сцены настоящих битв, и одним из первых живописцев, которые умели писать их, стал Паоло Учелло. «Битва при Сан-Романо» – наверное, самая известная батальная картина этой эпохи. Помимо достоверно переданного вооружения и упряжи лошадей, ее документальность заключалась в том, что многие персонажи, изображенные художником, были известны его современникам – ведь картина была написана по заказу Козимо Медичи через 25-30 лет после исторической битвы между флорентийцами и сиенцами. Любопытно также, что композиция, изначально существовавшая как единое панно длиной 9,5 метров, скорее всего, украшала спальню сына Козимо – Лоренцо Великолепного, а теперь поделена между тремя музеями – Лондонской национальной галереей, Лувром и Галереей Уффицци.

В скульптуре оружие и доспехи были неизбежными спутниками героев, изваяния которых украшают площади многих городов Европы и до сих пор. И недавние споры о том, должны ли они все ещё стоять на своих местах или настало время сбросить их с пьедесталов, обязаны своим появлением вовсе не художественным качествам памятников, а биографии изображенных и оружию в их руках. Кондотьеры, короли и другие воинственные герои никак не могли обойтись без характерных атрибутов. Но даже некоторые святые и преподобные всегда имеют при себе оружие. Помимо Архангела Михаила – «грозных сил воеводы», как называли его в России, традиционно изображая архангела с мечом, – и святого Георгия, одним из самых почитаемых святых в России стал Никола Можайский, у которого по иконографии в одной руке меч, а во второй – условно изображенный город Можайск, который он защитил от врага силой своего небесного покровительства и, видимо, угрожающим видом оружия.

Европейские города эпохи позднего Средневековья стали украшаться скульптурными монументами. До нашего времени дошли, конечно, немногие, например, мемориальные памятники-гробницы веронской гиббелинской династии делла Скала, которых принято называть Скалигерами. Автор этих готических резных архитектурно-скульптурных композиций, где всадники показаны в доспехах и в полном вооружении, неизвестен; их иногда приписывают некоему Джованни Риджино. Включенные в композицию конные статуи рыцарей, венчающие готические стрельчатые сени над мраморными гробницами, – уникальное художественное решение. Гораздо лучше можно рассмотреть эти скульптуры в спроектированном архитектором Карло Скарпа музее Кастельвеккио, где скульптуры стоят на уровне глаз и к ним можно подойти; на гробницах же установлены копии.

Итальянские города хранят еще несколько шедевров – конные памятники, которые украшают главные площади Рима, Падуи и Венеции. В Риме стоит античный конный монумент Марку Аврелию. Точнее, сама подлинная античная бронза уже давно перенесена в Капитолийский музей, а на площади Капитолия, спроектированной Микеланджело, находится копия. Несмотря на то, что перед нами римский император, который, кажется, должен быть вооружен, мы не найдем в памятнике другого оружия, кроме повелительно вытянутой вперед руки. Может быть, именно поэтому этой статуе повезло в начале христианских времён, когда летели с пьедесталов памятники предшествующей эпохи: Марка Аврелия посчитали императором Константином, который был христианином, и не переплавили. Впрочем, Марк Аврелий и был не совсем типичным императором – имея философский склад ума, он войн не любил. К счастью для истории скульптуры, памятник этот сохранился и послужил образцом для статуй эпохи Возрождения.

Донателло в середине XV века создал для Падуи конный монумент кондотьеру Гаттамелате. Здесь как раз и оружие, и доспехи. И даже пушечное ядро под копытом коня есть, да и как было не изобразить все это в статуе кондотьера, который родился как Эразмо да Нарни, сын пекаря, и собственными усилиями достиг высокого военного поста, охраняя Флоренцию, Венецию и Ватикан, а в конце жизни был правителем Падуи. Но настоящей удачей для Гаттамелаты стало то, что памятник ему заказали одному из самых выдающихся скульпторов Италии той эпохи – Донателло, прославившему и имя, и облик кондотьера.

Почти через полвека после Донателло заказ на памятник другому кондотьеру, Бартоломео Коллеони, для Венеции получил Андреа Вероккио, но не успел закончить его, и отливка и установка были поручены Алессандро Леопарди. Коллеони одет в доспехи, и, в отличие от решения Донателло, который изобразил Гаттамелату с непокрытой головой, Вероккио, которому, видимо,

«Чудо от иконы "Богоматерь Знамение" (Битва новгородцев с суздальцами)», икона, последняя четверть XV в.
The Icon of Our Lady of the Sign (Battle between Novgorod and Suzdal), the last quarter of 15th century

Паоло Учелло
Битва при Сан-Романо, 1456-1460
Paolo Uccello
The Battle of San Romano, 1456-1460

Джузеппе Арчимбольдо
Огонь, 1566
Giuseppe Arcimboldo
Fire, 1566

нравились доспехи, надел на него и шлем. В руке кондотьера – жезл полководца, но это единственное его оружие. В отличие от Гаттамелаты, Коллеони был потомственным кондотьером, и резкие, суровые черты лица в сочетании с поблескивающими доспехами создавали нужный образ гордого и непреклонного воина. Оба памятника стоят на высоких постаментах, возвышаясь над толпой и позволяя увидеть четкий темный силуэт бронзовой скульптуры на голубом фоне итальянского неба. Несомненно, конных монументов по всему миру поставлено очень много, но именно эти три итальянских примера показывают, как вторичны могут быть детали вооружения по сравнению с пластическим решением скульптуры, в которой идеи власти, агрессии и защищённости могут быть переданы даже без оружия.

В этом смысле среди многих «вооруженных» памятников военным выделяется созданная Алексеем Благовестновым в 2002 году «конная» статуя «Цой на мотоцикле». Босые ноги, скрещенные руки, куртка и вздыбившийся под седоком мотоцикл «Ява» с разбитой фарой: вроде ни на какое оружие нет и намека, но при одном лишь взгляде на эту вещь вспоминаются концерты на стадионах, которые изменили мировоззрение целого поколения, голос, слова и ритм, который изменил страну уже через год после гибели Цоя. Несомненно, и статуя Марка Аврелия, и кондотьеры повлияли на это смелое и запоминающееся решение образа голоса целого поколения, который и сейчас, через 30 лет после смерти певца, продолжает звучать и как музыка, и как протест.

Питер Пауль Рубенс
Битва при Ангиари, копия, 1603
Peter Paul Rubens
The Battle of Anghiari (Copy), 1603

В живописи эпохи Высокого Ренессанса есть два примера батальных сцен, придуманных, но так и не созданных двумя великими мастерами, – это несохранившаяся и незаконченная фреска Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари», о которой нам известно благодаря копии Рубенса, и картон для фрески «Битва при Кашине» Микеланджело для того же Зала пятисот Палаццо Веккьо, к сожалению, также не сохранившийся и известный только в копиях и отдельных подготовительных рисунках. Если у Леонардо изображён был самый разгар сражения, когда, причудливо переплетясь между собой, «смешались в кучу кони, люди…» или, как свидетельствовал Вазари, «в этом изображении люди проявляют такую же ярость, ненависть и мстительность, как и лошади, из которых две переплелись передними ногами и сражаются зубами с не меньшим ожесточением, чем их всадники, борющиеся за знамя…», то у Микеланджело показаны, напротив, преддверье битвы, напряжение и суета, охватившая застигнутых врасплох внезапным нападением пизанцев флорентийцев. Это дало повод художнику изобразить 18 обнаженных и полуобнаженных тел в разнообразных позах и разворотах.

Обе сцены должны были представить эпизоды победы войск Флоренции над войсками городов Милана и Пизы, но само предполагаемое соседство в одном интерьере двух столь мощных работ, а точнее противостояние двух гигантов Возрождения в одном пространстве – вот это и была бы действительно настоящая битва титанов. Но этот «поединок» так и не состоялся – Микеланджело был срочно вызван в Рим, его картон разорвали на части другие художники, которые, копируя его рисунки, многому учились. А Леонардо пригласили в Милан, и он так и не смог закончить фреску, с технологией живописи которой возникли проблемы. Роспись Леонардо позже была записана Вазари фреской на другой сюжет, а работа Микеланджело, так никогда и не осуществленная, тем не менее, повлияла на многих его современников. Бенвенуто Челлини, который видел картоны Микеланджело и роспись Леонардо, сказал, что работы Леонардо и Микеланджело стали «школой для всего света».

Тема оружия и противостояния каждым художником, участвующим в проекте «Против течения–2020», решена по-своему, но, к сожалению, мало кому удалось уйти от наставленного дула - краткой формулировки темы, поэтому большая часть живописных работ и фотографий представляют собой просто изображение какого-то вида оружия – или холодного, или огнестрельного. Трудно было избежать банальности, изображая нож и лужу крови или оружие в руках человека. Но все же некоторым художникам удалось дать свой, неожиданный взгляд на эту тему.

Московский художник Ван О (Иван Исаев) показал сбой в ритмическом ряду двух пулеметных лент, в которых вдруг появляется отклонение от единообразного стандарта. Неожиданный сбой, как вторжение органики в металлическую штамповку, производящую смерть, растительное, кажется. живое влечение друг к другу двух гильз вызывает смешанные чувства нарушения порядка – следовательно, какого-то уродства – и перерождения, трансформации, которая показывает на этом лаконичном примере то, что происходило, например, с римскими воинами, сборщиками податей и прочими столпами римского общества, когда они принимали христианство, – сбой программы. Возможно, художник совсем и не имел в виду этого смысла, но, несомненно, эта работа – о трансформации механизма в мыслящее и чувствующее живое существо. Обратное превращение случается с человеком, когда оружие становится инструментом диалога, как в картине Владимира Сафонова «Разговор» (2016), где это разговор не двух людей, а скорее двух пистолетов, нацеленных друг на друга из-за угла. Тема оружия допускает как очень серьезный, так и пародийный дискурс. Работа Василия Слонова «РГМ-1» (русская граната матрешка) кроме внешнего сходства игрушки и оружия, задевая другой уровень ассоциаций, заставляет вспомнить о советском ядерном проекте и бомбе, которая носила такое же условное название «РДС», которое остряки того времени расшифровывали как «Россия делает сама».

Ожидаемо в проекте «Против течения» в теме «Оружие» оказались и работы, посвященные войнам. Особого упоминания заслуживает лаконичный натюрморт «Разлом» московского живописца Олега Леонова, в котором видится аллегория гражданской войны: фон горизонтального полотна разделен на красный клин и белый, на фоне которого реалистично, в духе Гелия Коржева написанный серп соединен с цепью и замком. Наше воображение, воспитанное на многолетнем восприятии серпа в эмблематичном сочетании с молотом, словно дорисовывает отсутствующий элемент символической формы единения рабочих и крестьян, но потом сознание заставляет увидеть реальность предметов, набор которых вполне может читаться как символический: борясь за свободу, освобожденные получили только еще более суровые оковы.

Картина Сергея Гавриляченко «Бог войны. Памяти отца» написана в стиле лубка или наивного искусства – главный герой сильно увеличен в масштабе по сравнению с пейзажем. Но еще крупнее – лежащие на земле вокруг него гильзы, которыми буквально усыпана земля.

Кажется, именно эти пули, только гораздо более реалистичные, мы видим в работе Константина Худякова «Red label» в стеклянной ёмкости вместе с медицинским пинцетом, которым пули извлекаются из тел. Прошедшие через человеческую плоть и помещенные в стеклянный сосуд, отдаленно напоминающий не то колбу, не то бокал, пули вынуты не только из тела, но и из контекста, и фото Худякова выглядит достаточно гламурно до тех пор, пока ты не разглядываешь подробности изображения, которые повергают в шок. Сходным приемом пользуется Ольга Оснач, когда в живописной работе «Еще раз про любовь» соединяет изображение ножа и сердца, причем изображенного не романтически-условно, а физиологично, со всеми подробностями строения, однако здесь для полного эффекта не хватает эффекта гиперреализма, и замысел разбивается о недостаточную законченность живописной фактуры.

Жерло пушки представлено в двух фоторабо тах – Максима Киреева и Александра Слесарева, причем в последнем случае это не просто фото, но половина царь-пушки и Успенский собор Кремля, отраженные в «Фотошопе». Абсолютная симметрия даёт странное, двойственное чувство неживого, которое превращает фотографию из отпечатка реальности в абсолютно умозрительное пространство.

Историческая тема тоже представлена среди работ, начиная с сюжета «Распятия святого Петра» Владимира

Микеланджело
Битва при Кашине, 1506
Michelangelo
The Battle of Cascina, 1506

Акимова, стилизованного под западноевропейскую живопись Ренессанса. Работа Василия Шульженко представляет не столько исторический, сколько фантастический сюжет – шахматную партию между Наполеоном и Кутузовым, разворачивающуюся на фоне запущенного русского пейзажа с заколоченной полуразрушенной церковью. Есть и сюжеты более близкие по времени, которые трактуются художниками как исторические, – например, принт Александра Бондаренко «Победители Пальмиры», в котором то ли современные солдаты, то ли римские легионеры сидят на песке среди руин сирийского города и произведений искусства, в том числе узнаваемой скульптуры Ники Самофракийской. Это – словно противоположность композиции «Битвы при Кашине» Микеланджело: там – напряжение, а здесь – расслабление; там – преддверье битвы, а тут – последствие победы.

Важно, что некоторые художники перешли от изображения оружия и сцен военного противостояния к осмыслению отношения человека к оружию. Рисунок Игоря Зейналова «Миротворец» нанесен на склеенные между собой почетные грамоты солдат. Профиль немолодого солдата, лицо которого напоминает старую картошку; на голове его – каска, под которой разыгрывается целая батальная сцена, однако, присмотревшись, можно заметить, что изображенные боевые действия – не более как расставленные на столе советские оловянные и пластиковые солдатики: пулеметчик, матрос, мотоциклист, часовой; среди них затерялся и какой-то древнерусский воин. Из содержимого этого «котелка» можно заключить, что перед нами не столько настоящий, сколько диванный солдат, в детстве слишком много игравший в военные игрушки. Словно отзыв этой работы – картина Николая Дубова «Миру – мир» с лозунгом, набившим оскомину всем советским детям брежневской эпохи, когда на борьбу за мир советское государство не жалело никаких ресурсов. На фоне выцветшего флажка лаконичного и впаявшегося в подсознание дизайна стоят покрашенные

Альбрехт Дюрер
Император Карл Великий, 1510-1512
Albrecht Dürer
Charlemagne, 1510-1512

золотой краской оловянные солдатики. Картина, при всей незатейливости, очень точно передает эпоху, и случись ей появиться на какой-нибудь выставке полвека назад, был бы скандал, но сейчас, скорее всего, она не вызовет раздражения и политического протеста – скорее ностальгические чувства.

Таким же гламурным и не слишком острым выглядит на первый взгляд дерзкое высказывание Евгения Семенова. Витиеватое название «Я не знаю, кто я – Олоферн или Иоанн Креститель революции» соответствует такому же сложносочиненному объекту, части которого, кажется, никак не придут в лад друг с другом. Объемная женская фигура, точнее, раскрашенный под супрематизм манекен с деталью, позаимствованной из секс-шопа, с позолоченным пенисом, несет на блюде позолоченную же голову Ленина (скорее всего, эта голова – скульптурного типажа Николая Андреева, официального ваятеля вождя). Причудливое сочетание в революционной эстетике реализма и авангарда, возможно, так же воздействовало на публику в первые послереволюционные годы, как на нас – это абсурдное сочетание деталей, в котором можно увидеть намек на то, как эстетика нового строя после революции была еще не выстроена, развивалась не логично. В руке то ли Иродиады, то ли Юдифи то ли меч, то ли копьё, но главным оружием является энергия свержения, потрясения основ.

Таким же абсурдом кажется работа Алексея Гинтовта «Родина-дочь»: молодая женщина в платке несет на плечах топор; топор, однако, непростой, а с оптическим прицелом. Черно-белая эстетика этого плаката словно предвосхитила революционные красно-белые гуляния в Минске летом 2020 года, где главной силой невооруженного протеста выступили женщины.

Геннадий Савкин в своем фото представляет новую амазонку – оператора бензоколонки с заправочным пистолетом, а Владимир Ракчеев пишет маслом крестьянку с граблями – совсем не похожую на известный образ Малевича, но поддерживаемую внушительной группой с таким же вооружением на заднем плане.

В работах Сержа Головача, Игоря Севера, Алексея Чижова и художника, выступающего под псевдонимом ZeD (Эдуард Зеньчик), оружие, снайпер и даже военная техника «мимикрируют» под мирную жизнь: зеленые попугаи, эротические картинки и даже фрагмент произведения американского поп-артиста Роя Лихтенштейна маскируют пистолеты, автоматы, танки и человеческие фигуры, растворяющиеся в окружающем пейзаже в своем камуфляже.

Оружие как произведение искусства также присутствует среди работ участников проекта. Оно мирно висит на стенах (фото Алексея Лазарева) или на коврах (живописный триптих Владимира Муллина «Притягательная сила оружия»).

Новое время порождает новые виды вооружений, которые, хоть и не так эффектны, но не менее эффективны. Работа Антона Батишева «Кибервойна» ожидаемо исполнена в технике цифрового искусства, однако очередной череп после широко растиражированного уже даже в сувенирной продукции бриллиантового черепа Демиена Хёрста. В последнее время мы узнали о новом оружии массового поражения – крошечном вирусе, который парализовал планету. Картина Алексея Головченко «Мор» поражает не живописными качествами, а датой: она была написана еще до объявления пандемии. А Владимир Мигачев в своих картинах показал новых воинов в хорошо знакомых нам уже желтых костюмах химзащиты и в оранжевых строительных куртках и касках.

То, с чем столкнулся мир в 2020 году – болезнь и полная остановка всех процессов, – показало справедливость выражения «Движение – жизнь». Именно эту простую мысль иллюстрирует своей скульптурой Зураб Церетели. Используя фактуру застывающей, остывающей во время литья бронзы, летники и аблой, скульптор превращает их в сказочный лес, окружающий грузина, фигура которого блестит золотом. Кажется, это творческий автопортрет художника, которого ничто не может оторвать от творчества, от возделывания своего сада.

Виктор Сафронов показал в своей картине 1995 года «Заколотый художник» противостояние двух сил – гуманистического орудия труда художника кистей и красок и неумолимого холодного оружия, которое ассоциируется с первой мировой войной и революцией. Штык прерывает молодую жизнь глупо и жестоко. Эта картина вызывает ассоциацию с шедевром Аркадия Пластова «Фашист пролетел», где убитый пастушок буквально теряется среди осеннего пестрого луга. Та же точка зрения сверху, то же трагическое ощущение прерванной жизни, прерванного движения.

Оружие вдохновляет и пугает. В середине XVI века Арчимбольдо создал один из портретов-аллегорий одной из стихий – «Огня» из жерла пушки, дул пистолетов, бикфордова шнура и кастетов. В последнее время некоторые художники стали использовать оружие как строительный материал для создания своих работ, в частности американский художник мексиканского происхождения Виктор Хьюго Зайас и мексиканский художник Алваро Куэвас де Альба и Майкл Мёрфи стали делать скульптуры из выведенного из строя оружия, причем Зайас получил изрядное количество «материала» для своей инсталляции в одном только из полицейских участков Лос-Анжелеса. Мир меняется, но шутить с огнем и баловаться с оружием люди не перестают. А значит, и тема оружия в изобразительном искусстве остается актуальной.

Наталия ТОЛСТАЯ

Cruelty, power, strength – these are the first associations that are connected in our minds with weapons – cold and firearms. But a weapon, on the one hand, can in itself be a work of art, and on the other hand, the most common thing or idea can turn into a weapon.In ancient times, weapons were rarely depicted, and the worship of weapons as such was completely absent.

The trophies that the Greeks raised on the site of victories only meant that blood was shed on this land. The Middle Ages endowed some blades with proper names and associated some of them with the events of sacred history, almost equating them with relics. Kings and saints, including in Russian icons, were sometimes depicted with swords, such as princes Boris and Gleb or Nikola Mozhaisky, Charlemagne in the portrait of Durer.A weapon is unthinkable without armor. The knight's armor itself was sometimes a work of art. Some monuments, such as the famous statue of the Condottiere Coleoni by Verrocchio, although it does not carry any weapons, except for the commander's rod, seem to be due to the armor, armed to the teeth.

And sometimes even the voice and the song become a weapon, as happened with Russian rock, in particular, with Viktor Tsoi, whose songs are still relevant as a weapon of struggle. Contemporary artists, it seems, also understand the topic of weapons not only in an applied sense, but also in a more general, philosophical one, when not only a word, but also beauty can become a weapon.

Nathalie TOLSTOÏ

Иллюстрация к поэме «Варка и Гульшах»
Illustration for the *Varka and Gulshah* poem
.

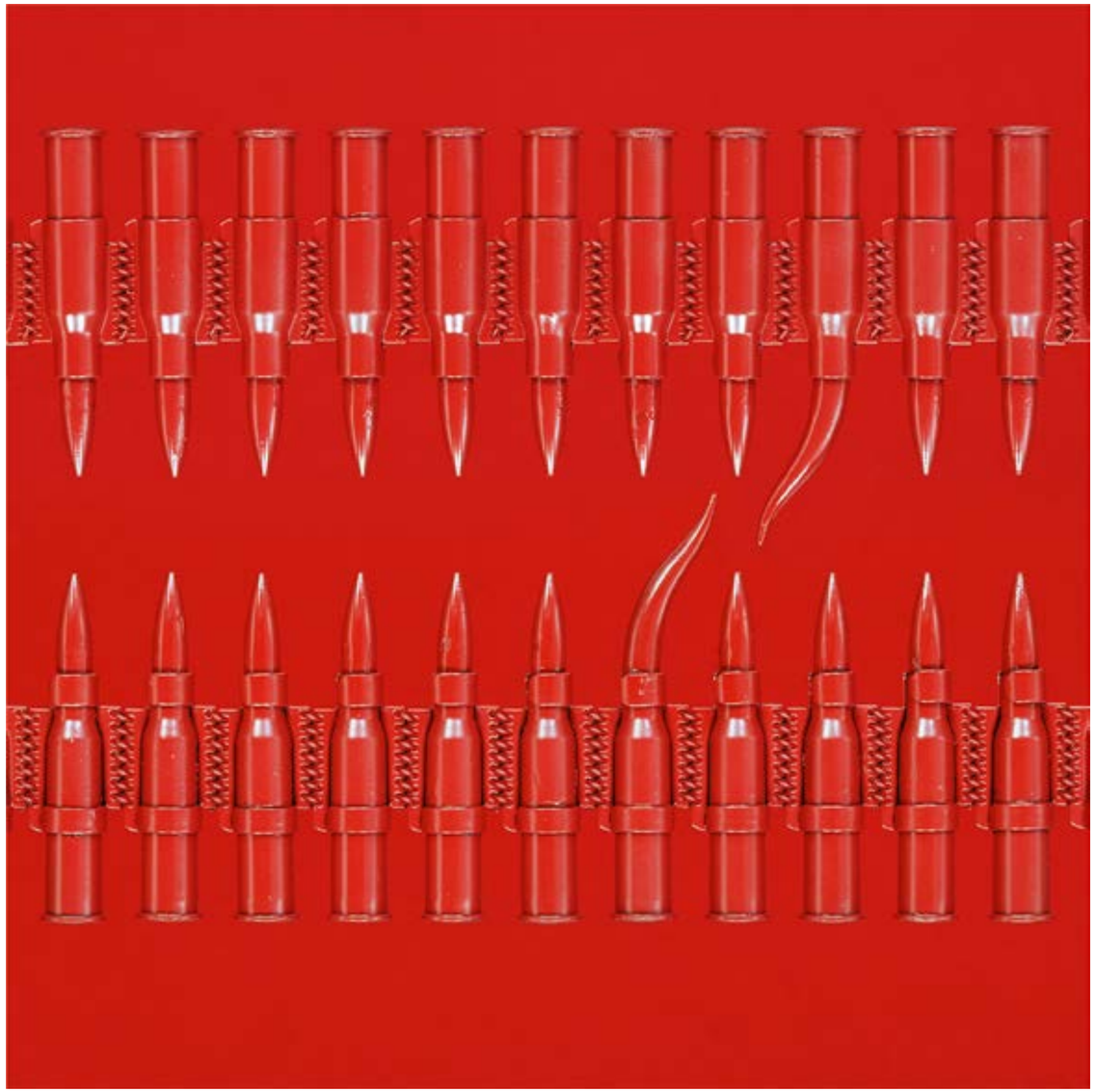
Васнецов Виктор
Иван царевич и лебедь. Эскиз
Бумага на картоне, акварель, белила, 35х50

Из собрания
Вятского художественного музея
имени В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Viktor
Ivan Tsarevich and the Swan. Sketch
Paper mounted on cardboard, watercolor, whitewash, 35x50

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Ван О **Van O**



Любовь. 2015, цветная фотопечать, 80x80
Love. 2015, color photo print, 80x80

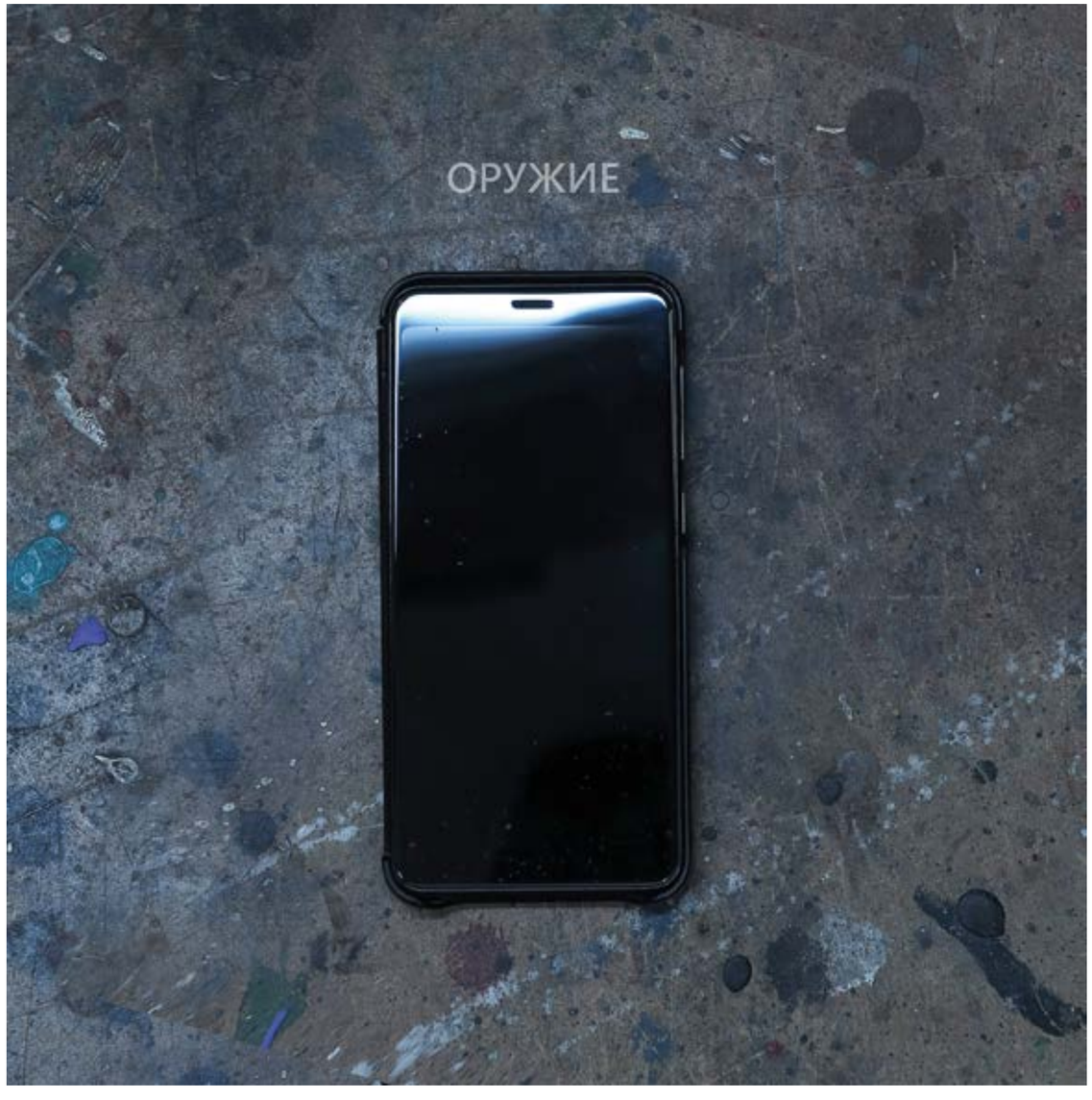
Волконская
Юлия
Volkonskaya
Yulia

Из серии «НОЖИ».
Дамасская сталь, металл, орех. Ковка, гравировка, всечка, инкрустация. 2020, бумага, тушь, акрил, 59,4x41,6
From the *KNIVES* series.
Damascus Steel, Metal, Walnut. Forging, Engraving, Cutting, Inlaying. 2020, ink, acrylic on paper, 59,4x41,6

Гавриляченко Сергей Gavrilyachenko Sergey

Бог войны. Памяти отца. 2010, холст, масло, 80x50
God of War. In Memory of the Father. 2010, oil on canvas, 80x50

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav



Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

Гинтовт Алексей Gintovt Alexey

Из проекта «Милитаризация сознания по-русски». 2019,
фотография, компьютерная графика, 70x120
From the *Militarisation of consciousness in Russian* project. 2019,
photo, computer graphics, 70x120

Ерещук Вячеслав
Ereshchuk Vyacheslav

Из серии «За забором». 2019,
холст, масло, 110x150
From the *Behind the Fence* series.
2019, oil on canvas, 110x150

Ерещук Галина Ereshchuk Galina

Русская Валькирия. 2019, холст, масло, 100x90
Russian Valkyrie. 2019, oil on canvas, 100x90

Жиляев Евгений Zhilyaev Evgeny

Воительница. 2019, фотография, 110x160
Warrior. 2019, photo, 110x160

Калинин Сергей Kalinin Sergey

Империя. Из серии «Вавилонская живопись». 2014, холст, масло, 140x200
Empire. From the *Babylonian Painting* series. 2014, oil on canvas, 140x200

Киреев Максим Kireev Maxim

Жерло. 2011, цифровая фотография, холст, 110x146
Vent. 2011, digital photo, canvas, 110x146

Ковригина Эльвира Kovrigina Elvira

Кружево. 2013, фотография, 100x80
Lace. 2013, photo, 100x80

Кузнецова Галина Kuznetsova Galina

Дегтярев.
Сделано в России.
2020, фотография
Degtyarev.
Made in Russia.
2020, photo

Курушин Александр Kurushin Alexander

Труба. 2019, холст, масло, 110x160
Trumpet. 2019, oil on canvas, 110x160

Ламанова Наталия Lamanova Natalia

Солдатики. Битва за Зеленый холм. 2012, цифровая печать, 150x110
Soldiers. Battle for Green Hill. 2012, digital print, 150x110

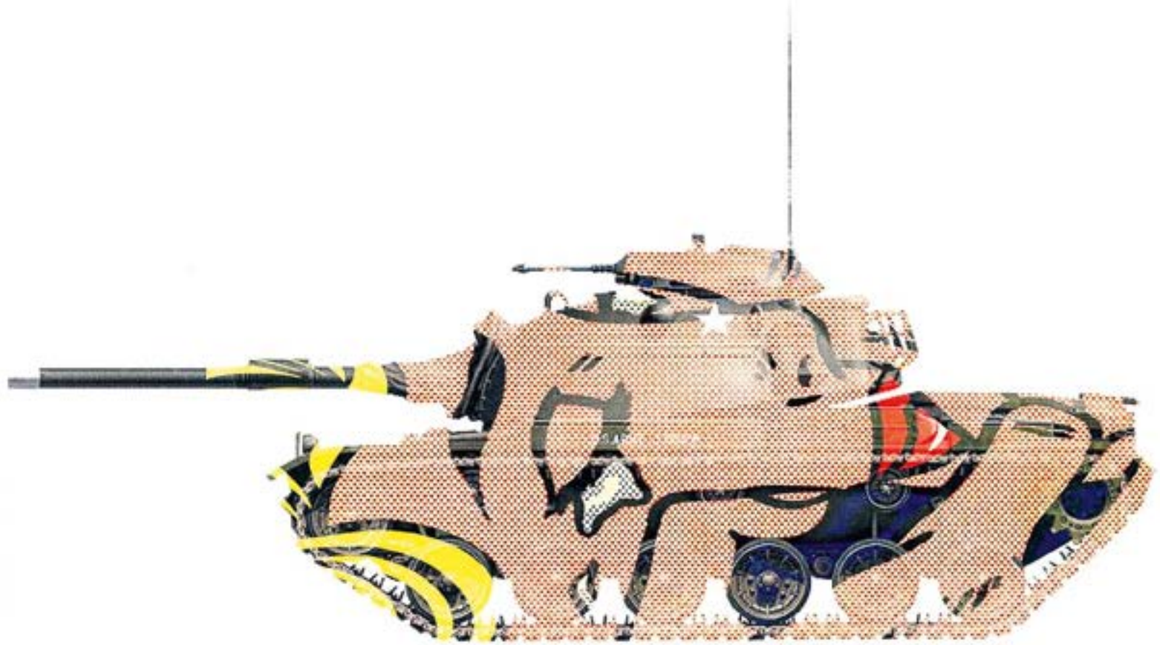
Леонов Олег Leonov Oleg

Разлом. 2020, холст, масло, 90x200
Fault. 2020, oil on canvas, 90x200

Оснач Ольга Osnach Olga

Еще раз про любовь. Из диптиха «Разум и чувства». 2011, холст, масло, 100x80
Once Again About Love. From the *Sense and Sensibility* diptych. 2011, oil on canvas, 100x80

Игорь Север Igor Sever



Танк T-56/ Lichtenstein Kiss. 2018, реди-мэйд, пластик, цифровая печать, 70x56
Tank T-56/ Lichtenstein Kiss. 2018, ready-made, plastic, digital print, 70x56

Поварнин Нестор
Povarnin Nestor

Великое Яйцо Семнадцати Звёзд.
2019, тушь, бумага, 50x65
Great Egg of Seventeen Stars.
2019, ink on paper, 50x65

Подшивалов Андрей **Podshivalov Andrey**

Волки. 2020, холст, масло, 100x250
Wolves. 2020, oil on canvas, 100x250

Слесарев Александр **Slesarev Alexander**

Русский размер. 2020, фотография, печать, 91x61
Russian Size. 2020, photo, print, 91x61

Семенов Евгений
Semenov Evgeny

«Я не знаю, кто я: Олоферн или Иоанн Креститель революции?» 2017, арт-объект, l-180 см
I Don't Know Who I Am: Holofernes or John the Baptist of the Revolution?
2017, art object, l-180 cm

Фадин Иван Fadin Ivan

6/6. Пушка Гаусса. 2020, дерево, сталь, пластик, 85x25x20
6/6. Gauss Rifle. 2020, wood, steel, plastic, 85x25x20

Хвостов Владимир Khvostov Vladimir

Без выстрелов. 2012, фотография, 40x60
No Shots. 2012, photo, 40x60

Spring is Red. 2019, гибридное медиа, легированная сталь, объёмная печать, 120x50, #1/3.
Инфекционным [биологическим] оружием стали сами люди, «патроны» – COVID-19
Spring is Red. 2019, hybrid media, alloy steel, 3D print, 120x50, #1/3.
People Themselves Became Infectious [Biological] Weapons, “Cartridges” – COVID-19

Худяков Константин Khudyakov Konstantin

Red Label. 1999, холст, ультра-хром-принт, 160x120
Red Label. 1999, canvas, ultra-chrome-print, 160x120

Церетели Зураб Tsereteli Zurab

Из серии «Движение-жизнь». 2019, смешанная техника, 95x84
From the *Movement-Life* series. 2019, mixed media, 95x84

Чекашов Василий Chekashov Vasily

Из серии «Время московское», лист 2. 2020,
бумага, тушь, фломастеры, 120x100
From the *Moscow Time* series, folio 2. 2020,
ink on paper, markers, 120x100

Шульженко Василий
Shulzhenko Vasily

Игра. Кутузов и Наполеон.
2005, холст, масло, 180x130
Game. Kutuzov and Napoleon.
2005, oil on canvas, 180x130

ZeD (Зеньчик Эдуард) ZED (Zenchik Eduard)

Горячее оружие. 2020, цифровой коллаж, принт, металл, 110x110
Hot Weapon. 2020, digital collage, print, metal, 110x110

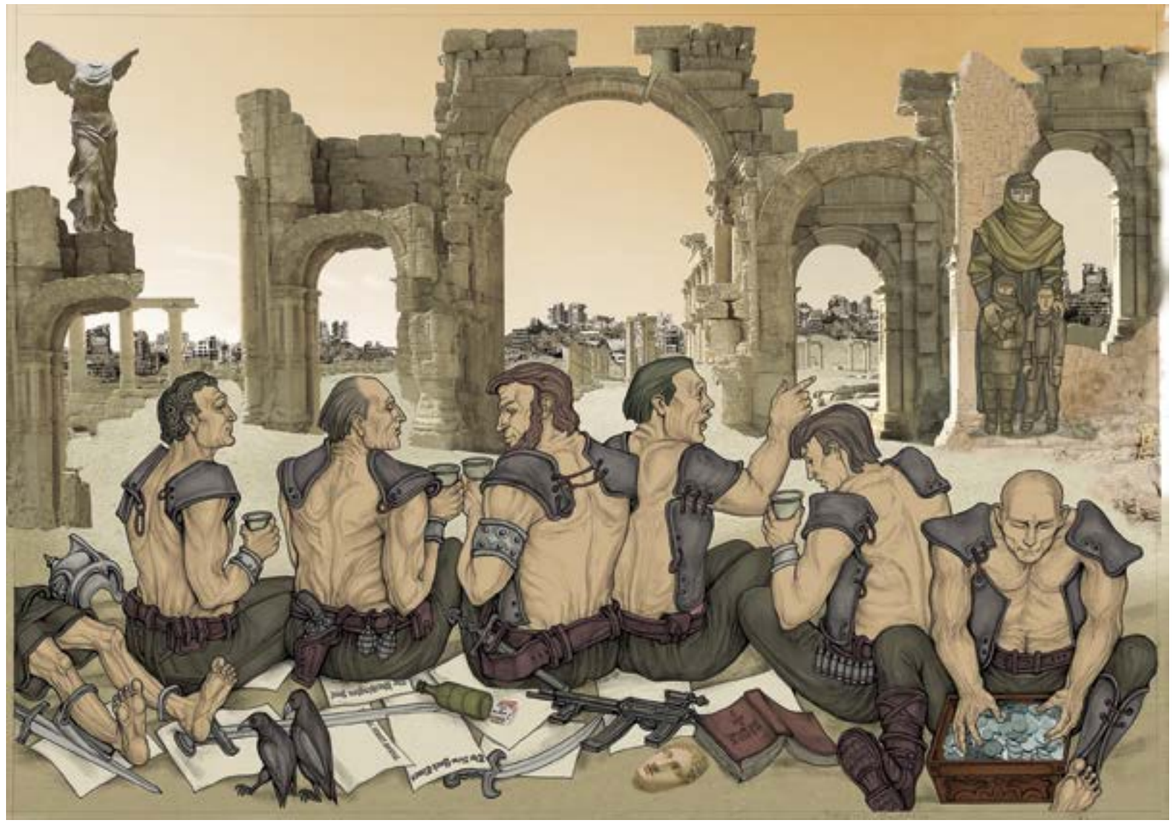
Акимов Владимир Akimov Vladimir

Распятие Св. Петра. 2020, холст, масло, 130x130
Crucifixion of Saint Peter .2020, oil on canvas, 130x130

Батишев Антон
Batishev Anton

Кибервойна. 2020, компьютерная графика
Cyberwar. 2020, computer graphics

Бондаренко Александр Bondarenko Alexander

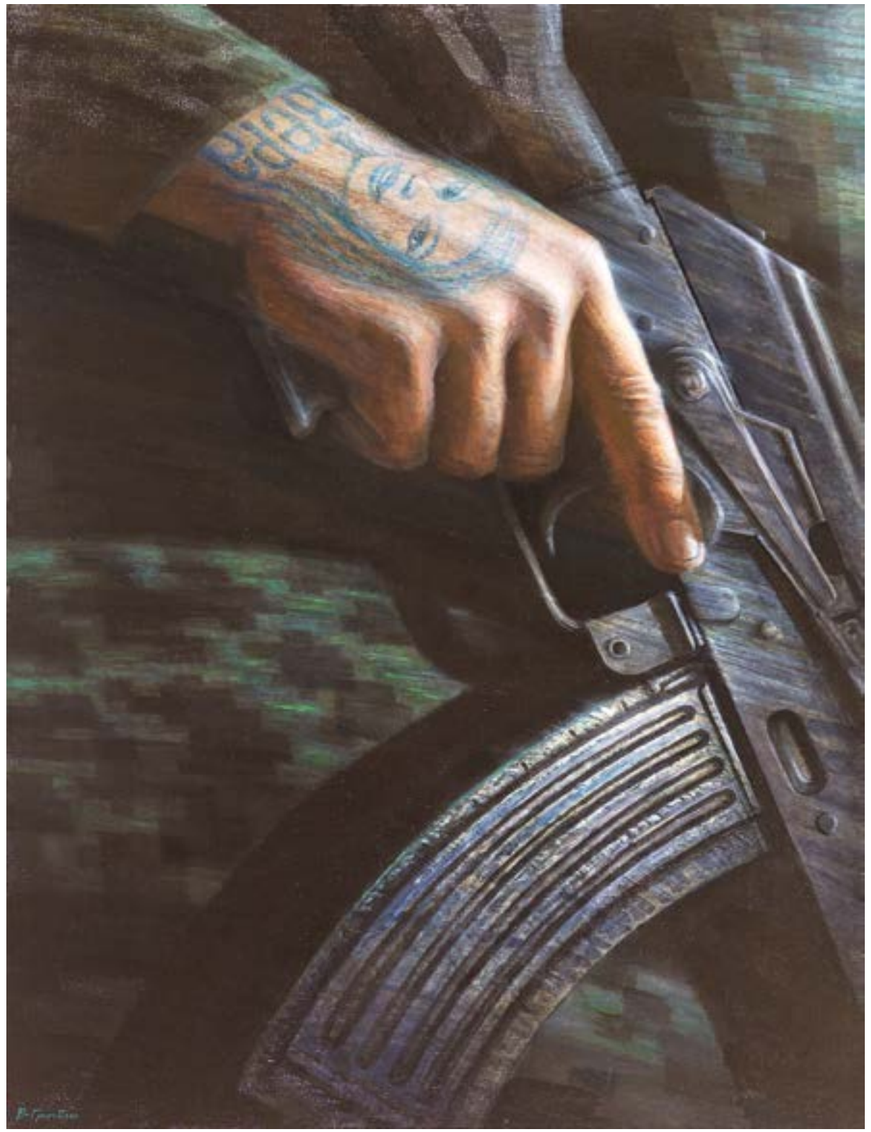


Победители Пальмиры. 2019, цветная печать, 60x80
Palmyra Winners. 2019, color print, 60x80

Головченко Алексей Golovchenko Alexey

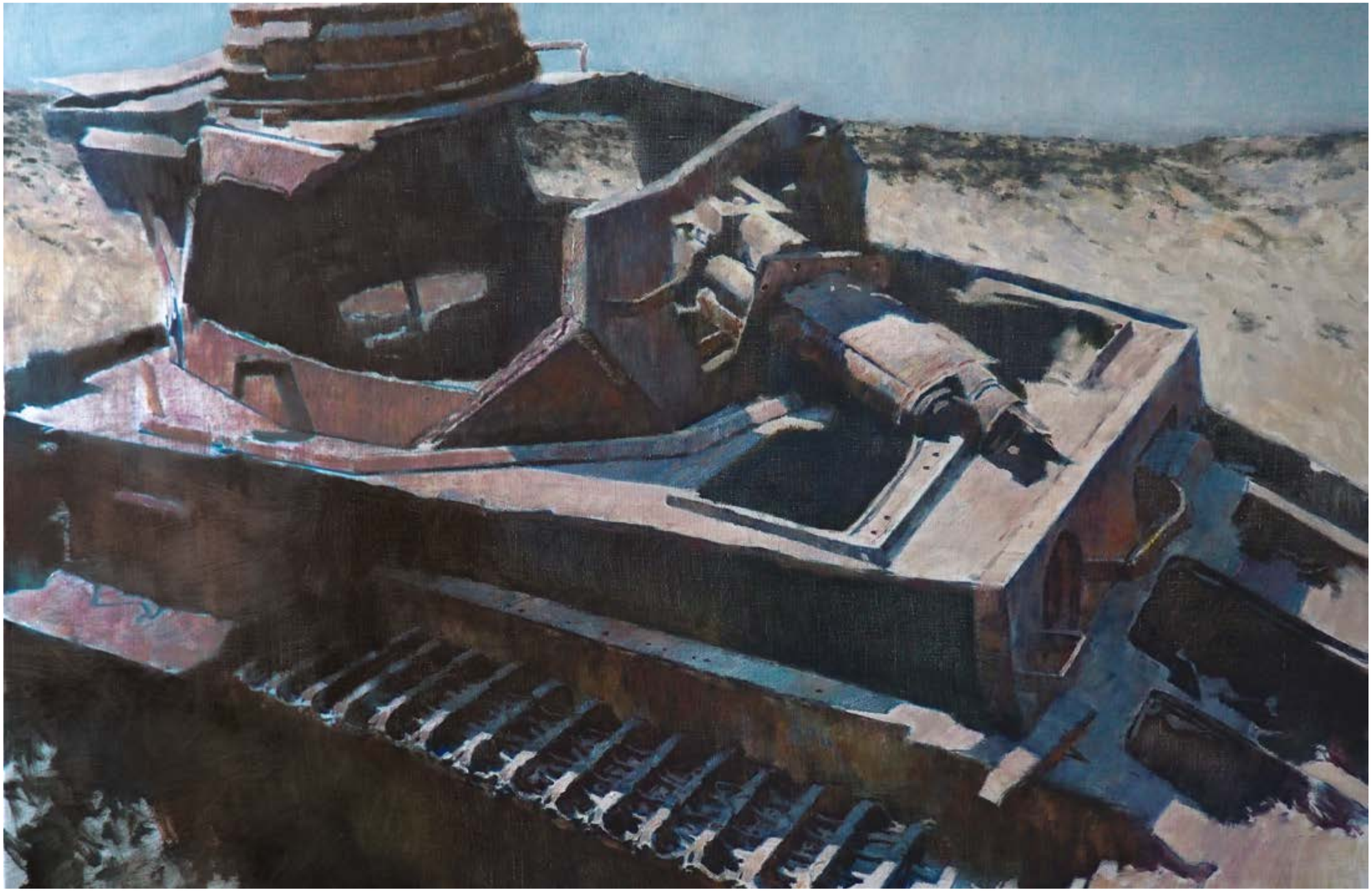
Мор. 2019, холст, масло, 50х60
Pestilence. 2019, oil on canvas, 50x60

Григорьев-Башун Вадим Grigoriev-Bashun Vadim



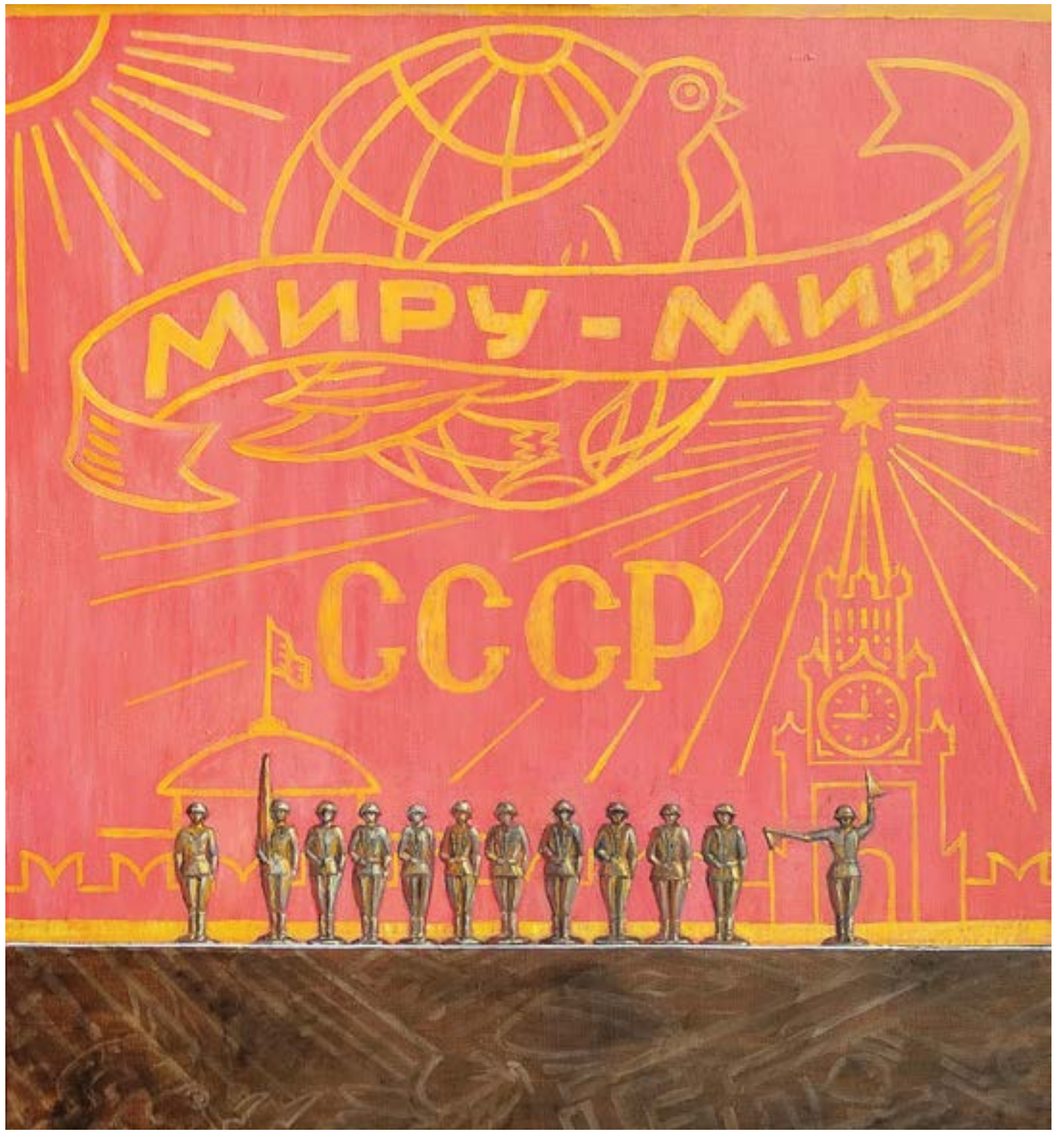
За Веру! 2019, холст, масло, 170х130
For Faith! 2019, oil on canvas, 170x130

Греков Александр
Grekov Alexander



Хорст Вессель. 2019, холст, масло, 80x120
Horst Wessel. 2019, oil on canvas, 80x120

Дубовов Николай Dubovov Nikolay



Миру – Мир. 2019, холст, масло, 65х60
Peace to the World! 2019, oil on canvas, 65х60

Князев Алексей Knyazev Alexey

Сезон охоты. 2017, дерево, 135х60х12
Hunting Season. 2017, wood, 135х60х12

Литосова Наталья Litosova Natalia

Святыня. 2017, картон, масло, 50х105
Shrine. 2017, oil on cardboard, 50х105

Маханькова Людмила Mahankova Lyudmila

Воины света. 2018, холст, масло, 120x120
Warriors of the Light. 2018, oil on canvas, 120x120

Мигачев Владимир Migachev Vladimir

Green line. 2019, холст, акрил, 130x190
Green Line. 2019, acrylic on canvas, 130x190

Муллин Владимир Mullin Vladimir

Триптих «Притягательная сила оружия». 2017, холст, масло, 200x100 (каждая часть)
Triptych *The Attractive Force of Weapons*. 2017, oil on canvas, 200x100 (each part)

Ракчеев Владимир Rakcheev Vladimir

Крестьянка. 2018, холст, масло, 160x60
Peasant Woman. 2018, oil on canvas, 160x60

Сафонов Владимир Safonov Vladimir

Разговор. 2016, холст, масло, 65x95
Conversation. 2016, oil on canvas, 65x95

Сафронов Виктор Safronov Viktor

Заколотый художник. 1995, холст, масло, 125x200
The Stabbed Artist. 1995, oil on canvas, 125x200

Самакаев Ильгизар **Samakaev Ilgizar**

Рай нашего времени. 2020, холст, масло, 105x190
The Paradise of Our Time. 2020, oil on canvas, 105x190

Слонов Василий Slonov Vasily

«РГМ-1» (русская граната-матрешка). 2018, бронза, нержавеющая сталь, 12x6,5x7
RGM-1 (Russian Grenade Matryoshka). 2018, bronze, stainless steel, 12x6,5x7

Федоров Александр Fedorov Alexander

Композиция из проекта «Adam and Eva 2017».
2019, компьютерный коллаж
Composition from the *Adam and Eva 2017* project.
2019, computer collage

Толмачева Элла
Tolmacheva Ella

Феникс. 2019, фотография
Phoenix. 2019, photo

Хузин Рустем
Khuzin Rustem

Синичка. До победы недалеко.
2020, холст, масло, 102,5x67,5
Titmouse. Victory is not Far.
2020, oil on canvas, 102,5x67,5

Чижов Алексей
Chizhov Alexey

Миссия. 2019,
холст, масло, 140x210
Mission. 2019,
oil on canvas, 140x210

Бакаева Юлия Bakaeva Yulia
Последний бой. 2018, холст, масло, 50x70
Last Stand. 2018, oil on canvas, 50x70

Губаев Фарит Gubaev Farit
Танец с оружием. 2000-2019. Из проекта «Сабантуй», Казань, Республика Татарстан
Dance with Weapons. 2000-2019. From the *Sabantuy* project , Kazan, Republic of Tatarstan

Исаева Гузель Isaeva Guzel
Не стреляйте! 2019, холст, масло, 80x85
Do not Shoot! 2019, oil on canvas, 80x85

Зейналов Игорь Zeynalov Igor
Миротворец. 2019, бумага, шариковая ручка, 60x60
Peacemaker. 2019, paper, ballpoint pen, 60x60

Кузьмин Василий Kuzmin Vasily
Стрелочница. 2019, литье, 35x15
A Switcher. 2019, casting, 35x15

Исаева Гузель Isaeva Guzel
Красный лед. 2020, холст, масло, 60x90
Red Ice. 2020, oil on canvas, 60x90

Кузьмичева Светлана Kuzmicheva Svetlana
Закулисье. Стрела Амура. 2019, оргалит, акрил, 90x100
Behind the Scenes. Cupid's Arrow. 2019, acrylic on hardboard, 90x100

Лейзгольд Марина Leizgold Marina
Триптих «Экспрессия гена». 2016, холст, акрил, 120x300
Triptych *Gene Expression*. 2016, acrylic on canvas, 120x300

Лазарев Алексей Lazarev Alexey
Трофеи рыцарской эпохи. 2014, фотография
Trophies of the Knightly Era. 2014, photo

Магина Любовь Magina Lyubov
Безоружность. 2016, бумага, соус, карандаш, 80x100
Disarmament. 2016, sauce, pencil on paper, 80x100

Маяковский Владимир Mayakovsky Vladimir
Штурмовая винтовка. 2019, оргалит, акрил, 85x103
Assault Rifle. 2019, acrylic on hardboard, 85x103

Мишин Денис Mishin Denis
Уютное колесико. 2019, картон, эмаль, трафарет, 110x110
Cozy Wheel. 2019, cardboard, enamel, stencil, 110x110

Мигачев Владимир Migachev Vladimir
Dead line. 2019, холст, акрил, 130x190
Dead Line. 2019, acrylic on canvas, 130x190

Мерзликина Ирина Merzlikina Irina
Расстрелянный храм в Донецке. 2020, холст, масло, 105x110
The Executed Church in Donetsk. 2020, oil on canvas, 105x110

Набатов Юрий Nabatov Yury
Воин-освободитель. Трептов-парк, Берлин. 2020, фотография, 70x100
Warrior-Liberator. Treptower Park, Berlin. 2020, photo, 70x100

Нуждов Анатолий Nuzhdov Anatoly
На стрельбище. 1983, холст, масло, 110x175
At the Shooting Range. 1983, oil on canvas, 110x175

Нургалиев Руслан Nurgaliev Ruslan
Любимые игрушки. 2015, фотография, 110x160
Favourite Toys. 2015, photo, 110x160

Рощенко Александр, Рощенко Светлана
Опасный луг. 2020, холст, акрил, 160x80

Roshchenko Alexander, Roshchenko Svetlana
Dangerous Meadow. 2020, acrylic on canvas, 160x80

Рябов Николай
Древнемордовский воин. 2018, холст, масло, 60x70

Ryabov Nikolay
Ancient Mordovian Warrior. 2018, oil on canvas, 60x70

Филатов Александр
Егерь. 2018, бронза, 30x20x29

Filatov Alexander
Huntsman. 2018, bronze, 30x20x29

Худяков Константин
Золотая пуля в стиле домино. 2012, стерео-лайт-панель, 68x98

Khudyakov Konstantin
Golden Bullet Domino Style. 2012. stereo light panel, 68x98

Шестухин Виталий
Американская мечта. 2020, картон, масло, 60x80

Shestukhin Vitaly
The American Dream. 2020, oil on cardboard, 60x80

Рогулина Наталия
От Афродиты до Фанни Каплан. 2020, холст, акрил, 110x110

Rogulina Natalia
From Aphrodite to Fanny Kaplan. 2020, acrylic on canvas, 110x110

Савкин Геннадий
Оператор АЗС. 2002, цифровая фотография, 110x160

Savkin Gennady
Gas Station Operator. 2002, digital photo, 110x160

Сафронов Рубен
Партизанская вера. 2020, картон, масло, 90x120

Safronov Ruben
Partisan Faith. 2020, oil on cardboard, 90x120

Щербаков Андрей
Пистолет. Из серии «Метаморфозы». 2004, бронза, литье, 28x43x15

Shcherbakov Andrey
Pistol. From the *Metamorphoses* series. 2004, bronze, casting, 28x43x15

Эйдинов Григорий
Опасная неизвестность. 2020, холст, темпера, 70x100

Eidinov Grigory
Dangerous Unknown. 2020, tempera on canvas, 70x100

Сметанин Игорь
Весенний ветер. 2018, холст, масло, 80x80

Smetanin Igor
Spring Wind. 2018, oil on canvas, 80x80

Тимиршин Альберт
Мать. 2015, холст, масло, 95x155

Timirshin Albert
Mother. 2015, oil on canvas, 95x155

Мальчики играют обычно или глиняными шарами **1,** или катая шар **2** на кегли **3,** или же с помощью дубинки **4** они мечут шарик через кольцо **5,** приводят во вращение кубарь **6** посредством бича **7,** стреляют из полой тростинки **8** или из лука **9,** ходят на ходулях **10** или качаются на качелях **11.**

Ксилография из книги Яна Амоса Коменского «Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky. «The World of Perceptible Things in Pictures»

Pueri ludere solent vel globis fictilibus; **1** vel jactantes Globum **2** ad Conas; **3** vel Sphaerulam Clava **4** mittentes per Annulum; **5** vel Turbinem **6** Flagello **7** versantes; vel Sclopo, **8** et Arcu **9** jaculantes; vel Grallis **10** incedentes; vel super Petaurum **11** se agitantes et oscillantes.

ИГРУШКИ И КУКЛЫ

TOYS AND DOLLS

Мы живём во времена торжества симулякров. Воссоздание реальности в её символическом значении свойственно искусству постмодерна. Однако надо отметить, что подобное действие происходило, пожалуй, с самого зарождения искусства вообще. Кассирер во «Введении в философию культуры», анализируя основные из существовавших в истории концепции человека, приходит к выводу, что «символ — ключ к природе человека». По Кассиреру, человек, вместо того чтобы обратиться к самим вещам, постоянно обращен на самого себя, а основные понятия рассматриваются уже не как пассивные копии данного бытия, а как самосозидающие интеллектуальные символы. Согласно его теории, человек – animal simbolicum (животное символическое). Создание символической системы позволяет постигать мир. «Через символы человек отчуждается от самого себя, но и обретает себя при этом».

Итак, человеку свойственно переживать себя, свой облик, свои действия, свои настроения. Может быть, именно поэтому он стремится осознать всё это через воссоздание себя с помощью своеобразного символического изображения, симулякра — иначе говоря, куклы.

Человек и кукла. Для того, чтобы понять всю значимость отношений, которые существуют между живым и неживым, необходимо проследить мотивацию создания человеком объекта, себе подобного.

«Кукла — изображение, предмет, часть тела человека, на которые переносятся свойства живого существа как сверхъестественного (Бог, дух), так и реального (человек, животное). Наделение куклы движением как основным признаком жизни не столь обязательно. Главное — вера в наличие у нее собственного сознания, мышления, воли, чувств». (Ковычева Е. И. Кукла в диалоге культур. И. 2002. С.5).

В человеческой истории много примеров того, как вещи или понятия, составляющие основу миропонимания, со временем утрачивали свое значение, становясь лишь едва уловимой проекцией изначального смысла. Однако внимательный взгляд заинтересованного, проникнув под внешнюю оболочку явления, может найти важные взаимосвязи между прошлым и будущим, не только не потерявшие актуальность, но и оказывающие влияние на современного человека почти на подсознательном уровне.

Так, кукла из явления антропогонического масштаба в нашем сегодняшнем представлении превратилась в детскую игрушку, существующую забавы ради, — в общем, в то, без чего можно вполне обойтись. Узкий круг, в который, прежде всего, входят специалисты в области кукольного театра, ряд писателей, небольшое количество исследователей, музейные работники, художники-кукольники, является на сегодняшний момент последним хранилищем тайны куклы, скрывающей глубинные представления человека о самом себе.

Кукла входит в число древнейших явлений мировой культуры и представлена огромным разнообразием объектов и их видов, являясь одной из древнейших форм репрезентации человека. Можно сказать, история куклы совпадает с историей человеческого рода.

Находка в захоронении «Брно-2» в Чехословакии фигурки из слоновой кости, признанной именно куклой, позволяет специалистам предположить, что возраст куклы как явления составляет не менее тридцати тысяч лет.

Невозможно не заметить совпадение множества самых разнообразных основополагающих проявлений базовых мировоззренческих концепций и сопутствующих им ритуалов в разных регионах, а также проявления их в культурах, все еще существующих. Мифология, являясь особым способом осмысления окружающего мира, коллективным сознанием людей, дает возможность проследить некоторые процессы самоидентификации, происходящие в человеке. Именно в ней в первую очередь и стоит поискать истоки отношения человека к себе посредством изображения себя, а изучение антропоморфной пластики дает, в свою очередь, довольно широкие возможности проникновения в духовный мир людей прошлого и реконструкции мифологических представлений самых отдаленных эпох. Антропоморфная пластика, вероятно, присутствовала в культуре всех сообществ. Изучение материальной культуры этнографических сообществ показывает широкое распространение больших и малых скульптурных форм, сделанных из доступных органических материалов — дерева, глины, камня — еще в эпоху неолита.

Несомненно, первые антропоморфные изображения отнюдь не были изображениями собственно человека. Конечно, это было изображение божества в качестве идола. Божеству для присутствия в явленном мире необходимо тело. И если ранние интерпретации тела Бога были зооморфны, то со временем они приобретают в основном антропоморфные черты, что говорит о росте человеческой самооценки. Изображая Бога, как себя, дублируя себя и отдельные свои признаки, являющиеся для него важными, человек как бы «на ощупь» приближается к осознанию своей божественной сути. Контакт со своим отображением в качестве божества, по всей видимости, является попыткой добраться до изначальной идеи, прототипа.

Рон Мьюек
Девочка, 2006
Ron Mueck
A Girl, 2006

Идол является прародителем и скульптуры, и куклы. Причем никому не известно, что изначально более характерно для идола – статичность и пассивность скульптуры или подвижность и интерактивность куклы. Юрий Лотман в своей статье «Куклы в системе культуры» различает скульптуру и куклу по способу получения информации от этих объектов: «В первом случае вся активность сосредоточена в авторе, текст заключает в себе все существенное, что требуется воспринять аудитории, а этой последней отводится роль воспринимающего адресата. Во втором вся активность сосредоточена в адресате, роль передающего имеет тенденцию сокращаться до служебной, а текст — лишь повод, провоцирующий смыслопорождающую игру. К первому случаю принадлежит статуя, ко второму — кукла. На статую надо смотреть, куклу необходимо трогать, вертеть. Статуя заключает в себе тот высокий художественный мир, который зритель самостоятельно выработать не может. Кукла требует не созерцания чужой мысли, а игры». (Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т.т. Т. I. Таллинн, 1992, с. 377-380)

Доисторические статуэтки, так называемые палеолитические Венеры, ближайшие родственники кукол, определенно наводят на мысль о своем символическом значении, а также о том, что предназначались они скорее для символических манипуляций, а не для того, чтобы стоять на пьедестале.

Сведения о ритуале ежедневного богослужения в египетских храмах, содержащиеся в некоторых папирусах, главным образом в папирусе Берлин №3055, в текстах абидосского храма и в других, более поздних текстах, начиная с эпохи Нового царства, также наталкивают на мысли о необходимости именно интерактивного действия. Символическое обнаружение божества в образе человеческой фигуры, находящейся в храме, одевание и умащивание её благовониями, символическое кормление её жертвенными дарами. Подношение символизировало, что жрецы, совершавшие богослужение от имени и по поручению самого фараона, поддерживают существующие в мире божественные установления.

Не похоже ли все это на игру в куклы? Говоря об игре, необходимо подчеркнуть, что речь идет об этом понятии в трактовке Йохана Хейзинга в книге «Homo ludens»: «Игра не есть "обыденная" или "настоящая" жизнь. Это выход из такой жизни в преходящую сферу деятельности с ее собственным устремлением» (с. 26) <…> игра «необходима обществу в силу заключенного в ней смысла, в силу своего значения, своей выразительной ценности, а также духовных и социальных связей, которые она порождает, короче говоря, как культурная функция. Она удовлетворяет идеалам индивидуального самовыражения и общественной жизни» (с. 27).

Важнейшей частью мирового мифологического наследия является представление о том, что человечество берет начало от того, кто был создан Богом – из дерева, глины, воска, нечистот[1], как кукла, которую одушевили. Теперь уже, наполнив ее личным содержанием, человек воспринимает куклу как символ самого себя.

Бытие: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». (Быт. 2:7,18-25) У пророка Иеремии: «...говорит Господь. Вот, что глина - в руке горшечника, то вы – в Моей руке» (Иер. 18,6). Интересна этимология имени Адама. С еврейского языка «Адам» переводится как «человек земляной» или «красный», так как из красной земли создан. В греческом же языке «Адам» означает «микрокосмос», то есть малый мир. В сотворении Адама мы видим двойственность человека, то есть принадлежность его и к миру материальному, видимому, и к миру духовному.

А также Коран: «И вот сказал Господь твой ангелам: "Я сотворю человека из звучащей глины, облеченной в форму» (15:28).

Так или иначе, в сознании человека на протяжении тысячелетий запечатлена мысль о том, что изначально он – результат акта божественного творения, по образу и подобию Создателя и из материалов, которыми изобилует материальный мир. То есть о том, что Первый Человек был создан как кукла. В этом контексте кукла предстает как архаический знак связи между феноменальным и метафизическим уровнем реальности.[2]

По словам О. О. Голубевой, свидетельством символического восприятия и освоения мира является создание «двойников человека» – масок, кукол, сакральная природа которых свидетельствует о преодолении человеком рубежа времени и пространства, реального и гиперреального.[3]

Все вышеперечисленное имеет отношение к природе куклы. Кукла, как образ человека, может восприниматься как магический двойник, посредник, помощник или противник, но всегда как «нечто», которое может превратиться в «некто». Нельзя не отметить, что в современном искусстве довольно часто используются изображения человека в его «дословном», т. е. почти кукольном виде. Натуралистическая скульптура Рона Мьюэка (Финляндия), скульптура из одежды Гуерра-де-ла-Пас (США), крашеная скульптура проекта «Банальность» Джеффа Кунса (США), фигуративные скульптуры из дерева Йошитоши Канемаки (Япония). То есть тема куклы как культурного объекта продолжает звучать, обретая новые формы и контексты.

Кукла способна воплощать различные чувственные представления, что, собственно, и делает её как неотъемлемой частью мифоритуальной сферы человеческой культуры, так и самодостаточным художественным феноменом.

Палеолитическая венера со стоянки Костёнки-1, 23-21 тыс. до н.э.
Venus Figure from Kostenki-1, 23,000-21,000 B.C.

---

[1] Березкин Ю. Е. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог// http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/?nocalendar=1

[2] Кребель И.А., Фуртай Ф.В. Феномен игры в топологической размеренности культуры//http://antropotopos.ru/Article/3_September/2_phenom_game.rtf

[3] Подорога В. Феноменология тела. – М., 1995. – С. 37.

Джефф Кунс
Balloon Dog (Magenta),
1994-2000
Jeffrey Koons
Balloon Dog (Magenta),
1994-2000

Работы, представленные в разделе «Игрушки и куклы» проекта «Красные ворота / Против течения», раскрывают тему в традиционном для неё ключе. Многие работы являются своеобразными рефлексиями на совершенно недетские проблемы современного человека, где кукла выступает в качестве эдакого «мальчика для битья», проживая за художника травмирующие ситуации и принимая на себя образ страдающего объекта (Геннадий Савкин, «Арто 103»). Стоит отметить и тот факт, что зачастую встречается инверсия образа, когда человек примеривает на себя «кукольное существование», несамостоятельность, марионеточность, чувствуя себя игрушкой в руках судьбы, изображает себя в виде куклы (Ван О – «Репликация», Андрей Соколов – «Иллюзия»). Тема игрушки (или человека?) эпохи потребления блестяще отражена в работе «Мишки панды» (Игорь Пестов).
Кукла как образ преобразованной красоты (Александр Дроздин, «Кукла»), красоты, доведённой до китча (Александр Федоренко, «Куклы на продажу»), красоты оцифрованной, а значит, бесконечной (Константин Худяков – «Аида — Лев», Наталья Ламанова – «Парад физкультурников над Красной площадью»).
Особого внимания заслуживает работа Ярослава Гвоздева, которая явилась ключом к прочтению практически всех предложенных в проекте тем, но наиболее точно соответствует именно теме «Игрушки и куклы». Без чего современный человек не может заснуть и что он ищет первым после пробуждения, что в современном мире более может быть востребованным в качестве игрушки, в которой отразится образ владельца во всей его «кукольной» красе, как не цифровой гаджет, телефон, несущий информацию и развлечение?
Кукла – предмет натюрморта, кукла – мечта детства, кукла – участник спектакля, кукла – образ из кошмарного сна, кукла – красавица, кукла – загадка, мир как конструктор, жизнь как игровое пространство, игра или жизнь, жизнь или игра – всё это можно увидеть в работах, собранных в разделе «Игрушки и куклы». Задача зрителя – сыграть с художниками в куклы и в очередной раз попробовать дойти до конца игры.

Александра ХУДЯКОВА

We live in the time of the triumph of simulacrum. Postmodernity is characterized by the re-creation of reality in its symbolic meaning to the art of postmodernism. However, it should be noted that such an action took place, perhaps, from the very inception of art in general. In his *Introduction to the Philosophy of Culture* Cassirer, analyzing the main concepts of man that existed in history, comes to the conclusion that “a symbol is the key to human nature.” According to Cassirer, instead of turning to things, a person is constantly turned to himself, and the basic concepts are no longer viewed as passive copies of a given being, but as self-creating intellectual symbols. According to his theory, man is an animal simbolicum (symbolic animal). The creation of a symbolic system allows us to comprehend the world. “Through symbols a person is alienated from himself, but he also finds himself at the same time”.
So, it is natural for a person to experience himself, his appearance, his actions, his moods. Perhaps that is why he seeks to realize all this through the recreation of himself with the help of a kind of symbolic image, a simulacrum, in other words, a doll.
Man and doll. In order to understand the full significance of the relationship that exists between the living and the inanimate, it is necessary to trace the motivation for a person to create an object similar to his own.
“A doll is an image, an object, a part of the human body, onto which the properties of a living being, both supernatural (God, spirit) and real (human, animal), are transferred. Giving the doll movement as the main sign of life is not so necessary. The main thing is belief in the presence of her own consciousness, thinking, will, feelings.” (Kovycheva E. I. Doll in the dialogue of cultures. I. 2002. P.5).
Human history has many examples of how things or concepts that make up the basis of the world outlook have lost their meaning over time, becoming only a subtle projection of the original meaning. However, a careful glance of the interested person, having penetrated the outer shell of the phenomenon, can find important interrelationships between the past and the future, which not only have not lost their relevance, but also have an impact on a modern person almost at a subconscious level.
So, a doll from an anthropogonic scale phenomenon in our today's view has turned into a child's toy, existing for fun - in general, something you can do without. A narrow circle, which, first of all, includes specialists in the field of puppetry, a number of writers, a small number of researchers, museum workers, puppeteer artists, is today the last repository of the mystery of the doll, hiding the deepest ideas of a person about himself.
The doll is one of the most ancient phenomena of world culture and is represented by a huge variety of objects and their types, being one of the oldest forms of human representation. We can say that the history of the doll coincides with the history of the human race.
The find in the burial *Brno-2* in Czechoslovakia of an ivory figurine, recognized as a doll, allows experts to assume that the age of the doll as a phenomenon is at least thirty thousand years.
It is impossible not to notice the coincidence of many of the most diverse fundamental manifestations of the basic worldview concepts and their accompanying rituals in different regions, as well as their manifestations in cultures that still exist. Mythology is a special way of understanding the world around, the collective consciousness of people, makes it possible to trace some of the processes of self-identification taking place in a person. In mythology, first of all, it is worth looking for the origins of a person's relationship to oneself through the image of oneself, and the study of anthropomorphic plastics, in turn, provides fairly wide opportunities for penetrating the spiritual world of people of the past and reconstructing mythological ideas of the most distant eras. Anthropomorphic plastic was probably present in the culture of all communities. The study of the material culture of ethnographic communities shows a wide distribution of large and small sculptural forms made from available organic materials - wood, clay, stone, even in the Neolithic era.
Undoubtedly, the first anthropomorphic images were by no means human. Of course, this was the image of a deity as an idol. Deity needs a body to be present in the manifest world. And if the early interpretations of the body of God were zoomorphic, then over time they acquire mainly anthropomorphic features, which speaks of the growth of human self-esteem. Portraying God as himself, duplicating himself and his individual attributes, which are important for him, a person, as it were, “by touch,” approaches the realization of his divine essence. Contact with your image as a deity, apparently, is an attempt to get to the original idea, the prototype.
The idol is the progenitor of both sculptures and dolls. Moreover, no one knows what is initially more characteristic of the idol - the static and passiveness of the sculpture or the mobility and interactivity of the doll. Yury Lotman in his article “Dolls in the system of culture" distinguishes between sculpture and doll by the method of obtaining information from these objects: perceiving addressee. In the second, all activity is concentrated in the addressee, the role of the transmitter tends to be reduced to a service one, and the text is just a pretext that provokes a meaning-generating game. The first case is the statue, the second is the doll. One must look at the statue, the doll must be touched, twirling. The statue contains that lofty artistic world that the viewer cannot independently develop. The doll requires not contemplation of someone else's thoughts, but play”. (Lotman Yu.M. Selected articles. In 3 volumes. T. I. Tallinn, 1992, p. 377-380)
The prehistoric figurines, the so-called Paleolithic Venus are close relatives of dolls, definitely suggest their symbolic meaning, and also that they were intended, rather, for symbolic manipulation, and not to stand on a pedestal.
Information about the ritual of daily worship in Egyptian temples contained in some papyri, mainly in the papyrus Berlin No. 3055, in the texts of the Abydos temple and in other, later texts, starting from the era of the New Kingdom, also suggest the need for interactive action ... The symbolic discovery of a deity in the image of a human figure in a temple, dressing and anointing her with incense, symbolically feeding her with sacrificial gifts. The offering symbolized that the priests who performed divine services on behalf of and on behalf of the Pharaoh himself supported the divine institutions existing in the world.
Doesn't all this look like playing with dolls? Speaking about play, it is necessary to emphasize that this concept is discussed in the interpretation of Johan Huizing in the book *Homo ludens*: “Play is not “ordinary” or “real” life. This is a way out of such a life into a transient sphere of activity with its own aspiration” (p. 26) <...> the game” is necessary for society because of the meaning contained in it, because of its significance, its expressive value, as well as spiritual and social connections that it generates, in short, as a cultural function. It satisfies the ideals of individual self-expression and social life ”(p. 27).
The most important part of the world mythological heritage is the idea that humanity originates from the one who was created by God – from wood, clay, wax, impurities, like a doll that was animated. Now, having filled it with personal content, a person perceives the doll as a symbol of himself.

Гуерра-де-ла-Пас
Кольцо вокруг Розы, 2006
Guerra de la Paz
Ring Around the Rosy, 2006

Genesis: “Then the LORD God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.” (Gen. 2: 7,18-25) In the prophet Jeremiah: “... says the Lord. Just like clay in the potter’s hand, so are you in My hand, O house of Israel.”(Jer. 18: 6). The etymology of the name Adam is interesting. From the Hebrew language, Adam is translated – a man of earth or red, since he was created from the red earth. In Greek, Adam means "microcosm", that is, small world. In the creation of Adam, we see the duality of man, that is, his belonging both to the material world, apparently, and to the spiritual world. And also the Koran: “And as your Lord said to the

Йошитоши Канэмаки
Ослепительное
головокружение, 2016
Yoshitoshi Kanemaki
Dazzling dizziness, 2016

Angels, “Surely I am creating a mortal of dry clay of mud modeled.”(15:28).
One way or another, the thought that initially, he is the result of an act of divine creation, in the image and likeness of the creator and from the materials with which the material world abounds, has been imprinted in the consciousness of a person for thousands of years. That is, that the First Man was created as a doll. In this context, the doll appears as an archaic sign of the connection between the phenomenal and metaphysical levels of reality (Krebel I. A., Furtai F. V. The phenomenon of play in topological dimension). ...
According to O.O Golubeva, evidence of symbolic perception and development of the world is the creation of “doubles of man” – masks, dolls, the sacred nature of which testifies to man's overcoming the boundary of time and space, real and hyperreal. An anthropomorphic image, a double doll is, on the one hand, a way of expressing a person's attitude to himself and his appearance, and on the other hand, the ability to “be present in the world, to be relevant.” (Podoroga V. Phenomenology of the body. – M., 1995. - P. 37.)
All of the above has to do with the nature of the doll. A doll, as an image of a person, can be perceived as a magic double, mediator, helper or adversary, but always as “something” that can turn into “someone”. It should be noted that the images of a person in his “literal”, i.e. almost puppet-like is quite often used in modern art. Naturalistic sculpture by Ron Mueck (Finland), clothing sculpture by Guerra de la Paz (USA), painted sculpture of the Banality project by Jeff Koons (USA), figurative wood sculptures by Yoshitoshi Kanemaki (Japan). That is, the theme of the doll as a cultural object continues to sound, acquiring new forms and contexts.
The doll is capable of embodying various sensory ideas, which in fact makes it both an integral part of the mythological sphere of human culture and a self-sufficient artistic phenomenon.
The works presented in the *Toys and Dolls* section of the *Red Gates / Against the Current* project reveal the topic in its traditional way. Many works are a kind of reflections on the completely childish problems of modern man, where the doll acts as a kind of “whipping boy”, living traumatic situations for the artist and taking on the image of a suffering object (Gennady Savkin *Artaud 103*). It is also worth noting that the inversion of the image is often encountered when a person tries on a “puppet existence”, dependence, puppetism, feeling like a toy in the hands of fate, depicts himself as a doll (Van O *Replication*, Andrey Sokolov *Illusion*). The theme of a toy (or a person?) Of the era of consumption is brilliantly reflected in the work *Panda Bears* (Igor Pestov).
A doll as an image of transformed beauty (Alexander Drozdin *Doll*), beauty brought to kitsch (Alexander Fedorenko *Dolls for Sale*), beauty digitized, which means endless (Konstantin Khudyakov *Aida – Leo*, Natalya Lamanova *Parade of athletes over Red Square*).
The work of Yaroslav Gvozdev deserves special attention, it was the key to reading almost all the topics proposed in the project, but it most closely corresponds to the theme *Toys and Dolls*. What cannot a modern man live without? What is he looking for first after waking up, what in the modern world can be more in demand as a toy, which will reflect the image of the owner in all his “doll” beauty, if not a digital gadget, a telephone carrying information and entertainment?
A doll is a subject of still life, a doll is a childhood dream, a doll is a participant in a performance, a doll is an image from a nightmare, a doll is a beauty, a doll is a mystery, the world is a constructor, life is a play space, a game or life, life or a game – all this is possible see in the works collected in the *Toys and Dolls* section. The viewer's task is to play dolls with the artists and once again try to reach the end of the game.
A doll is a subject of still life, a doll is a childhood dream, a doll is a participant in a performance, a doll is an image from a nightmare, a doll is a beauty, a doll is a mystery, the world is a constructor, life is a play space, a game or life, life or a game - all this is possible see in the works collected in the *Toys and Dolls* section. The viewer's task is to play dolls with the artists and once again try to reach the end of the game.

Alexandra KHUDYAKOVA

Васнецов Виктор
Девочка с куклой
Бумага, уголь, 35х26,5

Из собрания
Вятского художественного музея
имени В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Viktor
Girl with a Doll
Paper, charcoal, 35x26,5

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Алексеева Гуля
Alekseeva Gulya

Кукла. 2020, смешанная техника, 30 см
Doll. 2020, mixed media, 30 cm

Ван О Van O

Репликация. 2015, цветная фотопечать, 80x80
Replication. 2015, color photo print, 80x80

EVA (Васильева Евгения) EVA (Vasilieva Evgeniya)

Без названия. 2017, digital, 84,1x59,4
Untitled. 2017, digital, 84,1x59,4

Вельчинская Наталья Velchinskaya Natalia

Девушка с веслом. 2011, текстиль
Girl with a Paddle. 2011, textiles

Непослушный ребёнок. 2020, грунтованный холст, акрил, шариковая ручка, 95x123
Disobedient Child. 2020, acrylic on primed canvas, ballpoint pen, 95x123

Куклы и игрушки. 2020, цифровая печать, 110x160
Dolls and Toys. 2020, digital print, 110x160

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav

Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

Горшунов Михаил Gorshunov Mikhail

Ребус. 2004, холст, масло, 64x95
Rebus. 2004, oil on canvas, 64x95

Дроздов Андрей Drozdov Andrey

Дива. 2020, смешанная техника, 70 см
Фотограф: Чернышов Виктор
Diva. 2020, mixed media, 70 cm
Photo by Viktor Chernyshov

Жиляев Евгений Zhilyaev Evgeny

Последние зрители. 2019, фотография, 110x160
Last Viewers. 2019, photo, 110x160

Киреев Максим Kireev Maxim

Из серии «Куклы Саши Худяковой». 2013, цифровая фотография, холст, 110x110
From the *Dolls of Sasha Khudyakova* series. 2013, digital photo, canvas, 110x110

Кобзарь Екатерина
Kobzar Ekaterina

Арт-объект «Распятие»
Crucifixion art object

Колесников/Денисов
Kolesnikov/Denisov

Превед, Медвед. 2007, бумага, цифровая печать, 200x100
Preved, Medved. 2007, paper, digital print, 200x100

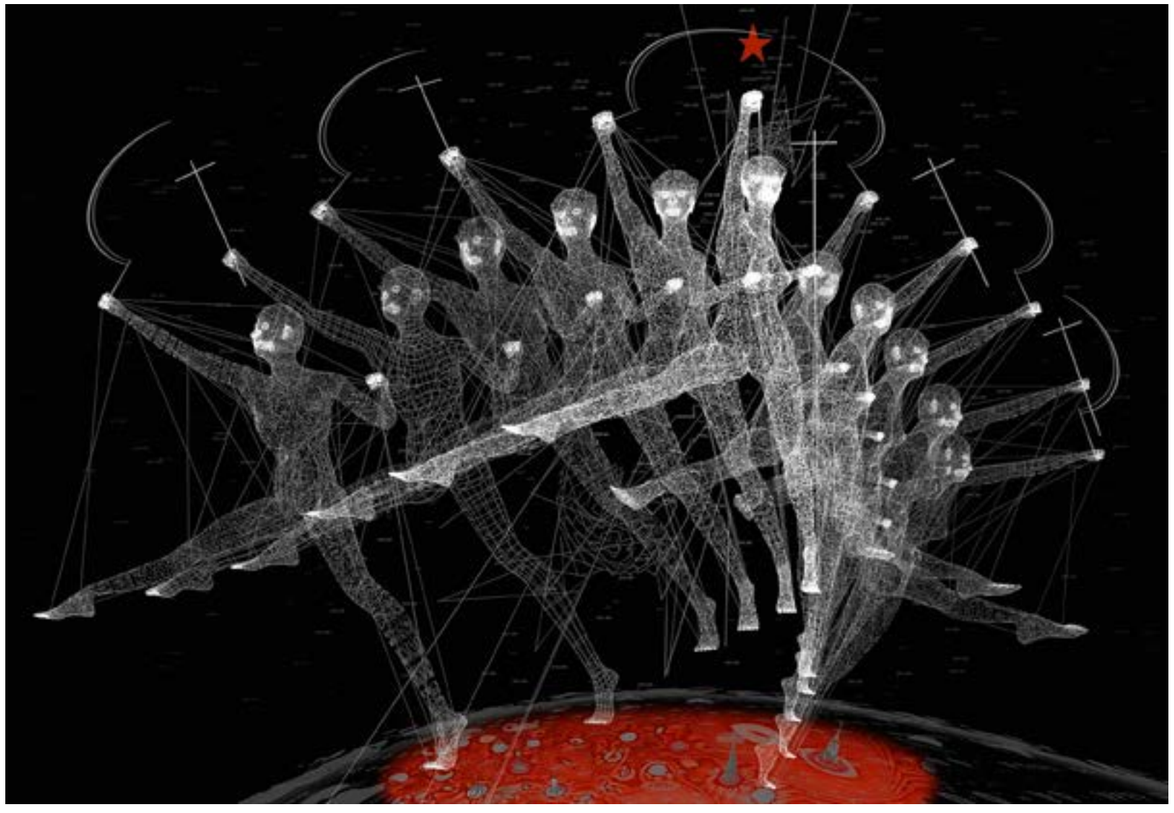
Кузнецова Галина **Kuznetsova Galina**

На даче. 2018, фотография
In the Country. 2018, photo

Кузьмина-Чугунова Татьяна
Kuzmina-Chugunova Tatiana

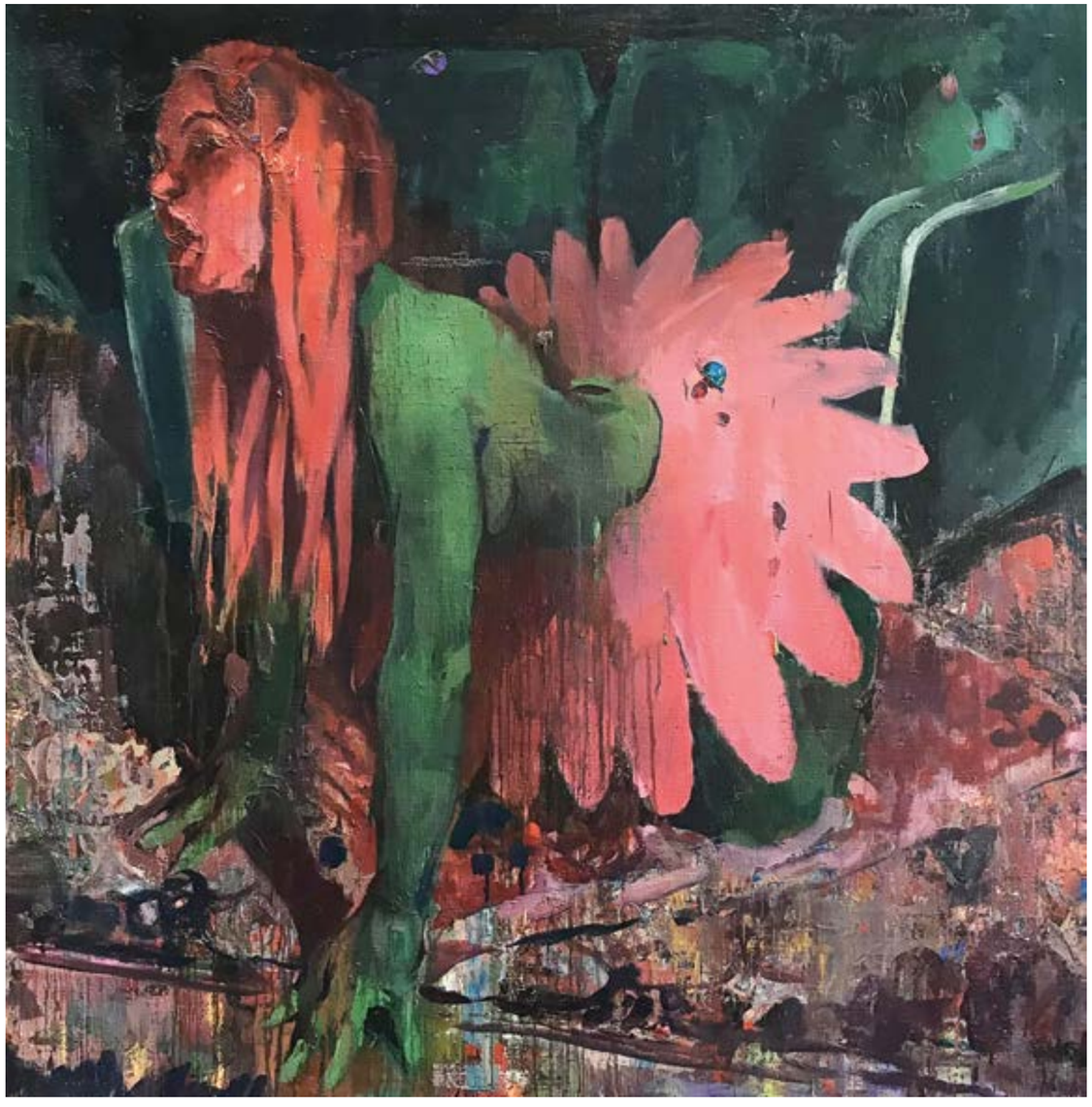
Галатей-аллегория. 2017,
холст, масло, 120x100
Galatea Allegory. 2017,
oil on canvas, 120x100

Ламанова Наталия **Lamanova Natalia**



Парад физкультурников над Красной площадью. 2020, цифровая печать, 110x160
Athletic Parade over Red Square. 2020, digital print, 110x160

Макс Орлицкий Max Orlitsky



Забытая игрушка. 2020, холст, масло, 150x150
Forgotten Toy. 2020, oil on canvas, 150x150

Милюков Сергей Milyukov Sergey

Медведь. 2020, цифровая фотография
Bear. 2020, digital photo

Никольская Елена Nikolskaya Elena

Старая кукла. 2011, глина, папье-маше ткань, 40 см. Фотограф: Андрей Лосев
Old Doll. 2011, clay, papier-mache fabric, 40 cm. Photo by Andrey Losev

Новиков Игорь Novikov Igor

Таня. 2019, холст, масло, 110x140
Tanya. 2019, oil on canvas, 110x140

Пестов Игорь Pestov Igor

Мишки Панды. 2020, холст, масло, 160x120
Panda Bears. 2020, oil on canvas, 160x120

Рыбаков Андрей Rybakov Andrey

Объект «Домодедовская игрушка. Банан-Каттелан». Пародия на известную работу Маурицио Каттелана «Комедиант» – банан приклеенный скотчем к стене.
«Банан-Каттелан» – это приклеенная скотчем «домодедовская игрушка», которая является продуктом фейкового народного промысла, придуманного художником Андреем Рыбаковым. 2020, береза, скотч
Domodedovo Toy *Object*. Banana Cattelan. Parody of the *Comedian* Famous Work of Maurizio Cattelan – a Banana Taped to the Wall.
Banana-Cattelan is a *Domodedovo Toy* Glued with Adhesive Tape, Which is a Product of a Fake Folk Craft, Invented by Artist Andrey Rybakov. 2020, birch, scotch

Семенов Евгений Semenov Evgeny

Великий Марш. 2012, инсталляция
The Great March. 2012, installation

Румянцева Светлана Rumyantseva Svetlana

Венера Виллендорфская Превращение 4.
2009, флюмо, камни, жемчуг, бисер, 30 см
Фотограф: Лосев Андрей
Venus of Willendorf Transformation 4.
2009, fluo, stones, pearls, beads, 30 cm
Photo by Andrey Losev

Слесарев Александр Slesarev Alexander

Остановите шоу. 2019, фотография, печать, 70x50
Stop the Show. 2019, photo, print, 70x50

Таня Стрельбицкая-Равва Tanya Strelbitskaya-Ravva

Игрушка. 2020, холст, акрил, 112x153
Toy. 2020, acrylic on canvas, 112x153

Рождение. 2020,
дерево, 70 см
Фотограф:
Андрей Лосев
Birth. 2020,
wood, 70 cm
Photo by
Andrey Losev

Федоренко Александр Fedorenko Alexander

Куклы на продажу. 2006, фотопечать
Dolls for Sale. 2006, photo print

Худякова Александра
Khudyakova Alexandra

Кукла. 2020,
фотография, 110x160
Doll. 2020,
photo, 110x160

Шульженко Василий
Shulzhenko Vasily

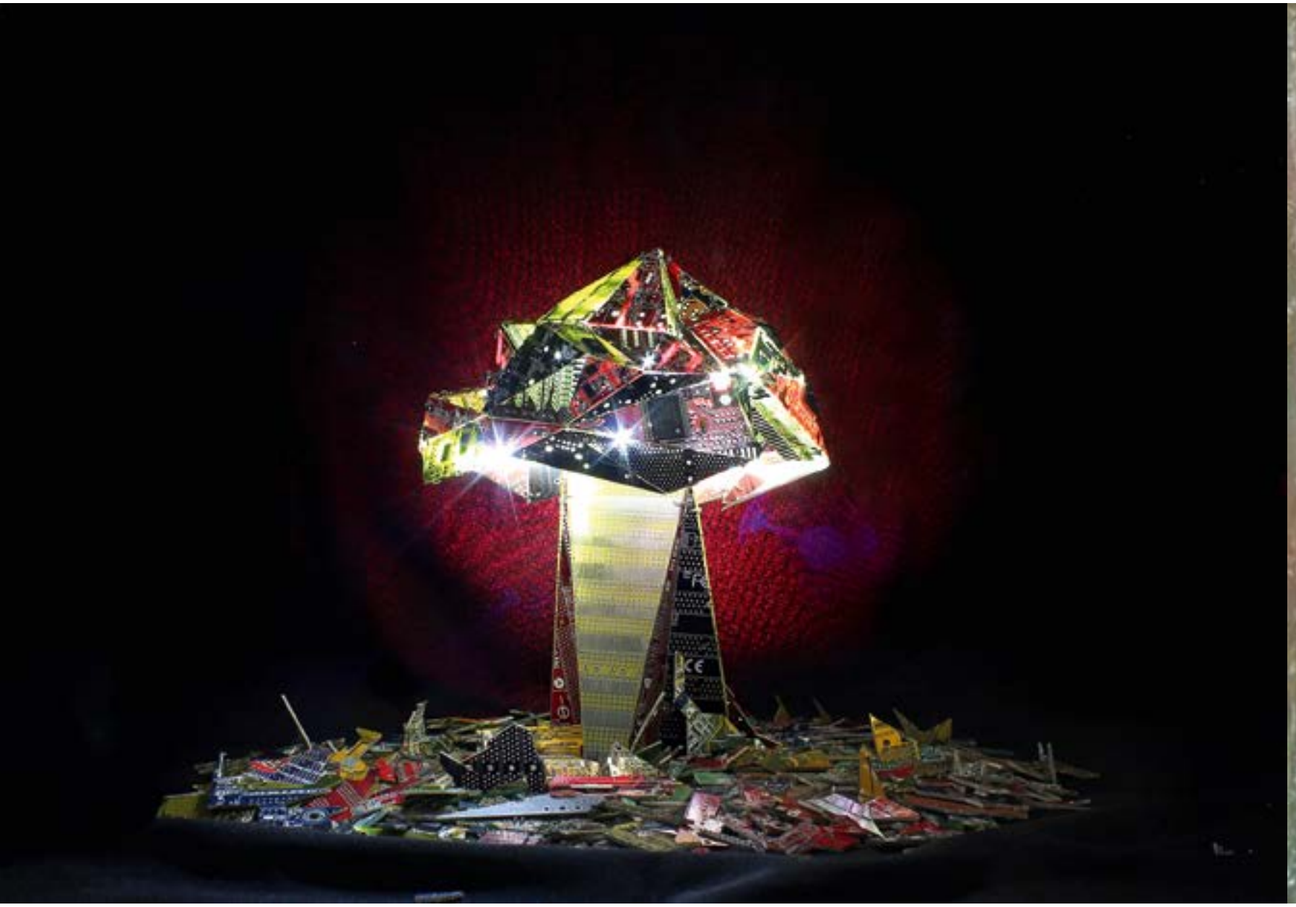
Дворы моего детства. 2006, холст, масло, 200x150
The Yards of My Childhood. 2006, oil on canvas, 200x150

Эшва Лиза Eshva Liza

Мои Снеговики. 2019, фотопечать, пластик, акрил, 70x90
My Snowmen. 2019, photo print, plastic, acrylic, 70x90

Пенал с кокаином. 1998, холст, ультра-хром-принт 1/5, 120x160
Pencil Case with Cocaine. 1998, canvas, ultra-chrom-print 1/5, 120x160

DIGITALINA.RU (Белоусова Алина) DIGITALINA.RU (Belousova Alina)



Amanita Trinity. 2020, фотография объекта, 130x90
Amanita Trinity. 2020, object photo, 130x90

mAGus (Голубцов Андрей) mAGus (Golubtsov Andrey)

В добрый путь, тропою духов. 2020, фотоарт
Good Luck, Path of Spirits. 2020, photo art

ZED (Зеньчик Эдуард) ZED (Zenchik Eduard)

Время перемен. 2020, цифровой коллаж, принт, арт-бумага, 110x160
Time for a Change. 2020, digital collage, print, art paper, 110x160

Акимов Владимир Akimov Vladimir

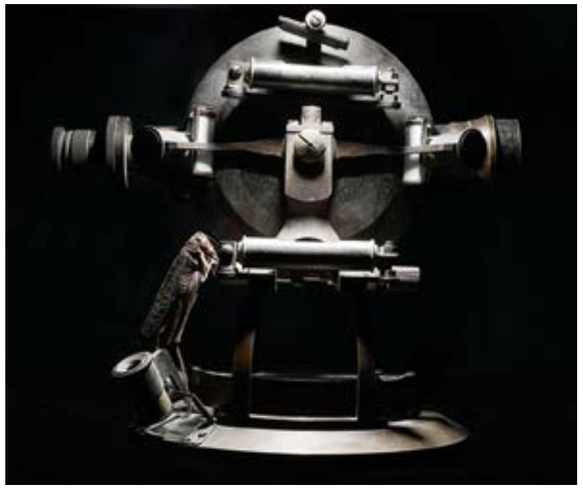
Лестницы в небо. 2019, холст, масло, 190x290
Stairways to Heaven. 2019, oil on canvas, 190x290

Барсочеловек. 2020, холст, масло, 120x136
The Leopard Man. 2020, oil on canvas, 120x136

Сестры. 2008,
холст, масло, 110x85
Sisters. 2008,
oil on canvas, 110x85

Вечное пробуждение Механика. 2020, фотография
Eternal Awakening Mechanic. 2020, photo

Гаврюшов Михаил Gavryushov Mikhail



Das ist Mechanik! 2020, фотография, 84x100
Das ist Mechanik! 2020, photo, 84x100

Михеев Сергей Mikheev Sergey

Испытание. 2020, холст, масло, 110x110
Test. 2020, oil on canvas, 110x110

Мишин Денис Mishin Denis

Матрешка-халяль. 2017, картон, эмаль, трафарет, 110x200
Halal Matryoshka. 2017, cardboard, enamel, stencil, 110x200

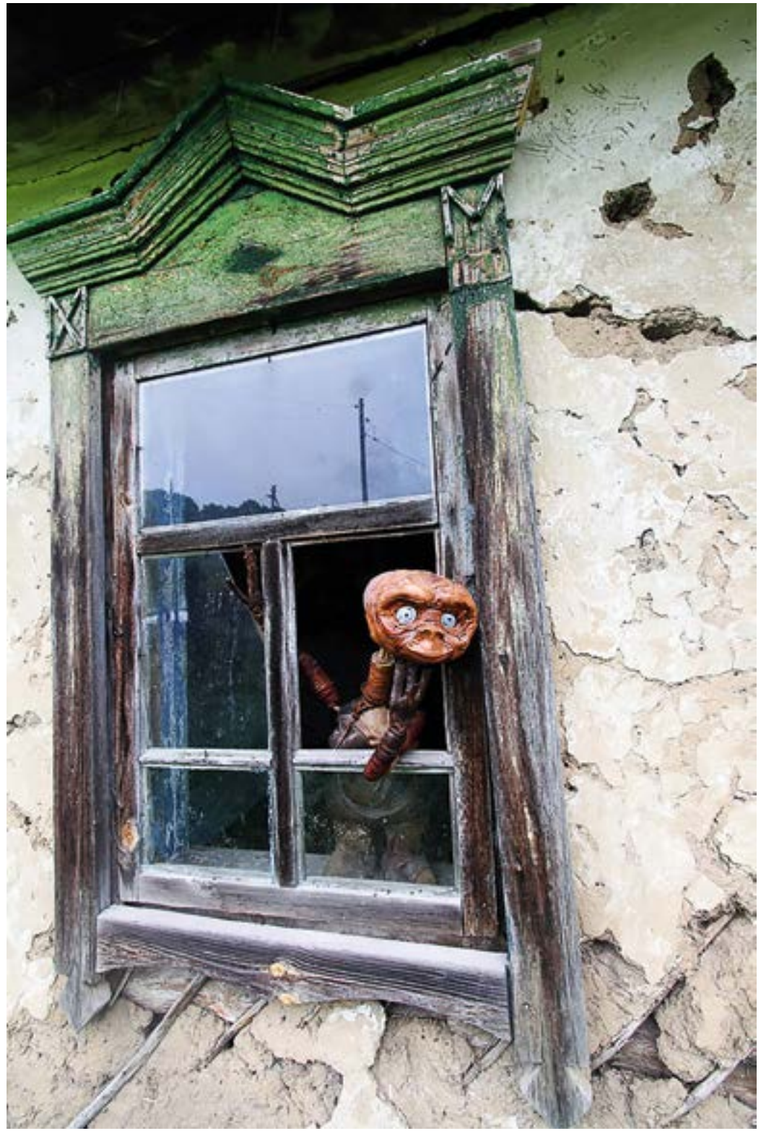
Москвитин Александр Moskvitin Alexander

Полет. 2013. фотография, 70x100
Flight. 2013. photo, 70x100

Мусин Ирик
Musin Irik

Битый потешник. 2019,
холст, масло, 150x108
Broken Fool. 2019,
oil on canvas, 150x108

Набатов Юрий Nabatov Yury



Хозяин дома – ДомОвёнок. 2020, фотография, 90x60
The Owner of the House – DomOvyonok. 2020, photo, 90x60

Новиков Андрей Novikov Andrey

Встреча. 2020, холст, масло, 120x140
Meeting. 2020, oil on canvas, 120x140

Нургалиев Руслан Nurgaliev Ruslan

Лего. 2019, фотография, 110x55
Lego. 2019, photo, 110x55

Паймушкин Николай Paymushkin Nikolay

Sale. Новогодние скидки. 2017, холст, масло, 200x225
Sale. New Year's Discounts. 2017, oil on canvas, 200x225

Паранина Елена Paranina Elena

Блокада. Огонь. 2019, холст, масло, 60x130
The Siege. Fire. 2019, oil on canvas, 60x130

Савкин Геннадий Savkin Gennady

Laser danger. 1987, ч/б фотография, газовый лазер, коллаж, цифровая фотография, 110x160
Laser Danger. 1987, b/w photo, gas laser, collage, digital photo, 110x160

Салова Елена Salova Elena

А на шестой день Бог создал куклу. 2020, холст, масло, 110x110
God Created a Dollon the Sixth Day. 2020, oil on canvas, 110x110

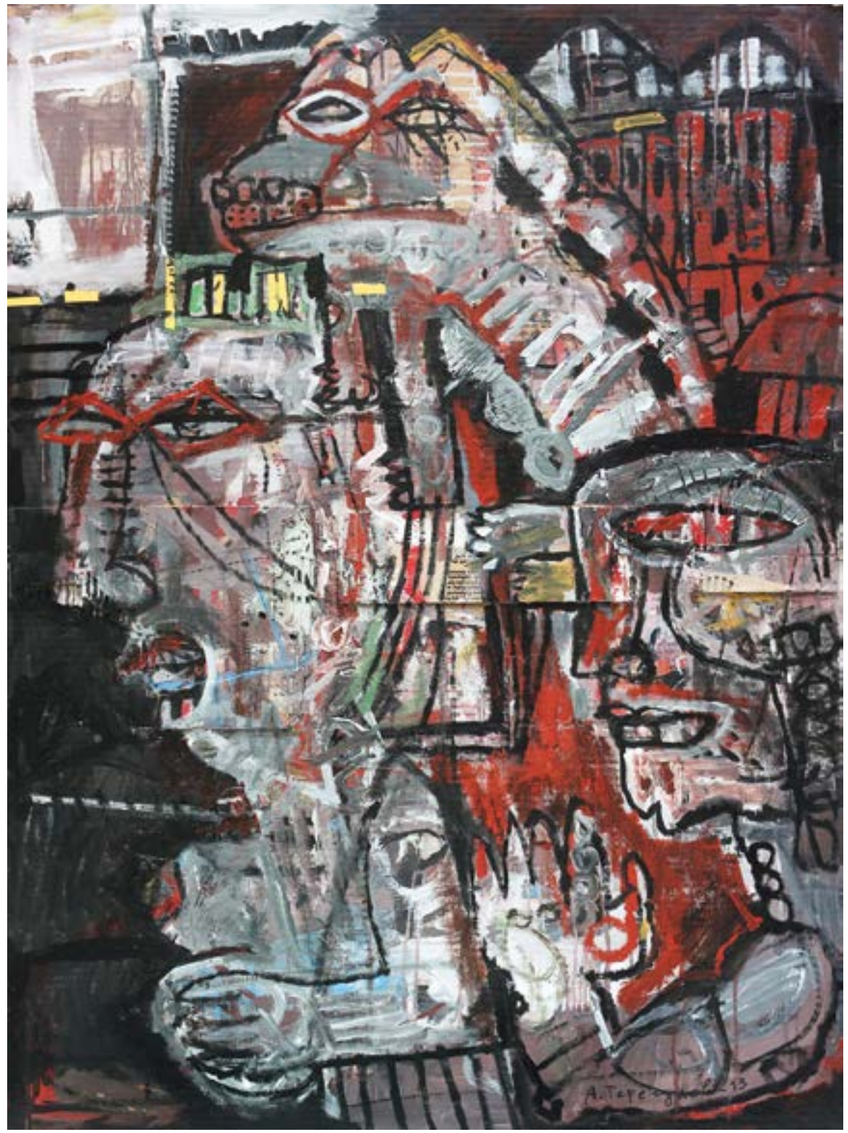
Сафонов Владимир Safonov Vladimir

Игрушка. 2020, холст, акрил, масло, 95x115
Toy. 2020, acrylic, oil on canvas, 95x115

Слонов Василий
Slonov Vasily

Бодипозитив. 2020, ткань, вата, дерево, акрил, 17х25
Bodypositive. 2020, fabric, cotton wool, wood, acrylic, 17x25

Терегулов Айрат **Teregulov Airat**



Три фигуры. 2013, картон, масло, коллаж, 115х85
Three Figures. 2013, oil on cardboard, collage, 115x85

Тимкина Татьяна Timkina Tatiana

Натюрморт с игрушками-пушками Павла-I. 1993, бумага, акварель, 32x53
Still Life with Toys-Cannons of Pavel I. 1993, watercolor on paper, 32x53

Широков Андрей
Shirokov Andrey

Настя с куклой. 2019, холст, масло, 135x80
Nastya with a Doll. 2019, oil on canvas, 135x80

Janhoi (Гаврилин Валерий)
Диптих «Глубинные отражения». Часть 1. 2018, двп, акрил, 85x137

Janhoi (Gavrilin Valery)
Diptych *Deep reflections*. Part 1. 2018, acrylic on fiberboard, 85x137

Анчуков Дмитрий
Ставка главнокомандующего. 2018, холст, масло, 90x82,5

Anchukov Dmitry
The Headquarters of the Commander in Chief. 2018, oil on canvas, 90x82,5

Алексеева-Штольдер Наталья
Арлекин. 2020, холст, масло, 110x110

Alekseeva-Shtolder Natalia
Harlequin. 2020, oil on canvas, 110x110

Серж Головач
Смартфон и шарик. Институт челюстно-лицевой хирургии, Москва. 2019, материальная фотография, #1/3

Serge Golovach
Smartphone and Ball. Institute of Maxillofacial Surgery, Moscow. 2019, material photo, #1/3

Выборнов Вячеслав
Карусель. 2019, холст, масло, 80x100

Vybornov Vyacheslav
Carousel. 2019, oil on canvas, 80x100

Гудожникова Наталия
Друзья детства. 2012, картон, акрил, 71x60

Gudozhnikova Natalia
Childhood Friends. 2012, acrylic on cardboard, 71x60

Горский Георгий
Брошенные игрушки. 2020, холст, темпера, 110x116

Gorsky Georgiy
Abandoned Toys. 2020, tempera on canvas, 110x116

Дроздин Александр
Кукла. 2019, печать на холсте, 110x100

Drozdin Alexander
Doll. 2019, canvas print, 110x100

Дубовов Николай
Ностальгия. 2018, холст, масло, 50x50

Dubovov Nikolay
Nostalgia. 2018, oil on canvas, 50x50

Дырин Юрий
Путешествие. 2012, холст, масло, акрил

Dyrin Yury
Journey. 2012, acrylic, oil on canvas,

Жильцова Елена
Тихий час. 2020, ДВП, масло, 110x160

Zhiltsova Elena
Sleep Hour. 2020, oil on fiberboard, 110x160

Исаева Мария
Марионетка. 2020, коллаж, линогравюра, 110x110

Isaeva Maria
Puppet. 2020, collage, linocut, 110x110

Корчевая Надежда
Детство Варвары. 2019, холст, масло, 30x90

Korchevaya Nadezhda
Childhood of Barbara. 2019, oil on canvas, 30x90

Кузьмичева Светлана
Девочка с осликом. 2018, холст, акрил, 90x100

Kuzmicheva Svetlana
Girl with a Donkey. 2018, acrylic on canvas, 90x100

Кукуева Светлана
Анфискины сказки. 2020, холст, масло, 110x110

Kukueva Svetlana
Anfiskin's Fairy Tales. 2020, oil on canvas, 110x110

Ляшко Екатерина
Новая игрушка. 2020, холст, акрил, масло, 160x110

Lyashko Ekaterina
New Toy. 2020, acrylic, oil on canvas, 160x110

Лопаткин Александр
Паровоз. Сладкая парочка.
2020, холст, акрил, 150x150

Lopatkin Alexander
A Steam Locomotive. Sweet Couple. 2020, acrylic on canvas, 150x150

Новиков Александр
Кукла. В мастерской.
2019, ДВП, масло, 60x58

Novikov Alexander
Doll. In a Studio. 2019, oil on fibreboard, 60x58

Полякова Марина
Девочка с птичкой.
2014, холст, темпера, 70x60

Polyakova Marina
Girl with a Bird. 2014, tempera on canvas, 70x60

Рябов Николай
Деревенский праздник коня.
2019, холст, масло, 90x120

Ryabov Nikolay
Village Horse Festival. 2019, oil on canvas, 90x120

Сенников Дмитрий
Вернисаж. 2014,
холст, масло, 70x80

Sennikov Dmitry
Vernissage. 2014, oil on canvas, 70x80

Серова Елена
Коллекция. 2020,
холст, темпера, 110x110

Serova Elena
Collection. 2020, tempera on canvas, 110x110

Серафим Шувалов
Триптих «Легион». Колесо истории. Из серии работ «История Будущего».
2020, холст, масло, 130x270

Serafim Shuvalov
Triptych *Legion*. The Wheel of History. From the *History of the Future* series. 2020, oil on canvas, 130x270

Скороход Александр
Иоанн. 2018, смешанная техника, 70x100

Skorokhod Alexander
John. 2018, mixed media, 70x100

Сметанин Игорь
Вот и познакомились.
2017, холст, акрил, 100x100

Smetanin Igor
Finally We Met. 2017, acrylic on canvas, 100x100

Соколов Андрей
Иллюзия. 2020,
холст, масло, 110x160

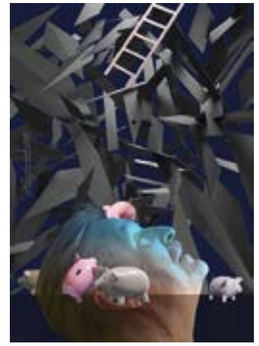
Sokolov Andrey
Illusion. 2020, oil on canvas, 110x160

Тихонова Ольга
Машенькина школа.
2015, холст, масло, 110x130

Tikhonova Olga
Mashenka's School. 2015, oil on canvas, 110x130

Угрюмова Анна
Поиграем;).
2020, холст, масло, 100x80

Ugryumova Anna
Let's Play;). 2020, oil on canvas, 100x80



Федоров Александр
Притча о блудном сыне. 2019, компьютерный коллаж

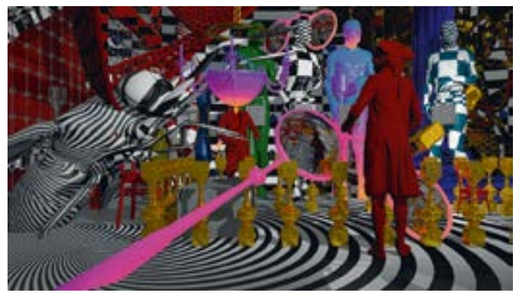
Fedorov Alexander
The Parable of the Prodigal Son. 2019, computer collage

Федоров Ревель
Триптих «Жизнь моя, за какими холмами».
1989, холст, масло, 180x110

Fedorov Revel
Triptych *My life, over what hills*.
1989, oil on canvas, 180x110

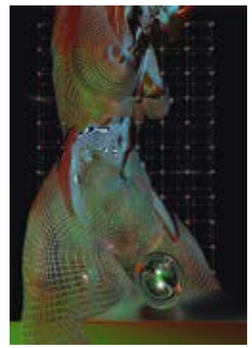
Хамидуллин Айрат
Ангел и череп. 2013,
холст, масло, 61x82

Khamidullin Ayrat
Angel and Skull. 2013, oil on canvas, 61x82



Худяков Константин
Не ждали. 2020,
фрагмент видеоклипа

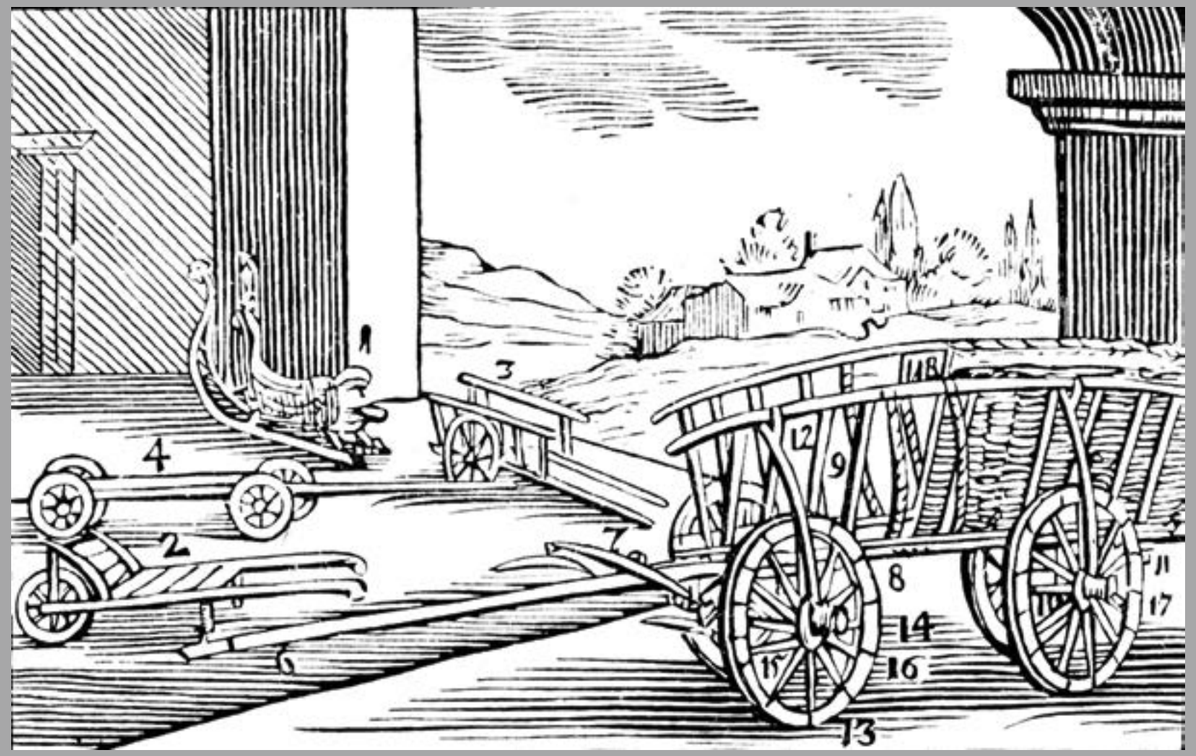
Khudyakov Konstantin
Did Not Wait. 2020, video clip, fragment



Худяков Константин
Из серии «Аида». 2018,
стерео-лайт-панель, 67x100

Khudyakov Konstantin
From the *Aida* series. 2018, stereo light panel, 67x100

На санях **1** мы ездим по снегу и льду. Одноколесная повозка называется тачкой **2,** двухколесная – возком **3,** четырехколесная – повозкой. Таковою является телега **4** или фура **5.** Части повозки следующие: дышло **6,** ярмо **7,** скрепы **8,** боковые решетки **9,** затем – оси **10.** Вокруг них вращаются колеса, к которым впереди прикреплены колки **11** и чеки **12.** Основа колеса **13** есть ступица **14,** из которой выходят двенадцать спиц **15.** Их охватывает обод, составленный из шести косяков **16** и стольких же шин **17.** На повозку кладут корзины и плетенки **18.**



Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Traha **1** vehimur super nivibus et Glacie. Vehiculum unirotum dicitur Pabo; **2** birotum Carrus; **3** quadrirotum, Currus, qui vel Sarracum, **4** vel Plaustrum, **5** Partes Currus sunt: Temo, **6** Jugum, **7** Compages, **8** Spondae, **9** tum Axes, **10** circa quos currunt Rotae, praefixis Paxillis **11** et Obicibus, **12** Basis Rotae **13** est Modiolus, **14** ex quo prodeunt duodecim Radii, **15** hos ambit Orbile, compositum e sex Absidibus **16** et totidem Canthis. Currui imponuntur Corbes et Crates. **18**

КОЛЕСО

WHEEL

Колесо

Эдвард Бёрн-Джонс
Колесо Фортуны, 1875-83
Edward Burne-Jones,
The Wheel of Fortune, 1875-83

Колесо судьбы вертится быстрее, чем крылья мельницы, и те, что ещё вчера были наверху, сегодня повержены во прах.
Мигель де Сервантес

Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, только чуть одной точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; а мы, как заляжем на землю, и встать не можем.
Амвросий Оптинский

Когда убираешь руку с колеса времени, оно стремительно проносится перед вами, и уже больше не находишь места, чтобы снова положить на него руку.
Франц Кафка

Колесо – несомненно важнейшее из открытий человечества, которое во многом определило и развитие экономическое, и развитие культуры. Философам всех времён наблюдение колеса в движении тоже давало повод задуматься об изменчивости всего сущего. «Одно и то же незнанье меры велит воображать свое счастье вечным, а свое достоянье не только не убывающим, но и все возрастающим, и сулить себе неизменность всех случайных преимуществ, забыв о том маховом колесе, которое переворачивает все человеческое». (Сенека)
Первые колеса, относящиеся к 5 тысячелетию до нашей эры, были найдены в Румынии, в Яссах, примерно сорок лет назад. Удивительно, но это – игрушечные колеса из глины. То есть почти одновременно с бытовым применением колес для нужд серьёзных делались и игрушки – повозки с колёсами. Еще более удивляет то, что колесо – это действительно настоящее изобретение, ноу-хау, которое было придумано, как считает современная археология, в Европе, а жители других континентов, например южной Африки и Австралии, узнали о нем только после приезда европейцев. То есть колесо – одно из древнейших технологических открытий. С изобретением колеса связано не только совершенствование способов перемещения в пространстве, но и технология создания керамики, поскольку вскоре за изобретением колеса последовало и открытие возможностей гончарного круга.
В изобразительном искусстве колесо изображается нечасто. Самое древнее изображение, найденное на сегодняшний день, относится к середине 4 тысячелетия – это гравированное на камне изображение повозки, запряженной волами из поздненеолитической Цюшенской гробницы в Германии. Через некоторое время колесо стало употребляться не только для облегчения труда, но порой для усугубления страданий человека. Еще в античности придумали мучительную казнь человека колесованием. Осужденного на такую казнь буквально перемалывали колесом, ломая ему все конечности, а потом оставляли на колесе, поднятом на шесте, и человек умирал долгой мучительной смертью. Так продолжали казнить и в средние века, а в России колесование, которое Петр Первый ввел в обычай по примеру европейских держав, применялось вплоть до XIX века. Вот как описывает это русский юрист А. Ф. Кистяковский:
«К эшафоту привязывали в горизонтальном положении Андреевский крест, сделанный из двух брёвен. На каждой из ветвей этого креста делали две выемки, расстоянием одна от другой на один фут. На этом кресте растягивали преступника так, чтобы лицом он был обращён к небу; каждая оконечность его лежала на одной из ветвей креста, и в каждом месте каждого сочленения он был привязан к кресту. Затем палач, вооружённый железным четырёхугольным ломом, наносил удары в часть члена между сочленением, которая как раз лежала над выемкой. Этим способом переламывали кости каждого члена в двух местах. Операция оканчивалась двумя или тремя ударами по животу и переламыванием станового хребта. Разломанного таким образом преступника клали на горизонтально поставленное колесо так, чтобы пятки сходились с задней частью головы, и оставляли его в таком положении умирать».
Употребление колеса в казни преступников случалось часто, вот, например, приговор по делу Емельяна Пугачева: «Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь».
В иконографии христианских святых с колесом связаны Илия пророк, который был взят на Небо живым: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо» (4 Цар. 2:11) и Екатерина Александрийская, которая чаще всего изображалась на иконах и картинах с большим колесом, которое было призвано не столько изувечить святую, которой после «всего лишь» мечом отсекли голову, но повергнуть е в страх и заставить отречься от христианской веры. Дмитрий Ростовский в житиях святых писал, что императору Максимиану, гонителю христиан было предложено «устроить на одной оси четыре деревянные колеса, а по ним вокруг наколотить разные железные острия: два колеса пусть обращаются в правую, а два в левую сторону; по средине же их пусть будет привязана девица, и вращающиеся колеса раздробят её тело. Но прежде пусть только покажут эти колёса Екатерине, чтобы она, видя их, убоялась жестокого мучения». Как и следовало ожидать, ничто не смогло поколебать веру Екатерины, зато ее изображение навеки обрело узнаваемый атрибут – колесо, как правило, с шипами, и кольцо – по сути то же колесо по форме – которым она обручилась с Христом.
Колесо было символом и языческой богини Фортуны. Оно символизировало изменчивость судьбы, которая сначала возносит тебя, но дойдя до высшей точки, ниспровергает вниз, осмыслялся еще в античности. Вот что писал об этом Сенека: «Одно и то же незнанье меры велит воображать свое счастье вечным, а свое достоянье не только не убывающим, но и все возрастающим, и сулить себе неизменность всех случайных преимуществ, забыв о том маховом колесе, которое переворачивает все человеческое». Желая умаслить богиню случайности, римляне строили храмы и святилища, посвященные ей? Помещали ее изображение на монетах и домашней утвари. Как свидетельствует Плиний Старший, «по всему свету, повсюду во все часы дня голоса всех призывают и называют одну Фортуну, её одну обвиняют, привлекают к ответственности, о ней одной думают, её одну хвалят, её одну уличают. С бранью почитают её изменчивую, многие считают её слепой, бродячей, непостоянной, неверной, вечно меняющейся, покровительницей недостойных». Популярности богини способствовало то, что она была включена в культ императоров, под именем Фортуна Augusta. Фортуну, как и святую Екатерину, легко узнать по ее атрибуту – колесу, только в данном случае это не напоминание о мученической кончине, а иллюстрация изменчивости удачи.
Колесо было всегда с одной стороны – помощником человека, с другой – врагом. Неслучайно фольклор разных народов приписывает обитателям мельниц – мельникам – колдовские свойства, а Сервантес допустил даже сражение между рыцарем света Дон Кихотом и ветряными мельницами, в основе устройства которых – все то же колесо. Мельницы стали практически неизбежными признаками голландских пейзажей, но их изображения можно встретить даже в русской живописи вплоть до конца XIX века.
Колесо ассоциируется отнюдь не только с европейской культурой. В Буддизме, например, вселенная предстает в виде колеса Сансары и состоит из шести миров. Колесо – «Бхавачакра» – поделено на четыре основных круга. В центральном изображали свинью, змею и петуха – символы трех главных порока человека: глупость, невежество, гнев,. Второй круг был поделен на светлую и темную стороны. В темной половине круга изображали спускающихся в ад деградирующих живых существ. В светлой половине, наоборот, показывали процесс восхождения живых существ из низших миров к высшим, – духовную эволюцию человечества. Третий круг, самый большой, делится на шесть миров: жителей ада, асуров, голодных духов-претов, людей, животных и богов – как видов перерождения. Если вспомнить Божественную комедию Данте, то и там присутствуют мотивы концентрических иерархий: И Ад, и рай, и чистилище состоят из кругов. Таким образом, мы видим, что совершенно независимо друг от друга разные народы пришли к мнению, что круг, а точнее колесо – основа миропорядка.
XX век несомненно дал колесу новую жизнь. Уже в самом начале столетия, в 1913 году, Марсель Дюшан водрузил велосипедное колесо на «пьедестал». Слово «реди-мейд» родилось на пару лет позже этого самого первого реди-мейда. Колеса как символ технического прогресса и динамики XX века можно видеть и на многих картинах той эпохи, в частности, в картинах итальянских футуристов, которые стремились в статическом живописном или графическом произведении передать движение колес и бег времени.
Затем по всему миру пронеслись громыхающие колеса двух мировых войн, Красное колесо революции и террора. Уже после второй мировой войны тема реального, а не иллюзорного движения захватил умы многих европейских художников, объединенных в начале 1960-х названием кинетического искусства. В 1955 году в галерее Дениз Рене в Париже прошла выставка «Движение», где впервые были показаны вместе художники из нескольких стран, которые старались преодолеть статику.
Колесо, конечно было необходимым элементом и условием «подвижности» произведений Жана Тэнгли и Ники де Сан-Фаль, в частности, знаменитого фонтана Стравинского рядом с Центром Помпиду в Париже.

Сандро Боттичелли
Данте. Божественная Комедия, 1480-е
Sandro Botticelli
Dante: Divina Commedia, 1480s

Участников проекта «Против течения» тема колеса ожидаемо разделила на группы. Некоторые старались зашифровать в нем символ, кого-то вдохновила форма. Кто-то показывал колесо как часть механизма, другие же видели форму как таковую.
Одна из самых пронзительных живописных работ принадлежит Виктору Калинину. В его «Возвращении» вы, возможно не сразу увидите колёса, точнее тени от них, но смысл круговращения, в конце которого происходит возвращение на круги своя, к родному дому, к семье здесь очевидно. Ритмика цветовых плоскостей зеленоватой и голубой гаммы, прерываемая малыми вкраплениями золотисто-желтого и алого, ответственных за ощущение закатного солнца, закругляет композицию так, что взгляд постепенно выхватывает отдельные детали, которые, точно круги на воде, расходятся от главного – лица главного героя – мальчика, возвращающегося домой. Несомненно, эта картина написана с явным намеком на библейскую историю возвращения блудного сына и поза матери, стоящей слева от повозки, почти воспроизводит позу приемлющего блудного сына отца в картине Рембрандта, однако очевидно, что здесь не идет речь о драме – просто сын вернулся домой, где его все ждут и любят.
Гораздо драматичнее и прямолинейнее высказывание Олега Леонова: «Колесо времени» в его живописном воплощении являет собой деревянное колесо от телеги с черепом посреди. Но суть этого живописного триллера остается туманной, или, напротив, слишком банальной: все обороты колеса времени ведут человека от рождения

Лелио Орси
Мученичество Св. Екатерины Александрийской, 1565-75
Lelio Orsi
Martyrdom of St Catherine of Alexandria, 1565-75

Традиционная настенная роспись. Яма, держащий колесо жизни
Traditional wall mural of Yama holding the wheel of life

к смерти. Аналогично мрачный взгляд на проблему времени предлагает живописное произведение «Колесо времени художника Алексея Головченко, только вместо колеса от телеги там – колесный механизм колодца, а вместо черепа – ворон. За яркой гаммой зеленовато-лиловой живописи – проблема умирающих деревень, опустевших, безлюдных, где природа заново отвоевывает свои угодья, отданные когда-то во временное пользование человеку.

Заслуживает внимания тенденция вписать в колесо человеческую фигуру, как это сделал в своем знаменитом рисунке Леонардо. Владимир Гвоздев назвал свою работу «Кукловодство» и в ней, действительно мы видим куклу-паука с четырьмя руками и четырьмя ногами, словно распятую на геометрической фигуре, появившейся из пересечения круга – то есть колеса с квадратом. Однако, несоблюдение пропорций, открытых Леонардо в его «витрувианском человеке» превращают систему координат в клетку, а фигуру – в марионетку. Видимо в этом и состоял замысел художника. Интереснее работа Виктора Овсянникова «Архитектоника», в которой витрувианский человек сопоставлен с Модулором Ле Корбюзье и распятием. Живописное размышление о системе пропорций выглядит интересно и заставляет задуматься об этом.

Работа Веры Алиной «Ангел Волотова поля» заставляет вспомнить о шедевре древнерусского искусства, который стал жертвой Второй мировой войны. Фрески XIV века, которыми была украшена церковь Успения на Волотовом поле в Новгороде практически погибли, осыпавшиеся со стен фрагменты разного размера, которых было более полутора миллионов, десятилетиями ждали очереди на возрождение и восстановление росписей было начато только в конце 1990-х. Круг, в который вписан ангел, нарисован словно на старом письме. Обычное на первый взгляд бытовое письмо, но в нем, как буквы сквозь краску проступает слово «обстреляли». Общность судеб человека и произведения искусства, судеб, через которые прокатилось колесо войны – эта тема звучит под сурдинку, ненавязчиво в этой работе.

Проступание, наложение слоёв – приём, использованный в цифровой фотографии «Колесо» Александр Дроздин. Его работа напоминает реконструкцию сна, в котором предметы соединены вне всякой логики, а пространство и время условны. Главный герой – мальчик, возможно alter ego автора, которого окружают разнообразные сулящие перемещение в пространстве предметы: авиационный хронометр и конечно огромные колёса старинного велосипеда.

Руслан Нургалиев своей лаконичной фотографией под названием «Конструктивизм», кажется, тоже погружает нас в детство, когда такая маленькая деталь от детской пирамидки силой фантазии превращалась во что угодно – хоть в колесо, хоть в элемент архитектуры. Иногда предметы уходят, оставляя след – как в фотографии Антона Батишева «След колёс». Незатейливая форма дает простор для размышлений о том, что каждый из нас оставляет на окружающих людях такой же след, какой мы видим на грязном городском снегу, перемешанном с солью, где ездят сотни машин, вминая в эту массу рисунок своего протектора. Как замечательно сказано в стихотворении Юнны Мориц,

«Века пройдут, а сердце помнит всё, –
ведь на него, как путь на колесо
намотана событий непрерывность.
Не потому ль невинный пустячок
весенней ночью может дать толчок
для большего, чем сердцу можно вынесть».

Геннадий Савкин в фотографии «Экология» тоже делает своим героем колесо автомобиля. Однако здесь он явлен как фрагмент некоего инфернального механизма, перемалывающего все живое, в частности, алый цветок, противостоящий своим ярким теплым колоритом техногенного мира асфальта и резины. Ярким контрастом отмечена и фоторабота Вадима Федотова «Красное колесо». Название несомненно отсылает нас к прозе Солженицына, как и сам объект съемки – паровоз первой половины XX века, который уже давно стал музейным недвижимым экспонатом. Однако тут, в этом лаконичном по цветовой гамме, в которой доминирует красный, снимке, в этом фрагменте механизма, который тем не менее легко опознаётся как паровоз, так много динамики и драмы, что нам может показаться, что этот паровоз по прежнему мчится по рельсам, «в коммуне остановка», а не «стоит на запасном пути».

Таким же раритетом, но безнадежно неподвижным, словно увязшим в зыбучих песках времени всеми четырьмя колёсами, кажется нарисованный Георгием Саковичем в крупном масштабе «Запорожец». Гиперреалистическая точность рисунка словно имитирует не только сам предмет – автомобиль канувшей в лету марки, но и отношение человека к своему прошлому, детали которого тебе явственно помнятся, как клятва юного пионера, но применить эту память сегодня совершенно не к чему. Так и этот запорожец со следами разложения, разбитым стеклом и спущенным колесом, совершенно неприменим к современному миру.

Сегодняшний мир ярче и разнообразнее – это мир цифровой фотографии, быстрого темпа и ярких контрастов. Одной темой колеса оказались объединены и почти туристическая цветная фотография Александра Слесарева «Миланский трамвай» и полная настоящей драмы история, рассказанная черно-белой фотографией Сержа Головача «Реабилитация. Туберкулёзный диспансер, Алматы». Хотя на первом плане и одном, и другом случае – похожие колеса, на одной это колесо велосипеда, а на второй – инвалидного кресла. Бытовые пейзажные зарисовки типа фотографии «Утро.Баку» Ольги Казанцевой или «90 миль до Кубы» Эльвиры Ковригиной фиксируют колесо обозрения или колеса велосипеда как часть городского ландшафта, или, как Юрий Набатов, который фотографирует водяную мельницу как сельский аттракцион, однако некоторые участники проекта не смогли пройти мимо темы колеса фортуны, или колеса судьбы.

Работа Константина Худякова называется более чем скромно и конкретно: «Диск сцепления. Москвич 402». Изображение, полученное фирменным цифровым способом, напоминает средневековую фибулу, однако, рассмотрев её ближе, можно видеть «выныривающие» из золотисто-медной или серебряной материи лица, конечности, фрагменты тел, а также других, совсем не средневековых фактур, например, заржавленных пружин. Так что сцепляет этот диск? Какие воспоминания, исторические эпохи может объединить сознание? Кто, кроме художника, может увидеть в такой прозаической вещи эстетический объект и предмет для размышления? Кто способен привлечь наше внимание к такой малости?

Владимир Хвостов увидел «Колесо фортуны» в автомобильном колесе, преобразив его в своей фотографии в цунами, водоворот, затягивающий наш взгляд и словно гипнотизирующий параллельными вихрящимися линиями цвета электрического разряда. «80% красоты автомобиля – в его колесах», — говорил Генри Форд. В наше время автомобиль все еще является признаком статусности и улыбки фортуны. С другой стороны, автомобиль часто становится слепым орудием провидения, ломая судьбы людей, иногда даже убивая их.

На фотографии Галины Кузнецовой – совсем не такое инфернальное колесо, как у Хвостова. Пожившее, покатавшееся по разным дорогам, многократно перекрашивавшееся и подновлявшееся колесо телеги возвращает нас к привычному и такому знакомому спору двух мужиков, глядящих на бричку Чичикова в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»:

«Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой.
Этим разговор и кончился

Василий Слонов представил свою работу на тему колеса – динамический объект «Велогрибы». Сказочный характер этого предмета – трёхколесного велосипеда, в котором вместо сиденья выросли три гриба сомнительной съедобности, очевиден. Автор апеллирует и к детству, когда маленький человек ездит на трех колёсах, и к сказочным персонажам – здесь на память приходят сказочные грибы-помощники из сказки и мультфильма «Волшебное кольцо», и к самой сути игры – занятия вроде как бесполезного, как и этот велосипед, на котором нельзя кататься, но таинственного и развивающего фантазию. Так мы вернулись к тому, с чего начиналась эта тема – к игре, потому что человек играющий издавна имел пристрастие к этому объекту - колесу, которое можно катать, на котором можно кататься и которое представляет собой, в конце концов, модель нашей солнечной системы.

Наталия ТОЛСТАЯ

The wheel is undoubtedly the most important of the discoveries of mankind, which largely determined both economic development and the development of culture. The first wheels, dating back to the 5th millennium BC, were found in Romania about forty years ago, and these are toy wheels made of clay.

This is one of the oldest inventions, which is associated not only with the improvement of methods of movement in space, but also the technology of creating ceramics, since soon the invention of the wheel was followed by the discovery of the possibilities of the potter's wheel. The wheel was used everywhere, in particular, in the construction of wind and water mills, and this object was also associated with the cruel execution – wheeling, which was abolished in Russia only in the 19th century.

In the visual arts, the wheel is rarely depicted and, as a rule, as a part of a carriage, car, bicycle and motorcycle. Rarely does a wheel emancipate from a vehicle and become a symbol, for example, in the images of St. Catherine of Alexandria, whose attribute was the wheel, with which she was scared, offering to renounce Christ, or the ancient goddess Fortune.

The spinning of the wheel, which at first lifts you up, but inevitably lowers you, has become a visual proof of the transience of fame, wealth and power, which philosophers, writers and artists have paid attention to throughout the centuries.

Nathalie TOLSTOÏ

Караваджо
Св. Екатерина Александрийская, ок. 1598
Caravaggio
St Catherine of Alexandria, c. 1598

Фра Беато Анжелико
Мистическое колесо (Видение пророка Иезекииля), 1451-52
Fra Angelico,
Mystic Wheel (The Vision of Ezekiel), 1451-52

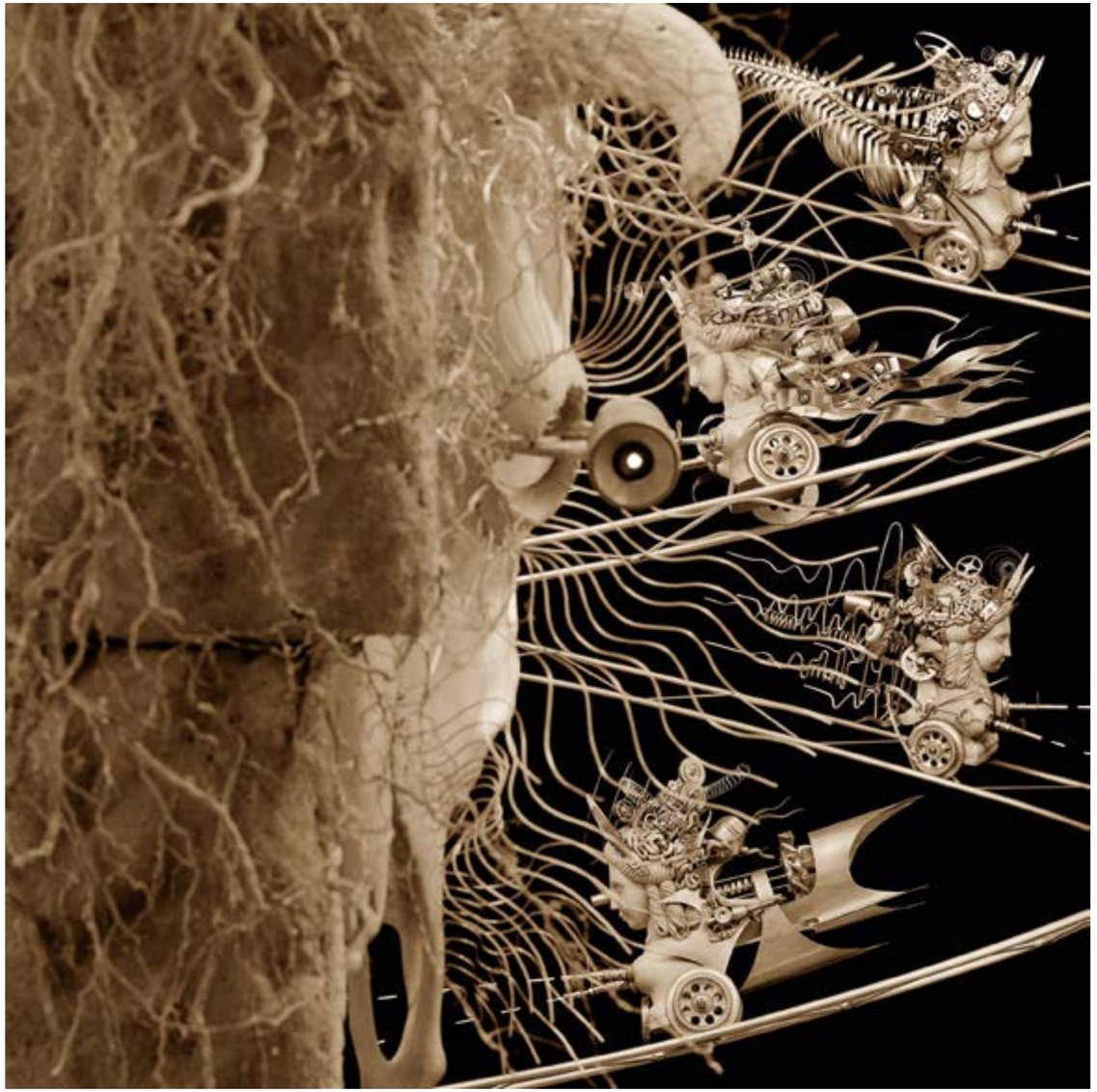
Васнецов Аполлинарий
Вершники
Фанера, масло, 23,5х33

Из собрания
Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Apollinary
Vershniki
oil on plywood, 23,5х33

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Ван О Van O



Визит к Минотавру. 2019, цветная фотопечать, 80x80
Visit to Minotaurus. 2019, color photo print, 80x80

Гвоздев Владимир Gvozdev Vladimir

Плакат «Кукловодство». 2019, цифровая графика, кукла, размер куклы – 80 см
Poster *Puppetry*. 2019, digital graphics, puppet size – 80 cm

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav

Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

Гегузин Евгений Geguzin Evgeny

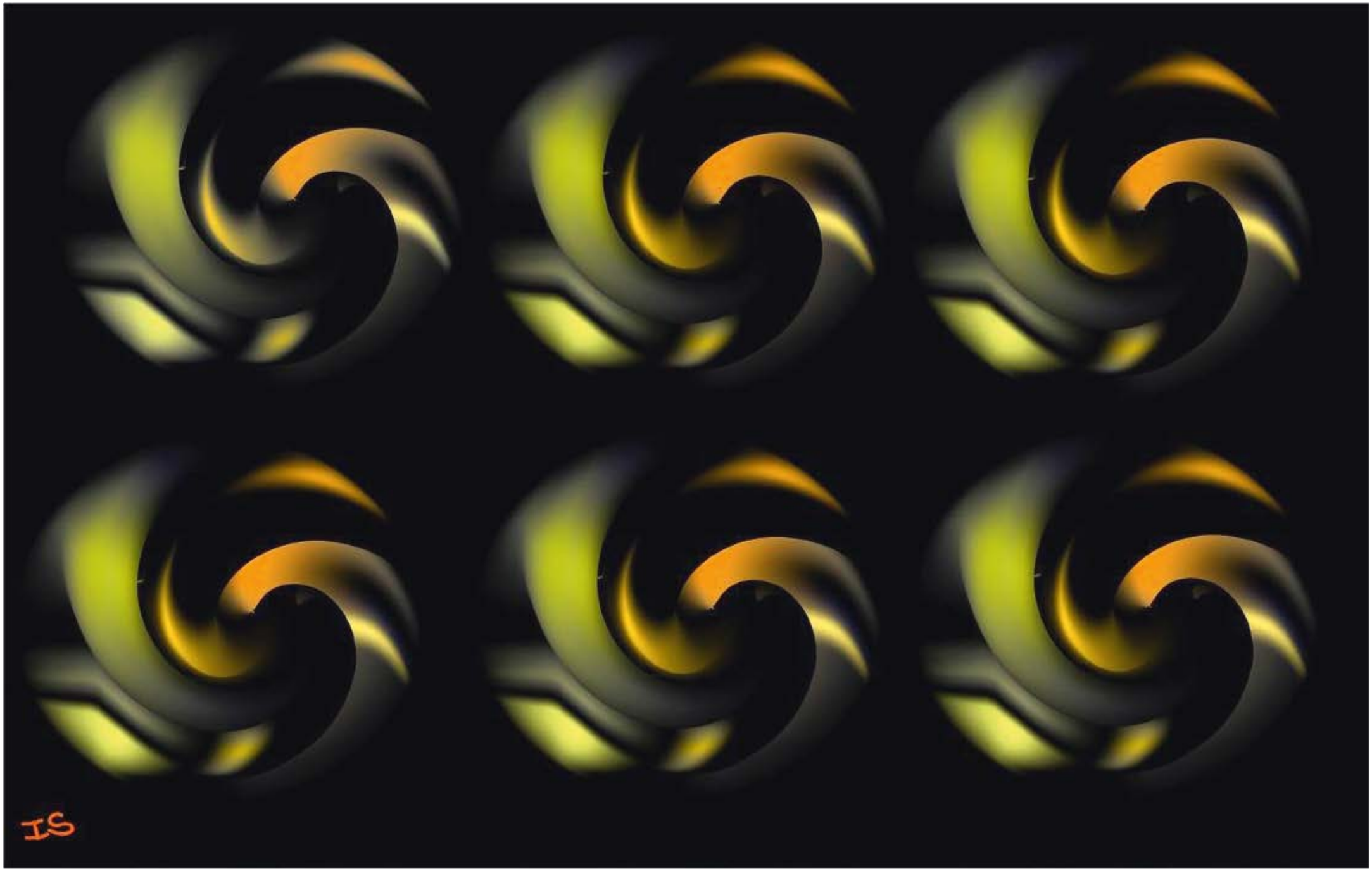
Механизм. 2018, холст, акрил, 100x100
Mechanism. 2018, acrylic on canvas, 100x100

Инсталляция «Изобретение велосипеда».
2020, керамика, папье-маше, детали велосипедов, 500x300
Installation *Invention of the Bicycle.*
2020, ceramics, papier-mâché, bicycle parts, 500x300

Елатомцева Ефросиния Elatomtseva Efrosinia

Инсталляция «Изобретение велосипеда».
2020, керамика, папье-маше, детали велосипедов, 500x300
Installation *Invention of the Bicycle.*
2020, ceramics, papier-mâché, bicycle parts, 500x300

Игорь Север
Igor Sever



Медиум-специфичность найденных объектов.
2019, пластик, digital art, 140x90
Medium-Specificity of Found Objects.
2019, plastic, digital art, 140x90

Жиляев Евгений Zhilyaev Evgeny

Три колеса. 2019, фотография, 110x160
Three Wheels. 2019, photo, 110x160

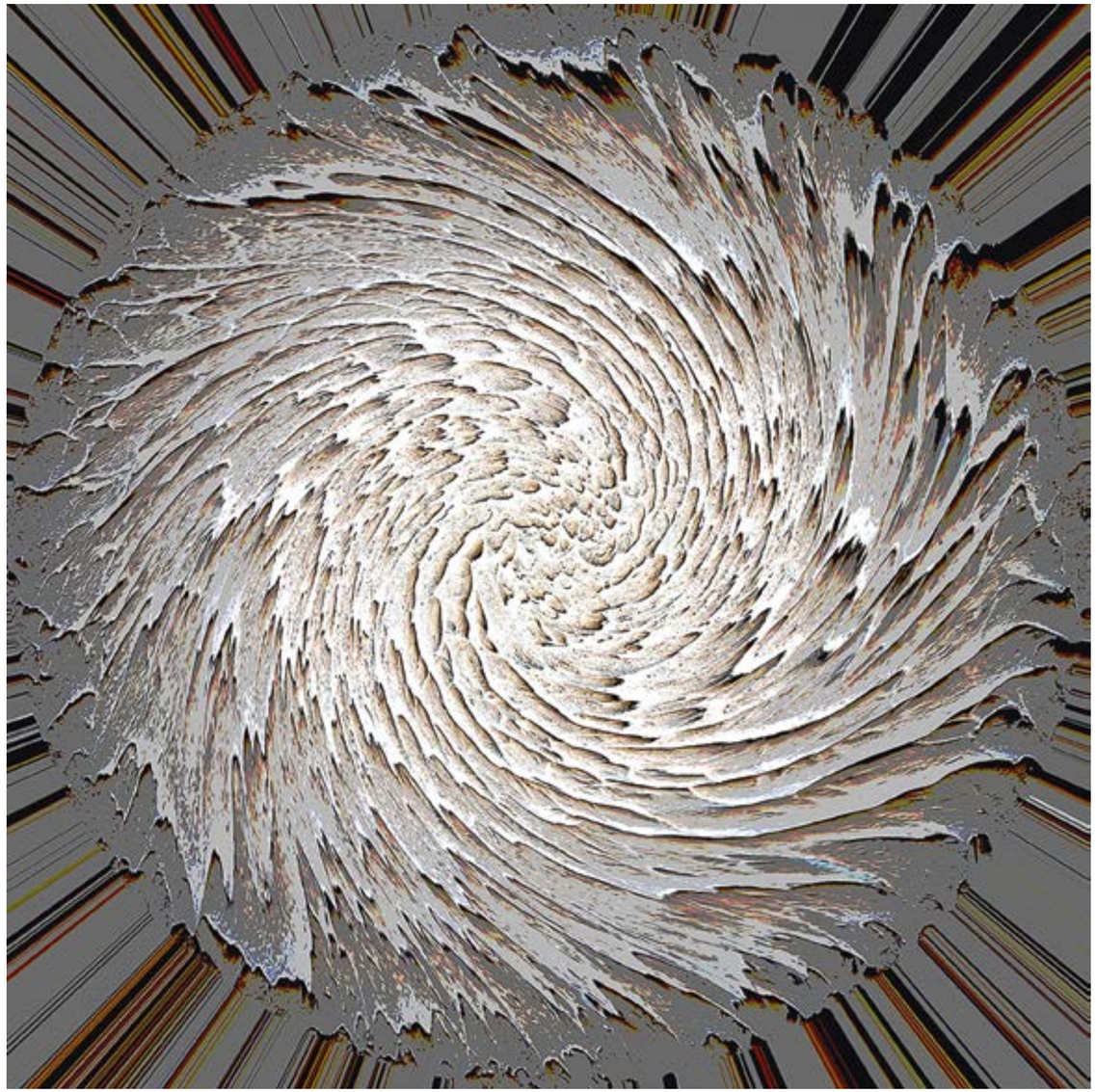
Казанцева Ольга Kazantseva Olga

Утро, Баку. 2019, фотография
Morning, Baku. 2019, photo

Калинин Виктор Kalinin Viktor

Возвращение. 1989, холст, масло, 200x200
Return. 1989, oil on canvas, 200x200

Киреев Максим Kireev Maxim



Стихия. 2020, цифровая фотография, холст, 110x110
Element. 2020, digital photo, canvas, 110x110

Ковригина Эльвира Kovrigina Elvira

90 миль до Кубы. 2016, фотография, 90х60
90 Miles to Cuba. 2016, photo, 90x60

Кузнецова Галина Kuznetsova Galina

Дороги. Дороги… Дороги… 2018, фотография
Roads. Roads... Roads... 2018, photo

Курушин Александр Kurushin Alexander

Колесо истории. Крым. Землячка. 2019, холст, масло, 110x160
History Wheel. Crimea. Zemlyachka. 2019, oil on canvas, 110x160

Ламанова Наталия Lamanova Natalia

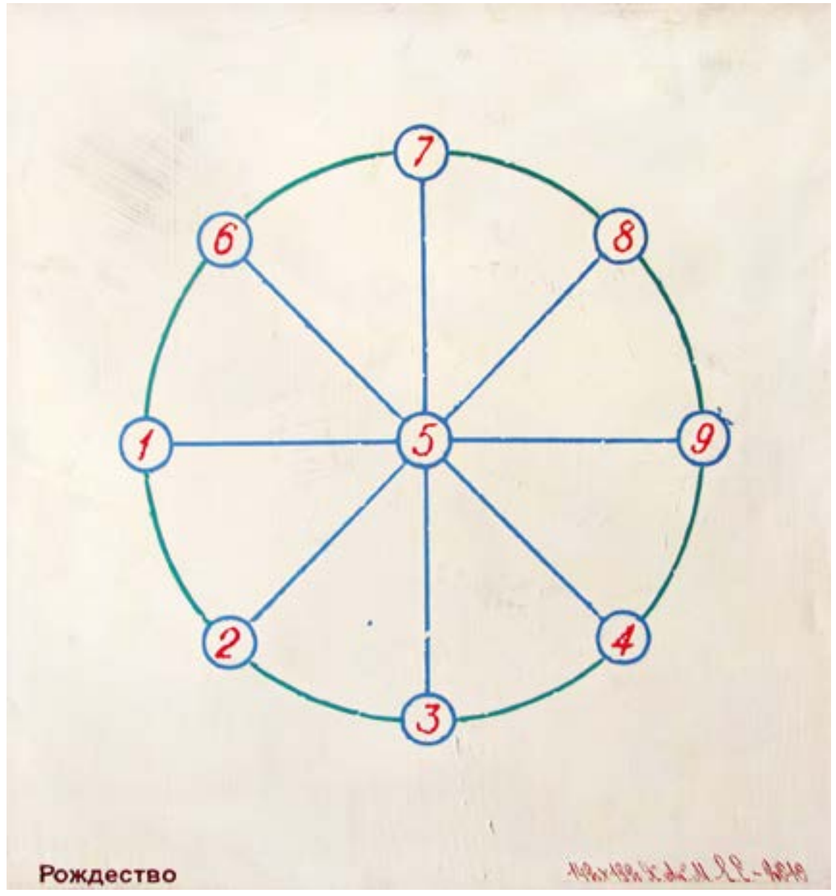
Таксидермический этюд. 2020, цифровая печать, 160x110
Taxidermy Sketch. 2020, digital print, 160x110

Леонов Олег Leonov Oleg

Колесо времени. 2020, холст, масло, 81x120
Wheel of Time. 2020, oil on canvas, 81x120

Лишневский Александр Lishnevsky Alexander

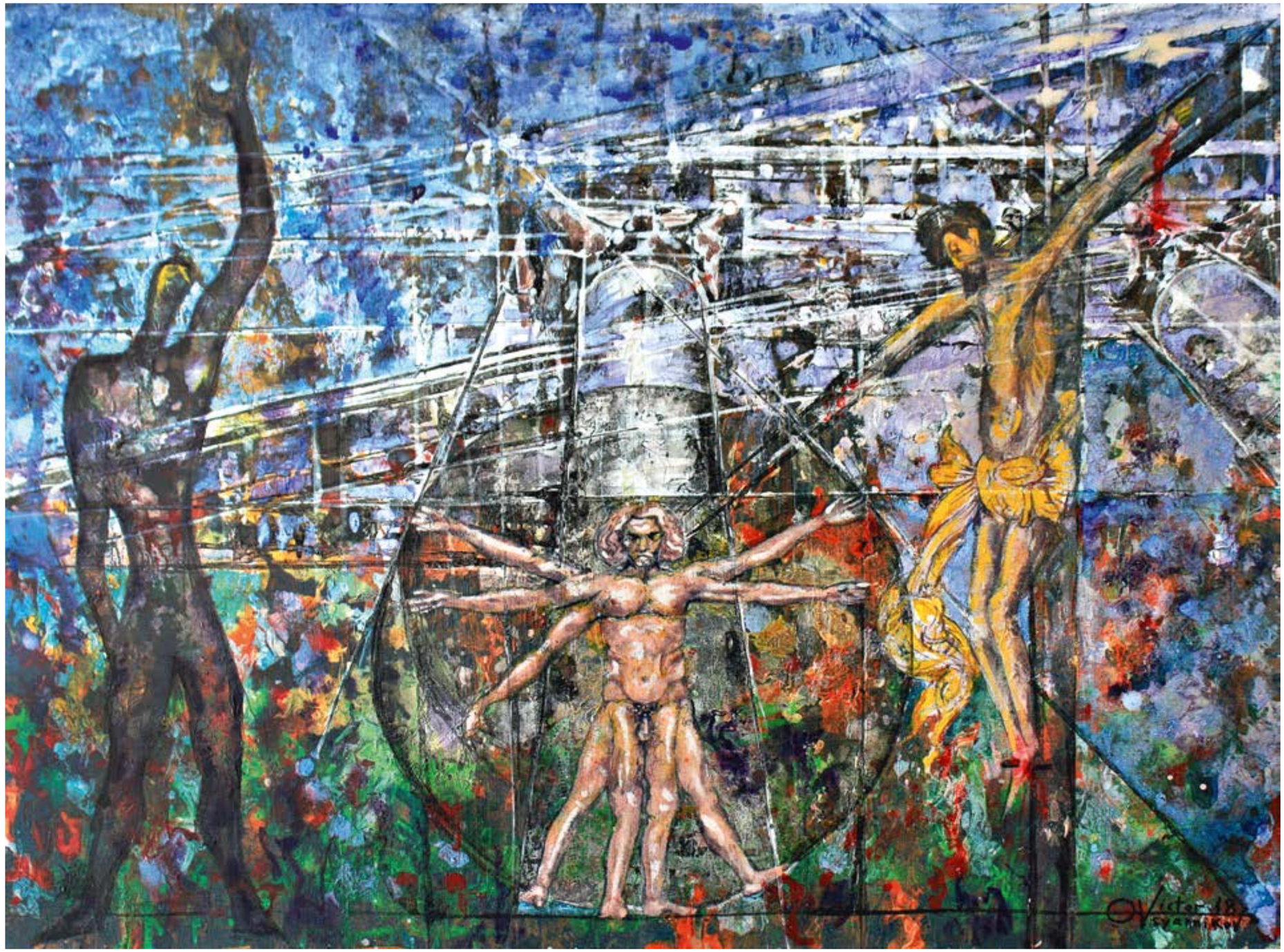
Из серии «Сны улицы Станиславского». 2020, цифровая печать
From the *Dreams of Stanislavsky Street* series. 2020, digital print



Рождество. Диптих «Праздники. Благовещение и Рождество». 2010, холст, акрил, масло, 142x132
Christmas. Diptych *Holidays. Annunciation and Christmas*. 2010, acrylic, oil on canvas, 142x132

Реабилитация. Туберкулёзный диспансер, Алматы. 2014, материальная фотография, #1/3
Специально для проекта «FighTBack» («Борись с туберкулёзом»)
Rehabilitation. Tuberculosis Dispensary, Almaty. 2014, material photo, # 1/3
Especially for the *FighTBack* project (*Fight tuberculosis*)

Овсянников Виктор **Ovsyannikov Viktor**



Архитектоника. 2018, акрил на картоне, 45x60
Architectonics. 2018, acrylic on cardboard, 45x60

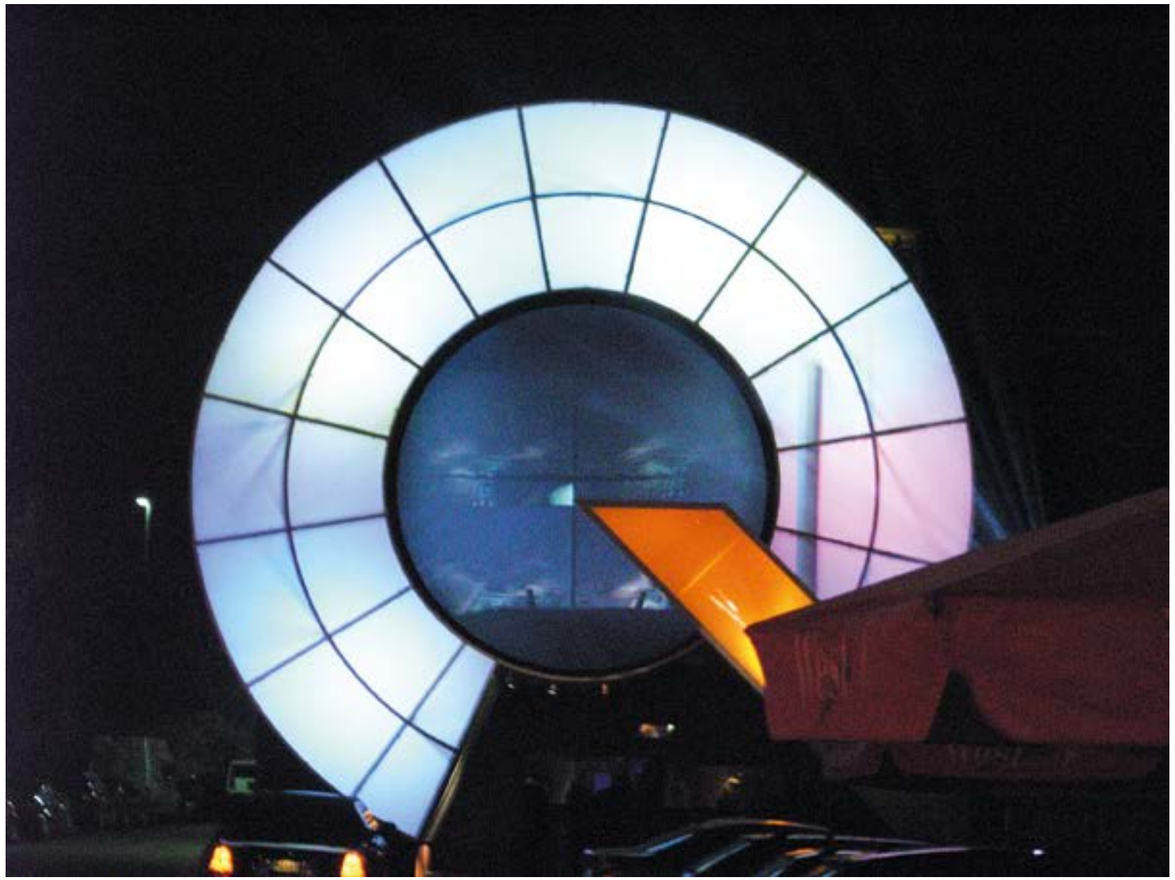
Скороход Александр Skorokhod Alexander

O sole mio. 2019, смешанная техника, 50x70
O sole mio. 2019, mixed media, 50x70

Слесарев Александр Slesarev Alexander

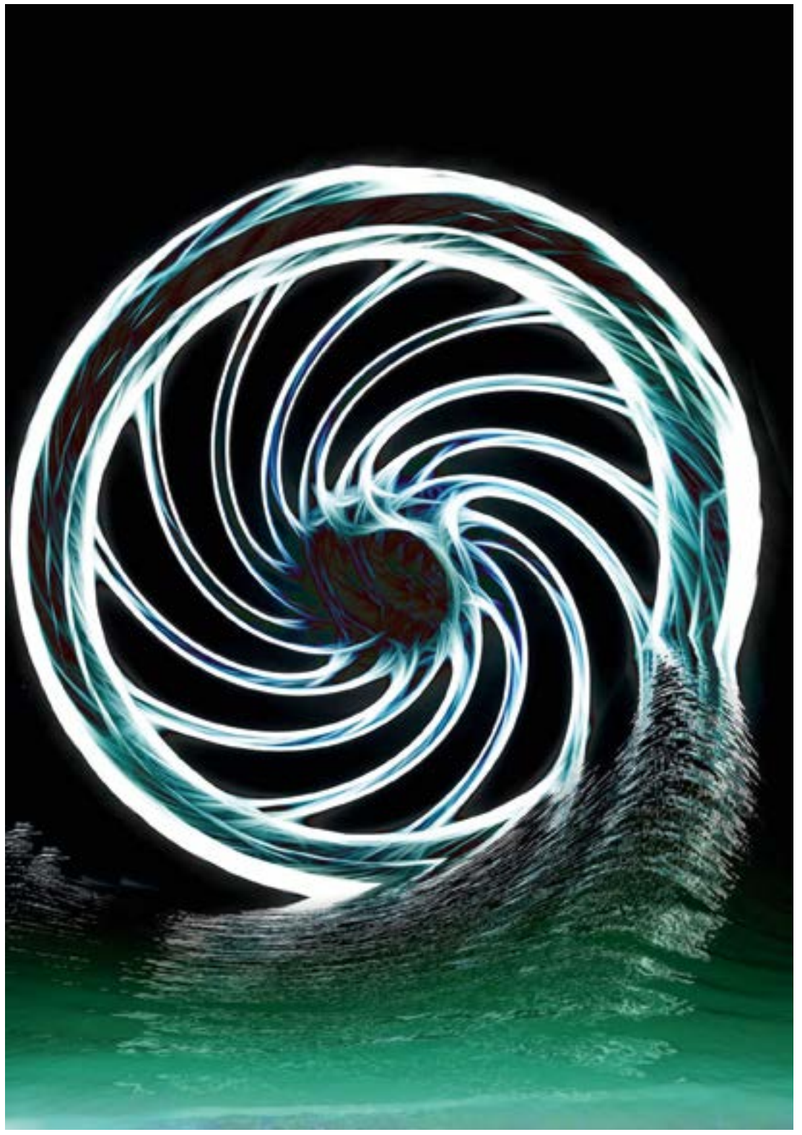
Миланский трамвай. 2019, фотография, печать, 60x80
Milan Tram. 2019, photo, print, 60x80

Федоренко Александр Fedorenko Alexander



Колесо вечности. 2006, фотография
The Wheel of Eternity. 2006, photo

Хвостов Владимир Khvostov Vladimir



Колесо фортуны. 2018, фотография, 40x60
Wheel of Fortune. 2018, photo, 40x60

Худяков Константин Khudyakov Konstantin

Диск сцепления. Москвич 402. 1999, холст, ультра-хром-принт, 160x120
Clutch Plate. Moskvich 402. 1999, canvas, ultra-chrome-print, 160x120

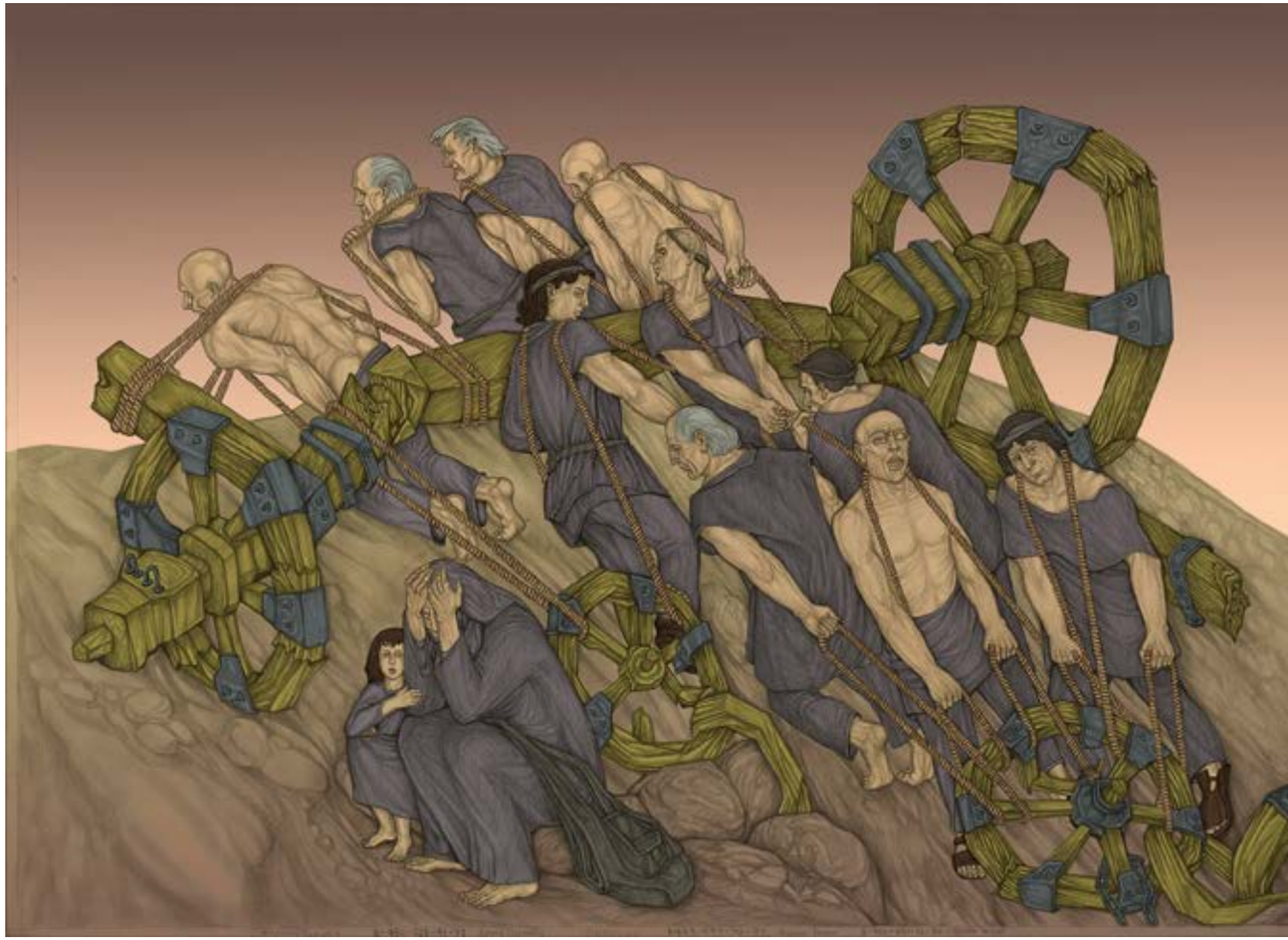
ZED (Зеньчик Эдуард) ZED (Zenchik Eduard)

Колесо времени. 2019, арт-объект, смешанная техника, дерево, круг 60 см
Wheel of Time. 2019, art object, mixed media, wood, circle 60 cm

Алина Вера Alina Vera

Ангел Волотова поля. 2020, холст, акрил, 110x110
Angel of Volotov's Field. 2020, acrylic on canvas, 110x110

Бондаренко Александр Bondarenko Alexander



Дорога. 2016, цветная печать, 60x80
Road. 2016, color print, 60x80

Батишев Антон
Batishev Anton

След колеса. 2020, фотография
Wheel Track. 2020, photo

Головченко Алексей Golovchenko Alexey

Колесо времени. 2018, картон, масло, 30x40
Wheel of Time. 2018, oil on cardboard, 30x40

Дроздин Александр Drozdin Alexander

Колесо. 2009, печать на холсте, 110x165
Wheel. 2009, canvas print, 110x165

Набатов Юрий Nabatov Yury

Колесо истории (восстановленная мельница 19 века.
Село Лох, Саратовская область). 2020, фотография, 60x80
Wheel of History (Restored Mill, 19th century.
Loch Village, Saratov Region). 2020, photo, 60x80

Нургалиев Руслан Nurgaliev Ruslan

Конструктивизм. 2013, фотография, 110x110
Constructivism. 2013, photo, 110x110

Рябов Николай Ryabov Nikolay

Колесо. 2020, холст, масло, 90x120
Wheel. 2020, oil on canvas, 90x120

Савкин Геннадий Savkin Gennady

Экология. Ремейк. 1976, фотография, 110x110
Ecology. Remake. 1976, photo, 110x110

Сакович Георгий Sakovich Georgy

Запорожец. 2020, карандаш, бумага, 110x160
Zaporozhets. 2020, pencil on paper, 110x160

Слонов Василий Slonov Vasily

Велогрибы. 2016, металл, кожа, 150x130x80
Shroombikes. 2016, metal, leather, 150x130x80

Федотов Вадим Fedotov Vadim

Красное колесо. 2011, цифровая фотография, плёнка, ПВХ, 110x160
Red Wheel. 2011, digital photo, film, PVC panel, 110x160

Терегулов Айрат Teregulov Airat

Танец с обручем №3. 2014, холст, акрил, 100x100
Dance with a Hoop #3. 2014, acrylic on canvas, 100x100

Абисалов Юрий
Силуэтное движение. 2017, холст, акрил, масло, 130x150

Abisalov Yury
Silhouette Moving. 2017, oil, acrylic on canvas, 130x150

Акимов Владимир
Сооружение памятника жителям деревни Ендурайкино. 2018, холст, масло, 160x140

Akimov Vladimir
The Construction of a Monument to the Inhabitants of the Village of Enduraikino. 2018, oil on canvas, 160x140

Блинова Юлия
Времена и эпохи. Колесо истории. 2015, холст, масло, 200x200

Blinova Yulia
Times and Eras. History Wheel. 2015, oil on canvas, 200x200

Доний Игорь
Артефакты. Усолье. 2020, холст, масло, 105x105

Doniy Igor
Artifacts. Usolye. 2020, oil on canvas, 105x105

Карнаухов Алексей
Колесо фортуны. Саратофский старьёфщикъ. 2019, холст, масло, 65x70

Karnaukhov Alexey
Wheel of Fortune. Saratof Junk Man. 2019, oil on canvas, 65x70

Кузьмин Василий
Колесо Фортуны. 2020, композит, литьё, 45x25x16

Kuzmin Vasily
Wheel of Fortune. 2020, composite, casting, 45x25x16

Лагеда Ольга
Диптих «Дом, которого нет». 2018, бумага, масло, 50x76

Lageda Olga
Diptych *The House That Doesn't Exist*. 2018, oil on paper, 50x76

Лейзгольд Марина
Когда тебя так много. 2017, холст, акрил, 140x200

Leizgold Marina
When There Are so Many of You. 2017, acrylic on canvas, 140x200

Митрофанов Андрей
Колесо Кали. 2020, бумага, акрил, апликация, перфорация, 110x110

Mitrofanov Andrey
Cali Wheel. 2020, acrylic on paper, applique, perforation, 110x110

Насыров Ринат
Голос. 2020, бумага, компьютерная графика, 100x70

Nasyrov Rinat
Vote. 2020, paper, computer graphics, 100x70

Серафим Шувалов
Строй. Из серии «История будущего». 2019, холст, масло, 130x170

Serafim Shuvalov
Order. From the *History of the Future* series. 2019, oil on canvas, 130x170

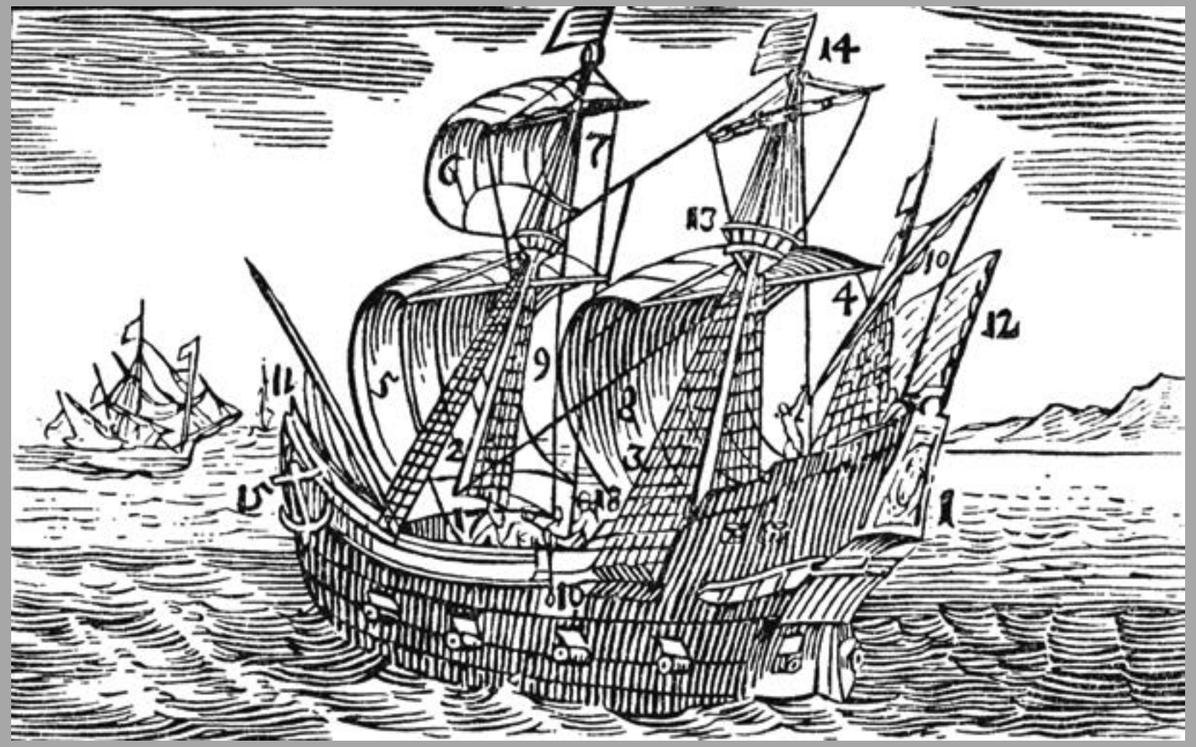
Шембергер Гуэзлия
Колесо. 2019, бумага, гуашь, 70x50

Shemberger Guzelia
Wheel. 2019, gouache on paper, 70x50

Шепелева Наталья
Колесо обозрения в Аахене. 2020, холст, масло, 100x110

Shepeleva Natalia
Ferris Wheel in Aachen. 2020, oil on canvas, 100x110

Судно **1** приводится в движение не веслами, а только силой ветров. На нем возвышается мачта **2**, со всех сторон прикрепленная к бортам корабля канатами **3.** К ней привязываются реи **4,** а к последним паруса **5,** которые распускаются против ветра **6** и поворачиваются при помощи специальных канатов **7.** Паруса бывают следующие: главный **8,** передний **9** и задний **10.** На носу корабля находится клюв **11.** На корме помещается флаг **12.** На мачте находится корзина **13,** наблюдательный пост корабля, и над ее верхушкой – флюгер **14,** указатель направления ветров. При помощи якоря **15** корабль останавливают. При помощи лота **16** измеряется глубина. Пассажиры гуляют по палубе **17.** Матросы бегают по корабельным ходам **18.** И таким образом переезжают даже моря.



Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Navigium **1** impellitur non remis, sed sola vi ventorum. In illo erigitur Malus, **2** undique ad Oras Navis funibus **3** firmatus; cui annectuntur Antennae, **4** his Vela, **5** quae ad Ventum expanduntur **6** et Versoriis **7** versantur. Vela sunt Artemon, **8** Dolon **9** et Epidromus. **10** In Prora est Rostrum. **11** In Puppi Signum (vexillum) **12** ponitur. In malo est Corbis, **13** Navis Specula, et supra galeam Aplustre, **14** Ventorum Index. Anchora **15** navis sistitur. Bolide **16** profunditas exploratur Navigantes deambulant in Tabulato. **17** Nautae cursitant per Foros. **18** Atque ita etiam Maria traiciuntur.

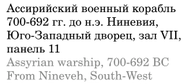
СРЕДСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

VEHICLES

Подобно тому, как нас везет поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звёздам. Впрочем, в этом рассуждении бесспорно лишь одно: пока мы живём, мы не можем отправиться на звезду, равно как, умерев, не можем сесть в поезд. Вполне вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак — не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле. А естественная смерть от старости равнозначна пешему способу передвижения.
Винсент Ван Гог

У нас есть самолеты, поезда, автомобили и корабли ...
А что если бы был пятый способ?
Илон Маск

Никакой транспорт не будет попутным,
если не знаешь, куда идти.
Эдгар Аллан По



Ассирийский военный корабль 700-692 гг. до н.э. Ниневия, Юго-Западный дворец, зал VII, паниель 11
Assyrian warship, 700-692 BC From Nineveh, South-West Palace, Room VII, panel 11

Мы искренне радуемся, когда ребенок делает первый шаг. Так каждый из нас начинает своё путешествие по жизни, часть которого предстоит проделать пешком, а часть – проехать. Каждая эпоха и каждая земля предоставляет свои возможности перемещения, и чем дальше, тем более разнообразными становятся виды транспорта. Можно сказать, что вся мировая культура стремилась к созданию все более скоростных способов передвижения, но и к осмыслению дороги, которую часто ассоциировали с самой жизнью.

Путешествия и походы чаще всего становились основой для эпоса: герой должен был всё время куда-то стремиться, преодолевать пространство и в разных точках земли одерживать победы. Самый известный из путешественников древности – Одиссей, или Улисс, который своими путешествиями «сшил» древнегреческий мир в нечто цельное, существующее в нашем современном сознании. Любое долгое странствие с тех пор называется Одиссеей, как поэма Гомера. Это тем более парадоксально, что путешествие Одиссея, описанное в этой поэме, было продиктовано в основном желанием вернуться домой. В этом стремлении Одиссей сменил множество способов перемещения, доступных в его время, в основном кораблей, поскольку его путешествие из Трои на Итаку из-за гнева Посейдона длилось целых десять лет. Он встречал на пути и побеждал тем или иным способом циклопа Полифема, волшебницу Кирку (Цирцею), сирен, прошёл между чудовищами Сциллой и Харибдой, спустился в Аид и вернулся в мир живых. Семь лет из десяти он провёл на райском острове нимфы Калипсо, пока, наконец, не вернулся на родную Итаку.

Не менее любопытны скитания по морям и суше Ясона, нашедшего Золотое руно в Колхиде, Тесея, победившего Минотавра на Крите. Как и Одиссей, Тесей путешествовал в мир мертвых и был там прикован к скалам месте со своим другом Пирифоем, пока их не освободил через несколько лет Геракл. Геракл, осуществляя свои героические деяния, тоже много перемещался, в основном пешком или на кораблях. В выборе способа передвижения в пространстве всех античных героев и полубогов опередил Персей, который получил в подарок от Гермеса для победы над Медузой Горгоной крылатые сандалии, которые по тем временам были несомненной технологической новинкой.

Действие античных мифов разворачивалось в бассейне Средиземного моря, поэтому главным транспортным средством, которым пользовались герои мифов, был флот. Средиземное море делилось в те времена несколькими народами, у которых были свои представления о том, как использовать морскую стихию. Самыми умелыми мореходами считались тогда финикийцы. По преданию, финикиец по имени Усой изобрел мореплавание: он, «взяв дерево и обрубив его ветви, первый осмелился пуститься в море». В античную эпоху изобретение все более и более быстроходных кораблей было важнейшей задачей: победа в этой «гонке вооружений» была необходима, в том числе и для развития торговли и основания колоний.

Однако, наряду с морскими путешествиями, люди всегда продолжали ходить пешком. Иногда даже не отдельные люди, а целые народы шли пешком, спасаясь от преследования, осваивая новые земли или даже завоёвывая новые страны. Самым известным народом древности, который перемещался пешим порядком, были, наверное, иудеи, которые под водительством Моисея сорок лет ходили по пустыне.

Сам же Моисей младенцем приплыл прямо в руки египетской принцессе в корзине, хотя этот способ передвижения нельзя назвать слишком надежным. Гораздо больше для путешествий по воде подходил бочонок, в котором сын царя Салтана – будущий князь Гвидон провёл несколько лет. Парадокс состоит в том, что мать Моисея – Иохаведа хотела сохранить своему сыну жизнь, тогда как недруги матери Гвидона, подменив распоряжение царя относительно судьбы наследника, распорядились «и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод», но хорошо законопаченная бочка проплавала по водам много лет и стала своеобразным ковчегом для молодого князя.

Ковчег, построенный Ноем, – еще одно библейское средство перемещения и одновременно крепость, убежище, в котором парадоксальным образом сумели поместиться и спастись от потопа все живые существа, причем каждой твари там было по паре, чтобы обеспечить будущее рождение следующих поколений. С ноевым ковчегом рифмуется не только сказочный бочонок, в котором взрастал сын царя Салтана, но и пломбированный вагон, в котором через Германию были доставлены в Россию революционные политические эмигранты во главе с Лениным. Именно герметичная замкнутость, своеобразный добровольный плен в движущемся на восток составе роднит этот железнодорожный вагон с ковчегом Ноя, но в нашем сознании, когда мы говорим об этом, возникает и другая стойкая ассоциация – с троянским конём, который стал символом вероломства и хитрости.

По замечанию Черчилля, Ленин был ввезён в Россию в пломбированном вагоне, «как чумная бацилла». Это перемещение в пространстве небольшой группы людей имело колоссальные последствия, не меньшие, чем падение Трои для античного мира. Ленин прибыл в Петроград на Финляндский вокзал вечером 16 апреля 1917 года по новому стилю. Ехал через Швецию, поэтому прибыл на Финляндский вокзал, где состоялось его первое публичное выступление с броневика. На следующий день уже были опубликованы «апрельские тезисы», а 21 апреля один из руководителей немецкой разведки в Стокгольме телеграфировал в МИД в Берлин: «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы этого хотели бы». Такой вот модернизированный троянский конь.

Вообще перемещения в пространстве чаще влияли не столько на ситуацию в стране в целом, сколько на того человека, который путешествовал. Чем неторопливее и вдумчивее было путешествие, тем более оно располагало к наблюдениям и размышлениям. Одним из самых распространенных в нашей стране маршрутов была дорога, связавшая две столицы – старую и новую, а главным из классических произведений на эту тему стала повесть Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой, впрочем, мало что напоминает классический роман-путешествие. «Когда Радищев в своём «Путешествии из Петербурга в Москву» написал слова: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала», — русская интеллигенция родилась», – написал Бердяев. Радищев, как и все люди того времени, путешествовал на гужевом транспорте, и названия глав его произведения соответствуют почтовым станциям, на которых путешественники останавливались для смены лошадей. Через несколько десятилетий этот путь, благодаря построенной железной дороге, стал гораздо проще, и на него уже не требовалось положить несколько дней. Писемский, отмечая отличия железнодорожного сообщения, писал: «Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, – все скользит...». Еще через несколько десятилетий, в 1913 году, проносящиеся за окном поезда пейзажи будут превращены Малевичем в абстрактную композицию «Станция без остановки. Кунцево».

Путешествия со временем начинали приобретать не только деловой, коммерческий характер, но их стали предпринимать для увеселения, поскольку теперь перемещаться стало легко и комфортно. На родине железных дорог – в Англии путешественники находили гораздо больше удовольствий в совместных экспедициях с серьёзными или шуточными целями. Постоянно путешествовали члены «Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса и герои «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Клапки Джерома. Карета сменялась экипажем, экипаж – дилижансом: это была медленная эволюция от одинокого путешествия к массовым маршрутам, когда в попутчики тебе мог попасться кто угодно – достаточно лишь

Рельеф с изображением финикийского корабля
Relief of a Phoenician ship

купить билет. Затем развитие железных дорог усугубило ситуацию вынужденного соседства, уже появился жанр «вагонных откровений», зафиксированный Толстым в «Крейцеровой сонате».

Более того, развитие железнодорожного транспорта и постоянное возрастание комфорта путешественников в поездах привели к рождению новых жанров дорожной литературы и новых, малых форматов издаваемых книг, которые удобно было брать с собой в путешествие. В Британии такие книги получили название «Pocketbook», что буквально означало их карманный формат ин-октаво, «в восьмерку» (то есть сложенный три раза печатный лист). В России, где развитию железнодорожного сообщения противились лишь купцы некоторых городов (например, Переславля-Залесского, который был обойден железной дорогой, идущей от Москвы на северо-восток), новый вид книготорговли тоже процветал. В начале 1880-х годов известный русский издатель А. С. Суворин открыл специализированное подразделение своей фирмы – «Контрагентство А. С. Суворина», которое занималось продажей газет, журналов и дешевых изданий на станциях железных дорог и пристанях. За неполных 20 лет объем денежных операций от этой торговли составил более 6 миллионов рублей.

Кстати, Анна Каренина читала в спальном вагоне поезда Петербург-Москва английский роман, который она достала из сумочки, то есть именно небольшую карманную книгу. «Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман». Именно чтение оказывалось той капсулой, в которой человек XIX и XX века мог «спрятаться» и от докучливых соседей, и от впечатлений дороги. Чтение помогало скоротать время, то есть путешественник получил возможность, пусть не реальную, но психологическую, сделать вид, что время в путешествии как бы исключается из времени его жизни. Во время путешествия, если ты читаешь, фантазия уносит тебя в совершенно иные миры

Аугуст Эгг
Путешествующие компаньонки, 1860
Augustus Egg
The Travelling Companions, 1860

и времена. Как знать, не вагонное ли чтение повлияло на появление фантастических превращений и перемещений Алисы Льюиса Кэрролла? По крайней мере, фраза «Здесь приходится бежать что есть мочи только для того, чтобы оставаться на месте, а уж если хочешь куда-нибудь передвинуться, придётся бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее», кажется, написана человеком, который кое-что понимал в путешествиях.

Для XX века поезд уже стал обыденностью, а вот перемещение на автомобиле, не зависящее от рельсов и расписания, представлялось более прогрессивным. К тому же оно сразу стало символом благосостояния и высокого положения, поскольку мало было купить автомобиль – нужно было содержать его и ухаживать за ним; большинство владельцев автомобилей имели и собственных шофёров. И, как бы ни призывали советские лозунги 1920-х годов считать, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения, он в течение довольно долгого времени был предметом элитарным. Реклама автомобилей в Советском Союзе была таким же странным форматом, как реклама зарубежного туризма, недоступного для большинства. Одним из самых запоминающихся автопробегов в литературе, несомненно, является поездка на автомобиле Козлевича марки «Лорен-Дитрих» Остапа Бендера, Шуры Балаганова и Паниковского в Черноморск. Пожалуй, эта любимая многими поколениями книга и ее экранизация стали большим стимулом для увеличения спроса на автомобили в нашей стране, чем вся советская реклама.

В советском искусстве, в частности в работах Александра Дейнеки, Юрия Пименова и особенно Александра Лабаса мы видим, как динамизм эпохи и стремительное развитие индустрии, которое виделось художникам выраженным в разных видах транспорта, сделали все стихии подвластными воле человека – не только землю и воду, но и воздух и даже подземные недра. Самолеты и дирижабли, кажется, населили все небо, а строительство метрополитена в Москве дополнило картину полного главенства человека над всеми природными стихиями. Конечно, вершиной этого триумфа стало покорение космоса. В какой-то мере летящая сейчас где-то красная гоночная машина, запущенная Илоном Маском, – это продолжение бега «Красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина.

Конь, несмотря на все достижения космической эры, все-таки остаётся манящим романтическим образом свободы. Всадник невольно наследует черты кентавра: два живых существа сливаются воедино. В XX веке, когда, как говорил один из персонажей Ильфа и Петрова, «железный конь идет на смену крестьянской лошадке», всадник пересел с коня на мотоцикл. Сращение человека и мотора еще в начале века будоражило умы итальянских футуристов, пытавшихся в статичном по своей природе виде искусства – живописи передать движение и время. Джакомо Балла в своей картине 1913 года сделал акцент на скорости движения мотоцикла. Почти столетие спустя, когда мотоцикл как явление скорости уже утратил актуальность, Алексей Благовестнов в своей скульптуре «Виктор Цой на мотоцикле» (2002) смотрит на этот способ перемещения скорее как на романтическое единение человека и колёс. Мотоциклист, которого в живописи Баллы и не рассмотреть, останавливается и обращается в нового кентавра или модернизированную конную статую – характерную примету прошедшего XX века.

Сейчас, когда наши города запружены многочисленными средствами индивидуального передвижения, начиная от старых добрых велосипедов, заканчивая гироскутерами, моноколесами и электророликами, транспортная тема кажется весьма актуальной, однако хочется еще раз вспомнить «Золотого теленка» Ильфа и Петрова: «Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретён пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов».

Среди работ современных художников на тему «Средства перемещения» почему-то совсем нет новейших приспособлений для движения человека в условиях городских темпов и местами ровных тротуаров и мостовых. Странное впечатление от отсутствия связи художников с современным темпом жизни, полное игнорирование ими того, чем живет сейчас молодое поколение. Зато место нашлось и национальному колориту (картина Альберта Тимиршина «Земля», 2015 – со стадом полярных оленей), и телеге (Владимир Зунузин «Дорога домой», 2017), и лошадям (Владимир Ракчеев «Деревенское утро», 2015), и даже старой гребной лодке, давно стоящей на приколе (Валентин Коротков «Старая лодка», 2016).

Если бы на основании выбора художниками сюжета проводилось социологическое исследование, железнодорожный транспорт вырвался бы в лидеры. Картина Александра Курушина «В электричке» (2018), написанная в духе примитивизма, кажется созданной человеком, глубоко разочарованным в жизни или живущим жуткими воспоминаниями о начале 1990-х. Агрессивная политическая реклама, пассажиры-гопники, слепой певец с девочкой, орущие что есть мочи, чтобы перекричать стук колёс и голоса – безрадостная картина революционной России тех лет, которую «стерегут» лежащие, наподобие львов у ворот, солдат и матрос, которые спят в этом гвалте, бесцеремонно заняв целое сиденье. Особенно контрастна эта жуткая сцена по сравнению с картиной Дейнеки «Стихи Маяковского» 1955 года. И композиция, и настроение, и герои этих двух картин, в которых изображается электричка, кажутся людьми с разных планет. У Дейнеки явно противопоставляются молодые спортивные романтики с рюкзаками, декламирующие Маяковского, и жующие бутерброд мещане. У Курушина же положительных героев нет и быть не может: его живопись так же антиэстетична, как и то, что он изображает.

Железной дороге повезло больше: вагоны, колеса составов, остановки дали более богатый выбор художникам, позволяя не заострять внимание на социальной очернительской критике нравов, а предаться воспоминаниям. Например, вспомнить об одиноком путешествии в залитом летним солнцем вагоне (Степан Коротков «В пути», 2001); поразиться пролетающему мимо тебя грохочущему составу (Константин Петров «Железнодорожный мост на Яузе», 2019 – картина, отличающаяся яркостью и звучностью палитры). Можно вспомнить и хаотическую торговлю на полустанке (Юлия Блинова «Остановка», 2012), и то, что на том же полустанке могли случайно, как в советском фильме «Дорогой мой человек», на минуту встретиться близкие люди, которых их военные эшелоны скоро увезут в противоположных направлениях (этюд «На дорогах войны» Веры Кондулуковой, вероятно, написан к очередному юбилею Победы). Немного удивляет датированная 2017 годом картина «Дорога к храму» Маргариты Хвостовой. Название выглядит претенциозным и неискренним – человек в оранжевой путейской жилетке явно направляется не к церкви, чуть видной за пассажирским вагоном. Это название нас снова отбрасывает в 1990-е годы, когда всем казалось, что наше спасение – в вере; теперь же, после всего, что пережили отношения народа и Церкви за последние годы, от слов, взятых из забытого ныне фильма «Мольба» Тенгиза Абуладзе, веет разве что несбывшимися надеждами.

Вечно актуальной для художников всегда остается тема колёс. Хотя в этой книге ей посвящён целый раздел, но и здесь, среди работ на тему средств перемещения, есть прекрасные фотографии Алексея Лазарева и Антона Батишева на этот сюжет. И совершенно неожиданно смотрится среди привычных живописных и фотографических работ миниатюрный фарфоровый «Трамвайчик» Дарьи Иукканен. Этот крошечный сувенир действительно должен напоминать москвичам, уже утратившим в 2020 году последние троллейбусы, что и трамвай тоже может быть занесён в «Красную книгу» Москвы как исчезающий вид. Самым распространенным московским транспортом остаётся метро, хотя лишь два художника выбрали метро в качестве объекта своего художественного интереса. Мария Буртова представила квадриптих «Дорога домой» (2019) с наполненными до отказа и полупустыми вагонами метро сине-белой окраски, которых тоже все меньше встретишь на линиях. А Виктор Овсянников явно сравнивает современную молодую мать в метро, которая пытается отвлечь ребенка гаджетом, с ренессансными мадоннами и называет её по аналогии с ними «Мадонной с айфоном» (2020).

Автомобиль как сюжетный мотив позволяет разгулять-ся фантазии в широком диапазоне от детской мечты до краш-теста. Георгий Сакович изобразил машину, разбитую после краш-теста, на большом графическом листе грифельным карандашом в гиперреалистической манере. Зураб Церетели представил в проект большое живописное полотно из серии «Мечта детства». Взрослый и рослый молодой человек грустно глядит на педальные детские автомобильчики, которые он теперь сам себе может купить, но в которые он не может уже сесть – слишком они малы. У каждого из нас есть такое неисполненное в детстве желание, которое своей неосуществлённостью мучает нас, уже взрослых. В картине Церетели это очень точно подмечено и передано в нерешительной позе и детском взгляде героя. А Василий Слонов взял и сконструировал такой детский автомобиль, точнее, «Лаптемобиль», поскольку форма его точно соответствует форме этой крестьянской посконной обуви из лыка.

Фотографии на тему автомобиля тоже весьма разнообразны: здесь и полный штиль – в работе Геннадия Савкина «Метель», где очертания машин только слегка угадываются под снегом. Фото Юрия Набатова «Предъявите документы» – юмористическая зарисовка из сельской жизни, где корова и авто – равноправные участники дорожного движения. А репортерский снимок Александра Федоренко уловил момент проезда папы римского Бенедикта XVI в специально сконструированном для него Папа-мобиле с очень близкого расстояния.

Что касается наших дорог, то, по мнению Константина Худякова, для них больше подходит если не гужевой транспорт, то трактор или танк. Его работа «Гусеница»

Пименов Юрий
Новая Москва, 1937
Pimenov Yury
New Moscow, 1937

Пименов Юрий
Раннее утро в Москве, 1961
Pimenov Yury
Early Morning in Moscow, 1961

(2006) посвящена отнюдь не экологии, а детали танковой ходовой части, точнее, это фрагмент гусеничной ленты легкого танка ДТ-54, но её фактура – это человеческая кожа, на которой отпечатки ладоней и след трака гусеничного танка. Работа входит в цикл «HotelRussia». На самом деле ДТ-54 – это трактор, один из самых массовых в советском народном хозяйстве, он выпускался Сталинградским, Харьковским и Алтайским тракторными заводами с конца 1940-х годов и до конца 1970-х. Поскольку за все эти годы было выпущено почти миллион таких машин, их можно было увидеть везде – в том числе в кино, где порой ДТ-54 исполнял вполне заметные роли, например, в фильме «Дело было в Пенькове», где дуэль двух героев практически была переведена в состязание в мощности двух машин – кто кого перетянет. Поэтому не случайно Константин Худяков делает фрагмент гусеницы этого трактора как печать мозолистой трудовой руки – трактор много работал, его водили и чинили такие же трудяги, как и он сам.

Но порой транспортные средства всё же приходят в негодность и умирают. Зрелище металла, сдавливаемого прессом, не раз превращалось в кинематографическое зрелище, а французский художник Сезар сделал прессованный автомобиль одним из своих фирменных приемов в скульптуре. Выполненная в технике цифровой графики работа Тимура Уразматова «Бетон и железо», таким образом, вписывается в традицию искусства XX века: художник-человек выражает драму, не прибегая к изображению людей.

Лодки, корабли и другие плавсредства, включая надувного розового фламинго (Андрей Новиков «Контакт», 2019), представлены рядом живописных работ, варьирующихся от эскизного наброска (Олег Калайтанов – «Новороссийский порт на закате», Наталья Литосова – «Буксир. Новороссийский порт», обе – 2018) до выполненного в стилистике прибалтийской живописи 1970-х, от очищенных от лишних деталей пейзажей (Вячеслав Выборнов, «Рыбацкий берег», 2016) до имитации фотографии (Владимир Зунузин, «В лодке», 2016). Особняком в этой теме перемещения по воде стоит только выполненная в смешанной технике работа Евгения Семёнова «Ответь» (1988), в которой автор в противовес тенденции конца 1980-х, когда этот коллаж был сделан, вопрошает с видом заядлого атеиста – мог ли корабль Ноя вместить все виды живых существ, населявших землю, да еще и семью самого Ноя. И – как вывод, едва проступающий в облаке ёлочной мишуры, – напрашивающийся вывод – «Бога нет».

Настоящим лаконизмом выделяется в этой номинации фоторабота Руслана Нургалиева «Спички» (2017), которая с помощью нескольких перекрещенных спичек создает полную иллюзию самолётов, летящих в ночном небе. Невольно вспоминается здесь эпизод из фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в котором герой Вячеслава Тихонова размышлял и одновременно выкладывал фигурки из спичек, но еще фото Нургалиева воскрешает в памяти классическую картину Александра Дейнеки «Будущие лётчики»: спичечные самолетики мы словно видим с земли, глазами тех мальчишек. Так же, с земли, увидел пролетающие в парадном строе военные самолёты Владимир Хвостов («75 лет Победы», 2020). Другая фотография, связанная с самолетами, – наоборот, взгляд пассажира из окна авиалайнера – «Горы Цилянь-шань. Вид из иллюминатора» (2019).

Свободный полет сродни сновидению – автопортретная фотография Лизы Эшва, в которой автор преобразует плоскость в пространство и, снимая себя сверху, лежащей на полу, добивается эффекта почти шагаловского полёта, лёгкости, которая во многом происходит от эскизной манеры нарисованного широкой кистью коня, за гриву которого «держится», чтобы не улететь, обнажённая героиня. Контрастной противоположностью этой легкости выглядит живопись Василия Шульженко, в которой деклассированный персонаж в сползающих штанах из последних сил карабкается на косогор, словно он пытается преодолеть высокий горизонт покосившегося пейзажа. Буханки чёрного хлеба в авоське, которые он тащит за собой, – как напоминание о Сизифе, который никак не мог втащить свой камень в гору.

Перемещение пешком – пока еще наиболее распространенный способ движения для человека – также отражено в живописных работах разного жанра и даже в скульптуре («Слепые» Николая Филатова 2020 года и «Хождение по водам» Валерия Шабалина, 2013). Есть среди живописи и «Автопортрет с голубем» Ирины Сучковой, и пейзажи («По первому снегу» Алексея Головченко, 2019), и натюрморты (Таня Стрельбицкая-Равва «Вовкины хоккейные коньки» 2020; Ирик Мусин – «Династия», 2018). Несколько стоптанных пар сапог в картине Мусина словно составляют династию вещей, служивших человеку последовательно, – стоптанных, прошедших много километров сапог. Елена Вилкова предлагает в качестве предметов, ассоциативно связанных с темой путешествий, «Чемоданы» (2017). И действительно, куда без них?

Но, впрочем, чемоданы не нужны, если мы путешествуем во сне (одноименная фотография Александра Дроздина, 2009) или в фантазиях. Фантазию, впрочем, легко может заменить виртуальное путешествие с помощью современных девайсов (живопись Людмилы Нарбековой «Утро. Девайс»). Фото Максима Киреева «Портал» не может не напомнить тем, кто знаком с контекстом современного искусства, знаменитую инсталляцию Ильи Кабакова «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». Ироничное фото с женскими туфлями, из которых исчез человек, кажется, прямо ссылается на эту инсталляцию.

Наконец, перемещение на мифологическом животном – быке, в которого перевоплотился Зевс, предлагает в своей керамической скульптуре Виктор Дырин. Кажется, путешествие на спине быка достаточно комфортно для похищенной Европы – она возлежит на нём, как на диване, почти так же, как крестьянка на своей кровати в картине Веры Ушаковой «Деревенский отдых».

Картина Фёдора Саликова «Рождественская звезда» (2020) полна динамичного движения – караван волхвов на верблюдах, пастухи, идущие пешком, летящая сорока – все они перемещены в заснеженный холмистый пейзаж, слегка напоминающий зимние картины Брейгеля, например, «Охотников на снегу».

Движение, в том числе иллюзорное, весьма разнообразно, средства, которые для этого изобретало человечество, – тоже. И динамика перемещений, всегда представлявшая интерес для художников, – источник их постоянного внимания к разного вида транспорту – от лошади до космических ракет.

Наталия ТОЛСТАЯ

Александр Дейнека
Стихи Маяковского, 1955
Aleksandr Deyneka
Mayakovsky's Poems, 1955

Джакомо Балла
Скорость мотоцикла, 1913
Giacomo Balla
The Speed of the Motorcycle, 1913

Each era and each land provide its own opportunities for movement and the further, the more diverse the modes of transport become. We can say that the entire world culture strived to create more and more high-speed modes of movement, but also to comprehend the road, which was often associated with life itself.

Among the most famous travelers were pedestrians, for example Moses with his people, and such navigators as Odysseus or Noah, and those who even tried to fly (Icarus comes to mind here, but there is also a more successful flyer – Perseus). Some heroes traveled in hermetically sealed barrels like submarines, like the hero of Pushkin's fairy tale, Prince Guidon, others on trains, and this did not lead to anything good, let us recall the most famous woman – Anna Karenina, who, thanks to Leo Tolstoy, is associated with the railway.

The fine arts masters strove to show dynamics in statics, inventing various means for this. However, as successful as the attempts of the Italian futurists were to show a car, train or motorcycle in motion, they could not surpass the effect of the first films of Louis le Prince *Traffic Crossing Leeds Bridge* and the more widely known film by the Lumière brothers *The Arrival of the Train to the La Ciotat station*. Although Louis le Prince created his movie several years before the Lumières, his own disappearance on a train journey delayed the birth date of cinema.

Transport was an important factor that influenced the course of historical events. We recall several vehicles that everyone knows about: Noah's Ark, the Trojan Horse, a German sealed carriage that brought Lenin and other revolutionaries to Russia in the spring of 1917. However, it should not be forgotten that there are also fantastic ways to travel that become reality every day. Today, our cities are crowded with numerous means of individual transportation, which a couple of decades ago seemed to be a figment of imagination: gyroscooters, electric unicycle and electric rollers, so the transport topic seems to be very relevant.

Nathalie TOLSTOÏ

Васнецов Виктор
Нищие певцы
1873
холст, масло, 100,5x163

Из собрания
Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Viktor
Beggar Singers
1873,
oil on canvas, 100,5x163

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Остановка. 2012, холст, акрил, темпера, пастель, 200x190
Stop. 2012, acrylic, tempera, pastel on canvas, 200x190

Из полиптиха «Дорога домой».
2019, холст, масло, 85x44
From the polyptych *The Way Home*.
2019, oil on canvas, 85x44

Ван О Van O

Фотообои. 2016, фотография, цифровой коллаж, 80x80
Photo Wallpapers. 2016, photo, digital collage, 80x80

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav

Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

EVA (Васильева Евгения)
EVA (Vasilieva Evgeniya)

Без названия. 2017, digital, 59,4x84,1
Untitled. 2017, digital, 59,4x84,1

Гета Сергей Geta Sergey

Последний тайм. 1991, холст, акрил, 150x250
The Last Half. 1991, acrylic on canvas, 150x250

Иванова Лариса Ivanova Larisa

Одинокий лыжник.
2019, фотография
Lone Skier.
2019, photo

Иукканен Дарья Iukkanen Daria

Трамвайчик. 2019, фарфор, глазурь, надглазурная роспись, 20x7x5
Tram. 2019, porcelain, glaze, overglaze painting, 20x7x5

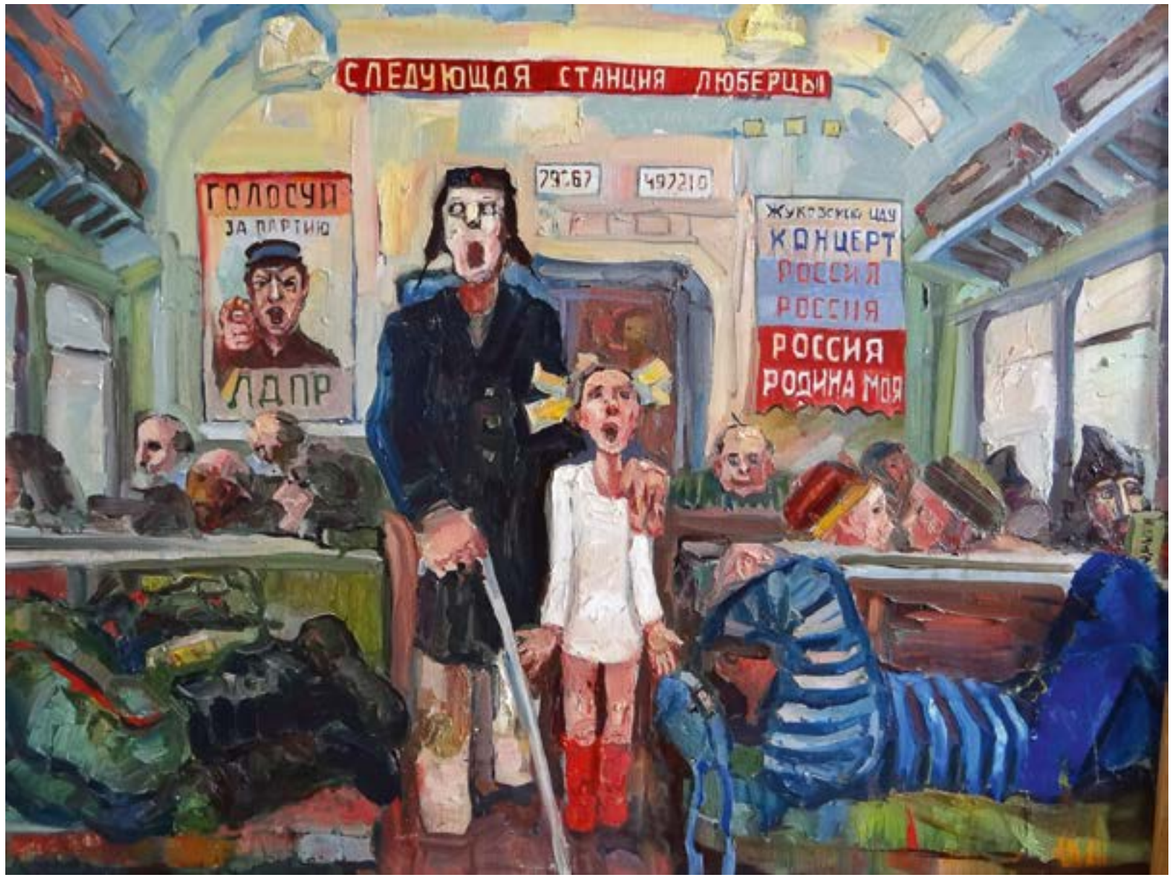
Киреев Максим Kireev Maxim

Портал. 2020, цифровая фотография, холст, 110x146
Portal. 2020, digital photo, canvas, 110x146

Костина Вера Kostina Vera

Композиция №1. 2019, акрил, смешанная техника, 80x80
Composition #1. 2019, acrylic, mixed media, 80x80

Курушин Александр Kurushin Alexander



В электричке. 2018, холст, масло, 110x160
On the Train. 2018, oil on canvas, 110x160

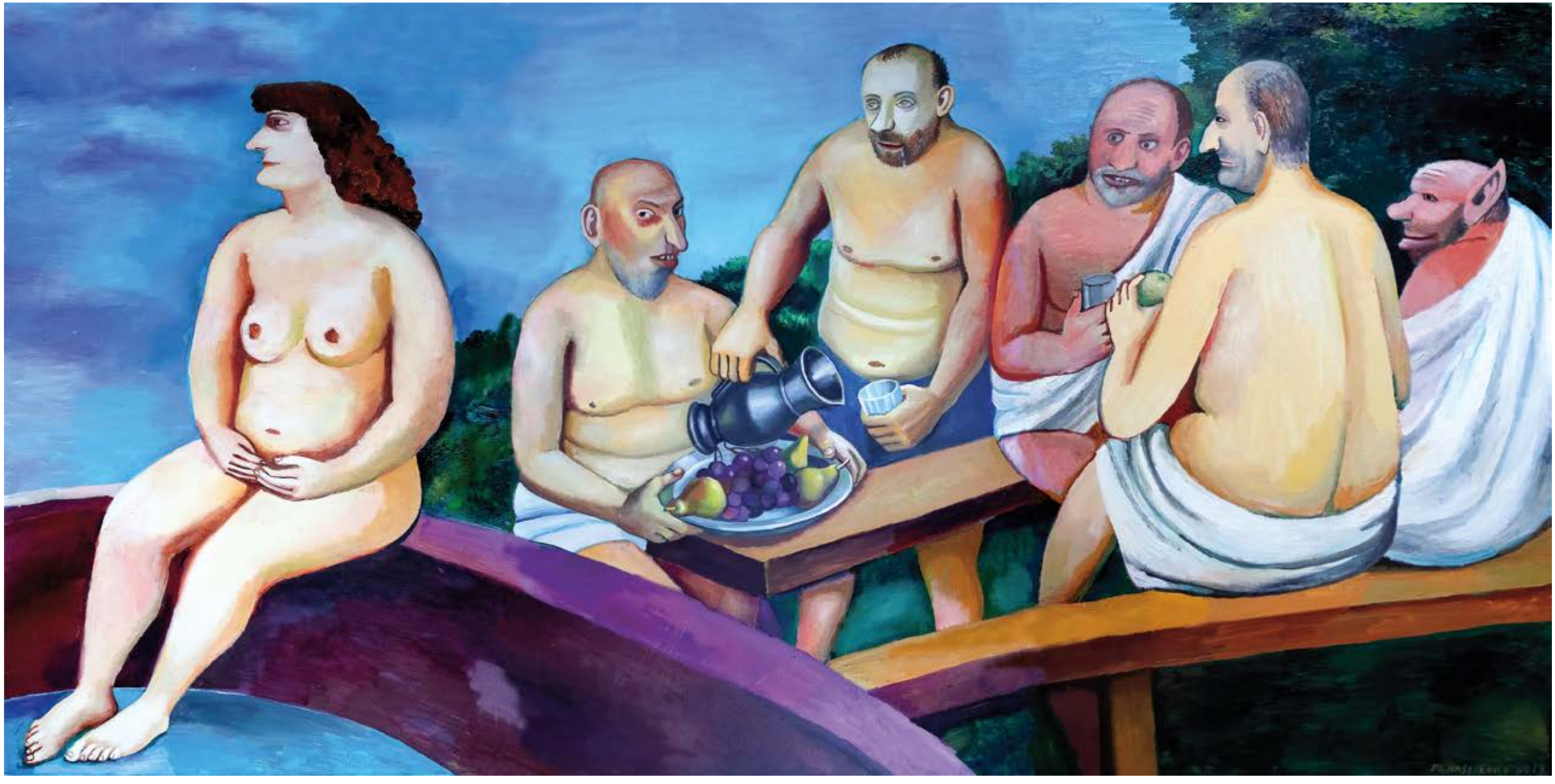
Лазарев Алексей Lazarev Alexey

Без названия. 2016, фотография
Untitled. 2016, photo

Миронов Юрий Mironov Yury

Пейзаж с одним неизвестным. 2004, холст, масло, 100x80
Landscape with One Unknown. 2004, oil on canvas, 100x80

Сусанна и старцы. 2013, холст, масло, 120x240
Susanna and the Elders. 2013, oil on canvas, 120x240



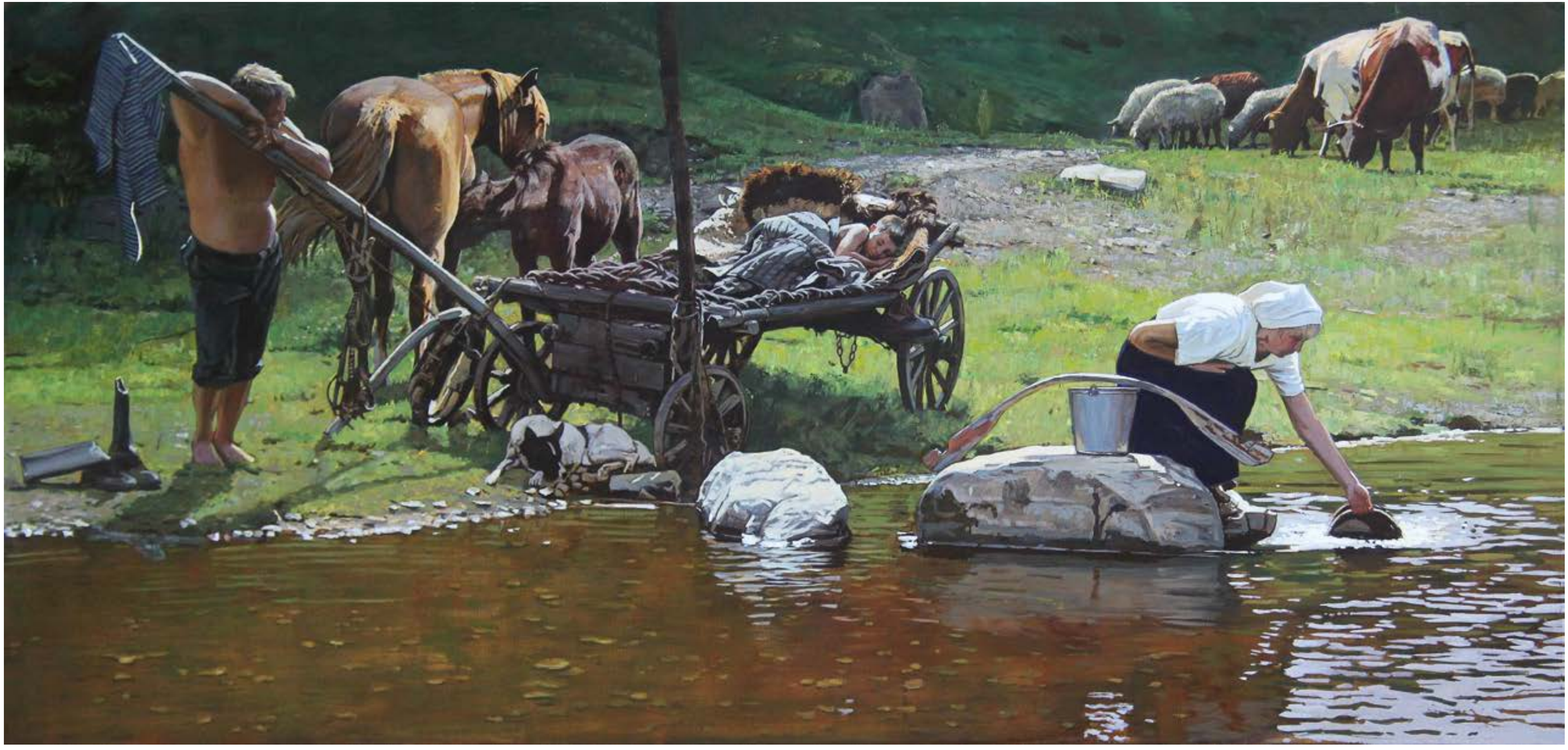
Новиков Алексей Novikov Alexey

Русская провинция. 1989, холст, масло, 74x97
Russian Province. 1989, oil on canvas, 74x97

Овсянников Виктор Ovsyannikov Viktor

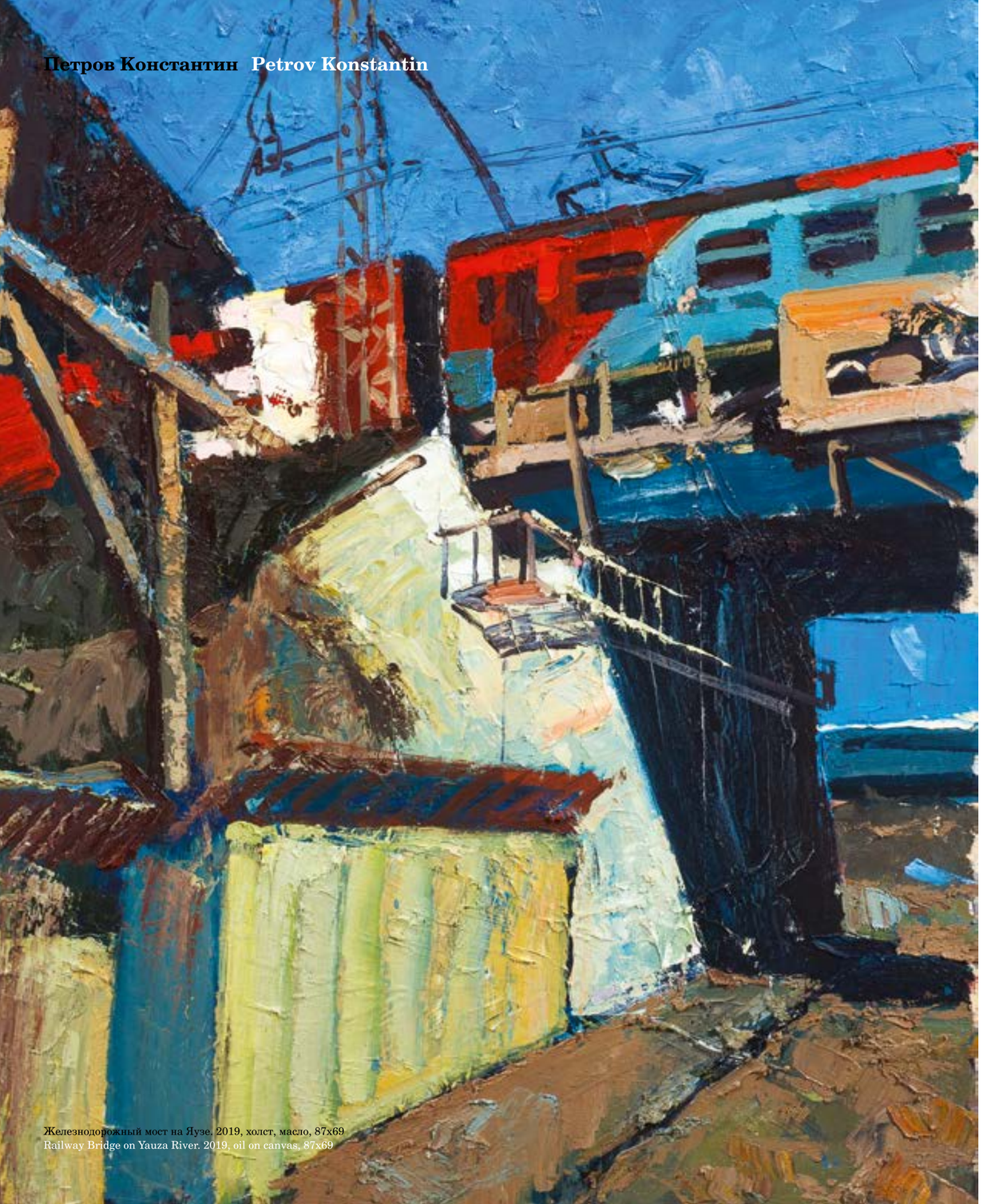
Мадонна с айфоном.
2020, акрил на холсте, 60x80
Madonna with an iPhone.
2020, acrylic on canvas, 60x80

Подшивалов Андрей **Podshivalov Andrey**



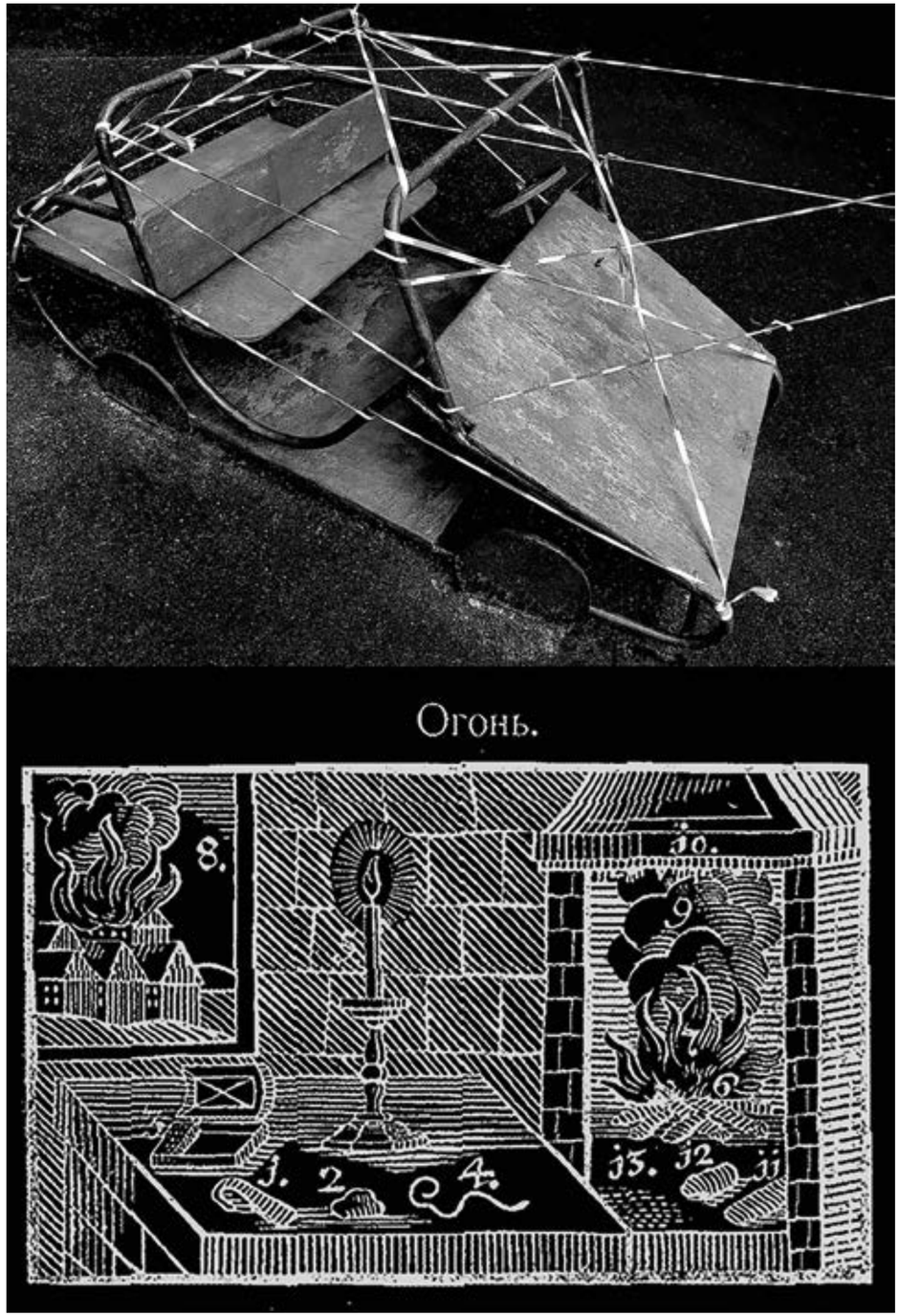
Крестьянская семья. 2020, холст, масло, 95х200
Peasant Family. 2020, oil on canvas, 95х200

Петров Константин **Petrov Konstantin**



Железнодорожный мост на Яузе. 2019, холст, масло, 87x69
Railway Bridge on Yauza River. 2019, oil on canvas, 87x69

Пономарёв Святослав
Ponomaryov Svyatoslav



Огонь. Из серии «Элементы». 2020, струйная печать на картоне, 90x58
Fire. From the *Elements* series. 2020, inkjet print on cardboard, 90x58

Пурлик Анатолий Purlik Anatoly

Красный паровоз в Тироле. 2008, холст, масло, 85x91
Red Steam Locomotive in Tyrol. 2008, oil on canvas, 85x91

Семенов Евгений Semenov Evgeny

Ответь. 1988, смешанная техника, 130x110
Answer. 1988, mixed media, 130x110

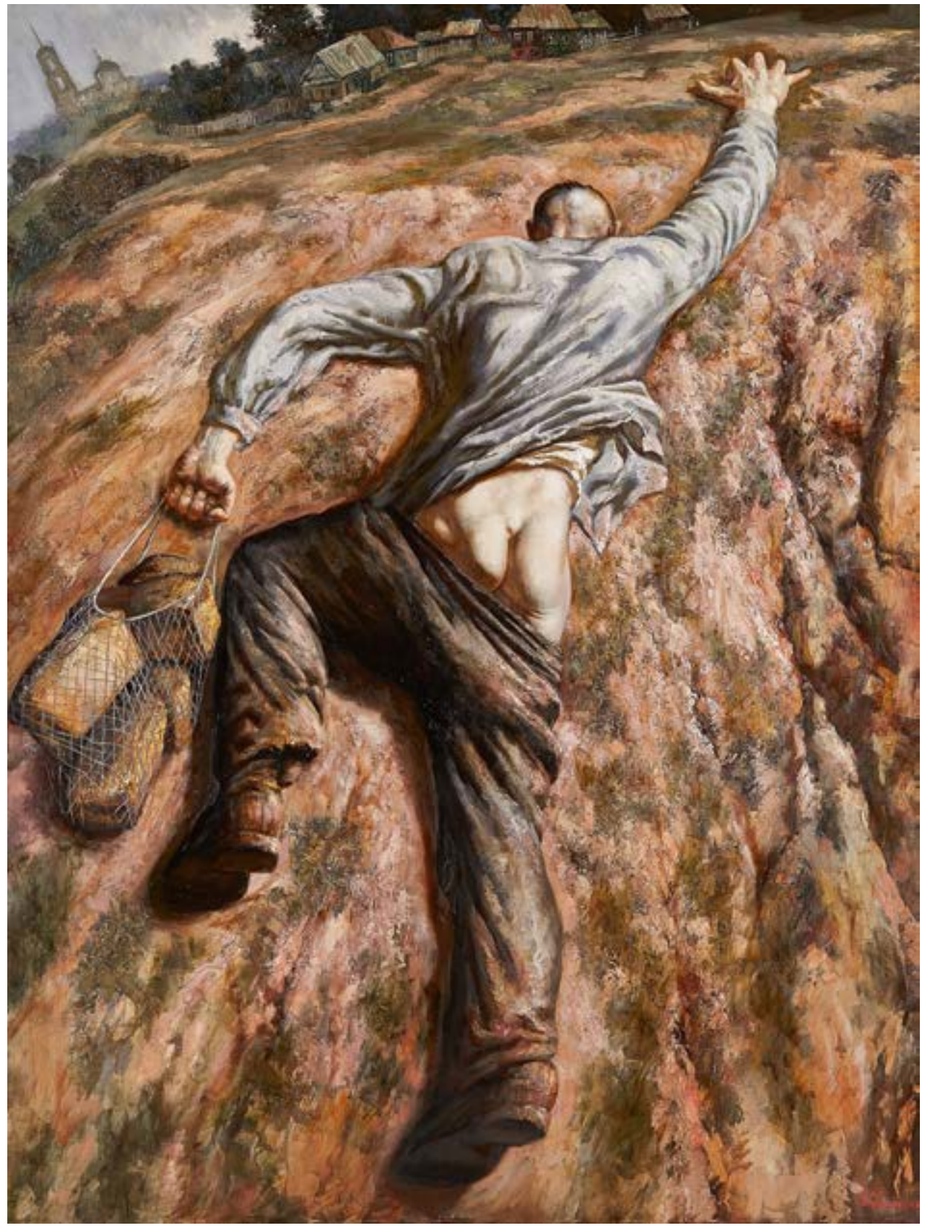
Сысоев Борис
Sysoev Boris

Чуть помедленнее, кони...
2004, фотография
Horses a Little Slower...
2004, photo

Таня Стрельбицкая-Равва Tanya Strelbitskaya-Ravva

Вовкины хоккейные коньки. 2020, картон, акрил, 63x70
Vovka's Hockey Skates. 2020, acrylic on cardboard, 63x70

Шульженко Василий Shulzhenko Vasily



Стремящийся. 2014,
холст, масло, 200x150
Seeking. 2014,
oil on canvas, 200x150

Церетели Зураб
Tsereteli Zurab

Из серии «Мечта детства». 2020, холст, масло, 300x200
From the *Childhood Dream* series. 2020, oil on canvas, 300x200

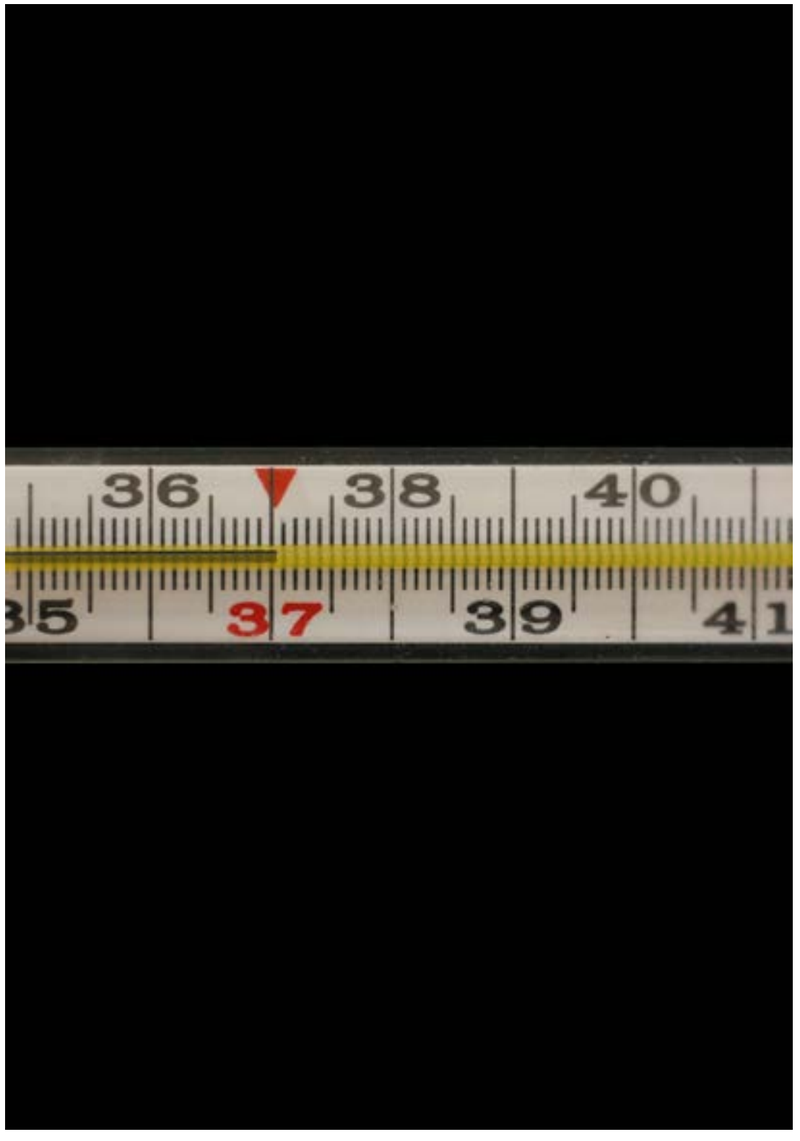
Щербаков Юрий **Shcherbakov Yury**

Горы Циляньшань. Вид из иллюминатора. 2019, фотография, 50x70
The Qilian Mountains. View from the Porthole. 2019, photo, 50x70

Эшва Лиза Eshva Liza

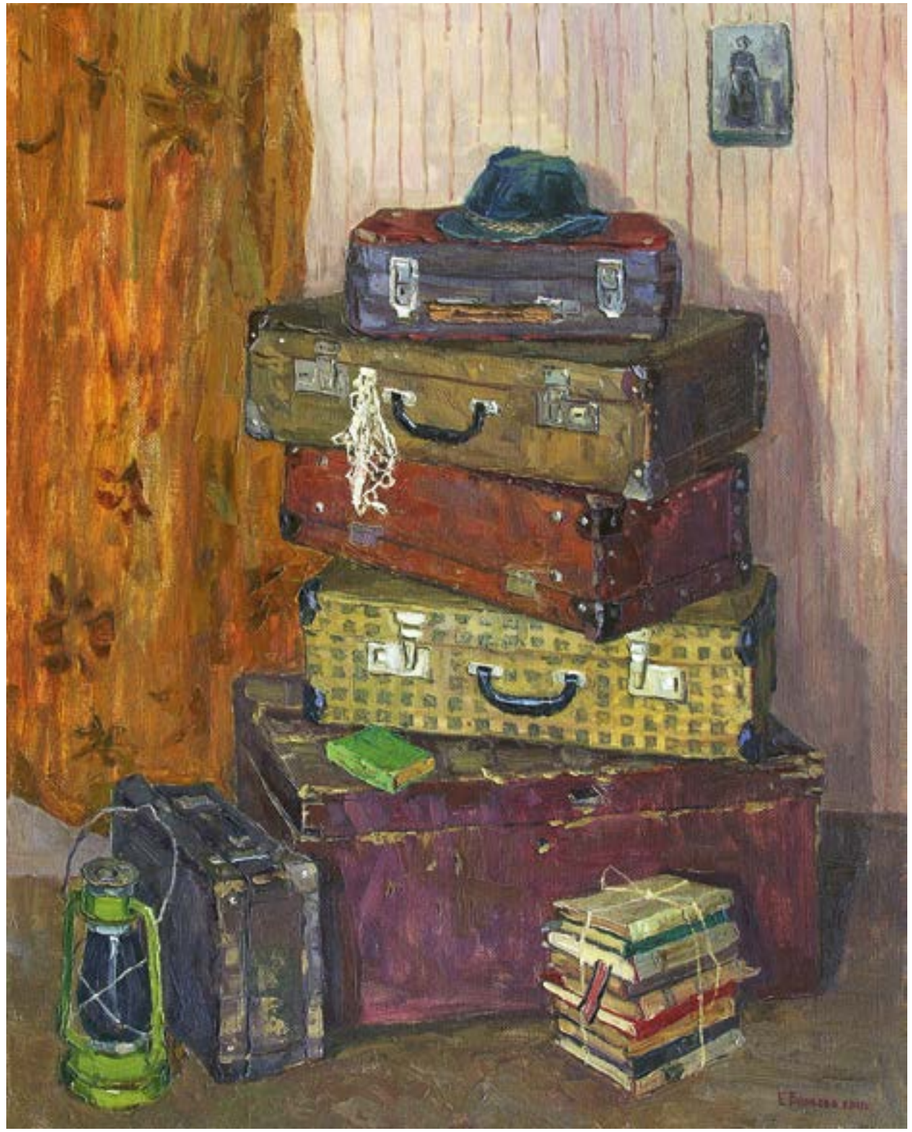
Лиза-конь. 2017, фотография, 60x90
Lisa the Horse. 2017, photo, 60x90

Асеев Алексей Aseev Alexey



37-ой. 2019, цифровая графика, печать, 70x100
37th. 2019, digital graphics, print, 70x100

Вилкова Елена Vilkova Elena



Чемоданы. 2017, холст, масло, 100x80
Suitcases. 2017, oil on canvas, 100x80

Выборнов Вячеслав Vybornov Vyacheslav

Рыбацкий берег. 2016, холст, масло, 110x160
Fishing Coast. 2016, oil on canvas, 110x160

Батишев Антон
Batishev Anton

Колесо трамвая. 2020, фотография
Tram Wheel. 2020, photo

Головченко Алексей
Golovchenko Alexey

По первому снегу.
2019, холст,
масло, 25x35
On the First Snow.
2019, oil on
canvas, 25x35

Дроздин Александр **Drozdin Alexander**

Сон. 2009, печать на холсте, 110x120
Dream. 2009, canvas print, 110x120

Дырин Виктор Dyrin Viktor

Похищение Европы. 2019, керамика, 20x35x20
Abduction of Europa. 2019, ceramics, 20x35x20

Зунузин Владимир Zunuzin Vladimir

Дорога домой. 2017, МДФ, масло, 122x195
Way Home. 2017, oil on MDF, 122x195

Зунузин Владимир
Zunuzin Vladimir

В лодке. 2016, МДФ, масло, 122x148
On the Boat. 2016, oil on MDF, 122x148

Калайтанов Олег Kalaytanov Oleg

Новороссийский порт на закате. 2018, холст на оргалите, акрил, 60x80
Novorossiysk's Harbour at Sunset. 2018, canvas on hardboard, acrylic, 60x80

Кондулукова Вера Kondulukova Vera

На дорогах войны. 2020, холст, масло, 50x45
On the Roads of War. 2020, oil on canvas, 50x45

Коротков Валентин Korotkov Valentin

Старая лодка. 2016, холст, масло, 60x120
Old Boat. 2016, oil on canvas, 60x120

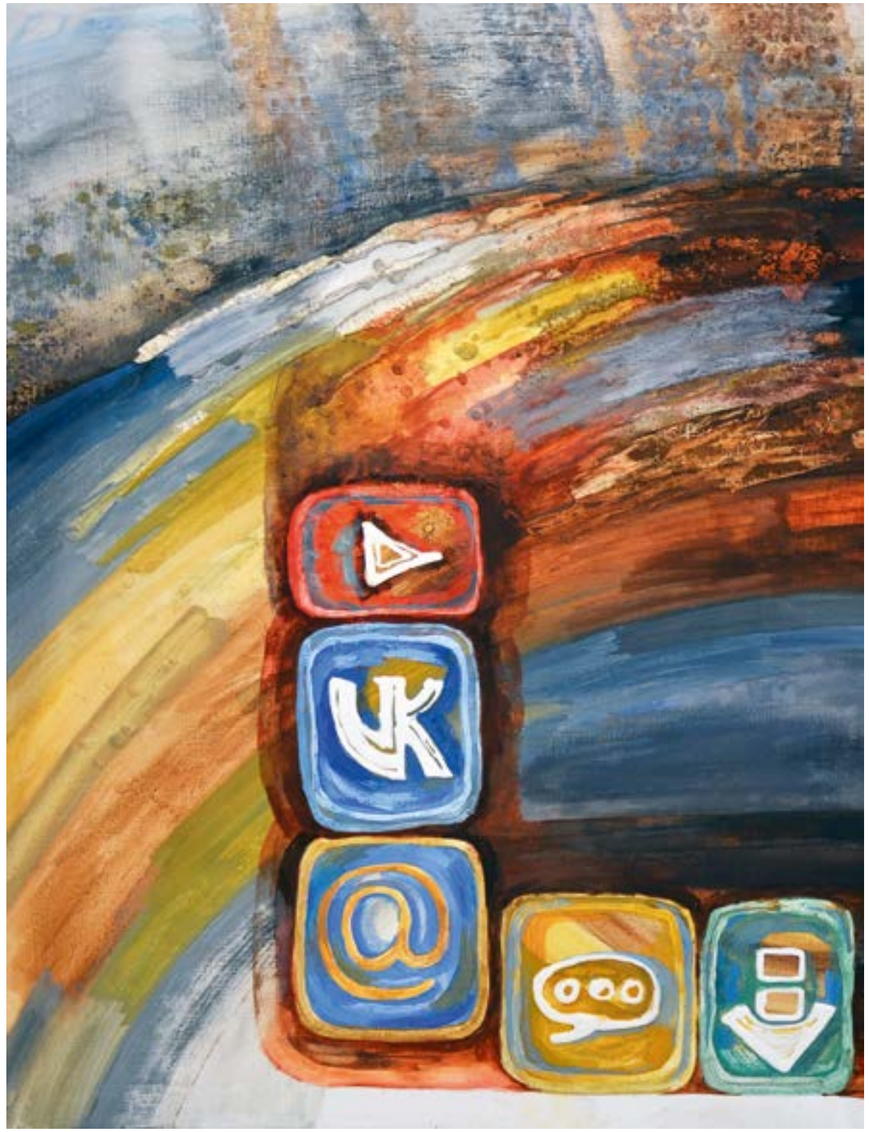
Коротков Степан Korotkov Stepan

В пути. 2001, холст, масло, 80x90
On My Way. 2001, oil on canvas, 80x90

Литосова Наталья Litosova Natalia

Буксир. Новороссийский порт. Этюд. 2018, холст, акрил, 30х30
Tow. Novorossiysk's Harbour. Study. 2018, acrylic on canvas, 30x30

Нарбекова Людмила Narbekova Lyudmila



Из триптиха «Утро. Девайс». 2019, холст, масло, 80х60
From the triptych *Morning. Device*. 2019, oil on canvas, 80x60

Мусин Ирик **Musin Irik**

Династия. 2018, холст, масло, 100x150
Dynasty. 2018, oil on canvas, 100x150

Набатов Юрий Nabatov Yury

Предъявите документы. 2020, фотография, 60x90
Your Documents, Please. 2020, photo, 60x90

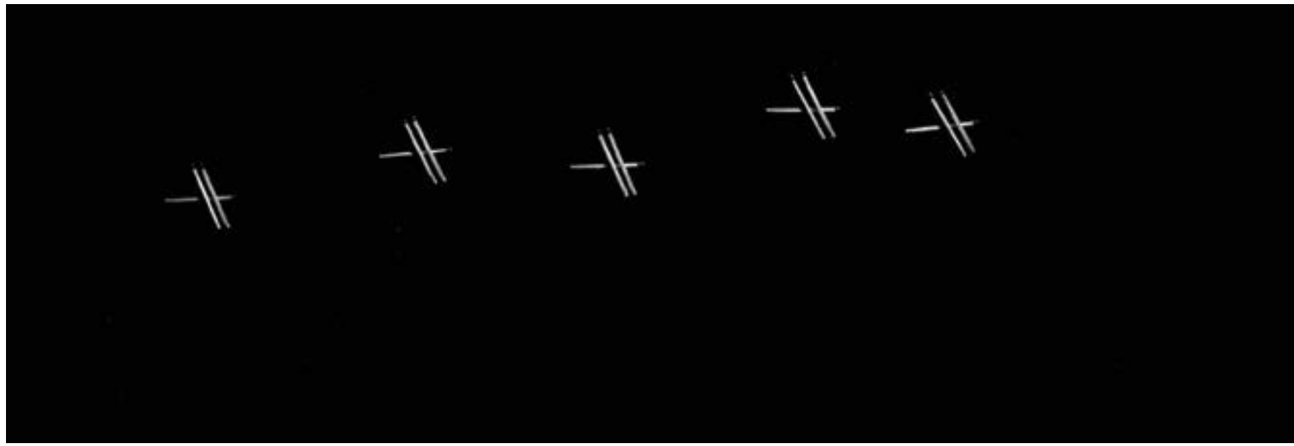
Низамов Ильгиз
Nizamov Ilgiz

Шелковый путь.
2019, ПВХ-пластик, фотопечать, 90x60
The Silk Road.
2019, PVC panel, photo print, 90x60

Новиков Андрей Novikov Andrey

Контакт. 2019, холст, масло, 110x110
Contact. 2019, oil on canvas, 110x110

Нургалиев Руслан Nurgaliev Ruslan



Спички. 2017, фотография, 110x55
Matches. 2017, photo, 110x55

Ракчеев Владимир Rakcheev Vladimir

Деревенское утро. 2015, холст, масло, 70x70
Rustic Morning. 2015, oil on canvas, 70x70

Сакович Георгий Sakovich Georgy

Краш-тест. 2020, карандаш, бумага, 110x160
Crush Test. 2020, pencil on paper, 110x160

Саликов Фёдор Salikov Fyodor

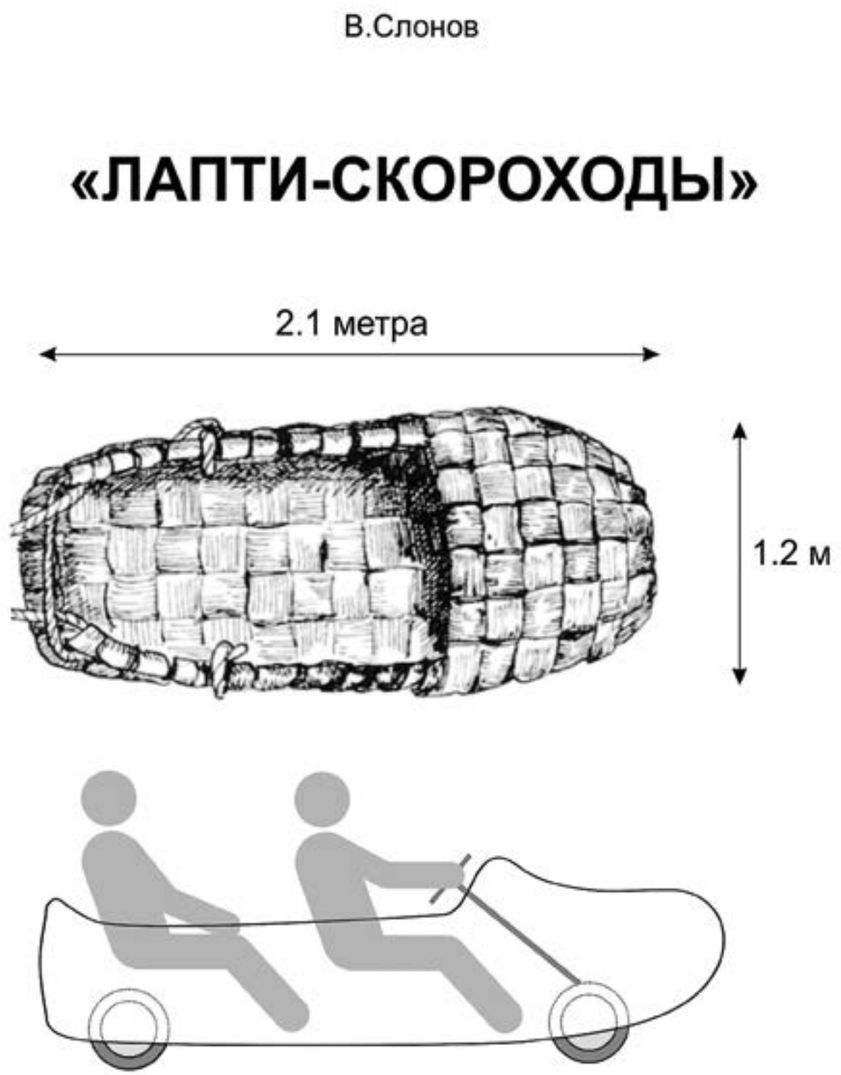
Рождественская звезда. 2020, холст, масло, 200x150
Christmas Star. 2020, oil on canvas, 200x150

Сафронов Виктор Safronov Viktor

Атака. 2017, холст, масло, 150x200
Attack. 2017, oil on canvas, 150x200

Лаптемобиль. 2013, смешанная техника, 210x120x65
Bast Shoe Car. 2013, mixed media, 210x120x65

Слонов Василий Slonov Vasily



Лаптемобиль. 2013, смешанная техника, 210x120x65
Bast Shoe Car. 2013, mixed media, 210x120x65

Тимиршин Альберт Timirshin Albert

Земля. 2015, холст, масло, 80x120
Land. 2015, oil on canvas, 80x120

Уразметов Тимур Urazmetov Timur

Бетон и железо. 2019, цифровая графика, принт на холсте, 70x90
Concrete and Iron. 2019, digital graphics, canvas print, 70x90

Учаев Виктор Uchaev Viktor

День Победы. 2020, холст, масло, 100x110
Victory Day. 2020, oil on canvas, 100x110

Филатов Николай Filatov Nikolay

Слепые. 2020, бронза, 35x42x14
Blind. 2020, bronze, 35x42x14

Хвостова Маргарита Khvostova Margarita

Дорога к храму. 2017, холст, масло, 90x150
The Road to the Temple. 2017, oil on canvas, 90x150

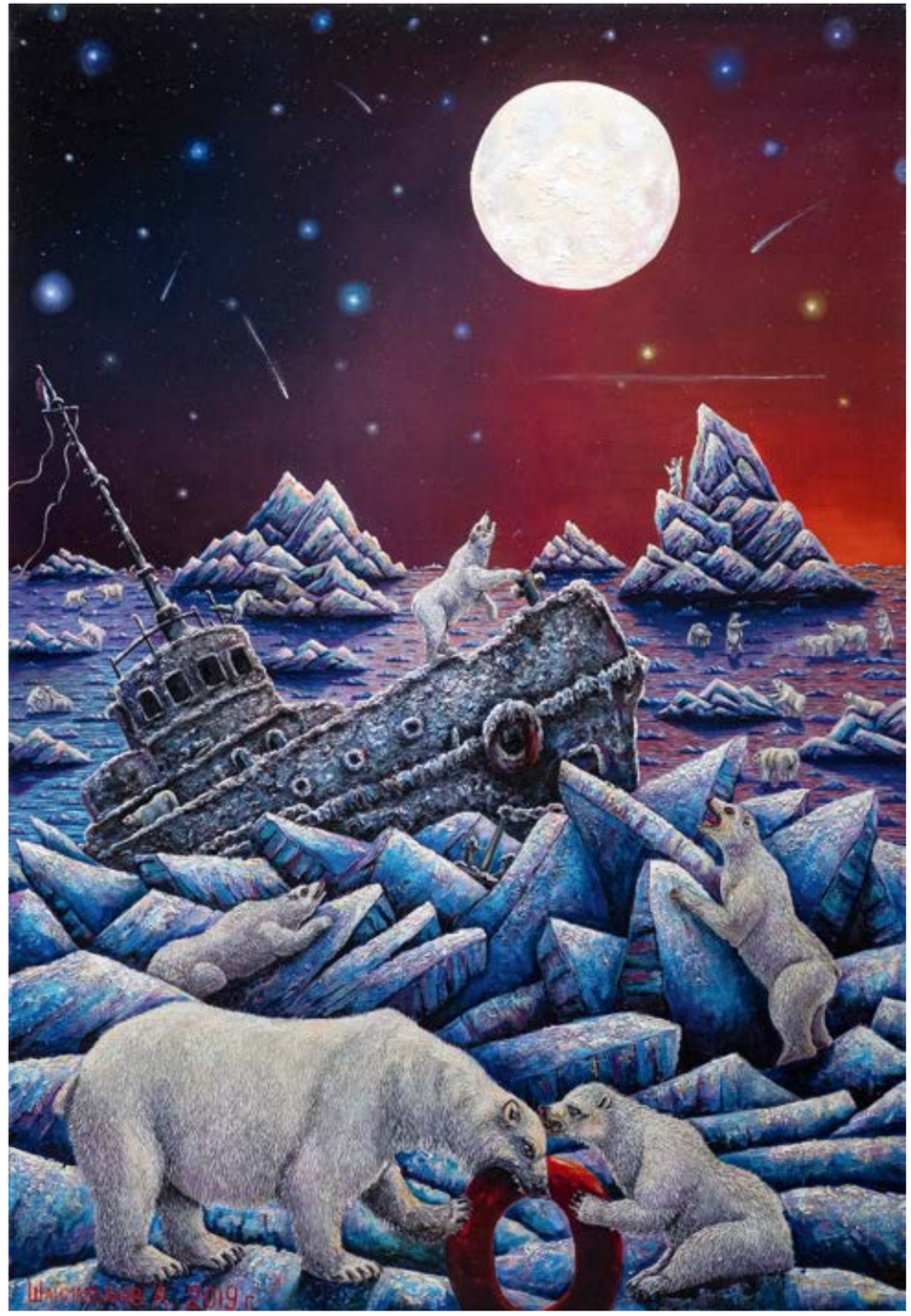
Хузин Рустем Khuzin Rustem

Фаляхутдин-бабай из Арбора. 2019, холст, масло, 70x90
Falyakhutdin Babay from Arbor. 2019, oil on canvas, 70x90

Шабалин Валерий,
Шабалина Ольга
Shabalin Valery,
Shabalina Olga

Хождение по водам. 2013, глина, 90x25x25
Walking on the Waters. 2013, clay, 90x25x25

Шаймарданов
Альфрид
Shaimardanov
Alfrid



В ледяном плену. 2019,
холст, масло, 160x110
Ice Captivity. 2019,
oil on canvas, 160x110

Собачья упряжка. 2020, фотография
Dog Sled. 2020, photo

Шапран Андрей Shapran Andrey

XXX-X. 2020, фотография
XXX-X. 2020, photo

Шакиров Вилур
Shakirov Vilur

ПУТИХ. 2019,
тканное полотно, шерсть,
смешанная техника, 500x72
PUTIH. 2019,
woven fabric, wool,
mixed media, 500x72

Абисалов Юрий
Гора. Монах.
картон, смешанная
техника, 100x200,
Abisalov Yury
Mountain. Monk.
cardboard,
mixed media, 100x200,

Акимов Владимир
Несение креста. 2019,
холст, масло, 130x130
Akimov Vladimir
Carrying the Cross.
2019, oil on canvas, 130x130

Алина Вера
Лодка. 2020, холст,
смешанная техника,
110x160
Alina Vera
A Boat. 2020,
canvas, mixed
media, 110x160

Анчуков Дмитрий
Невозможное сегодня станет
возможным завтра. 2016,
бумага, тушь, 29x40
Anchukov Dmitry
Impossible Today Will
Become Possible Tomorrow.
2016, ink on paper, 29x40

Бакаева Юлия
Вынужденная
остановка. 2018,
холст, масло, 50x70
Bakaeva Yulia
Forced Stop. 2018,
oil on canvas, 50x70

Бирлюков Владимир
Паровоз серии Е (Елена).
2018, бумага, тушь,
перо, 50x70
Birlyukov Vladimir
Steam Locomotive Series E
(Elena). 2018, ink,
pen on paper, 50x70

Буртов Андрей
На лесопилке. 2019,
холст, масло, 120x90
Burtov Andrey
At the Sawmill. 2019,
oil on canvas, 120x90

Волконская Юлия
Альбатрос. 2017,
холст, масло, 150x150
Volkonskaya Yulia
Albatross. 2017,
oil on canvas,
150x150

Гавриляченко Сергей
Партизаны. 2005,
холст, масло,
80x100. Из собрания
Галереи Арт-Примы
Gavrilyachenko Sergey
Partisans. 2005,
oil on canvas,
80x100. From the
collection of the
Art Prima Gallery

Гамаюнова Марина
Плавание. 2019,
холст, акрил,
160x110
Gamayunova Marina
Swimming. 2019,
acrylic on
canvas, 160x110

Гвоздев Владимир
Механическая черепаха, из серии «Механические Организмы Отто Мюллера». 2005, смешанная техника: бумага, масло, реальные предметы, 65x80

Gvozdev Vladimir
Mechanical Turtle, from the *Otto Muller's Mechanical Organisms* series. 2005, mixed media: oil on paper, objects, 65x80

Гильманов Ильдар
Дуслык (Дружба). 2019, холст, акрил, 110x110

Gilmanov Ildar
Duslyk (Friendship). 2019, acrylic on canvas, 110x110

Серж Головач
Ноги и паромы. Остров Крит, Греция. 2019, материальная фотография, #1/3

Serge Golovach
Feet and Ferries. Crete Island, Greece. 2019, material photo, # 1/3

Дырин Юрий
Ковчег. 2018, холст, масло, акрил

Dyrin Yury
The Ark. 2018, oil, acrylic on canvas

Ефимов Константин
Лодка. Философы… 2019, искусственный камень, тонировка, 86x33x35

Efimov Konstantin
A Boat. Philosophers ... 2019, artificial stone, toning, 86x33x35

Жиляев Евгений
Монстры наступают. 2019, фотография, 110x160

Zhilyaev Evgeny
The Monsters Are Advancing. 2019, photo, 110x160

Калинин Сергей
Призрак. 2019, холст, масло, 110x160

Kalinin Sergey
Ghost. 2019, oil on canvas, 110x160

Карнаухов Алексей
Карета. Посещение загадочного замка. 2020, холст, масло, 65x70

Karnaukhov Alexey
Coach. Visit to the Mysterious castle. 2020, oil on canvas, 65x70

Краев Александр
Земля предков. 2015, левкас, темпера, 97x111

Kraev Alexander
The Land of the Ancestors. 2015, tempera on gesso, 97x111

Лазарев Алексей
Первый поезд Московского метро. 2016, фотография

Lazarev Alexey
The First Train of the Moscow Metro. 2016, photo

Леонов Олег
Круговорот. 2020, холст, масло, 120x70

Leonov Oleg
The Cycle. 2020, oil on canvas, 120x70

Махова Елена
Лодки в волжском городке. 2018, бумага, монотипия, смешанная техника, 80x60

Makhova Elena
Boats in the Volga Town. 2018, paper, monotype, mixed media, 80x60

Миндлин Соня
Из серии «Параллельно». 2020, холст, акрил, акриловые маркеры, 30x30

Mindlin Sonya
From the *Parallel* series. 2020, acrylic on canvas, acrylic markers, 30x30

Илюшкина Полина
На берегу Иравади. 2019, холст, масло, 160x110

Ilyushkina Polina
On the Banks of the Ayeyarwady River. 2019, oil on canvas, 160x110

Ишмухаметов Радик
Снеговорьба. 2020, холст, масло, 110x110

Ishmukhametov Radik
Snow Fighting. 2020, oil on canvas, 110x110

Какичев Юрий
Неаполь Стоянка судов. 2012, холст, масло, 70x110

Kakichev Yury
Naples Anchorage. 2012, oil on canvas, 70x110

Мокров Роман
На Москву. Автопортрет. 2014, фотография

Mokrov Roman
To Moscow. Self-Portrait. 2014, photo

Москвитин Александр
Эволюция. 2020, мультиэкспозиция, 100x100

Moskvitin Alexander
Evolution. 2020, multiple exposure, 100x100

Мустафина-Кушкумбаева Галия
Путник. 2019, холст, масло, 160x110

Mustafina-Kushkumbaeva Galiya
The Traveler. 2019, oil on canvas, 160x110

Панов Игорь
Северные думы. 2019, холст, масло, 80x100

Panov Igor
Northern Thoughts. 2019, oil on canvas, 80x100

Рябов Николай
Диоген. 2019, холст, масло, 90x130

Ryabov Nikolay
Diogenes. 2019, oil on canvas, 90x130

Савкин Геннадий
Метель. 2019, цифровая фотография, 110x160

Savkin Gennady
Snowstorm. 2019, digital photo, 110x160

Сафронова Инесса
Движение. 2018, холст, масло, 150x148

Safronova Inessa
Movement. 2018, oil on canvas, 150x148

Семенская Мария
Мобилизующие материальные элементы. 2019, смешанная техника, холст, 150x130

Semenskaya Maria
Mobilizing Material Elements. 2019, mixed media, canvas, 150x130

Скороход Александр
Fairy. 2018, смешанная техника, 70x90

Skorokhod Alexander
Fairy. 2018, mixed media, 70x90

Сметанин Игорь
Ассоль. 2017, холст, акрил, 100x100

Smetanin Igor
Assol. 2017, acrylic on canvas, 100x100

Соловьев Игорь
Постой. 2018, фотография, 110x160

Soloviev Igor
Wait. 2018, photo, 110x160

Стрюков Кирилл
Станция Румянцево. 2019, холст, масло, 130x180

Stryukov Kirill
Rumyantsevo Station. 2019, oil on canvas, 130x180

Суворов Сергей
Желтый трактор. 2017, холст, масло, 57,5x74,5

Suvorov Sergey
Yellow Tractor. 2017, oil on canvas, 57,5x74,5

Сучкова Ирина
Автопортрет с голубем. 2020, холст, масло, пастель, 80x90

Suchkova Irina
Self-Portrait with a Dove. 2020, oil, pastel on canvas, 80x90

Толстиков Александр
Увозят поезда. 2019, холст на оргалите, масло, 80x82

Tolstikov Alexander
The Trains are Being Taken Away. 2019, canvas on hardboard, oil, 80x82

Ушакова Вера
Деревенский отдых. 2016, холст, масло, 85x92

Ushakova Vera
Rural Rest. 2016, oil on canvas, 85x92

Хвостов Владимир
75 лет Победы. 2020, фотография, 40x60

Khvostov Vladimir
75 Years of Victory. 2020, photo, 40x60

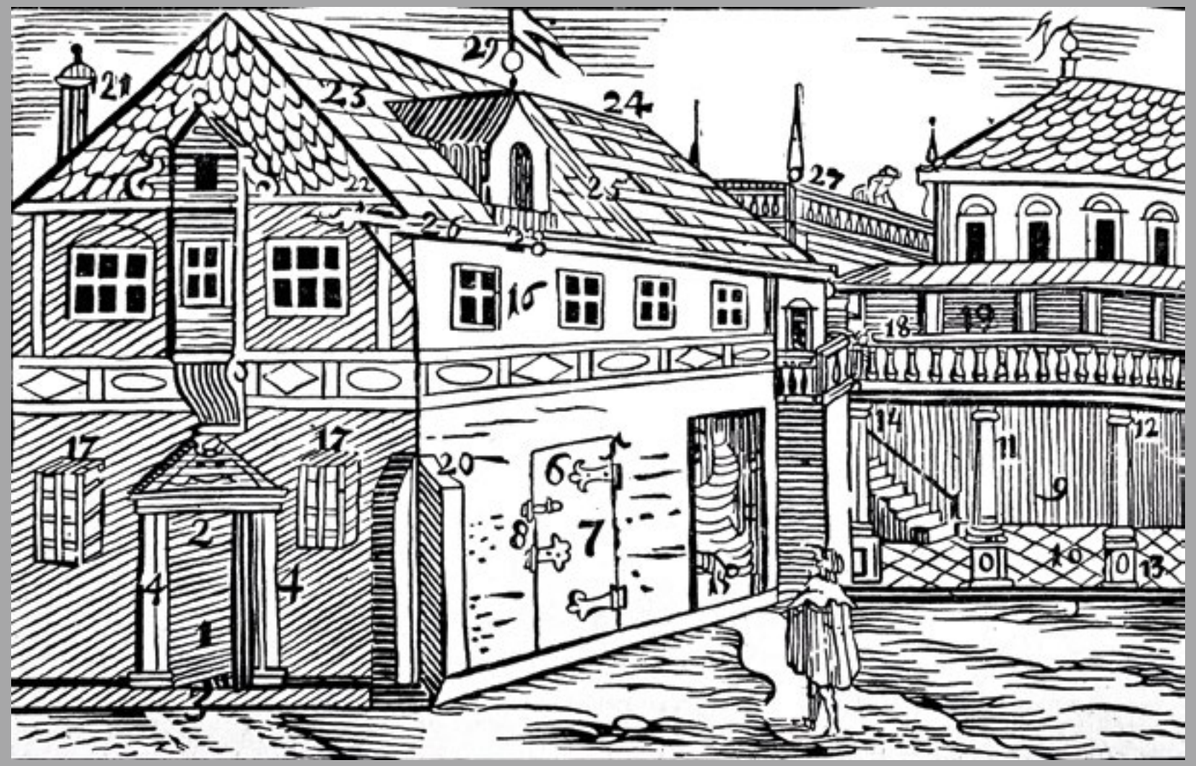
Эшва Лиза
Урбантело женщины 2. 2020, фотография, 40x60

Liza Eshva
Urban Woman's Body 2. 2020, photo, 40x60

ДОМ

HOUSE

Перед дверьми дома находится преддверие **1.** Дверь имеет порог **3** и верхний косяк **2** и с обеих сторон притолоки **4.** Справа находятся петли **5,** на которых висит дверь **6.** Слева затвор **7** или засов **8.** В нижней части дома находится зал **9,** пол которого выложен четырехугольными плитками **10.** Зал подперт колоннами **11,** у которых имеется капитель **12** и базис **13.** По прямым **14** и винтовым **15** лестницам поднимаются на верхние этажи. Снаружи видны окна **16** и решетки **17,** галереи **18,** навесы **19** и стойки **20** для подпирания стен. Наверху находится кровля **21,** крытая черепицами **22** или драницами **23,** которые лежат на брусьях **24,** последние на стропилах **25.** К крыше приделан жолоб для стока дождевой воды **26.** Место без крыши называется балконом **27.** На крыше находятся слуховые окна **28** и флюгера 29.



Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Ante Januam Domus est Vestibulum. **1** Janua habet Limen **3** et Superliminare **2** et utrinque Postes. **4** A dextris sunt Cardines, **5** a quibus pendent Fores; **6** a sinistris Claustrum, **7** aut Pessulus. **8** Sub aedibus est Cavaedium **9** pavimento tessellato, **10** fulcitum columnis, **11** in quibus Peristilium **12** et Basis. **13** Per Scalas **14** et Cochlidia **15** ascenditur in superiors contignationes. Extrinsecus apparent Fenestrae **16** et Cancelli (clathra), **17** Pergulae, **18** Suggrundia **19** et Fulcra **20** fulciendis muris. In summon est Tectum, **21** contectum Imbricibus (tegulis) **22** vel Scandulis, **23** quae incumbent Tigillis, **24** haec Tignis. **25** Tecto adhaeret Stillicidium. **26** Locus sine tecto dicitur Subdiale. **27** In tecto sunt Meniana **28** et Coronides. **29**

Дом

Джотто
Введение во храм Пресвятой Богородицы, капелла дельи Скровеньи (или капелла дель Арена) в Падуе, 1304-1306
Giotto di Bondone
Presentation of the Virgin in the Temple, Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua, 1304-1306

Не по дому следует почитать хозяина, а дом по хозяину.
Марк Туллий Цицерон

Да, хорошо, конечно, где нас нет;
Когда привычный угол мы теряем,
Он поневоле кажется нам раем.
Иоганн Вольфганг Гёте

Дома новы, а предрассудки стары.
Александр Грибоедов

Можно сколько угодно носиться по свету и посещать всякие города, но главное — отправиться потом туда, где у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока не вернешься домой.
Терри Пратчетт

Дом – понятие, не требующее пояснений, и все же каждый из нас понимает под этим словом что-то своё, так как и дом у каждого из нас – свой. Для кого-то это крепость, для другого – «наш ковер – цветочная поляна, наши стены – сосны-великаны», ведь мы сами разные – среди нас – домоседы и кочевники. Кто-то подобен улитке или черепахе и всегда находится дома, готовый спрятаться в него, а кто-то, как мигрирующие птицы или табуны диких мустангов, готов назвать домом любое временное пристанище, хоть гостиничный номер. «В любой части мира я чувствую себя как дома. Для типа, подобного мне, труднее всего чувствовать себя, как дома, именно дома», – писал Генри Миллер.
Античные дома в своей почти что целостности дошли до нас, благодаря извержению Везувия в 79 году н. э. Открытые археологами дома жителей Помпей и Геркуланума позволяют представить, какой была жизнь в них две тысячи лет назад. Но нужно помнить, что открыты эти города были только в конце XVIII века, поэтому до того античную культуру представляли в основном по архитектуре сохранившихся храмов, а не жилищ.
Как объект изображения художника дом появился совсем недавно. Сначала он изображался изнутри – на средневековых миниатюрах, в иконах мы часто видим сцены, происходившие в интерьере, так, словно дом с одной стороны прозрачный. Эта невидимая передняя стена, как витрина, предоставляет нам возможность видеть сцены Рождества Богоматери и Христа, Благовещения и сна Иосифа, происходящие внутри, и одновременно видеть и то, что происходит снаружи. Ценность дома как объекта для художника тогда была совсем невысока: условно изображенные стены служили только «рамой» для главного – библейского сюжета. Эта роль декорации бывала иногда весьма заметной, но всегда оставалась ролью второго плана, за редкими исключениями. Особо вспоминаются сцены Благовещения работы Карло Кривелли и Фра Анжелико. У Кривелли в алтарном образе церкви Сантиссима-Аннунциата в городке Асколи-Пичено, который в настоящее время хранится в Лондонской национальной галерее, всё необычно. Комната Марии наполнена подробностями – можно рассмотреть и ее ложе с подушками, и домашнюю утварь. Дверной портал, развернутый на зрителя, позволяет нам все это видеть, в то время как между Марией и архангелом Гавриилом – глухая стена с зарешеченным окном. Святой Дух в виде луча проникает в это укреплённое жилище через едва заметное полукруглое окошечко под потолком. Вокруг тем временем кипит обычная жизнь: на террасах, где висят ковры и разгуливают павлины и другие птицы, горожане обсуждают свои проблемы; кажется, что и архангел Гавриил явился, только чтобы обсудить со святым Эмидием макет города Асколи-Пичено, который тот несет в руках и старается показать, отвлекая Гавриила от его важной миссии. Несомненно, почти все детали здесь символичны, включая яблоко и огурец на авансцене всего действия, но при этом эта картина отражает реальную жизнь небольшого городка в области Венето во второй половине XV века. На алтарном образе Благовещения, созданном флорентийцем Фра Анжелико для церкви Санто Доминго де Фьезоле, а ныне хранящемся в Прадо, напротив, нет лишних деталей – действие происходит в лоджии, вдали виден сад, который при ближайшем рассмотрении оказывается Эдемом со сценой изгнания из рая Адама и Евы. Марию и ангела ритмически разделяет колонна, но они все же находятся в едином пространстве; дверь же в комнату Марии только слегка приоткрыта, но её обстановка более чем аскетична и напоминает скорее келью во флорентийском монастыре Сан-Марко, где жил и писал сам Фра Беато Анжелико.
Даже в ренессансных портретах, в которых важным элементом, привлекающим внимание, становилось окно с видимой в нём пейзажной перспективой, дом как таковой не существовал. Он по-прежнему оставался только тёмной рамой для пейзажной перспективы за окном. Такое решение, при котором фигура располагается почти в фас в углу комнаты с окном, применяемое многими итальянскими художниками, принято называть *alla fiamminga*, то есть на фламандский манер, поскольку такая композиция, скорее всего, следует нидерландскому образцу. Но по образному строю подобная композиция – типичное проявление гуманизированного самосознания своей личности человеком итальянского Возрождения. Хранящийся ныне в Мюнхенской Пинакотеке знаменитый «Алтарь святого Коломба» мастера Северного Возрождения Рогира ван дер Вейдена в трех своих частях показывает три версии изображения дома в живописи Ренессанса: в сцене Благовещения это жилой интерьер, в центральной сцене Рождества – хижина и ясли, и в сцене Принесения во храм – интерьер церкви.
Пожалуй, на дом как место жизни человека художники обратили пристальное внимание только в период Реформации, и первыми настоящими изображениями домов можно считать картины голландских мастеров XVII века. Тогда во множестве появились, отвечая на общественный запрос молодого буржуазного общества с новыми идеалами, и интерьеры, не нагруженные сценами из Священной истории, и изображения городов, и картины бытового жанра, и натюрморты с плодами человеческого труда. Дом стал центром мироздания для городского жителя. На картинах Адриана ван Остаде можно увидеть не дворцы и не условные жилища, а самые простые голландские домики, небольшие, с облупившейся штукатуркой и соломенной крышей, низко нависающей над маленькими оконцами. Народ, обитающий в таких домах, – самый простой и не всегда праведный: мужички любят выпить, женщины, не отличающиеся большой красотой, все время заняты какой-нибудь домашней работой, а дети и домашние животные предоставлены сами себе. В этих уютных домишках нет лоска и большого достатка, но их обитатели почти всегда веселы и общительны. Ван Остаде в своих картинах почти не делает разницы между интерьером и внешним видом дома – пространства словно перетекают друг в друга, и стены с оконными и дверными проёмами – не более чем условная граница между пространством дома и улицей или двором. Дом как таковой, конечно, и здесь остается только «задником» основного сюжета картины, коим являются бытовые сцены, но, тем не менее, о строении и устройстве голландского дома вполне можно получить представление по этим картинкам.
В русском искусстве дом как объект и отдельная ценность появляется в живописи нового времени, в эпоху расцвета усадебной культуры. Усадебный дом – отдельный от городского ландшафта – служит фоном и комментарием к портретам, как, например, на портрете Дарьи Алексеевны Державиной, жены поэта, кисти Владимира Боровиковского: хозяйка имения Званки показывает на свой дом, стоящий в парке на берегу реки. Но дом здесь не рассмотреть – он служит лишь символическим обозначением места. Интерьеры домов – от столичных дворцов до деревянных усадебных домов – стали важной частью изобразительного искусства первой половины XIX века, и, несомненно, одними из таких певцов интерьера усадебного дома стали Венецианов и его ученики. А усадьбы как исчезающая, уходящая натура, конечно, были осознаны художниками уже на рубеже веков, в эпоху вырубки вишневых садов. Исаак Левитан в своей картине «Март» показывает только угол дома, возле которого стоят сани, запряженные лошадью, но этот дом еще полон надежд на летний сезон, когда в нем снова проснётся жизнь. На рубеже веков появляется особый жанр – портрет жилища без обитателей, безлюдного, но окончательно ещё не покинутого, словно замершего в ожидании своей новой участи. Такими предстают дома – дворянские гнёзда на картинах ученика Левитана – Станислава Жуковского. Осенние мотивы, которые он часто выбирает для своих работ, как нельзя лучше соответствуют состоянию заброшенности или, точнее, оставленности домов, в которые хозяева, скорее всего, уже не смогут вернуться, – домов, многие из которых сгорят в огне революции.
Художники нового поколения, которые создавали свои миры, как Шагал или Кандинский, порой изображали дома, но для них они были или островками памяти, как витебские дощатые домишки у Шагала, или возможностью перехода от фигуративной живописи к абстрактной, как у Кандинского. Малевич сконструировал из абстрактных форм свои архитектоны, которые стали прототипами многоэтажных домов, а Лисицкий даже создал проект горизонтального небоскрёба. Но всё же новая эпоха, которая провозгласила лозунг «Мир хижинам, война дворцам!», не отказалась совсем от изображения жилища. Помимо большой массы избушек и новостроек, которые с удовольствием и на заказ писали многие художники тех лет, хочется вспомнить об одном удивительном доме, который стал моделью для двух художниц – ученицы Павла Филонова – Алисы Порет и Татьяны Глебовой. Их картина называется «Дом в разрезе» и хранится сейчас в Ярославском художественном музее. Несмотря на необычный вид, напоминающий нам средневековую манеру показа интерьера через «прозрачные» стены, изображенный дом вполне реален, он и по сей день стоит в Петербурге неподалёку от Сенной площади. Там жила Алиса Порет; кроме того, тут жили или часто бывали Даниил Хармс, Александр Введенский, Михаил Зощенко, Борис Житков, Евгений Шварц, Самуил Маршак, Мария Юдина, Владимир Софроницкий, Иван Соллертинский – вся культурная общественность Ленинграда 1920-1930-х годов. Павел Филонов писал, что «Дом» «представляет чуть не все квартиры... и характеристику их жильцов, живущих как в норах». Картина участника проекта Александра Артамонова «Модель для сборки» с применением элементов коллажа в чем-то похожа на работу петербургских художниц – в ней также чертеж сочетается с объемным изображением.
На память приходит и другой дом – на картине Сергея Лучишкина «Шар улетел» мы видим скупые фасады домов 1930-х годов, так называемые в разных районах разных городов «новые дома». Хотя сейчас им уже около

Адриан ван Остаде
Веселые крестьяне, 1648
Adriaen van Ostade
Merry Peasants, 1648

Исаак Левитан
Март, 1895
Isaac Levitan
March, 1895

ста лет, но они, конечно, резко отличались от прежних особняков с колоннами и от изящества линий доходных домов эпохи модерна. Рождённые из эстетики конструктивизма, эти дома массовой довоенной застройки строились рядом с заводами и в основном для рабочих. На картине Лучишкина мы видим лысый двор и глядящие в окна друг другу два корпуса-близнеца, за серыми фасадами которых протекает размеренная жизнь советских тружеников. В одном из окон, правда, виден самоубийца, повесившийся в типовой комнате типового жилья, но это не сильно меняет общее, и без того гнетущее настроение, которое порождено ею. Кстати, чем-то перекликается с шедевром Лучишкина живописная работа Екатерины Бердюгиной «И снова осень», которая подчеркивает идею повторения не только природных сезонов, но и циклов жизни, где рядом происходят и радостные, и печальные события: в многоквартирном доме одновременно играют свадьбу и отмечают поминки, а из окна верхнего этажа смотрит, как образ вечного материнства, Богоматерь с Младенцем на руках.

Тема «Дом» привлекла большое количество участников, и, чтобы разобраться с ней, мы разделим фотографии, графику и живописные работы, которых абсолютное большинство, на несколько групп в зависимости от того послания, которое несут эти картины.

Большая группа фотографических и живописных работ посвящена руинам. И это не воображаемые руины, подобные картинам Юбера Робера, где он вообразил в развалинах Большую галерею Лувра. Это наши, как правило, деревенские гниющие и сжигаемые дома, давно покинутые их обитателями по разным причинам. Эпичная по своему размаху панорама заброшенной деревни стала главным мотивом одной из работ Константина Худякова. Другая, выполненная в авторской технике, картина «Дом на Трубной» представляет как бы её городской вариант – вырванный коренной зуб старой застройки превращается в котлован, из которого скоро покажется имплант нового здания из стекла и бетона.

Василий Кандинский
Мурнау. Летний пейзаж, 1909
Wassily Kandinsky
Murnau. Summer Landscape, 1909

Характерны даже сами названия многих работ: живопись «Его уже нет» Ирины Мерзликиной, «Дом, которого нет» Ольги Лагеды, «Здесь был дом» Елены Болотских, карандашный рисунок «Глухой переулок» Элдара Керимова, фотографии «Утрачено» Виталия Хитрова, «Уехали» Галины Кузнецовой, «Угол» Оксаны Поваровой (имеется в виду красный угол деревенской избы, в котором испокон веков стояли иконы; иконы почернели, на них невозможно рассмотреть ни ликов, ни надписей, но они продолжают стоять в том же месте, куда были поставлены много десятилетий назад).

Интересное решение темы мучительного голоса совести перед памятью предков предлагает Григорий Эндинов в картине «Возвращение блудного сына». Как нетрудно догадаться, он опирается на известный шедевр Рембрандта из Эрмитажа, однако здесь, в деревенском доме на улице Коммунистической его уже никто не ждёт – не дождались: окна заколочены, почтовый ящик полон недоставленной корреспонденции. Прощения просить уже не у кого. Эта сцена напоминает – возможно, вопреки намерениям автора – не Рембрандта и даже не переработку этого пластического сюжета в финале фильма Андрея Тарковского «Солярис», а пронзительно сыгранную Леонидом Куравлёвым сцену возвращения в родную деревню героя советского фильма «Афоня». Полны того же безысходного настроения разваленные и разваливающиеся постройки в картинах Владимира Ракчеева «Деревенское подворье», Владимира Мигачёва «Дом в лесу», Алексея Головченко «Дом для старых вещей».

Две работы разных художников названы одинаково – «Колыбель». Но если у Ланы Мусиной-Медвецкой это развалины деревянного дома, то у Альберта Тимиришина на картине вообще нет никакого дома, ибо у кочевого народа постоянного дома нет. Дом – это часто пространство памяти – и для тех, кто живет в доме, и о тех, кто в доме жил когда-то. Акварель Татьяны Тимкиной посвящена памяти матери. И пусть дом в этом произведении – не главный герой, а лишь один из кирпичиков, из которых складывается человеческая память, наряду с фотографиями и письмами, посыл о том, что дом – вместилище памяти, вполне понятен. Он считывается и в других работах, например, в картине Ирика Мусина «Полдень», где пожилая хозяйка дома словно сливается в единое целое с бревенчатой стеной; картины «В животовском доме с Сережей» Веры Ушаковой и «Голубое платье» Виктора Харлова словно наследуют традиции русской интерьерной живописи XIX века; а «Воспоминание» Анатолия Учаева удивительно законсервировало стилистику театральности 1970-х годов в работе, выполненной в 2007 г., – нагромождение деталей, лишенных, в отличие от живописи средневековой или ренессансной, общепонятных символов выглядит несколько тяжеловесно.

Помимо ностальгических нотök, которые преобладают, особенно у представителей региональных художественных центров, выделяется тема «открытки на память». Изображая какое-то общеизвестное место, художник как бы отмечается, что он здесь, в этой достопримечательности, был. Здесь следует назвать работы Степана Короткова «Мастерская художника Сычкова», Сергея Кондулукова «Дача Чехова. Крым. Гурзуф» и Ирины Князевой «Сочельник. Дом-музей Алексея Толстого в Самаре», в котором отражён тот вид, который открывается из комнат музея на кирпичный костёл на одной из центральных улиц города. Сюда примыкают и виды с определённым адресом, которые пока нельзя назвать руинами, но они явно являются свидетелями прошлого. Таковы, например, пейзажный уголок, запечатлённый Евгением Ромашко, – «В городе Уржуме. Красивые ворота», зарисовка Дмитрия Сенникова «На службе государевой» с двумя скульптурными львами по бокам от ворот или картины Людмилы Кузнецовой «Последние дома на Богданова», Евгения Проничкина «Васенко, 5», Елены Маховой «Жилой дом на Галактионовской».

Некоторые представленные произведения посвящены современной архитектуре и проблемам урбанистики. Это и фоторабота Ван О «Modulor», посвященная, как следует из названия, архитектору Ле Корбюзье. Есть посвящение и отдельному архитектурному памятнику: на фото Руслана Нургалиева «Русский хлеб» можно легко узнать силуэт построенного Щусевым Мавзолея Ленина, сложенный из кусков черного хлеба. Однако более распространены более или менее ироничные высказывания по поводу тесноты современного жилища, состоящего из стандартных ячеек. В фото Владимира Гвоздева одинаковые манекены, похожие на роботов из американского фильма «Я, робот», распределены по клеточкам своих «квартир», а в картине Игоря Пестова «Ассортимент» нет ни подобия дома, ни подобия человека – только селёдки в пластиковой таре, но мысль выражена предельно ясно и остро. Михаил Дуцев в пастели «Притяжение города» помещает огромное квадратное полотнище посреди панельного многоподъездного дома, словно подчеркивая родство супрематизма и вообще абстрактного искусства с архитектурой спальных районов, где из своего окна можно увидеть такое же окно соседа – это показано в картине Ирины Жемчужниковой «На подоконнике». Одна из двух представленных на конкурс работ Алексея Головченко называется так, как эти антигуманные жилища называются в народе, – «Человечник», по аналогии со скворечником.

Две работы прямо сталкивают две архитектурных действительности наших городов: акриловая живопись «Ашан» Евгения Масленникова, где мир словно раскололся на два – мир быстрого потребления, в котором существуют гипермаркеты, и мир дома и стариков, доживающих свой век, – и фотография Юрия Набатова, в которой над столетними деревянными бараками нависают гиганты индустриального строительства по двадцать-тридцать этажей.

Дом стал особо актуальной темой в связи с массовым карантином и режимом самоизоляции. Запертые в четырех стенах художники даже стены превратили в объекты своего внимания. Александр Кацалап написал на изображённой им кирпичной стене «Мой дом» – и это, скорее всего, поскольку работа создана в 2014 г., означает совсем другое, но после всего, что пришлось всем пережить в 2020-м, этот холст выглядит, как пророчество. Работа Марины Худяковой выполнена в этом году и отражает неспешное размышление «в затворе», в котором оказались миллионы людей. Абстрактной игрой линий параллельных и диагональных увлечён Андрей Рыбаков в своей живописной работе «Дом и дорога». В фантазийной стене Веры Алиной, скорее интуитивно, воспроизведена идея нового корпуса Третьяковской галереи с большими окнами-витринами. В работе Алиной легко узнаются не только Владимирская Богоматерь, Троица и звенигородский чин Андрея Рублёва, но и добавленная к ним девочка с красным воздушным шаром – известное граффити английского неуловимого граффитиста Бэнкси.

Но самый, пожалуй, необычный объект – это инсталляция Елизаветы Семёновой «Окно», сделанная из фарфоровых форм, дерева и ключевого элемента – света. Замурованное окно продолжает пропускать свет – как и мы, разделенные и изолированные в своих квартирах, порой становимся ближе друг другу и даже умудряемся найти новых знакомых. Возможно, в этом помогают не только современные средства коммуникации, но и «Страж дома» – так назвал своё полотно Виктор Калинин.

Дом, конечно, в большой степени есть хранилище нашей памяти. В родном доме ты знаешь все углы, запахи, звуки, в нём можно ориентироваться в полной темноте. Он хранит не только вещи, но и память о людях и событиях, которые происходят в нём, а то, куда смотрят окна родного дома, часто определяет взгляд человека, выросшего там, на окружающий мир. Джером Дэвид Сэллинджер писал: «В нашей передней свой, особенный запах, нигде так не пахнет. Сам не знаю чем — не то едой, не то духами, — не разобрать, но сразу чувствуешь, что ты дома». А Александр Дюма считал, что «у домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность».

Изгнание из дома всегда болезненно – это видно на примере как античных героев, так и наших современников, которых изгоняли из страны самыми разными способами. Один из изгнанников, Иосиф Бродский, написал о своём чувстве дома, которое ему изо всех сил старались отравить: «Я не думаю, что кто бы то ни было может прийти в восторг, когда его выкидывают из родного дома. Даже те, кто уходят сами. Но независимо от того, каким образом ты его покидаешь, дом не перестает быть родным. Как бы ты в нём – хорошо или плохо – ни жил. И я совершенно не понимаю, почему от меня ждут, а иные даже требуют, чтобы я мазал его ворота дёгтем. Россия – это мой дом, я прожил в нём всю свою жизнь, и всем, что имею за душой, я обязан ей и её народу. И – главное – её языку».

Наталия ТОЛСТАЯ

Марк Шагал
Синий дом, 1917
Marc Chagall
The Blue House, 1917

Сергей Лучишкин
Шар улетел, 1926
Sergey Luchishkin
The Ball Flew Away, 1926

Рогир ван дер Вейден
Алтарь Святого Колумба,
ок. 1455
Rogier van der Weyden
The Saint Columba Altarpiece,
c. 1455

Home is a concept that does not require explanation, and yet each of us understands by this word something of our own, since each of us has own home, because we are different. And homebodies and “nomads” are among us.

The house appeared quite recently as an object of the artist's image. At first, it was depicted from the inside – on medieval miniatures, on icons we often see scenes that took place in the interior as if the house was transparent on one side. A window with a landscape perspective visible in it became an important element that attracted attention even in Renaissance portraits. The house as such did not exist. It was still just a dark frame for the landscape perspective outside the window.

Perhaps the artists paid close attention to the house as a place of human life only during the Reformation and the first real images of houses can be considered paintings by Dutch masters of the 17th century. Then interiors, not loaded with scenes from the Sacred History, and images of cities, paintings of everyday genre and still life’s with the fruits of human labor in a multitude appeared, responding to the public demand of a young bourgeois society with new ideals. The house became the center of the universe for a city dweller.

In Russian art, the house as an object and a separate value appears in the painting of modern times, in the era of flourishing of the estate culture. The manor house, which is separate from the urban landscape, serves as a background and commentary on the portraits. The interiors of houses, from palaces in the capital to wooden manor houses, have become an important part of the fine arts of the first half of the 19th century. Undoubtedly Venetsianov and his students became one of such singers of the manor house interior. And the estates as a disappearing, leaving nature, of course, were recognized by artists already at the turn of the century, in the era of cutting down cherry orchards.

Artists of the new generation, who created their own worlds, like Chagall or Kandinsky, sometimes depicted at home. For them, they were either islands of memory, like Chagall's Vitebsk plank houses, or the possibility of transition from figurative to abstract painting, like Kandinsky's. Malevich constructed his architectons from abstract forms, which became the prototypes of high-rise buildings, and Lissitzky even created a project for a horizontal skyscraper.

Home is the repository of our memory to a large extent. In your home you know all the angles, smells, sounds, you can navigate in it in complete darkness. It keeps not only things, but also the memory of people and events that take place in it, and the way the windows of the home are looking, often determines the look of a person who grew up there, at the world around him. The house has become a particularly relevant topic in connection with the massive quarantine and self-isolation regime. The artists trapped in four walls even turned the walls into objects of their attention.

Nathalie TOLSTOÏ

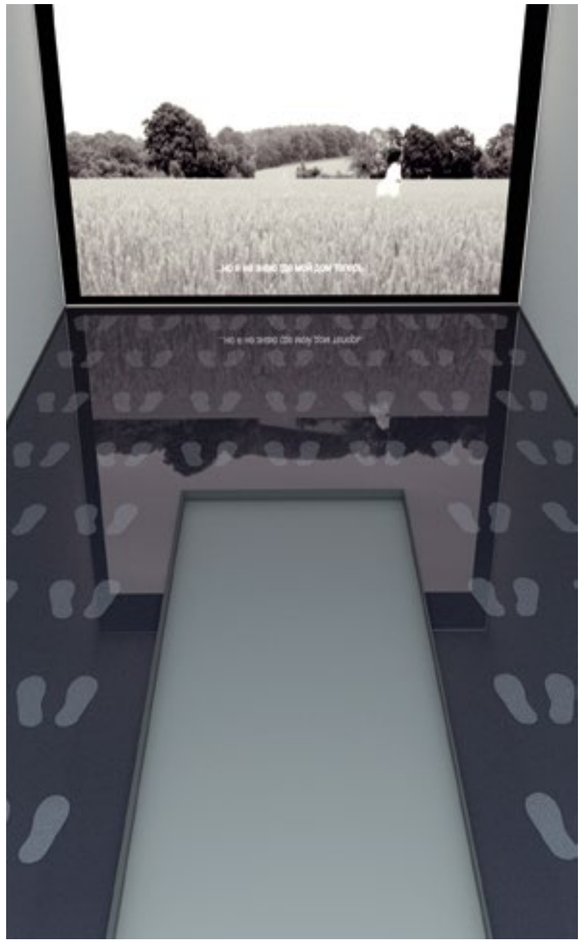
Васнецов Аполлинарий
За варкой варенья
1892
холст, масло, 47,1x66,8

Из собрания
Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Apollinary
Making Jam
1892,
oil on canvas, 47,1x66,8

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Акунийба Стефани **Akunyba Stephanie**

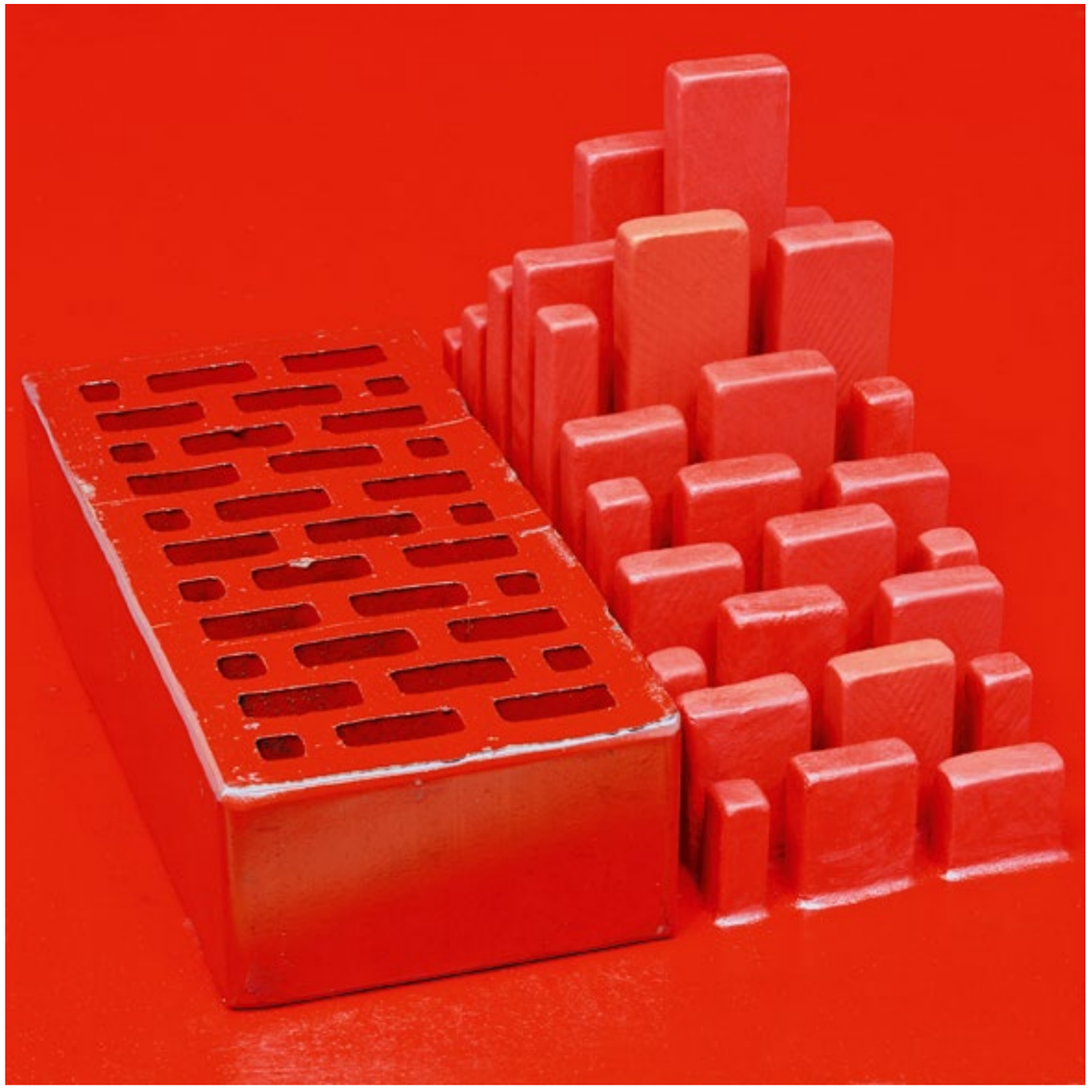


Берег. 2020, одноканальное видео, керамика, вода, пленка, фанера, 300x200
Coast. 2020, one-channel video, ceramics, water, film, plywood, 300x200

Болотских Елена
Bolotskikh Elena

Здесь был дом. 2017, холст, масло, 180x120
The House Was Here. 2017, oil on canvas, 180x120

Ван О Van O



Modulor. 2017, цветная фотопечать, 80x80
Modulor. 2017, color photo print, 80x80

Волконская Юлия Volkonskaya Yulia

Вилла Вера. Полдень. 2019, холст, масло, 120x120
Villa Vera. Noon. 2019, oil on canvas, 120x120

Гвоздев Владимир Gvozdev Vladimir

Дом. 2020, цифровая печать, 160x140
House. 2020, digital print, 160x140

Глынина Полина Glynina Polina

Дом. 2020, цифровая фотография, 110x55
House. 2020, digital photo, 110x55

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav

Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

Калинин Виктор Kalinin Viktor

Страж дома. 1999,
холст, масло, 200x150
Guardian of the House. 1999,
oil on canvas, 200x150

Головин
Николай
Golovin
Nikolay

Нескучный сад. 1984-85,
холст, масло, 98x160
Neskuchny Garden. 1984-1985,
oil on canvas, 98x160

Кацалап Александр Katsalap Alexander

Мой дом. 2014, холст, масло, 92x95
My Home. 2014, oil on canvas, 92x95

Киреев Максим Kireev Maxim

Эдипсос. Старый дом. 2018, цифровая фотография, холст, 110x146
Edipsos. Old House. 2018, digital photo, canvas, 110x146

Кузнецова Галина
Kuznetsova Galina

Уехали. 2018, фотография
They Are Gone. 2018, photo

Миронов Юрий **Mironov Yury**

Лунная ночь. 2002, холст, масло, 80x100
Moonlit Night. 2002, oil on canvas, 80x100

Мониава Игорь Moniava Igor

Тюремный вальс. 1993, холст, левкас, темпера, 100x150
Prison Waltz. 1993, tempera on canvas, gesso, 100x150

Назаренко Татьяна Nazarenko Tatiana

Самсон и Далила. 2020, холст, масло, 80x125
Samson and Delilah. 2020, oil on canvas, 80x125

Новиков Игорь Novikov Igor

Kamasutra. 1990, холст, масло, 100x140
Kamasutra. 1990, oil on canvas, 100x140

Поварова Наталья Povarova Natalya

Поляки. 2015, фотография
Poles. 2015, photo

Ассортимент. 2019, холст, масло, 150x200
Assortment. 2019, oil on canvas, 150x200

Пестов Игорь Pestov Igor

Стена. 2018, холст, масло, 150x200
Wall. 2018, oil on canvas, 150x200

Поварова Оксана Povarova Oksana

Угол. 2020, фотография
Angle. 2020, photo

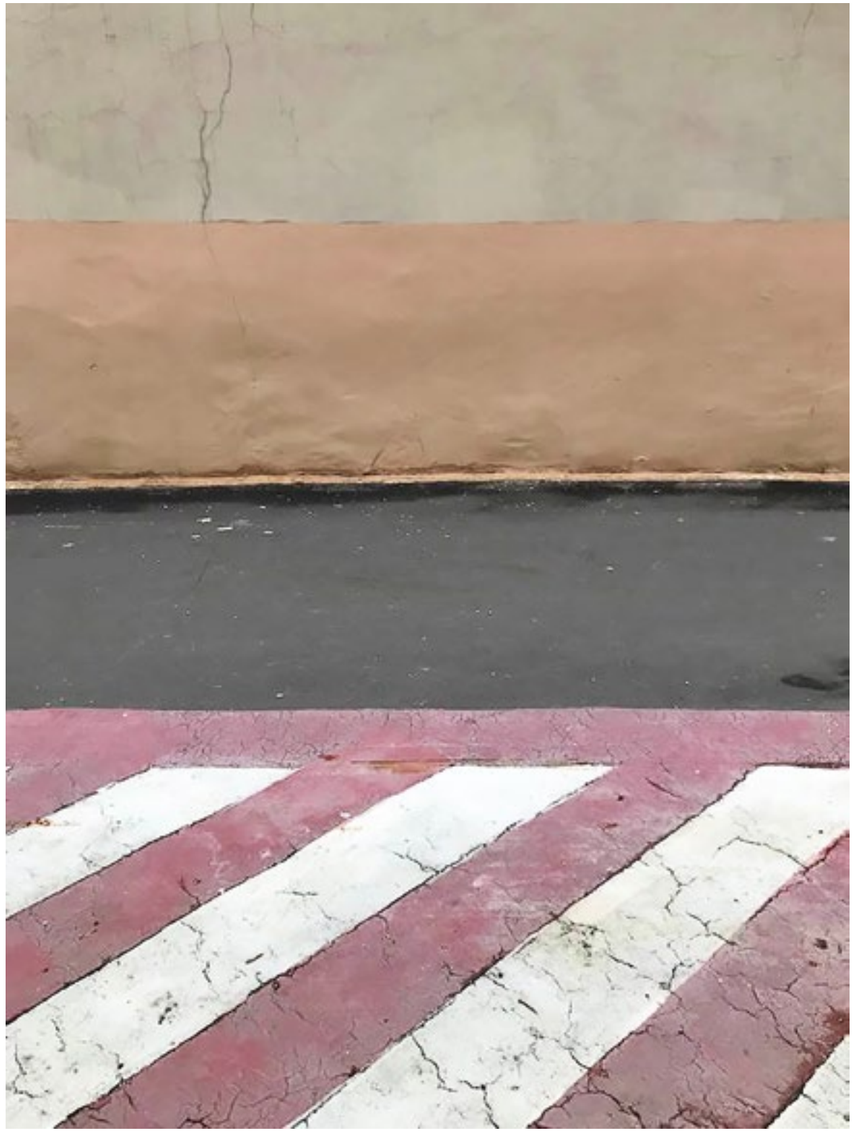
Ромашко Евгений Romashko Evgeny

В городе Уржуме. Красивые ворота. 2018, холст, масло, 80x100
In the City of Urzhum. Beautiful Gate. 2018, oil on canvas, 80x100

Русанов Виктор Rusanov Viktor

Воскресный день. 2020,
холст, масло, 130x100
Sunday. 2020,
oil on canvas, 130x100

Рыбаков Андрей Rybakov Andrey



Дом и дорога. 2020, фотография, 30x22,5
House and Road. 2020, photo, 30x22,5

Семенов Евгений Semenov Evgeny

Вода живая и вода мертвая. 2001, холст, масло, 80x60
The Water Is Alive and the Water Is Dead. 2001, oil on canvas, 80x60

Семенова Елизавета Semenova Elizaveta

Инсталляция «Окно». 2020, фарфор, дерево, свет, размеры элементов: окно 85x65, фарфоровые скульптуры 30x40x35 x 4 шт.
Installation *Window*. 2020, porcelain, wood, light, element sizes: window 85x65, porcelain sculptures 30x40x35x4 pcs.

Смирнова Ольга Smirnova Olga

Осенью. Земля и небо. 2018, холст, масло, 60x90
Autumn. Earth and Sky. 2018, oil on canvas, 60x90

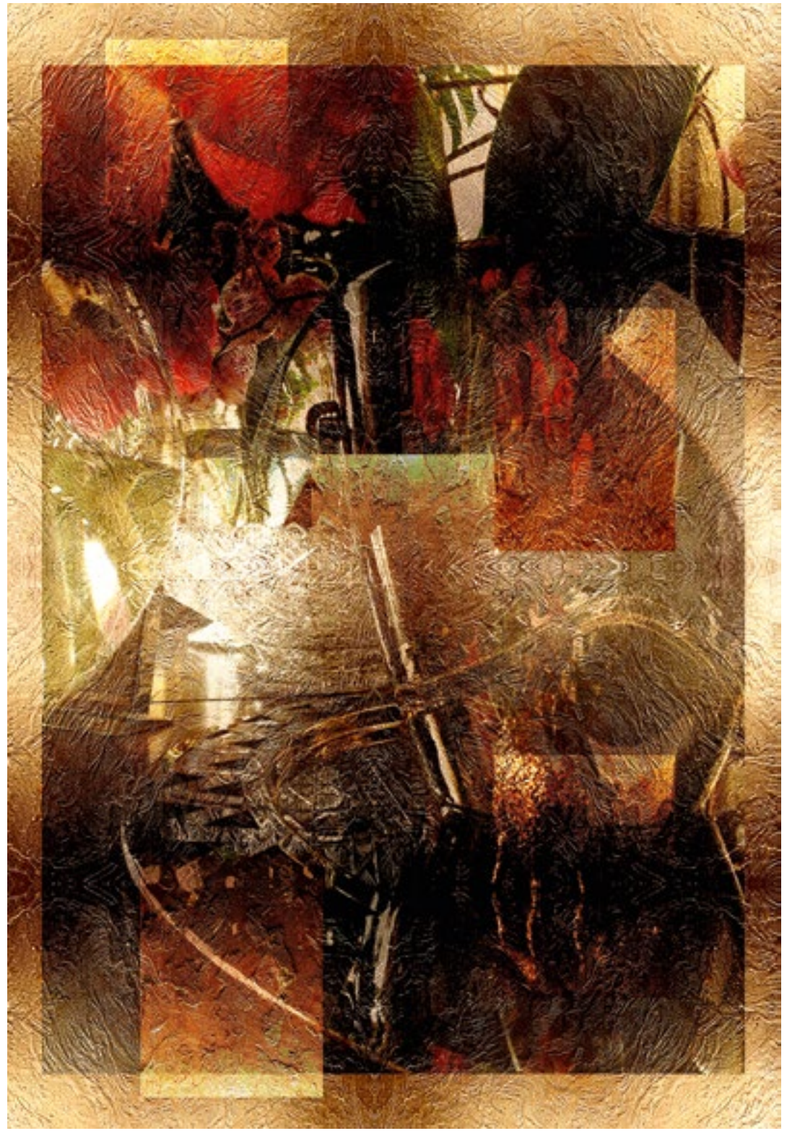
Толстая Наталья Nathalie Tolstoï

Дом. 2020, фотография, 53x40
House. 2020, photo, 53x40

Худяков Константин Khudyakov Konstantin

Улица Трубная д. 1. 2005, холст, ультра-хром-принт, 260х330
#1 Trubnaya Street. 2005, canvas, ultra-chrom-print, 260x330

Худякова Марина Khudyakova Marina



Домашние игры. 2020, холст, ультра-хром-принт, 1/5, 110х55
Home Games. 2020, canvas, ultra-chrom-print, 1/5, 110x55

Худяков Константин Khudyakov Konstantin

Царёвщина. Заречка. 2016, холст, ультра-хром-принт, 160х330
Tsarevshchina. Zarechka. 2016, canvas, ultra-chrome-print, 160x330

Шульженко Василий Shulzhenko Vasily

Гамлет с Остоженки. 2003, холст, масло, 220x150
Hamlet from Ostozhenka, 2003, oil on canvas, 220x150

Эшва Лиза Liza Eshva

Урбантело женщины 1. 2020, фотография, 40x60
Woman Urbanbody 1. 2020, photo, 40x60

mAGus (Голубцов Андрей)
mAGus (Golubtsov Andrey)

Осознанная необходимость. 2020, смешанная техника, 160x110
Conscious Need. 2020, mixed media, 160x110

ZED (Зеньчик Эдуард) ZED (Zenchik Eduard)

Абстракт на фоне дома. 2019, фотография, артпринт, 110x160
Abstract above a House . 2019, photo, art print, 110x160

Алина Вера Alina Vera

Стена. 2020, холст, смешанная техника, 76x122
The Wall. 2020, canvas, mixed media, 76x122

Артамонов Александр
Artamonov Alexander

Модель для сборки. 2019,
МДФ-панель, акрил, графит,
коллаж, 110x160
A Model Kit. 2019,
acrylic on MDF, graphite,
collage, 110x160

Бондаренко Александр
Bondarenko Alexander

Новый Ковчег. 2018, цветная печать, 60x80
New Ark. 2018, color print, 60x80

Выборнов Вячеслав Vybornov Vyacheslav

Дом на окраине. 2019,
холст, масло, 90x70
House on the Outskirts.
2019, oil on canvas, 90x70

Головченко Алексей Golovchenko Alexey

Человечник. 2019, холст на картоне, масло, 30x40
Humanhill. 2019, canvas on cardboard, oil, 30x40

Губаев Фарит Gubaev Farit

Старые стены. Казань. 2018, фотография
Ancient Walls. Kazan. 2018, photo

Дуцев Михаил Dutsev Mikhail

Притяжение города. 2019, бумага, пастель, 100x100
City Attraction. 2019, pastel on paper, 100x100

Дубровин Геннадий Dubrovin Gennady

Жил да был черный кот за углом… 2020, холст, фанера, масло, акрил, кукла, 110x160
Once Upon a Time There Was a Black Cat Around the Corner… 2020, acrylic, oil on canvas, plywood, doll, 110x160

Жемчужникова Ирина Zhemchuzhnikova Irina

На подоконнике. 2020, холст, масло, 110x160
On the Windowsill. 2020, oil on canvas, 110x160

Зунузин Владимир
Zunuzin Vladimir

Валя моет грибы. 2016,
МДФ, масло, 122х195
Valya Washing Mushrooms. 2016,
oil on MDF, 122x195

Камидуллин Руслан Kamidullin Ruslan

Казань ул. Черныщевского. 2020, холст, масло, 160x110
Kazan, Chernyshevsky Street. 2020, oil on canvas, 160x110

Карасева Вера Karaseva Vera

Во дворе. Из серии работ «Портреты». 2016, бумага, соус, 50x65
In the Yard. From the *Portraits* series. 2016, paper, sauce, 50x65

Кахтюрина Наталья Kakhtyurina Natalia

Метаморфозы Ниццы.
2018, холст, масло, 60x80
Metamorphoses of Nice.
2018, oil on canvas, 60x80

Керимов Элдар Kerimov Eldar

Глухой переулок. 2019, бумага, карандаш, 42x30
Back Alley. 2019, pencil on paper, 42x30

Кондулуков Сергей Kondulukov Sergey

Дача А. П. Чехова. Крым. Гурзуф. 2015, холст, масло, 35х50
Dacha of A. Chekhov. Crimea. Gurzuf. 2015, oil on canvas, 35x50

Кондулукова Вера Kondulukova Vera

Возвращение в родные места.
1986, холст, масло, 120х95
Return to Home. 1986,
oil on canvas, 120x95

Коренюк Артем Korenyuk Artem

Из серии «Октябрь». 2019, фотография, 73x110
From the *October* series. 2019, photo, 73x110

Коротков Степан Korotkov Stepan

Мастерская художника Сычкова. 1999, холст, масло, 100x120
Studio of the Artist Sychkov. 1999, oil on canvas, 100x120

Круглов Роман Kruglov Roman

Тишина. 2019, холст, масло, 120x120
Silence. 2019, oil on canvas, 120x120

Кузнецов Николай Kuznetsov Nikolay

Мама, отец и я. 1948. 2020,
холст, уголь, акрил, 200x140
Mom, Father and Me. 1948. 2020,
acrylic on canvas, charcoal, 200x140

Кукуева Светлана **Kukueva Svetlana**

Мороз и солнце. Февраль, Джамагат. 2018, холст, масло, 27х40
Frost and Sun. February, Jamagat. 2018, oil on canvas, 27x40

Лагеда Ольга
Lageda Olga

Диптих «Дом, которого нет».
2018, бумага, масло, 50х76
Diptych *The House That Doesn't Exist*.
2018, oil on paper, 50x76

Колыбель. 2020, холст, масло, 110x16
Cradle. 2020, oil on canvas, 110x16

Темнолет latentis. 2019, ткань на ДВП, дерево, акрил, 90x90x1,4
Dark Latentis. 2019, fabric on fiberboard, wood, acrylic, 90x90x1.4

Хвалынский этюд. 2019, холст, масло, 20х40
Khvalynsk Sketch. 2019, oil on canvas, 20x40

Литосова Наталья
Litosova Natalia

Композиция II. Из серии
«Дух времени». 2018,
оргалит, масло, 100х50
Composition II. From the
The Spirit of Time series. 2018,
oil on hardboard, 100x50

Масленников Евгений Maslennikov Evgeny

Ашан. 2020, оргалит, акрил, 110x160
Auchan. 2020, acrylic on hardboard, 110x160

Мерзликина Ирина Merzlikina Irina

Его уже нет. 2017, холст, масло, 90x110
He's Gone. 2017, oil on canvas, 90x110

Махова Елена **Makhova Elena**

Жилой дом на ул. Галактионовской.
Из триптиха «Самарские особнячки». 2019-2020,
бумага, монотипия, смешанная техника, 60х60
Residential Building on the Galaktionovskaya Street.
From the *Samara Mansions* triptych. 2019-2020,
paper, monotype, mixed media, 60x60

Дом в лесу №1. 2019, холст, смешанная техника, 130x150
House in the Woods #1. 2019, canvas, mixed media, 130x150

Мигачев Владимир Migachev Vladimir

Работа №2. 2020, холст, акрил, 170x140
Work #2. 2020, acrylic on canvas, 170x140

Мочалов Александр Mochalov Alexander

Кухонка. 2008, холст, масло, 121x85
Kitchenette. 2008, oil on canvas, 121x85

Мусин Ирик Musin Irik

Полдень. 2018, холст, масло, 105x147
Noon. 2018, oil on canvas, 105x147

Нуждов Анатолий Nuzhdov Anatoly

Гроза вот-вот закончится. 2016, ДВП, масло, 80x90
The Storm Is About to End. 2016, oil on fiberboard, 80x90

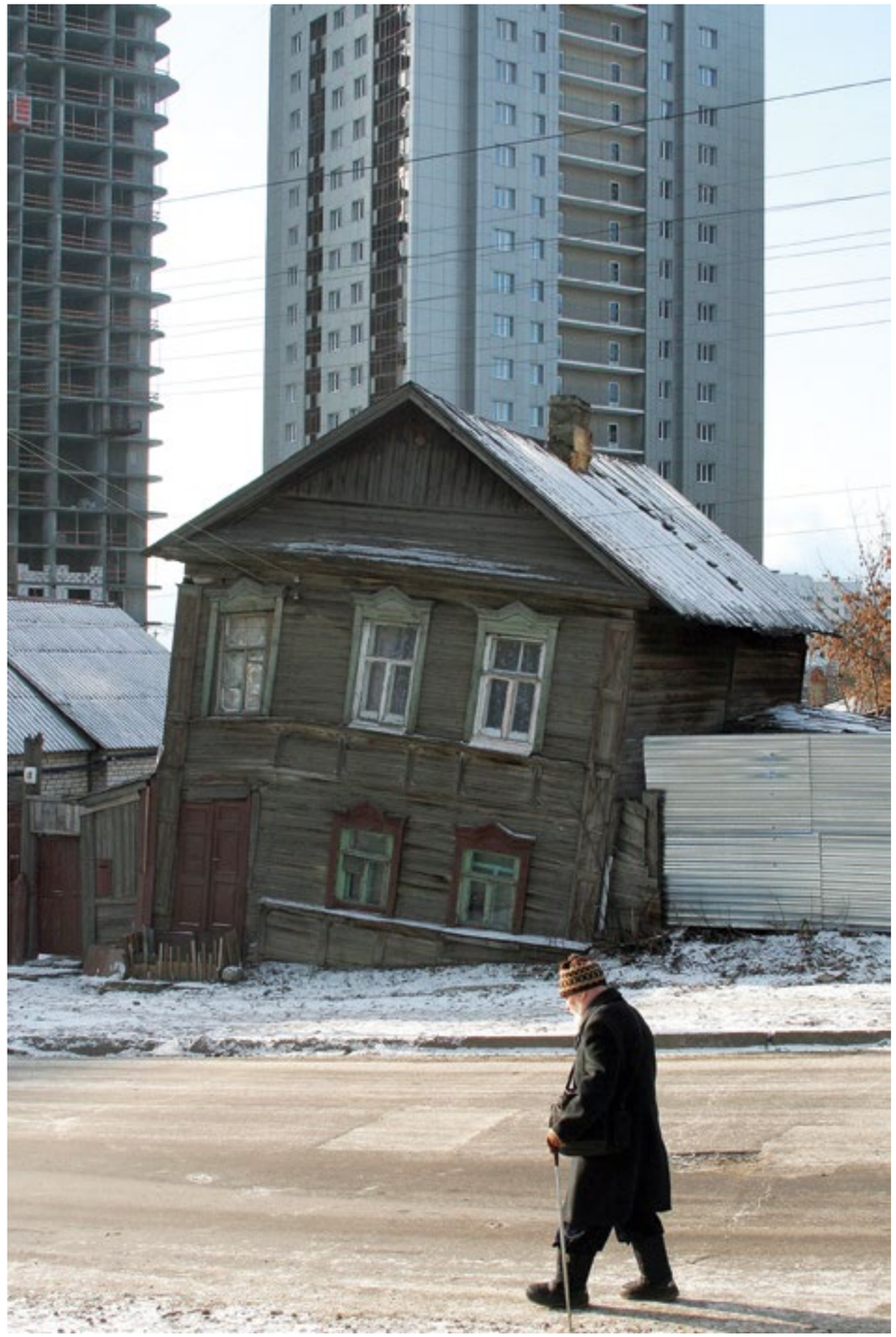
Нургалиев Руслан Nurgaliev Ruslan

Русский хлеб. 2016, фотография, 110x160
Russian Bread. 2016, photo, 110x160

Набатов Юрий Nabatov Yury

Перед закатом. 2020, фотография, 90x67
Before the Sunset. 2020, photo, 90x67

Набатов Юрий
Nabatov Yury

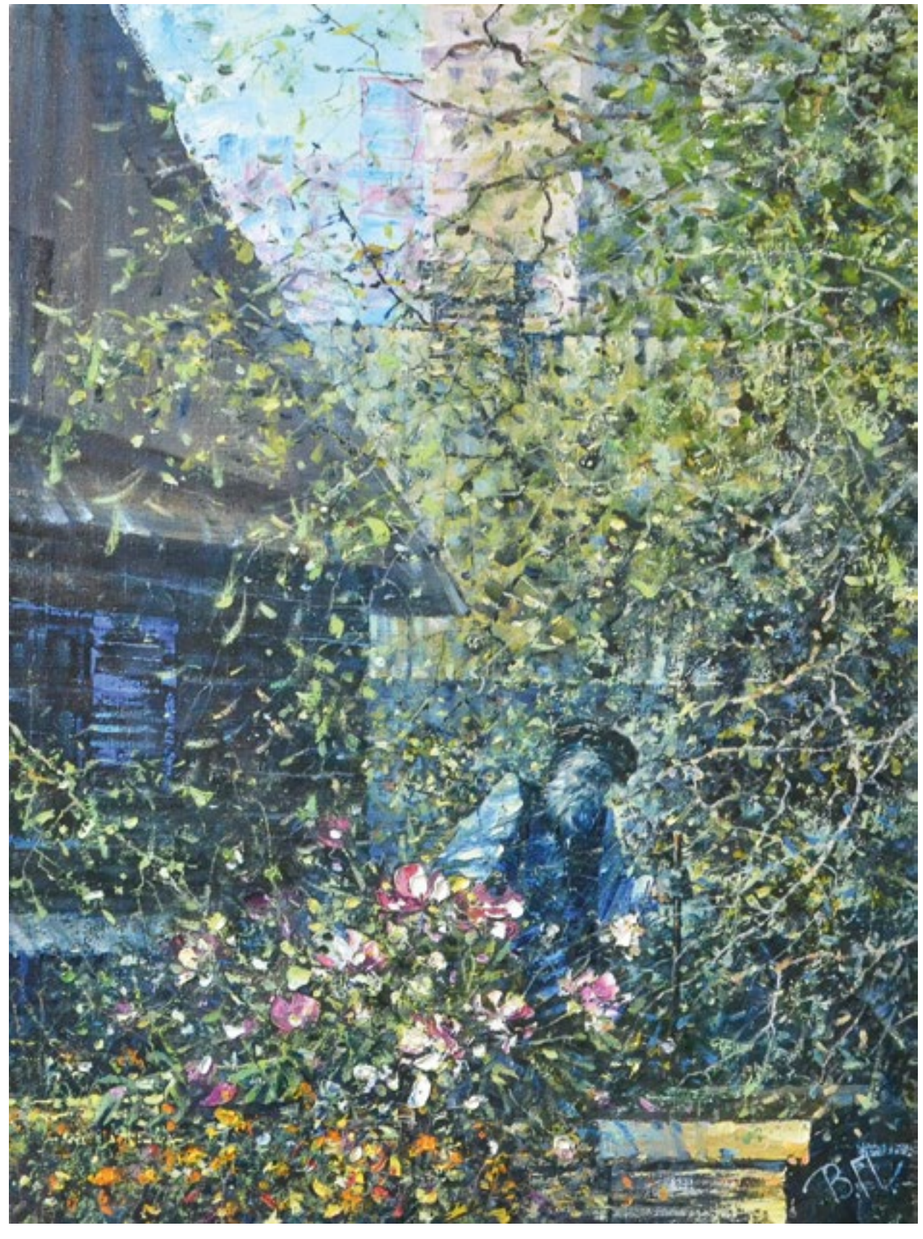


Старое и новое. 2020,
фотография, 90x60
Old and New. 2020,
photo, 90x60

Поликарпов Николай Polikarpov Nikolay

Деревенские окна. 1981, картон, масло, 18x24
Rustic Windows. 1981, oil on cardboard, 18x24

Полушкин Василий Polushkin Vasily



Старожил. 2017, холст, масло, 80x60
Old-timer. 2017, oil on canvas, 80x60

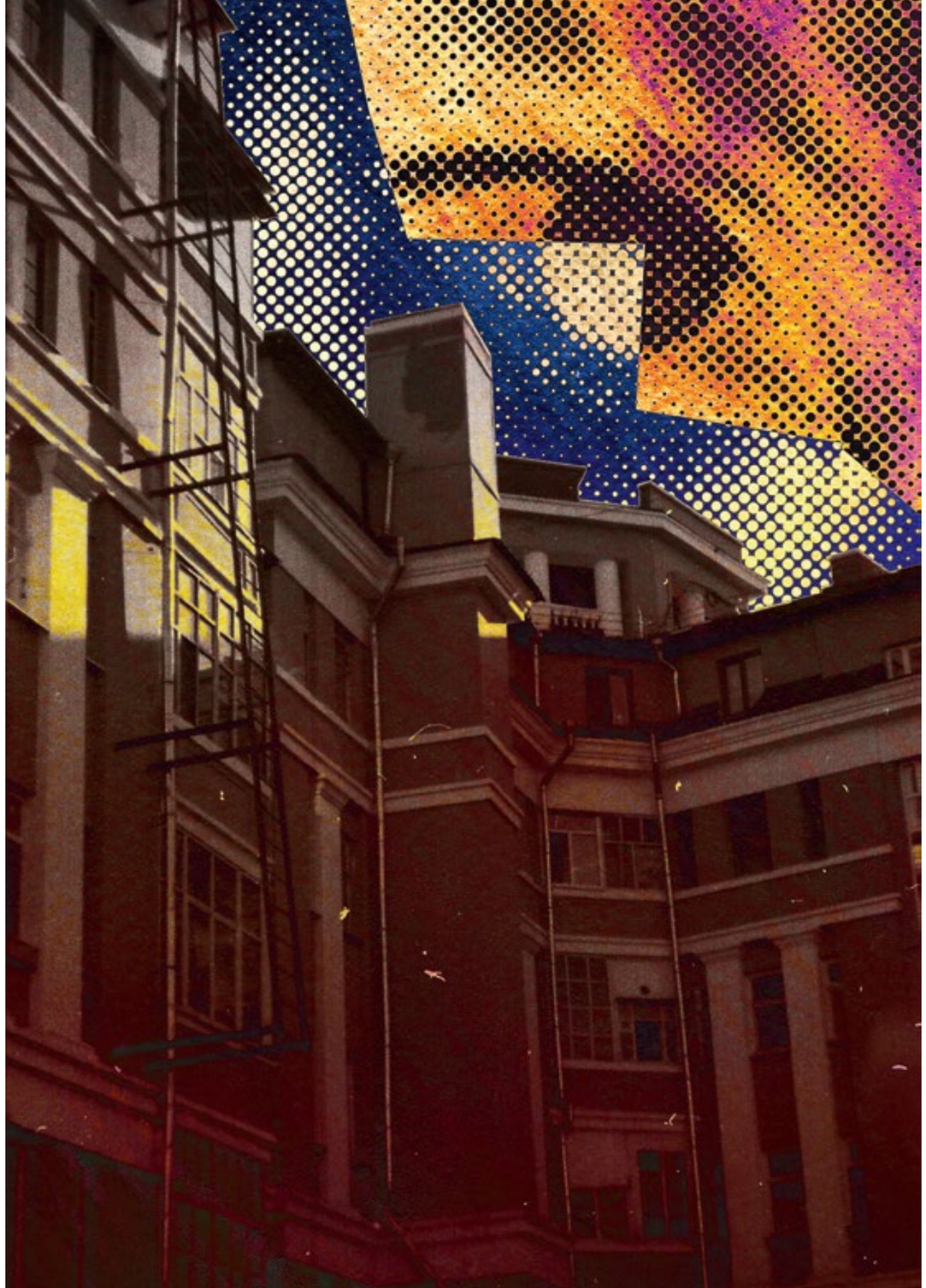
Проничкин Евгений Pronichkin Evgeny

Васенко, 5. 2019, холст, масло, 80x109
Vasenko st. 5. 2019, oil on canvas, 80x109

Ракчеев Владимир Rakcheev Vladimir

Деревенское подворье. Из серии «Дом». 2016, холст, масло, 70x70
Village Courtyard. From the *House* series. 2016, oil on canvas, 70x70

Ренкова Екатерина
Renkova Ekaterina



Архитектура одиночества. 2020, цифровая графика, 160x110
Solitude Architecture. 2020, digital graphics, 160x110

Рогулина Наталия Rogulina Natalia

Жизнь дома. 2018, холст, акрил, 180x180
Home Life. 2018, acrylic on canvas, 180x180

Савкин Геннадий Savkin Gennady

Костёл. Усть-золиха. 2018, цифровая фотография, 110x160
Catholic Church. Ust-zolikha. 2018, digital photo, 110x160

Салдаев Михаил Saldaev Mikhail

Последний луч. 70x50, холст, масло
The Last Ray. 70x50, oil on canvas

Сафронова Инесса Safronova Inessa

Зимний день. 2008, ДВП, масло, 55x127
Winter Day. 2008, oil on fiberboard, 55x127

Семиклетов Владимир Semikletov Vladimir

С праздником, Евдокия Николаевна! 2020, оргалит, масло, 100x125
Happy Holidays, Evdokia Nikolaevna! 2020, oil on hardboard, 100x125

Сниговская Елена Snigovskaya Elena

Снег. 2019, холст, масло, 100x90
Snow. 2019, oil on canvas, 100x90

Суворов Сергей Suvorov Sergey

Письмо на улицу моего детства. 2017, фанера, масло, металл, 62,5x80,5
A Letter to the Street of My Childhood. 2017, oil on plywood, metal, 62,5x80,5

Skin to Skin. 2017, фотопечать, 110x160
Skin to Skin. 2017, photo print, 110x160

Соловьев Игорь Soloviev Igor

Ностальгия. 2017, фотопечать, 110x160
Nostalgia. 2017, photo print, 110x160

Тимиршин Альберт Timirshin Albert

Колыбель. 2015, холст, масло, 105x150
Cradle. 2015, oil on canvas, 105x150

Учаев Анатолий Uchaev Anatoly

Воспоминание. 2007, холст, масло, 160x150
Memory. 2007, oil on canvas, 160x150

Ушакова Вера Ushakova Vera

В животовском доме с Серёжей. 2011, холст, масло, 66x92
In the Zhivotovsky House with Seryozha. 2011, oil on canvas, 66x92

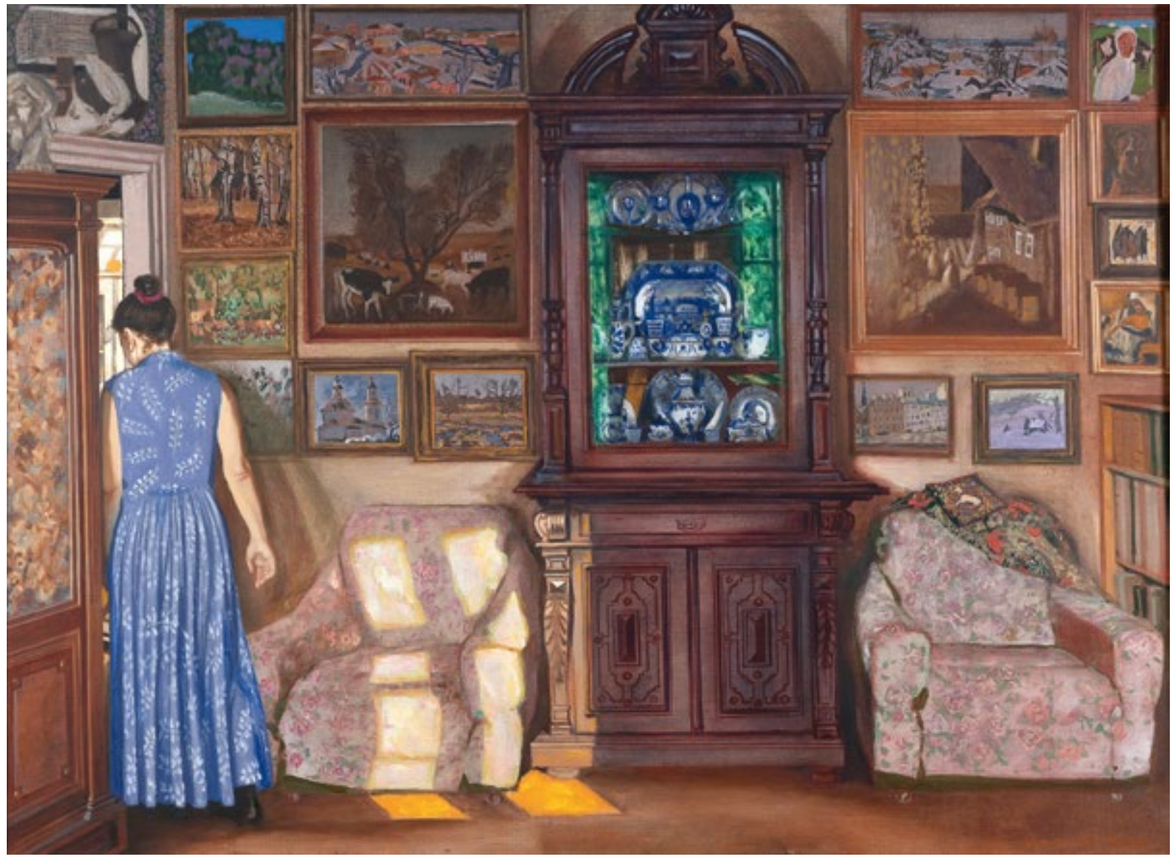
Федоров Александр Fedorov Alexander

Шохонка. 2014, холст, масло, 90x80
Shokhonka. 2014, oil on canvas, 90x80

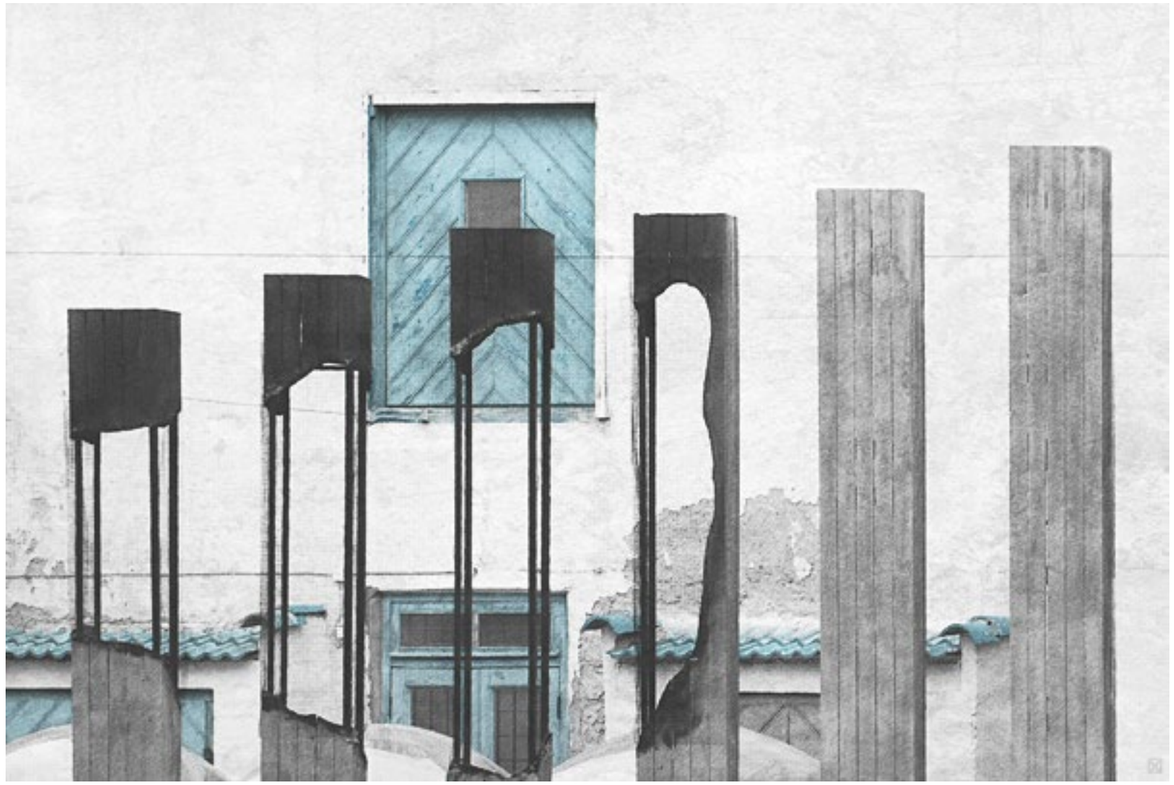
Ханнанов Василь Hannanov Vasil

Дом на дороге. 2015, холст, акрил, коллаж, 65x80
Home on the Road. 2015, acrylic on canvas, collage, 65x80

Харлов Виктор Kharlov Viktor



Голубое платье. 2017, холст, масло, 81x125
Blue Dress. 2017, oil on canvas, 81x125



Сгоревший уличный театр (Таллин). 2018, фотография, компьютерная графика, печать на холсте, 110x160
Burnt-out Street Theater (Tallinn). 2018, photo, computer graphics, canvas print, 110x160

Хитров Виталий Khitrov Vitaly

Утрачено. 2018, фотография, компьютерная графика, печать на холсте, 110x160
Lost. 2018, photo, computer graphics, canvas print, 110x160

Хузин Рустем
Khuzin Rustem

Пусть всегда будет солнце. 2020, холст, масло, 102,5x67,5
May There Always Be Sunshine. 2020, oil on canvas, 102,5x67,5

Эйдинов Григорий **Eidinov Grigory**

Возвращение блудного сына. 2016, холст, акрил, 160x160
The Return of the Prodigal Son. 2016, acrylic on canvas, 160x160

Чернигин Алексей Chernigin Alexey

Новый день. 2017, холст, масло, 60x80
New Day. 2017, oil on canvas, 60x80

Яковлев Алексей Yakovlev Alexey

Мартовский вечер. 2019, холст, масло, 57x66
March Evening. 2019, oil on canvas, 57x66

Яковлева Татьяна Yakovleva Tatiana

Дом моей бабушки. 2017, холст, масло, 110x140
My Grandmother's House. 2017, oil on canvas, 110x140

Якунчев Андрей Yakunchev Andrey

Ностальгия. 2015, ДВП, масло, 39x50
Nostalgia. 2015, oil on fibreboard, 39x50

Яшин Сергей Yashin Sergey

Дом Вергилия. 2020, холст, масло, 100x90
House of Virgil. 2020, oil on canvas, 100x90

Janhoi (Гаврилин Валерий) Ленин в ноябре. 2018, холст, акрил, 65x95
Janhoi (Gavrilin Valery) Lenin in November. 2018, acrylic on canvas, 65x95

Акимов Владимир Ендурайская Венера. 2019, холст, масло, 110x100
Akimov Vladimir Endurai Venus. 2019, oil on canvas, 110x100

Анчуков Дмитрий На лесах. 2016, холст, масло, 75x90
Anchukov Dmitry Scaffolding. 2016, oil on canvas, 75x90

Бабич Александр Весна в деревне. 2019, холст, масло, 40x60
Babich Alexander Spring in the Village. 2019, oil on canvas, 40x60

Бакаева Юлия Осенний сбор урожая. 2019, холст, масло, 51x80
Bakaeva Yulia Autumn Harvest. 2019, oil on canvas, 51x80

Баргов Анатолий За невестой. 2019, холст, масло, 110x130
Bargov Anatoly For the Bride. 2019, oil on canvas, 110x130

Бердюгина Екатерина И снова осень. 2018, холст, масло, 120x100
Berdyugina Ekaterina And Autumn Again. 2018, oil on canvas, 120x100

Бодров Андрей Двор. 2000, акватинта, 13x18
Bodrov Andrey Yard. 2000, aquatint, 13x18

Волконская Юлия Зимний день. 2019, холст, масло, 170x140
Volkonskaya Yulia Winter Day. 2019, oil on canvas, 170x140

Воробьев Максим
Тишину режет звук. 2019, бумага, акрил, 42x29,7
Vorobiev Maxim
The Silence Is Cutting by the Sound. 2019, acrylic on paper, 42x29,7

Вилков Андрей
В Варваровке. 2017, холст, масло, 60x90
Vilkov Andrey
In Varvarovka. 2017, oil on canvas, 60x90

Вилкова Елена
Снежный март. 2014, холст, масло, 70x100
Vilkova Elena
Snowy March. 2014, oil on canvas, 70x100

Иванова-Меер Ольга
На краю земли. Из серии «Русский Север». 2020, холст, масло, 110x110
Ivanova-Meer Olga
At the End of the Earth. From the *Russian North* series. 2020, oil on canvas, 110x110

Карасева Вера
Деревья и дома. Из серии «Городские декорации». 2019, офорт, 36x50
Karaseva Vera
Trees and Houses. From the *City Scenery* series. 2019, etching, 36x50

Князева Ирина
Сочельник. Дом-музей Алексея Толстого в Самаре. 2020, холст, темпера, 110x110
Knyazeva Irina
Christmas Eve. House-Museum of Alexey Tolstoy in Samara. 2020, tempera on canvas, 110x110

Горшунова Татьяна
Крылышки. 2014, оргалит, масло, 77x52
Gorshunova Tatiana
Wings. 2014, oil on hardboard, 77x52

Головченко Алексей
Дом для старых вещей. 2019, холст, масло, 50x60
Golovchenko Alexey
Home for Old Things. 2019, oil on canvas, 50x60

Доний Игорь
Осень в городе. 2019, холст, масло, 105x116
Doniy Igor
Autumn in the City. 2019, oil on canvas, 105x116

Краев Александр
Простор. 2018, левкас, темпера, 97x120
Kraev Alexander
Plenty. 2018, tempera on gesso, 97x120

Кузьмичева Светлана
Цветение сирени. 2019, оргалит, акрил, 90x100
Kuzmicheva Svetlana
Blooming Lilac. 2019, acrylic on hardboard, 90x100

Лазарев Алексей
Изгиб времени. 2018, фотография
Lazarev Alexey
The Bend in Time. 2018, photo

Егоров Анатолий
Красные ворота. 2018, холст, масло, 73x92
Egorov Anatoly
Red Gate. 2018, oil on canvas, 73x92

Жиляев Евгений
Прошлое в настоящем. 2019, фотография, коллаж, 140x200
Zhilyaev Evgeny
The Past is in the Present. 2019, photo, collage, 140x200

Иванова Лариса
Дом на озере. 2019, фотография
Ivanova Larisa
Lake House. 2019, photo

Кузнецова Людмила
Последние дома на ул. Богданова. 1988, холст, масло, 80x90
Kuznetsova Lyudmila
The Last Houses on the Bogdanov Street. 1988, oil on canvas, 80x90

Левашева Ирина
Усадьба Ф.А.Остермана на Делегатской. 2020, свиток, бумага, тушь, металлик, ткань, дерево, 154x56
Levasheva Irina
The Estate of F.A. Osterman on Delegatskaya. 2020, scroll, ink on paper, metallic, fabric, wood, 154x56

Магина Любовь
Бытие. 2016, бумага, соус, карандаш, 80x100
Magina Lyubov
Being. 2016, sauce, pencil on paper, 80x100

Марченко Сергей
Высокие отношения.
2016, холст, масло, 130x110

Marchenko Sergey
High Relationships.
2016, oil on canvas, 130x110

Мокров Роман
Дом. 2020, шелк, печать, 150x225

Mokrov Roman
House. 2020, silk, print, 150x225

Мустафина-Кушкумбаева Галия
Тёплый вечер. 2020, оргалит, акрил, 96x75

Mustafina-Kushkumbaeva Galiya
Warm Evening. 2020, acrylic on hardboard, 96x75

Овсянников Виктор
Девиантность. 2020, акрил на холсте, смешанная техника, 80x80

Ovsyannikov Viktor
Deviance. 2020, acrylic on canvas, mixed media, 80x80

Петров Константин
Городская больница «Медсантруд». Реставрация. 2019, оргалит, смешанная техника, 92x108

Petrov Konstantin
City Hospital *Medsantrud*. Restoration. 2019, hardboard, mixed media, 92x108

Поляков Михаил
Крокодил. 2016, холст, масло, 60x80

Polyakov Michail
Crocodile. 2016, oil on canvas, 60x80

Сафонова Екатерина
Дом. 2020, графика, МДФ, ткань, акрил, 160x110

Safonova Ekaterina
House. 2020, graphics, fabric, acrylic on MDF, 160x110

Сенников Дмитрий
Десерт для души. 2018, холст, масло, 70x80

Sennikov Dmitry
Dessert for the Soul. 2018, oil on canvas, 70x80

Сенников Дмитрий
На службе государевой. 2011, холст, масло, 80x70

Sennikov Dmitry
In the Service for the Sovereign. 2011, oil on canvas, 80x70

Серж Головач
Ноги и паромы. Остров Крит, Греция. 2019, материальная фотография, #1/3

Serge Golovach
Feet and Ferries. Crete Island, Greece. 2019, material photo, # 1/3

Слонов Василий
Усы экзистенции. Часы-Дали. 2014, смешанная техника, 32x32x4

Slonov Vasily
Mustache of Existence. Watch-Dali. 2014, mixed media, 32x32x4

Соснин Рудольф
Деревенская пастораль. 2016, холст, масло, 60x70

Sosnin Rudolf
Rustic Pastoral. 2016, oil on canvas, 60x70

Суконкина Ольга
Был месяц май. 2019, бумага, смешанная техника, 64x50

Sukonkina Olga
It Was May. 2019, paper, mixed media, 64x50

Суровова Полина
Сносимый дом. 2019, холст, акрил, масло, коллаж, 200x160

Surovova Polina
Demolished House. 2019, acrylic, oil on canvas collage, 200x160

Тимкина Татьяна
В зеркале памяти. Моей маме посвящается. 2019, бумага, акварель, 57x106,7

Timkina Tatiana
In the Mirror of Memory. Dedicated to My Mom. 2019, watercolor on paper, 57x106.7

Толмачева Элла
Элла. Дожди. 2019, фотография

Tolmacheva Ella
Ella. Rains. 2019, photo

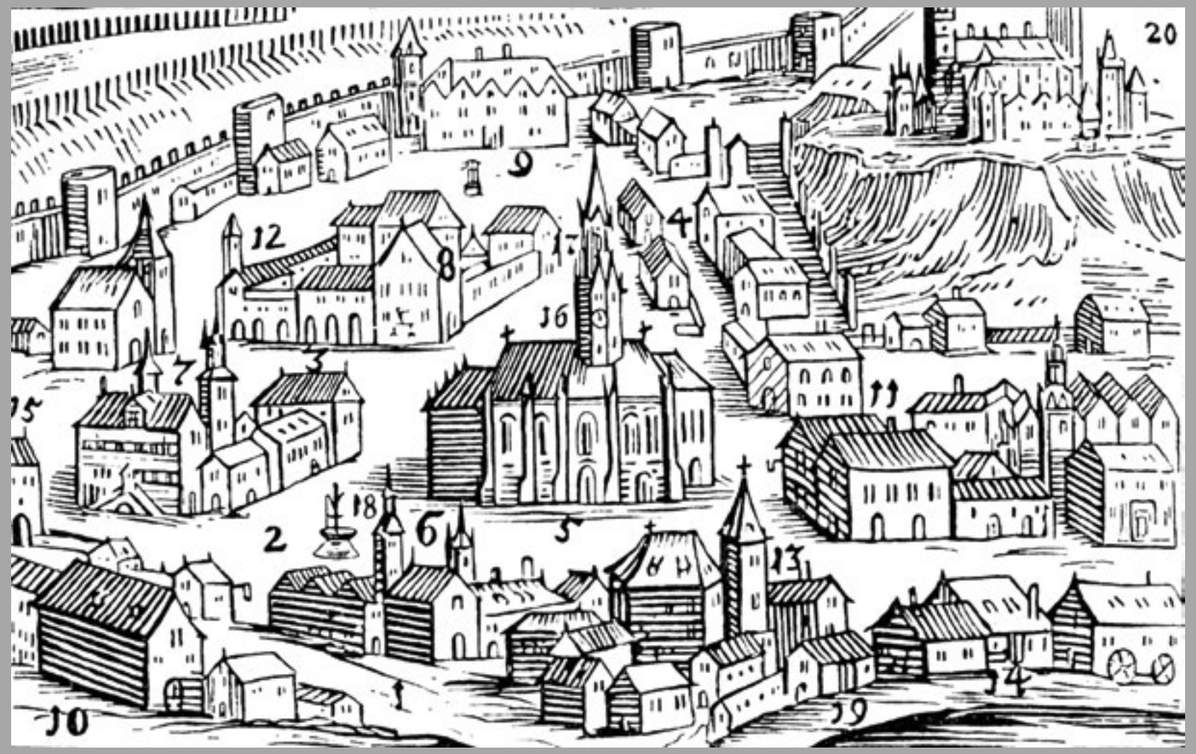
Хвостов Владимир
Воздушный замок. 2018, фотография, 40x60

Khvostov Vladimir
Air Castle. 2018, photo, 40x60

Чернов Олег
Индюки. 2017, холст, масло, 120x140

Chernov Oleg
Turkeys. 2017, oil on canvas, 120x140

Внутри города находятся улицы **1,** вымощенные камнями, площади (рынки) **2,** иногда с крытыми галереями **3,** и переулки **4.** Общественные здания находятся в средине города: храм **5,** школа **6,** ратуша **7,** торговые ряды **8.** Недалеко от стен и ворот находится арсенал **9,** зернохранилище **10,** гостиницы, кабаки и трактиры **11,** театр **12,** госпиталь **13.** В отдаленных местах находятся клоаки **14** и тюрьма **15.** На самой высокой башне находятся часы **16** и помещение сторожей **17.** На площадях находятся колодцы **18.** Река **19** или ручей, текущий через город, полезны для смывания нечистот. Замок **20** возвышается в самой высокой части города.



Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Intra Urbem sunt Plateae (Vici), **1** lapidibus stratae, Fora, **2** (alicubi cum Porticibus, **3**) et Angiporti. **4** Publica aedificia sunt in medio Urbis, Templum, **5** Schola, **6** Curia, **7** Domus Mercaturae; **8** Circa Moenia et Portas Armamentarium, **9** Granarium, **10** Diversoria, Popinae et Cauponae, **11** Theatrum, **12** Nosodochium: **13** in recessibus Foricae (Cloacae) **14** et Custodia (Carcer **15**). In turre primaria est Horologium, **16** et habitatio Vigilum. **17** in Plateis sunt Putei. **18** Fluvius **19** vel Rivus, Urbem interfluens, inservit sordibus eluendis. Arx **20** exstat in summo Urbis.

ГОРОД

CITY

Самый чудесный город — это тот,
где человек счастлив.
Эрих Мария Ремарк

Уединение нужно искать в больших городах.
Рене Декарт

Города, как учат нас историки, возникли в нашей цивилизации несколько тысяч лет назад в Мессопотамии, как только расширенное воспроизведение подтолкнуло торговлю. Наше представление о городах и городском самоуправлении основано, прежде всего, на устройстве греческих городов-полисов. Образец города в античности – Афины, так же как Рим для более позднего периода, однако, это не были самые крупные города в мире. Уже тогда мир был многополярным и наряду со средиземноморскими городами возникали и другие: Ур, Урук, Ницер – в Древней Месопотамии; Мемфис и Фивы – в Египте; Мохенджо-Даро и Хараппа – в Индии, Дербент на Кавказе и еще много других. Некоторые имена городов стали нарицательными, как Вавилон, другие вошли в поговорки («Карфаген должен быть разрушен!»).

Почему некоторые древние города продолжают жить, а другие завершили своё существование? Ответ на этот вопрос смогут дать, наверное, только историки и урбанисты. Нам же важнее определить содержание и характер образов городов в изобразительном искусстве. Эти образы складываются из многих реальных и художественных составляющих: городской планировки и архитектуры, памятников и общественных пространств, повседневной и праздничной городской атмосферы и нравов горожан.

Ян Вермеер
Вид Делфта, ок. 1658
Johannes Vermeer
View of Houses in Delft, c.1658

Изображения городов Средневековья сохранились в произведениях, полярных по своим масштабам и художественным свойствам: на книжных миниатюрах «Великолепный часослов герцога Беррийского» братьев Лимбург (1410-1490-е гг. Музей Конде, Шантийи), можно увидеть здания Парижа; вид Рима предстает на одной из фресок верхней церкви Святого Франциска в Ассизи. Но и в том, и в другом случае, пространство средневекового города наглухо отгорожено от зрителя крепостными стенами, его плоскостный силуэт напоминает, скорее, аллегорический знак. Схематичность изображения, состоящего из наиболее важных архитектурных сооружений (собор, ратуша, крепостные башни) и его метонимический характер делают образ города моментально узнаваемым, но замкнутым в самом себе и практически недосягаемым. Подобным знаком, олицетворяющим историю рождения московского государства, выступает изображение стен и башен Московского кремля и Успенского собора на иконе «Древо государства Московского» Симона Ушакова (1668, ГТГ). Содержание этой иконы сродни исторической аллегории. За кремлевскими стенами здесь возвышаются фигуры первых «горожан», в роли которых предстают члены царствующего дома Романовых – главные обитатели священного града-символа.

В произведениях мастеров итальянского Ренессанса городское пространство мыслится как совершенный архитектурный образ, не случайно изображения площадей и улиц на картинах больше напоминают раскрытый вовне интерьер. Город Ренессанса идеален и, не случайно, на фреске Амброджо Лоренцетти он выступает воплощением плодов доброго правления (1337—1339. Палаццо Пубблико, Сиена). Символический смысл изображения, в данном случае, не мешает автору вполне точно передать облик городских сооружений, еще по-средневековому окруженных крепостной стеной. Правда, стена уже превращается, скорее, в своего рода условную кулису, позволяя обозревать городскую площадь, где соседствуют аллегорические фигуры и реальные жители Сиены.

В станковой картине художественный образ города приобретает все большую конкретность и ощутимую пространственность. Определяются точки обзора и уровни взгляда художников на городскую панораму. Воспринимаемое как сакральное, пространство города изображается снизу. Взгляд сверху подчеркивает его вселенский масштаб и роднит изображение с картой, предполагая тщательное описание всех архитектурных подробностей и особенностей ландшафтного рельефа. Но все чаще горизонтальная панорама предполагает «небесную линию», которая упорядочивает городской вид, воспринимаемый как вполне реальный, существующий на одном уровне с художником и зрителем. В любом случае, панорамный обзор превращает город в часть природного мира то безмятежного, то драматического. Над городом появляется небо, в котором плывут облака или сгущаются грозовые тучи, как в картине маньериста Эль Греко «Вид Толедо» (Около 1600, Метрополитен музей).

Расцвет жанра ведуты в XVIII веке, задачей которого стала передача облика города как он есть «на самом деле», принято связывать с использованием художниками точных инструментов для топографической съемки местности, прежде всего, знаменитой камеры-обскуры. «Портретная» городская видопись в эпоху барокко представлена, прежде всего, именами венецианских мастеров: великолепные панорамы Венеции Антонио Каналетто, виды немецких городов Бернардо Беллото покоряют своей архитектурной достоверностью. Впрочем, камера-обскура не гарантировала реальные городские виды от картинных искажений, придававших пространственному решению художественную целостность. Известно, что Каналетто использовал этот инструмент лишь на раннем этапе работы и только для того, чтобы передать облик отдельных построек.

В творчестве голландских живописцев XVII – XVIII веков панорама и взгляд на город извне все чаще уступают взгляду изнутри. Это может быть пространство только одной площади или фрагмент улицы, как на картине Яна Вермеера «Маленькая улочка» (1657, Государственный музей, Амстердам). В подобных камерных видах все сильнее ощутима не архитектурная и пространственная объективность, а скорее, атмосфера города как среды обитания, городского пейзажа,

Амброджо Лоренцетти
Плоды доброго правления, 1337-1339
Ambrogio Lorenzetti
Effects of Good Government in the City, 1337-1339

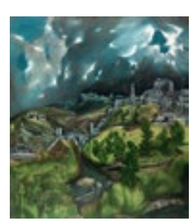
обаятельного своей естественностью. Как правило, обитатели маленьких голландских улочек чаще всего прячутся за окнами, полуприкрытыми ставнями, словно не желая нарушать безмятежную тишину, наполняющую городское пространство.

Родоначальником городского пейзажа в русской живописи по праву считается Федор Алексеев – автор видов Петербурга и Москвы. В произведениях мастера явно прослеживается воздействие на художественный образ реального культурного и архитектурного ландшафта старой и новой столиц Российской империи. Их подлинный облик и исторический «дух» во многом определяет образную и живописную стилистику произведений. Ученик венецианцев Каналетто и Беллото, Алексеев воплотил приемы венецианцев в видах Петербурга – «северной Венеции», создав образ совершенного города классицизма, возникшего в одночасье по воле императора и почти столь же призрачного, как его отражение в водах Невы («Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости». 1794, ГТГ). Москва, органическое развитие и облик которой не раз отмечали путешественники, потребовала от живописца иного взгляда, более камерного, углубленного в лишенные перспективной прямизны улицы, площади неправильных очертаний. Художник любуется в московских видах их «готической» архитектурой, столь непохожей на европейскую, увлеченно передает ее экзотические формы и красочность. Особое внимание художника привлекают московские жители: их костюмы и занятия, мешающие национальную старину с европейской новизной, делают неповторимым и сам архитектурный ландшафт («Красная площадь в Москве». 1801, ГТГ).

Тема «город и горожане» все более актуализируется в XIX столетии. Городские виды уже почти немыслимы без жанровых сцен. Таковы виды Рима Сильвестра Щедрина, («Вид на замок Святого Ангела в Риме», ГТГ), где прославленные архитектурные памятники прошедших столетий воспринимаются в духе романтического искусства как органичная часть городской среды, подвластной и в то же время не подвластной времени. Меняется и точка зрения на городской ландшафт, она становится все более гибкой и разнообразной.

Городской пейзаж стал одним из первых объектов родившейся в первой половине XIX столетия фотографии: для создания снимка требовалась очень длинная выдержка, так что неподвижные дома были в этом отношении идеальными натурщиками. Первым успешным результатом на пути получения записанного, а не созданного изображения стало изобретение Нисефором Ньепсом гелиографии. Самое раннее из сохранившихся изображений, снятых с помощью этой технологии камерой-обскурой, датировано 1826 годом и известно под названием «Вид из окна в Ле Гра».

Новым этапом развития городского пейзажа стали многочисленные опыты импрессионистов, которые изображали, собственно, не столько город, сколько его обитателей, одевающих улицы и бульвары в цветное кружево жизни, так же как Тёрнер одевал Лондон в его желтоватые туманы. Но наиболее привлекательный город для художников второй половины XIX века, конечно, Париж. Романтический и погруженный в праздную суету, он видится на картинах Эдуарда Мане, Камиля Писсаро, Гюстава Кайботта и нашего соотечественника Константина Коровина как город света и цвета. (К.А. Коровин «Париж. Бульвар Капуцинок» 1902, ГТГ). Благодаря погружению художников в «тело» города, формируются разнообразные темы, связанные с одним из архитектурных мотивов или пространственной дефиницией. Мотивы городских крыш, мостов, тротуаров, окон – необычные ракурсы и точки обзора вновь возвращают в восприятие города принцип метонимии, но уже используемый для передачи ощущений от реального пространства или создания мифа о нем.



Эль Греко
Вид Толедо, ок. 1596-1600
El Greco
View of Toledo, c.1596-1600

В проекте «Красные ворота. Против течения» принимают участие художники многих российских городов. Однако, как это не парадоксально, индивидуальные особенности творческой манеры в их работах, как правило, оказываются сильнее влияния того или иного города, места их обитания и работы. Ожидаемо много картин и фотографий посвящены Москве, причем это работы не только москвичей, но и художников из российских регионов.
Площадь трех вокзалов – место, в котором провинция встречается с шумной столицей – тема картин Вероники Полонской и Кирилла Стрюкова. Работа Полонской «Я – вахтовик. Всю страну на колёса посадили» отражает отношение многих тысяч «гостей столицы» к городу как перевалочному пункту в своих скитаниях по стране. Фигура героя занимает собой все пространство полотна, вытесняя сам город, поскольку многие в Москве не видят ничего, кроме вокзала. На картине Стрюкова «Ленинградский вокзал», напротив, фигурки приезжающих в Москву на работу пригородных жителей неумолимо поглощает переход, ведущий в глубины метрополитена.
Более камерные мотивы и точки зрения на московский ландшафт позволяют почувствовать сохранившийся в нем особый колорит. Таковы виды на московские крыши на фотографии Галины Кузнецовой и в картине Сергея Симонова.
Константин Худяков, как все жители Москвы последних лет, стал свидетелем перекройки тротуаров и мостовых, прокладки коммуникаций, которые имели поистине библейский размах. Его работа «Московский ковчег» основана на реальном фото и реальных эмоциях миллионов раздражённых москвичей, на глазах которых возводятся амбициозные конструкции сродни Вавилонской башне. Грозный облачный бой над силуэтом Казани, где смешались воедино очертания древнего Кремля и промышленных построек (фотография Фарита Губаева) напоминает апокалиптическое событие вселенского масштаба.
Работы Сергея Алтухова «Вольск», Дмитрия Анчукова «Лето в старом городе», Валентина Короткова «Дом», Веры Карасевой «Деревья и дома» побуждают вспомнить традицию лирического городского пейзажа, неизменно привлекательную для отечественных художников, влюбленных в места своего детства и юности, а «Ночной Кисловодск» Олега Калайтанова – яркая, но призрачная тень города, рождающая ощущение быстро миновавшего праздника.

Наталия ТОЛСТАЯ,
Светлана УСАЧЕВА

Великолепный часослов герцога Беррийского, 1410-1490
The Very Rich Hours of the Duke of Berry, 1410-1490

Why do some ancient cities continue to live, while others have ended their existence? The answer to this question can be given, probably, only by historians and urbanists.
It is more important for us to determine the content and character of the images of cities in the visual arts. These images are made up of many real and artistic components: urban planning and architecture, monuments and public spaces, every day and festive urban atmosphere and the customs of citizens. The image of the city in the visual arts from Mesopotamia to the present-day changes, surprises, makes you look for reasons, connections ...
The space of the medieval city, depicted in miniatures and frescoes, is tightly fenced off from the viewer by fortress walls, its flat silhouette rather resembles an allegorical sign. During the Renaissance, specific recognizable views of many cities appear in painting.
The veduta genre showed its heyday in the 18th century, whose task was to convey the appearance of the city as it is "in reality", it is customary to associate it with the use of precise tools for topographic survey of the area by artists, primarily the famous camera obscura. "Portrait" urban videography in the Baroque era is represented, first of all, by the names of Venetian masters: magnificent panoramas of Venice by Antonio Canaletto, views of German cities by Bernardo Belloto conquer with their architectural authenticity.
In the works of Dutch painters of the 17th – 18th centuries, the panorama and the view of the city from the outside are increasingly giving way to the view from the inside. In the chamber views of their canvases, it is not architectural and spatial objectivity that is more and more noticeable, but rather the atmosphere of the city as a habitat, an urban landscape, charming with its naturalness.
Fyodor Alekseev is rightfully considered the founder of the urban landscape in Russian painting. He is the author of views of St. Petersburg and Moscow. The influence on the artistic image of the real cultural and architectural landscape of the old and new capitals of the Russian Empire is clearly traced in the works of the master. Alekseev embodied the techniques of the Venetians in the views of St. Petersburg – "Venice of the North", creating the image of the perfect city of classicism, which arose overnight at the will of the emperor and is almost as ghostly as its reflection in the waters of the Neva (*View of the Palace Embankment from the Peter and Paul Fortress*. 1794, Tretyakov Gallery).
The theme "city and townspeople" is more and more actualized in the 19th century. City views are almost unthinkable without genre scenes. The point of view on the urban landscape is also changing, it is becoming more flexible and diverse.
A new stage in the development of the urban landscape was the numerous experiments of the Impressionists, who did not depict the city so much as its inhabitants, dressing the streets and boulevards in the colored lace of life. The motives of city roofs, bridges, sidewalks, windows – unusual angles and viewpoints again return the principle

Каналетто
Праздник обручения веницианского дожа с Адриатическим морем, 1729-1730
Canaletto
Bucentaur's return to the pier by the Palazzo Ducale, 1729-1730

of metonymy to the perception of the city, but already used to convey sensations from real space or create a myth about it.
The city of our time is represented in the project *Red Gates / Against the Current*, in which artists from many Russian cities take part. However, paradoxically, the individual characteristics of the creative manner in their works, as a rule, turn out to be stronger than the influence of one or another city, their place of residence and work.

Nathalie TOLSTOÏ,
Svetlana USACHEVA

Васнецов Аполлинарий
Московский Кремль
1897
холст, масло, 94,5x106,5

Из собрания
Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Apollinary
The Moscow Kremlin
1897,
oil on canvas, 94,5x106,5

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

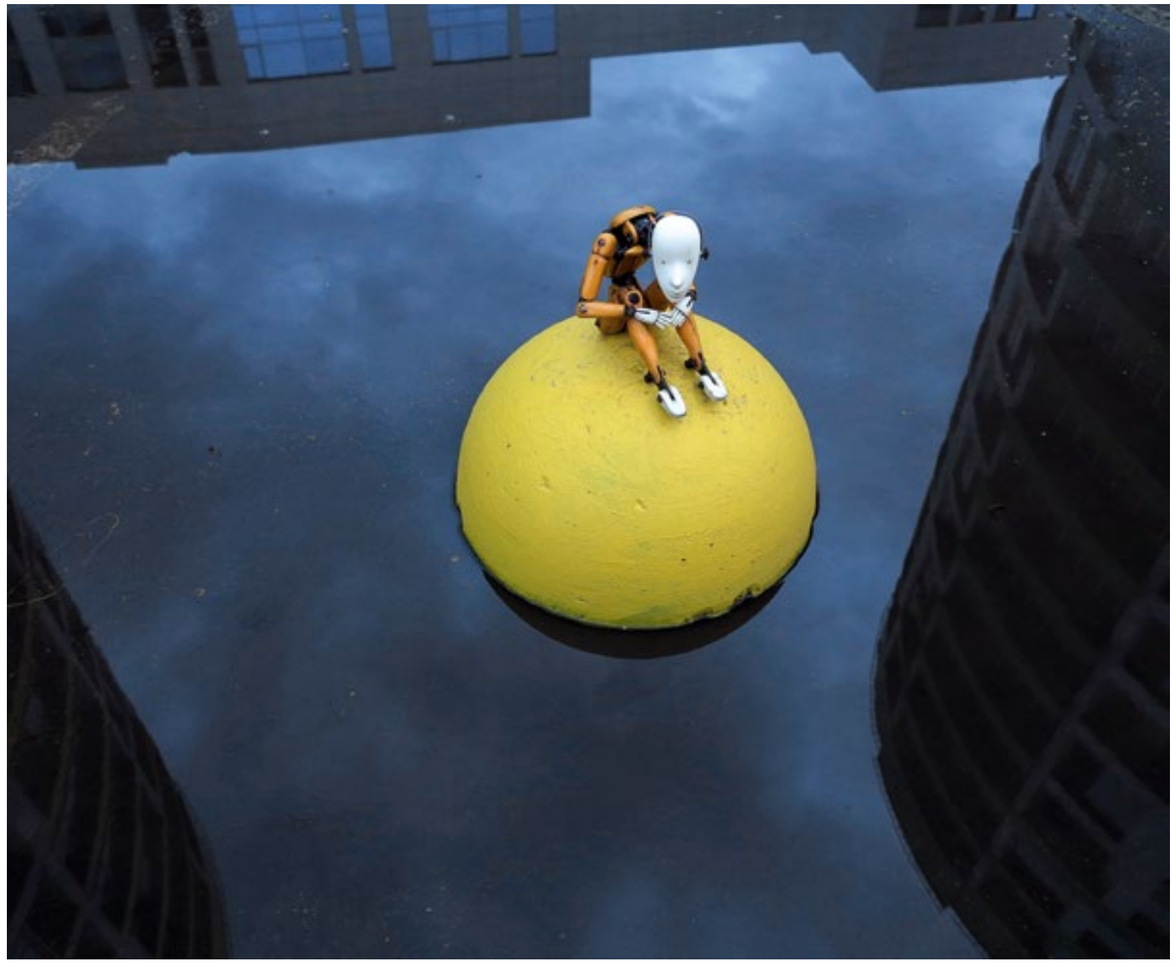
Ван О Van O

Данко. 2019, цветная фотопечать, 80x80
Danko. 2019, color photo print, 80x80

Гавриляченко Сергей Gavrilyachenko Sergey

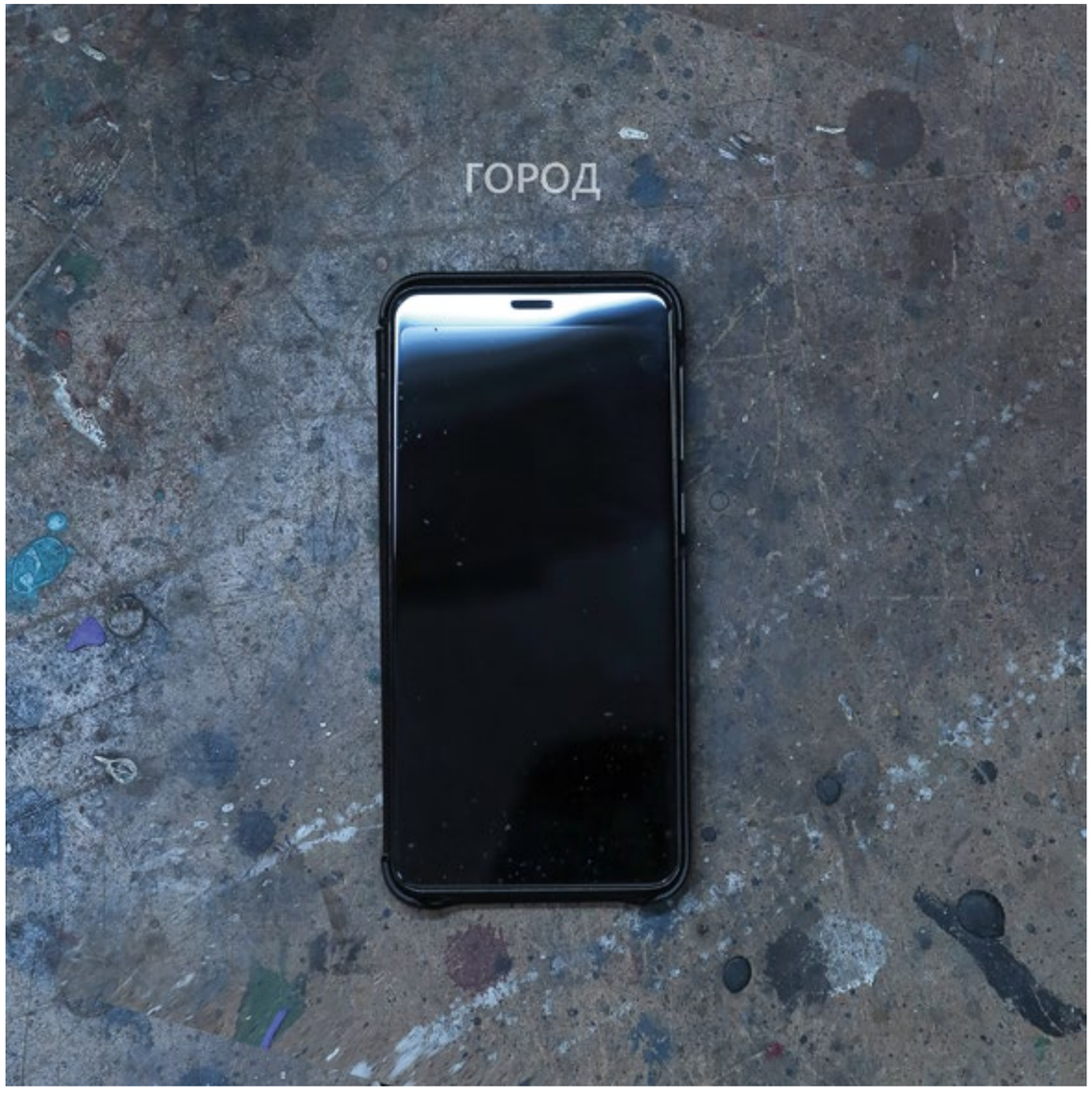
Последние верные. 2014, холст, масло, 80x90
The Last Loyal People. 2014, oil on canvas, 80x90

Гвоздев Владимир Gvozdev Vladimir



Отражение. 2020, цифровая печать, 110x160
Reflection. 2020, digital print, 110x160

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav



Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

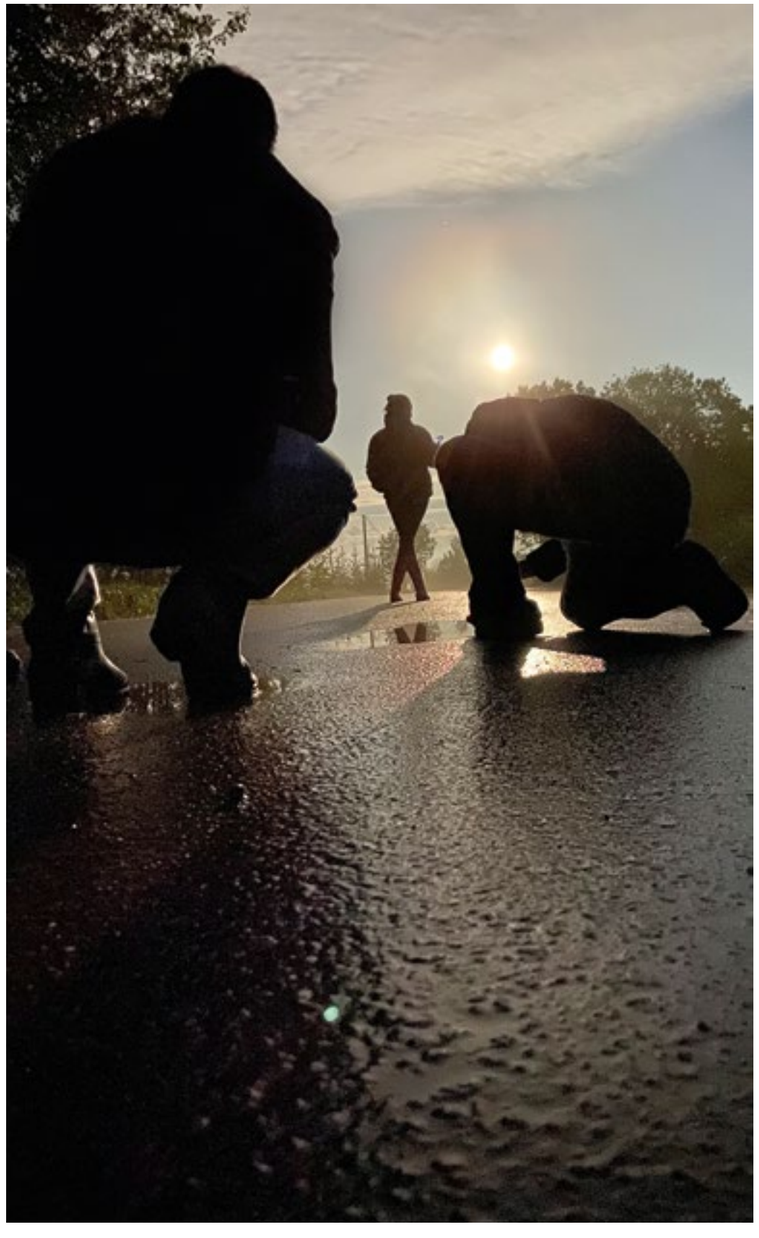
Гегузин Евгений Geguzin Evgeny

Иерусалимские мозаики. 2019, холст, арт-коллаж, 140x140
Jerusalem Mosaics. 2019, canvas, art collage, 140x140

Гета Сергей Geta Sergey

«1988». 1990, оргалит, масло, 170x200
1988. 1990, oil on hardboard, 170x200

Глынин Тимофей Glynin Timofey



Город. 2020, фото, 110x80
The City. 2020, photo, 110x80

Гречина Ольга Grechina Olga

Город. 2001, холст, масло, 120x80
The City. 2001, oil on canvas, 120x80

Дубов Андрей Dubov Andrey

Пейзаж с мостом. 2019, холст, масло, 100x120
Landscape with a Bridge. 2019, oil on canvas, 100x120

Иванова Лариса Ivanova Larisa

Город. Под мостом. 2020, фотография
The City. Under the Bridge. 2020, photo

Казанцева Ольга Kazantseva Olga

Деревня Муктинатх. Непал. 2017, фотография
Muktinath Village. Nepal, 2017, photo

Калинин Виктор Kalinin Viktor

Пейзаж с печью для обжига. 1989, холст, масло, 120x90
Landscape with a Kiln. 1989, oil on canvas, 120x90

Киреев Максим Kireev Maxim

На набережной Пирано. 2020, цифровая фотография, холст, 110x160
On the Piran's Embankment. 2020, digital photo, canvas, 110x160

Ковригина Эльвира Kovrigina Elvira

Столик на одного, 2018, фотография, 80x60
Table for the One Person. 2018, photo, 80x60

Колистратов Дмитрий Kolistratov Dmitry

Кисельные берега. 2019, холст, масло, 140x95
Honey Land. 2019, oil on canvas, 140x95

Костина Вера Kostina Vera

Ад. 2016, холст, акрил, 70x80
Hell. 2016, acrylic on canvas, 70x80

Курушин Александр Kurushin Alexander

Наши в Турции. 2019, холст, масло, 110x160
Our People in Turkey. 2019, oil on canvas, 110x160

Лазарев Алексей Lazarev Alexey

Над Москвой. 2019, фотография
Over the Moscow. 2019, photo

против течения 518/519

Маренчиков Мирослав Marenchikov Miroslav

Любовь и город. 2020, фотография
Love and the City. 2020, photo

Марков Константин Markov Konstantin

Духи города. 2019, фотография, 110x160
Spirits of the City. 2019, photo, 110x160

Миронов Юрий Mironov Yury

Вторжение. 2016, холст, масло, 140x110
Invasion. 2016, oil on canvas, 140x110

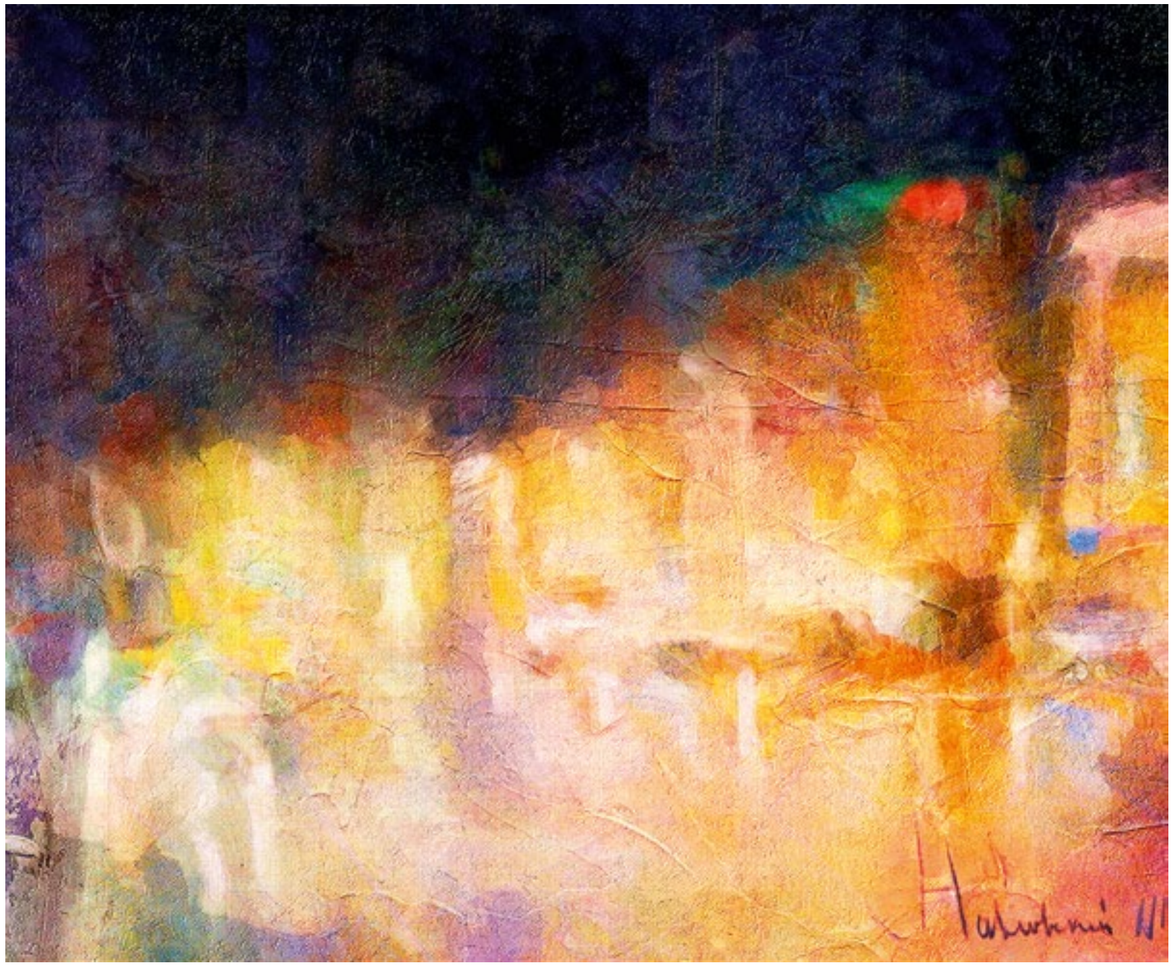
Новиков Алексей Novikov Alexey

Белые ночи. 2019, холст, масло, 96x87
White Nights. 2019, oil on canvas, 96x87

Новиков Игорь Novikov Igor

Московская мечта. 1988, холст, масло, 138x158
Moscow Dream. 1988, oil on canvas, 138x158

Павловский Андрей Pavlovsky Andrey

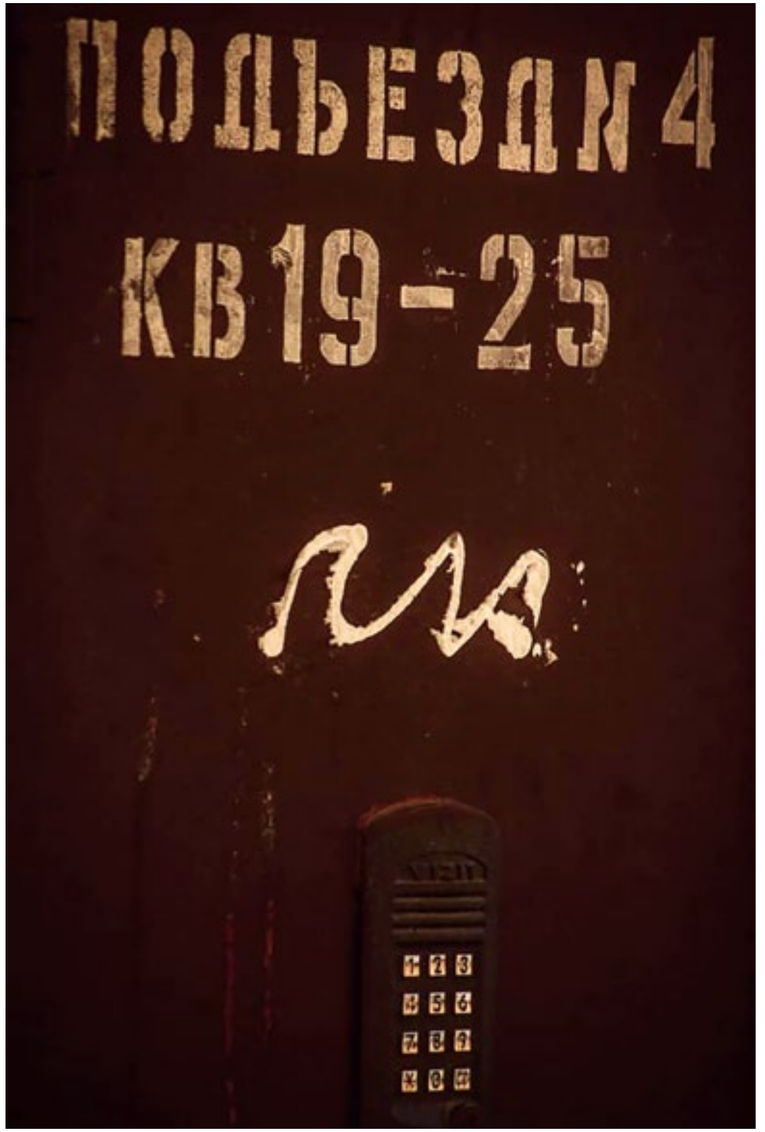


Дождь. Ночь у Яузских ворот. 2016, холст, масло, 140x170
Rain. Night at the Yauzsky Gate. 2016, oil on canvas, 140x170

Петров Константин Petrov Konstantin

Париж. 2010, холст, масло, 75x140
Paris. 2010, oil on canvas, 75x140

Поварова Наталья Povarova Natalia



6 квартир. 2019, фотография
6 Flats. 2019, photo

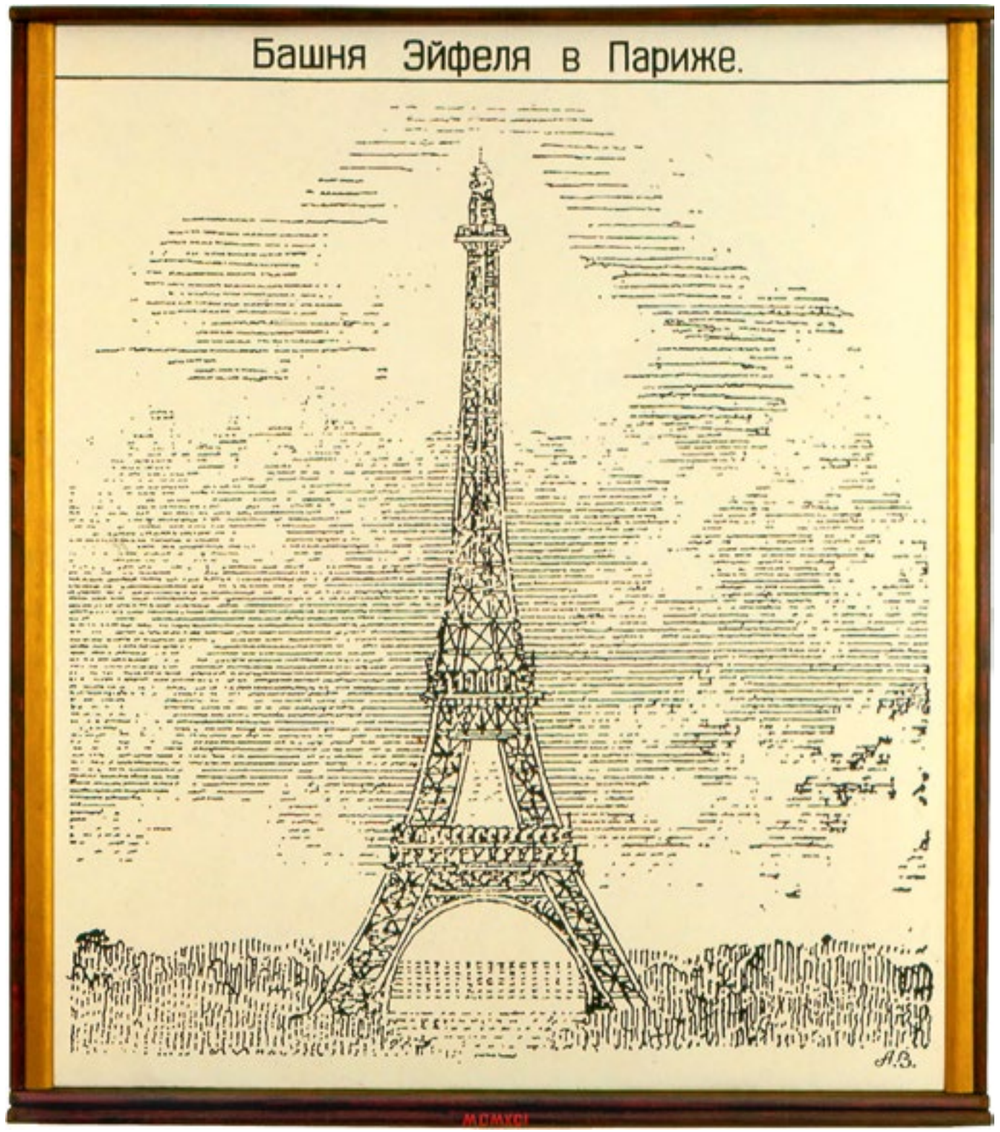
Пономарёв Святослав Ponomaryov Svyatoslav

Соблюдай дистанцию. 2020, фотография
Keep Your Distance. 2020, photo

Ромашко Евгений Romashko Evgeny

Кафе у Нотр Дама. 2013, холст, масло, 100x80
Cafe at Notre Dame. 2013, oil on canvas, 100x80

Семенов Евгений Semenov Evgeny



Башня Эйфеля в Париже. 1990, холст, акрил, масло, 120x100
Eiffel Tower in Paris. 1990, acrylic, oil on canvas, 120x100

Серафим Шувалов Serafim Shuvalov

Исход. Чемоданы. 2019, холст, масло, 130x170. Из проекта «История Будущего»
Outcome. Suitcases. 2019, oil on canvas, 130x170. From the *History of the Future* project

Суровова Полина Surovova Polina

Внутренность. 2019, холст, масло, коллаж, 100x100
Interior. 2019, oil on canvas, collage, 100x100

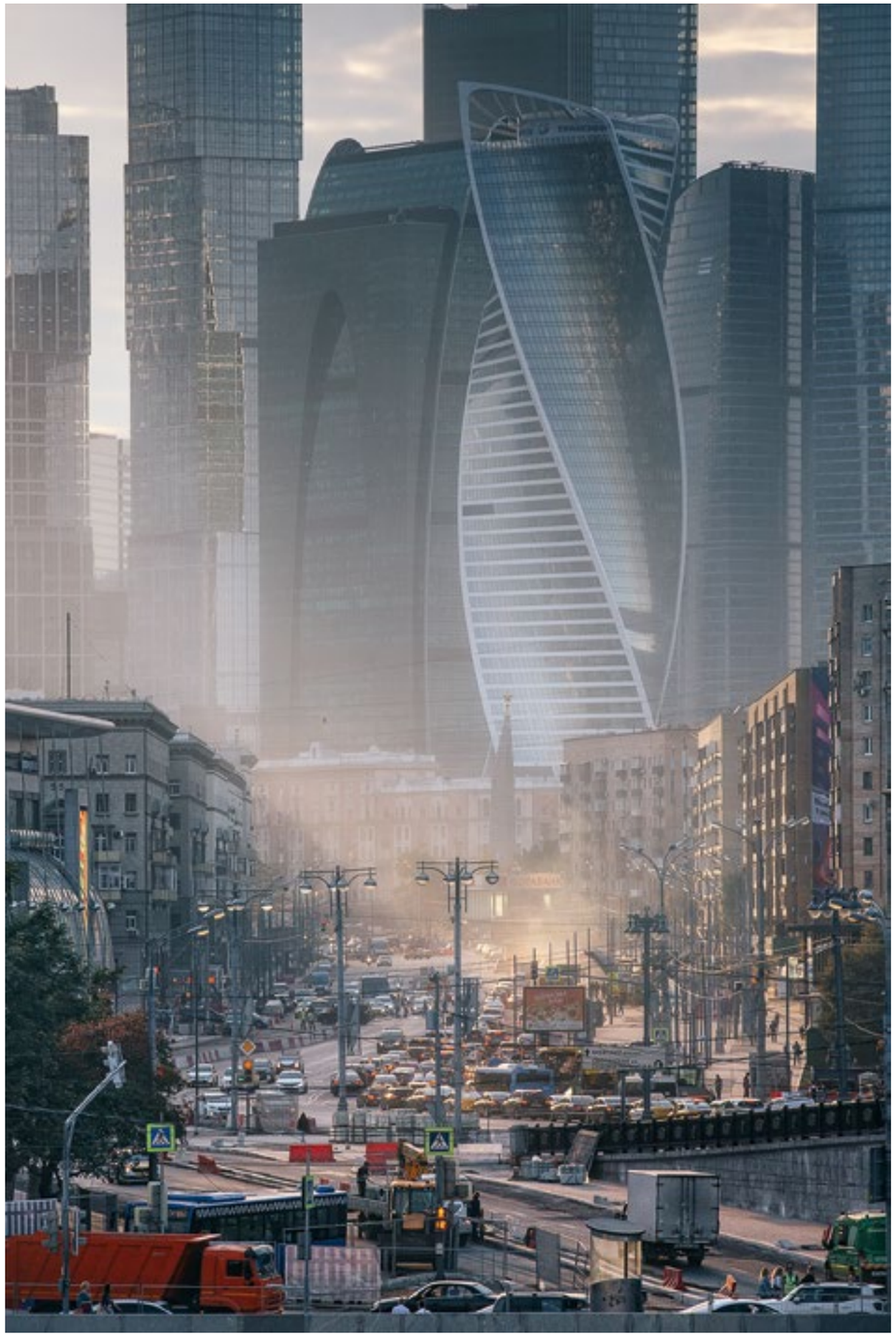
Суровцева Дарья Surovtseva Daria

Городские отражения. Скульптурное Эко-Зеркало. Серия «Портреты современников».
2020, re-used recycle использованный картон, папье-маше, китайская тушь, перо, декор, 230x100x30
Urban Reflections. Sculptural Eco-Mirror. *Portraits of Contemporaries* series
2020, recycle cardboard, papier-mache, Chinese ink, feather, decor, 230x100x30

Федоренко Александр Fedorenko Alexander

Дикие игры. 2010, фотопечать
Wild Games. 2010, photo print

Филоненко Алексей
Filonenko Alexey



Дорогомиловская улица.
2019, фотография, 20x30
Dorogomilovskaya Street.
2019, photo, 20x30

Худяков Константин Khudyakov Konstantin

Москва-ковчег XXI. 2010, холст, ультра-хром-принт, 180x440
Moscow-Ark XXI. 2010, canvas, ultra-chrome-print, 180x440

Церетели Зураб Tsereteli Zurab

Из серии «Движение-жизнь». 2019, смешанная техника, 120x61,5
From the *Movement is a Life* series. 2019, mixed media, 120x61.5

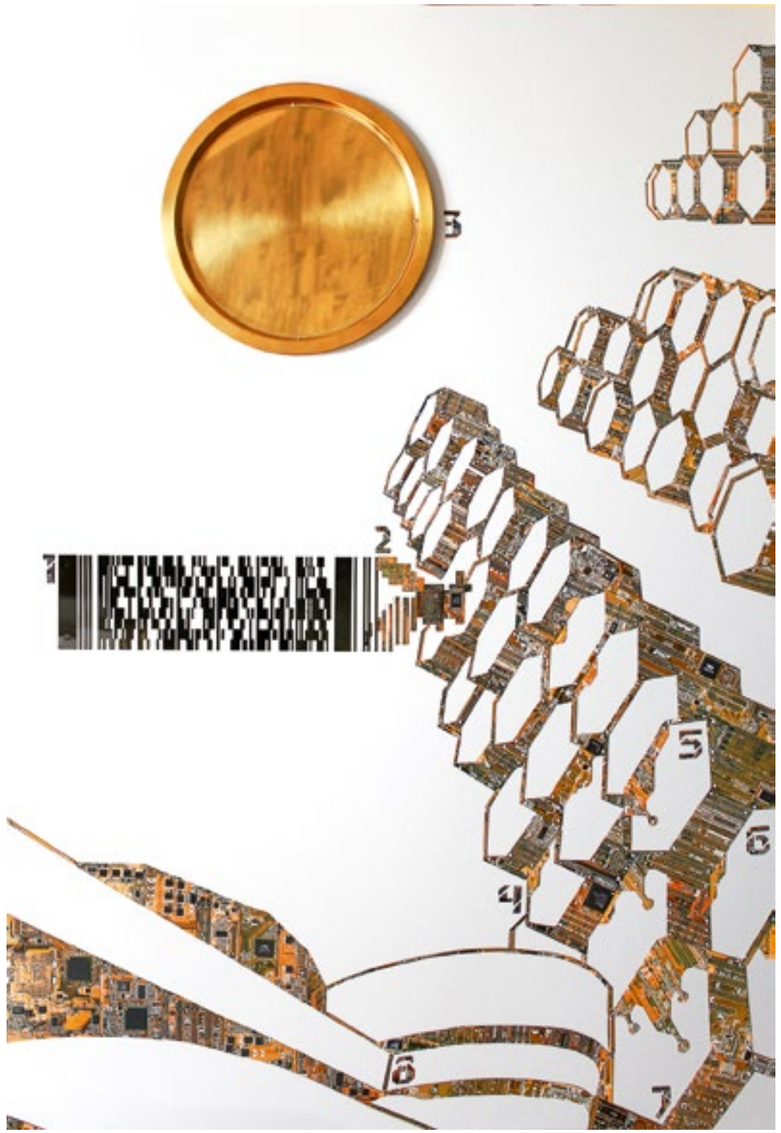
Церетели Елена Tsereteli Elena

Из серии «Хорошие новости». 2020, арт-объект
From the *Good News* series. 2020, art object

Шульженко Василий Shulzhenko Vasily

Изгнанные. 1998, холст, масло, 180x150
Banished. 1998, oil on canvas, 180x150

DIGITALINA.RU (Белоусова Алина) DIGITALINA.RU (Belousova Alina)



Mellificium. 2020, печатные платы, акрил, медный поднос, винты, гайки, алюминиевая композитная панель, 110x160
Mellificium. 2020, printed circuit boards, acrylic, copper tray, screws, nuts, aluminum composite panel, 110x160

Алтухов Сергей Altukhov Sergey

Вольск. 2020, холст, масло, 110x160
Volsk. 2020, oil on canvas, 110x160

Бабич Александр Babich Alexander

Солнечный свет сквозь облака. 2018, холст, масло, 70x70
Sunlight Through the Clouds. 2018, oil on canvas, 70x70

Бамм Роман Bamm Roman

Дремота. 2020, холст, масло, 110x160
Snooze. 2020, oil on canvas, 110x160

Батишев Антон Batishev Anton

В плоских зеркалах. 2020, компьютерная графика
In Flat Mirrors. 2020, computer graphics

Бердюгина Екатерина Berdyugina Ekaterina

Тишина. 2017, холст, масло, 100x150
Silence. 2017, oil on canvas, 100x150

Губаев Фарит Gubaev Farit

Казанский Кремль. 2019, фотография
Kazan Kremlin. 2019, photo

Дубровин Геннадий Dubrovin Gennady

Продвижение. 2019, фанера,
акрил, масло, аппликация, 110x160
Promotion. 2019, acrylic,
oil on plywood, application, 110x160

Дуцев Михаил Dutsev Mikhail

Цикл «Из окон кафедры». Графика пространства. 2016, бумага, пастель, мел
From the Windows of the Department Cycle. Space Graphics. 2016, paper, pastel, chalk

Зунузин Владимир Zunuzin Vladimir

Прохожий. 2020, холст, масло, 130x174
Passer-by. 2020, oil on canvas, 130x174

Илюшкина Полина Ilyushkina Polina

Новый район в Каире. 2019, холст, масло, 100x130
New Area in Cairo. 2019, oil on canvas, 100x130

Калайтанов Олег Kalaytanov Oleg

Лето в старом городе. 2013, холст, масло, 80x130
Old Town Summer. 2013, oil on canvas, 80x130

Карасева Вера Karaseva Vera

Деревья и дома. Из серии «Городские декорации». 2019, офорт, 36x50
Trees and Houses. From the *City Scenery* series. 2019, etching, 36x50

Киндякова Елена Kindyakova Elena
Ахмерова Эльмира Ahmerova Elvira

Вдохновленные Венецией. Кошка. 2014, фотография
Inspired by Venice. Cat. 2014, photo

Коренюк Артем Korenyuk Artem

BCN. 2019, фотография, 110x73
BCN. 2019, photo, 110x73

Коротков Валентин Korotkov Valentin

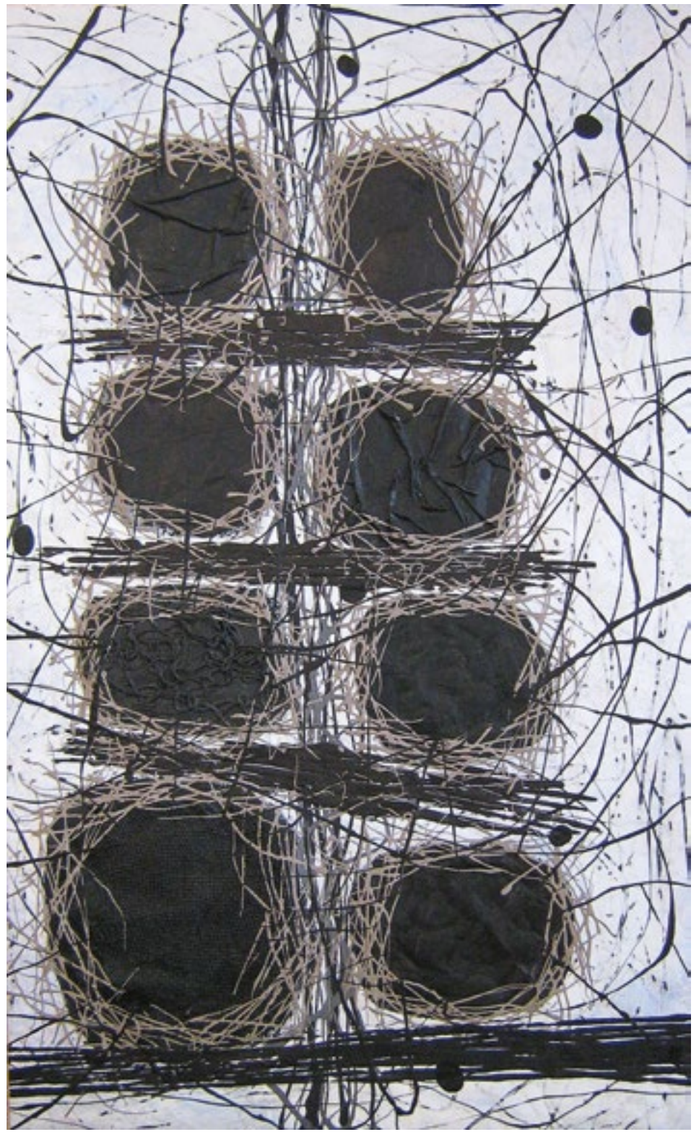
Дом. 2017, холст, масло, 60x100
The House. 2017, oil on canvas, 60x100

Коротков Степан Korotkov Stepan

Телефонные аппараты. 1992, холст, масло, 85x105
Telephone Sets. 1992, oil on canvas, 85x105

Литосова Наталья Litosova Natalia

Связанные одной цепью. 2018, оргалит, масло, 70x120
Linked by One Chain. 2018, oil on hardboard, 70x120



Дом зияющих пустот. 2020, бумага, акрил, 70x115
House of Gaping Voids. 2020, acrylic on paper, 70x115

Полицейская любовь. 2011, картон, эмаль, трафарет, 110x160
Police Love. 2011, cardboard, enamel, stencil, 110x160

Набатов Юрий Nabatov Yury

Красные ворота. 2019, фотография, 110x160
Red Gate. 2019, photo, 110x160

Наумов Максим Naumov Maxim

Вятский ренессанс. 2020, холст, акрил, 90x160
Vyatka Renaissance. 2020, acrylic on canvas, 90x160

Нуждов Анатолий Nuzhdov Anatoly

Город под облаками. Симбирск. 2019, холст, масло, 60x80
City Under the Clouds. Simbirsk. 2019, oil on canvas, 60x80

Поляков Михаил Polyakov Mikhail

Нижний Новгород. 2017, холст, масло, 70x100
Nizhny Novgorod. 2017, oil on canvas, 70x100

Проничкин Евгений Pronichkin Evgeny

Утро. 2019, холст, масло, 80x109
Morning. 2019, oil on canvas, 80x109

Ракчеев Владимир Rakcheev Vladimir

На прогулке. 2018, холст, масло, 80x90
On a Walk. 2018, oil on canvas, 80x90

Рогулина Наталия Rogulina Natalia

Старая карта. 2020, холст, акрил, 160x110
Old Map. 2020, acrylic on canvas, 160x110

Саликов Фёдор Salikov Fyodor

Утро художника. 2017, холст, масло, 145x200
Artist's Morning. 2017, oil on canvas, 145x200

Сафронова Инесса Safronova Inessa

В старом Арзамасе. 2008, холст, масло, 70х100
In Old Arzamas. 2008, oil on canvas, 70x100

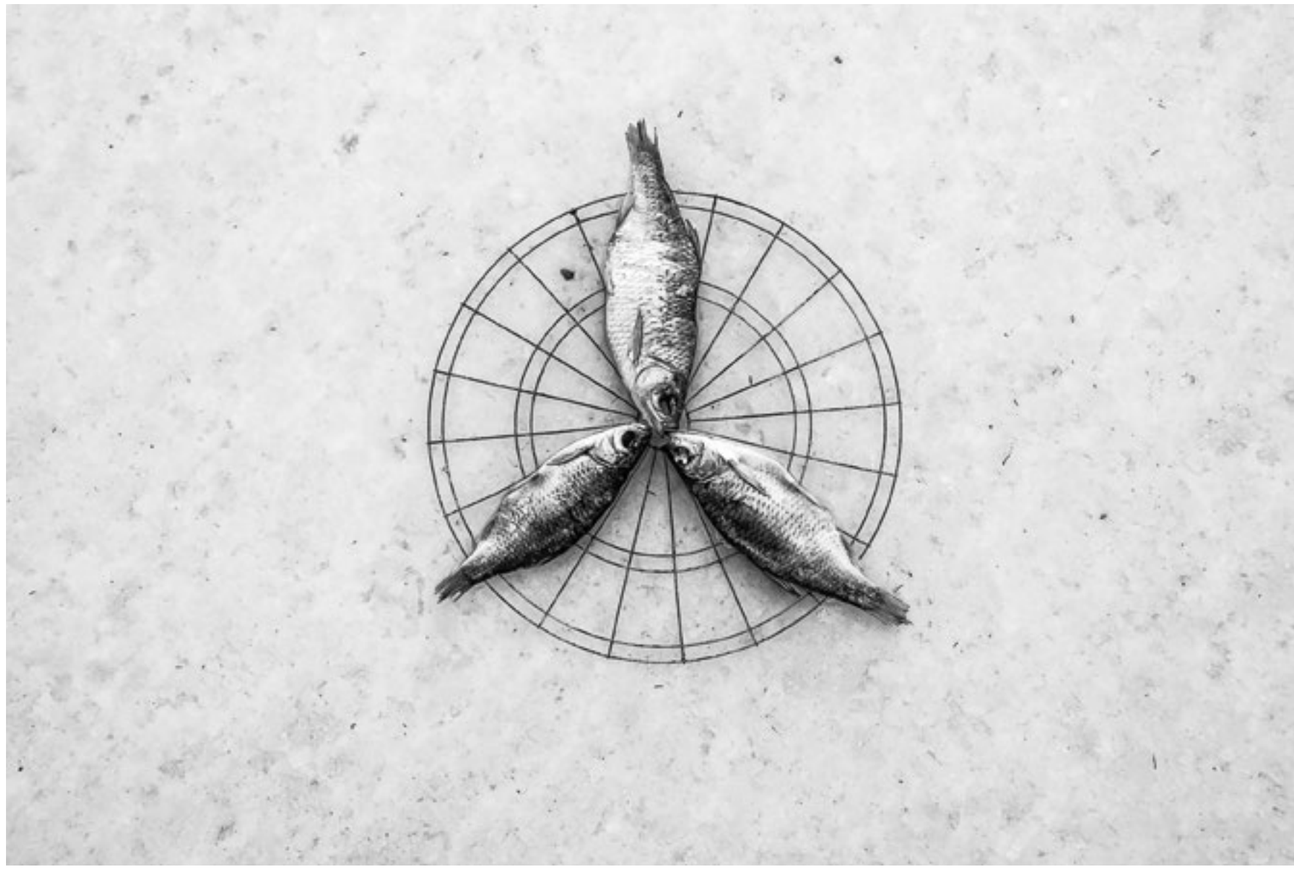
Семиклетов Владимир Semikletov Vladimir

Автостанция. Горбатов. 2018, оргалит, масло, 75х75
Bus Station. Gorbatov. 2018, oil on hardboard, 75x75

Слонов Василий Slonov Vasily

Ватный набат. 2015, металл, ткань, вата, 180x140x180
Vatnik Alarm. 2015, metal, fabric, cotton wool, 180x140x180

Соловьев Игорь Soloviev Igor



Третий дом в рыбах. 2017, фотопечать, 110x160
The 3rd House in Pisces. 2017, photo print, 110x160

Стрюков Кирилл Stryukov Kirill

У Ленинградского вокзала. 2019, холст, масло, 130x180
Near the Leningradsky Railway Station. 2019, oil on canvas, 130x180

Суворов Сергей Suvorov Sergey

Время лета. Сон дедушки. 2017, холст, масло, 95x130
Summer Time. Grandpa's Dream. 2017, oil on canvas, 95x130

Терегулов Айрат Teregulov Airat

Карымта. 2017, холст, масло, акрил, 100x100
Karymta. 2017, acrylic, oil on canvas, 100x100

Федоров Александр Fedorov Alexander

Холодный день. 2014, холст, масло, 75x85
The Cold Day. 2014, oil on canvas, 75x85

Федоров Ревель Fedorov Revel

Антигона. 2003, холст, масло, 220x340
Antigone. 2003, oil on canvas, 220x340

Хитров Виталий Khitrov Vitaly

Z19-08. Из серии «Знаки». 2019, фотография, компьютерная графика, печать на холсте, 110x110
Z19-08. From the *Signs* series. 2019, photo, computer graphics, canvas print, 110x110

Создание нефтепровода Клявлино-Шугурово. Нефтяной фронт Татарии – 1946 год. 2020, холст, масло, 41x161
Creation of the Klyavlino-Shugurovo Oil Pipeline. Oil Front of Tatarstan – 1946. 2020, oil on canvas, 41x161

Шапран Андрей Shapran Andrey

Брошенный город. 2020, фотография
Abandoned City. 2020, photo

Ширчков Евгений Shirchkov Evgeny

Газопровод. Из серии «Пар». 2019, бумага, акварель, гелевая ручка, 100x75
Gas Pipeline. From the *Steam* series. 2019, watercolor on paper, gel pen, 100x75

EVA
(Васильева Евгения)
Без названия. 2017,
digital, 59,4x59,4

EVA
(Vasilieva Evgeniya)
Untitled. 2017,
digital, 59,4x59,4

ZED
(Зеньчик Эдуард)
Структура. 2020,
графика, фотография,
принт, металл, 110x110

ZED
(Zenchik Eduard)
Structure. 2020,
graphics, photo,
print, metal, 110x110

Алимгузин Артур
Шереметьево. 2019,
холст, масло, 70x88

Alimguzin Artur
Sheremetyevo. 2019,
oil on canvas, 70x88

Блинова Юлия
Тёплый свет. 2015,
холст, масло, 110x280

Blinova Yulia
Warm Light. 2015,
oil on canvas, 110x280

Бодров Андрей
Москва ночью. 2019,
сухая игла, 21x29

Bodrov Andrey
Moscow at Night. 2019,
drypoint, 21x29

Анчуков Дмитрий
Лето в старом городе.
2013, холст, масло, 80x130

Anchukov Dmitry
Summer in the Old Town.
2013, oil on canvas, 80x130

Батишев Антон
Православный город. 2020,
компьютерная графика

Batishev Anton
Orthodox City. 2020,
computer graphics

Воробьев Максим
Внутри. 2020,
холст, акрил, 40x40

Vorobiev Maxim
Inside. 2020,
acrylic on canvas, 40x40

Гвоздев Владимир
Синяя Птица. 2015,
ОСП, масло, 70x90

Gvozdev Vladimir
Blue Bird. 2015,
oil on OSB, 70x90

Горецкая Полина
Бессонница. 2017,
оргалит, масло, 86x68

Goretskaya Polina
Insomnia. 2017,
oil on hardboard, 86x68

Бирлюков Владимир
Пензенское художественное
училище. 2019, бумага,
тушь, перо, 46x59

Birlyukov Vladimir
Penza Art School. 2019,
ink, pen on paper, 46x59

Белых Любовь
Ночь прошла. 2019,
холст, масло, 110x90

Belykh Lyubov
The Night is over.
2019, oil on canvas,
110x90

Берлин Олег
Строительство моста.
2020, холст, масло,
50x64

Berlin Oleg
Construction of the
Bridge. 2020, oil on
canvas, 50x64

Горшунов Михаил
Вавилонские башни. 2019,
бумага, карандаш, 75x75

Gorshunov Mikhail
Babylonian Towers. 2019,
pencil on paper, 75x75

Плоткин Дмитрий
(Дмитриев Дмитрий)
Катание на свинье. 2019,
холст, масло, 100x120

Plotkin Dmitry
(Dmitriev Dmitry)
Riding a Pig. 2019,
oil on canvas,
100x120

Серж Головач
Окно в мир. Пекин,
2002, материальная
фотография, #1/3,
слайд 6x4,5 см, проявка
по кросс-процессу

Serge Golovach
Window to the World. Beijing,
2002, material photo, #1/3,
slide 6x4.5 cm,
cross-processing

Дубовов Николай
Радуга над городом. 2008-2009, холст, масло, 70x140

Dubovov Nikolay
Rainbow over the City. 2008-2009, oil on canvas, 70x140

Ефимов Константин
Город. 2020, искусственный камень, тонировка, 41,5x33x15

Efimov Konstantin
Town. 2020, artificial stone, toning, 41,5x33x15

Ефремова Елена
Валаам. Спасо-Преображенский монастырь. 2016, холст, масло, 100x90

Efremova Elena
The Valaam Monastery. 2016, oil on canvas, 100x90

Квач Сергей
Витражи воспоминаний. Прага. 2020, бумага, пастель, 60x80

Kvach Sergey
Stained Glass of Memories. Prague. 2020, paper, pastel, 60x80

Кузнецова Людмила
Мосты Сены. 2000, оргалит, масло, 80x80

Kuznetsova Lyudmila
Seine Bridges. 2000, oil on hardboard, 80x80

Мигачев Владимир
Работа №3. 2019, холст, акрил, 170x140

Migachev Vladimir
Work #3. 2019, acrylic on canvas, 170x140

Жиляев Евгений
Призраки прошлого. 2019, фотография, коллаж, 140x200

Zhilyaev Evgeny
Ghosts of the Past. 2019, photo, collage, 140x200

Игорь Север
Абстракция. 2018, фанера, акрил, 200x120

Igor Sever
Abstraction. 2018, acrylic on plywood, 200x120

Казаковцева Татьяна
Отражения. 2020, холст, масло, 105x75

Kazakovtseva Tatiana
Reflections. 2020, oil on canvas, 105x75

Конюхова Екатерина
Идентификация. 2020, холст, масло, 110x160

Konyukhova Ekaterina
Identification. 2020, oil on canvas, 110x160

Краснощекова Татьяна
Самара уходящая. 2020, холст, масло, 95x130

Krasnoshchekova Tatiana
Leaving Samara. 2020, oil on canvas, 95x130

Камалетдинов Вагиз
Улочка в Бахчисарае. Крым. 2020, холст, масло, 62x80

Kamaletdinov Vagiz
A Street in Bakhchisarai. Crimea. 2020, oil on canvas, 62x80

Карасева Вера
Зилантова гора. Из серии «Городские декорации». 2019, офорт, 30x51

Karaseva Vera
Zilantova Mountain. From the *City Scenery* series. 2019, etching, 30x51

Карнаухов Алексей
Старый дом под слепым дождём. 2020, холст, масло, 60x65

Karnaukhov Alexey
An Old House in the Blind Rain. 2020, oil on canvas, 60x65

Кузнецова Галина
Я приеду. 2018, фотография

Kuznetsova Galina
I Will Come. 2018, photo

Кузнецова Галина
Под крышей дома своего… 2019, фотография

Kuznetsova Galina
Under the Roof of My House ... 2019, photo

Кузьмичева Светлана
Однажды вечером. 2019,
оргалит, акрил, 90x110

Kuzmicheva Svetlana
Once in the Evening.
2019, acrylic on
hardboard, 90x110

Кукуева Светлана
Лоскутное одеяло. Прага.
2020, холст, масло, 110x110

Kukueva Svetlana
Patchwork Quilt.
Prague. 2020, oil on
canvas, 110x110

Лагеда Анна
В парке. Солнечный день.
2019, бумага, масляная
пастель, акварель, 60x95

Lageda Anna
In the Park. Sunny Day.
2019, oil pastel,
watercolor on paper, 60x95

Набатов Юрий
Променад в тумане.
2020, фотография, 60x90

Nabatov Yury
Promenade in the Fog.
2020, photo, 60x90

Наумов Максим
Вятка 645. 2019,
холст акрил, 100x120,

Naumov Maxim
Vyatka 645. 2019,
acrylic on canvas, 100x120

Низамов Ильгиз
Мост. 2019,
фотопечать, 70x45,

Nizamov Ilgiz
Bridge. 2019, photo
print, 70x45

Ливанов Александр
Зимний мейнстрим
в Тель-Авиве.
2020, фотография

Livanov Alexander
Winter Mainstream
in Tel Aviv. 2020, photo

Лукашук Николай
Осенний дождь, угол
Фрунзе и Венцека.
Старая Самара. 2019,
холст, масло 80x100

Lukashuk Nikolay
Autumn Rain, Corner of
Frunze and Ventsek.
Old Samara. 2019,
oil on canvas, 80x100

Маврина Регина
Диалог с большим городом.
2020, ДВП, гравюра
на картоне, коллаж, 110x110

Mavrina Regina
Dialogue with a Big City.
2020, fiberboard, engraving
on cardboard, collage, 110x110

Нургалиев Руслан
Улитизмо. 2012,
фотография, 110x55

Nurgaliev Ruslan
Ulitizmo. 2012, photo, 110x55

Поликарпов Николай
Над Родиной моей.
2018, холст, масло, 120x120

Polikarpov Nikolay
Over My Homeland. 2018,
oil on canvas, 120x120

Марченко Сергей
Свежий воздух. 2016,
холст, масло, 140x112

Marchenko Sergey
Fresh Air. 2016,
oil on canvas, 140x112

Маяковский Владимир
Суздаль. 2018,
ДВП, темпера, 90x120

Mayakovsky Vladimir
Suzdal. 2018, tempera on fiberboard,
90x120

Морозов Станислав
Этика. 2020, бумага,
карандаш, 160x110

Morozov Stanislav
Ethics. 2020, pencil
on paper, 160x110

Вероника Полонская
«Я – вахтовик. Всю страну
на колёса посадили». 2019,
холст, масло, 100x70

Veronika Polonskaya
"I am a shift worker.
We put the whole country
on wheels". 2019,
oil on canvas, 100x70

Савкин Геннадий
Противостояние. 2018,
цифровой коллаж,
110x160

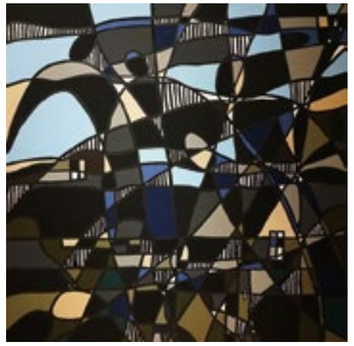
Savkin Gennady
Confrontation. 2018,
digital collage, 110x160

Самакаева Марина
Каток. 2018,
холст, масло, 66x90

Samakaeva Marina
Rink. 2018,
oil on canvas, 66x90

Сапрыкин Виктор
Graffiti. 2020,
холст, масло, 110x90

Saprykin Viktor
Graffiti. 2020,
oil on canvas, 110x90



Сафонова Екатерина
Город. 2020, графика,
МДФ, ткань, акрил,
160x110

Safonova Ekaterina
Town. 2020, graphics,
acrylic on MDF,
fabric, 160x110

Симонов Сергей
Крыши на Чистых прудах.
2018, холст, масло, 80x120

Simonov Sergey
Roofs on the Chistye Prudy.
2018, oil on canvas, 80x120

Семенская Мария
Self-reproducing
Goddess Selfie.
2019, цифровая печать,
авторский ограниченный
тираж, 110x110

Semenskaya Maria
Self-reproducing
Goddess Selfie.
2019, digital print,
author's limited
edition, 110x110

Скороход Александр
Кузнецкий мост.
2018, смешанная
техника, 80x100

Skorokhod Alexander
Kuznetsky Most. 2018,
mixed media, 80x100

Сметанин Игорь
Три всадника. 2019,
холст, масло, 120x120

Smetan Igor
Three Horsemen. 2019,
oil on canvas, 120x120

Смирнова Ольга
Старая запруда. Франция.
2019, холст, масло, 65x86

Smirnova Olga
The Old Dam. France.
2019, oil on canvas, 65x86

Сниговская Елена
Жест. 2020,
холст, масло,
масляная пастель,
100x70

Snigovskaya Elena
Gesture. 2020,
oil on canvas,
oil pastel, 100x70

Соснин Рудольф
Скоба. Первый снег.
2015, ДВП, масло, 70x105

Sosnin Rudolf
Brace. First Snow. 2015,
oil on fibreboard, 70x105

Сторожев Виктор
Объяснение. 2019,
холст, акрил, масло,
145x100

Storozhev Viktor
Explanation.
2019, acrylic, oil
on canvas, 145x100

Сучкова Ирина
Старый мост. Ульяновск.
2019, холст, масло, 130x165

Suchkova Irina
The Old Bridge. Ulyanovsk.
2019, oil on canvas, 130x165

Тихонова Ольга
Небо над Строгино.
2018, холст, масло, 110x140

Tikhonova Olga
The Sky over Strogino.
2018, oil on canvas, 110x140

Федотов Вадим
Незнакомка. 2017,
цифровая фотография,
плёнка, ПВХ, 110x160

Fedotov Vadim
Stranger. 2017,
digital photo, film,
PVC panel, 110x160

Худяков Константин
Гостиница «Россия». 2000,
холст, ультра-хром-принт 2-2,
110x160

Khudyakov Konstantin
Hotel *Russia*. 2000,
canvas, ultra-chrome-print 2-2,
110x160

Церетели Елена
Из серии «Хорошие
новости». 2020,
арт-объект

Tsereteli Elena
From the
Good News series.
2020, art object

Чернов Олег
Дворец культуры.
2017, оргалит, масло,
80x100

Chernov Oleg
Palace of Culture.
2017, oil on hardboard,
80x100

Шабалина Ольга
Возрождение. 2006,
холст, масло, 102x120

Shabalina Olga
Renaissance. 2006,
oil on canvas, 102x120

Яковлев Алексей
Над городом вечер.
2019, холст, масло, 100x170

Yakovlev Alexey
Evening over the City.
2019, oil on canvas, 100x170

Теплая комната **1** украшается филенчатыми потолком **2** и стенами **3**, освещается окнами **4** и обогревается печью **5.** Ее принадлежности следующие: скамьи **6,** стулья **7,** столы **8** на ножках **9** и с подножками **10** и (диванные) подушки **11.** Развешиваются также ковры **12.** Для приятного сна в спальне **13** находится постель **14** на кровати **15.** На ней лежит тюфяк **16** с простынями **17** и одеялами **18.** Под головой – подушка **19.** Кровать прикрыта пологом **20.** Ночной горшок **21** служит для облегчения мочевого пузыря.

Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Hypocaustum **1** ornatur Laqueari **2** et Parietibus **3** tabulatis; illuminatur fenestris; **4** calefit Fornace. **5** Ejus Utensilia sunt: Scamna, **6** Sellae, **7** Mensae **8** cum fulcris **9** ac scabellis **10** et Culcitrae. **11** Appenduntur etaim Tapetes. **12** Pro levi cubatu in Dormitorlo **13** est Lectus (Cubile), **14** stratus in Sponda, **15** super Stramentum **16** cun Lodicibus **17** et Stragulis. **18** Cervical **19** est sub capite. Conopeo **20** Lectus tegitur. Matula **21** est vesicae levandae.

ИНТЕРЬЕР

INTERIOR

Стены косности сочтены
До меня. Но — заскок? Случайность?
Я запомнила три стены.
За четвертую не ручаюсь.
Марина Цветаева
Попытка комнаты. 1926

Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна...
О. Мандельштам. Без названия. 1909

История интерьера как особого жанра начинается в эпоху Возрождения. Именно в это время возникает представление о пространстве, где есть пол, стены и потолок, то есть координаты своего рода «мира внутри стен». Как правило, они практически совпадают с геометрией картинного поля, но в целом этот мир способен то разрастаться до космической бесконечности, то сжиматься почти до натюрморта; его содержание простирается от символического знака до реалистической иллюзии. Неизменно одно: связь с реальным пространством, в котором пребывает зритель, для которого художник «снимает» преграду, отгораживающую интерьер от взглядов извне. В искусстве Ренессанса изображение интерьера по сути выступает аналогом архитектурной картины и полем для экспериментов в области линейной перспективы, столь излюбленных художниками и архитекторами той эпохи. Математическая убедительность архитектурных видов быстро перерастает в иллюзию реальности. Живописные интерьеры увлекают воображаемой глубиной, словно развеществляя реальные стены храмов, и молящиеся становятся непосредственными свидетелями библейских и евангельских событий. Подобным продолжением воспринимаются интерьеры на фресках Джотто, украшающих Капеллу дель Арена в Падуе.

Жан-Оноре Фрагонар
Задвижка, 1777
Jean-Honoré Fragonard
The Bolt, 1777

В монументальной и станковой живописи интерьер воспринимается как продолжение города. Залы скорее походят на дворы, прорезанные многочисленными открытыми проемами и аркадами, они незаметно переходят в крытые уличные галереи или уводят взгляд в глубину площади. В знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» в Станце делла Синьятура в Ватиканском дворце, в далекой арке, где сходятся воображаемые линии, интерьер уходит в голубое небо – символ божественной красоты и одновременно аллегория идеалистической философии Платона. Так, в теме интерьера выделяются основные его смысловые и композиционные мотивы – окно, дверь, ведущие в иное, точнее, в еще одно воображаемое пространство за пределами картины.
Свет из окна долго воспринимается как божественное присутствие – сияние источает окно за спиной Иисуса Христа в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. В картинах его современников, мастеров Северного Возрождения, окно также ведет в иной мир, но свет, который оно изливает, вполне натуралистичен и даже резок в своей определенности, он подчеркивает каждую подробность внутренней обстановки, придавая им натуралистический характер (Дирк Боутс. «Таинство святого причастия» в церкви Святого Петра в Левене).
В работах мастеров северных школ происходит и постепенное превращение храма в жилище, отчужденное от городской перспективы и природного ландшафта, и далекий мир, видимый в окно, уже словно противостоит домашнему миру. Внутри же все большее внимание художников привлекает обилие предметов, наделенных и сугубо практическим, и одновременно символическим значением.
Внутри интерьер все чаще делится на планы, их анфиладный характер нередко соединяет реалистическую сцену и ее аллегорическое истолкование. Мифологическое пространство, в котором пребывает Венера Урбинская на картине Тициана (1534, галерея Уффици), переходит в интерьер венецианского палаццо, где хлопочут служанки. На полотне Веласкеса «Пряхи» (1657, Прадо) уже трудно определить, какой из двух интерьерных планов более мифологичен: дальний, видимый в освещенном проеме, где фигуры знатных дам, рассматривающих гобелен, кажутся непосредственными участниками сцены превращения Арахны в паука, или ближний, где героини мифа, Афина и Арахна, представлены в виде простых учениц гобеленной мастерской.
В эпоху Барокко интерьеры нередко погружены в полумрак. Свет сконцентрирован в пространстве, выделяя главных героев события и обостряя интригу. В картине Якопо Тинторетто «Брак в Кане» (1562 – 1563, музеи Лувра) подобный эффект усилен резким перспективным сокращением. Стол, за которым восседают участники пира, изображен в сильном ракурсе, и все линии стремительно уходят к сидящему в глубине Христу, свершающему чудо.
На полотнах Рембрандта границы интерьерного пространства порой неочевидны, но всегда ощутимы. В картине «Святое семейство» (1645, ГЭ) в комнате царит полумрак, из которого проступают фигуры Марии и Младенца, наполненные внутренним светом, окружённые уютом, сулящим защиту от внешнего мира. Интерьер предстает здесь как средоточие семейного тепла и единства любящих сердец.
В нидерландской живописи XVII века по-прежнему велик интерес к архитектурным перспективам. Особое место они занимают в творчестве Эмануэля де Витте, нередко соединявшего в своих придуманных композициях элементы интерьеров различных церквей. Художник меняет ракурсы, показывает лишь часть пространства, уходящего за границы полотна, и добивается ощущения не математической правильности, но зрительного правдоподобия. Его подчеркивает яркий свет, придающий архитектуре почти скульптурную ощутимость.
Но, пожалуй, главным достижением голландских и фламандских живописцев в области жанра интерьера явилось типологическое разнообразие изображений камерного жилого пространства, свидетельствующего о характере времяпрепровождения его хозяев и гостей, их занятий и развлечений. Кабинет ученого, лавка менялы, кухня, гостиная, спальня в доме буржуа, вид увеселительного заведения или кабачка – в подобных сюжетах интерьерный жанр неотделим от натюрморта, составляющего с ним смысловое целое. Взаимодействие предметов, на первый взгляд бытовых, заставляет всматриваться в полутемные уголки, внимательно изучать содержимое шкафчиков и полок, любоваться вещами и вместе с тем обдумывать вложенные в них намеки на добродетели и пороки. Весьма разнообразны в этом отношении интерьеры Давида Тенирса-младшего. Художник писал и частные художественные галереи – эти картины позволяют по сей день проводить атрибуции находившихся там полотен («Эрцгерцог Леопольд Вильгельм в своей галерее в Брюсселе». Ок. 1651, Музей истории искусств, Вена), – и аллегорические сцены с участием обезьянок, пирующих в кухне или таверне и символизирующих человеческие недостатки («Обезьяны в кухне». Середина 1640-х, ГЭ).
В тишине домашнего мира, полного буржуазной респектабельности, пребывают герои картин Вермеера, но в этом мире почти нет затененных уютных уголков. Интерьеры кажутся безвоздушными, замирают под пристальным взглядом художника, который использовал камеру-обскуру для показа пространства, находящегося на расстоянии вытянутой руки, а не уходящего вдаль. Этот прием увеличивает значимость фрагментов, разрастающихся на все полотно: мы видим лишь часть или даже угол комнаты или только одну ее стену с ведущим в глубину дома дверным проёмом. И все же главной в интерьерах Вермеера стала тема окна, бесстрастный ровный свет из которого словно пригвождает к месту человеческую фигуру и предметы, превращая незначительное повседневное действие в вечно длящееся событие и наполняя его философским смыслом. («Молочница». 1657 – 1658, Рейксмузеум).
Во многом благодаря голландцам «вечной» темой интерьерного жанра стала мастерская художника. Примеры здесь неисчислимы, поскольку и само пространство творческой «лаборатории» творца, и наполняющие ее предметы, и характер их истолкования по сей день являются наиболее верным автопортретом хозяина мастерской.
XVIII век вернул интерьерным архитектурным картинам былую помпезность и непосредственную связь с городом снаружи. Живописные интерьеры мастеров венецианской ведуты напоминают площади, украшенные архитектурными деталями. Парадные интерьеры широко распахнуты на зрителя в произведениях Дж. Паоло Панини («Внутренний вид церкви Сан Джованни ин Латерано в Риме». Около 1750. ГМИИ) и поздних работах Антонио Каналетто («Интерьер собора святого Марка». Королевские музеи, Лондон). В картинах Юбера Робера особый романтический пафос обрели виды римских вилл и терм. Пронизанные солнечным светом, лишенные сводов и стен, они побуждают мысленно восстанавливать былое великолепие грандиозных сооружений древности.

Рафаэль
Фреска «Афинская школа» в Станце делла Сеньятура. Папский дворец. Ватикан, 1509-1511
Raphael
Fresco *The School of Athens*, The Stanza della Segnatura in the Apostolic Palace in the Vatican, 1509-1511

Вместе с тем никогда интерьер не был столь игрив, как в искусстве галантной эпохи. Двери в интерьерах рококо чуть приоткрыты и не столько приглашают входить, сколько провоцируют подглядывать. В картинах Оноре Фрагонара «Задвижка» (около 1777, Музеи Лувра) и «Поцелуй украдкой» (конец 1780-х, ГЭ) двери останавливают на пороге, прячут альковные тайны, а то и напрямую участвуют в любовном заговоре.
Вся эта атмосфера, полная интриг и беззаботного флирта, меняется в начале XIX столетия, в эпоху романтизма. Символом человеческого одиночества предстают пустые комнаты в картинах Каспара Давида Фридриха. Окно, у которого замерла человеческая фигура, манит за пределы замкнутого пространства, в мир романтических грез («Женщина у окна». 1822, Старая и Новая Национальные галереи, Берлин). А чуть погодя интерьер становится одним из излюбленных жанров художников бидермайера, превращаясь в убежище, далекое от романтических потрясений и роковых событий. Возможно, поэтому картина Морица фон Швиндта «Утренний час» (1858, Галерея Шака, Мюнхен), сюжет и даже композиционные приемы которой почти аналогичны работе Фридриха, воспринимается как ее сниженный, «одомашненный» вариант. Тихое пристанище семейных и интеллектуальных радостей (Карл Шпицвег. «Книжный червь». 1850. Музей Георга Шефера, Бавария) – интерьер бидермейера обаятелен именно своей прозаичностью, а интересы его обитателей словно и не выходят за пределы воображаемого и буквального картинного поля.
В русской живописи рождение жанра интерьера связано как раз с эпохой романтизма – временем активного взаимодействия стилевых направлений в европейском искусстве. В стенах Академии художеств он долго считался разновидностью архитектурных проспектов. Иначе на содержание жанра смотрел А. Г. Венецианов, призывавший своих учеников не ограничиваться исключительно задачами «перспективного рода» живописи, а наполнить виды внутренней архитектуры подлинной жизнью. В картинах венециановцев перспективный жанр превращается в жанр «комнат», почти не требующих присутствия хозяев. О последних порой напоминают лишь рукоделие или

Каспар Давид Фридрих
Женщина у окна, 1822
Caspar David Friedrich
Woman at a Window, 1822

Тинторетто
Брак в Кане Галилейской, 1561
Tintoretto
Marriage at Cana, 1561

принадлежности для письма – «говорящий» натюрморт, включенный в композицию интерьера на первом плане (Г. Сорока. «Кабинет в Островках». 1844, ГРМ).

Анфилада скромного усадебного дома, пронизанная светом и приоткрывающая взору уютные уголки – места для детских игр и подобия зимнего сада, – предстает на полотнах И. Ф. Хруцкого и его современников. В картинах П. А. Федотова действие происходит исключительно в домашней атмосфере, люди и вещи одинаково разговорчивы, но здесь ни слова не говорится попусту, причем предметы гораздо более откровенны, раскрывая подоплеку человеческих поступков, предваряя развитие событий и даже пророча будущее. В последних же работах мастера интерьеры словно растворяются в атмосфере безысходности, теряя четкие очертания и уподобляясь фантасмагории.

Во второй половине XIX века в салонном и демократическом искусстве описательные способности интерьера все возрастают, не только теряя философскую глубину и способность к иносказанию, но и превращаясь в изящную болтовню или даже анекдот. Интерьеры радуют глаз насыщенностью вещами и даже утомляют своей пестротой. Бытовая конкретика, присущая жанру, достигает своего максимума в искусстве второй половины XIX века, как в салонном, так и демократическом. Интерьеры в это время старательно аккомпанируют героям и уже далеко не самодостаточны, как раньше.

Илья Репин
Не ждали, 1884-1888
Ilya Repin
The Unexpected Visitor, 1884-1888

Ближе к концу столетия смысловая роль интерьера вновь усложняется. Он привлекает и археологической точностью, и психологической выразительностью. Дань этюдам с изображениями интерьеров для своих исторических картин отдали И. Е. Репин и В. И. Суриков. Интерьер в картине И. Е. Репина «Не ждали» (1884 – 1888, ГТГ) – одновременно реальная среда и символическое пространство, раскрытая дверь, в которую входит нежданный гость, словно перекрестье жизненных дорог. Столь же психологичны уголки парадных залов и шикарных буржуазных гостиных на парадных портретах, созданных В. А. Серовым. Мебель и предметы декора в них словно повторяют, а порой и пародируют своих хозяев («Портрет княгини Орловой» (1911, ГРМ)).

Изменяющиеся ценности жизни, все большая ее публичность сказываются и на типологической структуре жанра. Наряду с гостиными и кабинетами на картинах перед зрителем предстают салоны модисток, кафе и бары. Интерьеры домов сменяются интерьерами тесных квартир, и под кистью импрессионистов комнаты растворяются в красочном мареве, размывающем контуры пространства и предметов.

Станислав Жуковский
Комната в имении Брасово великого князя Михаила Александровича, 1916
Stanislav Zhukovskiy
Room on the estate of the Grand Duke of Brasovo, Mikhail Alexandrovich, 1916

В русском искусстве начала XX века происходит всплеск интереса к изображению усадебных интерьеров; их образное содержание можно сравнить с лирическими стихами. Усадебные залы и террасы в картинах одного из самых проникновенных «поэтов» жанра С. Ю. Жуковского – это уже скорее пространство воспоминаний, тишину которого не хочется нарушать звуками шагов и ненужными разговорами.

В целом же жанр интерьера исподволь разрушается как то особое живописное пространство, систему координат которого задают стены, пол и потолок. В произведениях постимпрессионистов и фовистов интерьер уплощается, теряет и перспективную глубину, и устойчивость. В «Красной комнате» Анри Матисса (1908, ГЭ) оконный проем с видимым в него пейзажем превращается в картину в картине. Сезанн и его русские поклонники, члены группы «Бубновый валет» усиливают натюрмортность почти до предела, до неузнаваемости искажая мир комнат грубоватой яркостью красок, уподобляя наполняющие его предметы ритмическим цветовым пятнам. Окна, зеркала, дверные проемы словно меняются местами, возникает ощущение непрочности, проницаемости. Острое чувство одиночества, бесприютности человека пронизывает образы интерьера в полотнах Ван Гога («Ночное кафе». 1888, художественная галерея Йельского университета).

В отечественной художественной среде жанр почти исчезает под напором авангардного искусства, но в 1930-е вновь возвращается его пространственный уют, покинувший интерьерную живопись в эпоху революционных перемен и мировых потрясений. Неисчерпаемым остается мотив окна, возвращая к композиционной и смысловой связи внутреннего и внешнего мира; воспоминание о классических комнатах исподволь проникает в работы К. Н. Истомина (Вузовки. 1933, ГТГ) и особенно проявляется в работах Ю. И. Пименова, где гармонично сосуществуют люди и одухотворенные их настроением вещи. Классические традиции жанра, пронизывающие современное искусство, хорошо ощутимы в произведениях участников проекта «Против течения». Тема интерьера для многих из них – это возможность построить перспективный образ, наполнив его жизненной конкретикой и философскими размышлениями.

Душевное обаяние и живописный артистизм, присущие произведениям Виктора Харлова («Вечерний интерьер») и Веры Ушаковой («Белая шляпка», «Красный интерьер»), позволяют маститым мастерам сохранить свежесть и непосредственность воплощения традиционных, картинных форм жанра. Работа Андрея Широкова «Интерьер Успенского собора Трифонова монастыря» относится к редкому в настоящее время типу архитектурных картин. При этом художник скорее не выстраивает его, а передает свое зрительное восприятие храма, выраженное в непринужденности композиции, эскизной свободе письма, мягкости и богатстве колорита.

Неизбежную дань отдали конкурсанты теме «художник в мастерской». Ей посвятили свои работы Сергей Горбачев, Василий Шульженко, Николай Головин. Мастерская Виктора Русанова – еще и повод вспомнить о традиционных для жанра «кухнях». Все это типологическое единообразие вмещает яркие авторские индивидуальности и отношение к своему рабочему дому, полному духовного напряжения, творческой концентрации или органично соединяющему художественный и домашний быт в единый жизненный водоворот.

Мотивы окна, дверного проема – еще одна нить, связующая современных авторов с классической типологией жанра. В «Окно» Юрия Миронова льется вермееровский свет вечности, но его молочный поток поглощается пространством не менее безграничным, хотя и сохранившим в себе ощущение человеческого тепла. Полуоткрытая дверь в квартире, куда приглашает заглянуть Семен Агроскин и где на косяке, обойденном многочисленными слоями краски, проглядывают отметки детского роста, воспринимается как двуликий Янус, ведущий в обе стороны по дороге времени. Художник срезает окружающее пространство, усиливая его неопределенность и создавая ощущение непосредственной его близости.

Монстры, порожденные высокими технологиями, уже вполне обжились в интерьере, созданном Константином Худяковым. Они не менее реальны, чем привычные глазу наших ближайших «предков» постеры с васнецовскими богатырями. Воспроизведение полотна Репина здесь весьма уместно не только из-за возникающей иронии, связанной с названием. Картины в картине выглядят окнами в мир классического искусства и классических представлений об искусстве, а их герои уже сами оказываются нежданными пришельцами в цифровом комнатном вакууме. Наивные, почти нелепые в академической верности натуре, они – лишь плоские знаки традиционной культуры и гораздо более условны, чем осязательно натуралистические гибкие фигуры, напоминающие, тем не менее, раскрашенные экорше – традиционную принадлежность художественной школы или мастерской.

Значительная часть финалистов конкурса представляют своими работами область фотоискусства, где фотокамера, как известно, сменила ренессансную камеру-обскуру. Возможно, поэтому художников по-прежнему привлекает возможность показать в кадре точку схода перспективных линий, будь то тоннель метро или подземный переход (Евгений Жиляев. «Метро – жизнь»; Юрий Щербаков. «Шанхай. Переход»). В подобном мотиве кроется жесткая заданность, не только математическая, но и образная, стремление направить взгляд и размышления зрителя к выходу (или входу?) в иное пространство.

Богатые возможности для смысловой и образной интерпретации представляют фотографии, максимально приближающие взгляд к архитектурному или декоративно-прикладному фрагменту интерьера, который превращается в графическую композицию, меняющую содержание в зависимости от ракурса съемки и возникающей игры тени и света, или даже изысканный узор. Особо отмечу среди подобных работ «Дверь в хранилище времени» Наталии Толстой, «Своды. Соловки» Алексея Лазарева, «Сиденья» Максима Киреева. В каждой из них заложена возможность ощутить в части внутреннего пространства его целое, в видимом – неочевидное, в настоящем – прошлое. Впрочем, возможно, что сами авторы на этом и не настаивают, просто любуясь красотой мотива, олицетворяющего собой «мир внутри стен».

Светлана УСАЧЕВА

The history of the interior as a special genre begins in the Renaissance. In the art of that era, images of interior architectural space are one of the varieties of perspective painting and a field for experiments in the field of geometric constructions. Within the genre, its main semantic and compositional motives are distinguished – a window, a door leading to another imaginary space outside the picture. In the works of the masters of the northern schools, there is also a gradual transformation of the temple into a dwelling, alienated from the urban perspective and the natural landscape. In the Baroque era, light plays a significant role in the compositional and semantic solution of the interior, concentrating attention on the main characters of the event and creating various semantic layers of its perception.

The main achievement of the Dutch and Flemish painters of the 17th century in the field of genre is the development of a typological structure of images of a chamber living space. An important place here is occupied by the works of David Teniers Jr. and the works of Vermeer. A separate page in the history of the interior is the work of the Venetian masters, as well as the works of the French masters of the 18th century.

At the beginning of the 19th century, in the era of romanticism, the imaginative possibilities of the genre acquire a contradictory character, the interior space acts as the border between everyday life and the world of romantic dreams, and, on the contrary, reflects the most important properties of Biedermeier art. In Russian painting of that time, the interior stands out as a special direction in the work of A.G. Venetsianov and his students. In the second half of the 19th century, in the salon and democratic art, its everyday specifics increased, attracting with historical accuracy and illustrative character. A new splash to the art of "rooms" appears in the works of artists of the early 20th century, including post-impressionists and fauves, acquires a special psychological acuteness in Van Gogh's canvases. In the domestic artistic environment, the genre revived in the 1930s, reflecting the realities of the time and acquiring poetic expressiveness in the works of lyrical artists.

In the competition program on a given theme, the works of masters who preserve the traditions of philosophical understanding and realistic traditions of painting (Viktor Kharlov, Vera Ushakova), as well as authors representing the conceptual direction (Konstantin Khudyakov), are distinguished. Particularly highlighted are works related to photography, including those that interpret the spatial and subject motives of the genre.

Svetlana USACHEVA

Карл Шпицвег
Книжный червь, 1950
Carl Spitzweg
The Bookworm, 1950

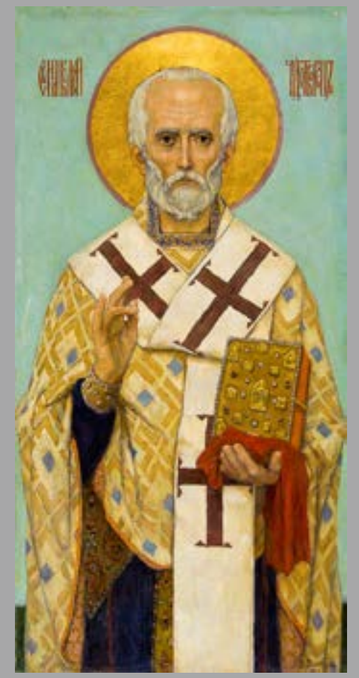
Константин Истомин
Вузовки, 1933
Konstantin Istomin
Girl Students, 1933

Васнецов Виктор
Николай Чудотворец
1911
холст, масло, 88,5х44

Из собрания
Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Viktor
Nicholas the Wonderworker
1911,
oil on canvas, 88,5х44

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum



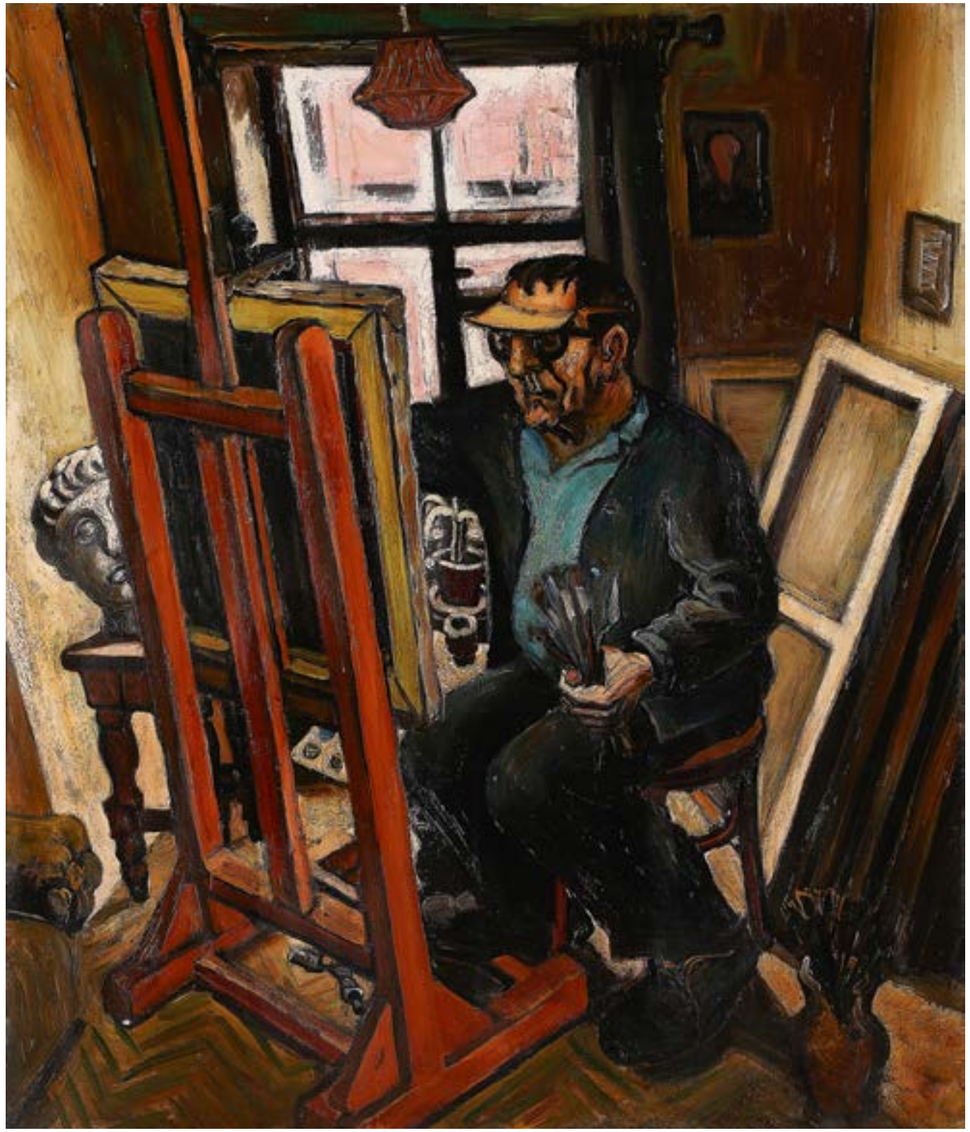
Агроскин Семен Agroskin Semyon

Вид из кухни. 2020, холст, масло, 100x100
View from the kitchen. 2020, oil on canvas, 100x100

EVA (Васильева Евгения) EVA (Vasilieva Evgeniya)

Без названия. 2017,
digital, 84,1x59,4
Untitled. 2017,
digital, 84,1x59,4

Головин Николай Golovin Nikolay



Портрет художника. 2000, холст, масло, 140x135
Portrait of the Artist. 2000, oil on canvas, 140x135

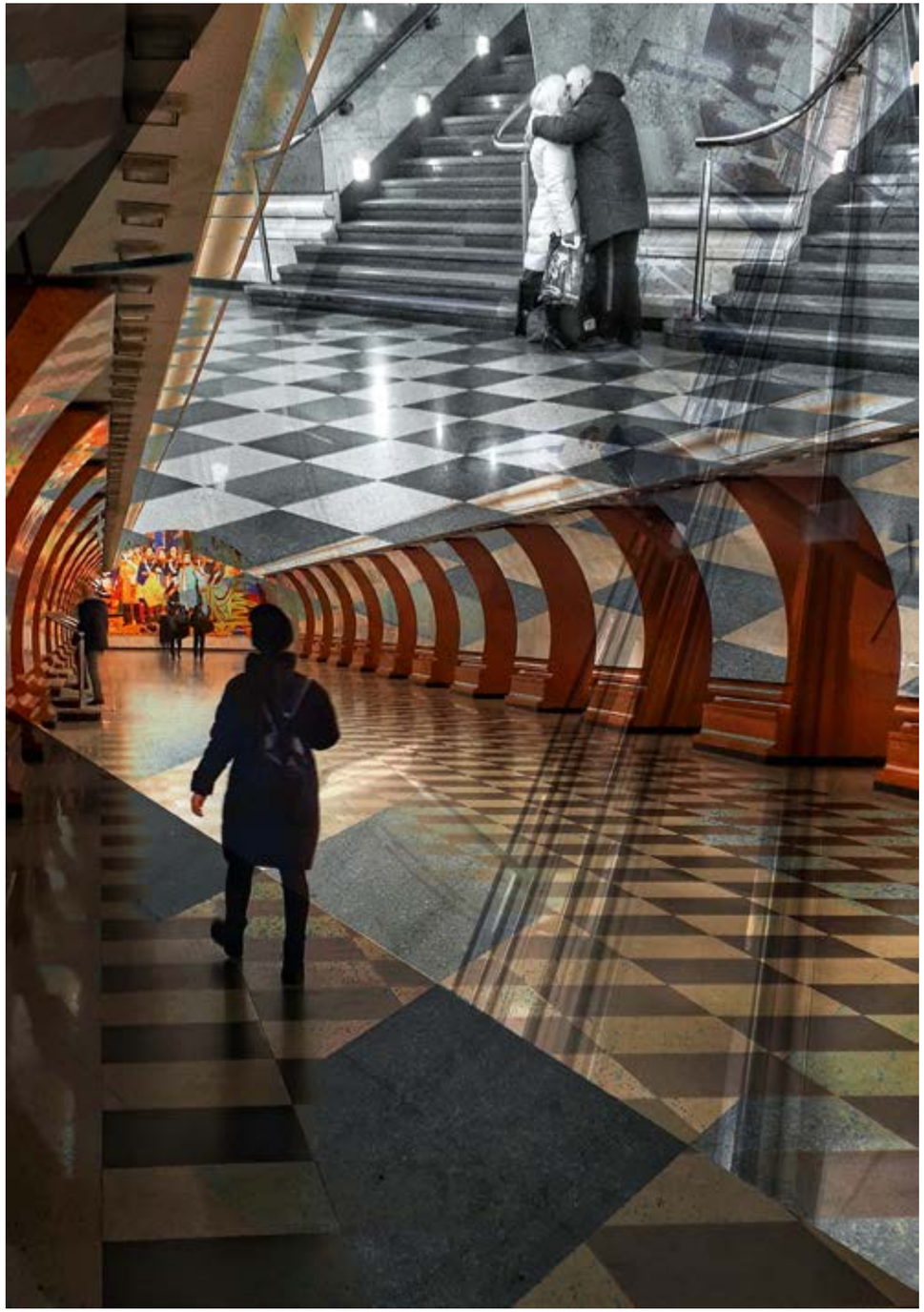
Гудович Наталия Gudovich Natalia

Тайная вечеря 2.0. 2017, холст, масло, 105x107
Last Supper 2.0. 2017, oil on canvas, 105x107

Жерноклюев Александр Zhernoklyuev Alexander

Мы вас посвятим в нашу тайну. 2020, холст, масло, 200x250
We Will Dedicate You to Our Secret. 2020, oil on canvas, 200x250

Жиляев Евгений Zhilyaev Evgeny



Метро-жизнь. 2019, фотография, коллаж, 140x200
Metro Life. 2019, photo, collage, 140x200

Иванова Лариса Ivanova Larisa

Выход есть. 2019, фотография
There Is an Exit. 2019, photo

Калинин Сергей Kalinin Sergey

Сатурн, пожирающий своих детей. 2019, холст, масло, 200x200
Saturn Devouring His Children. 2019, oil on canvas, 200x200

Киреев Максим Kireev Maxim

Сиденья. 2017, цифровая фотография, холст, 110x146
Seats. 2017, digital photo, canvas, 110x146

Кузнецова Галина Kuznetsova Galina

Итальянский дворик. 2019, фотография
Italian Courtyard. 2019, photo

Колесников/Денисов
+ Иван Вдовин
Kolesnikov/Denisov
+ Ivan Vdovin

Tabula Rasa. 2017, объект 50x50x25
(100 шт.), хэппининг, видео
Tabula Rasa. 2017, object 50x50x25
(100 pcs.), happening, video

Кузьмина-Чугунова Татьяна **Kuzmina-Chugunova Tatiana**

Веретено – аллегория. 2017, холст, масло, 120x100
The Spindle Is an Allegory. 2017, oil on canvas, 120x100

Курушин Александр **Kurushin Alexander**

Утро Родины (А.М. Коллонтай). 2018, холст, масло, 110x160
Morning of the Motherland (A.M. Kollontai). 2018, oil on canvas, 110x160

Лазарев Алексей Lazarev Alexey

Своды, Соловки. 2019, фотография
Vaults, Solovki. 2019, photo

Миронов Юрий Mironov Yury

Окно. 1993, холст, масло, 110x150
Window. 1993, oil on canvas, 110x150

Из серии «Сны улицы Станиславского». 2020, цифровая печать
From the *Stanislavsky street dreams* series. 2020, digital print

Любавин Анатолий Lyubavin Anatoly

У камина. 2020, холст, масло, 180x200
By the Fireplace. 2020, oil on canvas, 180x200

Любавина Нина Lyubavina Nina

Автопортрет. 2020, холст, акрил, 100x110
Self-Portrait. 2020, acrylic on canvas, 100x110

Назаренко Татьяна **Nazarenko Tatiana**

Ожидание. 2020, холст, масло, 100x80
Waiting. 2020, oil on canvas, 100x80

Новиков Алексей **Novikov Alexey**

Обнаженная. 1981, холст, масло, 65x80
Nude. 1981, oil on canvas, 65x80

Овсянников Виктор Ovsyannikov Viktor

Грёзы моего детства. 2016-2020, холст, акрил, 50x75
Dreams of My Childhood. 2016-2020, acrylic on canvas, 50x75

Пестов Игорь Pestov Igor

Ноги художника. 2020, холст, масло, 70x83
Artist's Legs. 2020, oil on canvas, 70x83

Петров
Константин
Petrov
Konstantin

Автопортрет. 2007, оргалит,
смешанная техника, 118х53
Self-Portrait. 2007,
hardboard, mixed media, 118х53

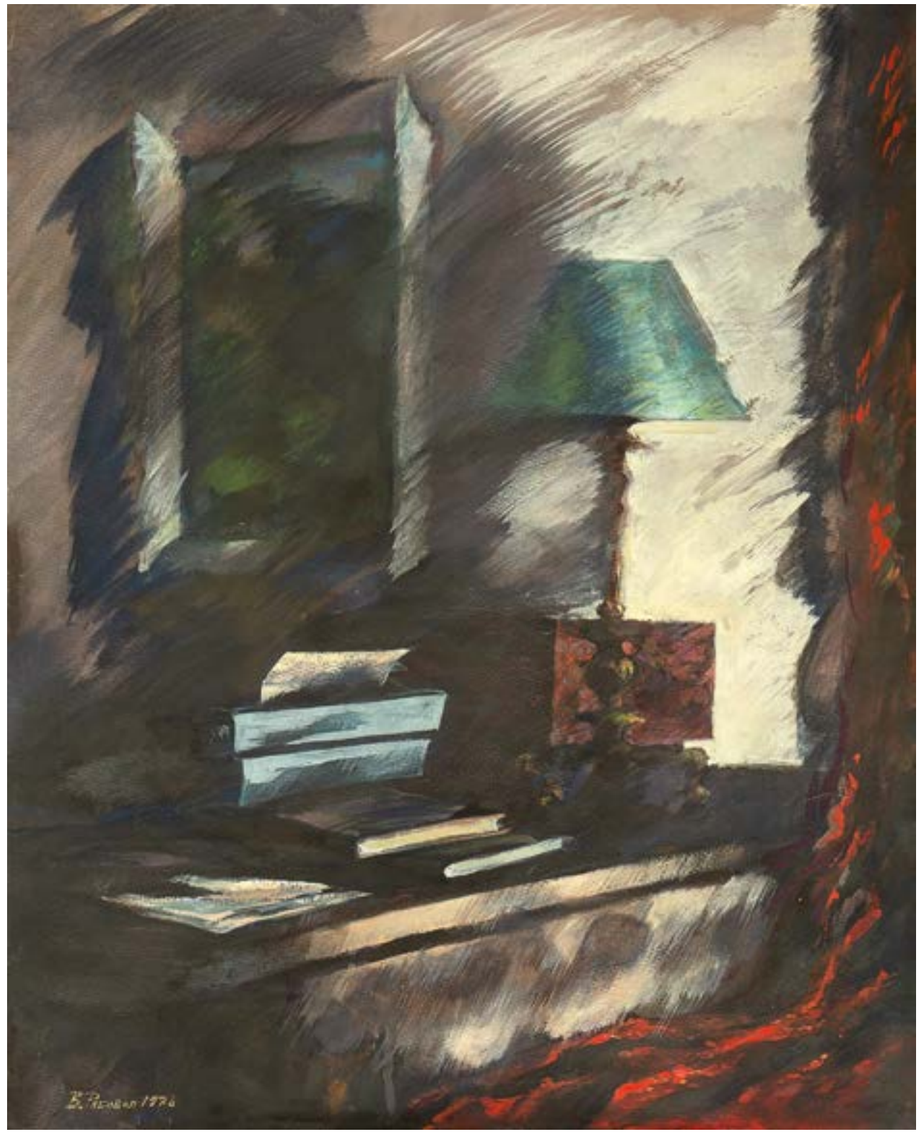
Поварова
Оксана
Povarova
Oksana

Печка. 2020,
фотография, 90х70
Stove. 2020, photo, 90х70

Русанов Виктор Rusanov Viktor

В мастерской художника. 2020, холст, масло, 120x100
In the Artist's Studio. 2020, oil on canvas, 120x100

Рябовол Валерий Ryabovol Valery



Вечерний интерьер. 1976, бумага, темпера, 62x49
Evening Interior. 1976, tempera on paper, 62x49

Соковнин Владимир
Sokovnin Vladimir

Наташа. 2020, холст, масло, 180x100
Natasha. 2020, oil on canvas, 180x100

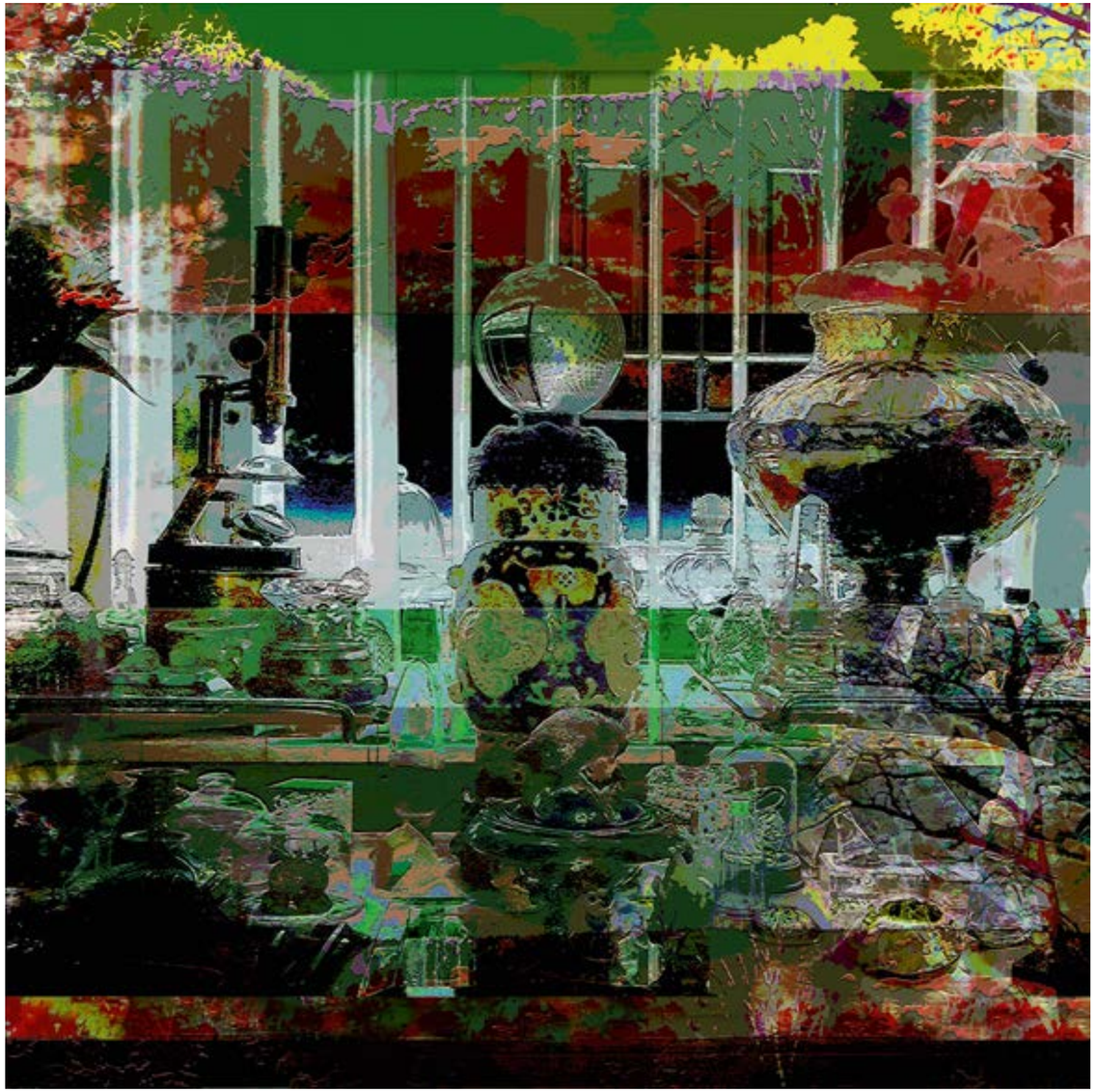
Хромов Дмитрий **Khromov Dmitry**

Кафе около вокзала. 2005, бумага, темпера, 55x65
Cafe near the Station. 2005, tempera on paper, 55x65

Худяков Константин Khudyakov Konstantin

Не ждали. Три Богатыря. 2018, холст, ультра-хром-принт 1/1, 220x550
They Did Not Expect Him. Three Heroes. 2018, canvas, ultra-chrome-print 1/1, 220x550

Худякова Марина Khudyakova Marina

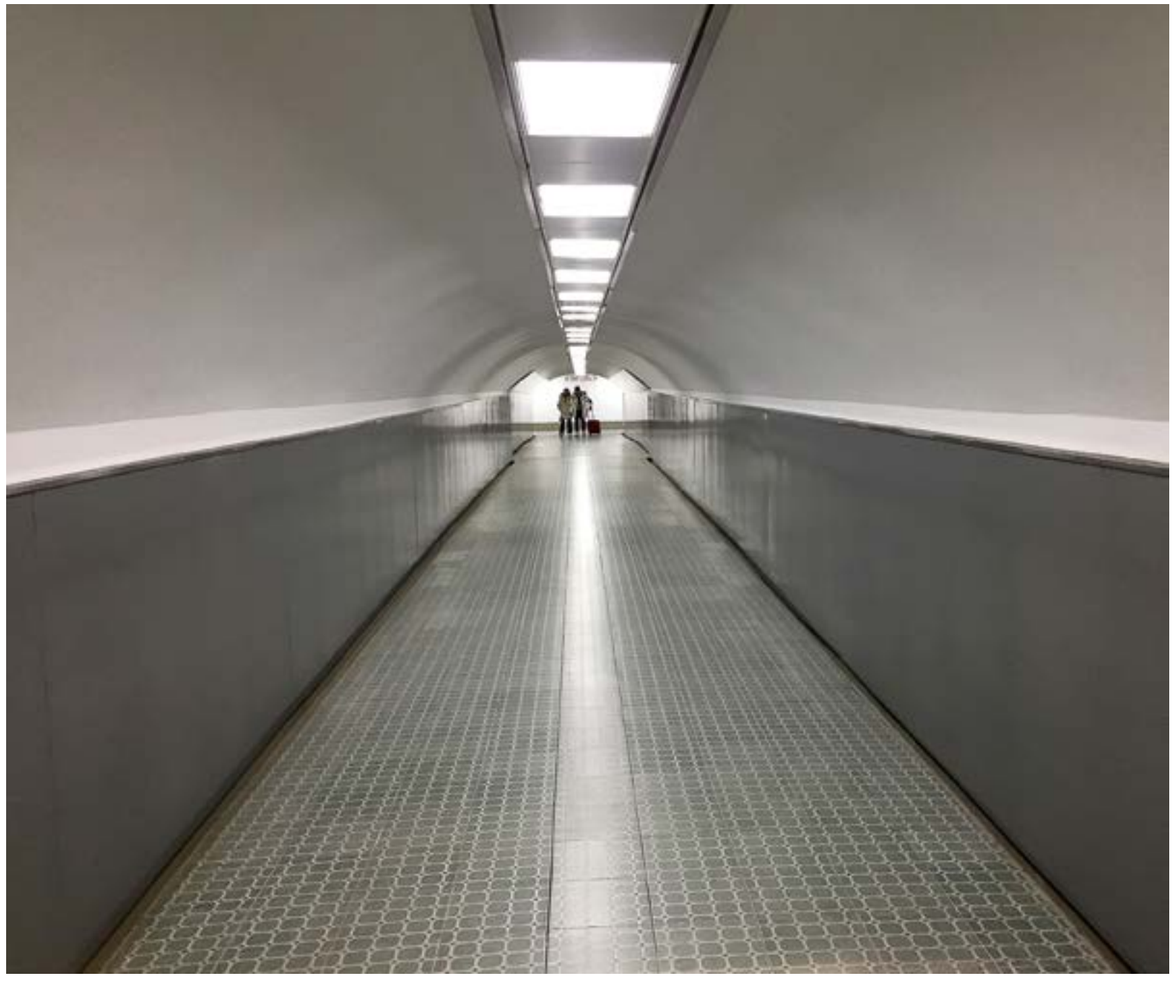


Мастерская. 2019, холст, ультра-хром-принт 1/3, 110 x110
Studio. 2019, canvas, ultra-chrome-print 1/3, 110 x110

Шульженко Василий
Shulzhenko Vasily

Портрет художника. 1998,
холст, масло, 200x140
Portrait of the Artist. 1998,
oil on canvas, 200x140

Щербаков Юрий Shcherbakov Yury



Шанхай. Переход. 2019, фотография, 70x50
Shanghai. Underground Pass. 2019, photo, 70x50

Janhoi (Гаврилин Валерий) Janhoi (Gavrilin Valery)

В интерьере. 2020, холст, акрил, 140x95
In the Interior. 2020, acrylic on canvas, 140x95

mAGus (Голубцов Андрей) mAGus (Golubtsov Andrey)

Выход. 2019, стритфото
Output. 2019, street photo

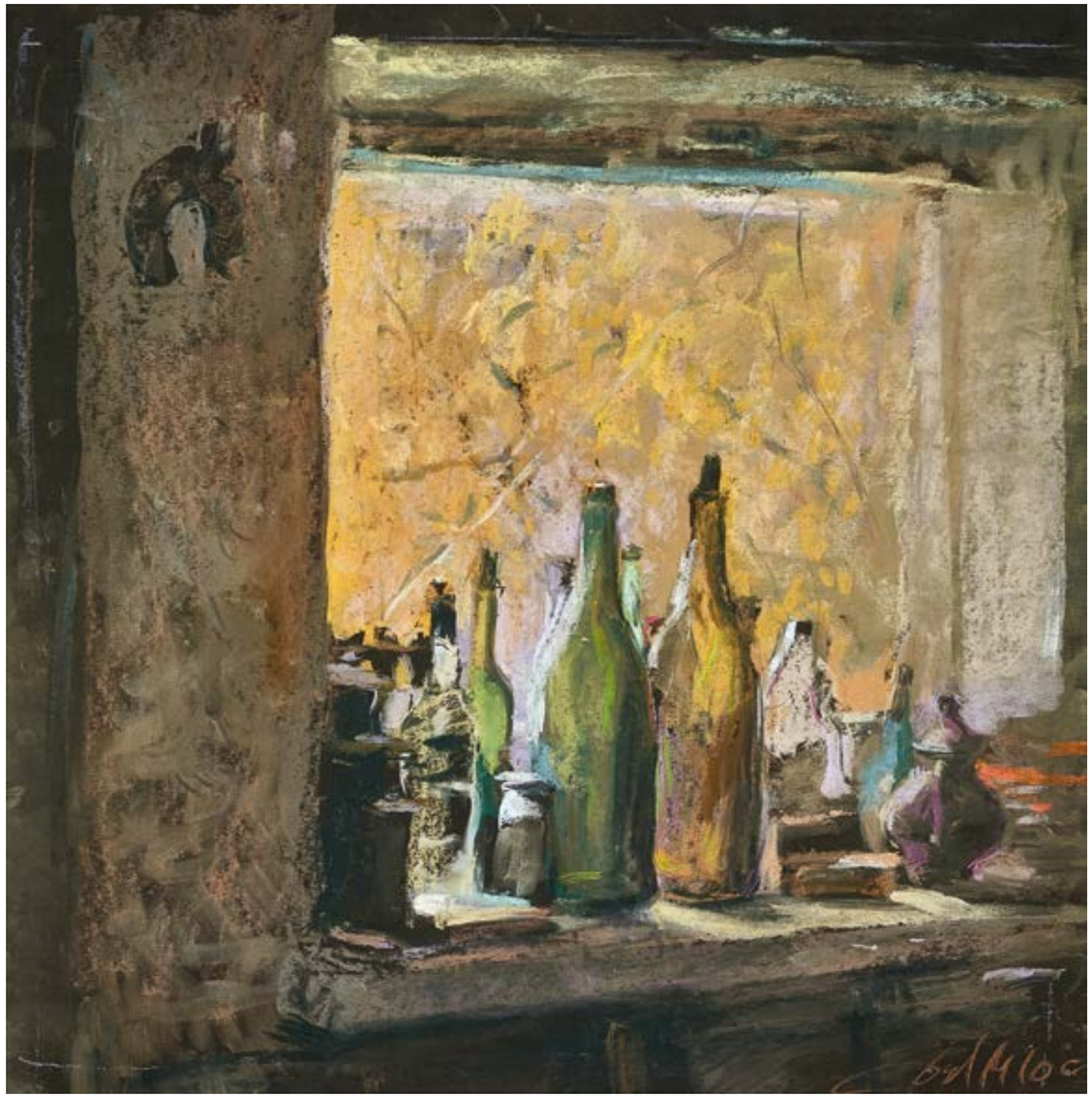
Горбачев Сергей Gorbachev Sergey

Начало. 2017, холст, масло, 90x70
Start. 2017, oil on canvas, 90x70

Горецкая Полина Goretskaya Polina

Диптих «Интерьер дачного дома на Солнечной поляне». 2019, холст, масло, 80x50 каждая
Diptych *Interior of a Country House in Solnechnaya Polyana*. 2019, oil on canvas, 80x50 each

Дуцев Михаил Dutsev Mikhail



Окно в осень. 2010, бумага, пастель, 70x70
Window to the Autumn. 2010, crayon on paper, 70x70

Зунузин Владимир Zunuzin Vladimir

Белая курица. 1988, ДВП, масло,121x84
White Chicken. 1988, oil on fiberboard, 121x84

Набатов Юрий Nabatov Yury

Одиночество, из серии «Последний приют». 2020, фотография, 90x60
Loneliness, from the *Last Shelter* series. 2020, photo, 90x60

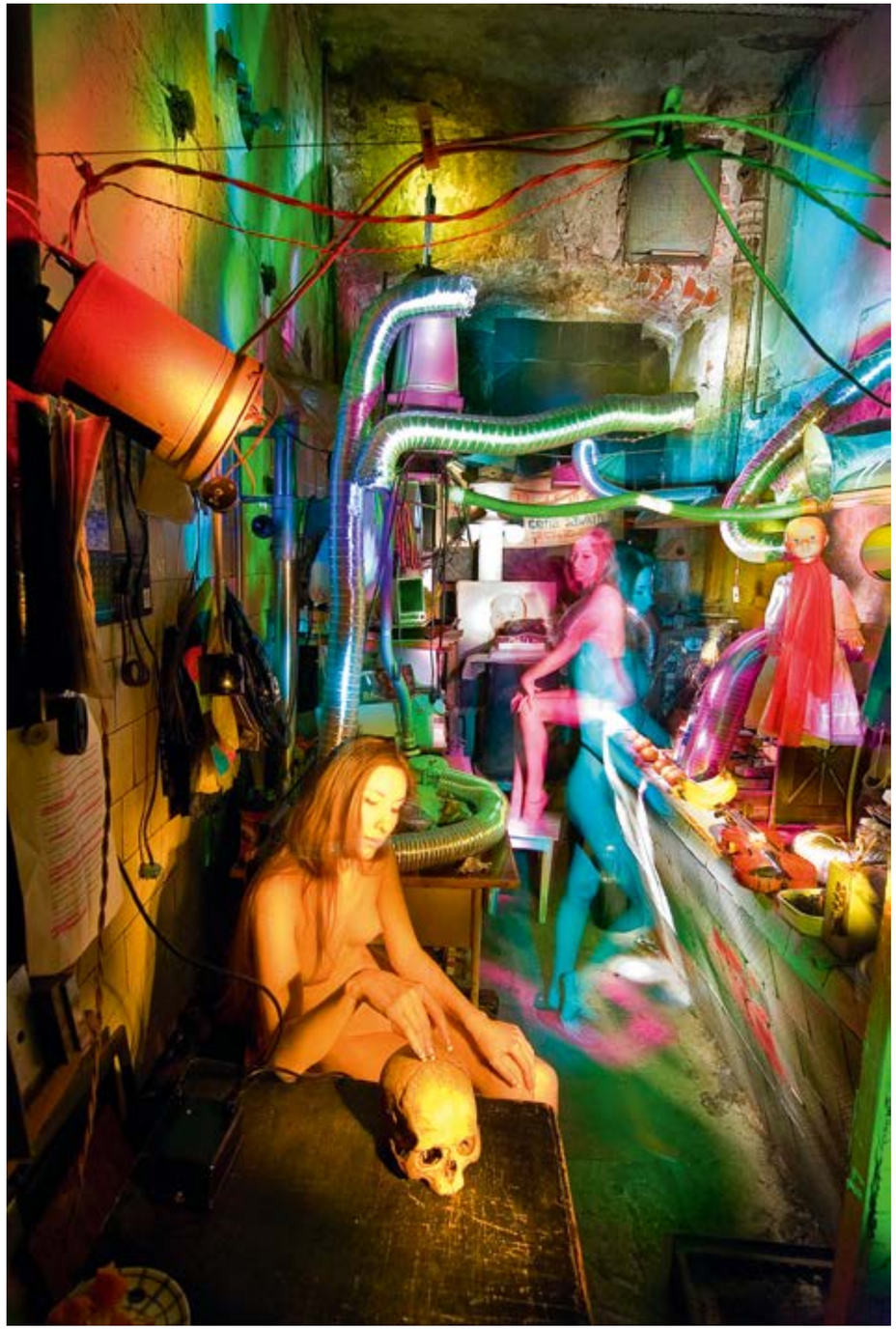
Мусин Ирик **Musin Irik**

Кокон. 2019, холст, масло, 75x175
Cocoon. 2019, oil on canvas, 75x175

Полонская Вероника Polonskaya Veronica

«Я девять лет одна, один умер, один ушёл. Чё дальше?».
2019, холст, масло, 100x70
"Nine years I've been alone, the one had gone, the other had died, what's going on then?".
2019, oil on canvas, 100x70

Савкин Геннадий
Savkin Gennady



Мастерская. 2011,
цифровая фотография,
световая кисть, 110x160
Studio. 2011, digital photo,
light brush, 110x160

Салдаев Михаил Saldaev Mikhail

На вернисаже. Автопортрет. 80x90, холст, масло
At the Opening Day. Self-Portrait. 80x90, oil on canvas

Саликов Фёдор Salikov Fyodor

Тема. 2014, холст, масло, 145x200
Topic. 2014, oil on canvas, 145x200

Слонов Василий Slonov Vasily

Красная зона. Stop-Virus. 2020, металл, полиэфирные смолы, эмаль, 57x22x17
Red Zone. Stop-Virus. 2020, metal, polyester resin, enamel, 57x22x17

Соснин Рудольф Sosnin Rudolf

Кира в деревне. 2016, холст, масло, 60x80
Kira in the Village. 2016, oil on canvas, 60x80

Ушакова Вера Ushakova Vera

Вечерний интерьер. 2015-2016, холст, масло, 70x80
Evening Interior. 2015-2016, oil on canvas, 70x80

Хитров Виталий Khitrov Vitaly

Конец навигации. 2018, фотография, компьютерная графика, печать на холсте, 110x160
End of Navigation. 2018, photo, computer graphics, canvas print, 110x160

Белая шляпка. 2018, холст, масло, 90x140
White Hat. 2018, oil on canvas, 90x140

Харлов Виктор Kharlov Viktor

Красный интерьер. 2016, холст, масло, 92x154
Red Interior. 2016, oil on canvas, 92x154

Хузин Рустем Khuzin Rustem

Жизнь только начинается. 2013, холст, масло, 180x80
Life is Just Beginning. 2013, oil on canvas, 180x80

Чернигин Алексей Chernigin Alexey

20 лет спустя. 2017, холст, масло, 60x80
20 Years Later. 2017, oil on canvas, 60x80

Широков Андрей
Shirokov Andrey

Интерьер Успенского собора Трифонова монастыря. 2018, холст, масло, 100x70
The Interior of the Assumption Cathedral, Trifonov Monastery. 2018, oil on canvas, 100x70

Губаев Фарит Интерьер в светлых тонах. Казань. 2019, фотография
Gubaev Farit Interior in Light Colours. Kazan. 2019, photo

Дубов Андрей Интерьер комнаты. 2016, холст, масло, 60x75
Dubov Andrey Interior. 2016, oil on canvas, 60x75

Квач Сергей Не стреляйте! 2019, холст, масло, 80x85
Kvach Sergey Don't Shoot! 2019, oil on canvas, 80x85

Коротков Валентин Старый стул. 2012, холст, масло, 80x80
Korotkov Valentin Old Chair. 2012, oil on canvas, 80x80

Кузьмичева Светлана Закулисье. Чайная церемония. 2019, оргалит, акрил, 90x100
Kuzmicheva Svetlana Behind the Scenes. Tea Ceremony. 2019, acrylic on hardboard, 90x100

Лагеда Ольга Триптих «Ильинская 160». 2016, масло, оргалит, 110x90
Lagеda Olga Triptych *Ilinskaya 160*. 2016, oil on hardboard, 110x90

Лисенков Олег Из детства. Палата. 2014, бумага, сепия, 28x23
Lisenkov Oleg From the Childhood. Ward. 2014, paper, sepia, 28x23

Петряшов Виктор Житейский разговор. 2011, холст, масло, 83,5x71,5
Petryashov Viktor Life Conversation. 2011, oil on canvas, 83,5x71,5

Федоров Ревель Натюрморт в светлом интерьере. 2010, холст, масло, 100x90
Fedorov Revel Still Life in a Light Interior. 2010, oil on canvas, 100x90

Якунчев Андрей Вернулся. 2015, холст, масло, 100x80
Yakunchev Andrey Returned. 2015, oil on canvas, 100x80

Зеркала **1** изготовляются для того, чтобы люди видели в них самих себя; очки **2** – для того, чтобы человек со слабым зрением видел яснее. Через телескоп **3** отдаленные предметы видны, как ближайшие. В микроскопе **4** блоха кажется величиной с поросенка. Лучи солнца зажигают дерево через зажигательное стекло **5.**

Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Specula **1** parantur, ut homines intueantur seipsos; Perspicilla, **2** ut acrius cernat, qui habet Visum debilem. Per Telescopium **3** videntur remota ut proxima; in Microscopio **4** Pulex apparet ut Porcellus. Radii Solis accendunt ligna per Vitrum urens. **5**

ОТРАЖЕНИЯ

REFLECTIONS

Ars imitatur naturam
Искусство есть отражение действительности, отражение, более или менее объективно и полно воспроизводящее сущность, содержание, качества и свойства самой действительности.
(Герман Недошивин.
«Очерки теории искусства». 1953)

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива

Одно из первых отражений, описанных в античном мифе о Нарциссе, было получено на поверхности воды. Это природное зеркало работает и сегодня и может составить конкуренцию другим поверхностям, обладающим свойством отражать. Первым отражением, которое зафиксировал человек, скорее всего, было его собственное лицо. Подобно Нарциссу на картине Караваджо, первый из людей, увидевший своего двойника в воде, наверняка был поражён. Отражение есть удвоение, и когда человек смотрит на своё отражение, он видит, возможно, не просто себя, а лучшую версию себя самого.
То же самое можно сказать и об искусстве. Основанное на мимесисе искусство отражает действительность, как утверждал Н. Г. Чернышевский. Но не творит ли художник собственную реальность, возможно, более совершенную и, без сомнения, уникальную, индивидуальную? Этот вечный спор продолжается со времен Платона и Аристотеля и обретает все больший и больший размах.
Если вернуться к теме отражения или зеркала, то она стала распространяться в изобразительном искусстве уже в эпоху Возрождения. Не беря во внимание античные изображения красавиц, держащих в руках небольшие зеркальца из полированного металла, в котором в лучшем случае могло отразиться только лицо, обращённое к нему, или полированный щит Афины в руках Персея, отразивший голову горгоны Медузы, мы перейдём к зеркалу в жилом интерьере. Один из самых ранних и самых известных примеров найдём в картине Яна Ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Эта небольшая картина на дереве из Лондонской Национальной галереи содержит микроскопическое изображение круглого зеркала-солнца в самой глубине комнаты, в котором отражается весь интерьер их жилища и ещё две фигуры помимо хозяина и хозяйки дома, в том числе и сам портретист.

Ян ван Эйк
Портрет четы Арнольфини, 1434
Jan van Eyck
The Arnolfini Portrait, 1434

Картина Ван Эйка написана в момент, когда в Европе только недавно научились изготавливать плоские зеркала. Венецианцы выкупили секрет их производства у фламандцев и добавили в олово, которое те выливали на стекло для получения зеркального эффекта, еще золото и бронзу, отчего качество зеркал, изготовленных в Венеции, оказалось вне конкуренции, но и стоимость такого зеркала стала выше. Большое зеркало было в то время дороже равной по размерам картины самого известного художника.
Через полторы сотни лет венецианский секрет будет похищен французами ради строительства зеркальной галереи Версальского дворца. И именно в этот период появляются картины, в которых зеркало становится главным героем. Первый из художников, чьи работы приходят на ум, когда речь заходит о зеркале, – Диего Веласкес. Венера, лёжа спиной к зрителям, смотрится в зеркало, а ее лицо мы видим в отражении. Эта игра с пространством буквально кружит зрителю голову: воображение готово дорисовать этот образ, превратив в объемный, трехмерный; нам кажется, что мы видим пленительную наготу со всех сторон. Стоит только вспомнить о том, что в античности не могло быть ещё такого стеклянного зеркала и Венера могла бы смотреться с лучшем случае в бронзовое. Однако то, что Веласкес изобразил именно такое зеркало – большое и плоское, которое существовало в его время, – не ошибка, а дань уважения красоте, подношение, подобное драгоценностям. Несомненно, Веласкес обращался и к своему предшественнику в этом сюжете – Тициану.
Венера Тициана тоже смотрится в зеркало, но роль отражения в картине венецианца не так важна – красавица сидит лицом к зрителю, а в зеркале можно видеть лишь половину её лица. Веласкес же разыгрывает тему отражения так, что его Венера кажется гораздо более обнаженной, чем та, которую изобразил Тициан, несмотря на то, что мы можем видеть лишь спину модели и неясные черты лица в зеркале. Сила воздействия этого образа такова, что картина подверглась нападению суфражистки Мери Ричардсон прямо в зале Национальной галереи в Лондоне. К сожалению, это нападение, совершенное на произведение искусства, - не единственное в истории, но, вероятно, единственное, в котором женщина подняла руку на женщину.
Ещё одно отражение можно найти на самой знаменитой из картин Веласкеса – «Менины». Это, по сути, – картина о написании картины, то есть то, что в кино называется бэкстейдж, – фильм о том, как снималось кино. Мы видим на ней то, что было перед глазами у позировавших Веласкесу короля Филиппа IV и королевы Марианны. Только в зеркале можно видеть саму королевскую чету и композицию портрета, который создаёт Веласкес. Отражение тут дает также возможность увидеть обе стороны, но не объема, как в случае с Венерой, а пространства. Почему-то у меня эта картина вызывает стойкую ассоциацию с последним кадром фильма Андрея Тарковского «Сталкер», когда стоящие на пороге таинственной комнаты, исполняющей заветные желания, герои вдруг оказываются видимы в фас – и зритель понимает, что он сам находится в той самой комнате. Отражение короля и королевы в зеркале позволяет нам посмотреть их глазами на королевский двор: любимую дочь – инфанту Маргариту, придворных и, наконец, взглянуть в глаза придворному художнику, который получил возможность вставить в эту картину свой автопортрет, как и Ван Эйк. Автопортрет художника, помещенный в портрет как отражение в зеркале, свидетельствует об особых отношениях художника и модели. Веласкес обозначил таким образом свой статус придворного художника Филиппа IV.
В русском искусстве любимый пример подобного рода – Портрет Генриетты Леопольдовны Гиршман, написанный Валентином Серовым. Владимир Осипович Гиршман был одним из тех меценатов и коллекционеров, который поддерживал и давал развиваться многим русским художникам на рубеже XIX и XX веков. После смерти Серова именно он организовал его знаменитую посмертную выставку. Его супруга Генриетта не раз бывала моделью Серова, но именно в знаменитом живописном портрете 1907 года из Третьяковской галереи мы видим сложное пространственное построение картины, несомненно, отсылающее нас к «Менинам» столь любимого Серовым Веласкеса. Только здесь пространство картины стало чуть камернее, что дало возможность приблизиться к героине почти вплотную.
Интересной особенностью этого портрета стало то, что, стоя спиной к туалетному столику и зеркалу на нем, модель смотрит, кажется, на художника, но на самом деле она смотрит в другое зеркало – большое, с полуциркульным завершением, которое стоит прямо напротив, стоит там, где Серов расположил свой мольберт, там, где, как кажется, находится и сам зритель. То есть зритель сам становится зеркалом, в которое смотрится эта молодая светская львица, немного кокетничающая с собственным отражением (или со своим изображением на картине Серова, которую, впрочем, она видеть не может). А нас, зрителей, кажется, вовсе не должно быть при такой сосредоточенной работе художника и модели, которые смотрят друг на друга, как эти два зеркала, повернутые друг к другу лицом: сверкающее фасками зеркало на старинном туалетном столике карельской березы, покрытом по принятому тогда обычаю стеклом, и второе – большое, в строгой деревянной оправе. Эти два зеркала словно отражают двух людей – художника и его модель, разницу их характеров и темпераментов.
Серову, видимо, нравились зеркала – ими он порой, как скальпелем, режет пространство, то стискивая его в узком промежутке между двух зеркал, как в портрете Гиршман, то раздвигая на максимально большую дистанцию пол и потолок, как в портрете артистки Марии Николаевны Ермоловой. Не обладавшая слишком большим ростом, в этом портрете Ермолова уподоблена колонне или кариатиде – так монументально она выглядит именно благодаря зеркалу на стене позади неё. Серов поместил Ермолову в фойе Малого театра, где актриса прослужила более 50 лет. Соединение взятого художником немного снизу ракурса фигуры в сочетании с отраженным в зеркале за ее спиной потолком дает ощущение монументальности и значительности личности Ермоловой. Этот ракурс, низкая точка зрения так же, как и портрет Гиршман, отсылают нас к одному из любимых художников Серова – Веласкесу, в частности, к серии изображенных им придворных карликов, которые благодаря низкой точке зрения кажутся великанами, головы которых упираются в небо.
Зеркало, изображенное в картине, как и зеркало в интерьере, может не только раздвигать пространство, но и обманывать зрение, заставлять нас пристальнее вглядываться в изображение, чтобы отличить изображение предмета и его отражения. Самым блестящим примером такой игры с пространством и введения зрителей в заблуждение относительно мира реального и мира отраженного можно считать картину Эдуарда Мане «Бар в Фоли-Бержер». Сперва нам кажется, что «зазеркалье» не соответствует реальности – из-за того, что отражение смещено относительно центральной оси, которую подчеркивает фронтальное положение фигуры барменши. Её поза, раскинутые руки, опирающиеся на прилавок, подчеркивают плоскость – плоскость холста и зеркала за ее спиной. Но в зеркале мы видим совсем другое, глубокое пространство, которое развивается не только вглубь, но, кажется, и вверх и вниз. Отражение здесь дает иллюзию того, что мы сами стоим перед этим баром и видим то, что у нас за спиной, – ложи, людей и даже часть фигуры воздушной гимнастки у верхнего края полотна. Иллюзия, что ты можешь оглянуться и увидеть все остальное, что не поместилось ни в раму зеркала, ни в раму картины, – полная. Нам кажется также, что девушка за стойкой обращается именно к нам, а не к тому усатому господину, которого мы видим справа. Ги де Мопассан писал об атмосфере, которая была характерна для этого заведения: «Девушки за стойкой были продавцами напитков и любви». Возможно, мы, послушные магии отражения, которое придумал Мане, видим здесь не просто отражение, но удвоение или раздвоение героини: левее – просто скромная девушка за стойкой, правее – та самая продавщица любви, беседующая с мужчиной. Как бы то ни было, этот ребус зрители пытаются разгадать уже почти полтора столетия и все внимательнее вглядываются в нарисованное зеркало, пытаясь обнаружить там себя.

Диего Веласкес
Менины, 1656
Diego Velázquez
Las Meninas, 1656

Отражение в зеркале – основной сюжет автопортрета Зинаиды Серебряковой. Правда, зритель понимает это не сразу, а лишь заметив двойное – с отражением – изображение свечи. Именно оно позволяет все расставить «по местам». Картина построена так, что рама зеркала почти совпадает с её рамой, а взгляд зрителя точно совпадает с тем, что может видеть изображенная на картине молодая женщина, причесываясь перед зеркалом. Только удвоение свечи дает нам разгадку, потому что остальные предметы на столике, в отличие от картины Мане, сами по себе не видны – мы видим только их отражение. Ничто не говорит о том, что перед нами – автопортрет художника, если не считать самой композиции картины, в которой можно ощутить связь с историей искусства, по крайней мере с историей отражений, изображенных в живописи. Есть в картине Серебряковой и еще одно зеркало – овальной формы. Оно висит в глубине комнаты над умывальником, и в нем отражается оконный переплёт. Заметив эту деталь, понимаешь всю тонкость игры с отражениями и невольно теряешься в этом белом пространстве на грани сна и пробуждения.
Должно ли все же искусство отражать действительность? Следует ли художнику быть если не подражателем натуры, то ее зеркалом? Сегодня на этот вопрос каждый

Зинаида Серебрякова
За туалетом. Автопортрет, 1909
Zinaida Serebriakova
At the Dressing-Table. Self-Portrait, 1909

Эдуард Мане
Бар в «Фоли-Бержер», 1882
Édouard Manet
A Bar at the *Folies-Bergère*, 1882

творец волен отвечать сам и в той технике, которая ему ближе. Как и можно было предположить, многие участники проекта «Против течения» высказались в форме фотографии. Один из самых ожидаемых мотивов – отражение в воде.

В фотографии Ольги Арлаускас московский двор предстает перевернутым, отраженный в луже на асфальте. Сколько раз каждый из нас смотрел на небо в отражении! На фото Максима Киреева из серии «реальность отражения» мы видим прежде всего абстрактное сочетание цветов и линий, но, чуть всмотревшись, мы понимаем, что это фактически отражение того же двора – только не в идеально ровном зеркале воды, а в луже, по которой, например, прошёл человек, – и отражение сразу теряет сходство с реальностью, зато проявляется «характер» самой воды, её вибрация. В противоположность этой живой поверхности осколок зеркала, в котором ничего не отражается, в фотографии Руслана Нургалиева превращается в холодную геометрическую фигуру, а вся композиция – в подобие абстрактной картины.

В фотографии Александра Слесарева мы видим двойное отражение – фасад венецианского Дворца Дожей отражается в воде и с помощью «Фотошопа» удваивается: правая и левая части почти полностью идентичны, реальность подвергнута нескрываемой редактуре, заставляя глаз выискивать отличия и находить только симметрию, как в тесте Роршаха. С фотографическими образами играет и Наталья Ламанова, удвоением и отражением фотографии добиваясь эффекта композиции игральных карт. Её цифровая фотография «Будь готов – Всегда готов!» (2003) обыгрывает руки, поднятые совсем не юным бородатым «пионером» в пионерском салюте, как диагональную границу верхнего и нижнего симметричных изображений

«Мозаикой» назвал своё фото Александр Москвитин: в нем современная постройка из стекла отражает дом середины XX века, построенный в так называемом стиле «сталинский ампир». Этот прием, достаточно широко распространенный в мировой архитектуре, особенно когда нужно встроить современное здание в существующую застройку и как бы «растворить» его в ней, в данном случае получает дополнительное значение – отражение в нашем сегодняшнем дне взглядов и клише семидесятилетней давности. Вроде и живем уже по-другому, и пользуемся благами современной цивилизации, а в сознании глубоко отпечаталась та эпоха.

Показательны в этом отношении две живописные работы – Сергея Гавриляченко «Памяти отца. За Родину! За Сталина!» (2015) и Анатолия Швецова «Отражения» (2019). Само по себе подспудное возвращение в изобразительное искусство образа «вождя народов» и то, что две работы, выполненные художниками из разных городов, попали в тематическую нишу «Отражения», не выглядит совпадением, ведь те темы, к которым обращаются художники, отражают общественное сознание. «Памяти отца…» несомненно отсылает к знаменитой картине Виктора Попкова «Шинель отца» (1972), в которой, конечно, было больше подлинного чувства ребенка войны. Что в картине Гавриляченко осталось от памяти отца? Шинель, если и была, давно истлела, и живого человека, который носил её, словно замещает бронзовый истукан с часов, а живую память о родном человеке – ритуальное поднятие рюмки. Память, живущая в сердце, – уже не такая персональная боль, а общее сожаление об ушедшей эпохе. Зеркало, в котором отражается сам художник, присутствует, как было оно, конечно, и в картине Попкова, но у Гавриляченко это – лишь узкая полоса на фоне современного городского пейзажа, а у Попкова зеркала не видно, но видение, являющееся художнику в нём – три женщины и сам он, примеривший шинель, – заполоняет полностью пространство его мыслей, в котором нет места отвлекающим деталям современности.

Трансформация реальной истории в пропагандистский миф надевает на многих наших современников, особенно молодых, не живших в ту эпоху, розовые очки. Их мы и видим на картине Анатолия Швецова. Изображения Сталина и салюта Победы над Кремлем – это те укореняемые в сознании обывателя образы, которые преломляют восприятие как исторических, так и современных событий. Надев такие очки, человек становится фактически слепым, поскольку перестает видеть реальность, но лишь навязанные стереотипы «позитивного» взгляда на генералиссимуса и Победу.

Фотография Александра Федоренко «Портрет. Наваждение» (2011) на первый взгляд никак не соотносится с темой отражений, да и на портрет не тянет: седой человек в кожаной куртке стоит спиной, рассматривая советский герб с множеством армейских латунных пуговиц, покрывающих его. Но на самом деле это потрясающий образ – коллективный портрет гражданина исчезнувшей страны, пытающегося осознать свое прошлое. Но видит он только ряды блестящих пуговиц и написанный на всех языках народов СССР лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Конечно, это произведение современного искусства, но именно с человеком, рассматривающим его, оно приобретает остроту и актуальность.

Старательно обходят по периметру образовавшееся на мостовой море горожане на картине Юлии Блиновой «Золотой свет» (2014). Вода при этом совершенно не отражает людей, стоящих по краям лужи, а только дома и машины – от этого кажется, что это портал в какую-то иную реальность, а в этом мире есть только городская толпа за оградой, зябнущий военный и золотой свет воссозданного Храма Христа Спасителя вдали как привязка к месту действия. В отражении же – неузнаваемый город, по которому мчатся машины и троллейбус (кстати, в 2020 году московский троллейбус упразднён, что ещё больше увеличивает разрыв между городом с силуэтом Москвы и городом-антиподом в отражении). На границе этих непересекающихся вселенных, одна из которых никак не может быть отражением второй, стоит похожий на московского воробья нахохлившийся солдатик, который, кажется, сторожит границу двух миров, объединенных только мотивом решетки – хорошо знакомой москвичам в последние годы на всех центральных улицах серой переносной конструкции, которая отгрызает у пешеходов возможность свободных прогулок и словно расчерченный на прямоугольники вид города в луже. Эта, казалось бы, бытовая картина неожиданно предстает перед нами ярким свидетельством и отражением времени, того времени, в котором мы все жили и которое помним еще совсем неплохо.

Еще одна живописная работа – «Толпа» (2018) Екатерины Бердюгиной – тоже показывает через тему отражения мир современного города. Прохожие идут по улице плотным потоком – все замкнутые в себе, с опущенными глазами, в темном колорите. Из этой человеческой массы глаз невольно выхватывает единственное светлое пятно – овальное зеркало, которое несет один из горожан, в котором отражается небо. Здесь, можно сказать, все небо заключено в этом зеркале: высокий горизонт не дает увидеть его иначе, как в этом маленьком островке света в центре плотного моря людей, каждый из которых замкнут на самом себе.

Среди работ на сюжет «Отражения» оказались несколько, которые могли бы попасть и в другую тематическую подборку, поскольку изображают интерьеры. Это живопись Дмитрия Колистратова «Санта Барбара» (2020) и обработанная, похожая на гравюру фотография Фарита Губаева «Высокое отражение. Кафе. 25 этаж. Казань» (2018). Современная архитектура, объединяющая эти произведения, панорамное остекление размывают границу не только между интерьером и пейзажем вокруг, но и между реальностью и фантастикой. Огромные стены-окна, в которые можно смотреть, как в телевизор, зеркальные поверхности, и чувство парения над обыденностью охватывает тебя на верхних этажах небоскрёбов, где ты видишь спины летящих под тобой птиц. Отстраненность и стерильность этих пространств словно выхватывают человека из круговорота житейских забот и позволяют перенестись в воображении в иные пространства – хоть в сериальную «Санта-Барбару», которую помнят все телезрители конца 1980-х – начала 1990-х. Перевернутость пространства за окнами в картине Колистратова вполне оправдана представлениями о географии в духе Алисы в Стране чудес, которая считала, что на другой стороне земли все ходят вверх ногами. Но любопытно, что и в фотографии Губаева мы тоже видим Казань и сверху, и – в отражении зеркального потолка – вверх ногами: зеркальные и хромированные поверхности искажают пространство.

Фотография Вадима Федотова «Зазеркалье» (2016) могла бы смело быть названа «Хождение по водам» – настолько выразительна и одинока человеческая фигура, ступающая по зеркальной спокойной воде, отражающей небеса. По сравнению с этим чудом, в которое мы готовы поверить, цифровой фотоколлаж Геннадия Савкина, изображающий огромную Луну, садящуюся в Волгу рядом с узнаваемым двухкилометровым мостом между Саратовом и Энгельсом, выглядит, как кадр из фантастического фильма, особенно когда в отражении огромной планеты в волнах Волги тебе начинает видеться череп.

Рядом с фантастическими отражениями, исполненными фотографами, неожиданно ординарными смотрятся решения темы отражения в живописи, особенно тогда, когда за это берутся относительно молодые художники – поколения 40-летних. Живописец из Саранска Валентин Коротков пишет так, словно он начал работать в то время, когда еще не родился. «Голубое небо» (2016) написано в старых добрых реалистических традициях, так, словно ничего не менялось в отечественном искусстве с 1950-х годов. Валентин Коротков принадлежит к династии художников, и его отец, Степан Коротков, также представил на выставку проекта «Против течения» свою работу 1994 года «Отражения». В ней, решенной в лаконичной манере, гораздо лучше отразилось время пустоты, которым стали для многих художников трудные 90-е годы. Отвернутые оборотом холсты, закрытые стеклянные двери мастерских гораздо точнее отражают время жизни художника в то время, чем недавняя картина Короткова-сына – нашу действительность 2010-х в деревенском осеннем пейзаже, существующем вне времени.

Впрочем, слишком пристальное копание в неприглядных сторонах современной жизни вызывает не меньшее удивление. Живопись Ирика Мусина «Бумажный кораблик»

Диего Веласкес
Венера с зеркалом, 1647
Diego Velázquez
The Rokeby Venus, 1647

Валентин Серов
Портрет Г.Л. Гиршман, 1907 (фрагмент)
Valentin Serov
Portrait of G.L. Hirschman, 1907 (detail)

или Василия Шульженко «Нарцисс», исполненные совсем недавно, представляют русскую действительность как постоянную разруху, в которой существуют только декласcированные, вечно пьяные персонажи, внешность которых так же отвратительна, как и их тронутые некрозом тела. Герой Мусина лёжа смотрит ка бумажный кораблик, плывущий по отвратительной жёлтой жиже, а «Нарцисс» Шульженко – на мутный поток, в котором он вряд ли сможет отразиться, но, возможно, и к лучшему – влюбиться в такого себя вряд ли возможно. «Нарцисс» (2014) Евгения Кузовкина, написанный монохромно, удвоен отражением. Его поцелуй кажется актом пожирания.

Тему добычи развивает в одноименной картине 2017 года Айрат Хамидуллин: для женщины добыча в жизни – мужчина, для мужчины – женщина; немудреная идея подчеркнута такой же простой, легко читаемой композицией, в которой верх и низ амбивалентны и взаимозаменяемы. Гендерная тема нашла отражение и в работе группы NO TIME (Анастасия Павловская и Ольга Демиденко). Популярная в кинематографе тема обмена телами между мужчиной и женщиной решена как типично феминистский дискурс: женщина бреется, мужчина красит губы перед зеркалом, так что тема отражения в данном случае удваивается – помимо отражения в зеркале, мужчина и женщина, супруги, являются отражением друг друга.

Однако, даже занимаясь одним делом, применяя сходные приемы, супруги-художники могут быть абсолютно самодостаточными личностями. Константин Худяков – один из пионеров цифрового искусства высоких технологических решений в нашей стране – не мог не повлиять на свою супругу Марину Худякову, однако ее работа, представленная в номинации «Отражение», – «Груши» (1999) – скорее интерпретация в цифровом виде идеи Энди Уорхола. Четыре натюрморта, очень близкие по композиции, объединены вместе, подобно тому, как Уорхол объединял портреты Мао, Мэрилин Монро или томатного супа. Однако каждое из четырех изображений Худяковой обладает собственными свойствами: это не просто разница цвета, как у Уорхола, но совершенно особое построение пространства с акцентом на первый план, где царят эти самые груши, или на дальний – открытое окно, или на хрустальную вазочку, которая маркирует средний план. Кажется, что зрение все время настраивается и, как бинокль, позволяет рассматривать разные предметы попеременно. Работа настраивает на созерцание медленное и вдумчивое.

Тициан
Венера перед зеркалом, 1555
Titian
Venus with a Mirror, 1555

Работы Константина Худякова очень узнаваемы не только по пластическим и сюжетным мотивам. Один из любимых элементов художника или, можно даже сказать, атомов его искусства – серебряные зеркальные шарики. Они встречаются практически в каждой работе, в том числе и в той, что представлена в этом разделе проекта «Против течения», – «Гранпри. Женщины». Три цвета – кроваво-красный, ртутно-серебряный и блестящий золотой – создают иллюзию полихромности, не разрушая ощущения подвижной материи, которая рождает из себя разные, в том числе и антропоморфные формы.

Михаил Дьячков представил объемный объект, который можно считать скорее предметом дизайна интерьера, тем более что он подключается к электричеству и может служить источником света. Его название «GEO» заставляет заподозрить в зеркальном шаре, находящемся в центре зеркальной квадратной «рамы», образ планеты Земля. И в некоторых ракурсах этот шар словно имитирует солнечное затмение, превращаясь в чёрный контур на фоне электрического света. Объект Ивана Фадина так и называется – «Лампа с зеркальным плафоном». Сложная геометрическая форма оказывается дизайнерским объектом, который при включении становится прозрачным, и его грани отражают свет лампочки.

Изображенное в карандашном рисунке Сергея Геты «100 грамм» свечение прозрачного граненого стакана поражает не столько гиперреалистической точностью, сколько простотой решения сложного философского вопроса, который обычно позволяет обнаружить отличие оптимистов от пессимистов. Здесь вопрос решён математически точно: полстакана – это сто грамм. Преломление света в гранях, капли и солнечный зайчик – бонус для любителей виртуозного рисунка. Напротив, совершенно условно изображение в живописном «Окне» (2015) Александра Кацалапа. Распахнутое то ли в туман, то ли в бесконечность, оно не дает отражений само по себе, потому что ничто не может отражаться ни в чём.

Несмотря на темный общий колорит, написанный Константином Петровым интерьер крестьянской избы в небольшой графической работе «Зеркало в Криушкино» (1998) вызывает светлые воспоминания даже у тех, кто никогда не был в этой давно облюбованной московскими художниками деревне близ Переславля Залесского, на высоком восточном берегу Плещеева озера. Даже сам адрес деревни Криушкино кажется зачином сказки, и это настроение сказки, в которую, как в новое пространство, можно войти, замечательно передано в этой игре пространств, двух старинных зеркал (второе висит в простенке между окнами и отражается в первом, украшенном каким-то странным деревенским букранием). Контраст темного интерьера и светлого пейзажа с озером за окном рождает ощущение прыжка, перехода из одного мира – реального и будничного – в сказочный летний мир голубого неба, купанья, свободы.

Отражение или подражание – природе или древним – один из основополагающих принципов миметического искусства – единственного, о существовании которого был осведомлен Ян Амос Коменский. Именно в то время, когда он жил – в XVII веке, – произошёл важный поворот в понимании того, отражением чего должно быть искусство. Если до этого, в античности ценилась способность приблизиться к природе, то в эпоху Ренессанса и позже считалось необходимым подражать не только и не столько природе, но и древним мастерам. К концу семнадцатого столетия, когда рождался академизм, между художником и природой встал авторитет древних авторов, в которых природа преломлялась, как в зеркальных гранях. И только много лет спустя, в XIX веке учение художников у самой природы снова обрело актуальность. Искусство снова должно было отражать жизнь. Так и продолжается эта линия миметического искусства, несмотря на то, что в конце XIX и в XX веке его позиции сильно пошатнулись – сначала в связи с изобретением фотографии, затем – в связи с тем, что художники перестали довольствоваться ролью зеркала и сами захотели творить свои миры из абстрактной материи.

Наталия ТОЛСТАЯ

Валентин Серов
Портрет М.Н. Ермоловой, 1905
Valentin Serov
Portrait of M.N. Ermolova, 1905

The first reflection that a person recorded was most likely his own face. Reflection is not just a doubling, when a person looks at his reflection, he sees, perhaps, not just himself, but a better version of himself. The ancient myth of Narcissus is essentially the story of finding a second self in reflection.

The history of art knows many examples when the mirror became an important element of the picture. These are mythological characters – Venus and Narcissus, admiring their reflections, these are real people, customers of Van Eyck, Velasquez or Serov, whom the mirror unites with artists not only in one space, but also in one plane of the picture. And of course, a mirror is an absolutely necessary subject for a self-portrait, when the artist can look at himself as if from the outside. In addition, mirrored surfaces are capable of transforming space, making it deceptively endless, as, for example, in the mirror gallery of the Palace of Versailles.

All these magical and physical properties of the mirror made this item very popular and expensive. During the Renaissance, large mirrors were valued no less than painting, and a conflict arose between France and Venice when, for the construction of Versailles, French emissaries removed from Venice families of craftsmen who owned the secret of making large flat mirrors. These days, mirrored surfaces continue to appeal to artists and photographers for the possibilities they offer.

Nathalie TOLSTOÏ

Васнецов Аполлинарий
Лиственницы
1905
картон на холсте, уголь,
акварель, белила, 50х62

Из собрания
Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Apollinary
Larch Trees
1905,
cardboard on canvas, charcoal,
watercolor, whitewash, 50x62

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Акопов Максим Akopov Maxim

Отражения. 2020,
фотография, 90x67,5
Reflections. 2020,
photo, 90x67,5

Арлаукас Ольга Arlaukas Olga

Отражения. 2020, фотография, 90x60
Reflections, 2020, photo, 90x60

Блинова Юлия Blinova Yulia

Золотой свет. 2014, холст, масло, 200x200
Golden Light. 2014, oil on canvas, 200x200

Ван О Van O

Бабло порождает Зло. 2015, фотоколлаж, акрил, 80x80
Money is the Root of all Evil Today. 2015, photo, collage, acrylic, 80x80

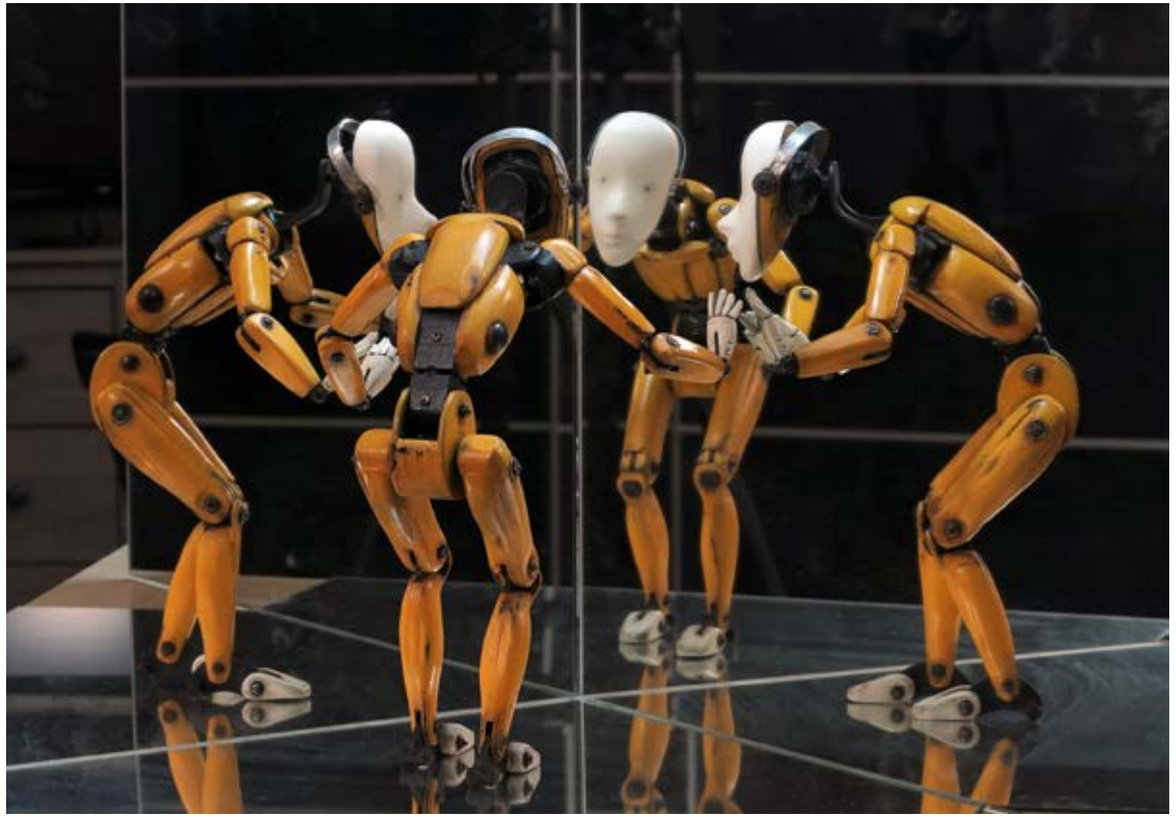
Волконская Юлия Volkonskaya Yulia

Две дороги. 2018, холст, масло, 130x170
Two Roads. 2018, oil on canvas, 130x170

Гавриляченко Сергей
Gavrilyachenko Sergey

Памяти отца.
За Родину! За Сталина!
2015, холст, масло, 90x60
In Memory of the Father.
For the Motherland! For Stalin!
2015, oil on canvas, 90x60

Гвоздев Владимир Gvozdev Vladimir



Танец. 2020, цифровая печать, 100x160
Dance. 2020, digital print, 100x160

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav

Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

Гета Сергей Geta Sergey

100 грамм. 2017, бумага, карандаш, 100x100
100 grams. 2017, pencil on paper, 100x100

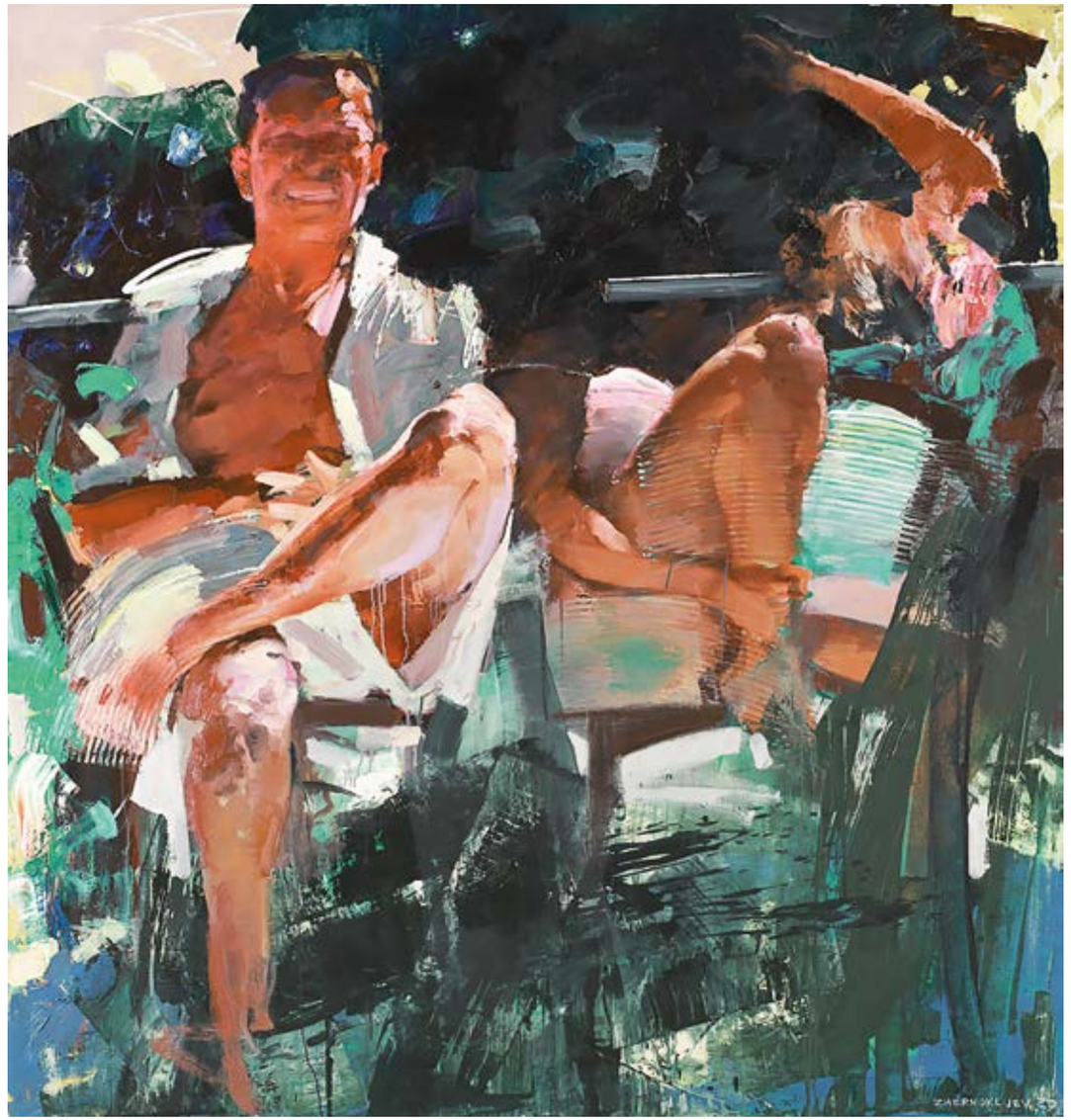
Глухов Виктор Glukhov Viktor

Отражение. 2020, холст, масло, 140x120
Reflection. 2020, oil on canvas, 140x120

Глынин Тимофей
Glynin Timofey

Полная луна. 2020, фотография, 110x80
Full Moon. 2020, photo, 110x80

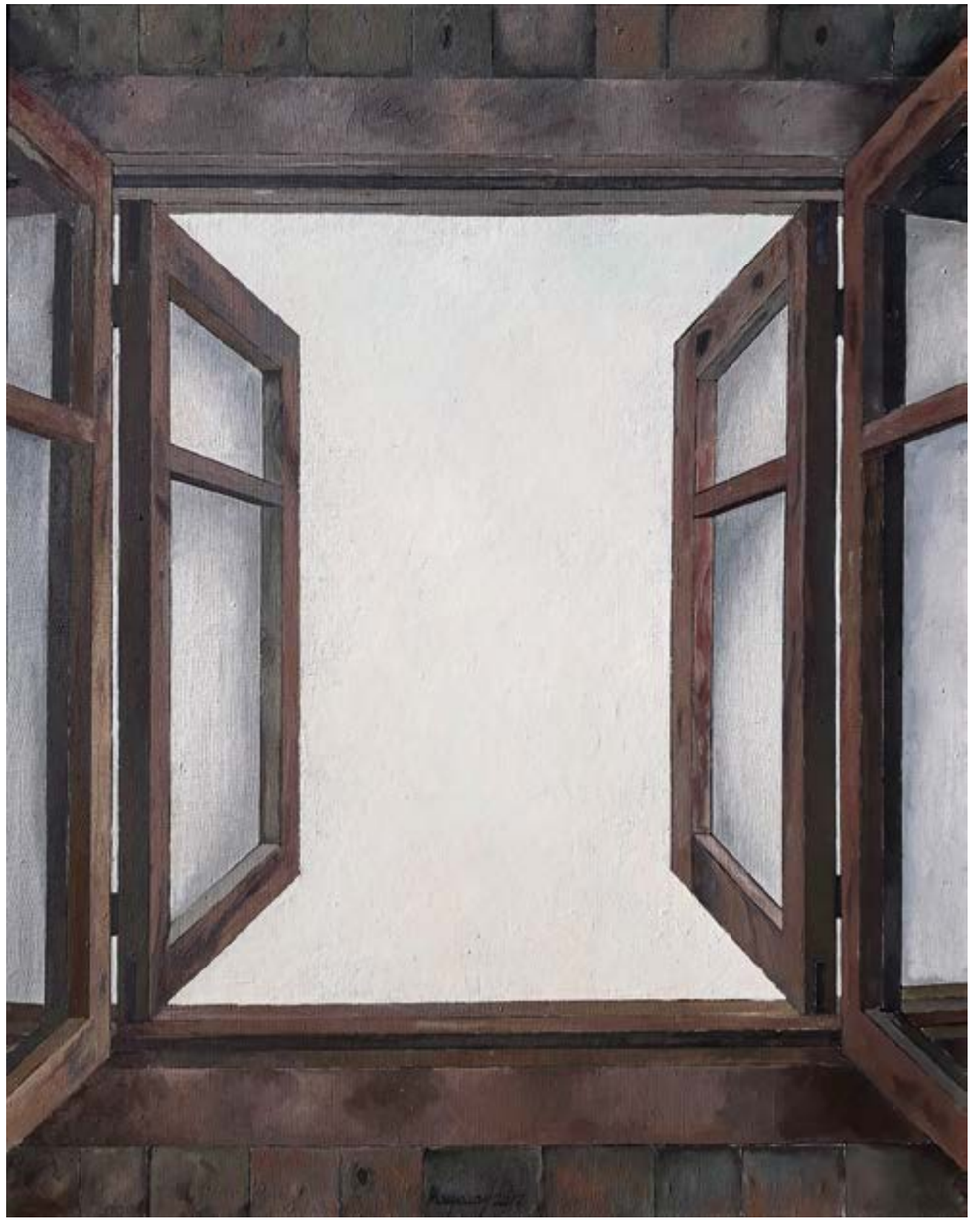
Жерноклюев Александр **Zhernoklyuev Alexander**



Возможность сделать что-либо. 2020, холст, масло, 195x185
The Ability to Do Something. 2020, oil on canvas, 195x185

GEO. 2020, металл, ткань, пластик, LED, дисперсионные призмы, 110x110
GEO. 2020, metal, fabric, plastic, LED, dispersion prisms, 110x110

Кацалап Александр Katsalap Alexander



Окно. 2015, холст, акрил, 100x80
Window. 2015, acrylic on canvas, 100x80

Киреев Максим Kireev Maxim

Из серии «Реальность отражения». 2017, цифровая фотография, холст, 146x110
From the *Reality of Reflection* series. 2017, digital photo, canvas, 146x110

Колистратов Дмитрий Kolistratov Dmitry

Санта Барбара. 2020, холст, масло, 140x90
Santa Barbara. 2020, oil on canvas, 140x90

Ламанова Наталия
Lamanova Natalia

«Будь готов – Всегда готов!».
2003, цифровая печать, 160x110
"Be ready always ready!".
2003, digital print, 160x110

Майоров Андрей Mayorov Andrey

Отражение. 2019, холст, масло, 150x80
Reflection. 2019, oil on canvas, 150x80

Миронов Юрий Mironov Yury

Ночное видение. 2001, холст, масло, 80x100
Night Vision. 2001, oil on canvas, 80x100

NO TIME (Павловская Анастасия, Демиденко Ольга)
NO TIME (Pavlovskaya Anastasiya, Demidenko Olga)

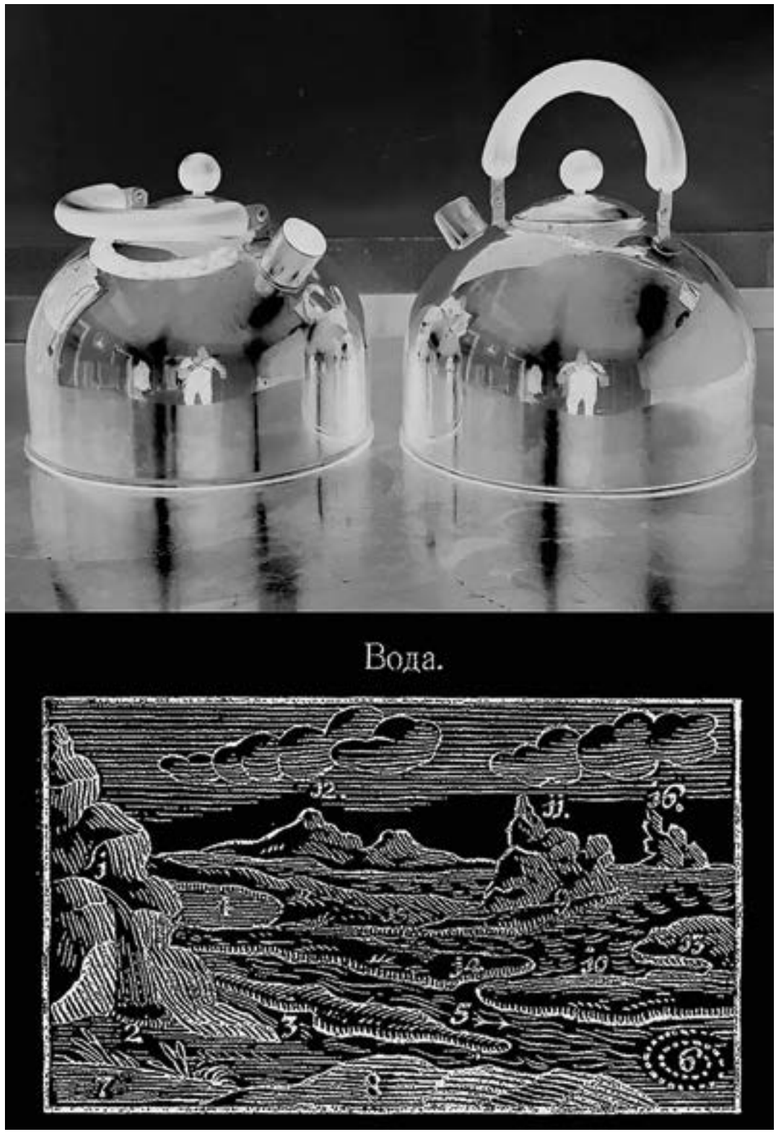
Диптих «Отражение 2020». 2020, смешанная техника, 130x160
Diptych *Reflection 2020*. 2020, mixed media, 130x160

Петров Константин **Petrov Konstantin**

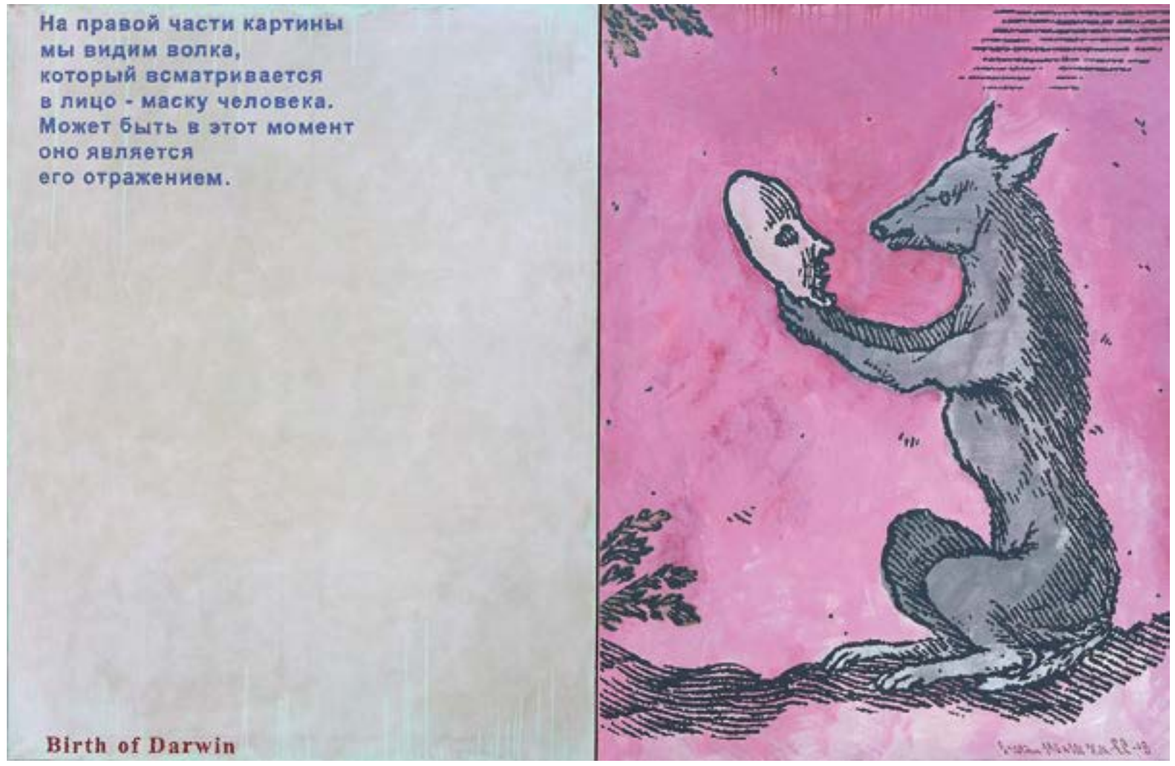
Зеркало в Криушкино. 1998, бумага, смешанная техника, 52x74
Mirror in Kriushkino. 1998, paper, mixed media, 52x74

Новиков Игорь
Novikov Igor

Вечерний звон. 2016, холст, масло, 95x130
Evening Bell. 2016, oil on canvas, 95x130



Вода. Из серии «Элементы». 2020, струйная печать на картоне, 96x58
Water. From the *Elements* series. 2020, inkjet print on cardboard, 96x58



Рождение Дарвина. 2009, холст, акрил, масло, 130x200
The Birth of Darwin. 2009, acrylic, oil on canvas, 130x200

Серафим Шувалов Serafim Shuvalov

Строй-2. Из серии «История будущего». 2019, холст, масло, 170x130
Order-2. From the *History of the Future* series. 2019, oil on canvas, 170x130

Фадин Иван Fadin Ivan

«2/6». Лампа с зеркальным плафоном. 2020, сталь, стекло, 30x30x85
2/6. Lamp with a Mirror Shade. 2020, steel, glass, 30x30x85

Слесарев Александр
Slesarev Alexander

Дом Дожей. Венеция, 2020, фотография, печать, 61x91
The Doge's Palace. Venice, 2020, photo, print, 61x91

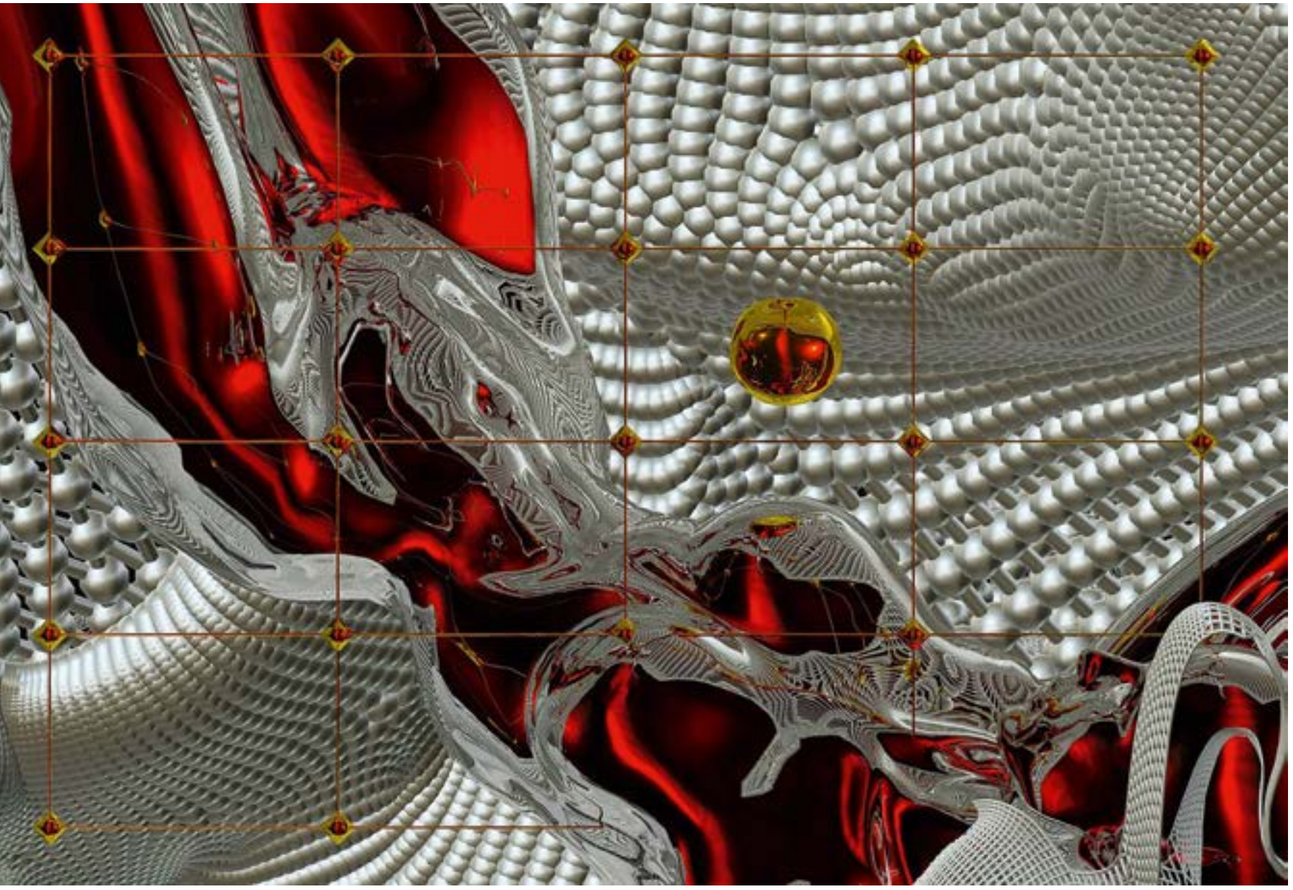
Федоренко Александр Fedorenko Alexander

Портрет. Наваждение. 2011, фотография
Portrait. Glamor. 2011, photo

Филоненко Алексей Filonenko Alexey

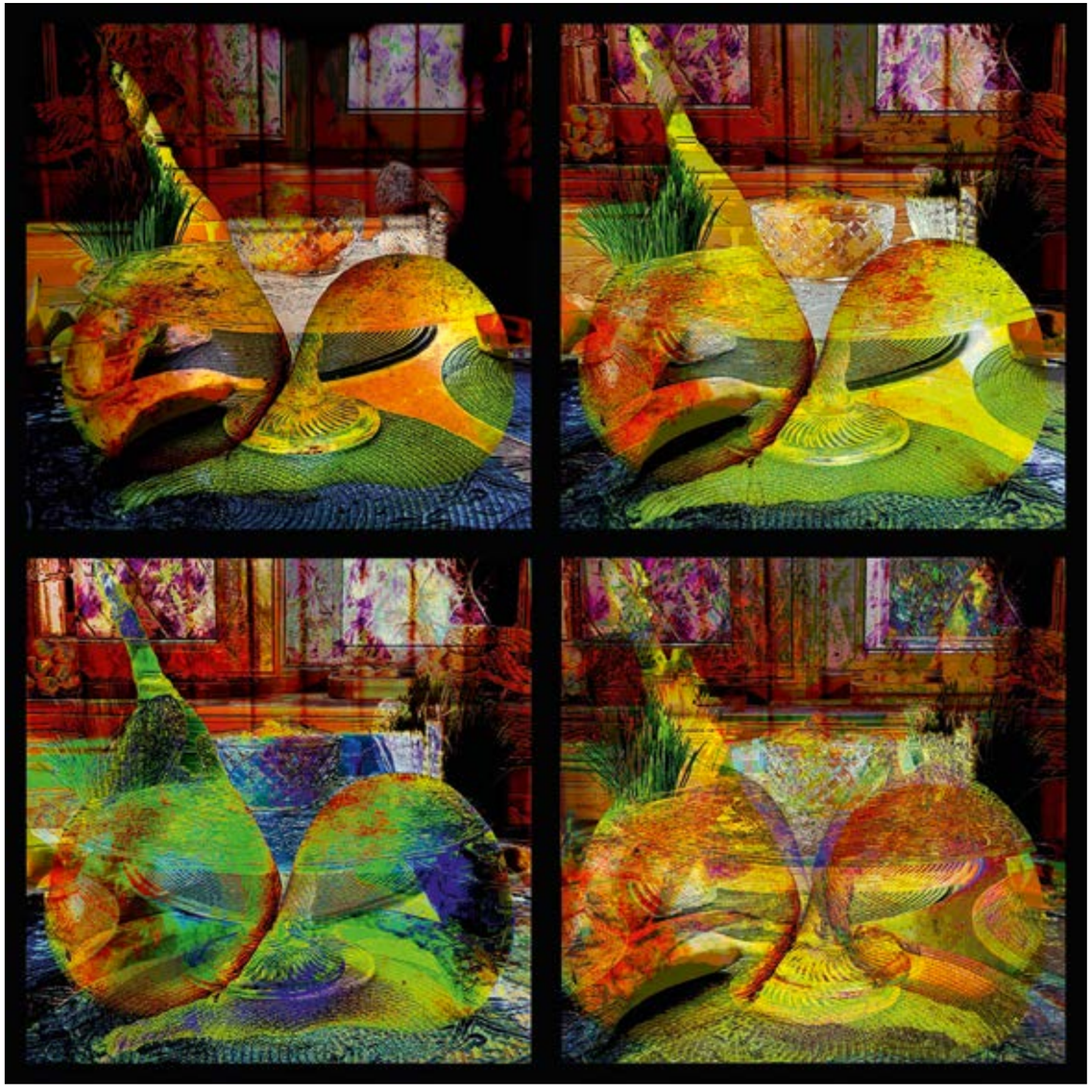
Переправа в Читване. 2017, фотография, 20x30
Ferry to Chitwan. 2017, photo, 20x30

Худяков Константин Khudyakov Konstantin



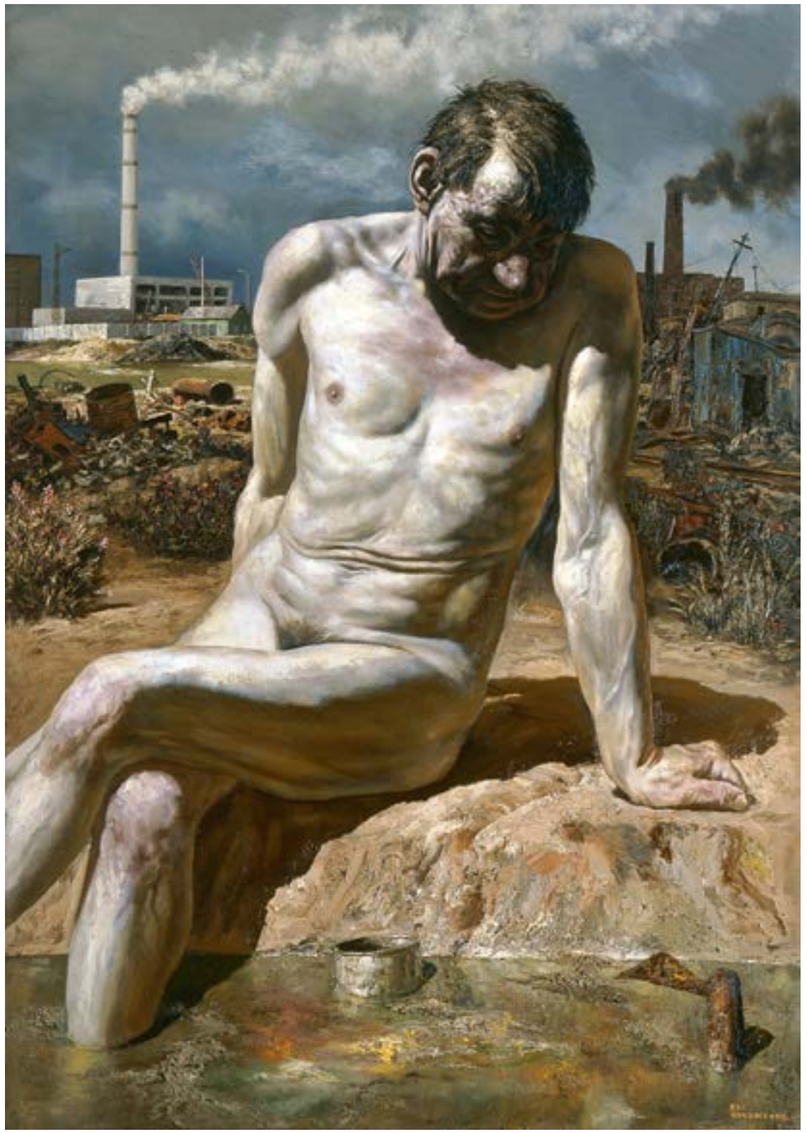
Амазонка. Из цикла «Световая природа женщины». 2018, стерео-лайт-панель, 67x100
Amazon. From the *Light Nature of a Woman* cycle. 2018, stereo light panel, 67x100

Худякова Марина Khudyakova Marina



Груши. 2020, холст, ультра-хром-принт 1/3, 110x110
Pears. 2020, canvas, ultra-chrom-print 1/3, 110x110

Шульженко Василий Shulzhenko Vasily



Нарцисс. 2015, холст, масло, 200x140
Narcissus. 2015, oil on canvas, 200x140

Щербаков Юрий Shcherbakov Yury

Шанхай. Старый город. 2019, фотография, 50x70
Shanghai. Old City. 2019, photo, 50x70

Эшва Лиза Eshva Liza

Стаканчик. 2020, фотография, 40x60
A Glass. 2020, photo, 40x60

mAGus (Голубцов Андрей) mAGus (Golubtsov Andrey)

Привет, Андрей. 2019, стритфото
Hi Andrew. 2019, street photo

ZED (Зеньчик Эдуард) ZED (Zenchik Eduard)

Человек отражение. 2020, цифровой коллаж, принт, бумага, 110x160
Human Reflection. 2020, digital collage, print, paper, 110x160

Батишев Антон Batishev Anton

Шарик. 2020, фотография
Ball. 2020, photo

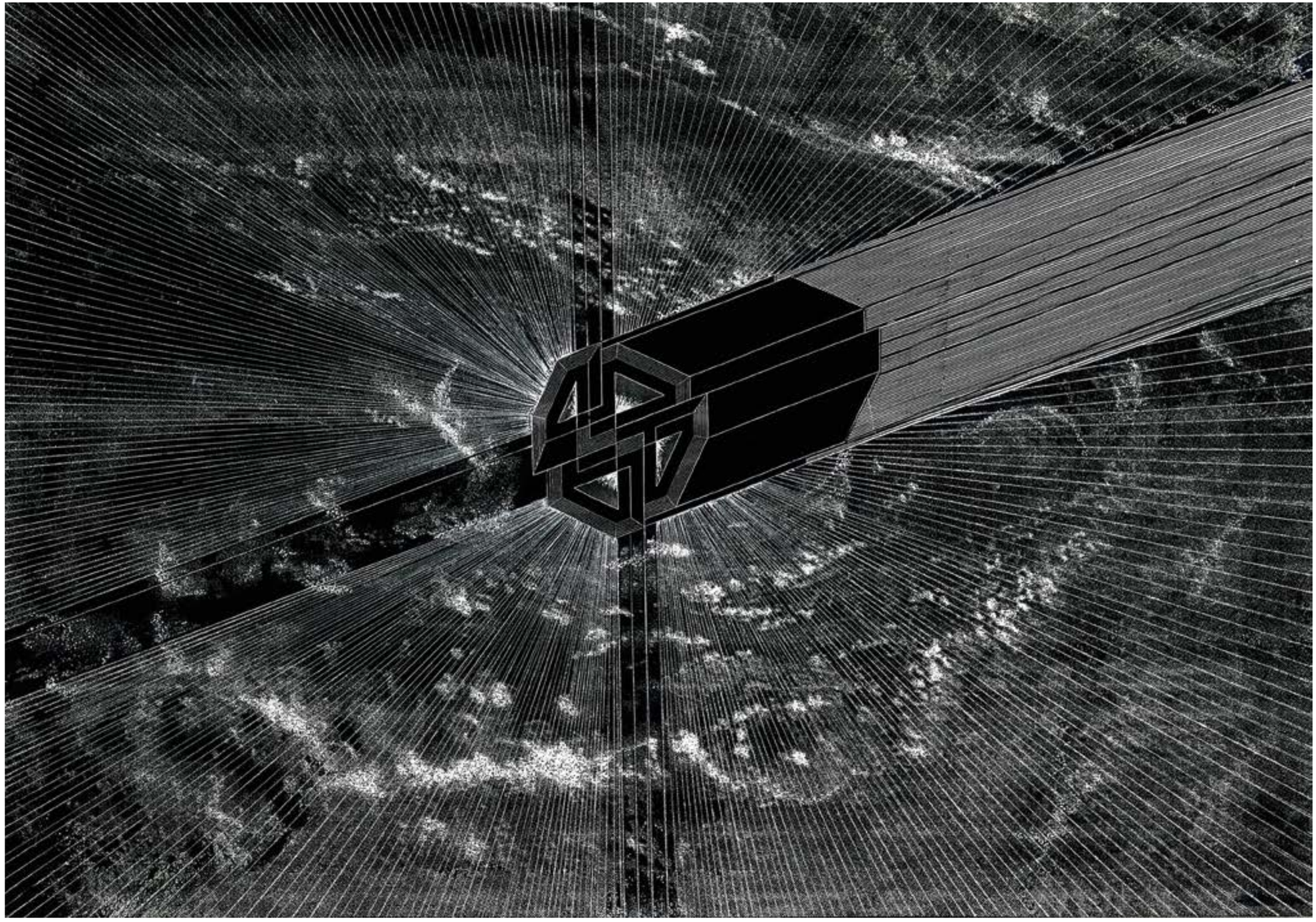
Бердюгина Екатерина Berdyugina Ekaterina

Толпа. 2018, холст, масло, 110x160
Crowd. 2018, oil on canvas, 110x160

Дроздин Александр Drozdin Alexander

Отражение. 2019, печать на холсте, 110x105
Reflection. 2019, canvas print, 110x105

Гайворонский Виктор
Gaivoronsky Viktor



«Линеарные структуры», или «Сакральная геометрия».
2010-2019, бумага, черная тушь, белая тушь, черные фломастеры, 29x42
Linear structures, or *Sacral geometry*.
2010-2019, paper, black ink, white ink, black markers, 29x42

Губаев Фарит Gubaev Farit

Высокое отражение. Кафе «25 этаж». Казань. 2018, фотография
High Reflection. Cafe *25th floor*. Kazan. 2018, photo

Дуцев Михаил Dutsev Mikhail

Весна 2009. 2009, бумага, пастель, 70x100
Spring 2009. 2009, paper, pastel, 70x100

Калайтанов Олег Kalaytanov Oleg

Горное озеро. 2018, холст на оргалите, акрил, 50x80
Mountain Lake. 2018, canvas on hardboard, acrylic, 50x80

Кахтюрина Наталья Kakhtyurina Natalia

Дождь за окном. 2018, холст, масло, 50х60
Rain Outside the Window. 2018, oil on canvas, 50x60

Кузовкин Евгений Kuzovkin Evgeny

Нарцисс. 2014, холст, масло, 116х78
Narcissus. 2014, oil on canvas, 116x78

Коротков Валентин Korotkov Valentin

Голубое небо. 2016, холст, масло, 70x100
Blue Sky. 2016, oil on canvas, 70x100

Коротков Степан Korotkov Stepan

Отражения (левая часть триптиха). 1994, холст, масло, 90x110
Reflections (left part of the triptych). 1994, oil on canvas, 90x110

Литосова Наталья Litosova Natalia

Молчание. 2018, оргалит, масло, 70x100
Silence. 2018, oil on hardboard, 70x100

Магина Любовь Magina Lyubov

Мужское – женское. 2020, оргалит, акрил, 110x110
Male – Female. 2020, acrylic on hardboard, 110x110

Мальцева Евгения Maltseva Evgeniya

Отражение. 2020, акрил, уголь, цветной карандаш, холст, 140x140
Reflection. 2020, acrylic, charcoal, colored pencil on canvas, 140x140

Мигачев Владимир Migachev Vladimir

Emptiness. 2019, холст, акрил, 170x210
Emptiness. 2019, acrylic on canvas, 170x210

Милагин Юрий Milagin Yury

Диптих «Марионетка», «Колизей». 2019, бумага, акварель, монотипия, 45x65
Diptych *Puppet*, *Colosseum*. 2019, watercolor on paper, monotype, 45x65

MAFIA. 2017, мультиэкспозиция, 100x100
MAFIA. 2017, multiple exposure, 100x100

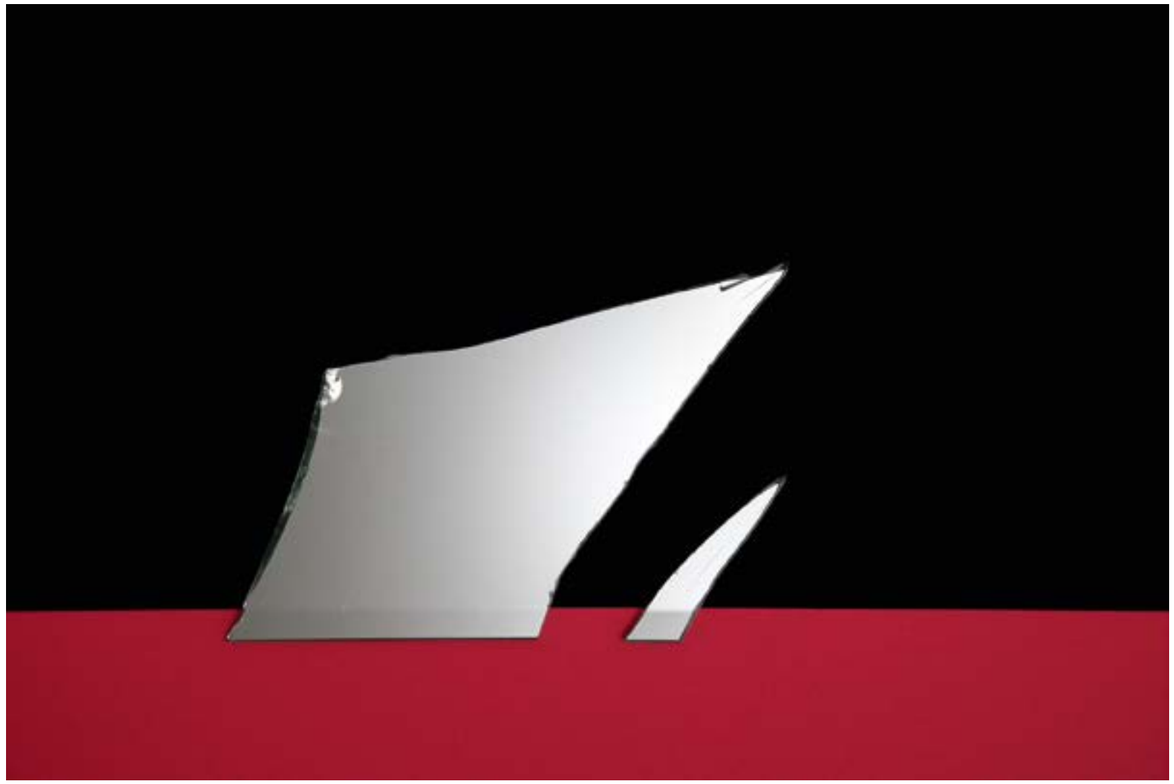
Москвитин Александр Moskvitin Alexander

Мозаика. 2018, фотография, 70x105
Mosaic. 2018, photo, 70x105

Мусин Ирик Musin Irik

Бумажный кораблик. 2020, холст, масло, 70x100
Paper Boat. 2020, oil on canvas, 70x100

Нургалиев Руслан Nurgaliev Ruslan



Зеркало. 2019, фотография, 110x160
Mirror. 2019, photo, 110x160

Савкин Геннадий Savkin Gennady

Полнолуние. 2018, цифровой коллаж, 110x160
Full Moon. 2018, digital collage, 110x160

Салдаев Михаил Saldaev Mikhail

Отражение. 90x90, холст, масло
Reflection. 90x90, oil on canvas

Самакаев Ильгизар Samakaev Ilgizar

Грустный клоун. 2020,
холст, масло, 150x110
Sad Clown. 2020,
oil on canvas, 150x110

Сапрыкин Виктор Saprykin Viktor

Мифологический экскурс. 2017, холст, масло, 80x100
Mythological Excursion. 2017, oil on canvas, 80x100

Толмачева Элла Tolmacheva Ella

Лилия. 2019, фотография
Lily. 2019, photo

Федоров Александр Fedorov Alexander

«Отражения. Кто я». Автопортрет. 2020, компьютерный коллаж
Reflections. Who Am I. Self-Portrait. 2020, computer collage

Федотов Вадим Fedotov Vadim

Зазеркалье. 2016, цифровая фотография, пленка, ПВХ, 110x160
Through the Looking Glass. 2016, digital photo, film, PVC panel, 110x160

Халитов Вадим Khalitov Vadim

Конец. 2019, холст, акрил, 55x75
The End. 2019, acrylic on canvas, 55x75

Хамидуллин Айрат Khamidullin Ayrat

Добыча. 2017, холст, масло, 70x70
Catch. 2017, oil on canvas, 70x70

Швецов Анатолий Shvetsov Anatoly

Отражения. 2019, холст, гуашь, 50x60
Reflections. 2019, gouache on canvas, 50x60

Акимов Владимир
Похищение Европы. 2019, холст, масло, 140x140

Akimov Vladimir
Abduction of Europa. 2019, oil on canvas, 140x140

Александрова Ирина
Отражения. 2019, холст, масло, 100x110

Alexandrova Irina
Reflections. 2019, oil on canvas, 100x110

Альфа Sargin (Саргин (Ильясова) Альфия)
Ты – это я. 2019, холст, масло, 120x100

Alpha Sargin (Sargin (Iyasova) Alfiya)
You Are Me. 2019, oil on canvas, 120x100

Белых Любовь
Зеркало июля. 2018, холст, масло, 100x190

Belykh Lyubov
Mirror of July. 2018, oil on canvas, 100x190

Волконская Юлия
Старый фонтан «Купальщицы». 2019, холст, масло, 95x180

Volkonskaya Yulia
The Old Fountain *Bathers*. 2019, oil on canvas, 95x180

Жиляев Евгений
Мир зазеркалья. 2019, фотография, 110x160

Zhilyaev Evgeny
World Through the Looking Glass. 2019, photo, 110x160

Гречина Ольга
Музыкант. 2009, холст, масло, 60x110

Grechina Olga
Musician. 2009, oil on canvas, 60x110

Жемчужникова Ирина
Болдинский мост. 2018, холст, масло, 110x160

Zhemchuzhnikova Irina
Boldinsky Bridge. 2018, oil on canvas, 110x160

Иванова Лариса
Небо мегаполиса. 2020, фотография

Ivanova Larisa
The Sky of the Metropolis. 2020, photo

Какалов Анатолий
Отражение. 2019, холст, акрил, 50x50

Kakalov Anatoly
Reflection. 2019, acrylic on canvas, 50x50

Коренюк Артем
Timeless. Серия «EL». 2019, фотография, 110x73

Korenyuk Artem
Timeless. *EL* series. 2019, photo, 110x73

Кузьмичева Светлана
Закулисье. Репетиция. 2018, холст, акрил, 100x120

Kuzmicheva Svetlana
Behind the Scenes. Repetition. 2018, acrylic on canvas, 100x120

Краснов Сергей
Идолы на Гудзоне. 2019, холст, масло, 75x120

Krasnov Sergey
Idols on the Hudson River. 2019, oil on canvas, 75x120

Кузьмина-Чугунова Татьяна
Жестокие игры. 2018, холст, масло, 120x100

Kuzmina-Chugunova Tatiana
Cruel Games. 2018, oil on canvas, 120x100

Лагеда Анна
Мост. 2019, бумага, масляная пастель, акварель, 65x50

Lageda Anna
Bridge. 2019, paper, oil pastel, watercolor, 65x50

Лазарев Алексей
Лунное затмение, Соловки. 2019, фотография

Lazarev Alexey
Lunar Eclipse, Solovki. 2019, photo

Лисенков Олег
В Сормовском парке. 2012, картон, акрил, 74x95

Lisenkov Oleg
In the Sormovsky Park. 2012, acrylic on cardboard, 74x95

Милюков Сергей
Отражение. 2018, цифровая фотография

Milyukov Sergey
Reflection. 2018, digital photo

Новиков Александр
Герцеговина флор. Натюрморт с зеркалом. 1983, ДВП, масло, 72x76

Novikov Alexander
Herzegovina Flora. Still Life with Mirror. 1983, oil on fiberboard, 72x76

Набатов Юрий
Отражения. 2020,
фотография, 90x65

Nabatov Yury
Reflections. 2020,
photo, 90x65

Нуждов Анатолий
Безмолвие. 2018,
холст, масло, 60x100

Nuzhdov Anatoly
Silence. 2018,
oil on canvas, 60x100

Павликов Олег
Натюрморт со стрекозами.
2018, холст, масло,
70x100

Pavlikov Oleg
Still Life with Dragonflies.
2018, oil on canvas, 70x100

Слонов Василий
Снеголаз. 2017,
нержавеющая сталь,
стекло, 100x65x40

Slonov Vasily
Snow Climber. 2017,
stainless steel,
glass, 100x65x40

Слонов Василий
Снеголаз. 2017,
нержавеющая сталь,
стекло, 100x65x40

Slonov Vasily
Snow Climber. 2017,
stainless steel, glass,
100x65x40

Соловьев Игорь
Чистовик. 2017,
фотопечать, 110x160

Soloviev Igor
Fair Copy. 2017,
photo print, 110x160

Пичугина Елена
Связь линейности
и цикличности
в пространстве и времени.
2018, холст, акрил,
180x160

Pichugina Elena
The Relationship
Between Linearity
and Cyclicity in
Space and Time.
2018, crylic on
canvas, 180x160

Поварнин Нестор
AMBITIO. 2017,
тушь, бумага, 50x70

Povarnin Nestor
AMBITIO. 2017,
ink on paper, 50x70

**Ренкова
Екатерина**
Чувство. 2020,
ткань, шелкография,
монотипия, 200x140

Renkova Ekaterina
Feeling. 2020, fabric,
silk-screen print,
monotype, 200x140

**Сафонова
Екатерина**
Иллюзия. 2020,
графика, МДФ,
ткань, акрил, 110x110

Safonova
Ekaterina
Illusion. 2020,
graphics, fabric,
acrylic on MDF,
110x110

Соловьева Оксана
Отражение любви.
2020, холст,
масло, 110x110

Solovieva
Oksana
Reflection of Love.
2020, oil on
canvas, 110x110

**Тимкина
Татьяна**
Зазеркалье.
Эндшпиль.
2013, бумага,
акварель, 65,7x32,1

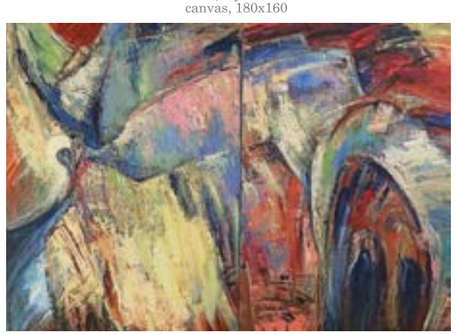
Timkina Tatiana
Through the
Looking Glass.
Endgame. 2013,
watercolor on paper,
65,7x32,1

Федоров Ревель
Благоденствие. 2003,
холст, масло, 125x283

Fedorov Revel
Prosperity. 2003,
oil on canvas,
125x283

Хорев Юрий
Женщина/женщины.
2020, холст,
масло, акрил,
120x100

Khorev Yury
Woman/Women.
2020, acrylic,
oil on canvas
120x100



Сафонова Лилия
И унесут тебя. 2020,
холст, масло, 110x160

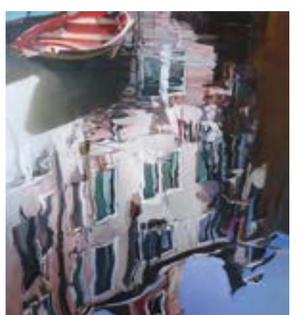
Safonova Lilia
And They Will Carry
You Away. 2020,
oil on canvas, 110x160

Семенская Мария
Трансформация. 2018,
смешанная техника,
холст, 140x150

Semenskaya Maria
Transformation. 2018,
mixed media,
canvas, 140x150

Серж Головач
Останкинская башня и пирамиды
(Павильон № 46 «Экономика АПК»,
Москва). 2015, материальная
фотография, #1/3

Serge Golovach
Ostankino Tower and Pyramids
(Pavilion No. 46 *Economy of the
agro-industrial complex*, Moscow).
2015, material photo, # 1/3



Чернигин Алексей
По ту сторону Венеции.
2013, холст, масло, 90x80

Chernigin Alexey
On the Other Side of
Venice. 2013,
oil on canvas, 90x80

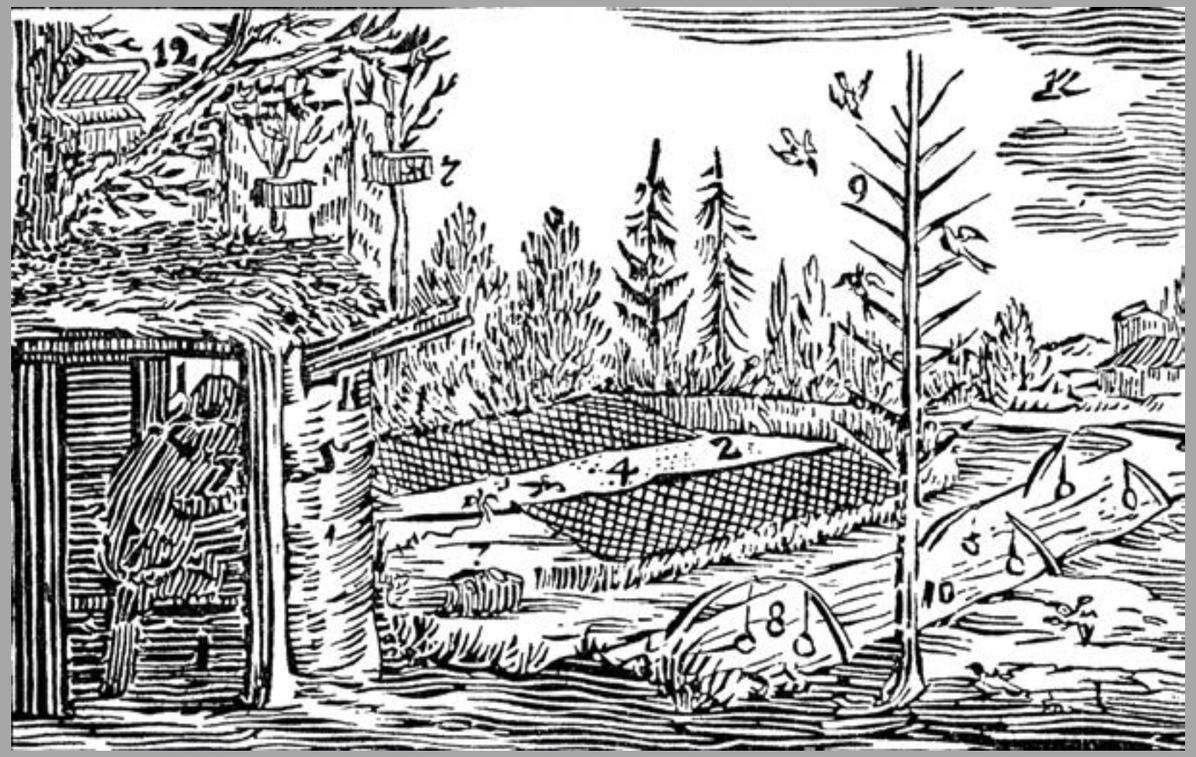
Шапран Андрей
Разливы на реке Оке.
2020, фотография

Shapran Andrey
Spills on the Oka River.
2020, photo

Якунчев Андрей
Буйный день в Буяново.
2017, холст, масло, 30x40

Yakunchev Andrey
A Wild Day in Buyanovo.
2017, oil on canvas, 30x40

Птицелов **1** устраивает площадку **2,** растягивает на ней птицеловную сеть **3,** насыпает приманку **4** и, сидя в скрытом месте **5,** приманивает птиц пением приманных птичек, из которых одни бегают по площадке **6,** а другие заперты в клетке **7;** и таким образом он захватывает сетью пролетающих птиц, когда они спускаются к приманке; или же натягивает силки **8,** в которых птицы сами запутываются, повисают и душатся; или же он приделывает вымазанные клеем тростинки **9** к жерди; усевшись на них, птички склеивают свои крылышки **10,** поэтому не могут улететь и падают на землю; или же он ловит птиц жердью **11** или ловушкой **12.**



Ксилография из книги Яна Амоса Коменского
«Мир чувственных вещей в картинках»

Xylography from the book Jan Amos Komensky.
«The World of Perceptible Things in Pictures»

Auceps **1** exstruit Aream, **2** superstruit illi Rete aucupatorium, **3** obsipat Escam **4** et, abdens se in Latibulum, **5** allicit aves cantu Illicum, qui partim in area currunt, **6** partim Caveis inclusi sunt; **7** atque ita reti obruit transvolantes aves, dum se demittunt; aut tendit Tendiculas, **8** quibus seipsas suspendunt et suffocant; aut exponit viscatos calamos **9** Amiti, quibus, si incident, implicant Pennas, **10** ut nequeant avolare et decidunt in terram; aut captat Pertica, **11** vel Decipula. **12**

КРЫЛЬЯ

WINGS

Крылья

Серафим. Изображение в Соборе Святой Софии, Стамбул
Seraphim. Hagia Sophia, Istanbul

Резкий взмах
И ниспаденье тонкого крыла,
Когда душа взлетает, как стрела,
С другой душой теряясь в облаках.
Данте Алигьери

Ощутив полет, вы всегда будете ходить по земле, глядя в небо, ибо побывав там, вы навсегда сохраните желание туда возвращаться.
Леонардо да Винчи

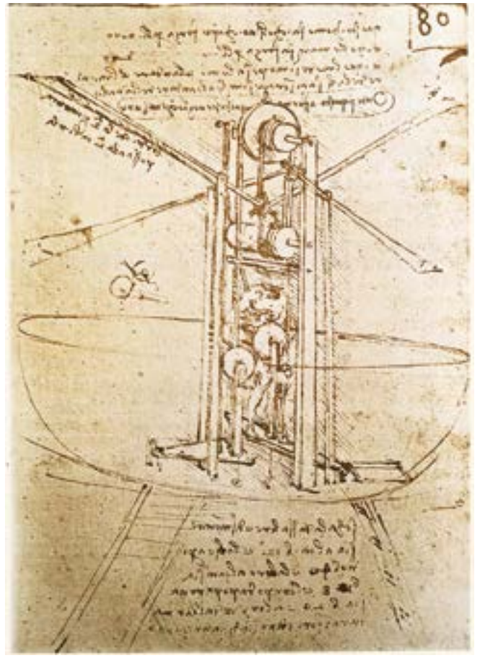
Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном.
Антон П. Чехов

Рисковать — это значит прыгнуть с обрыва, расправляя крылья в полете.
Рей Брэдбери

Крылья всегда для человека означали полёт – реальный или полёт фантазии. Многие древнегреческие мифологические герои и существа наделялись крыльями, но это не всегда были положительные герои: гарпии, сирены, грифоны, стимфалийские птицы не отличались симпатиями к смертным. Пегас, хоть и любимец муз, но тоже Беллерофонта в море скинул. Человек всегда хотел иметь крылья сам. Мастер Дедал сделал такие крылья своему сыну Икару, однако конструкция оказалась не совсем надежной: солнечные лучи расплавили воск и Икар упал в море.
В славянском фольклоре тоже были свои крылатые персонажи: Сирин, Алконост и Гамаюн. Сирин – существо с головой женщины и телом совы, поющее чарующим голосом. Созвучие имён и то, что птицы-Сирины поют для святых на небесах песни, услышав которые, люди теряют волю и память, а корабли терпят крушение, позволяет сблизить это существо с античными Сиренами, описанными Гомером. При этом Сирин – не отрицательный персонаж, а метафора искушения человека. Славянский Алконост – райская сладкоголосая птица, которая откладывает яйца на морском берегу и когда погружает их в море, волны успокаиваются. Но когда из яиц вылупляются птенцы, начинается шторм. Алконост считался посланником богов: эта птица живет на небесах и спускается на землю, чтобы донести их волю до людей. Как и Алконост, Гамаюн – «птица вещая», она предсказывает будущее и может вызывать бурю.
Христианские «крылоносцы» – ангелы разных разрядов, или чинов. Ангельская иерархия существует во множестве изводов всех христианских и иудейской религии. Крылья есть, например, у Серафимов, причем целых шесть: двумя они покрывают лица, двумя – ноги, двумя летают. В ангельской иерархии роль серафимов – почти как у Алконоста – они поклоняются Богу и служат нуждам людей. В библейском представлении крылатые херувимы и престолы вместе с серафимами наиболее близки Создателю. Именно Серафим в стихотворении А. С. Пушкина «Пророк» преображает человека:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Все эти персонажи многие века изображались и в живописи, и в скульптуре, и в графике художниками всех стран мира. Наверное, первым художником, который смотрел на небо как на место для человека и придумывал для этого специальные летательные конструкции, стал Леонардо да Винчи. В течение десятилетий – с середины 1480-х до 1510-х годов – он придумывал и рисовал летательные аппараты, изучая для этого строение и полёт разных птиц, падение листьев в свободном парении и самые свойства воздуха.
Рукописи Леонардо, хранящиеся в музейных собраниях разных стран, в том числе знаменитый Codex Atlantius из Амброзианской библиотеки Милана, содержат рисунки разных разновидностей приспособлений для полёта человека. Мысль Леонардо эволюционировала от орнитоптеров – аппаратов с подвижными крыльями, которые должны были приводиться в движение силой мышц человека, до аппаратов, основанных на свободном парении. В какой-то момент он пришел к выводу, что «когда птица находится в ветре, она может держаться на нем без взмахов крыльями, ибо ту же роль, которую при неподвижном воздухе крыло выполняет в отношении воздуха, выполняет движущийся воздух в отношении крыльев при неподвижных крыльях".
И, наконец, им была предложена гипотеза летательного аппарата с вертикальным взлётом, как у современного вертолёта, только в отличие от современных вертолетов с лопастным винтом, эта машина должна была подниматься в воздух с помощью хорошо известного в XV в. архимедова винта, диаметром около 8 м. Несмотря на то, что винт нужно было раскручивать вручную, Леонардо верил в осуществимость своего проекта: «Я говорю, что когда этот прибор, сделанный винтом, сделан хорошо, т.е. из полотна, поры которого прокрахмалены, и быстро приводится во вращение [...] названный винт ввинчивается в воздух и поднимается вверх».
Леонардо да Винчи был, несомненно, гениальным изобретателем и провидцем, но реализовывать свои блестящие пророческие идеи, воплощать и испытывать летательные аппараты, он не стал – или было не время, или это не соответствовало его темпераменту и скорости мышления, полёту мысли, которая стремилась к новому познанию и новым открытиям. Однако он даже давал в своих записях наставления будущим испытателям орнитоптеров: "Этот прибор ты испытаешь над озером и наденешь в виде пояса длинный мех, чтобы при падении не утонуть. Надобно также, чтобы опускание крыльев производилось силою обеих ног одновременно, дабы ты мог задерживаться и балансировать, опуская одно крыло быстрее другого, смотря по надобности, так, как ты видишь это делают коршуны и другие птицы. И притом опускание посредством двух ног всегда бывает более мощным, чем посредством одной... А поднимание крыльев должно совершаться силою пружины или, если хочешь, рукою, а еще лучше поднятием ноги, это – лучше, потому что руки у тебя тогда свободнее".
Через 500 лет после Леонардо, на заре авиастроения, когда полёты аэропланов уже стали реальностью, в России родился другой гений, одержимый покорением человеком неба – Владимир Татлин. Созданный им летательный аппарат, получивший название «Летатлин» по принципу работы был тем же орнитоптером, то есть должен был приводиться в действие мышечной силой пилота. Надо сказать, что быть художником – конструктором летательного аппарата в эпоху, когда вовсю начинали строить самолёты, было, возможно, даже труднее, чем в эпоху Возрождения, когда люди в большинстве своём и не помышляли о полете. Татлиным с помощниками было создано три аппарата из разнородных материалов: дерева, пробки, стального троса, дюраля, китового уса, сыромятного ремня, шариковых подшипников, ткани. Размеры орнитоптера Татлина составляли: размах крыльев – 9 м, несущая поверхность – около 12 кв., масса – 32 кг, нагрузка – 8 кг/кв. м.
Мастерская для изготовления орнитоптера находилась в угловой башне Новодевичьего монастыря. В мае 1932 года в Итальянском дворике Музея изящных искусств прошла выставка, на которой был представлен «Летатлин». Испытания одного из аппаратов не состоялись из-за повреждений при транспортировке. После ликвидации мастерской в Новодевичьем монастыре орнитоптер так и не был опробован. Всего в 1929—1932 годах было создано три таких аппарата. Единственный сохранившийся вариант – третий (с некоторыми утраченными деталями) в 1933 году, по сведениям Татлина, находился в Музее ОСОАВИАХИМа и затем поступил в Центральный государственный музей авиации и космонавтики имени Н. Е. Жуковского в Монино. Именно этот потрясающий своим вневременным эстетизмом экземпляр, обнажавший конструкцию, без обтяжки тканью, видели посетители выставки «Москва-Париж» в ГМИИ им. А. С. Пушкина и других художественных выставок. К сожалению, другие два экземпляра, которые Татлин передал на хранение в фонды выставки «Художники РСФСР за 15 лет» и в Центральный совет Всесоюзного общества изобретателей из-за банальной проблемы хранения, безвозвратно пропали. Интересно, что Татлин не пользовался помощью инженеров для расчёта конструкции. Сам он на выступлении в Клубе писателей 5 апреля 1932 года говорил: «Расчёты? Пусть товарищи инженеры не обижаются на меня: а вы спрашивали ворону, по каким расчётам сделаны её крылья? Вы спрашивали, почему она летает, нет? И напрасно. Я был матросом. Чайки летели за нашей кормой и, заметьте, не уставали. Три дня летели



Леонардо да Винчи
Летающая машина, около 1487
Lonardo da Vinci
Flying machine, c.1487

и всё не уставали. Был шторм, ветер доходил до огромных баллов, а им хоть бы что, летят и не устают почтенные птицы. Выходит, что они устроены совершеннее наших аэропланов. Действительно, у птиц – пластичная конструкция, а, у аэропланов – жёсткая. У них живые, мягкие крылья, а у аэропланов – мёртвые, жёсткие». Анатолий Стригалёв, писал о «Летатлине»: «Татлин предлагал вещи-идеи, вещи-задачи, вещи-загадки, реально или проблематично функциональные, но всегда волнующие заключённой в них энергией формообразовательного импульса, ощущением намечающейся дороги к искусству будущего. В пору расцвета техницистских утопий, уделявших огромное внимание авиации и другим средствам покорения воздушного пространства, Татлин посчитал первоочередной задачей создание интимной авиации для отдельного человека, дополняющей полученные им от природы двигательные функции. Одним словом, он захотел вернуть человека к его всегдашней мечте о собственном полёте и осуществить эту мечту».
Тема русского космизма, в последнее время приобретшая актуальность, объединяет интересы и устремления многих художников, но Татлин отличается от грезящих космосом тем, что он не просто придумал, но и сделал этот летательный аппарат, пусть никогда и не испытанный ни при его жизни, ни после. И эти крылья, которые

Виктор Васнецов
Гамаюн, птица вещая, 1897
Viktor Vasnetsov
Gamayun, 1897

напоминают и птиц, и более древних существ, предков птиц – птеродактилей, и ангельские крылья, и, конечно, изобретения Леонардо да Винчи, он дал нам, людям для нашего индивидуального свободного отношения с небом. Эти художественные крылья, воплощённые не только визуально, но и в объёме, производят неизменно восторг единения человеческого разума и умения с природным совершенством. Кажется, что эти крылья огромного размера могут прирасти к тебе, стать частью твоего скелета и поднять тебя в воздух.

Неизвестно, видел ли произведение Владимира Татлина Юрий Гагарин перед тем, как поднялся над землёй. Да, он поднялся не на крыльях, но его, самый первый полёт окрылил многих людей, встречавших его на земле, потому что он стал новым воплощением Икара – человека, который поднялся к звёздам и вернулся.

Через пять лет после полёта Гагарина Андрей Тарковский снял свой фильм «Андрей Рублёв», в одном эпизоде которого наш русский Икар, правда не на крыльях, а на воздушном шаре пытается совершить полёт. Полёт этот больше похож на падение, но ликующий возглас «Лечу!» успевает вырваться у мужика, который так и не смог преодолеть земное притяжение на своём доморощенном баллоне.

Крыло самолёта с тех пор стало привычной частью нашего повседневного обихода. Этот вид транспорта, когда «под крылом самолёта о чем-то поёт зеленое море тайги», или горы, или океан, стали для нас, сегодняшних, почти таким же будничным делом, как поездка на автобусе. Нас не так уже удивляет то, что некоторые литературные герои – Питер Пэн, Мери Поппинс летают, хоть крыльев у них нет. И любимый русскими читателями персонаж Астрид Линдгрен – Карлсон, хоть и без крыльев, но с пропеллером летает, и булгаковская Маргарита может летать.

Русские живописцы XX века любили тему полёта, но при этом почти никто не изображал крыльев, похожих на крыло птицы. Прошлый век был веком техники, поэтому крыло самолёта становится более частым мотивом художников. Среди советских художников самыми «окрылёнными» авиацией были, наверное, Александр Лабас и Александр Дейнека. Одна из самых известных монументальных работ Дейнеки в Москве – мозаики станции метро «Маяковская», где один из самых запоминающихся мотивов – самолёт. Помещённые на своды подземного нефа станции, самолеты создают иллюзию того, что оттуда видно небо и разрушают представление о том, что вы находитесь на одной из самых глубоких станций московского метрополитена.

Сегодня, в эпоху переоценки ценностей, нам хотелось бы видеть больше крыльев ангельских, простёртых над нами и крыльев, которые гениальные художники придумали для индивидуального полёта человека, для его свободы и чувства единения с природой. И работы художников – участников проекта «Против течения» подтвердили предположение о том, что романтика железных птиц осталась в прошлом. Среди нескольких, изображенных в живописи и фотографии самолетов – большинство стоят на земле и уже давно не летают. В этом смысле очень удачно название работы Евгения Жиляева «Последняя посадка» – на его фотографии изображен военный самолёт со звездой, который, видимо, совершил жёсткую посадку в лесу. На фото Андрея Шапрана «Самолёт» мы видим заснеженных «железных птиц», стоящих на земле и занесенных снегом. А на фото Игоря Соловьёва «Обглодали» отслуживший своё остов самолета оставлен на произвол погоды и птиц. Но есть и самолёты в движении– это прежде всего выполненная в интересной технике ультрафиолетовой печати на алюминии работа Татьяны Кроль «Куда мы движемся», в которой мы смотрим в небо из кабины пилота. Артем Коренюк, фотографируя «Аэропорт», увидел самолёт очень маленьким, высоко в небе, а главными его героями стали раскинувшие «крылья» уличные фонари. Работа Игоря Зейналова требует длительного рассматривания и, хотя здесь и есть схематичное изображение самолёта, главное в этом рисунке – человек и полёт его мысли.

Человек и его ощущения стали сюжетом для большой группы произведений, объединённых темой «Крылья». Не у всех людей есть крылья, но иногда прыжок становится началом отрыва от земли, как в фото Эллы Толмачёвой, в котором женщина, кажется взлетает в прыжке, оттолкнувшись от заснеженного пейзажа Санкт-Петербурга. А на фото Сергея Головача, хоть и нет крыльев, но балерина Имперского русского балета, раскинув руки в изящном балетном движении, создаёт иллюзию полёта, её движение сродни мощному и красивому взмаху крыльев большой птицы.

«Некуда лететь» герою работы Екатерины Ренковой – человек, сидящий на корточках, словно не ощущает крылья бабочки у себя за спиной – этот атавизм не нужен обитателю каменных городских джунглей. Свободно парят, взлетая персонажи картины Натальи Ламановой «Blue Angels над озером Мичиган, а «Парящие» Серафима Шувалова (Ильи Евдокимова), напротив, кажется, спускаются с небес. По мосткам к морю идет человек с пальмовыми листьями за спиной, которые на мгновение заставляют увидеть в нём ангела, шагающего по делу, запечатлённого камерой Эльвиры Ковригиной в работе «Путь ангела». А работа Антона Батишева «Ограничение полёта», в которой из инвалидного кресла выпархивает тень с ангельскими крыльями, посвящена проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды, живущие в нашем современном жёстком обществе. Василий Шульженко, изменяя своим традиционным деклассированным героям, показывает городского ангела – обнажённую женщину с крыльями, медленно поднимающуюся из глубин петербургского двора-колодца.

Виктор Калинин в своей узнаваемой манере пишет ангела, крылья которого почти сливаются с радужными миром вокруг него. Название картины «Май», и мы действительно, будто раскрывающиеся листья и цветущие сады, чувствуем это неповторимое ощущение этого последнего весеннего месяца, когда природа просыпается и «расправляет крылья» для нового лета.

Природа, у которой мы подсмотрели саму идею полёта, представлена, кажется, всеми видами летающих существ – от летучей мыши до птиц. Разнообразно представлены насекомые. Серия Виктора Лукина «Дачные соседи» – это напоминающие учебные пособия по биологии, классифицированные и изображённые со всеми подробностями своей морфологии насекомые: мухи, жуки и стрекозы. Святослав Пономарёв соединяет в листе «Воздух» из своей серии «Элементы» изображение ветра и фото мотылька. Евгений Семёнов, видимо измученный обилием мух летом, на которое жаловался ещё Пушкин («Ох, лето красное! Любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи») выстраивает воображаемую очередь из мух, сопровождая изображение текстом: «Потомство одной мухи за лето можно было бы вытянуть в линию от Земли до Луны»). А Максим Киреев просто любуется стрекозой, которую успел сфотографировать, называя её «Синяя красотка».

Почти абстрактная яркая работа Марины Худяковой, тем не менее, позволяет рассмотреть в ней мотивы крыльев, переработанные почти в орнаментальный мотив. Работы Константина Худякова, посвященные, казалось бы, совсем другим темам, содержат образы насекомых – это довольно агрессивный жук, или шершень в одном случае («Световая природа женщины») и останки, которые трудно опознать, в работе «Падение и смерть героя». Несомненно, здесь содержится намёк на разбившегося, но всё же взлетевшего героя античных мифов – Икара, хотя в результате этого падения от героя у Худякова осталось буквально «мокрое место».

Рисунок «Сон бабочек» Веры Карасёвой – разбитое стекло, уснувшие на ночь бабочки – это такая красивая метафора смерти. А «Эффект бабочки» художника ZeD – напоминание о двойственности всего сущего, где рай и ад, жизнь и смерть всегда стоят рядом, как правое и левое крыло бабочки. Название работы отсылает к знаковой книге Джеймса Сваллоу «Эффект бабочки», в которой говорится, в том числе о том, что изменив прошлое, мы можем получить совершенно неожиданный эффект в настоящем и будущем.

Ожидаемо больше всего художников вдохновил образ птицы. Но и тут не все так однозначно. Наряду с парящими в воздухе птицами, например, в картине Любови Белых «Весна», Ольги Гречиной «Чайки», Натальи Литосовой «Старый Кисловодск», и совсем плохо летающими, но несущими порой золотые яйца курицами (Ирик Мусин «Несушка»), образ птицы является порой в совсем неожиданном в искусстве, но очень часто встречающимся в быту виде, как еда. Здесь и серия Игоря Пестова из нескольких живописных холстов: «Куриные головы», «Трапеза» и даже разбитые «Яйца в коробках»; картина Валентина Короткова «Не бойся ложки, бойся вилки» и фото Руслана Нургалиева «Крылья».

Не менее жёсткое зрелище предлагает в своей картине «Время борьбы» Алексей Головченко: Сильно раздражённый двуглавый орел вцепился когтями в символы власти – державу и скипетр, умудряясь при этом душить возможного соперника, а возможно и собственного подросшего птенца. В центре живописной работы Андрея Вилкова «Опустевшие деревни» – колодец-«журавль», вокруг которого вьются неприкаянные вороны. К ним примыкает и фото Алексея Филоненко «Ночной полёт», в котором автору удалось запечатлеть пролёт крупной птицы на фоне полной луны.

Отношения между птицами и людьми стали сюжетом для нескольких работ, как живописных (Евгения Глебашева «Мальчик», над которым борются друг с другом белый и черный петух), так и фотографических (Фарит Губарев «Его любовь – голуби» – фото голубятника в голубятне; фотоколлаж Александра Дроздина «Полёт»). Самая, пожалуй, интересная работа в этом ряду – «Ворона» Виктора Харлова, в которой мы встречаемся с популярным в последнее время развлечением городских жителей – бёрдвотчингом. Английское слово «birdwatching» означает всего лишь наблюдение за птицами, в основном люди едут за этим на природу, но в городе тоже есть птицы, за которыми интересно подсматривать, например вороны. В картине Харлова мы видим автопортрет художника, наблюдающего за вороной через окно. Эта картина могла бы быть представлена и в теме «Отражение», поскольку нам, зрителям, гораздо интереснее смотреть за смотрящим на ворону художником и разгадывать сложную композицию, придуманной им работы.

Отдельной темой стал для участников проекта мотив бумажного самолётика. Сергей Лычагин изображает его летящим высоко в небе над кажущимся миниатюрным домиком. На фото Натальи Поваровой «Крылья» и в картине Андрея Новикова «Икар» самолётик в руках ребёнка. А на фото Александра Ливанова он вылетает из раскрытого каталога прошлой выставки «Против течения».

На тему крыльев высказались и скульпторы, причём здесь и реалистическая скульптура Сергея Филатова «Цапля» из металла и абстрактная работа Дарьи Суровцевой «Иллюзия номер До», выполненная в авторской технике

Викторов Валентин
Слава Первому Космонавту – Ю. А. Гагарину! 1961
Viktorov Valentin
Long Live to the First Astronaut Yu. A. Gagarin! 1961

Питер Брейгель Старший
Падение Икара, ок. 1555
Pieter Bruegel the Elder
Landscape with the Fall of Icarus, c.1555

Александр Дейнека
Мозаика на станции Московского метро «Маяковская»
Aleksandr Deyneka
Mosaic at Mayakovskaya metro station

Владимир Татлин
Летатлин, 1929-1932
Vladimir Tatlin
Letatlin, 1929-1932

из плексигласа и фарфора. К скульптуре примыкает также фотография Юрия Щербакова из серии «Чековая кантата» – «Часть IV. Птица», где на высоте запечатлен абстрактный легкий объект, похожий на оперение птицы, словно «вылетающий из окон высотного дома.
Высказывание художников на тему «Крылья» дало удивительное разнообразие подходов к этому сюжету. Любопытно, что мифологические крылатые существа совершенно исчезли из обихода современных авторов. Их больше интересует фактура крыла, чем иконография античных героев. И, конечно, как всегда актуальной остаётся тема полётов, ведь они – воплощение наших надежд. Когда человек летает во сне, говорят, что он ещё растёт. Когда полёт привлекает художника как образ, значит, у искусства есть будущее.

Наталия ТОЛСТАЯ

Wings have always meant for a person a real flight or a flight of imagination. Many ancient Greek mythological heroes and creatures were endowed with wings, but these were not always goodies: harpies, sirens, griffins, Stimphalia birds, Pegasus and Icarus. Slavic folklore also had its own winged characters: Sirin, Alkonost and Gamayun. And in the Christian era, the main carriers of the wings were mainly angels, including seraphims, cherubims and thrones, and not just anthropomorphic archangels.
Artists have always depicted winged creatures, but the first artist who looked at the sky as a place for a person and invented special flying structures for this was Leonardo da Vinci. For decades – from the mid-1480s to the 1510s – he invented and drew aircraft, studying for this the structure and flight of different birds, the fall of leaves in free soaring and the properties of air. This was done by the Russian artist Vladimir Tatlin several centuries after Leonardo. He was the author of the famous flying machine called *Lettlin*, in whose name the Russian verb “letat” that means “to fly” and his surname were combined.
The twentieth century, when man mastered flights over the earth and even into space, mechanical flying devices became the main heroes of art, which were depicted by artists from different countries not only in painting, but also in monumental art. But people never stopped dreaming of free flight – with or without wings.

Nathalie TOLSTOÏ

Васнецов Аполлинарий
Оренбургские степи
1893
холст, масло, 71x141,5

Из собрания
Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых

Vasnetsov Apollinary
Orenburg Steppes
1893,
oil on canvas, 71x141,5

From the Collection
The Vasnetsov Brothers
Art Museum

Баринов Владислав Barinov Vladislav

Сухоцветы и самолеты. 2006, холст, акрил, 80x162
Immortelles and Airplanes. 2006, acrylic on canvas, 80x162

Белых Любовь Belykh Lyubov

Весна. 2019, холст, масло, 110x130
Spring. 2019, oil on canvas, 110x130

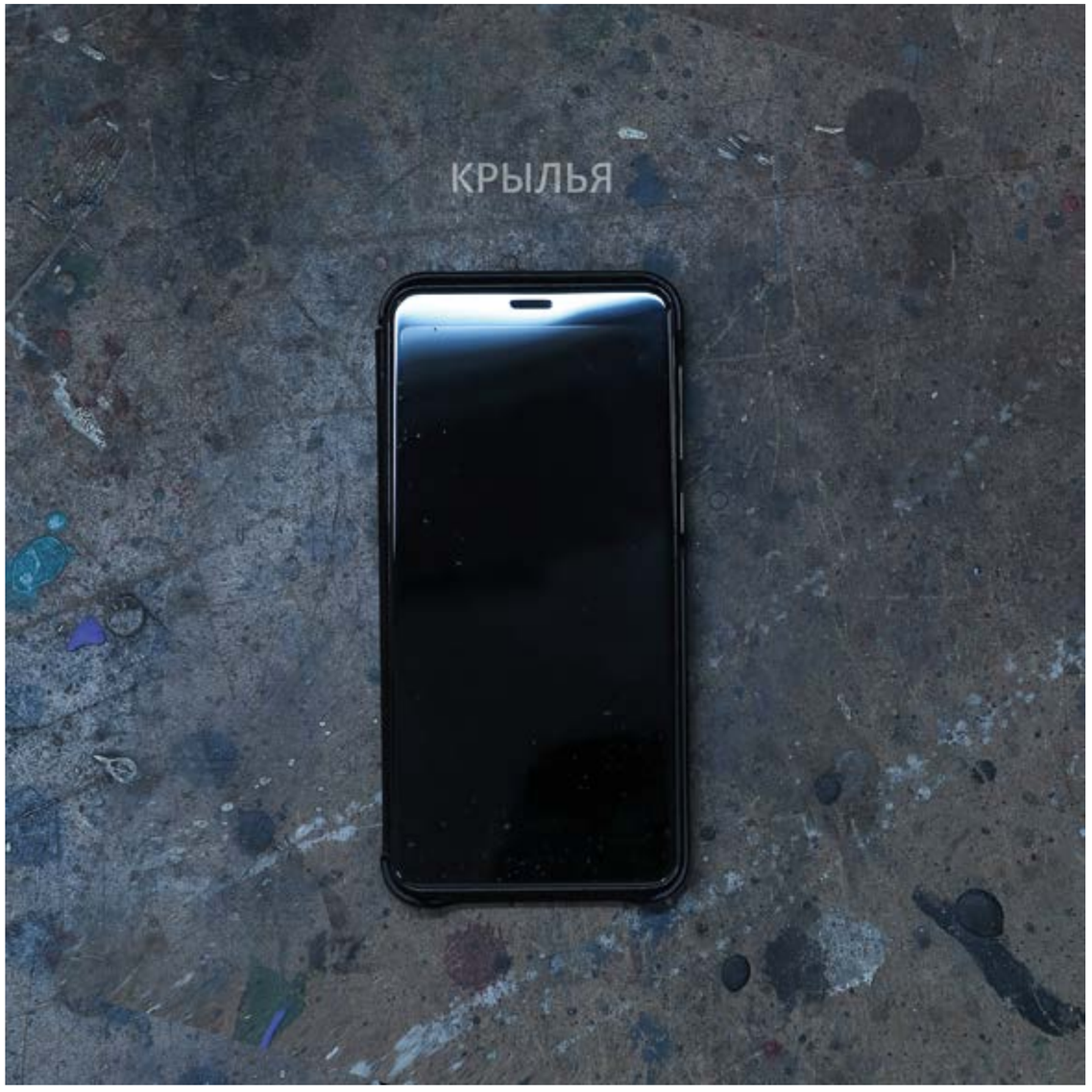
EVA (Васильева Евгения) EVA (Vasilieva Evgeniya)

Без названия. 2017, digital, 59,4x84,1
Untitled. 2017, digital, 59,4x84,1

Ван О Van O

Погоня. 2015, цветная фотопечать, 80x80
The Chase. 2015, color photo print, 80x80

Гвоздев Ярослав Gvozdev Yaroslav



Смартфон. 2020, фотография, 110x110
Smartphone. 2020, photo, 110x110

Гегузин Евгений Geguzin Evgeny

ИнтерНет2. 2014, холст, акрил, 100x100
InterNet2. 2014, acrylic on canvas, 100x100

Гречина Ольга Grechina Olga

Чайки. 2012, холст, масло, 120x150
Seagulls. 2012, oil on canvas, 120x150

Дьяков Алексей Dyakov Alexey

Отрыв. 2016, холст, акрил, купершлак, силикон, 133x158
Breakaway. 2016, acrylic on canvas, copper slag, silicone, 133x158

Калинин Виктор
Kalinin Viktor

Май. 1989,
холст, масло,
165x134
May. 1989,
oil on canvas,
165x134

Киреев Максим **Kireev Maxim**

Синяя красотка. 2011, цифровая фотография, холст, 110x110
Blue Beauty. 2011, digital photo, canvas, 110x110

Жиляев Евгений Zhilyaev Evgeny

Последняя посадка. 2020, фотография, 110x160
Last Landing. 2020, photo, 110x160

Ковригина Эльвира Kovrigina Elvira

Путь ангела. 2012, фотография, 80х60
The Path of the Angel. 2012, photo, 80х60

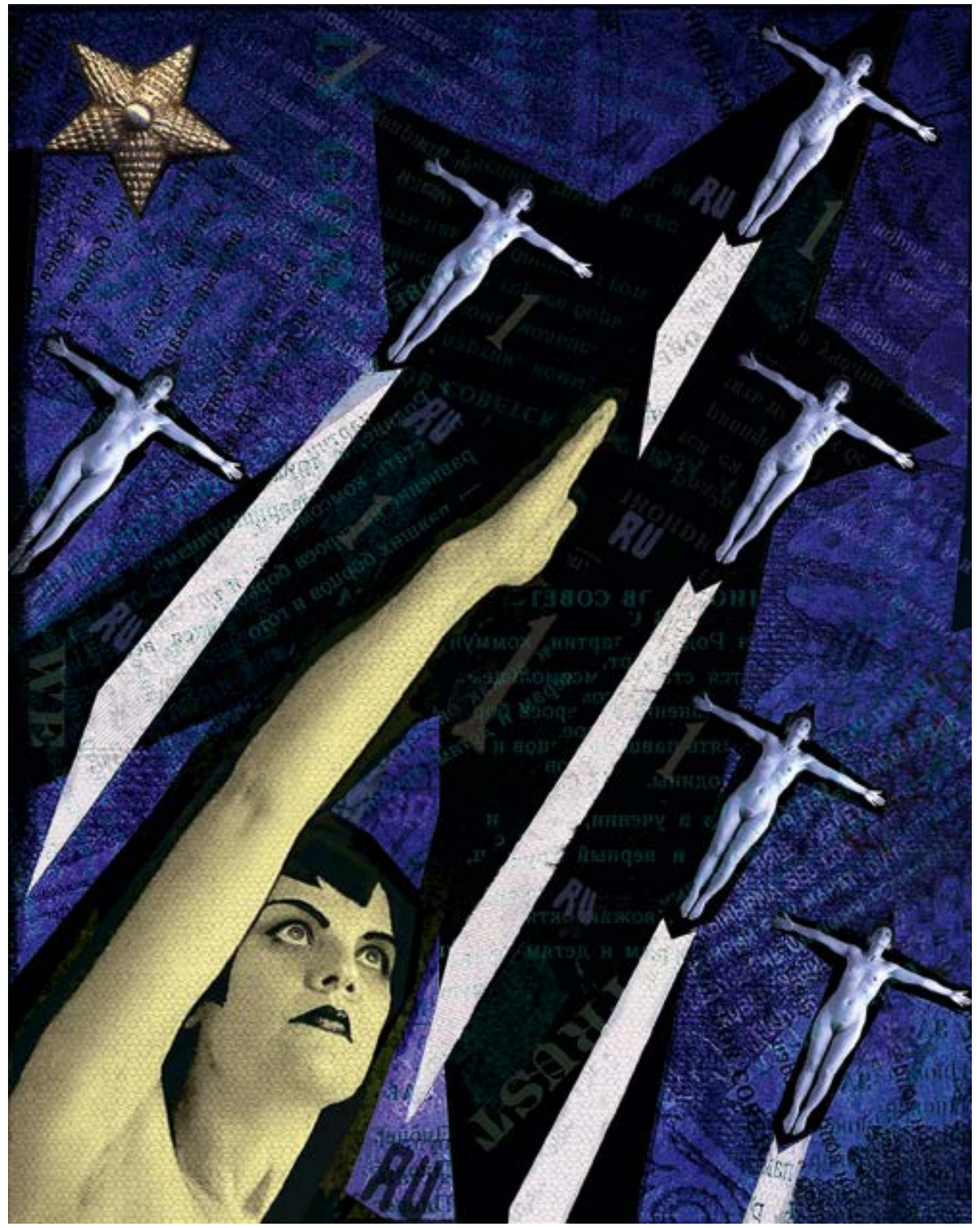
Кроль Татьяна Krol Tatiana

Куда мы движемся? 2017, алюминий, утрафиолетовая печать, 70х150
Where Are We Going? 2017, aluminum, ultraviolet print, 70х150

Курушин Александр Kurushin Alexander

Главный Конструктор. 2017, холст, масло, 100x80
Chief Designer. 2017, oil on canvas, 100x80

Ламанова Наталия Lamanova Natalia



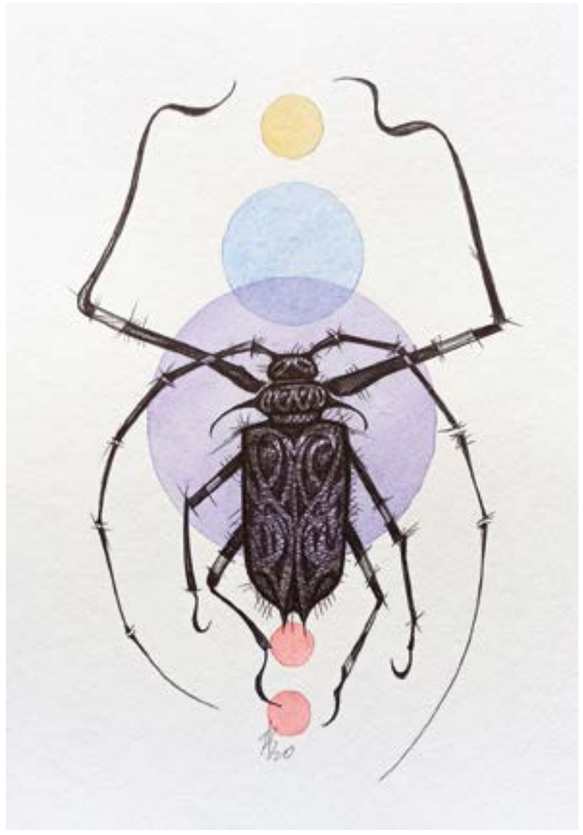
Blue Angels над озером Мичиган. 2007, холст, смешанная техника, 150x120
Blue Angels over Michigan Lake. 2007, canvas, mixed media, 150x120

Миронов Юрий Mironov Yury

Зеленый луч. 1998, холст, масло, 140x100
Green Ray. 1998, oil on canvas, 140x100

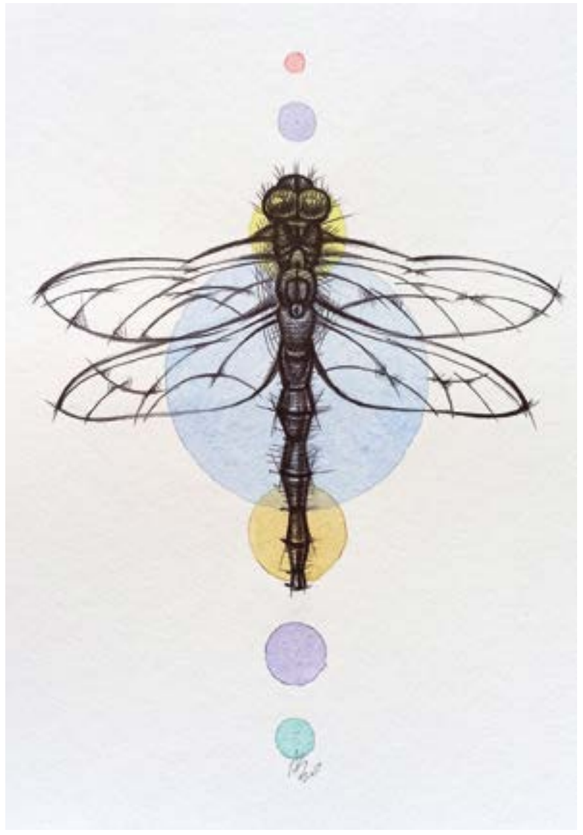
Лычагин Сергей Lychagin Sergey

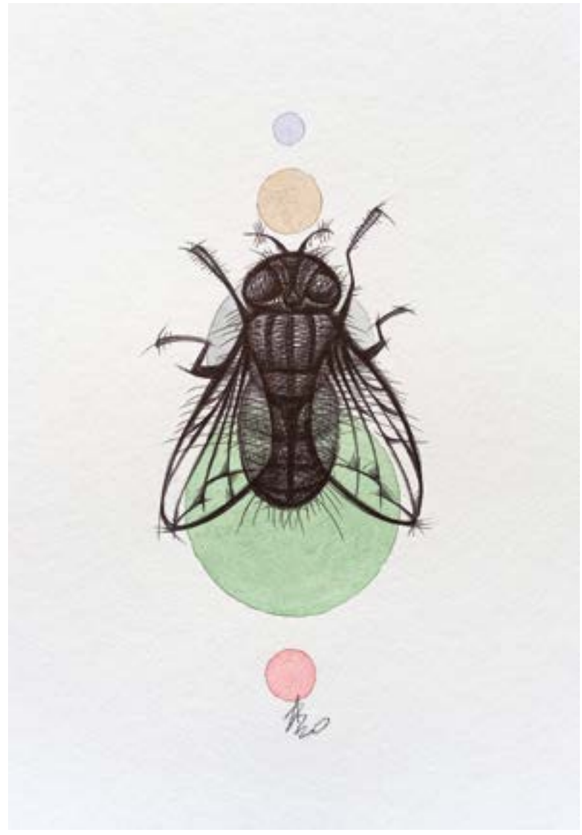
Дальний полёт. 2020,
оргалит, масло, 110x90
Long-distance Flight. 2020,
oil on hardboard, 110x90



Серия: «Дачные соседи». 2020, акварельная бумага, акварель, шариковая ручка, 21x29,7
Neighbors in Countryside series. 2020, watercolor paper, watercolor, ballpoint pen, 21x29.7

Лукин Виктор Lukin Viktor





Серия: «Дачные соседи». 2020, акварельная бумага, акварель, шариковая ручка, 21x29,7
Neighbors in Countryside series. 2020, watercolor paper, watercolor, ballpoint pen, 21x29.7

Новиков Игорь Novikov Igor

Swiss Geese Swans. 2011, холст, масло, 100x140
Swiss Geese Swans. 2011, oil on canvas, 100x140

Поварова Наталья Povarova Natalya

Крылья. 2019, фотография, 70x90
Wings. 2019, photo, 70x90

Пестов Игорь Pestov Igor

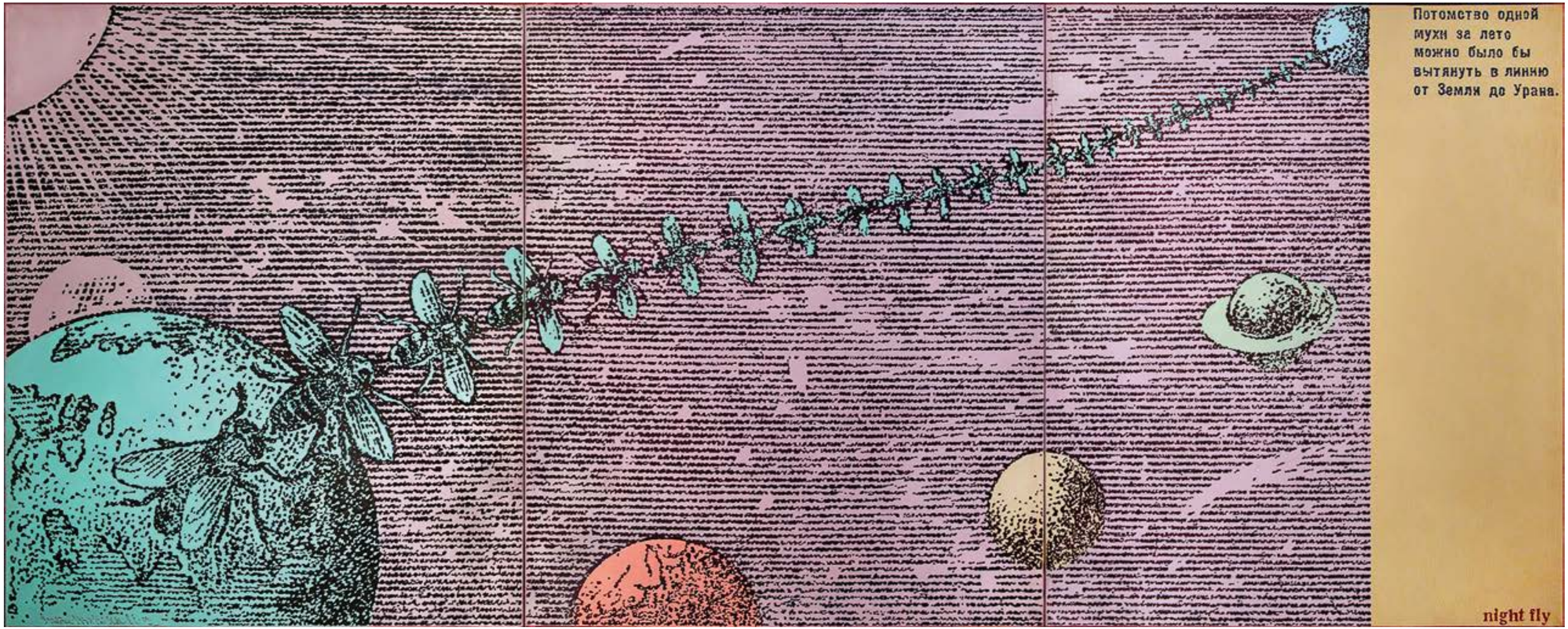
Куриные головы. 2016, холст, масло, 30x40
Chicken Heads. 2016, oil on canvas, 30x40

Пономарёв Святослав
Ponomaryov Svyatoslav

Воздух. Из серии «Элементы».
2020, струйная печать на картоне, 90x58
Air. From the *Elements* series.
2020, inkjet print on cardboard, 90x58

Серафим Шувалов Serafim Shuvalov

Парящие. Из серии «История будущего». 2019, холст, масло, 170x130
Soaring. From the *History of the Future* series. 2019, oil on canvas, 170x130



Ночной полет. 2009, холст, акрил, масло, 144x360
Night Flight. 2009, acrylic, oil on canvas, 144x360

Серж Головач Serge Golovach

«Wings». Имперский русский балет. 2003, #6/6
панорамная чёрно-белая плёночная фотография, ручная печать
Wings. Imperial Russian Ballet. 2003, # 6/6
panoramic black-and-white film photo, hand-printed

Суровцева Дарья
Surovtseva Daria

Иллюз Номер До.
2009, плексиглас, фарфор, 250x150x150, фотограф: Святослав Пономарёв
Illus Number Until.
2009, plexiglass, porcelain, 250x150x150, Photo by Svyatoslav Ponomaryov

Теренин Алексей Terenin Alexey

Крылья. 2020, холст масло, 160x110
Wings. 2020, oil on canvas, 160x110

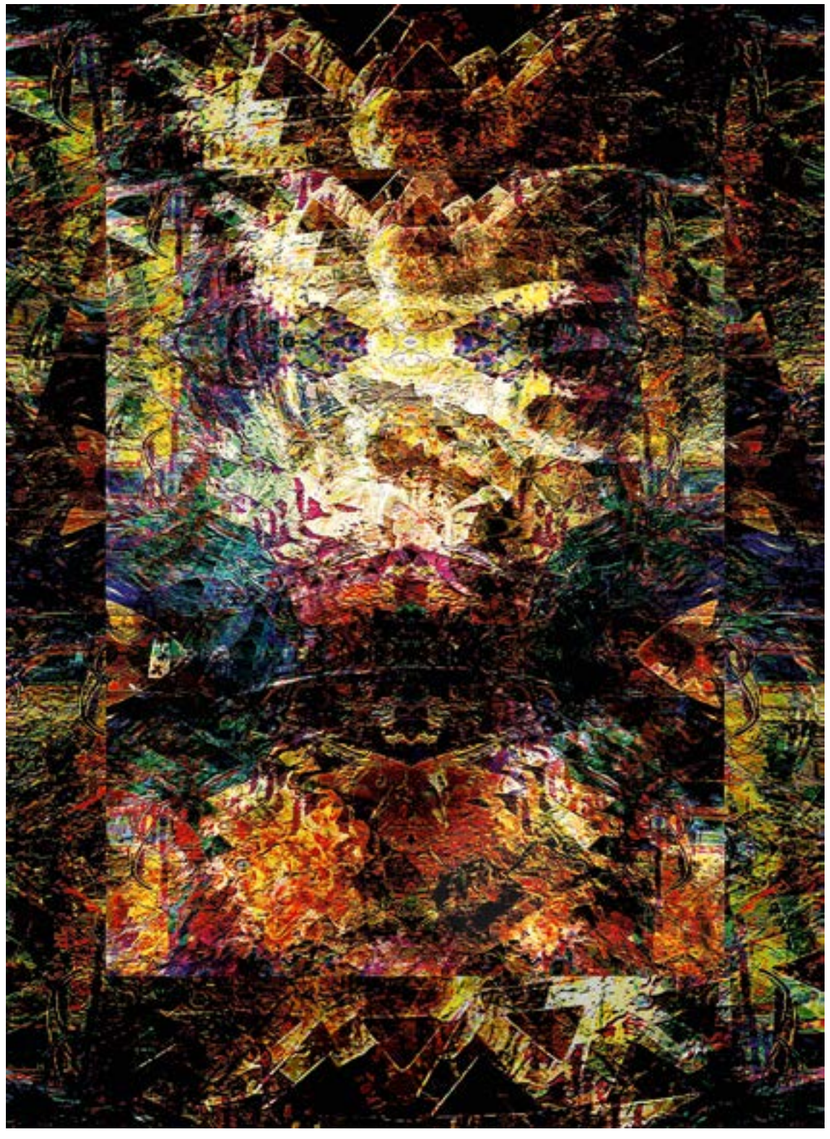
Фадин Иван Fadin Ivan

«1/6» Световой двигатель. 2020, пластик, дерево, латунь, сталь, бумага, 23x37x20
1/6 Light Engine. 2020, plastic, wood, brass, steel, paper, 23x37x20

Филоненко Алексей Filonenko Alexey

Ночной полет. 2015, фотография, 20x30
Night Flight. 2015, photo, 20x30

Худякова Марина Khudyakova Marina



Крылья. 2020, холст, ультра-хром-принт 1/3, 110x80
Wings. 2020, canvas, ultra-chrom-print 1/3, 110x80

Константин Худяков **Khudyakov Konstantin**

Полет Валькирии. 2016, стерео-лайт-панель, 220x330
The Ride of the Valkyrie. 2016, stereo light panel, 220x330

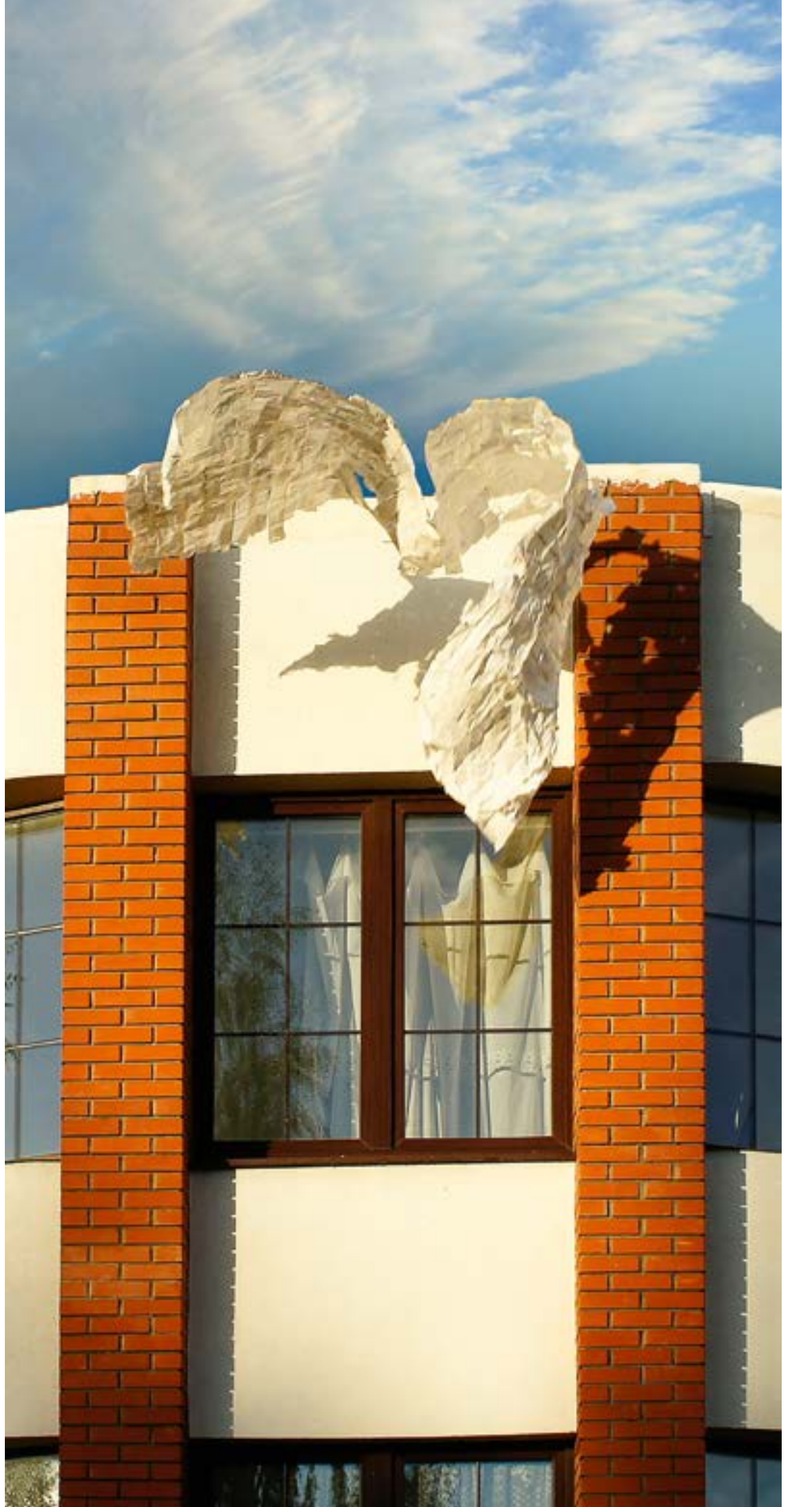
Шульженко Василий
Shulzhenko Vasily

Утро. 2010, холст, масло, 200x130
Morning. 2010, oil on canvas, 200x130

Шуляков Леонид **Shulyakov Leonid**

Полиптих «Христианство». 2020, холст, масло, 150x100
Polyptych *Christianity*. 2020, oil on canvas, 150x100

Щербаков Юрий
Shcherbakov Yury



Чековая кантата. Часть четвёртая. Птица.
2018, фотография, 50x70
Receipt Cantata. Part Fourth. Bird. 2018, photo, 50x70

ZED
(Зеньчик Эдуард)
ZED
(Zenchik Eduard)

Эффект бабочки.
2020, цифровой коллаж, принт, бумага, 110x80
Butterfly Effect.
2020, digital collage, print, paper, 110x80

Батишев Антон Batishev Anton

Ограничение полета. 2020, компьютерная графика
Flight Limitation. 2020, computer graphics

Вилков Андрей
Vilkov Andrey

Опустевшие деревни. 2020,
холст, масло, 100x70
Deserted Villages. 2020,
oil on canvas, 100x70

Головченко Алексей Golovchenko Alexey

Время борьбы. 2019-2020, холст, масло, 150x100
Time to Fight. 2019-2020, oil on canvas, 150x100

Губаев Фарит Gubaev Farit

«Его любовь – голуби…». Татарстан, Свияжск. 2020, фотография
“His Love is Doves ...”. Tatarstan, Sviyazhsk. 2020, photo

Дроздин Александр
Drozdin Alexander

Полет. 2019, печать на холсте, 110x165
Flight. 2019, canvas print, 110x165

Зейналов Игорь Zeynalov Igor

Ловец снов. 2019, бумага, шариковая ручка, 40x60
Dream Catcher. 2019, paper, ballpoint pen, 40x60

Калайтанов Олег Kalaytanov Oleg

Крылья. 2020, холст, акрил, 110x160
Wings. 2020, acrylic on canvas, 110x160

Карасева Вера Karaseva Vera

Сон бабочек. 2017, бумага, карандаш, 40x60
Dream of Butterflies. 2017, pencil on paper, 40x60

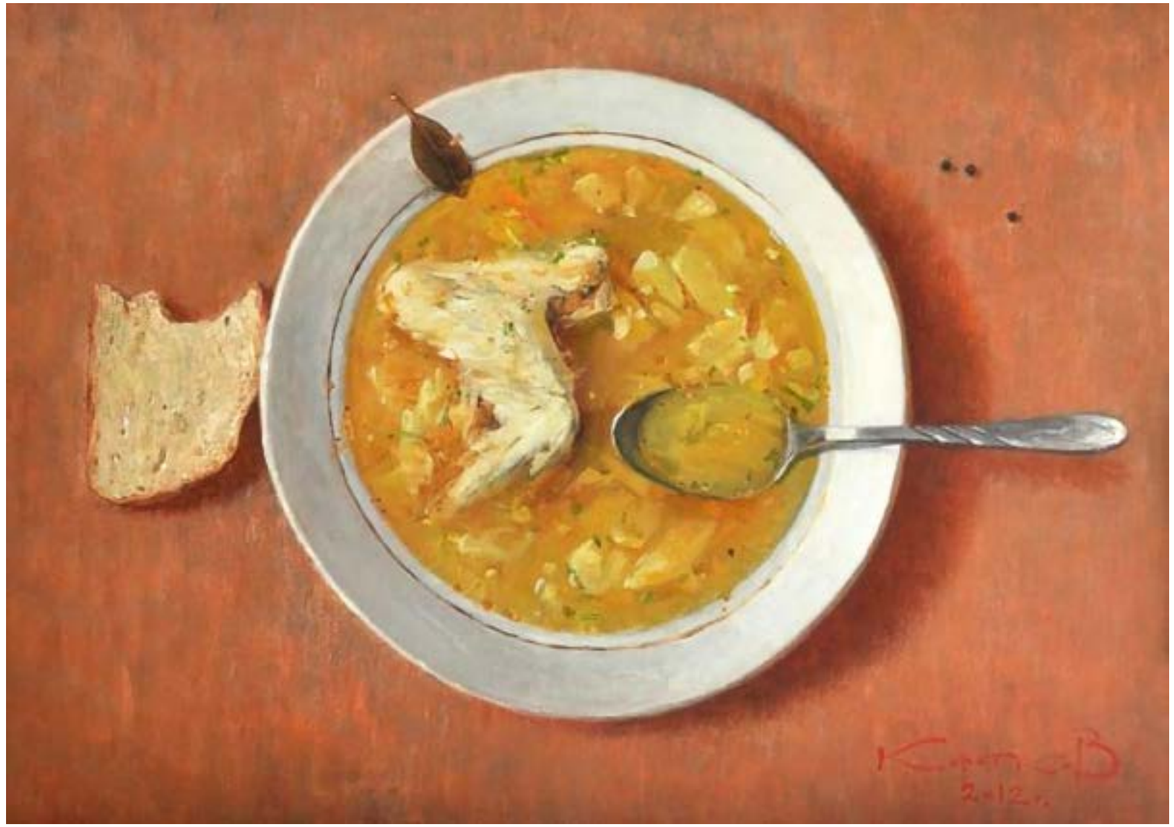
Касаткина Надежда Kasatkina Nadezhda

День Ангела. 2013, холст, масло, 150x150
Nameday. 2013, oil on canvas, 150x150

Коренюк Артем Korenyuk Artem

Аэропорт. 2019, фотография, 110x73
Airport. 2019, photo, 110x73

Коротков Валентин Korotkov Valentin

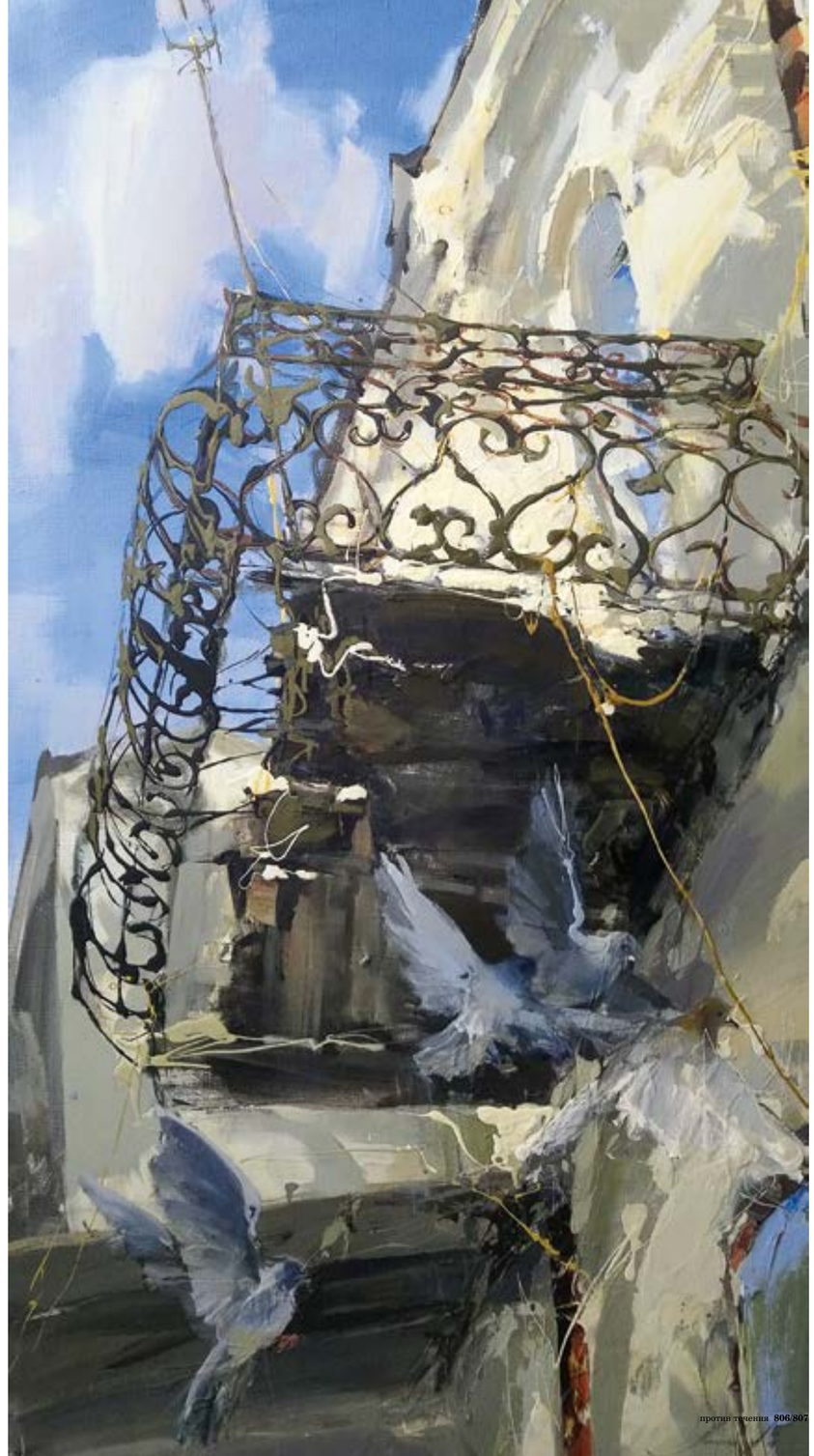


Не бойся ложки, бойся вилки! 2012, холст, масло, 50x70
Don't Be Afraid of the Spoon, Be Afraid of the Fork! 2012, oil on canvas, 50x70

Ливанов Александр Livanov Alexander

Аспект. 2020, фотография
Aspect. 2020, photo

Литосова Наталья
Litosova Natalia



Старый Кисловодск. 2019, холст, акрил, 160x90
Old Kislovodsk. 2019, acrylic on canvas, 160x90

Мусин Ирик Musin Irik

Несушка. 2020, холст, масло, 70x100
Laying Hen. 2020, oil on canvas, 70x100

Новиков Андрей Novikov Andrey

Икар. 2019, холст, масло, 170x130
Icarus. 2019, oil on canvas, 170x130

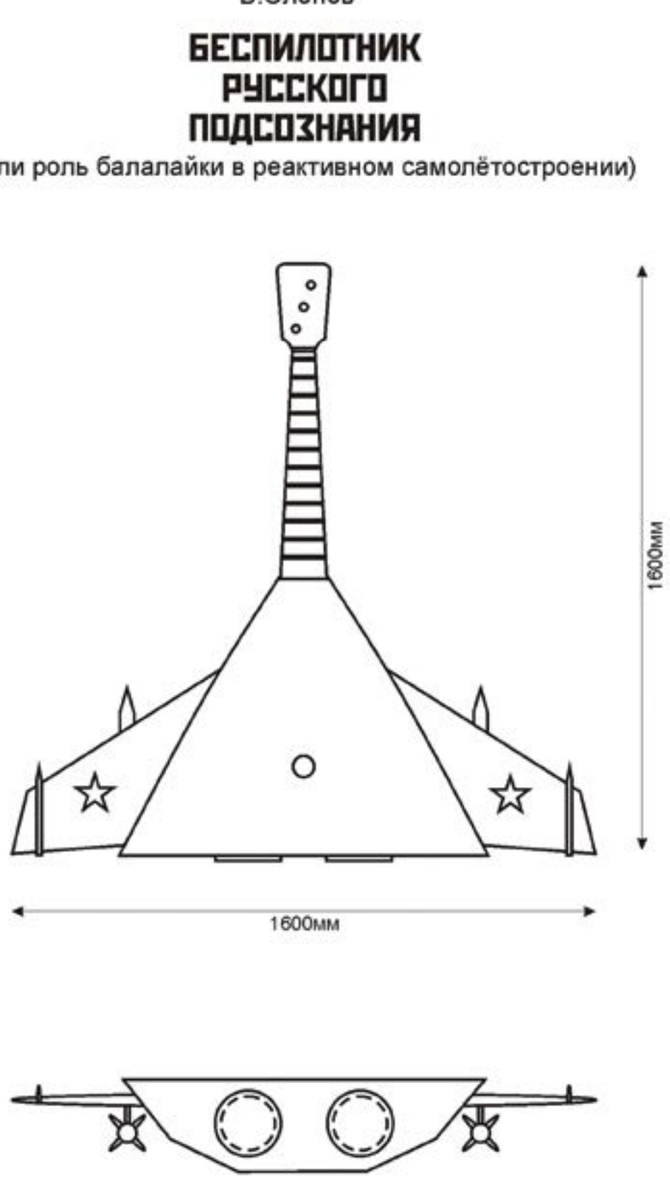
Крылья. 2015, фотография, 110x160
Wings. 2015, photo, 110x160

Перминов Алексей Perminov Alexey

Колесо Сансары. 2019, бумага, шариковая ручка, 50х50
The Wheel of Sansara. 2019, paper, pen, 50x50

Рошняк Михаил Roshnyak Mikhail

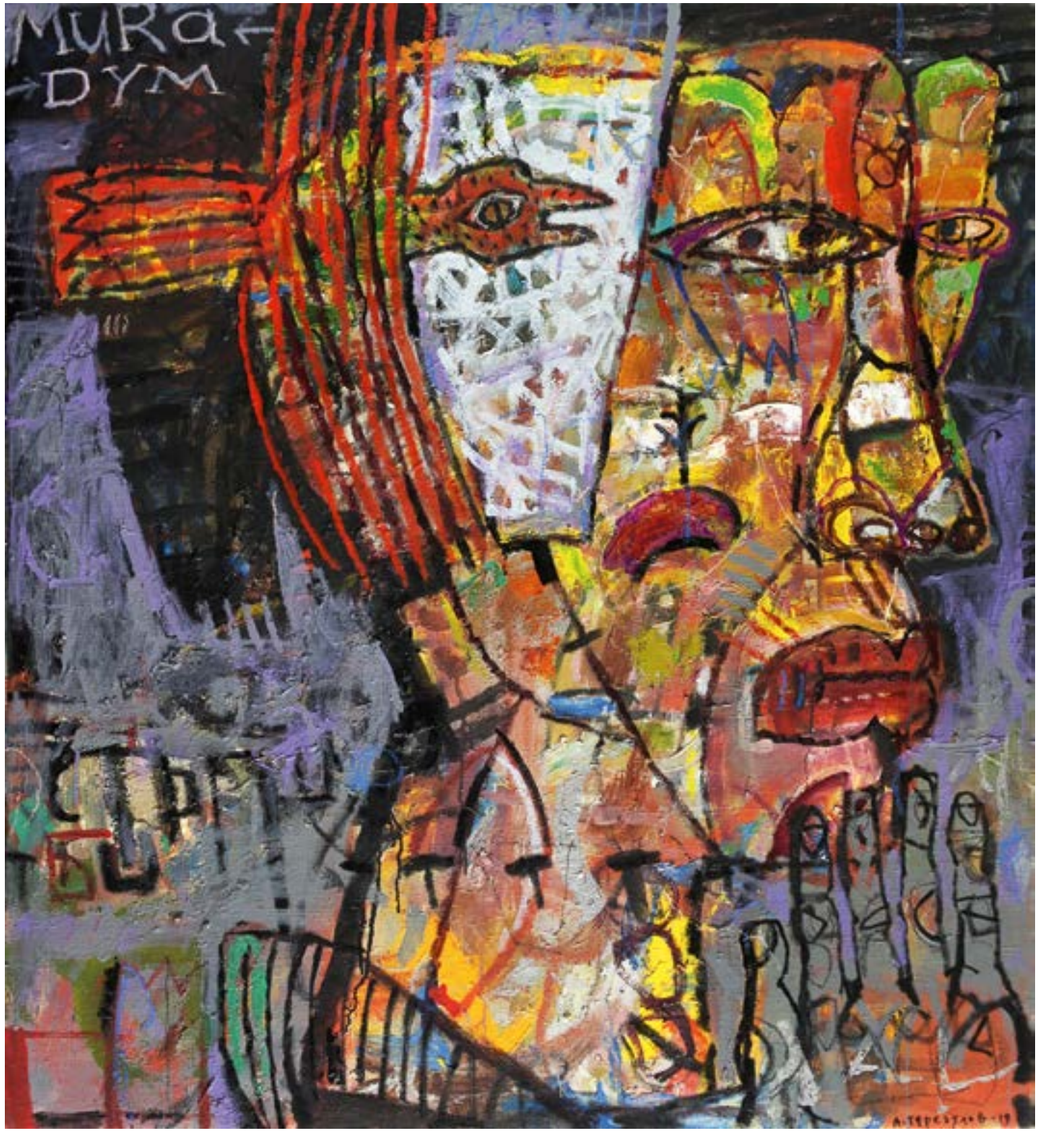
Ангел М-5. 2019, холст, ДВП, авторская техника, 130х57х11
Angel M-5. 2019, canvas, fibreboard, author's technique, 130x57x11



Беспилотник русского подсознания. 2015, дерево, алюминий, 160x160x40
The Drone of the Russian Subconscious. 2015, wood, aluminum, 160x160x40

Обглодали. 2017, фотопечать, 110x160
Gnawed. 2017, photo print, 110x160

Терегулов Айрат Teregulov Airat



Мурадым. 2019, холст, масло, акрил, 110x100
Muradym. 2019, acrylic, oil on canvas, 110x100

Толмачева Элла Tolmacheva Ella

Анин танец. 2020, фотография
Anna's Dance. 2020, photo

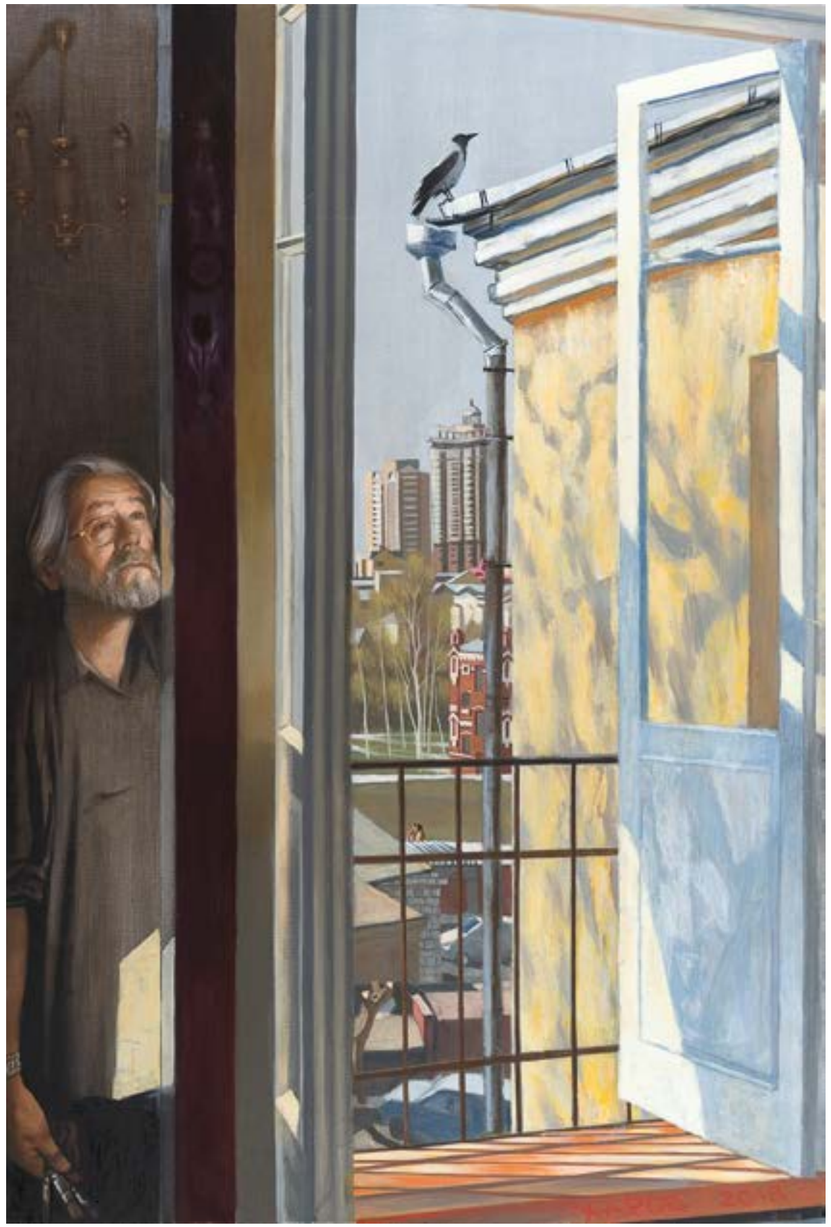
Учаев Анатолий Uchaev Anatoly

Поле нашего детства. 1985, холст, масло, 150x155
The Field of Our Childhood. 1985, oil on canvas, 150x155

Филатов Сергей
Filatov Sergey

Цапля. 2015, металл, лак, 82x19x19
Heron. 2015, metal, lacquer, 82x19x19

Харлов Виктор Kharlov Viktor



Ворона. 2019, холст, масло, 141x95
Crow. 2019, oil on canvas, 141x95

Хорев Юрий Khorev Yury

Падение. 2019, холст, масло, акрил, 150x120
The Fall. 2019, acrylic, oil on canvas, 150x120

Диптих «Пир» (правая часть). 2019, холст, масло, 80x100
Diptych *Feast* (right part). 2019, oil on canvas, 80x100

Шапран Андрей Shapran Andrey

Самолет. 2020, фотография
Plane. 2020, photo

Анисимов-Климкин Алексей
Бриллиантовые дороги. 2019, тонированная бумага, тушь, 33x44

Anisimov-Klimkin Alexey
Diamond Roads. 2019, ink on tinted paper, 33x44

Болотов Игорь
Осенняя птица. 2011, холст, масло, золото, серебро, поталь, 150x150

Bolotov Igor
Autumn Bird. 2011, oil on canvas, gold, silver leaf, 150x150

Бондаренко Дарья
Небесные похороны. 2019, оргалит, масло, 140x100

Bondarenko Daria
Heaven Funeral. 2019, oil on hardboard, 140x100

Волкова Тамара
Крыло ангела, или Не отступай перед невзгодами. 2020, грунтованный холст, акрил, шариковая ручка, 95x123.

Volkova Tamara
Angel Wing, or Do Not Give Up on Adversity. 2020, acrylic on primed canvas, ballpoint pen, 95x123.

Волконская Юлия
TRAFFIC ESCOBAR. 2020, холст, масло, 140x140

Volkonskaya Yulia
TRAFFIC ESCOBAR. 2020, oil on canvas, 140x140

Глебашева Евгения
Мальчик. 2016, бумага, соус белый, черный, серый, мел, сангина, 51x72

Glebasheva Evgeniya
Boy. 2016, paper, white, black, gray, chalk, sanguine sauce, 51x72

Зорков Николай
Кукуруза и яблоко. 2020, картон, масло, 85x70

Zorkov Nikolay
Corn and Apple. 2020, oil on cardboard, 85x70

Кузьмина-Чугунова Татьяна
Эльфы. 2008, холст на картоне, масло, 40x70

Kuzmina-Chugunova Tatiana
Elves. 2008, canvas on cardboard, oil, 40x70

Лопаткин Александр
Родина. 2020,
холст, масло, 100x100

Lopatkin Alexander
Homeland. 2020,
oil on canvas,
100x100

Ляшко Екатерина
Крылья. 2020, холст,
акрил, 110x160

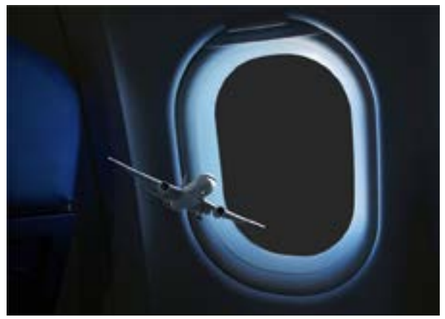
Lyashko Ekaterina
Wings. 2020, acrylic
on canvas, 110x160

Магина Любовь
Полет над вечностью.
2016, бумага, соус,
карандаш, 80x100

Magina Lyubov
Flight over Eternity.
2016, sauce, pencil
on paper, 80x100

Рогулина Наталия
Сон (центральная часть
триптиха). 2015, холст,
масло, 65x36

Rogulina Natalia
Sleep (central
part of the triptych).
2015, oil on canvas,
65x36



Сафонов Владимир
Полет. 2019, печать
на холсте, 85x120

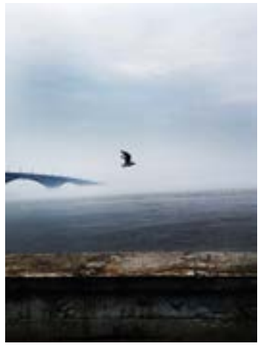
Safonov Vladimir
Flight. 2019,
canvas print, 85x120

Семенская Мария
Рождение формы
пространства. 2019,
холст, масло, 116x168

Semenskaya Maria
The Birth of the Form
of Space. 2019, oil on
canvas, 116x168

Матько Евгений
Портрет
летчицы-героя
Марии Долиной.
2020, холст,
масло, 100x70

Matko Evgeny
Portrait of the
Hero-Pilot
Maria Dolina.
2020, oil on
canvas, 100x70



Набатов Юрий
Перемещения. 2020,
фотография, 90x66

Nabatov Yury
Movements. 2020,
photo, 90x66

Пестов Игорь
Яйца в коробках.
2017, холст,
масло, 80x100

Pestov Igor
Eggs in Boxes.
2017, oil on canvas,
80x100

Слесарев Александр
Сон авиатора. 2018,
фотография,
печать, 61x91

Slesarev Alexander
Aviator's Dream.
2018, photo,
print, 61x91

Шабалина Ольга
Зима. 2019,
холст,
масло, 120x30

Shabalina Olga
Winter. 2019,
oil on canvas,
120x30

Худяков Константин
Падение и смерть героя.
2000, холст, ультра-хром-принт 2-2,
100x130

Khudyakov Konstantin
Fall and Death of the Hero.
2000, canvas,
ultra-chrome-print 2-2, 100x130

Пестов Игорь
Трапеза. 2017,
холст, масло, 30x24

Pestov Igor
Meal. 2017,
oil on canvas, 30x24

Поварнин Нестор
Оплот. 2019, бумага,
тушь, 30x40

Povarnin Nestor
Stronghold. 2019,
ink on paper, 30x40

Ренкова Екатерина
Некуда лететь.
2020, цифровая
графика, 110x110

Renkova Ekaterina
Nowhere to Fly.
2020, digital
graphics, 110x110

Константин Худяков, Марина Худякова
«Овод Войнич». 2019,
холст, ультра-хром-
принт 1/1, 140x220

Konstantin Khudyakov, Marina Khudyakova
Voynich the Gadfly. 2019,
canvas, ultra-chrome-
print 1/1, 140x220

Чернигин Алексей
Невесомость. 2019,
холст, масло, 90x120

Chernigin Alexey
Weightlessness. 2019,
oil on canvas, 90x120

Яшин Сергей
Икар. 2020, холст,
смешанная техника,
100x170

Yashin Sergey
Icarus. 2020, canvas,
mixed media, 100x170

Абисалов Юрий Хаджимуратович
1957 г.р. Окончил Северо-Осетинское художественное училище, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Заслуженный художник РФ. Заслуженный художник Республики Северная Осетия-Алания. Член-корреспондент РАХ. Награжден Золотой медалью СХР, Серебряной медалью РАХ. Лауреат государственной премии им. Коста Хетагурова. Живет и работает во Владикавказе.
стр. 287, 369

Агроскин Семен Евгеньевич
1961 г.р. Окончил МАРХИ. Член МСХ, МХФ, Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП (ЮНЕСКО), Московского союза архитекторов. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2012). Живет и работает в Москве.
стр. 600

Акимов Владимир Яковлевич
1950 г.р. Окончил Чебоксарское художественное училище, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, творческую мастерскую РАХ в Казани. Профессор Казанского федерального университета, отделение дизайна. Заслуженный художник России. Член ТСХР. Награжден Серебряной медалью СХР. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2020). Живет в Набережных Челнах.
ст. 91, 135, 211, 287, 369, 489, 740

Акопов Максим Валерьевич
1989 г.р. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Живет и работает в Москве.
стр. 668

Акунийба Стефани
1997 г.р. Окончила МГХПА им. С.Г.Строганова. Живет и работает в Москве.
стр. 384

Александрова Ирина Георгиевна
Окончила МГХПА им. С.Г.Строганова. Член МХФ и творческого объединения «Содружество художников АРТ-ЭЙДОС». Живет и работает в Москве.
стр. 740

Алексеева Гульфира Нурулиевна
1957 г.р. Окончила Казанское художественное училище, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Член ТСХР. Награждена дипломами и медалями ТСХР. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 174

Алимгузин Артур Ахатович
1984 г.р. Окончил Уфимское училище искусств. Участник зарубежных, всероссийских и республиканских выставок. Живет и работает в Уфе.
стр. 584

Алина Вера Николаевна
1985 г.р. Окончила МГАХИ им. В.И.Сурикова, мастерскую Суховецкого А.Н. (2009-2017). Член ТСХР, член СХР. Преподаватель в Православной гимназии им. Св.Гурия Казанского. Участник проекта ТСХР «АРТ-Мастерские XXI» (2019). Живет и работает в Казани.
стр. 272, 369, 420

Алтухов Сергей Александрович
1964 г.р. Окончил СХУ им. А.П. Боголюбова. Член СХР. Лауреат Премии РАХ им. К.С. Петрова-Водкина (2018). Живет и работает в г. Вольске Саратовской области.
стр. 541

Анисимов-Климкин Алексей
Член ТСПХ, член Тольяттинского Творческого союза художников «Солярис». Живет и работает в Тольятти.
стр. 825

Анчуков Дмитрий Николаевич
1975 г.р. Окончил Тольяттинский филиал Самарского государственного педагогического университета. Доцент кафедры ИЗО Тольяттинского государственного университета. Член СХР. Лауреат Премии РАХ им. И.Е. Репина (2014). Живет и работает в Тольятти.
стр. 232, 369, 489, 584

Арлаукас Ольга Альгисовна
1981 г.р. Окончила государственный Баскский университет (Испания). Режиссер документального кино, продюсер, сценарист, соучредитель первой в России студии по созданию импакт-проектов на основе кино 3sector.org, лауреат российских и международных кинофестивалей и кинопремий. Живет в Москве.
стр. 669

Артамонов Александр Михайлович
1958 г.р. Окончил Казанское театральное училище. Руководитель секции графики ТСХР в Республике Татарстан, руководитель ЭТМ графической лаборатории «Графком». Заслуженный деятель искусств РТ, Почетный член Российской академии художеств. Лауреат Премии РАХ имени Н.И. Фешина (2014), лауреат Премии Б.И. Урманче МК РТ. Награжден Серебряной медалью РАХ, Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Казани.
стр. 421

Асеев Алексей Михайлович
1983 г.р. Окончил Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова, МГАХИ им. В.И. Сурикова. Преподаватель в СХУ им. Ф.В. Сычкова. Лауреат Премии РАХ имени Ф.В.Сычкова (2018). Живет и работает в Саранске.
стр. 71, 329

Ахмерова Эльмира Жабировна
1987 г.р. Дизайнер, стилист. Окончила Саратовский архитектурно-строительный колледж, Саратовский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Член ТСХР. Участник проектов ПОРАХ и ТСХР. Живет и работает в Саратове.
стр. 554

Бабич Александр Иванович
1958 г.р. Окончил Ярославское художественное училище им. И.Е. Репина. Член ТСХР. Член Ставропольской краевой организации ВТОО «Союз художников России». Член Объединения художников Юга России «Колесо». Награжден Серебряной медалью СХР, Золотой медалью РАХ. Живет и работает в селе Новая деревня Ставропольского края.
стр. 489, 542

Бакаева Юлия Станиславовна
1974 г.р. Окончила Саранское художественное училище, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева. Член СХР. Живет и работает в Саранске.
стр. 160, 369, 489

Баргов Анатолий Николаевич
1955 г.р. Окончил ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Член СХР, ТСХР. Народный художник Республики Мордовия. Почетный член Российской академии художеств. Награжден Золотыми медалями СХР и ТСХР. Живет и работает в Саранске.
стр. 489

Баринов Владислав Александрович
1976 г.р. Окончил МГХПА им. С.Г. Строганова. Живет и работает Москве.
стр. 754

Батишев Антон Александрович
1980 г.р. Окончил Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова. Лауреат Премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2014). Участник межрегиональных и международных проектов ПОРАХ и ТСХР. Член ТСХР. Живет в Саратове.
стр. 72, 136, 274, 275, 332, 333, 544, 545, 584, 794, 707

Белоусова Алина Александровна
(DIGITALINA.RU).
Окончила Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова. Член ТСХР. Лауреат Премии РАХ имени К.С. Петрова-Водкина (2018). Участник межрегиональных и международных проектов ПОРАХ и ТСХР. Соорганизатор галереи современного искусства ИМХО в Саратове. Живет в г. Энгельсе Саратовской области.
стр. 208, 540

Белых Любовь Алексеевна
1961 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Член ТСХР, член СХР, член МСХ, член-корреспондент РАХ. Лауреат премии губернатора Костромской области. Награждена дипломом РАХ, Почетной грамотой Министра культуры РФ, Серебряной медалью РАХ. Живет и работает в Москве и Мюнхене.
стр. 584, 740, 755

Беляев-Гинтовт Алексей Юрьевич
1965 г.р. Окончил Московский архитектурно-строительный техникум, МАРХИ. Участник Международного Евразийского Движения. Лауреат «Премии Кандинского» в номинации «Проект года» (2008). Член Общественной Палаты Союзного государства. В 2017 году возглавил секцию визуальных искусств Русского Художественного союза.
стр. 108

Бердюгина Екатерина Андреевна
1993 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Живет в Тольятти и Санкт-Петербурге.
стр. 489, 546, 708

Берлин Олег Анатольевич
1973 г.р. Свободный художник. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 584

Бирлюков Владимир Иванович
1948 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. График. Член СХР. Живет и работает в Рузаевке, Республики Мордовия.
стр. 369, 584

Блинова Юлия Константиновна
1981 г.р. Окончила Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Член ТСХР, член СХР. Преподаватель в ОЧУДПО, школа на Татарской. Награждена дипломом СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 287, 298, 585, 670

Бодров Андрей Игоревич
1968 г.р. Член СХР. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 489, 585

Болотов Игорь Владимирович
1958 г.р. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Член ТСХР, Союза художников СПБ. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 825

Болотских Елена Григорьевна
1952 г.р. Заслуженный художник РФ. Почетный член РАХ. Награждена Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 385

Бондаренко Александр Иванович
1955 г.р. Член СХР. Почетный работник общего образования, кандидат педагогических наук. Награжден Почетным знаком II степени Самарской Епархии. Живет и работает в Самаре.
стр. 137, 273, 422, 423

Бондаренко Дарья Юрьевна
1988 г.р. Окончила Самарский архитектурно-строительный университет. Работает и живет в Самаре.
стр. 825

Буртов Андрей Олегович
2000 г.р. Студент МГАХИ им. В.И.Сурикова. Обладатель премии им. Диодорова II степени. Живет и работает в Москве.
стр. 369

Буртова Мария Ашотовна
1979 г.р. Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова. Член СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 91, 299

Васильева Евгения Николаевна
1979 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, магистратуру факультета искусств МГУ, Британскую школу дизайна, магистратуру Британского открытого колледжа искусств. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Почётный член Российской академии художеств. Член МХФ, ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 32, 33, 176, 302, 303, 584, 601, 756

Вельчинская Наталья Евгеньевна
Окончила Московский Полиграфический институт. Член ТСХР и МСХ. Живет и работает в Москве.
стр. 177

Вилков Андрей Викторович
1977 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член СХР, Международной Ассоциации Изобразительных Искусств – АИАП ЮНЕСКО. Дипломант СХР и РАХ. Живет в г. Сердобске Пензенской области.
стр. 490, 795

Вилкова Елена Владимировна
1982 г.р. Окончила Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член СХР, Международной Ассоциации Изобразительных Искусств - АИАП ЮНЕСКО. Награждена Дипломом СХР, Благодарность РАХ. Живёт в г. Сердобске Пензенской области.
стр. 330, 490

Волкова Тамара Владимировна
1946 г.р. Окончила МАРХИ. Член СА СССР, член СХ Республики Казахстан, член международной ассоциации художников «FIARTE», Гранада, Испания. Живет и работает в Алматы, Республика Казахстан.
стр. 178, 825

Волконская Юлия Васильевна (Юревич).
Окончила МГАХУ памяти 1905 года, МГАХИ им. В.И. Сурикова, аспирантуру НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. Член ТСХР. Член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. Лауреат Премии Президента РАХ Зураба Церетели (2016). Живет и работает в Москве.
стр. 105, 369, 387, 489, 672, 740, 825

Воробьев Максим Андреевич
1997 г.р. Студент МГХПА им. С.Г.Строганова. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 490, 585

Выборнов Вячеслав Андреевич
1945 г.р. Окончил Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина. Член СХР, ТСХР. Лауреат конкурса «Золотая палитра». Дипломант выставки «Многоликая Россия». Награжден Золотой медалью ТСХР, Благодарностью РАХ. Живет и работает в Казани.
стр. 232, 331, 424

Гаврилин Валерий Викторович (Janhoi)
1969 г.р. Член творческого объединения «Утёс» (Балаково). Участник региональных и межрегиональных выставок. Лауреат Премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2020). Живет в г.Балаково Саратовской области.
стр. 232, 489, 635

Гавриляченко Сергей Александрович
1956 г.р. Окончил Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, МГАХИ им. В.И. Сурикова. Народный художник РФ. Профессор МГАХИ им. В.И.Сурикова, секретарь Правления СХР. Лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства. Награжден Дипломом, Серебряной медалью и медалью «Достойному» РАХ. Лауреат Премии РАХ им. И.Е.Репина (2020). Живет и работает в Москве.
стр. 30, 106, 369, 503, 673

Гаврюшов Михаил Александрович
1963 г.р. Окончил аспирантуру СГТУ. Театральный художник, дизайнер, фотограф, куратор. Кандидат технических наук. Лауреат театральной премии «Золотой Арлекин». Член ТСХР. Награжден Серебряной медалью РАХ, Золотой медалью ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2016). Живет и работает в Саратове.
стр. 73, 214, 215

Гайворонский Виктор Григорьевич
1962 г.р. Окончил Бутурлиновское художественно-графическое училище. Работает в ПАО «Ростелеком». Управление связи, проектно-конструкторский отдел. Живет и работает в Саратове.
стр. 74, 710, 711

Гамаюнова Марина Глебовна
1966 г.р. Дизайнер, график. Окончила Саратовское художественное училище, Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. Член СХР, ТСХР. Преподаватель Саратовского художественного училища им. А.П.Боголюбова. Участник региональных и межрегиональных выставок. Живет в Саратове.
стр. 369

Гвоздев Владимир Анатольевич
1966 г.р. Окончил МХУ памяти 1905 года. Член ТСХР. Награжден дипломами ТСХР. Лауреат Премии ТСХР имени Э.Н. Дробицкого (2020). Живет и работает в Москве.
стр. 34, 179, 245, 370, 388, 504, 585, 674

Гвоздев Ярослав Владимирович
1989 г.р. Окончил Школу компьютерной графики Realtime. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 35, 91, 107, 180, 246, 301, 390, 505, 675, 758

Гегузин Евгений Семенович
1946 г.р. Окончил Южно-Уральский государственный медицинский университет. Член ТСХР. Живет и работает в Москве, Берлине, Иерусалиме.
стр. 247, 506, 759

Гета Сергей Андреевич
1951 г.р. Окончил Киевский художественный институт. С 1976 г. принимает участие в международных художественных выставках и конкурсах. Живет и работает в Москве.
стр. 304, 507, 676

Гильманов Ильдар Рашитович
1970 году. Окончил ХГФ БГПИ (ныне БГПУ им.М.Акмуллы). Член СХР. Награжден дипломами СХР. Живет и работает в Уфе, Республика Башкортостан.
стр. 370

Глебашева Евгения Владимировна
1981 г.р. Окончила КГТУ КАИ им. А.Н. Туполева, КГУ им. Н. И. Фешина. Живет и работает в Казани.
стр. 825

Глухов Виктор Александрович
1946 г.р. Окончил МГПИ им. В.И. Ленина. Академик и член президиума РАХ. Народный художник России. Председатель правления МСХ и Товарищества живописцев МСХ. Награжден медалями РАХ и СХР, орденом РАХ «За служение искусству». Живет и работает в Москве.
стр. 677

Глынин Тимофей Владиславович
1995 г.р. Окончил МГХПА им. С.Г.Строганова. Дизайнер, медиахудожник. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 508, 678

Глынина Полина Владиславовна
1997 г.р. Дизайнер. Окончила МГХПА им. С.Г. Строганова. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 389

Головач Сергей Михайлович (Серж Головач)
1970 г.р. Окончил ДВАГС. Член ТСХР, член Союза фотохудожников России. Пятикратный лауреат проекта «Лучшие фотографии России». Лауреат Nikon Photo Contest International (Токио, Япония). Живет и работает в Москве.
стр. 55, 128, 129, 232, 263, 370, 493, 585, 742, 782

Головин Николай Георгиевич
Окончил Московский педагогический институт. Член СХР. Живет в Москве.
стр. 392, 393, 602

Головченко Алексей Владимирович
1986 г.р. Окончил ПГПУ им. В.Г.Белинского. Член ТСХР. Награжден Бронзовой медалью ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. И.Е. Репина (2020). Живет в Сердобске, Пензенская область.
стр. 138, 276, 334, 425, 490, 796

Голубцов Андрей Владимирович (mAGus)
1975 г.р. Окончил СГУ им. Н.Г.Чернышевского, бакалавр искусств. Член ТСХР. Член правления «Мастера ДПИ». Куратор молодежных проектов. Лауреат профессиональных конкурсов дизайна и моды. Автор техники «силиконовый гобелен». Живет и работает в Саратове.
стр. 209, 418, 636, 705

Горбачёв Сергей Юрьевич
1964 г.р. Окончил Кировское областное художественное училище, Московскую государственную академию печати. Член СХР. Награжден Благодарностью и дипломом РАХ. Заслуженный художник РФ. Живет и работает в Кирове.
стр. 637

Горецкая Полина Евгеньевна
1972 г.р. Член СХР. Окончила Самарское художественное училище им. К.С.Петрова-Водкина, Самарскую государственную академию культуры и искусств. Награждена дипломом Минкультуры Самарской области. Живет и работает в Самаре.
стр. 585, 638

Горский Георгий Николаевич
1974 г.р. Окончил СПбХУ им. Н.К.Рериха. Член СХР, ТСХР. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 232

Горшунов Михаил Васильевич
1958 г.р. Окончил МГАХИ им. В.И.Сурикова. Член ТСХР, МХФ. Член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. Старший преподаватель МГАХИ им. В.И. Сурикова. Награжден Золотой медалью РАХ. Лауреат премии им. Виктора Попкова. Живет и работает в Москве.
стр. 181, 585

Горшунова Татьяна Анатольевна
1954 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Член СХР. Почетный член РАХ. Живет и работает в Ульяновске.
стр. 490

Греков Александр Александрович
1982 г.р. Окончил Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Лауреат Премии РАХ им. Н.И.Фешина (2012). Живет и работает в Перми.
стр. 140, 141

Гречина Ольга Николаевна
1947 г.р. Окончила МГАХИ им. В.И.Сурикова. Член СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 509, 740, 760

Григорьев-Башун Вадим Борисович
1960 г.р. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Член СХР. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 139

Губаев Фарит Саитович
1951 г.р. Окончил Казанский государственный университет. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Почетный член Союза фотохудожников России, член ТСХР, СХР. Председатель худсовета Союза фотографов Республики Татарстан. Живет и работает в Казани.
стр. 75, 160, 426, 547, 657, 712, 713, 797

Гудовит Наталия Дмитриевна
1994 г.р. Окончила МГАХИ им. В. И. Сурикова. Живет и работает в Москве.
стр. 603

Гудожникова Наталия Александровна
1981 г.р. Окончила Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Член СХР. Живет и работает в г. Рузаевке.
стр. 232

Демиденко Ольга Алексеевна (NO TIME)
1988 г.р. Окончила МАХЛ РАХ, РАЖВИЗ им. Н.С. Глазунова. Член ТСХР, член ТСХР МО, член творческого объединения Москворечье. Работает в МГХПА им. С.Г.Строганова. Живет и работает в Москве.
стр. 688

Денисов Сергей Геннадьевич
1960 г.р. Окончил МВХПУ (б. Строгановское). Член ТСХР, МСХ. Заслуженный художник РФ. Член-корреспондент РАХ. Награжден Золотыми медалями РАХ и ТСХР. Вице-президент МО ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 186, 610, 611

Доний Игорь Петрович
1958 г.р. Живописец. Окончил Дальневосточный институт искусств, ВХУ г. Владивосток. Член ТСХР, член СХР. Доцент кафедры ИЗО и ДПИ в СГСПУ. Награжден серебряной медалью СХР, медалью и дипломами ТСХР. Живет и работает в Самаре.
стр. 287, 490

Дроздин Александр Владимирович
1975 г.р. Окончил СГУ им. Н.Г.Чернышевского. Фотохудожник. Член ТСХР. Участник межрегиональных и международных академических выставок ПОРАХ и ТСХР. Лауреат Премии РАХ имени К.С.Петрова-Водкина (2018). Бронзовая медаль ТСХР. Живет и работает в Саратове.
стр. 232, 277, 335, 709, 798, 799

Дроздов Андрей Анатольевич
1963 г.р. Окончил Государственный университет по землеустройству. Член ТСХР, МСХ. Награжден дипломами ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 182

Дубов Андрей Игоревич
1959 г.р. Окончил МСХШ при институте им. В.И. Сурикова, Московский полиграфический институт. Член ТСХР, СХР, МСХ. Заслуженный художник РФ. Член-корреспондент РАХ. Профессор МПИ. Председатель секции живописи ТСХР. Награжден Серебряной медалью РАХ, Золотой медалью ТСХР. Награжден «Орденом дружбы». Живет и работает в Москве.
стр. 510, 657

Дубовов Николай Константинович
1957 г.р. Окончил СХУ им. А.П.Боголюбова. Член Саратовского отделения СХР. Участник всероссийских, зональных, региональных выставок. Живет и работает в Саратове.
стр. 91, 142, 232, 586

Дубровин Геннадий Федорович
1951 г.р. Окончил ЧГПИ имени И.Я. Яковлева. Член ТСХР, Союза дизайнеров России. Заслуженный художник Чувашской Республики. Председатель правления ЧРОО «ТСХ». Доцент кафедры дизайна среды МГУДТ. Награжден Серебряной медалью РАХ, Золотой медалью ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. П.П.Чистякова (2012). Живет и работает в Москве и Чебоксарах.
стр. 428, 548

Дуцев Михаил Викторович
1979 г.р. Окончил ННГАСУ. Член СХР. Лауреат премии города Нижнего Новгорода. Преподает в ННГАСУ. Доктор архитектуры, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды, профессор кафедры архитектурного проектирования, главный архитектор проектов Архитектурной мастерской ННГАСУ, советник РААСН. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 427, 549, 639, 714

Дырин Виктор Александрович
1967 г.р. Член СХР. Окончил Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова. Художник-постановщик мультфильма «Куйгорож» по мотивам мокшанской народной сказки, лауреат кинопремии «Золотой Орел». Живет и работает в Саранске.
стр. 336

Дырин Юрий Александрович
1967 г.р. Этнофутурист. Окончил СХУ имени Ф.В. Сычкова, МГУ им. Н.П. Огарева. Заслуженный художник Республики Мордовия. Член СХР. Директор и преподаватель в СХУ имени Ф.В. Сычкова. Награжден дипломом РАХ. Живет и работает в Саранске.
стр. 233, 370

Дьяков Алексей Викторович
1976 г.р. Окончил Московский колледж прикладного искусства, МГХПУ им. С.Г.Строганова, Школу современного искусства «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства. Член ТСХР, МФХ, МСХ. Живет и работает в Москве.
стр. 31, 761

Дьячков Михаил Алексеевич
1973 г.р. Окончил МПГУ им. В.И. Ленина. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 680, 681

Егоров Анатолий Николаевич
1948 г.р. Окончил МВПХУ (б. Строгановское). Член СХР, ТСХР. Заслуженный деятель культуры РТ. Лауреат премии им. Б. Урманче. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2018). Живет и работает в Казани.
стр. 490

Елатомцева Ефросиния Александровна
1996 г.р. Окончила МГХПА им. С.Г. Строганова. Художник, педагог. Живет и работает в Москве.
стр. 248, 249

Ерешук Вячеслав Игоревич
1984 г.р. Окончил СХУ им. А.П. Боголюбова, МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член ТСХР. Лауреат Премии РАХ имени К.С. Петрова-Водкина (2018). Награжден Серебряной медалью РАХ, Бронзовой медалью ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 109

Ерешук Галина Андреевна
1986 г.р. Окончила МГАХИ им.В.И. Сурикова. Член ТСХР. Участник межрегиональных и международных академических проектов. Живет и работает в Москве.
стр. 110

Ефимов Константин Николаевич
1981 г.р. Скульптор, живописец. Окончил ЗНУИ, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Член ТСХР. Живет и работает в Чебоксарах, Чувашская Республика.
стр. 370, 586

Ефремова Елена Владимировна
1977 г.р. Окончила Институт национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева. Живописец, педагог. Преподаватель ДХШ № 4 г. Саранска. Член ТСХР, СХР. Награждена дипломами ТСХР, СХР. Живет и работает в Саранске.
стр. 586

Жемчужникова Ирина Михайловна
Окончила Горьковское художественное училище, Нижегородскую Государственную архитектурно-строительную академию. Преподаватель рисунка на кафедре Дизайн-проектирования и изобразительных искусств ННГАСУ. Член Союза Дизайнеров, СХР. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 429, 740

Жерноклюев Александр Вильевич
1961 г.р. Окончил Симферопольское художественное училище им. Н.С. Самокиша. Лауреат Премии РАХ им. И.Е. Репина. Живет и работает в Москве.
стр. 604, 679

Жильцова Елена Александровна
1982 г.р. Преподаватель лингвистической школы «Трафальгар». Член ТСХР. Живет и работает в Самаре.
стр. 233

Жиляев Евгений Владимирович
1967г.р. Окончил Московский физико-технический институт, Московский институт управления и сервиса. Кандидат технических наук. Член ТСХР, НАПФ. Руководитель секции «Авторская фотография» Евразийского художественного союза. Вице-президент АНСТиМС. Академик Международной академии культуры и искусства. Старший преподаватель МИУС. Дипломант российских и международных выставок и конкурсов. Живет и работает в Москве.
стр. 36, 111, 183, 252, 370, 490, 586, 605, 740, 764, 765

Зейналов Игорь Гамлетович
1959 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого. Член СХР. Живет и работает в Пензе.
стр. 160, 800

Зеньчик Эдуард (ZED)
1975 г.р. Окончил Художественную Академию Эстонии. Член Союза художников Эстонии, Союза живописцев Эстонии, Союза русских художников Эстонии, Союза фотографов Эстонии. Свободный художник. Живет и работает в Силламяэ, Эстония.
стр. 70, 134, 210, 271, 419, 584, 706, 793

Зорков Николай Александрович
1949 г.р. Живописец. Окончил ПХУ им. К. А. Савицкого. Живет и работает в Саранске.
стр. 825

Зунузин Владимир Федорович
1950 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член СХР. Почетный член РАХ. Живет и работает в Ульяновске.
стр. 76, 337, 338, 339, 430, 431, 550, 640

Иванова Лариса Петровна
1969 г.р. Окончила МПГУ им. В.И.Ленина, МГУ им. М.В.Ломоносова, МАРХИ. Член ТСХР, Международной ассоциации «Союз дизайнеров», Профессионального союза художников, НП «Искусство без границ». Зам.пред.секции Дизайн ТСХР. Награждена Бронзовой медалью ТСХР. Действительный член Европейской Академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, Германия). Живет и работает в Москве.
стр. 305, 490, 511, 606, 740

Иванова-Меер Ольга Викторовна
1990 г.р. Окончила РГПУ им. А.И.Герцена, Российский государственный институт сценических искусств, лицей при Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Член ТСХР, Союза русских художников, ПСХР. Член СПСХ, Союза художников-педагогов, Творческого союза мастеров по войлоку.
стр. 491

Илюшкина Полина Валериевна
1990 г.р. Окончила КХУ им. Н.И.Фешина, МГАХИ им. В.И.Сурикова. Стажер Творческой мастерской РАХ в Казани (рук. Академик РАХ Ф.Г.Халиков). Живет и работает в Казани.
стр. 370, 551

Исаев Иван Львович (Ван О)
1975 г.р. Окончил МГУ им.М.В.Ломоносова, Школу драматического искусства А. Васильева (класс Г. Абрамова). Член Союза фотохудожников России, ТСХР. Лауреат международных конкурсов. Живет и работает в Москве.
стр. 91, 104, 175, 244, 300, 386, 502, 671, 757

Исаева (Нигматуллина) Гузель Разимовна
1984 г.р. Окончила Набережночелнинский государственный педагогический институт. Член Мастерской графики им. А. Халдеева, ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2018). Живет и работает в Набережных Челнах.
стр. 160

Исаева Мария Александровна
1998 г.р. Окончила КХУ им. Н.И. Фешина. Член ТСХР, кандидат СХР. Преподаватель в ДХШ №3 им. Б.М. Альменова. Живет и работает в Казани.
стр. 233

Иукканен Дарья Георгиевна
1995 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, магистратуру МГХПА им. С.Г. Строганова. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 306

Ишмухаметов Радик Мидхатович
1969 г.р. Окончил Саратовский монтажный техникум. Член Ассоциации художников Юга Башкортостана (АЮ). Живет и работает в Салавате, Республика Башкортостан.
стр. 370

Казаковцева Татьяна Юрьевна
1977 г.р. Член ТСХ «Солярис». Лауреат Премии губернатора Самарской области в номинации «Литература и искусство» (2018). Живет и работает в Тольятти.
стр. 586

Казанцева Ольга Васильевна
1981 г.р. Окончила Московский государственный открытый университет. Основатель и руководитель фотомастерской «Фото и Я». Член ТСХР. Награждена Бронзовой и Серебряной медалями ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 37, 253, 512

Какалов Анатолий Васильевич
1966 г.р. Окончил Ставропольское художественное училище, Ставропольский государственный педагогический институт. Член Объединения художников Юга России «Колесо». Член Ставропольской краевой организации ВТОО СХР. Член ТСХР. Награжден Дипломами РАХ, Бронзовой и Золотой медалями ТСХР. Живет и работает в Ставрополе.
стр. 741

Какичев Юрий Георгиевич
1962 г.р. Окончил ЧПГИ им. И.Я. Яковлева. Член Ульяновского регионального отделения ВТОО СХР. Преподаватель Ульяновской ДХШ. Награжден дипломами РАХ, Союза художников России. Живет в Ульяновске.
стр. 370

Калайтанов Олег Николаевич
1969 г.р. Окончил Ставропольское художественное училище, Северо-Кавказский государственный университет. Член СХР. Член ТСХР, МФХ. Награжден Серебряной и Золотой медалями ТСХР, отмечен Благодарностью комитета по культуре Государственной Думы, Благодарностью и Дипломом РАХ. Руководитель Объединения художников Юга России «Колесо». Живет в Ставрополе.
стр. 340, 552, 715, 801

Калинин Виктор Григорьевич
1946 г.р. Окончил МВХПУ (б. Строгановское). Первый вице-президент Российской академии художеств. Академик и член президиума РАХ. Заслуженный художник России. Член СХР, МСХ. Награжден Серебряной и Золотой медалями РАХ, медалью РАХ «Шувалов», Орденом РАХ «За служение искусству», Золотой медалью ТСХР, Золотой медалью им. Сурикова СХР. Живет в Москве.
стр. 254, 391, 513, 762

Калинин Сергей Павлович
1960 г.р. Окончил Московский технологический институт, преподавал в МТИ в 1986 - 1991. Работал в московском сквоте «Фурманский переулок» (1987-1991). Член ТСХР. Лауреат Премии РАХ имени К.С.Петрова-Водкина (2016). Живет и работает в Москве.
стр. 112, 371, 607

Камалетдинов Вагиз Халимович
1951 г.р. Окончил ЧГПИ. Член ТСХР. Заслуженный художник Чувашской Республики. Награжден Благодарностью РАХ, Бронзовой медалью ТСХР. Дипломант международного Кокелевского пленэра. Живет и работает в Чебоксарах.
стр. 586

Камидуллин Руслан Сергеевич
1992 г.р. Живописец. Окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член СХР. Преподаватель в Казанском государственном институте культуры. Живет и работает в Казани.
стр. 432

Карасева Вера Владимировна
1980 г.р. Окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член СХР, ТСХР. Лауреат премии им. П.П. Чистякова, Премии МК РТ им. Б. Урманче. Награждена медалью РАХ «Шувалов», Серебряной медалью ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2020). Живет и работает в Казани.
стр. 433, 491, 553, 586, 802

Карнаухов Алексей Владимирович
1967 г.р. Окончил Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. Дипломант всероссийских и международных выставок-конкурсов. Член СХР, ТСХР. Лауреат Премии РАХ имени К.С.Петрова-Водкина (2018). Живет и работает в Саратове.
стр. 287, 371, 586

Касаткина Надежда Павловна
1959 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Член ТСХР, СХР. Член творческого объединения «Полиреализм – XXI век». Победитель Международного Конкурса PORTREIT NOW Санкт – Петербург. Лауреат конкурса «Натурный класс» МВЦ Петербургский художник СПБ. Почетный член Клуба любителей Русского музея. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 803

Кахтюрина Наталья Викторовна
1973 г.р. Окончила Пензенское художественное училище. Живет и работает в Пензе.
стр. 434, 716

Кацалап Александр Сергеевич
1957 г.р. Окончил МГАХИ им. В.И.Сурикова. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 394, 682

Качаева Вера Викторовна
1984 г.р. Окончила МГУ им. Н.П. Огарева. Лауреат Премии «Жанр и развитии», Экологическое искусство. Награждена дипломом. Живет и работает в Саранске.
стр. 77

Квач Сергей Иванович
1956 г.р. Окончил Горьковское художественное училище, ГИСИ им. В.П. Чкалова. Член Международной ассоциации дизайнеров, член СХР. Преподаватель Школы искусств и ремесел им. А.С.Пушкина «Изограф». Лауреат Премии Нижнего Новгорода. Награжден дипломами РАХ, СХР. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 587, 657

Керимов Элдар Магеррам оглы
1991 г.р. Окончил Павловский техникум народных и художественных промыслов России, Нижегородский колледж технологии и дизайна. Преподаватель Павловского техникума народных художественных промыслов России. Живет и работает в Павлово, Нижегородская область.
стр. 435

Киндякова Елена Петровна
1976 г.р. Фотохудожник. Окончила Саратовскую государственную академию права. Живет и работает в Саратове.
стр. 554

Киреев Максим Владимирович
1960 г.р. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Член ТСХР. Председатель секции арт-фото ТСХ России. Почетный член РАХ. Лауреат Премии РАХ им. И.Е.Репина (2018). Награжден Благодарностью Министра культуры РФ, Золотой медалью РАХ, Золотой и Серебряной медалями ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 38, 39, 113, 184, 255, 307, 395, 514, 608, 683, 763

Князев Алексей Васильевич
1962 г.р. Окончил Уфимское училище искусств, ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Член СХР, ТСХР, АИАП ЮНЭСКО. Член-корреспондент РАХ. Лауреат премии РАХ им. Н.И. Фешина (2014). Награждён Почетной грамотой МК РФ. Доцент Самарского государственного архитектурно-строительного уни-верситета. Живет и работает в Самаре.
стр. 143

Князева Ирина Александровна
1964 г.р. Окончила Самарское художественное училище, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Член СХР, ТСХР, АИАП ЮНЭСКО. Награждена дипломом СХР. Преподаватель СХУ им. К.С. Петрова-Водкина. Живет и работает в Самаре.
стр. 491

Кобзарь Екатерина Владиславовна
1991 г.р. Окончила ВГИК. Свободный художник. Живет и работает в Москве.
стр. 185

Ковригина Эльвира Федоровна
1984 г.р. Окончила МПГУ. Живет и работает в Москве.
стр. 40, 114, 256, 515, 766

Колесников Иван Владимирович
1954 г.р. Окончил Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова, МВХПУ (б. Строгановское). Член ТСХР, МСХ. Заслуженный художник России. Член-корреспондент РАХ. Награжден Золотыми медалями РАХ и ТСХР. Вице-президент МО ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 186, 610, 611

Колистратов Дмитрий Васильевич
1986 г.р. Окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Живет и работает в Москве.
стр. 41, 516, 684

Кондулуков Сергей Никитович
1949 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Профессор, заместитель ректора, директор института ИЗО и ДПИ Тольяттинского госуниверситета. Заслуженный художник России. Член СХР. Почетный член Российской академии художеств. Живет и работает в Тольятти.
стр. 436

Кондулукова Вера Ивановна
1951 г.р. Окончила Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Заслуженный художник России. Лауреат Премии РАХ им. И.Е.Репина (2018). Профессор кафедры живописи Тольяттинского госуниверситета. Член СХР. Живет и работает в Тольятти.
стр. 341, 437

Конюхова Екатерина Анатольевна
Окончила Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Член ТСХР. Живет и работает в Казани.
стр. 587

Коренюк Артем Николаевич
1979 г.р. Окончил Саратовский государственный университет. Член ТСХР. Участник межрегиональных и международных выставок ПОРАХ и ТСХР. Живет и работает в Саратове.
стр. 438, 555, 741, 804

Коротков Валентин Степанович
1979 г.р. Окончил Саранское художественное училище им. Ф.В.Сычкова, Харьковскую академию дизайна и искусств. Лауреат Премии РАХ им. Ф.В.Сычкова (2020). Член СХР. Стипендиат СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 78, 213, 342, 556, 657, 718, 805

Коротков Степан Федорович
1956 г.р. Окончил СХУ им. Ф.В. Сычкова. Член СХР. Живописец, художник-реставратор масляной живописи МРМИИ им. С.Д. Эрьзи. Народный художник Республики Мордовия. Лауреат Премии РАХ им. Ф.В.Сычкова (2018). Награжден медалью РАХ «Шувалов», Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Саранске.
стр. 91, 343, 439, 557, 719

Корчевая Надежда Эдуардовна
1989 г.р. Окончила Самарский архитектурно-строительный институт СамГТУ СХУ им. Петрова-Водкина. Живет и работает в Самара.
стр. 233

Костина Вера Андреевна
1974 г.р. Окончила МГУП. Член МОСХ. Живет и работает в Москве.
стр. 308, 517

Краев Александр Игнатьевич
1947 г.р. Окончил Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова. Член СХР. Заслуженный художник РФ. Лауреат премий Нижнего Новгорода. Дважды дипломант конкурса «Золотая Палитра» (Саратов). Преподаёт в Нижегородском художественном училище. Живёт в Нижнем Новгороде.
стр. 371, 491

Краснов Сергей Борисович
1948-2020. Действительный член РАХ. Народный художник РБ. Член ТСХР, СХР. Председатель Худсовета ТСХ ЗРБ. Жил и работал в Уфе.
стр. 741

Краснощекова Татьяна Владимировна
1968 г.р. Окончила Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член СХР. Профессор, заведующий кафедрой ИЗО и ДПИ в СГСПУ. Живет и работает в Самаре.
стр. 587

Кроль Татьяна Аркадьевна
1962 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Художник, исследователь. Член ТСХР, СХР, АИС, Союза журналистов России. Живет и работает в Москве.
стр. 767

Круглов Роман Сергеевич
1992 г.р. Выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Участник межрегиональных выставок ПОРАХ и ТСХР. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 440

Кузнецов Валерий Сергеевич
1962 г.р. Окончил Чебоксарский педагогический институт. Член СХР. Награжден Почетными грамотами Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Благодарностью ПО РАХ, Благодарностью РАХ. Произведения находятся в частных коллекция России, США, Италии и других.
стр. 92

Кузнецов Николай Иванович
1948 г.р. Окончил Кубанский государственный университет. Член ТСХР, Союза дизайнеров России. Доцент. Награжден Серебряной и Золотой медалями ТСХР, Почетным знаком Союза дизайнеров России, Благодарностью РАХ. Лауреат Премии РАХ им. И.Е. Репина (2018). Живет в Тольятти.
стр. 441

Кузнецова Галина Ивановна
1967 г.р. Окончила Университет природы, общества и человека «Дубна». Член ТСХР. Лауреат Премии Президента РАХ З.К.Церетели (2018). Награждена Бронзовой и Серебряной медалями ТСХР. Живет и работает в г. Дзержинский, Московская область.
стр. 42, 115, 187, 257, 396, 587, 609

Кузнецова Людмила Дмитриевна
1956 г.р. Окончила МГАХИ им. В.И.Сурикова. Заслуженный художник РФ. Лауреат премии губернатора Пензенской области, дипломант СХР. Награждена медалью РАХ «Шувалов». Живет и работает в Пензе.
стр. 491, 587

Кузовкин Евгений Денисович
1989 г.р. Окончил лицей народных художественных промыслов, КХУ им. Н.И. Фешина. Живет и работает в Казани.
стр. 717

Кузьмин Василий Алексеевич
1963 г.р. Скульптор. Окончил саратовское художественное училище имени Боголюбова. Член СХР. Живет и работает в Саратове.
стр. 160, 287

Кузьмина-Чугунова Татьяна Александровна
1962 г.р. Окончила КХУ им. Н.И.Фешина. Член ТСХР. Победитель Международных конкурсов современного искусства в Москве и Риме. Живет и работает в Москве.
стр. 91, 188, 612, 741, 825

Кузьмичева Светлана Ивановна
Окончила Ивановское художественное училище, Московский полиграфический институт. Член СХР, Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Лауреат областной премии имени М.И. Малютина, премии Комитета защиты мира. Доцент кафедры текстильного дизайна ИГГА. Живет и работает в Иваново.
стр. 91, 160, 233, 491, 588, 657, 741

Кукуева Светлана Владимировна
1965 г.р. Член ТСХР, член СХР. Живописец, архитектор. Награждена дипломами РАХ, ТСХР, Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Новороссийске.
стр. 233, 442, 588

Курушин Александр Александрович
1951 г.р. Окончил ЗНУИ, курсы иконописи (Палехская школа). Член ТСХР, СХР. Лауреат Премии Президента РАХ З.К. Церетели (2018). Награжден Золотой медалью ВДНХ, Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 116, 258, 309, 518, 613, 768

Лагеда Анна Владимировна
1986 г.р. Окончила НХУ, РГПУ им. Герцена. Член молодежной секции НОСХР. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 588, 741

Лагеда Ольга Владимировна
1986 г.р. Окончила Нижегородское художественное училище, Школу-студию (ВУЗ) МХАТ. Член СХР, СПД. Свободный художник. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 287, 443, 657

Лазарев Алексей Александрович
1966 г.р. Окончил МЭИС. Член ТСХР. Заведующий лабораторией в ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова». Живет и работает в Москве.
стр. 160, 310, 371, 491, 519, 614

Ламанова Наталия Михайловна
1964 г.р. Окончила Московскую художественную школу им.Серова, МГХПА им. С.Г. Строганова. Член ТСХР, член Krakow International PrintTriennial Society. Занимается живописью, графикой, цифровым искусством. Участник проекта «Виртуальный реализм» ТСХР, Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Живет и работает в Москве.
стр. 117, 189, 259, 685, 769

Левашева Ирина Анатольевна
1965 г.р. Художник-реставратор 1 категории. Окончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года. Член ТСХР, член ТСПХ. Награждена Благодарностью РАХ, Золотой и Серебряной медалями ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 491

Лейзгольд Марина Борисовна
1967 г.р. Окончила МГЭПИ. Член ТСХР, МФХ (IFA), МХФ, МСХ, Творческого союза профессиональных художников «Солнечный квадрат». Организатор арт-студии «Экспрессия». Живет и работает в Москве.
стр. 160, 287

Леонов Олег Александрович
1959 г.р. Окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член-корреспондент РАХ. Заслуженный художник РФ. Член СХР. Руководитель студии художников МВД России им. Верещагина. Живет и работает в Москве.
стр. 43, 118, 260, 371

Ливанов Александр Григорьевич
1955 г.р. Окончил СХУ им.Ф.В. Сычкова. Реставратор в музее им. С. Эрьзи. Живет и работает в Саранске.
стр. 445, 588, 806

Лисенков Олег Александрович
1946 г.р. Окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Участник проекта «Красные ворота-2014», «Красные ворота-2016», всероссийской, персональных и областных выставок. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 657, 741

Литосова Наталья Валерьевна
1984 г.р. Окончила Ставропольский государственный педагогический институт. Член ТСХР, СХР, Член Объединения художников Юга России «Колесо». Награждена Золотой медалью ТСХР. Лауреат Премии Президента РАХ З.К.Церетели (2018). Лауреат премии Министерства культуры РФ. Живет в Ставрополе.
стр. 79, 144, 145, 344, 446, 447, 558, 559, 720, 721, 807

Лишневский Александр Анатольевич
1958 г.р. Окончил РХУ им. М.Б. Грекова, МВХПУ (б. Строгановское). Член ТСХР (Ростов-на-Дону). Награжден Золотой медалью ТСХР. Живет в Ростове-на-Дону.
стр. 261, 616, 617

Лопаткин Александр Нарцисович
1953 г.р. Окончил Санкт-Петербургский ордена Трудового Красного Знамени государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Член ТСХР, СХР. Награжден Бронзовой и Серебряной медалью ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина. Живет в Казани.
стр. 234, 826

Лукашук Николай Николаевич
1957 г.р. Окончил Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина. Член СХР. Награжден Серебряной медалью Первого Международного салона искусств «Путь единства», Дипломом РАХ, Дипломом СХР, Дипломом «Большая Волга-2011». Живет и работает в Самаре.
стр. 588

Лукин Виктор Феоктистович
1955 г.р. Окончил Нижнетагильский государственный педагогический институт. Член СХР, ТСХР, МСХ, Союза дизайнеров России. Награжден Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 772, 773

Лычагин Сергей Адольфович
1968 г.р. Окончил ТХТУ, МПГУ. Член МСХ. Преподаватель академического рисунка и живописи в Школе Архитектуры и Дизайна. Живет и работает в Москве.
стр. 92, 771

Любавин Анатолий Александрович
1956 г. р. Окончил МГАХИ им. В. И. Сурикова, творческую мастерскую РАХ под руководством О.Г. Верейского. Член СХР. Народный художник РФ. Действительный член и член Президиума РАХ. Ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова. Награжден Премией Ленинского комсомола Подмосковья, дипломом и II премией международного конкурса молодых художников СССР и ЧССР «Наш современник». Награды РАХ: диплом, Золотая медаль, медаль «Шувалов». Живет в Подольске, Московская обл.
стр. 618

Любавина Нина Ивановна
1956 г.р. Окончила Московское художественное училище памяти 1905 года, Московский полиграфический институт. Член-корреспондент РАХ. Член СХР, МСХ. Член Союза журналистов России. Награждена Дипломом Всероссийского конкурса молодых художников книги, дипломами СХР. Награждена Серебряной медалью РАХ. Живет в Подольске, Московская область.
стр. 619

Ляшко Екатерина Владимировна
1984 г.р. Окончила Ставропольское художественное училище, Ставропольский государственный педагогический институт, Кубанский государственный университет. Член ТСХР. Награждена Серебряной и Бронзовой медалью ТСХР, Золотой медалью от фонда «Культурное достояние». Живет и работает в Ставрополе.
стр. 233, 826

Маврин Николай Константинович
1960 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член СХР. Награждён дипломами РАХ. Живет и работает в Ульяновске.
стр. 92

Маврина Регина Леонидовна
1992 г.р. Живописец, график. Окончила КХУ им. Фешина. Студентка 2-го курса отделения графики МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член ТСХР. Живет и работает в Казани.
стр. 588

Магина Любовь Викторовна
1958 г.р. Окончила КИСИ. Член ТСХР, СХР. Лауреат II Казанской международной биеннале печатной графики. Лауреат Премии РАХ им. Н.И.Фешина (2016). Награждена Бронзовой медалью ТСХР. Живет и работает в Казани.
стр. 92, 161, 491, 722, 826

Майоров Андрей
1964 г.р. Окончил Владивостокское Художественное Училище, Дальневосточную государственную академию искусств. Живет в Суздале, Владимирская обл.
стр. 686

Мальцева Евгения Владимировна
1983 г.р. Окончила УдГУ, Институт искусств и дизайна (Ижевск), Творческую мастерскую РАХ (Казань), «Свободные мастерские» ММСИ. Член ТСХР, СХР. Лауреат премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2012), Лауреат премии Президента РАХ З.К.Церетели (2014). Живет и работает в Ижевске.
стр. 723

Маренчиков Мирослав (Miroslav Marenčík)
1953 г.р. Окончил Университет экономики (Словакия). Магистр делового администрирования (EF London). Работал: генеральным секретарем Ассоциации банков Словацкой Республики, генеральным директором Министерства иностранных дел Словацкой Республики. Живет и работает в Братиславе.
стр. 520

Марков Константин Владимирович
1953 г.р. Вице-президент ТСХР по правовым вопросам. Награжден Дипломом РАХ, Золотой, Серебряной и Бронзовой медалями ТСХР. Кандидат юридических наук. Почетный член РАХ. Живет и работает в Москве.
стр. 521

Марченко Сергей Иванович
1977 г.р. Окончил Московский академический художественный лицей, МГАХИ им В. И. Сурикова. Член МСХ. Стипендиат благотворительного фонда «М,АРТ». Награжден орденом «Служение искусству» 1-й степени. Живет и работает в Москве.
стр. 492, 588

Масленников Евгений Александрович
1978 г.р. Окончил Самарский государственный педагогический университет. Член ТСХР. Награжден Бронзовой медалью ТСХР. Живет и работает в Самаре.
стр. 448

Матыко Евгений Евгеньевич
1958 г.р. Окончил МГХПА им. С.Г. Строганова. Почетный член РАХ, доцент Строгановской академии, председатель секции «Декоративное искусство» ТСХР. Организатор выставочных проектов: «1-Московская международная выставка художественной эмали». «Невозможное искусство и оптические иллюзии. (международная)», «Декоративное искусство ТСХР», «Содружество музея и творческого союза», «Невозможное искусство в технике эмали». «Творческая мастерская эмали ТСХР». Награжден Золотой медалью РАХ, медалью “Leonardo Codex”, Золотой и Серебряной медалью ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 826

Маханькова Людмила Анатольевна
1968 г.р. Окончила Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова. Председатель правления Саратовского регионального отделения СХР. Лауреат Премии Президента РАХ З.К. Церетели (2014). Живет и работает в Саратове.
стр. 146

Махова Елена Евгеньевна
1963 г.р. Окончила Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева. Член ТСХР. Лауреат конкурса графики Российской недели искусств «Осень-2016», лауреат выставки-конкурса «Городской пейзаж: жанр в развитии». Участник групповых, региональных и городских выставок.
стр. 92, 371, 450, 451

Маяковский Владимир Петрович
1962 г.р. Окончил Оренбургское областное художественное училище, МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член СХР, ТСХР. Доцент ИВГПУ. Лауреат премии имени М.И. Малютина, Премии Союза работников телевидения и радиовещания. Награжден дипломами СХР, Серебряной медалью ТСХР, Почетными грамотами Российского Фонда культуры и Российского Фонда мира. Живет и работает в Иваново.
стр. 161, 588

Мерзликина Ирина Николаевна
1964 г.р. Окончила ПХУ им. К.А.Савицкого. Член СХР. Награждена дипломами РАХ. Живет и работает в Ульяновске.
стр. 161, 449

Мигачев Владимир Михайлович
1956 г.р. Окончил Кубанский государственный университет. Член ТСХР, член СХР. Заслуженный художник Республики Северная Осетия (Алания). Награжден дипломами РАХ, медалью РАХ «Достойному» РАХ. Лауреат Премии ТСХР им. Э.Н. Дробицкого (2020). Живет и работает в Ставрополе.
стр. 146, 161, 452, 453, 587, 724

Милагин Юрий Валентинович
1953 г.р. Окончил ЛВПХУ им. В.И. Мухиной. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 725

Милюков Сергей Юрьевич
1964 г.р. Фотограф. Окончил ЧИМЭСХ. Член ТСХР. Живет и работает Москве.
стр. 191, 741

Миндлин Соня Михайловна
2005 г.р. С 2011 обучается в студии ДЭЗН№5 у Михаила Лабазова. Живет и работает в Москве.
стр. 371

Миронов Юрий Александрович
1942 г.р. Окончил МГХПИ. Участник выставок Объединенного комитета художников-графиков, Малая Грузинская ул., 28, а также выставок «Осень-2016», лауреат выставки-конкурса «Городской пейзаж: жанр в развитии». Участник групповых, региональных и городских выставок.
стр. 92, 398

Митрофанов Андрей Петрович
1975 г.р. Участник арт-проекта «Мастерская Фуфачёва». Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 287, 560

Михеев Сергей Геннадьевич
1958 г.р. Окончил УГАТУ. Лауреат всесоюзного конкурса юмористического рисунка «Юмористическая весна». Член ТСХР. Живет и работает в Уфе, Республика Башкортостан.
стр. 216

Мишин Денис Валерьевич
1978 г.р. Окончил Профессиональный лицей №27 г. Нефтекамска, реставратор. Член ТСХР, член Союза журналистов РФ. Руководитель Бренд бюро Stolitsa. Живет и работает в Уфе.
стр. 161, 217, 561

Мокров Роман
1986 г.р. Окончил Московский государственный областной университет, Школу современного искусства «Свободные мастерские» при ММОМА и Институт проблем современного искусства (ICA Moscow). Номинант премии Кандинского «Молодой художник. Проект года»), Лауреат премии Сергея Курёхина («Лучший медиа-объект»). Резидент мастерских Гаража. Живет в Электроуглях, Московская обл.
стр. 371, 492

Мониава Игорь Гивиевич
1952 г.р. Окончил Инженерно-строительный институт. Участник выставок на Малой Грузинской. Член ТСХР. Лауреат Премии РАХ им.И.Е.Репина(2020).Входитвсостав«ГруппыXXI» и галереи “Dominanta”. Участник выставок: «Лабиринт», «Стебарт», “Pro et contra”, «Национальные традиции и постмодернизм» (ГТГ) и др. Живет и работает в Москве.
стр. 92, 398

Морозов Станислав Федорович
1938 г.р. Окончил МАРХИ. Член СХР, ТСХР, Союза театральных деятелей РФ. Почетный член РАХ. Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат премии РАХ им. Н.И. Фешина (2014). Живет и работает в Москве.
стр. 588

Москвитин Александр Борисович
1955 г.р. Фотохудожник. Окончил Саратовский юридический институт им. Д.М.Курского. Председатель правления Регионального отделения ТСХР по Саратовской области. Награжден Серебряной медалью ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2018). Живет и работает в Саратове.
стр. 218, 371, 726, 727

Мочалов Александр Петрович
1952 г.р. Окончил Кировское училище искусств. Член СХР. Заслуженный художник РФ. Работы хранятся в частных собраниях России и за рубежом, а также в государственных музейных коллекциях. Живет и работает в Кирове.
стр. 454

Муллин Владимир Евгеньевич
1968 г.р. Окончил Кировское художественное училище. Член-корреспондент РАХ. Заслуженный художник РФ. Член СХР. Награжден Дипломами РАХ, медалью и дипломами СХР. Лауреат в области науки, культуры и образования в проекте «Профессиональная команда страны». Живет и работает в Кирове.
стр. 148

Мусин Ирик Рашидович
1966 г.р. Окончил Набережночелнинское училище искусств. Член ТСХР, Союза художников России и Татарстана. Член общественного объединения «Альянс современного искусства». Лауреат Премии РАХ им. Н.И.Фешина (2014). Живет в Казани.
стр. 219, 346, 347, 455, 642, 643, 728, 808

Мусина-Медвецкая Светлана Рафаилевна
(Медвецкая Лана)
1976 г.р. Окончила МГХПА им.С.Г.Строганова. Член ТСХР, член Союза художников РТ. Посол международного арт-проекта "Painted Equator". Живет и работает в Казани.
стр. 444

Мустафина-Кушкумбаева Галия Тауфиковна.
1969 г.р. Окончила Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова, СГТУ. Архитектор, дизайнер, живописец. Член ТСХР. Награждена дипломом РАХ. Живет в г. Энгельсе Саратовской области.
стр. 371, 492

Набатов Юрий Васильевич
1942 г.р. Окончил Казанский государственный университет. Член ТСХР, Союза журналистов России. Награжден Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», Почётным знаком Союза журналистов России, медалью РАХ «За заслуги перед Академией». Лауреат Премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2020). Живет и работает в Саратове.
стр. 80, 161, 220, 278, 348, 458, 459, 562, 589, 641, 742, 826

Назаренко Татьяна Григорьевна
1944 г.р. Окончила МГХИ им. В.И. Сурикова. Действительный член РАХ. Народный художник России. Член СХР. Лауреат премии «Триумф». Лауреат Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Золотая медаль РАХ. Живет и работает в Москве.
стр. 44, 312, 313, 399, 620

Нарбекова Людмила Николаевна
1964 г.р. Живописец, модельер, педагог. Окончила Саранское художественное училище, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной. Заслуженный работник культуры Республики Мордовия. Почетный член РАХ. Директор Мордовского музея изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи. Председатель правления регионального отделения СХР в Республике Мордовия. Член ТСХР. Живет и работает в Саранске.
стр. 345

Насыров Ринат Сахиуллович
1942 г.р. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Член СХР, ТСХР. Награжден серебряной медалью ТСХР. Живет и работает в Казани.
стр. 287

Наумов Максим Владимирович
1981 г.р. Окончил Витское художественное училище им. А.А. Рылова, кировский филиал Московского гуманитарно-экономического института. Член СХР. Участник региональных, общероссийских, международных выставок. Живет и работает в Кирове.
стр. 563, 589

Низамов Ильгиз Рашитович
1967 г.р. Член ТСХР и ТСХЗРБ. Участник межрегиональных и республиканских выставок. Живет в Октябрьском, Республика Башкортостан.
стр. 349, 589

Никольская Елена Витальевна
1954 г.р. Окончила МГУ. Член ТСХР. Работает в области искусства художественной куклы с 2005 года. Награждена дипломами ТСХР. Живет и работает в Москве
стр. 192

Новиков Александр Васильевич
1955 г.р. Окончил КХУ, КазГУКи. Член СХР, ТСХР. Заслуженный деятель искусств РТ. Преподаватель КХУ им. Н.И. Фешина. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2018). Награжден Дипломом РАХ. Живет и работает в Казани.
стр. 92, 234, 741

Новиков Алексей Иванович
1931 г.р. Окончил Академию художеств Латвийской СССР (Рига). Член СХР. Академик РАХ. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран-подводник Северного флота. Нонконформист, философ-космист. Лауреат Премии РАХ им. И.Е. Репина (2018). Живет и работает в Москве.
стр. 314, 523, 621

Новиков Андрей Радиславич
1985 г.р. Окончил Ставропольское краевое училище дизайна, Северо-Кавказский федеральный университет. Член ТСХР. Лауреат гранта Губернатора Ставропольского края за достижения в области искусства и культуры. Награжден дипломами РАХ, ТСХР, Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Ессентуках.
стр. 221, 350, 809

Новиков Игорь Алексеевич
1961 г.р. Окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член СХР. Академик РАХ. Живет и работает в Москве и Швейцарии.
стр. 45, 193, 400, 524, 690, 691, 774

Нуждов Анатолий Федорович
1951. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член СХР. Награжден Серебряной медалью РАХ. Живет и работает в Ульяновске.
стр. 161, 456, 564, 742

Нургалиев Руслан Рамилович
1980 г.р. Окончил Саратовский государственный технический университет. Член ТСХР, Союза фотохудожников России. Лауреат Премии РАХ им. И.Е.Репина (2016). Живет и работает в Саратове.
стр. 81, 161, 222, 279, 351, 457, 589, 729, 810, 811

Овсянников Виктор Александрович
1947 г.р. Окончил Московский архитектурный институт. Кандидат архитектуры. Более 50 научных публикаций по истории советского жилища, социологии, психологии. Жил в США. В настоящее время живет и работает в Москве.
стр. 264, 265, 315, 492, 622

Орлицкий Макс
1982 г.р. Окончил ИИиД УдГУ, Творческие мастерские РАХ в г. Казани. Живет и работает в Москве.
стр. 190

Оснач Ольга Александровна
1966 г.р. Член МСХ. Работы находятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург). Живет и работает в Москве.
стр. 48, 119

Павликов Олег Владимирович
1961 г.р. Окончил ПХУ им. Савицкого, МГАХИ им. В.И.Сурикова. Живет и работает в Саранске.
стр. 742

Павловская Анастасия Александровна
(NO TIME)
1988 г.р. Дизайнер. Окончила МХПИ. Работает в МГХПА им. С. Г. Строганова. Живет и работает в Москве.
стр. 688

Павловский Андрей Ростиславович
1962 г.р. Член МСХ, ТСХР, IFA. Живет и работает в Москве.
стр. 46, 47, 525

Паймушкин Николай Иванович
1952 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого. Член СХР. Живет и работает в Ульяновске.
стр. 223

Панов Игорь Геннадиевич
1969 г.р. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Член СХР. Член правления Тольяттинского отделения ВТОО СХР, руководитель молодежной секции. Член Петровской академии наук и искусств. Лауреат Национальной премии «Русская галерея XXI век», Серебряная медаль (2008). Профессор Тольяттинского государственного университета. Лауреат Премии РАХ им. И.Е. Репина (2018). Живет в Тольятти.
стр. 372

Паранина Елена Сергеевна
1991 г.р. Окончила СХУ им. А.П.Боголюбова, СГТУ им. Ю. А. Гагарина. Преподаватель в СХУ им. А.П. Боголюбова. Живет и работает в Саратове.
стр. 224

Перминов Алексей Михайлович
1972 г.р. Окончил Уральскую Государственную Архитектурно-Художественную академию. Участник всероссийских и региональных выставок. Участник проекта ТСХЗ РБ «Экона». Живет и работает в Екатеринбурге.
стр. 812

Пестов Игорь Владимирович
1963 г.р. Окончил Свердловское художественное училище, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Лауреат премии РАХ им. И.Е.Репина (2014). Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 194, 402, 403, 623, 776, 777, 826

Петров Константин Витальевич
1964 г.р. Окончил МГАХИ им. В.И.Сурикова. Академик и член президиума РАХ. Народный художник России. Вице-президент ТСХР. Член СХР, МСХ. Член экспертного совета Студии художников МВД РФ им. В.В.Верещагина. Доцент МГАХИ им. В.И.Сурикова и МГХПА имени С.Г.Строганова. Награжден орденом «Дружбы». Живет и работает в Москве.
стр. 318, 492, 526, 624, 689

Петряшов Виктор Иванович
1942 г.р. Живописец, график, педагог. Окончил Чебоксарское художественное училище. Народный художник Республики Мордовия. Заслуженный деятель искусств Республики Мордовия. Член Союза художников СССР. Работает в жанрах тематической картины, пейзажа, натюрморта, портрета. Преподаватель ДХШ №1 имени П.Ф. Рябова. Живет и работает в Саранске.
стр. 657

Пичугина Елена Владимировна
1974 г.р. Окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Член СХР, ТСХР. Награждена Дипломом РАХ. Живет и работает в Саратове.
стр. 742

Плоткин Дмитрий Викторович
(Дмитриев Дмитрий)
1960 г.р. Окончил ИХУ им. Малютина. Член ТСХР, МОСХ, МХФ. Живет и работает в Москве.
стр. 92, 585

Поваринн Нестор Александрович
1975 г.р. Художник-график. Живет и работает в Москве.
стр. 121, 742, 826

Поварова Наталья Александровна
1998 г.р. Студент РНИМУ им. Пирогова. Член ТСХР. Лауреат Премии президента РАХ З.К.Церетели (2018). Живет в г. Мытищи Московской области.
стр. 401, 527, 775

Поварова Оксана Николаева
1976 г.р. Фотохудожник. Обучение в магистратуре МГХПА им. С.Г. Строганова. Живет в г. Мытищи Московской области.
стр. 49, 404, 625

Подшивалов Андрей Геннадиевич
1965 г.р. Окончил МГХИ им. В.И.Сурикова, Член ТСХР. Лауреат I степени XVII Московской международной выставки-конкурса современной живописи «Золотая кисть-2007». Награжден дипломами РАХ, ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 122, 123, 316, 317

Поликарпов Николай Изосимович
1948 г.р. Окончил Чебоксарское художественное училище. Член СХР. Заслуженный художник РФ. Работы хранятся в частных собраниях России и за рубежом, а также в государственных музейных коллекциях. Живет и работает в Кирове.
стр. 460, 589

Полонская Вероника
1999 г.р. Окончила Саранское художественное училище им.Ф.В. Сычкова. Живет и работает в Саранске.
стр. 589, 644

Полубояринов Максим Дмитриевич
Член СХР, МФХ (IFA). Преподавал Wordshop BBDO (www.wordshopbbdo.ru). Преподавал в МосГУ /курс фотореклама, 5 лет./. Дипломант международных и российских конкурсов фотографии. Живет и работает в Москве.
стр. 50

Полушкин Василий Михайлович
1962 г.р. Окончил Ленногорское художественное училище. Член ТСХР, ТСХЗ РБ. Награжден дипломом ТСХР. Участник всероссийских и республиканских выставок. Живет в Октябрьском, Республика Башкортостан.
стр. 461

Поляков Михаил Станиславович
1969 г.р. Окончил ВГПУ (Владимир), ННГАСУ (Нижний Новгород). Член СХР. Лауреат Международного пленера в Марий Эл. Награжден дипломами РАХ, Благодарность Министра культуры РФ. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 82, 492, 565

Полякова Марина Алексеевна
1967 г.р. Окончила ВГПУ (Владимир), ННГАСУ (Нижний Новгород). Член СХР. Лауреат Международного пленера им. К.Н. Бритова. Награждена дипломами РАХ, Благодарность, почетные грамота Министерства культуры Нижегородской обл., Республики Марий Эл. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 234

Пономарёв (Север) Игорь Викторович
1961 г.р. Окончил Московский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. Живет и работает в Москве.
стр. 120, 250, 251, 586

Пономарёв Святослав Игоревич
1949 г.р. Высшее техническое образование. Окончил Московскую студию джаза. Член ТСХР, Союза фотохудожников России. Основал Театр тибетской музыки PURBA. Живет и работает в Москве.
стр. 51, 319, 528, 692, 778

Проничкин Евгений Николаевич
1962 г.р. Окончил СХУ им. Ф.В. Сычкова. Лауреат Премии РАХ им. Ф.В. Сычкова (2020). Член СХР. Живет и работает в Саранске.
стр. 462, 566

Пурлик Анатолий
1956 г.р. Окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена. Член МСХ, СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 320

Ракчеев Владимир Викторович
1956 г.р. Окончил Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. Живописец. Президент Саратовского регионального общественного фонда «Золотая палитра», генеральный директор галереи искусств «Эстетика». Награжден медалью РАХ «Достойному». Лауреат Премии РАХ имени К.С.Петрова-Водкина (2020). Бронзовая медаль ТСХР. Живет и работает в Саратове.
стр. 92, 149, 352, 463, 567

Ренкова Екатерина Юрьевна
1994 г.р. Окончила КХУ им. Н.И. Фешина. Член ТХСР. Живет и работает в Зеленодольске, Республика Татарстан.
стр. 464, 742, 826

Рогулина Наталия Николаевна
1969 г.р. Окончила Ворошиловградское (ныне Луганское) художественное училище, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Член ТСХР. Лауреат Премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2020). Живет и работает в Саратове.
стр. 162, 465, 568, 827

Ромашко Евгений Викторович
1962 г.р. Окончил МВХПУ (б. Строгановское). Член ТСХР, СХР, МСХ. Народный художник России. Академик и член президиума РАХ. Первый вице-президент ТСХР. Профессор, заведующий кафедрой академической живописи МГХПА им. С.Г. Строганова. Награжден Серебряной и Золотой медалями РАХ, Золотой медалью ТСХР. Кандидат педагогических наук. Живет и работает в Москве.
стр. 405, 529

Рошняк Михаил Николаевич
1958 г.р. Окончил Московский полиграфический институт. Стажировался в Высшей школе графики и книжного искусства (Лейпциг, Германия). Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 813

Рощенко Александр Васильевич
1987 г.р. Окончил Краснодарское художественное училище. Член СХР, ТСХР. Живет и работает в Краснодаре.
стр. 162

Рощенко Светлана Игоревна
1989 г.р. Окончила Краснодарское художественное училище, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Член ТСХР. Живет и работает в Краснодаре.
стр. 162

Румянцева Светлана Михайловна
1960 г.р. Окончила Школу-студию при МХАТ. Член МСХ. Председатель секции Художественной куклы ТСХР. Заместитель куратора выставочного проекта Dollart.ru. Награждена дипломом, Золотой, Серебряной и Бронзовой медалями ТСХР, Медалью МСХ. Живет и работает в Москве.
стр. 197

Русанов Виктор Николаевич
1950 г.р. Окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова. Заслуженный художник РФ. Действительный член РАХ. Профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член ТСХР, СХР, МСХ. Награжден Золотой медалью РАХ, Золотой медалью СХР, Золотой медалью ТСХР и др. Живет и работает в Москве.
стр. 406, 626

Рыбаков Андрей Иварсович
1963 г.р. Окончил Московский полиграфический институт. Член МСХ. Лауреат Премии ТСХР имени Э.Н.Дробицкого (2020). Живет и работает в Москве.
стр. 52, 54, 195, 407

Рябов Николай Владимирович
1958 г.р. Окончил Ичалковское педагогическое училище, Московский педагогический институт. Член СХР. Заслуженный художник Республики Мордовия. Дипломант регионального конкурса «Золотая палитра» (2007, г. Саратов). Профессор Института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева. Кандидат исторических наук. Лауреат Премии РАХ имени Ф.В. Сычкова (2020). Живет и работает в Саранске.
стр. 162, 234, 280, 372

Рябовол Валерий Андреевич
1944 г.р. Окончил МХУ памяти 1905 года, МГХПА им. С.Г. Строганова. Член ТСХР, СХР, МОСХ России. Заслуженный художник РФ. Почетный член РАХ. Награжден Золотой медалью ТСХР, дипломом и Серебряной медалью РАХ. Председатель секции графики ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 627

Савкин Геннадий Николаевич
1949 г.р. Член ТСХР. Преподаватель спецкурса в институте филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Председатель Саратовской областной организации Союза фотохудожников России. Участник межрегиональных и международных выставок ПОРАХ и ТСХР. Живет и работает в Саратове.
стр. 83, 162, 225, 281, 372, 466, 589, 645, 730

Сакович Георгий Сергеевич
1993 г.р. Окончил МГУ им. Н.П.Огарева, Тульскую Православную духовную семинарию, МГХПА им. С.Г. Строганова. Священнослужитель храма Георгия Победоносца (г. Саранск). Живет и работает в Саранске.
стр. 84, 282, 353

Салдаев Михаил Васильевич
1946 г.р. Живописец, график, монументальное творчество, керамика, художник по стеклу. Окончил Чебоксарское художественное училище, ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной. Член СХР. Заслуженный художник Республики Мордовия. Профессор Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева. Лауреат Премии РАХ имени Ф.В. Сычкова (2020). Живет и работает в Саранске.
стр. 467, 646, 731

Саликов Фёдор Александрович
1974 г.р. Окончил СХУ им. А.П. Боголюбова, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Творческие мастерские РАХ (рук. А.В. Учаев). Член СХР. Преподаватель в СХУ им. А.П. Боголюбова. Лауреат Премии РАХ им. П.П. Чистякова (2012). Лауреат Премии РАХ имени К.С. Петрова-Водкина (2020). Награжден Серебряной медалью РАХ. Живет и работает в Саратове.
стр. 354, 569, 647

Салова Елена Юрьевна
1966 г.р. Окончила Самарский государственный технический университет. Дизайнер. Член Самарского отделения ТСХР. Живет и работает в Самаре.
стр. 226

Самакаев Ильгизар Майберович
1954 г.р. Окончил МГХИ им В.И. Сурикова. Награжден Золотой медалью ТСХР, медалью 1150 лет Российской Государственности. Лауреат Премии им. И.Е. Репина (2014). Председатель правления регионального отделения ТСХР в РТ. Заслуженный деятель искусств РТ. Живет и работает в Казани.
стр. 152, 153, 732

Самакаева Марина Владимировна
1958 г.р. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Награждена Золотой медалью ТСХР, дипломом РАХ. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2018). Живет и работает в Казани.
стр. 589

Сапрыкин Виктор Геннадьевич
1972 г.р. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Член Санкт-Петербургского союза художников России. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 590, 733

Саргин (Ильясова) Альфия Ринадовна
(Альфа Sargin)
1967 г.р. Окончила КХУ им. Н.И. Фешина, Казанский государственный университет культуры и искусств. Член СХР, СХРТ. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Лауреат Золотой медали СХР. Награждена дипломами СХР, СХРТ. Живет и работает в Казани.
стр. 212, 740

Сафонов Владимир Юрьевич
1964 г.р. Окончил БГПУ им. М. Акмуллы. Член ТСХ РБ. Председатель правления Западного отделения ТСХ РБ. Награжден дипломом РАХ, медалью ТСХР. Живет и работает в Октябрьском, Республика Башкортостан.
стр. 150, 227, 827

Сафонова Екатерина Николаевна
1990 г.р. Окончила Казанское театральное училище, Казанский государственный университет культуры и искусств. Член ТСХР. Живет и работает в Казани.
стр. 492, 590, 742

Сафонова Лилия Геннадьевна
1965 г.р. Руководитель художественной студии, ЦКР г. Кинель. Член ТСХР по Самарской области. Живет и работает в Самаре.
стр. 742

Сафронов Виктор Алексеевич
1932 г.р. Окончил Горьковское художественное училище. Народный художник РСФСР. Почетный член РАХ. Лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина, Международной премии им. А.А. Пластова, Лауреат премии РАХ им. Н.И. Фешина. Награжден Золотой медалью Академии СССР, Серебряной медалью им. М.Б. Грекова, орденом «Знак Почета». Лауреат Премии РАХ имени К.С.Петрова-Водкина (2020). Живет и работает в Ульяновске.
стр. 151, 355

Сафронов Рубен Викторович
1969 г.р. Член СХР. 988 г. Окончил Ульяновское педагогическое училище. Награжден Благодарностью и Медалью Российской академии художеств «Достойному». Живет и работает в Ульяновске.
стр. 162

Сафронова Инесса Викторовна
1963 г.р. Окончила Нижегородское художественное училище. Член СХР. Заслуженный художник РФ. Трижды лауреат премии Нижнего Новгорода. Награждена дипломом РАХ и медалью «Достойному» РАХ, Серебряным наградным знаком СХР. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 372, 468, 570

Семенов Евгений Владимирович
1960 г.р. Окончил ВГИК. Представитель московской концептуальной школы. Номинант «Премии Кандинского». Лауреат Премии РАХ им.К.С. Петрова-Водкина(2016).Живет и работает в Москве.
стр. 54, 125, 196, 262, 321, 408, 530, 693, 780, 781

Семенова Елизавета Дмитриевна
1997 г.р. Окончила МГХПА им. С.Г. Строганова. Живет и работает в Москве и в Костроме.
стр. 409

Семенская Мария Петровна
1974 г.р. Окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 92, 372, 590, 742, 827

Семиклетов Владимир Николаевич
1950 г.р. Член Нижегородского областного отделения ВТОО «Союз художников России». Окончил Горьковское художественное училище. Участник всероссийских, международных и региональных художественных выставок. Награжден почетными грамотами и дипломами. Лауреат премии Нижнего Новгорода 2010 года. Стипендиат Государственной стипендии Министерства культуры РФ.
стр. 469, 571

Сенников Дмитрий Николаевич
1947 г.р. Окончил Кировское училище искусств. Член СХР. Заслуженный художник РФ. Работы хранятся в частных собраниях России и за рубежом, а также в государственных музейных коллекциях. Живет и работает в Кирове.
стр. 234, 492

Серафим Шувалов
(Евдокимов Илья Владимирович)
1973 г.р. Окончил РАТИ(ГИТИС). Член ТСХР, член СХР. Лауреат Премии РАХ им. И.Е. Репина (2020). Живет и работает в Москве.
стр. 93, 234, 287, 531, 694, 779

Серова Елена Александровна
1972 г.р. Окончила Ставропольское художественное училище, Кубанский государственный университет. Член ТСХР. Награждена Бронзовой, Серебряной и Золотой медалями ТСХР, Дипломом РАХ. Живет и работает в Ставрополе.
стр. 234

Симонов Сергей Сергеевич
1962 г.р. Окончил МГПУ им. В.И. Ленина. Живет и работает в Москве.
стр. 590

Скороход Александр Сергеевич
1945 г.р. Окончил Московский полиграфический институт. Член МОСХ, МСХ, ТСХР, Союза журналистов России. Награжден Серебряной и Золотой медалями ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 92, 234, 266, 372, 590

Слесарев Александр Иосифович. 1949 г.р. Окончил МВХПУ (б.Строгановское). Член ТСХР. Награжден дипломами международных проектов: «Восток-Запад», «Красное и черное», дипломом «Российское искусство конца XX и XXI веков». Живет и работает в Москве.
стр. 124, 198, 267, 696, 697, 827

Слонов Василий Петрович
1969 г.р. Окончил КХУ им. В.И. Сурикова. Живет и работает в Красноярске.
стр. 85, 154, 228, 283, 356, 357, 493, 572, 648, 743, 814

Сметанин Игорь Анатольевич
1973 г.р. Окончил Вятское художественное училище им. А.А. Рылова. Член СХР. Председатель ВРО СХР. Живет и работает в Кирове.
стр. 162, 235, 372, 590

Смирнова Ольга Александровна
1973 г.р. Член СХР, ТСХР, МХФ. Живет и работает в Москве.
стр. 410, 590

Сниговская Елена Николаевна
1992 г.р. Окончила ГАПОУ Набережночелнинский колледж искусств, МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член Молодежного союза художников при «СХР РТ» Участник Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида 2017». Живет и работает в Набережных Челнах.
стр. 470, 590

Соковнин Владимир Борисович
1955 г.р. Окончил МТИ им А.Н. Косыгина. Член СХР. Действительный член РАХ. Народный художник РФ. Награжден орденами РПЦ, дипломом и медалями РАХ, Серебряной и Золотой медалью ТСХР, медалью МОСХ России. Почетный профессор Китайской Академии искусств. Живет и работает в Москве.
стр. 628

Соколов Андрей Владимирович
1989 г.р. Окончил СХУ им. А.П. Боголюбова, МГАХИ им В.И. Сурикова Член ТСХР. Преподаватель в КАЗгик. Живет и работает в Казани.
стр. 235

Соловьев Игорь Николаевич
1974 г.р. Окончил ПАГС им. П.А. Столыпина, Член ТСХР. Преподаватель в Фотошколе WD. Участник межрегиональных и международных выставок ПОРАХ и ТСХР. Живет и работает в Саратове.
стр. 93, 372, 472, 473, 573, 743, 815

Соловьева Оксана Викторовна
1969 г.р. Окончила Московский государственный открытый педагогический университет. Член Международного художественного фонда. Живет и работает в Москве.
стр. 743

Соснин Рудольф Александрович
1937 г.р. Окончил Горьковское художественное училище. Заслуженный художник РФ. Лауреат премии г. Нижнего Новгорода. Обладатель знака «За достижения в культуре», дипломант РАХ. Член СХР. Живёт и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 493, 590, 649

Сочилина Юлия Львовна
1967 г.р. Окончила Абрамцевское художественно-промышленное училище.Член ТСХР. Награждена дипломом и медалью ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 200, 201

Сторожев Виктор Иванович
1949 г.р. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н. Островского; Член СХР, Союза театральных деятелей, Союза дизайнеров России. Почетный работник высшего специального образования РФ. Доцент кафедры дизайна ННГАСУ. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 591

Стрельбицкая Татьяна Викторовна
(Стрельбицкая-Равва)
1963 г.р. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 57, 199, 324

Стрюков Кирилл Сергеевич
1988 г.р. Окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член СХР. Преподаватель в Ставропольском художественном училище. Награжден дипломами СХР, Серебряной медалью СХР. Живет и работает в Ставрополе.
стр. 372, 574

Суворов Сергей Викторович
1990 г.р. Окончил СФ РПА МЮ РФ, АСФ им. Н.П. Огарева. Участник всероссийских и республиканских выставок. Живет и работает в Саранске.
стр. 93, 372, 471, 575

Суконкина Ольга Анатольевна
1965 г.р. Окончила СХУ им. Ф.В. Сычкова, МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Член СХР. Преподаватель в СХУ им. Ф.В. Сычкова. Живет и работает в Саранске.
стр. 493

Суровова Полина Дмитриевна
1993 г.р. Окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова. Первое место в выставке-конкурсе «Новое пространство» ТНК – галерея, 2015. Лауреат Премии президента РАХ З.К. Церетели (2018). Живет и работает в Москве.
стр. 493, 532

Суровцева Дарья Владимировна
1980 г.р. Окончила МГХПА им. С.Г.Строганова. Член МСХ, Московского Союза Дизайнеров, член Fondation Taylor (Париж, Франция), член La Maison des Artistes (Париж, Франция), Международной Академии Керамики (Женева, Швейцари) В листе ТОП 100 российских художников современного искусства. Фонд InArt. Живет и работает в Москве и Париже.
стр. 56, 533, 783

Сучкова Ирина Павловна
1994 г.р. Окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член молодежного отделения СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 372, 591

Сысоев Борис Григорьевич
1950 г.р. Член МСХ. Окончил Институт журналистского мастерства при Союзе журналистов СССР. Живет и работает в Москве.
стр. 58, 59, 322, 323

Терегулов Айрат Рауфович
1957 г.р. Окончил Башкирский государственный пединститут. Заслуженный художник России. Заслуженный художник Республики Башкортостан. Член СХР. Дипломант РАХ. Лауреат Премии РАХ им. М.В.Нестерова. Директор Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова. Живет и работает в Уфе.
стр. 229, 286, 576, 816

Теренин Алексей Владимирович
1969 г.р. Окончил МАРХИ. Член ТСХР. Живет и работает в Москве и Праге.
стр. 60, 784

Тимиршин Альберт Ильясович
1970 г.р. Окончил Набережночелнинское училище искусств. Член СХР. Участник международных, региональных и российских выставок. Лауреат международных конкурсов. Живет и работает в Казани.
стр. 162, 358, 474

Тимкина Татьяна Евгеньевна
1961 г.р. Окончила Кировское художественное училище, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Заслуженный художник РФ. Член СХР. Награждена Благодарностью РАХ. Живет и работает в Кирове.
стр. 230, 493, 743

Титов Максим Михайлович
1980 г. р. Окончил Вятское художественное училище им. Рылова, уральский филиал Российской Академии Живописи, Ваяния и Зодчества им. И.С. Глазунова. Член правления и председатель живописной секции Пермского отделения ВТОО СХР. Награжден Дипломом СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 93

Тихонова Ольга Викторовна
1975 г.р. Член СХР, ТСХР, МСХ, МХФ. Награждена медалью «Достойному» РАХ, Серебряной медалью СХР, имеет награды и грамоты МСХ, Мосгордумы, Госдумы. Живет и работает в Москве.
стр. 235, 591

Толмачева Элла (Толмачева Елена Михайловна). 1965 г.р. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Член ТСХР. Живет в Саратове и Санкт-Петербурге.
стр. 156, 157, 493, 734, 817

Толстая Наталия Владимировна
1969 г.р. Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Член-корреспондент Российской академии художеств. Директор НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. Член МСХ. Член президиума ICOM России. Президент НП АДИТ. Награждена Золотой медалью ТСХР, Благодарностью СХР, Благодарностью РАХ. Живет и работает в Москве.
стр. 411

Толстиков Александр Генрихович
1957 г.р. Действительный член РАХ, член-корреспондент РАН, профессор. Член ТСХР, МСХ. Лауреат Государственной премии РФ. Живет и работает в Москве.
стр. 372

Уразметов Тимур Римович
1993 г.р. Окончил Уфимское художественное училище. В настоящее время студент Уфимского государственного институтa искусств. Участник молодежных всероссийских и республиканских выставок. Живет и работает в Уфе.
стр. 86, 359

Угрюмова Анна Андреевна
1986 г.р. Окончила Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Награждена дипломом Международного конкурса акварели Bindaas, Индия, серебряная категория. Дипломант Всероссийской выставки «Армения глазами русских художников» Москва. Член Союза русских акварелистов. Преподаватель ДХШ3. Живет и работает в Пензе.
стр. 235

Учаев Анатолий Васильевич
1939 г.р. Окончил СХУ им. А.П. Боголюбова, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (мастерская профессора Е.Е. Моисеенко). Академик Российской академии художеств. Народный художник РФ. Почетный гражданин города Саратова и Саратовской области. Лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина. Живет и работает в Саратове.
стр. 475, 818

Учаев Виктор Васильевич
1941 г.р. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Член СХР. Лауреат премии «Золотая палитра». Имеет Благодарность Президента РФ. Живет и работает в Саратове.
стр. 360

Ушакова Вера Ивановна
1940 г.р. Окончила Горьковское художественное училище. Член СХР. Награждена Серебряной медалью РАХ. Народный художник РФ. Живет и работает в Кирове.
стр. 372, 476, 650

Фадин Иван Алексеевич
1996 г.р. Окончил МГХПА им. Строганова. Живет и работает в Москве.
стр. 61, 126, 695, 785

Федоренко Александр Николаевич
1956 г.р. Окончил Московский государственный историко-архивный институт (ныне РГГУ). Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 202, 268, 534, 698

Федоров Александр Павлович
1949 г.р. Окончил МГХПА им. С.Г. Строганова (б. Строгановское). Член ТСХР, СХР. Председатель правления Калининградского регионального отделения ТСХР. Награжден Золотой медалью ТСХР и Серебряной медалью РАХ. Живет и работает в Калининграде.
стр. 155, 235, 735

Федоров Александр Ревельевич
1965 г.р. Окончил Чебоксарское художественное училище, ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Член-корреспондент Российской академии художеств. Член СХР. Заслуженный художник Чувашской республики. Почетный член Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» ЮНЕСКО. Награжден Серебряной медалью РАХ. Живет и работает в Чебоксарах.
стр. 477, 577

Федоров Ревель Федорович.
1929 г.р. Окончил Чебоксарское художественное училище, Харьковский государственный художественный институт. Народный художник Российской Федерации. Академик и член президиума Российской академии художеств. Лауреат Государственной премии Чувашской Республики. Председатель регионального отделения «Союз художников Чувашии» ВТОО «Союз художников России» (1991-2015). Секретарь правления Союза художников России (1987-2019). Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Почетный работник Министерства образования РФ. Награжден Золотой медалью СХР, медалью РАХ «Достойному», Золотой медалью РАХ, Орденом РАХ «За служение искусству». Живет и работает в Чебоксарах.
стр. 235, 578, 657, 743

Федотов Вадим Александрович
1971 г.р. Окончил СГУ. Фотохудожник. Член ТСХР. Дипломант региональных и межрегиональных, международных выставок и фотоконкурсов. Участник экспериментальных Творческих мастерских Поволжского отделения РАХ и ТСХР (2015-2020). Живет и работает в Саратове.
стр. 87, 284, 285, 591, 736

Филатов Александр Николаевич
1989 г.р. Скульптор. Окончил Институт национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева. Живет в Саранске.
стр. 163

Филатов Николай Михайлович
1952 г.р. Скульптор, педагог. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Член СХР. Заслуженный художник РФ. Народный художник Республики Мордовия. Член-корреспондент РАХ. Живет и работает в Саранске.
стр. 361

Филатов Сергей Николаевич
1986. Окончил Московский государственный художественно-промышленный институт имени С.Г. Строганова. Скульптор. Работает в станковой скульптуре. Живет и работает в Саранске.
стр. 819

Филоненко Алексей Викторович
1962 г.р. Окончил МХТИ им. Д.И. Менделеева. Член ТСХР. Награжден дипломом ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 62, 535, 699, 786

Хабибуллин Альберт Фагимович
1969 г.р. Член ТСХР, ТСХЗРБ. Участник всероссийских, межрегиональных и республиканских выставок. Живет в г. Белебей, Республика Башкортостан.
стр. 93

Халитов Вадим Ульфатович
1993 г.р. Окончил БГПУ им. М. Акмуллы. Живет и работает в Уфе.
стр. 737

Хамидуллин Айрат Габдуллович
1956 г.р. Окончил Казанское художественное училище, Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Член СХР и РТ. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Участник республиканских, зональных, всероссийских и зарубежных выставок.
стр. 235, 738

Ханнанов Василь Миргазиянович
1956 г.р. Окончил Уфимское училище искусств. Член СХР, МСХ, ТСХР. Заслуженный художник РБ. Директор музея современного искусства РБ им. Наиля Латфуллина. Главный редактор журнала-альманаха «ВХ». Лауреат Премии РАХ им. М.В.Нестерова (2016). Живет и работает в Уфе и Москве.
стр. 478

Харлов Виктор Георигевич
1949 г.р. Окончил Кировское училище искусств, МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член СХР. Лауреат Премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, Международной премии им. А.А. Пластова. Член-корреспондент АХ СССР. Академик РАХ. Народный художник РФ. Награжден Золотой медалью РАХ. Почетный гражданин города Кирова. Живет и работает в Кирове.
стр. 479, 652, 653, 820

Хвостов Владимир Владимирович
1944 г.р. Окончил Всесоюзный техникум связи. Член ТСХР, МФХ, МОА «Союз дизайнеров». Награжден Благодарностью и Знаком «За достижения в культуре» МК РФ, Бронзовой, Серебряной и Золотой медалями ТСХР, Благодарностью РАХ, Медалью МОА «Союз дизайнеров». Живет и работает в Москве.
стр. 127, 269, 372, 493

Хвостова Маргарита Валерьевна
1991 г.р. Окончила Воронежский государственный педагогический университет, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 362

Хитров Виталий Валентинович
1961 г.р. Окончил Самарский архитектурно-строительный институт. Член ТСХР. Живет и работает в Коломне, Московская область.
стр. 88, 480, 481, 579, 651

Хорев Юрий Евгеньевич
1956 г.р. Окончил ЗНУИ. Член правления Русских художников Эстонии. Живет и работает в Кохтла-Ярве, Эстония.
стр. 743, 821

Хромов Дмитрий Юлиевич
1959 г.р. Окончил Рязанское художественное училище. Участвовал в выставках галерей «Даймонд Арт», «Новый квадрат», в выставочных проектах Рязанского отделения Союза художников России. Член ТСХР. Живет и работает в Москве.
стр. 629

Худяков Константин Васильевич
1945 г.р. Окончил МАРХИ. Вице-президент РАХ. Академик и член президиума РАХ. Председатель Поволжского отделения РАХ. Президент ТСХР. Заслуженный художник России. Заслуженный художник Киргизской ССР. Член МСХ. Живет и работает в Москве.
стр. 63, 130, 163, 206, 207, 235, 270, 412, 414, 415, 536, 591, 630, 631, 700, 788, 789, 827

Худякова Александра Константиновна
1970 г.р. Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова, МГУ им. М.В. Ломоносова. Академик РАХ. Член ТСХР, МСХ, Ассоциации художников-кукольников. Куратор проекта DOLLART.RU. Заместитель председателя секции Художественной куклы ТСХР. Награждена Золотыми медалями РАХ и ТСХР, медалью МСХ. Живет и работает в Москве.
стр. 203

Худякова Марина Леонидовна
1948 г.р. Окончила МАРХИ. Член ТСХР, МОСХ. С 1973 по1976 год работала архитектором в Государственном проектном институте (ГПИ-7). 1976-2003 – работала художником в Цехе художественного проектирования Комбината декоративно-оформительского искусства при МОСХ СССР. Занимается компьютерной графикой, живописью, цифровой печатью. Живет и работает в Москве.
стр. 413, 632, 701, 787

Хузин Рустем Фаитович
1975 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого, Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Член СХР. Лауреат Премии РАХ им. П.П. Чистякова (2012), Красные ворота/Против течения. Лауреат Премии РАХ им. Н.Н.Фешина (2020). Живет и работает в Казани.
стр. 158, 363, 482, 580, 581, 654

Церетели Елена Зурабовна
1959 г.р. Окончила Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (аспирантура). Академик Российской академии художеств. Член Президиума РАХ. Кандидат искусствоведения. Заместитель директора по выставочной работе Московского музея современного искусства. Директор Музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели Российской академии художеств. Имеет награды РАХ. Живет и работает в Москве.
стр. 66, 67, 538, 591

Церетели Зураб Константинович
1934 г.р. Окончил Тбилисскую академию художеств. Президент РАХ. Народный художник СССР и РСФСР. Герой Социалистического труда. Лауреат Госпремии. Академик Королевской академии художеств Сан-Фернандо (Испания), Академии изящных искусств Франции. Член Китайской Академии изобразительных искусств. Кавалер орденов «Дружбы народов» и «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степеней. Награжден медалью «Вермей», орденом Габриэлы Мистраль, Орденом искусств и литературы, Золотой медалью почета Национального общества искусств США. Кавалер Ордена Почетного легиона Франции, Ордена «За Гражданские заслуги», Императорского Ордена Святой Анны. Живет и работает в Москве.
стр. 64, 131, 326, 537

Чекашов Василий Николаевич
1955 г.р. Окончил Магнитогорский государственный педагогический институт. Член МСХ. Заслуженный художник Российской Федерации. Участник международных творческих мастерских Венской Академии художеств (Австрия, 1990 г.). 40 персональных крупномасштабных выставок в России и за рубежом. Автор книг про искусство плаката.
стр. 65, 93, 132

Чернигин Алексей Александрович
1975 г.р. Окончил Нижегородское художественное училище, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Член Союза Художников России. Преподаватель Гуманитарно-Художественного Института при Нижегородском Государственном Архитектурно-Строительном Университете на кафедре «Дизайн интерьера». Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 484, 655, 743, 827

Чернов Олег Иванович
Окончил Ставропольское краевое художественное училище. Член Санкт-Петербургского Творческого союза художников (IFA). Награжден дипломами ТСХР, Золотой медалью Санкт-Петербургского Творческого Союза художников (IFA), Бронзовой медалью ТСХР. Живет и работает в Ессентуках, Ставропольский край.
стр. 493, 591

Чижов Алексей Александрович
1980 г.р. Окончил РГПУ имени Герцена, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
стр. 159, 822, 823

Чусляев Алексей Петрович
1965 г.р. Окончил СХУ, МВХПУ (б. Строгановское). Член СХР. Преподаватель в СХУ им. А.П. Боголюбова. Живет и работает в Саратове.
стр. 93

Шабалин Валерий Григорьевич
1947 г.р. Керамист, живописец, преподаватель. Окончил Иркутское художественное училище, Львовскую академию искусств. Живет и работает в Саранске.
стр. 364

Шабалина Ольга Валерьевна
1978 г.р. Живописец, керамист. Окончила Саранское художественное училище, Львовскую академию искусств, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Живет и работает в Саранске.
стр. 364, 591, 827

Шайдулин Роман Раифович (Бамм Роман)
1992 г.р. Окончил ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Член ТСХР. Живет и работает в Чебоксарах, Чувашская Республика.
стр. 543

Шаймарданов Альфрид Муллахметович
1961 г.р. Окончил Ленинградский институт кинoинженеров. Лауреат Премии РАХ им. Н.И. Фешина (2018). Член ТСХР, СХР. Живет и работает в Казани.
стр. 365

Шакиров Вилур Рашитович
Окончил БГПУ им Акмуллы. Руководитель творческой мастерской Союза Дизайнеров России. Живет и работает в Бирске, Республика Башкортостан.
стр. 368

Шапран Андрей Владимирович
1968 г.р. Фотограф-фрилансер. Член Союза фотохудожников России. Лауреат премий: «Золотое перо России» (2013), «Человек года в области культуры и искусства» (Новосибирск, 2014), Лауреат премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства. Лауреат Премии РАХ им. М.В. Нестерова (2016). Живет и работает в Новосибирске.
стр. 89, 366, 367, 582, 743, 824

Швецов Анатолий Иванович
1950 г.р. Окончил Саранское художественное училище. Член ТСХР. Награжден знаком «Почетный кинематографист России».
стр. 739

Шембергер Гузэлия Талховна
1960 г.р. Окончила Уральский федеральный университет. Член ТСХР. Участник межрегиональных и республиканских выставок. Живет в Октябрьском, Республика Башкортостан.
стр. 287

Шепелева Наталья Александровна
1976 г.р. Окончила Тольяттинский государственный университет. Член СХР. Живет и работает в Самаре.
стр. 287

Шестухин Виталий Витальевич
1981 г.р. Окончил СамГТУ. Живет и работает в Самаре.
стр. 163

Широков Андрей Михайлович
1960 г.р. Окончил Кировское художественное училище. Член СХР. Заслуженный художник РФ. Награжден диплом РАХ. Живет и работает в Кирове.
стр. 231, 656

Ширчков Евгений Васильевич
1989 г.р. Окончил МГУ им. Н.П. Огарева. Член СХР. Стипендиат Министерства культуры РФ. Живет и работает в Саранске.
стр. 90, 583

Штольдер (Алексеева-Штольдер)
Наталья Владимировна
1960 г.р. Окончила МХУ памяти 1905 года, МГАХИ им. В.И. Сурикова, Член ТСХР, МСХ, ТСД, АИС. Доцент ГГУ. Кандидат искусствоведения. Живет и работает в Москве.
стр. 232

Шульженко Василий Владимирович
1949 г.р. Окончил Московский полиграфический институт. Лауреат премии РАХ им. И.Е. Репина (2012). Член МСХ. Награжден Золотой медалью РАХ. Живет и работает в Москве.
стр. 68, 133, 204, 325, 416, 539, 633, 702, 790

Шуляков Леонид Викторович
1987 г.р. Окончил РАТИ (ГИТИС). Член СХР. Живет и работает в Москве.
стр. 791

Щербаков Андрей Александрович
1965 г.р. Окончил СХУ им. А.П. Боголюбова, ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. Член-корреспондент РАХ. Заслуженный художник России. Член СХР. Награжден Серебряной медалью СХР, Золотой медалью РАХ, медалью РАХ «Шувалов». Лауреат Премии РАХ им. П.П. Чистякова (2012), Премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2016). Живет и работает в Саратове.
стр. 163

Щербаков Юрий Владимирович
1984 г.р. Окончил МГУП им. Ивана Федорова. Член ТСХР. Художественный редактор и дизайнер издательства «Эксмо». Сотрудничает с издательством Сретенского монастыря. Живет и работает в Москве.
стр. 69, 93, 327, 634, 703, 792

Эйдинов Григорий Львович
1946 г.р. Заслуженный художник РФ. Заслуженный деятель искусств РТ. Лауреат премии имени Баки Урманче. Лауреат Премии РАХ им. Н.И.Фешина (2020). Лауреат международной премии «ТЮРКСОЙ». Шестикратный лауреат Всероссийского конкурса «Искусство книги». Главный художник журнала «Казань». Живет и работает в Казани.
стр. 163, 483

Эшва Лиза (Якушкова Елизавета Викторовна)
Окончила МГТА им. Косыгина, школу Елены Ковылиной. Член ТСХР. С 2000 работает в жанре креативной коммерческой фотографии. Входит в пятёрку предметных стилистов России. Автор работ для изданий и организаций: Мезонин, IN/EX, AD, ELLE, ELLE-Декор, Mercury, Гастроном, Идеи Вашего Дома, VOGUE, Деньги, Атмосфера, Телеканала «Домашний», V&B, Rudolf Kampf, Leander, Lladro, Bernardaud, Baccarat, Ассоциация Барменов России,Togas, NeoHouse, Flat, FloraViola, Берсо Антик, Русский стандарт. Живет и работает в Москве.
стр. 205, 328, 372, 417, 704

Яковлев Алексей Александрович
1953 г.р. Окончил Костромской педагогический институт. Член СХР. Преподаватель Нижегородского педагогического университета, доцент кафедры ДПИ и дизайна. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
стр. 485, 591

Яковлева Татьяна Анатольевна
1986 г.р. Окончила Нижегородское художественное училище, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова. Преподает в Нижегородском художественном училище и ДХШ. Живет в Нижнем Новгороде.
стр. 93, 486

Якунчев Андрей Петрович
1948 г.р. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член СХР. Работал в Мордовских ХПМ ХФ РСФСР: прошел путь от художника до директора МХПМ. Участник международных, всесоюзных, всероссийских, межрегиональных, республиканских художественных выставок и конкурсов. Живет в Саранске.
стр. 488, 827

Яшин Сергей Владимирович
1963 г.р. Окончил Краснодарское художественное училище, Северо-Кавказский федеральный университет. Член СХР, ТСХР. Награжден Серебряной медалью РАХ, медалью РАХ «Шувалов», Золотой медалью ТСХР. Живет и работает в Краснодаре.
стр. 487, 657, 743

ЛАУРЕАТЫ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНКУРСА

«КРАСНЫЕ ВОРОТА/ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ – 2020»

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И. Е. РЕПИНА (МОСКВА)

1. ГАВРИЛЯЧЕНКО Сергей Александрович (1956), Москва
2. ГОЛОВЧЕНКО Алексей Владимирович (1986), Пенза
3. ЕВДОКИМОВ Илья Владимирович (1973), Москва
4. МОНИАВА Игорь Гивиевич (1952), Москва

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Э. Н. ДРОБИЦКОГО (МОСКВА)

1. ГВОЗДЕВ Владимир Анатольевич (1966), Москва
2. МИРОНОВ Юрий Александрович (1942), Москва
3. МИГАЧЕВ Владимир Михайлович (1956), Краснодар
4. РЫБАКОВ Андрей Иварсович (1963), Москва

ПРЕМИЯ ИМЕНИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. ГАВРИЛИН Валерий Викторович (1969), Балаково
2. НАБАТОВ Юрий Васильевич (1942), Саратов
3. РАКЧЕЕВ Владимир Викторович (1956), Саратов
4. РОГУЛИНА Наталья Николаевна (1969), Саратов
5. САЛИКОВ Федор Александрович (1974), Саратов
6. САФРОНОВ Виктор Алексеевич (1932), Ульяновск

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ф. В. СЫЧКОВА (РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ)

1. КОРОТКОВ Валентин Степанович (1979), Москва
2. ПРОНИЧКИН Евгений Николаевич (1962), Саранск
3. РЯБОВ Николай Владимирович (1958), Саранск
4. САЛДАЕВ Михаил Васильевич (1946), Саранск

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н. И. ФЕШИНА (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

1. АКИМОВ Владимир Яковлевич (1950), Казань
2. КАРАСЕВА Вера Владимировна (1980), Казань
3. ХУЗИН Рустем Фаитович (1975), Казань
4. ЭЙДИНОВ Григорий Львович (1946), Казань

ЛАУРЕАТЫ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНКУРСА

«КРАСНЫЕ ВОРОТА/ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ – 2018»

ПРЕМИЯ ИМЕНИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. АЛТУХОВ Сергей Александрович (1964), Вольск Саратовской области
2. БЕЛОУСОВА Алина Александровна (1982), Саратов
3. ДРОЗДИН Александр Владимирович (1975), Саратов
4. ЕРЕЩУК Вячеслав Игоревич (1984), Саратов - Москва
5. КАРНАУХОВ Алексей Владимирович (1967), Саратов
6. МОСКВИТИН Александр Борисович (1955), Саратов

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И. Е. РЕПИНА (ТОЛЬЯТТИ)

1. КОНДУЛУКОВА Вера Ивановна (1951), Тольятти
2. КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (1948), Тольятти
3. ПАНОВ Игорь Геннадьевич (1969), Тольятти
4. РОМАНОВ Владимир Борисович (Самара)
5. НОВИКОВ Алексей Иванович (1931), Москва
6. КИРЕЕВ Максим Владимирович (1960), Москва

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н. И. ФЕШИНА (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

1. БАРАНОВ Владислав Геннадьевич (1983), Казань
2. ВАГАПОВ Махмут Ахатович (1955), Казань
3. ЕГОРОВ Анатолий Николаевич (1948), Казань
4. ИСАЕВА Гузель Разимовна (1984), Наб. Челны, Татарстан
5. НОВИКОВ Александр Васильевич (1955), Казань
6. САМАКАЕВА Марина Владимировна (1958), Казань
7. ШАЙМАРДАНОВ Альфрид Муллахметович (1961), Казань
8. ФУФАЧЕВ Владимир Иосифович (1954), Нижний Новгород

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ф. В. СЫЧКОВА (РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ)

1. АСЕЕВ Алексей Михайлович (1983), Саранск
2. КИЯЙКИН Анатолий Иванович (1962), Саранск
3. КОРОТКОВ Степан Федорович (1956), Саранск
4. ЛИВАНОВ Александр Григорьевич (1955), Саранск

ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РАХ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ (МОСКВА)

1. ЛИТОСОВА Наталья Валерьевна (1984), Ставрополь
2. КУЗНЕЦОВА Галина Ивановна (1967), Московская область
3. КУРУШИН Александр Александрович (1951), Москва
4. ПОВАРОВА Наталья Александровна (1998), Москва
5. РУМЯНЦЕВА Светлана Михайловна (1960), Москва
6. СУРОВОВА Полина Дмитриевна (1993), Москва

ЛАУРЕАТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНКУРСА

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» – 2016

ПРЕМИЯ ИМЕНИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. АНТОНОВА Яна Дмитриевна (Саратов)
2. ГАВРЮШОВ Михаил Александрович (Саратов)
3. КАЛИНИН Сергей Павлович (Москва)
4. СЕМЁНОВ Евгений Владимирович (Москва)
5. ЧУДИН Виктор Федорович (Саратов)
6. ЩЕРБАКОВ Андрей Александрович (Саратов)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И. Е. РЕПИНА (ТОЛЬЯТТИ)

1. БОРИСОВ Сергей Александрович (Москва)
2. ЖЕРНОКЛЮЕВ Александр Вильевич (Москва)
3. ЗУЕВ Алексей Владимирович (Тольятти)
4. КНЯЗЕВ Яков Александрович (Тольятти)
5. НУЖДОВ Анатолий Федорович (Ульяновск)
6. НУРГАЛИЕВ Руслан Рамилович (Саратов)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н. И. ФЕШИНА (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

1. АНТОНОВА Ирина Валерьевна (Казань)
2. ГРЯЗНОВ Виктор Владимирович (Нижний Новгород)
3. ЗАГИДУЛЛИН Равиль Габделбаширович (Казань)
4. КОНЫШЕВА Натта Ивановна (Москва)
5. ЛОПАТКИН Александр Нарциссович (Казань)
6. МАГИНА Любовь Викторовна (Казань)
7. ПУЗЕНКОВ Георгий Николаевич (Москва)
8. ТАБЕНКИН Лев Ильич (Москва)

ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ З. К. ЦЕРЕТЕЛИ

1. ВОЛКОНСКАЯ Юлия Васильевна (Москва)
2. ЛАГУТЕНКОВА Вера Анатольевна (Москва)
3. МУНИРОВА Айгуль Разифовна (Набережные Челны)
4. ПОЛОЗ Галина Анатольевна (Москва)
5. ТИХАНОВСКАЯ Рада Александровна (Нижний Новгород)
6. ШАПОВАЛОВА Алёна Николаевна (Владикавказ)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ М. В. НЕСТЕРОВА (УФА, БАШКОРТОСТАН)

1. АРСЛАНОВ Рифхат Мухаметович (Уфа)
2. БАТЫНКОВ Константин Александрович (Москва)
3. ПЕГОВ Виктор Николаевич (Уфа)
4. ХАННАНОВ Василь Миргазиянович (Уфа)
5. ШАПРАН Андрей Владимирович (Новосибирск)

ЛАУРЕАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНКУРСА

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» – 2014

ПРЕМИЯ ИМЕНИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. АВРАМЧИК Алексей Владимирович (Москва)
2. БАТИШЕВ Антон Александрович (Саратов)
3. ГОРЯЧЕВА Любовь Федоровна (Саратов)
4. КАРМЕЕВ Сергей Николаевич (Саратов)
5. ПЕГОВ Владислав Викторович (Уфа)
6. УЧАЕВ Анатолий Васильевич (Саратов)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И. Е. РЕПИНА (ТОЛЬЯТТИ)

1. АНЧУКОВ Дмитрий Николаевич (Тольятти)
2. ИСМАГИЛОВ Ринат Фазлетдинович (ВОЛИГАМСИ) (Уфа)
3. КАРАЧАРСКОВ Николай Прокофьевич (Чебоксары)
4. КУЗНЕЦОВ Сергей Михайлович (Самара)
5. ПЕСТОВ Игорь Владимирович (Санкт-Петербург)
6. САМАКАЕВ Ильгизар Майберович (Казань)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н. И. ФЕШИНА (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

1. АРТАМОНОВ Александр Михайлович (Казань)
2. ГУБАЙДУЛЛИН Газиз Гильмутдинович (Казань)
3. КНЯЗЕВ Алексей Васильевич (Самара)
4. МОРОЗОВ Станислав Федорович (Москва)
5. МУСИН Ирик Рашидович (Казань)
6. САФРОНОВ Виктор Алексеевич (Ульяновск)
7. СЕМЕЙКО Леонид Николаевич (Москва)
8. ЦАЙ Вячеслав Сергеевич (Саратов)

ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РАХ З. К. ЦЕРЕТЕЛИ (МОСКВА)

1. КОВЫЛИНА Елена Евгеньевна (Москва)
2. МАЛЬЦЕВА Евгения Владимировна (Ижевск)
3. МАХАНЬКОВА Людмила Анатольевна (Саратов)
4. МАЧУЛИНА Диана Юрьевна (Москва)
5. ПЕГАНОВА Ольга Николаевна (Саратов)
6. ТОБРЕЛУТС Ольга Владимировна (Санкт-Петербург)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ М. В. НЕСТЕРОВА (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)

1. ТЕРЕГУЛОВ Айрат Рауфович (Уфа)

ЛАУРЕАТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНКУРСА

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» – 2012

ПРЕМИЯ ИМЕНИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА (САРАТОВ)

1. МУХИН Николай Александрович (Москва)
2. АРЗАМАСОВА Татьяна Авраамовна (Москва)
3. ЕВЗОВИЧ Лев Георгиевич (Москва)
4. СВЯТСКИЙ Егений Александрович (Москва)
5. ФРИДКЕС Владимир Викторович (Москва)
6. ЗАИКИН Михал Трифонович (Москва)
7. МАЛЬЦЕВА Евгения Владимировна (Ижевск)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И. Е. РЕПИНА (ТОЛЬЯТТИ)

1. ДЕНИСОВ Сергей Геннадьевич (Москва)
2. КОЛЕСНИКОВ Иван Владимирович (Москва)
3. ШУЛЬЖЕНКО Василий Владимирович (Москва)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н. И. ФЕШИНА (КАЗАНЬ)

1. АГРОСКИН Семен Евгеньевич (Москва)
2. БРАЙНИН Владимир Ефимович (Москва)
3. НАУМОВА Лариса Ивановна (Москва)
4. ГРЕКОВ Александр Александрович (Пермь)
5. ДОРОФЕЕВ Александр Иванович (Казань)
6. ШАДРИН Александр Юрьевич (Казань)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ П. П. ЧИСТЯКОВА (МОСКВА)

1. КАРАСЕВА Вера Владимировна (Казань)
2. ХУЗИН Рустам Фаитович (Казань)
3. ДУБРОВИН Геннадий Федорович (Чебоксары)
4. ТАРАТУХИН Станислав Константинович (Саратов)
5. САЛИКОВ Федор Александрович (Саратов)
6. ЩЕРБАКОВ Андрей Александрович (Саратов)