

Семейная кисть Устюжаниных

> Эти художники связаны двойными
узами родства – кровного и творческого

Устюжанин Николай Павлович. Родился в 1935 году в с. Усть-Уйское Челябинской области. Член Союза художников России. Заслуженный работник культуры РСФСР. В 1974 году основал художественную школу в городе Куртамыше Курганской области.

Живет и работает в Куртамыше. Преподает в художественной школе. Почетный гражданин города.

Устюжанин Сергей Николаевич. Родился в 1961 году в Куртамыше. Член Союза художников России. Лауреат областной премии искусства города Курган. Лауреат премии департамента культуры и искусства ХМАО-Югры. Лауреат международных выставок. Обладатель золотой медали региональной художественной выставки «Урал-Х».

Преподает в Ханты-Мансийском колледже-интернате «Центр искусств для одаренных детей Севера» и в Ханты-Мансийском институте дизайна и ДПИ.

Устюжанин Николай Сергеевич. Родился в 1983 году в Куртамыше. Лауреат Международного фестиваля современного искусства «Шар в искусстве, архитектуре, живописи». Лауреат окружной художественной выставки «Югра художественная».

Преподает в Ханты-Мансийском колледже-интернате «Центр искусств для одаренных детей Севера».

МАГНИТОГОРСКАЯ картинная галерея, Союз художников России в январе представляют магнитогорским зрителям и любителям искусства выставку трех поколений художников одной семьи.

Произведения искусства рождаются в определенном месте и в определенное время. Художник традиционно откликается на свою эпоху, создавая ее образ, он – вдохновляется местом именно своей жизни и маршрутами собственных путешествий. Но если искусство отличается высокой степенью обобщения, и образы, им созданные, достойны постижения в иных пространствах и временах, то свершается очередной шаг на пути понимания того, сколь един разнообразный мир.

Сегодня информационный поток

захватывает нас, и мы виртуально выходим за пределы географической ограниченности, получая сведения о многочисленных выставках, премьерах, именах. Но никто еще не придумал ничего лучшего, чем непосредственный контакт с произведением искусства. Репродукция – как запись спектакля на видео: и текст тот же, и лица крупным планом, а таинство и атмосфера – ускользают...

Благо, что возрождается давняя традиция передвижных выставок. Но нам не всегда удается целенаправленно отправиться на выставку в областной центр и тем более столицу. И тогда на помощь зрителю, жаждущему общения, приходит удачный проект – представление яркого одаренного художника из другого художественного пространства. Происходит взаимообмен. Таков, например, был недавний приезд в город выставки известного московского дизайнера Василия Чекашова. Посетили нас и шедевры Сальвадора Дали. Это события заметные, яркие, предполагающие активный отклик, споры, дискуссии в силу неоднозначности творчества художников.

Выставка в Магнитогорской картинной галерее, запланированная на январь 2011 года, иного свойства. Это единое экспозиционное пространство сразу трех художников-живописцев, связанных друг с другом двойными узами родства: кровного и творческого. Отец и сын, дед и внук. Искусство, переданное по цепочке поколений. Николай Павлович Устюжанин,

Сергей Николаевич Устюжанин, Николай Сергеевич Устюжанин. Выставка не ретроспективная в полном смысле этого слова. Представленные работы написаны, в основном, уже в XXI веке. Если же и есть элемент ретроспективности, то лишь в том, что это художники, чье творчество сложилось в разные периоды нашей истории.

Николай Устюжанин, выпускник Нижне-Тагильского художественно-графического факультета 60-х годов. Казалось бы, художник должен был сохранить суровый взгляд на мир, характерный для того времени. Но в его картинах звучит иная музыка – полнота многокрасочного бытия природного мира. Живописец посвятил свое творчество пейзажному жанру. Природа на его полотнах лишена напористого присутствия человека. Он связан с природой почти негласно – поле виднеется сквозь древесные стволы, тропинки сходятся на опушке, дорога проходит сквозь лес. Природа торжествует в своей вечной красоте и величии. Правда, художник вносит в это торжественное звучание тонкую ноту лирического переживания, формируя образ посредством фейерверка красочных мазков. Равно выразительны в его живописи различные мотивы – и плавное течение реки, и застывшие в зимнем сне лесные массивы, и бурное летнее цветение,

и жемчужные переливы весеннего пробуждения. Художник продолжает в своем творчестве традиции «уральского импрессионизма»...

Сергей Устюжанин азы искусства живописи постигал в Куртамышской художественной школе, основанной его отцом. В 1983 году он окончил художественно-графический факультет Магнитогорского пединститута. Сейчас талантливый выпускник продолжает уральскую художественную и педагогическую традицию в Югорском крае. Он – художник, работающий в разных жанрах. В его картинах время обретает не столько природное, сколько мифопоэтическое понимание. Мир природы сливается с персонажами античной мифологии, ханты-мансийскими легендами, христианскими образами, лицами современников. Живописность, присущая ему, словно высвечивает на картинной плоскости некие письмена. Для картин Сергея Устюжанина характерна особая динамика, воплощенная в цветовых контрастах весны и зимы, природы и человека, венецианской древности и быстрой жизни волшебных птиц...

Николай Устюжанин, как и его отец, окончил художественную школу Куртамыша. Высшее художественное образование получил в Ханты-Мансийском институте дизайна и декоративно-прикладного искусства по специальности художник ДПИ. В 2009–2010 годах стажировался в художественных мастерских Михаила Шемякина во Франции.

Его работы отличаются выразительной лаконичностью композиционного решения и колористического строя. Но их не охарактеризуешь исключительно декоративностью. Пейзажные этюды полны

живого чувства и непосредственности письма. Кисть легкая, стремительная. В пейзажах есть ощущение пластичности формы, движения воздушных потоков и световых лучей. Трудно сказать, являются ли живописные этюды материалом для завершенных концептуальных полотен. На первый взгляд, они разные, но генетическая связь их несомненна. Легкими, но уверенными мазками художник постигает направление движений и расположения плоскостей в пространстве...

Урал. Северный край. Есть нечто общее в восприятии художниками этих миров, где сказочные цветовые нюансы белых ночей или колористическое богатство уральского камня, воплощенное в красках, линиях, живописных фактурах, сочетаются с суровыми реалиями жизни. А мифы и легенды вплетаются в повседневность, обнаруживая глубинные природные и культурные основы сегодняшнего мира. И вместе с тем каждый из них создает свой мир, наполненный особым чувством природы, истории, красоты.

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА,
член Союза художников России,
искусствовед

Огонь, вода и медные трубы

> Участники конкурса спасли принцессу из заточения

ТВОРЧЕСКОЕ исследовательское общество учащихся центра эстетического воспитания детей «Камертон» работает уже второй год.

Руководит им кандидат искусствоведения доцент Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки Ольга Плотникова. В послужном списке объединения немало различных мероприятий – научно-исследовательская детская конференция «Без музыки не проживу и дня», лектории-концерты «Поклонимся великим тем годам» и «Пока звучат нам пушкинские строки, музыка Чайковского поет», подготовленные с учащимися младших классов.

В канун Нового года прошла музыкальная познавательная игра «Музыка – душа моя».

Ученики третьих классов погрузились в атмосферу необычного по содержанию и форме контрольного урока.

По сценарию от злого колдуна приходится спасать прекрасную принцессу. Шаг за шагом, выполняя различные конкурсные задания, участники игры подбирали ключи и открывали двери таинственного замка не только сказочного злодея, но и мира знаний. И все им было по силам. Решая творческие задачи, узнавали в репродукциях великих музыкантов прошлого и современности: Глинку и Шопена, Гершвина и Шнитке. Угадывали названия пьес, звучащих в музыкальной табакерке, и их авторов. Никого не оставила равнодушным встреча с обитателями сказочного музыкального зоопарка, в котором слон играл на контрабасе, белка – на флейте, волк – на валторне, курица

– на клавесине, а соловей аккомпанировал себе на синтезаторе. Юные музыканты на слух правильно определили звучащие музыкальные инструменты и вспомнили авторов этих творений. Дети показали, что понимают смысл изучаемых музыкальных терминов, дав название неизвестному музыкальному сочинению, найдя эпитеты, описывающие характер музыкальной миниатюры «Лес сказок» Альфреда Шнитке, и разгадав музыкальный кроссворд. Конкурс презентаций, завершающий испытания, был посвящен трем «главным музыкальным китам»: песне, танцу и маршу. Пройдя через «огонь, воду и медные трубы», можно было произнести слова магического заклинания, принадлежащие великому русскому композитору Михаилу Глинке: «Музыка – душа моя».

Ольга Михайловна говорит:

– Хотелось, чтобы эти сокровенные слова ребята пронесли через всю жизнь, вне зависимости от того, кем они станут в дальнейшем: врачами, юристами, металлургами. Дети, занимающиеся музыкой, более внимательны, усидчивы, терпеливы, ласковы, наконец, любознательны. Изучение мира музыки народной и профессиональной традиции не только формирует кругозор, позитивное отношение к жизни, но и восстановит интерес к истории родного края, страны, культуре других народов.

Первое место поделили Наталья Архипова и Екатерина Буракова, второе – Мария Муравьева и Роман Зайнабдинов, третья завоевала Любовь Матвеева. Вероника Поморцева и Андрей Медведев отмечены как авторы лучших презентаций.

> Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. **Леонардо да Винчи**