

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИКОВ

**SIXTY YEARS
BEHIND**

Москва
2017

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИКОВ

**SIXTY YEARS
BEHIND**

Москва
2017

Альбом живописи (Категория 18+)

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИКОВ. SIXTY YEARS BEHIND

Москва, 2017

Текст вступительной статьи: **А.Г. Толстик**

Редакторы: **О.В. Толстикова, В.Ю. Афиани**

Корректор: **С.А. Трофимова**

Фото: **А.Э. Маров**

Студийная съемка живописи: **А.Э. Маров, А.С. Коробов**

Дизайн и компьютерная верстка: **И.С. Лобов**

Альбом посвящен 60-летию со дня рождения московского живописца Александра Толстикова, действительного члена Российской академии художеств и члена-корреспондента Российской академии наук. По мнению Санкт-Петербургского искусствоведа Ю.В. Мудрова, творческая эволюция А. Толстикова любопытна своей нестандартностью. Чаще всего художники начинают познавать и воспринимать мир, следуя натуре, и лишь потом приходят к идее создания образов-размышлений, а у Толстикова наоборот. Уже в 1980-1990 годах в творчестве живописца преобладают произведения, в которых он размышляет о времени, о смысле бытия, создавая образы, вызывающие множественные ассоциативные впечатления.

Вероятно, обращение к философско-отвлеченным темам было необходимым этапом, чтобы вернуться вновь к тому самому простому и сложному, что представляет собой портрет.

Александр Толстиков предпочитает писать женские образы, что неудивительно, так как женщина с ее ярким миром эмоциональных переживаний, выразительной внешностью, является идеальной моделью. Однако мужские портреты художника запоминаются не меньше. Его герои – ученые, деятели культуры – люди немолодые, с богатой биографией.

Завершая краткий обзор творчества живописца Александра Толстикова, можно с уверенностью сказать, что он смелый экспериментатор, и поэтому его портреты так разнообразны по подходу и умению донести до зрителя мир портретируемого, его характер и чувства.

Издание рассчитано на специалистов и широкий круг любителей изобразительного искусства.

**«С чем вы смешиваете свои краски?»
– «Я смешиваю их с моими мозгами, сэр».**
Ответ английского портретиста Джона Опи

Было время, когда в погоне за оригинальностью и признанием, в надежде заработать денег, я изучил многие стили, перелопатив практически всю историю изобразительного искусства. Я кривлялся и в этих кривляньях проходил то, что уже было давно освоено и пройдено другими. Меня ненадолго привлек сюрреализм, метафизический реализм, я пробовал силы в символизме, доведя его до абсурдных, самому непонятных крайностей, насыщенных эзотерикой, мистикой, каббалой и другими древними иудейскими текстами. Вскоре после этого меня бросило в сторону неореализма и неоклассицизма. Уходил я и в чистую коммерцию, делая парафразы и компиляции на основе композиций известных голландских художником 17 века - мастеров постановочных натюрмортов. Накрасил бесчисленное количество троплёев – иллюзорных обманок с насекомыми и предметами быта. Потом вдруг решил окунуться в пастозную живопись русского импрессионизма, начал писать натюрморты с цветами, преимущественно с розами и сиренью а-ля Коровин и Кончаловский. Стал использовать мастихин как основной технический инструмент, укладывал краску килограммами на холст. Все эти опусы нравились зрителям и покупались, но в душе у меня было пусто и холодно.

Далее двинулся я в сторону беспредметной живописи и потерпел полную неудачу. Понял, не мое это! Нет меня ни в супрематизме, ни в кубизме, ни в лучизме, ни в каком другом направлении авангардизма. Мозги мои, дисциплинированные научными занятиями, это не воспринимали и не выдавали полезной информации. Не пытался я себя увидеть в рядах современных пейзажистов - левитанистов, шишкинистов и других истовых апологетов.

И вернулся я к тому, что всегда волновало больше всего – к человеку, к образу человеческому, к портрету. К тому, чему изначально был обучен, и обучен крепко. И так прикипел к жанру портрета, что не расстаюсь с ним последние 10 лет. В изображениях людей предпочтение отдаю молодым женщинам и мужчинам старшего поколения, старикам с интересной историей – известным ученым и деятелям культуры.

В качестве эталона живописного портрета для себя определяю работы глубокопочитаемого мной Эдуарда Мане, с его ясным решением композиционного пространства картины, лаконичным колоритом, подчиненным рисунку и форме. Высочайшими примерами портретной живописи Мане считаю «Флейтиста», «Лолу из Валенсии», «Олимпию», «Кружку пива». Стараясь усвоить уроки великого француза, komponую свои портреты так, чтобы ничто не отвлекало зрителя от визуального диалога с персонажами на холстах.

Самое ответственное – писать женские образы. Довольно часто я прошу своих моделей позировать нагими или полуобнаженными, так как женская одежда нередко работает только на внешнее – яркое и броское, уводя от истинной красоты, данной природой. Как правило, я пишу несколько картин с одной героини, дружу со своими моделями, возвращаюсь к работе над их образами через годы. Иногда выстраивается целый каскад настроений, связанных с одной героиней. Такое возможно только при полном доверии модели к художнику, её благо-склонном отношении к результатам совместной работы, которую могут увидеть зрители с разными эстетическими воззрениями. Портрет дисциплинирует не только модель и художника, он влияет и на зрителя, особенно на женщин, которые, в отличие от мужчин, более любопытны, эмоциональны, восприимчивы и ревностно критичны. И чем больше ты как художник попал в образ женщины-модели, тем больше внимания и комментариев со стороны женщины-зрителя. Сложное дело - женский портрет, удач бывает не так много. Но куда деваться? Как говорил великий оригинал Дали: «Художник – рисуй!»

Александр Толстик

ИЗ РАННЕГО

Цепь времени. Автопортрет. Х.м. 1986

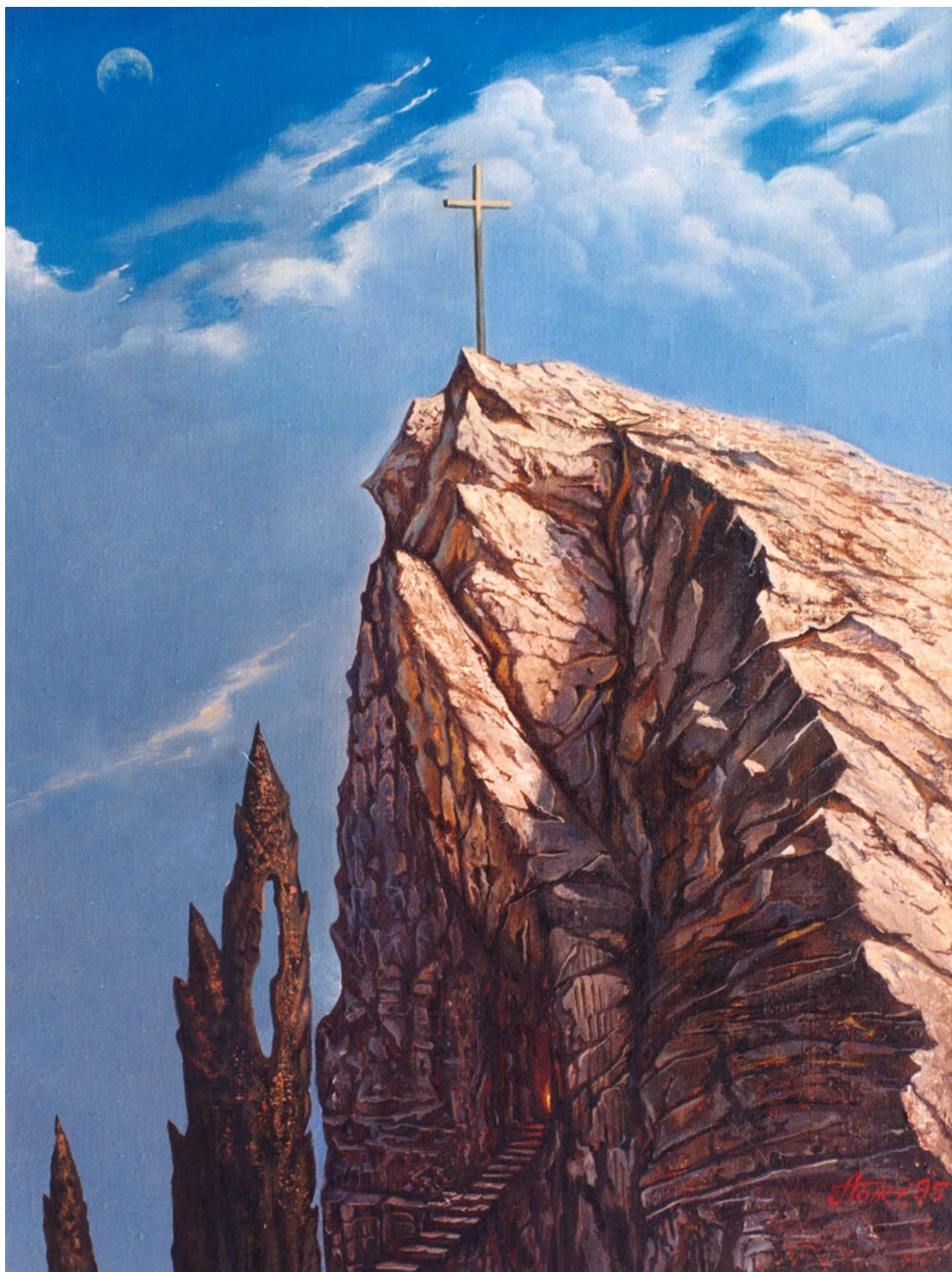
Moonlight Serenade. (Оля). Х.м. 1987

Савонарола. Х.м. 1994

Путница. (Рейнкарнация). Х.м. 1990

Крест в горах. Х.М. 1993

Над миром. Х.м. 1993

Anima. (Душа). X.M. 1994

Жемчужина. Х.м. 1995

Благовещение. Х.м. 1995

Восьмое путешествие Синдбада. Х.м. 1996

История одного яблока. (тетраптих). Х.м. 1996

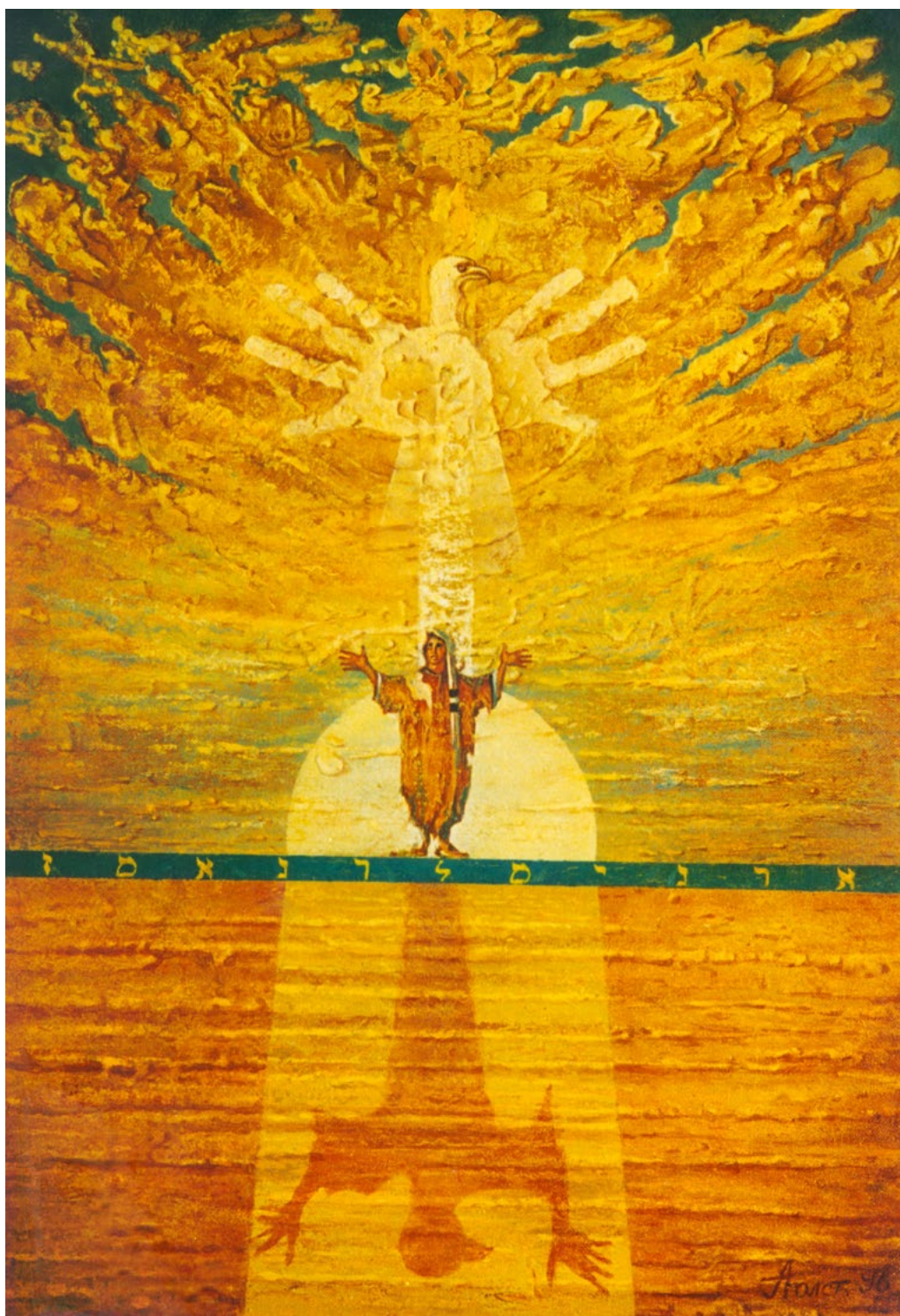
История одного яблока

Жертвоприношение. Х.м. 1996

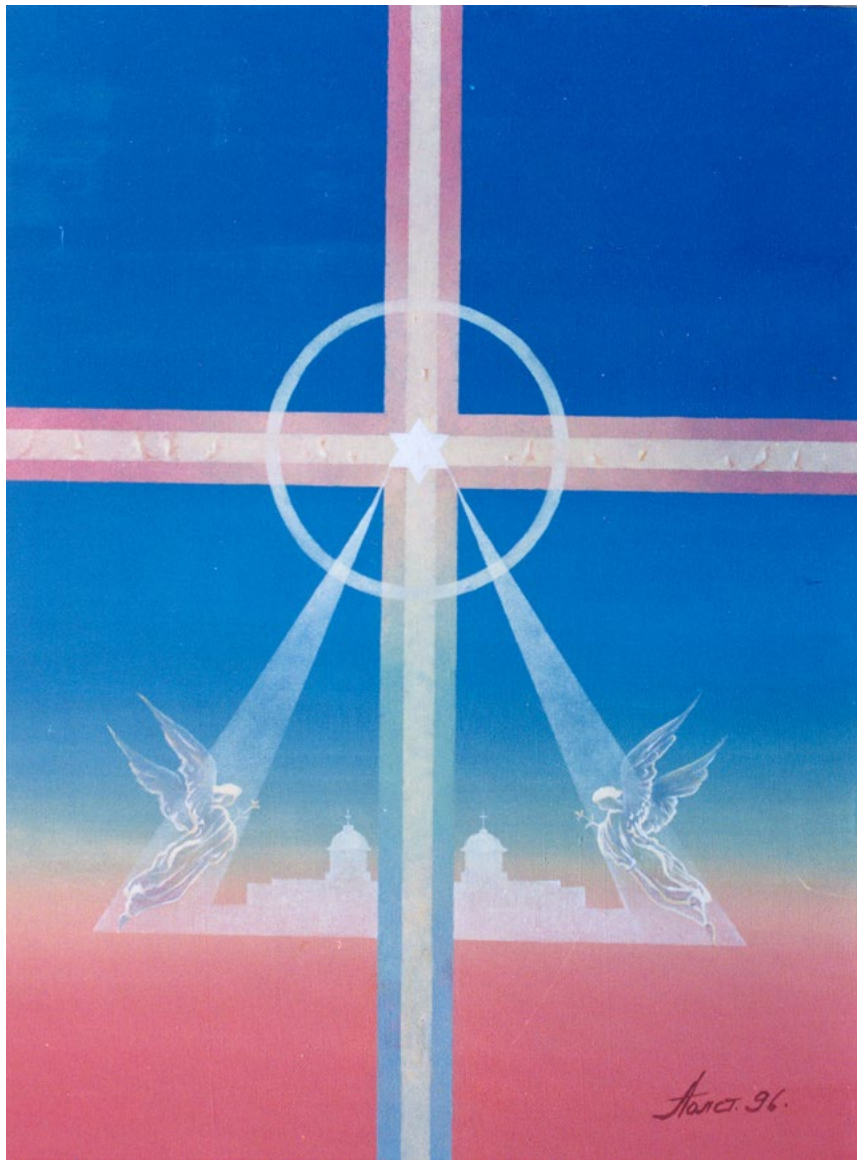
Распятие. Х.м. 1996

Иоанн Златоуст. Х.м. 1996

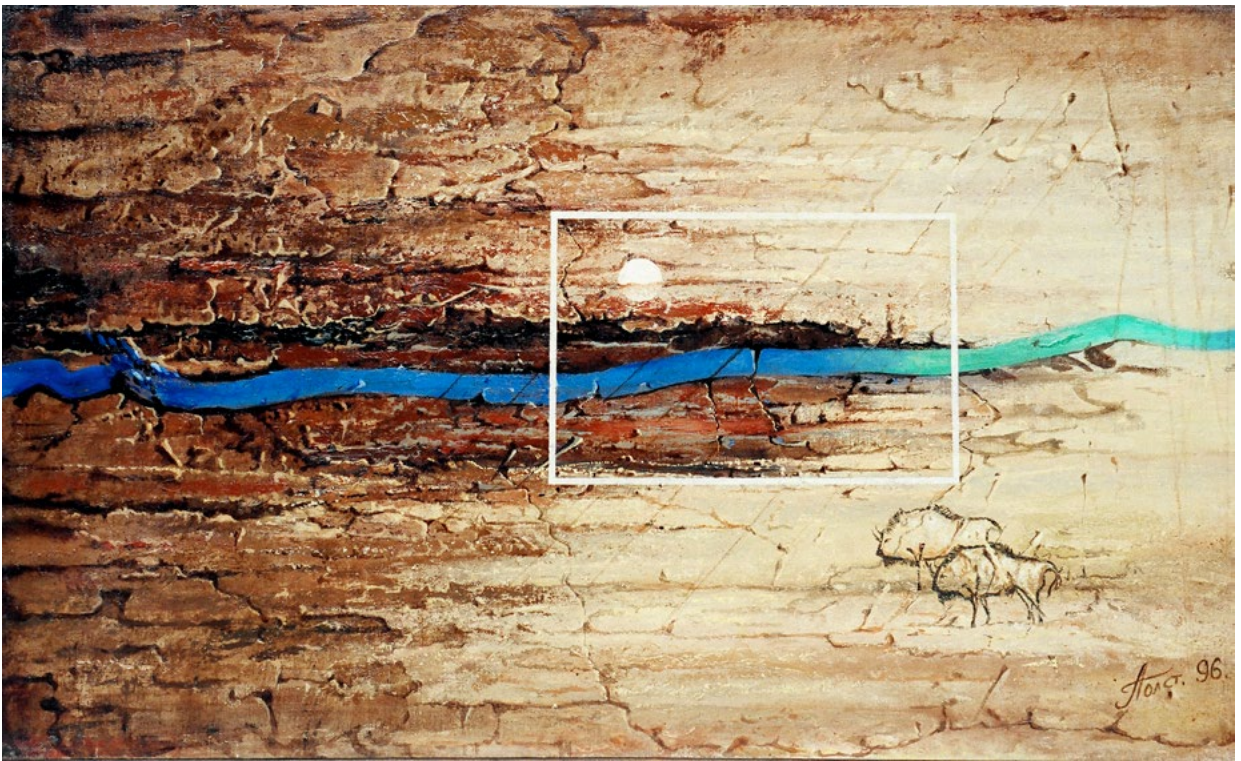

Триада Шин. Х.м. 1996

Новый Иерусалим. (триптих). Х.м. 1996

Ностальгический ландшафт. Х.м. 1996

Виток прошедшего. Х.м. 1997

Терракотовый мальчик. Х.м. 1998

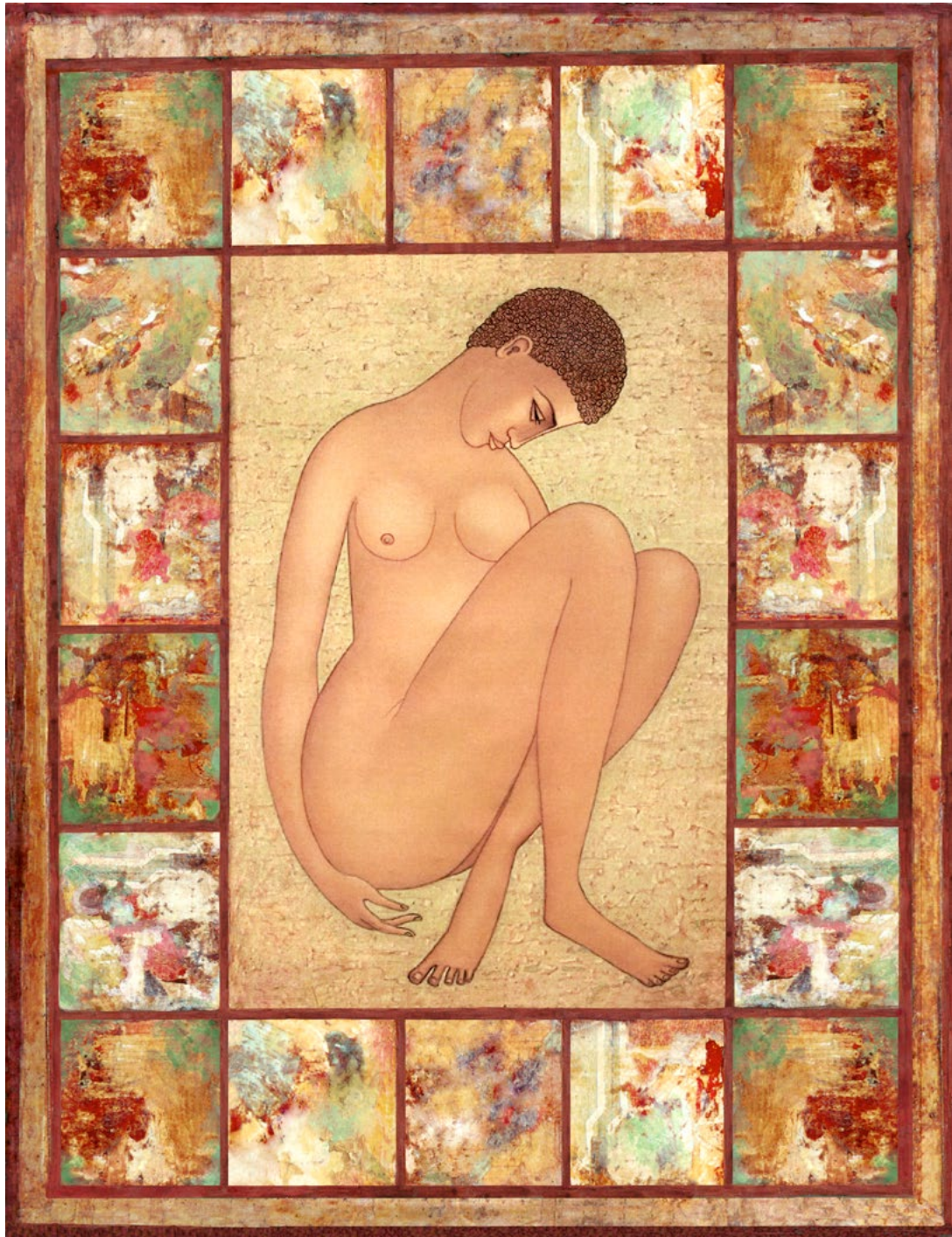
Корзина с фруктами. Х.м. 1998

Античный натюрморт. X.м. 2002

Спелый фрукт. Х.м. 2000

Heza. X.M. 2003

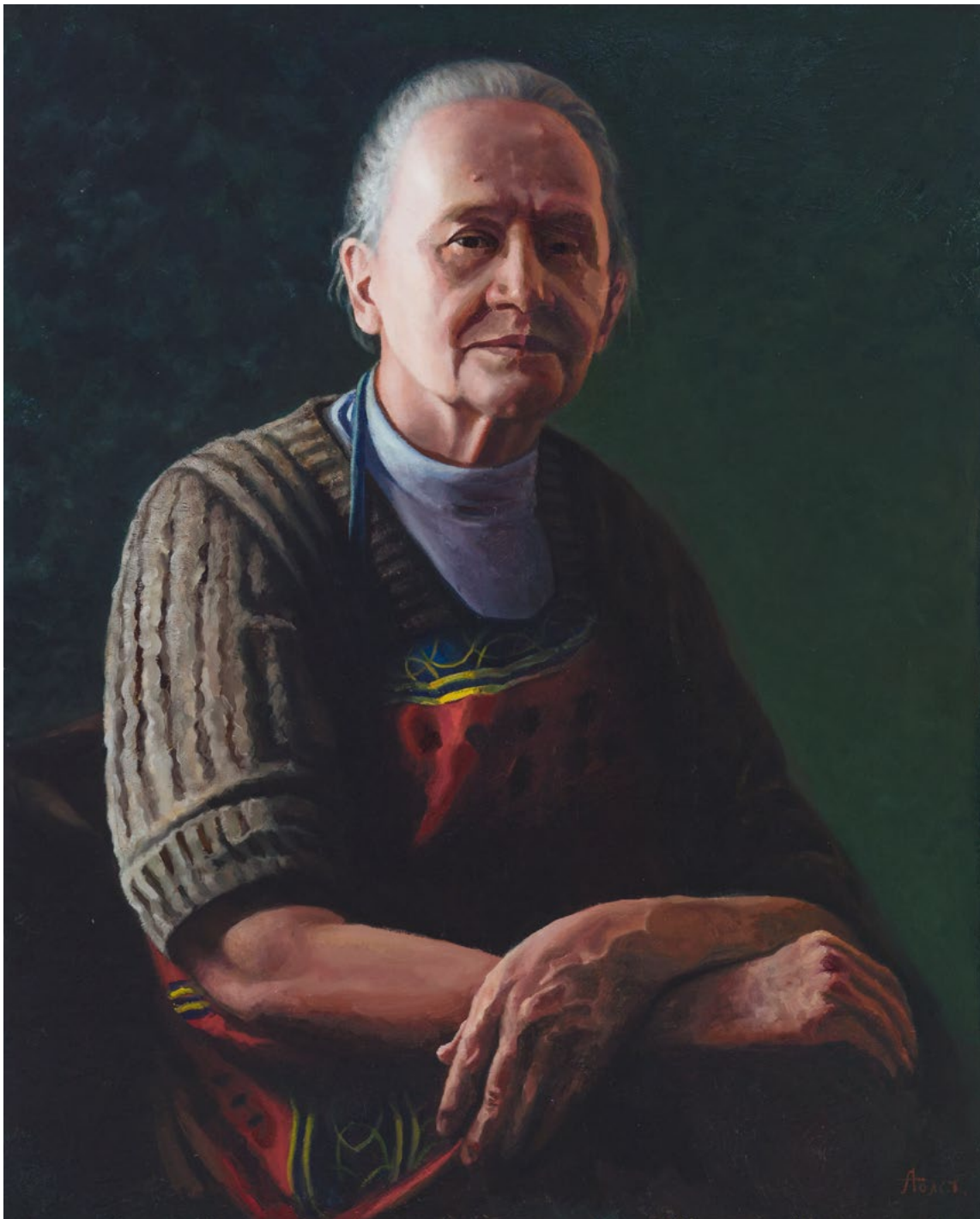
Танец с веерами. Х.м. 2002

Торжественный натюрморт. X.м. 2002

ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ

Портрет Л.Ф. Толстиковой. (Мама). Х.м. 2012

Портрет академика РАН Г.А. Толстикова. Х.м. 2012

Портрет дочери Елены (Е.А. Савельева). Х.м. 2016

Катя в синем жакете. (Е.А. Тайлакова). Х.м. 2009

Арина. Портрет внучки. Х.м. 2012

Портрет Ольги Толстиковой. Х.м. 2011

Синий веер. Сабина в кимоно. Х.м. 2011

Игра. Розовый зонтик. Х.м. 2011

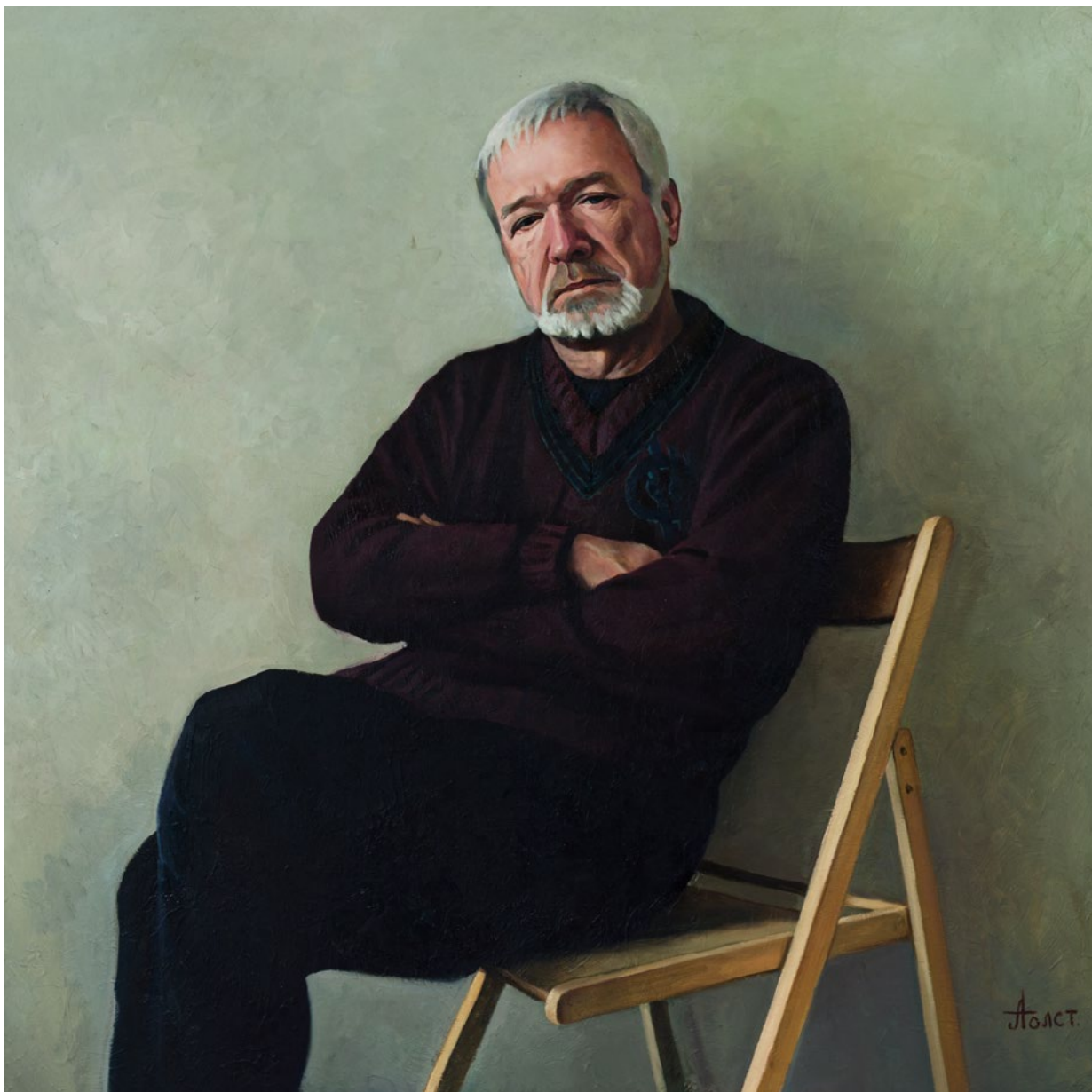
Портрет академика РАН Б.Ф. Мясоедова. Х.м. 2010-2017

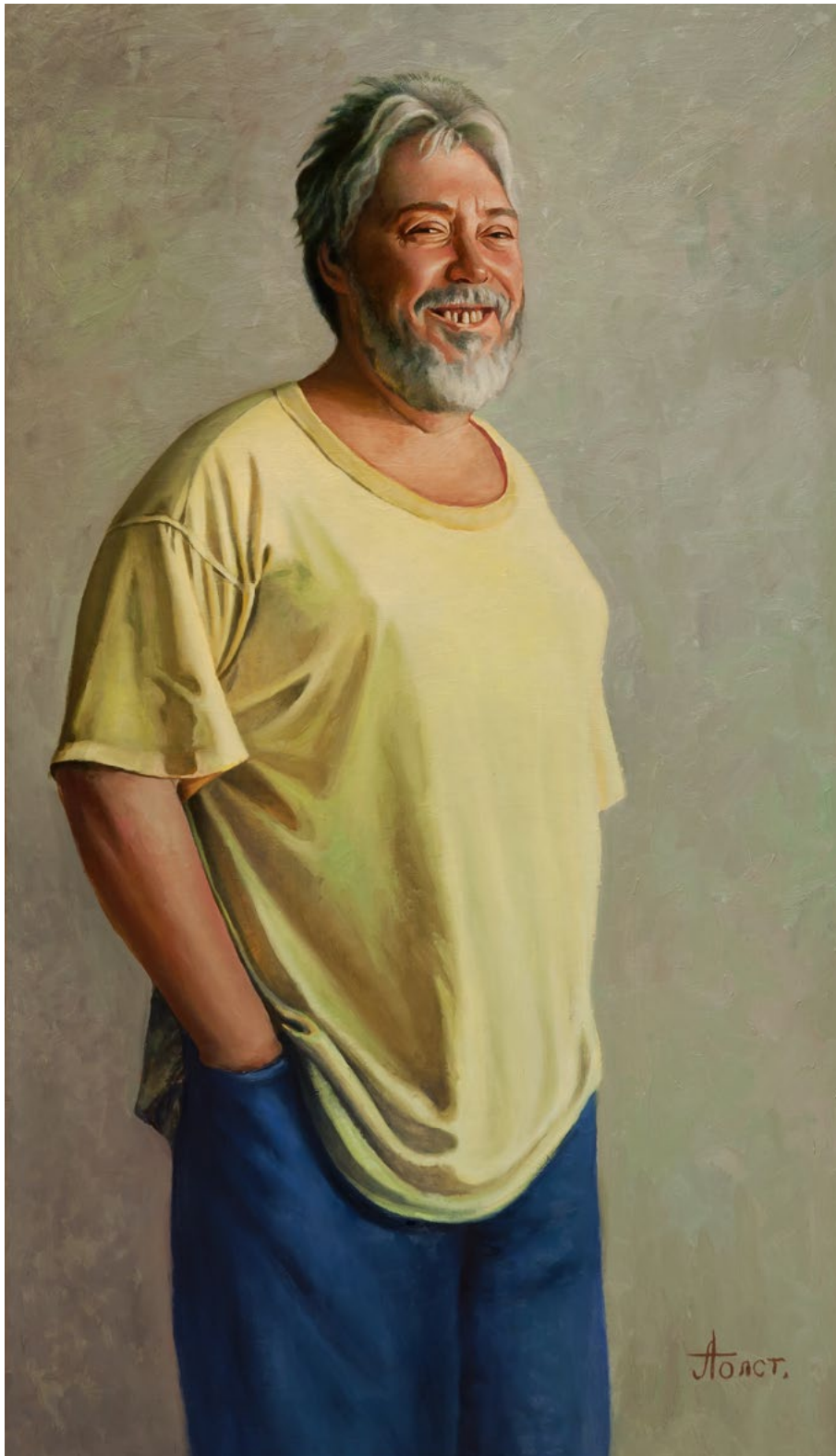
Портрет академика РАН И.И. Мусеева. Х.м. 2012

Портрет академика РАН, археолога А.П. Деревянко. Х.м. 2017

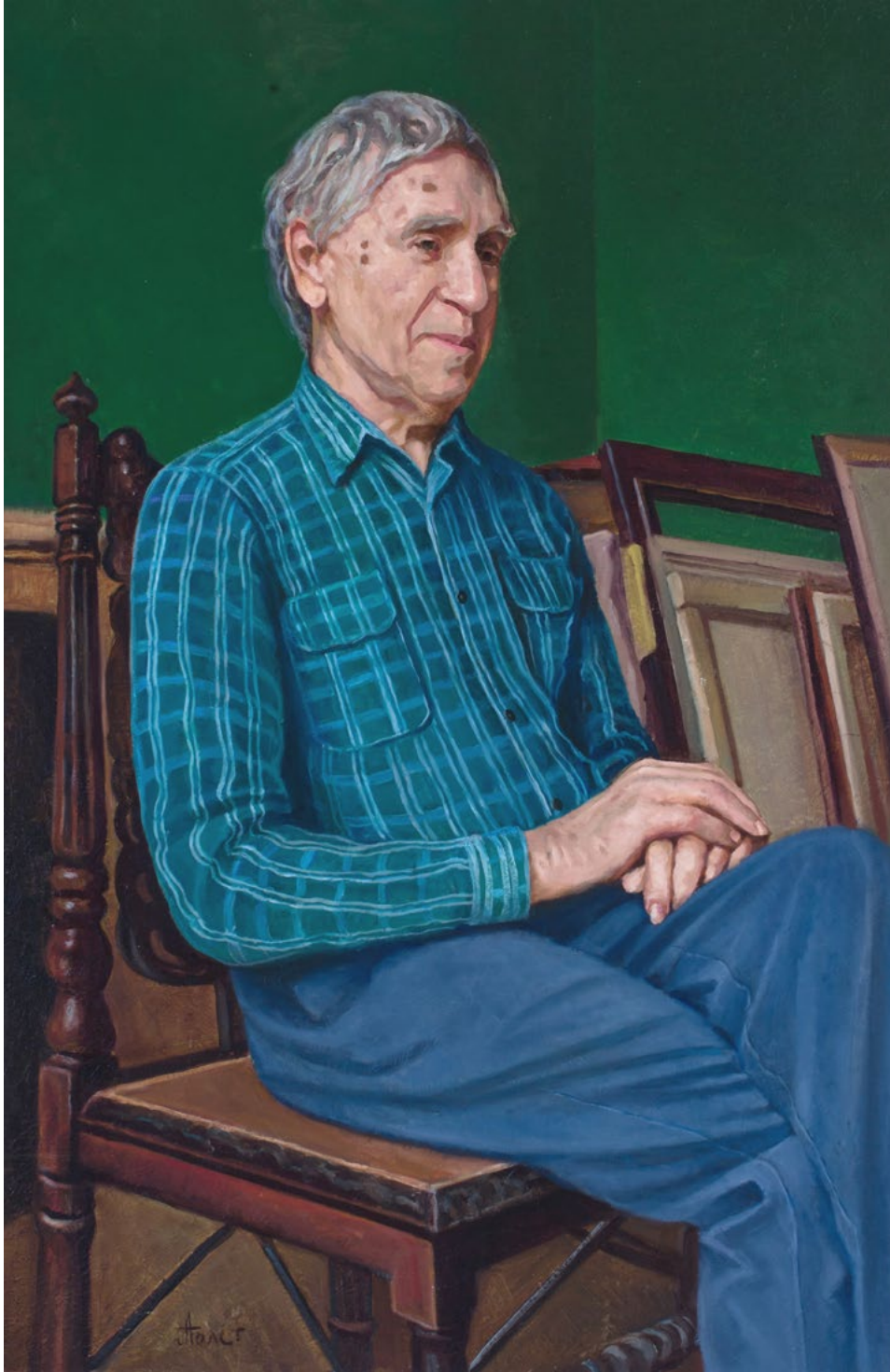
Портрет академика РАН, археолога В.И. Молодина. Х.м. 2011

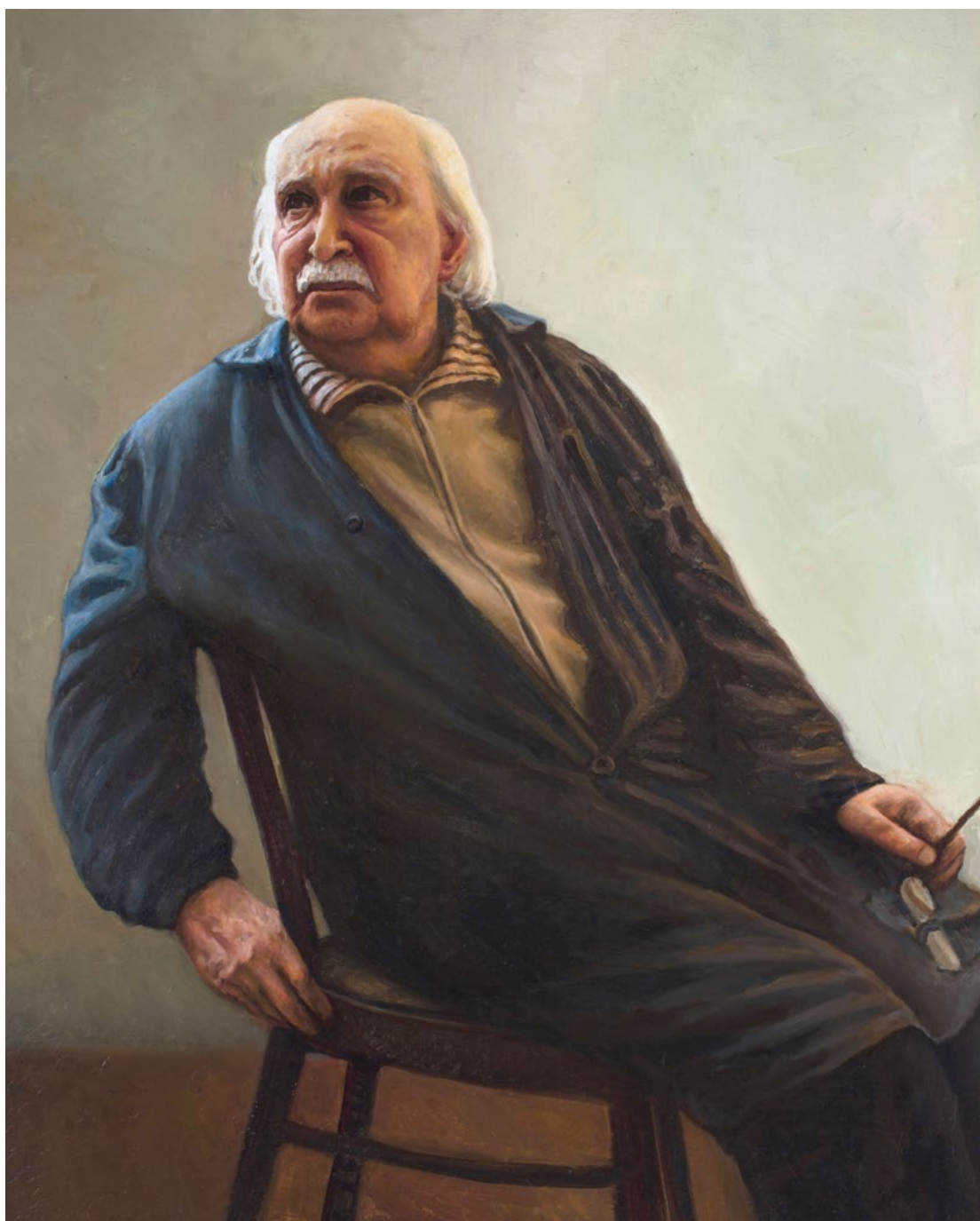
Портрет художника Павла Блуднова. Х.м. 2011

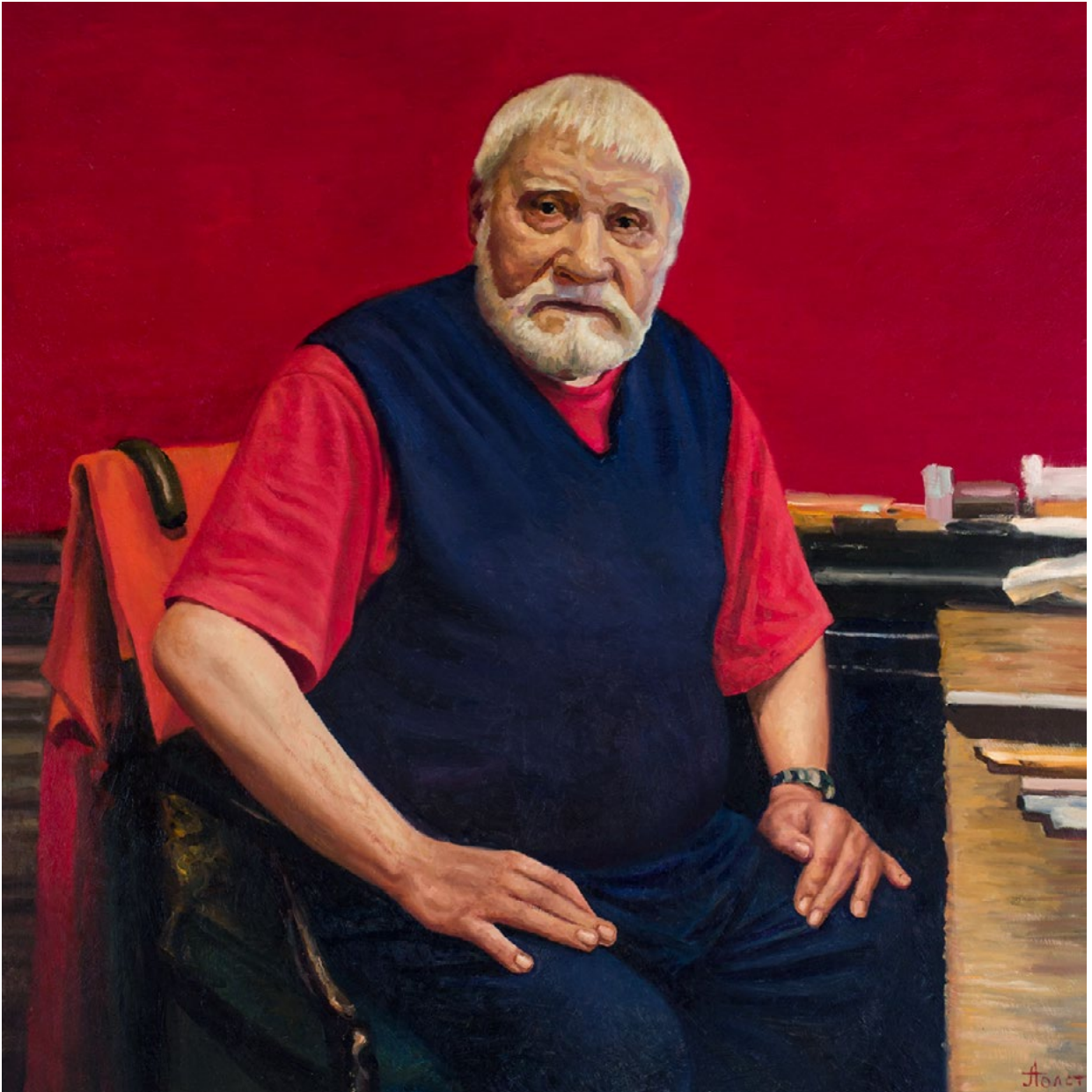
Портрет академика РАО, историка С.О. Шмидта. Х.м. 2009

*Портрет народного художника РСФСР (РФ),
академика РАХ Д.Д. Жилинского. Х.м. 2015*

*Портрет народного художника СССР,
академика РАХ В.И. Иванова. Х.м. 2015-2016*

*Портрет народного художника СССР,
академика РАХ. П.П. Оссовского. Х.м. 2014 -2015*

*Портрет народного художника РСФСР (РФ),
академика РАХ А.А. Тутунова. Х.м. 2014-2015*

*Портрет народного художника РФ,
академика РАХ Т.Г. Назаренко. Х.м. 2014*

*Портрет народного художника РФ,
академика РАХ А.Н. Бурганова. Х.м. 2011*

*Портрет искусствоведа,
академика РАХ Татьяны Кочемасовой. Х.м. 2011*

Ноябрь в Петербурге. Х.м. 2012

*Портрет искусствоведа,
академика РАХ Марии Вяжевич. Х.м. 2011*

Портрет искусствоведа Татьяны Батовой. Х.м. 2011

Портрет певицы Ольги Якуниной. Х.м. 2010

Портрет поэтессы Наталии Шушанян. Х.м. 2017

Портрет академика РАН Марии Вяжевич. Х.м. 2016-2017

*Портрет члена-корреспондента РАН,
искусствоведа Елены Романовой. Х.м. 2016*

La bella. X.M. 2010

Эмансипе. Х.м. 2010

Королева подиума. Х.м. 2011

Женщина с розой. Х.м. 2011

Таня Бычкова. Х.м. 2016

Дина Саркисян. Х.м. 2015

Русская Олимпия. Х.м. 2015

Ретро. Портрет Ольги Никитиной. Х.м. 2013

Женщина в красном. Х.м. 2012

Питерская красавица Полина Рыбина. Х.м. 2012

Фиалки от Мане. Х.м. 2016

Портрет Светланы Трофимовой (Маха). Х.м. 2017

Светлана. Х.м. 2014

Красавица. Х.м. 2015

Флора. После вечеринки. Х.м. 2014

Катарина из Милана. Х.м. 2011

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИКОВ. SIXTY YEARS BEHIND
Москва, 2017

Подписано в печать 16. 08. 2017. Тираж 25. Объем . Заказ
Подготовлено и отпечатано в Типографии «Диджитал Арт»
Адрес: 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер.3, вл. 9
Тел: +7 (495) 647-88-97
Сайт: www.dapress.ru
E-mail: mail@dapress.ru

Толстиков Александр Генрихович

Родился 16 августа 1957 года. Действительный член Российской академии художеств (Отделение живописи), член-корреспондент Российской академии наук (Отделение химии и наук о материалах), доктор химических наук, профессор, член Бюро Отделения живописи Российской академии художеств, член Совета по выставочной деятельности ФАНО Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, лауреат первой премии им. В. Попкова, член Московского союза художников, член Творческого союза художников России, руководитель музейно-выставочного и реставрационного центра Архива Российской академии наук.