

Александр Толстиков

ФОРМУЛА НАТУРЫ

Москва 2024

Альбом живописи (Категория 18+)

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИКОВ. ФОРМУЛА НАТУРЫ

Москва, 2024

Текст вступительной статьи: М.В. Вяжевич

Студийная съемка живописи: А.Э. Маров, А.С. Коробов, И.С. Лобов

Дизайн и компьютерная верстка: И.С. Лобов

В альбом «Формула природы» вошли репродукции работ московского живописца, академика Российской академии художеств Александра Толстикова, созданные им в 2009-2022 годах.

В своем творчестве Толстиков отдает предпочтение женским образам, что неудивительно, так как по мнению художника женщины с их ярким миром эмоциональных переживаний, выразительной внешностью, являются идеальными моделями.

Издание рассчитано на специалистов и широкий круг любителей изобразительного искусства с ограничением по категории 18+.

ФОРМУЛА НАТУРЫ

ФОРМУЛА НАТУРЫ

«Вполне достаточно наблюдать природу
и передавать ее, пытаюсь приукрасить истину,
кончают утратой и красоты и правды»

Жан-Батист Пигаль, французский скульптор

Начало XXI века принесло понимание того, что реалистическая форма все же неизжила себя, особенно в России и еще в... Китае. Впрочем, если серьезно, то интерес к природе, пожалуй, так же неисчерпаем, как потребность в любовании природой. Пока жива форма, тяга к ней творческой личности будет проявляться снова и снова. «Реалистическое» восприятие природы заложено в генетическом коде человека, воплощение ее всегда будет привлекать художника, как неизведанная земля путешественника. Но что, собственно, есть природа? Внешняя оболочка или, напротив, скрытая под ней тайна сочетания характера и душевных проявлений? Является ли природа только отправной точкой в создании образа, который художник развивает на свое усмотрение? Или она диктует свои правила, которые он обязан покорно исполнять, подобно священнодействующему жрецу? Где начинается свобода художника, в крайних своих формах переходящая в диктат? И возможно ли, например, такое явление, как диктат модели? Тема взаимодействия художника и его модели занимает особое место в истории мирового искусства. Модель как импульс вдохновения, муза, соавтор... С другой стороны, неизбежный процесс «раздвоения личности» - появление отражения, которое навсегда остается по ту сторону холста.

Академик Российской академии художеств Александр Толстикова – живописец и ученый, потому природа для него - не только источник вдохновения, но и объект внимательного изучения, анализа, исследования. «Никогда не возьмусь писать малоизвестного человека», – утверждает мастер, и это его принципиальная позиция. «Раскрытие» образа на холсте должно происходить не на умозрительном уровне, а с учетом непосредственного опыта общения с портретируемым. Еще одним приоритетом в творческом кредо художника является поиск психологического в портрете. Вокруг этой основы происходит выстраивание живописной ткани образа. Ему подчиняется весь художественный строй работы.

Примечательно, что искусство Александра Толстикова многое связывает с национальной башкирской традицией, воспринятой через искусство его учителя - выдающегося мастера, заслуженного художника РСФСР Рашита Мухаметбареевича Нурмухаметова. Среди характерных черт - определенная живописная аскетичность, строгость, стремление привести множественность реалистического мира к тщательно отобранному единству конкретного образа.

Для Александра Толстикова как художника существует четкий водораздел между фотографией и живописью. Фотография порой используется им, как и большинством современных живописцев, в качестве вспомогательного элемента, подготовительного материала для работы, но окончательный результат безоговорочно принадлежит к сфере живописи. В этом отношении мастер испытывает предельно трепетное уважение к традиции и не допускает вмешательства «цифры» в законченные образы.

Тема «ню», находившая воплощение в ранние периоды творчества художника, получила активное продолжение в работах начала 2010-х годов («La bella», «Катарина из Милана» обе - 2010), «Женщина в красном», «Подиум» (обе - 2011) и др. Эти образы можно считать своего рода «первыми ласточками» женского театра маэстро. В нем модели нередко могли представлять в несвойственном им или, вернее, непривычном амплуа, как бы открывая в себе самих скрытые стороны натуры.

Женские образы в произведениях Толстикова на протяжении лет претерпевали эволюцию, они менялись в зависимости от поставленных художником смысловых и пластических задач. Многие из них бросали некий открытый или завуалированный вызов смотрящему на них из «первой реальности» зрителю.

В отличие от сюжетных композиций раннего периода, начиная с 2010-х, обнаженная натура приобретает все большую самоценность – мастер выводит ее на авансцену, выбирая широкий формат холста и крупный план. Образы предстают освобожденными от излишних деталей, способных отвлечь внимание от модели.

Время от времени художник приглашает к себе в союзники известных мастеров мирового изобразительного искусства, предлагая зрителю понаблюдать за результатом творческой «коллаборации», связывающей пространства, времена, исторические эпохи. Мане, Гойя, Веласкес... Постоянный интерес художника к искусству прошлого, глубокое проникновение в стилистические, композиционные, технические аспекты, находят отклик в его современных поисках, переплетаясь с впечатлениями настоящего. К подобным картинам-диалогам с мастерами относятся «Маха», «Русская Олимпия», «Фиалки от Мане» из триптиха «Посвящение Мане» (2015-2016) и целый ряд других работ. Нередко модели художника в своей профессиональной жизни не связаны с искусством, но тем ценнее оказывается результат, открывающий новые мировоззренческие горизонты для вовлеченной в процесс приобщения к творческому преображению личности.

Период с 2018 по 2020 год является предельно плодотворным временем в традиционно насыщенной художественной практике мастера. Александр Толстиков создает более тридцати работ одной единственной моделью. Наталия Шушанян – поэт, муза и вдохновительница целого периода в искусстве художника. Объединенные ярким темпераментным взглядом на жизнь и глубоким интеллектом Александр

Толстикова и Наталия Шушанян образовали творческий тандем, результатом которого стал целый ряд необычных произведений и совместных художественно-литературных проектов. Весь большой цикл портретов и композиций характеризует игра с цветом, силуэтом, формой, и, прежде всего, эмоциональным наполнением. В одних работах кокетливым, игривым, искрящимся, в других – спокойным, умиротворенным, элегичным.

Именно в портретах Наталии Шушанян художник постепенно преодолевает присущий ему лаконизм и значительно расширяет границы предметного мира своих полотен. В них появляются различные атрибуты материальной культуры, призванные пробудить исторические аллюзии, неожиданные ассоциации.

Героиня всех этих произведений – прекрасная молодая женщина полная безграничного обаяния. Театральные перевоплощения, градации настроений, переливы эмоций – все это становится основой для создания бесчисленного ряда композиций, уводящих зрителя в разные эпохи, страны, фантазийные пространства.

Модель является для художника абсолютным приоритетом – ее внешние особенности, характерные черты, отголоски внутреннего состояния – во всё мастер вглядывается с предельным вниманием.

В целом ряде работ возникает тенденция к скульптурному осмыслению натуры. Во многом это происходит под влиянием самой модели – ее статная грациозность определяет строй того или иного живописного прочтения. Таковы «Помона» (2019), «Ренессансный портрет» (2019), «Сапфо» (2020) и др.

Иногда отправной точкой для образа становится какое-либо воспоминание, предмет, впечатление портретируемой или самого художника. Новые образы рождаются в интеллектуальном и творческом взаимодействии мастера и модели.

Порой живописное наполнение произведений становится сложнее, порой причудливее. «Танцовщица в серых тонах», «Танцовщица в цветах» «Танцовщица с бубном» (все – 2018) – полотна, в которых обыгрывается образ «одалиски» – своего рода ремейк на ориентальные темы, дань экзотике. Шелест шелков, пряные ароматы, подрагивание павлиньих перьев, блеск драгоценных камней – набор атрибутов, призывающих зрителя абстрагироваться от текущей реальности и погрузиться в сказочный причудливый мир фантазий на восточные темы. Ряд картин, складывающихся то ли в триптих, то ли в серию, является своего рода театральной игрой, предлагаемой художником и его яркой моделью зрителю, с целью отвлечь от повседневности, увлечь в иную реальность и даже призвать к полемическому обсуждению.

В предметную ткань произведения вплетаются предметы и атрибуты, связанные с той или иной темой. Вещи – подсказки, ключи от дополнительных смыслов. «Кувшинчик» (2018) кристально звучащее произведение, где национальная нота в облике модели гармонично соединяется с вечной женственностью без границ и вне географии.

В композиции «Муза» (2020) доминирует замкнутый изящный силуэт дополненный ярким акцентом драпировки. «Ретро» (2019) – по-летнему свежая работа, наполненная легкостью, декоративной игрой цветов и оттенков. Акцент сделан на плечи и руки. Изящное движение модели, поворот головы, прелестная улыбка – все это заряжает образ особым искристым настроением. В костюмированном полотне «Красавица Кадиса» (2020) зрителя вдруг настигает откровенность психологической характеристики.

Произведения, созданные в 2000-е годы ярко свидетельствуют о том, что художник движется однажды избранным им путем, но вместе с тем продолжает поиск новых возможностей в деле безграничного постижения натуры. Мастер по-прежнему работает с широкоформатным холстом, стремясь к монументализации образов. Портреты характеризует стремление к четкой и ясной подаче образа. Лишнее отсекается, подобно тому, как это происходит при работе со скульптурой. натура подается в максимальном приближении, демонстрируя «дословно» все свои достоинства и особенности. Возможно, здесь сказывается привычка ученого, не терпящего малейшей небрежности в работе, и, как было уже сказано, влияние академической школы Нурмухаметова, с элементами национального подхода к форме и стилистике ее воплощения. Возвращаясь к эпиграфу статьи, хочется сказать в завершение, что искусство Александра Толстикова - вопрос такой же принципиальный, как и поиск истины, в котором заинтересованный художник и пытливый ученый действуют заодно.

Мария Вяжевич

кандидат искусствоведения,
академик Российской академии художеств

La bella.

2010. Холст, масло. 190 x 140.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Эмансипе.

2009. Холст, масло. 100 x 100.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Флора.

2012. Холст, масло. 110 x 140.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Катарина из Милана.

2010. Холст, масло. 140 x 70.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Подиум.

2011. Холст, масло. 180 x 98.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Питерская красавица Полина Рыбина.

2012. Холст, масло. 210 x 110.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Women in red.

2011. Холст, масло. 180 x 140.

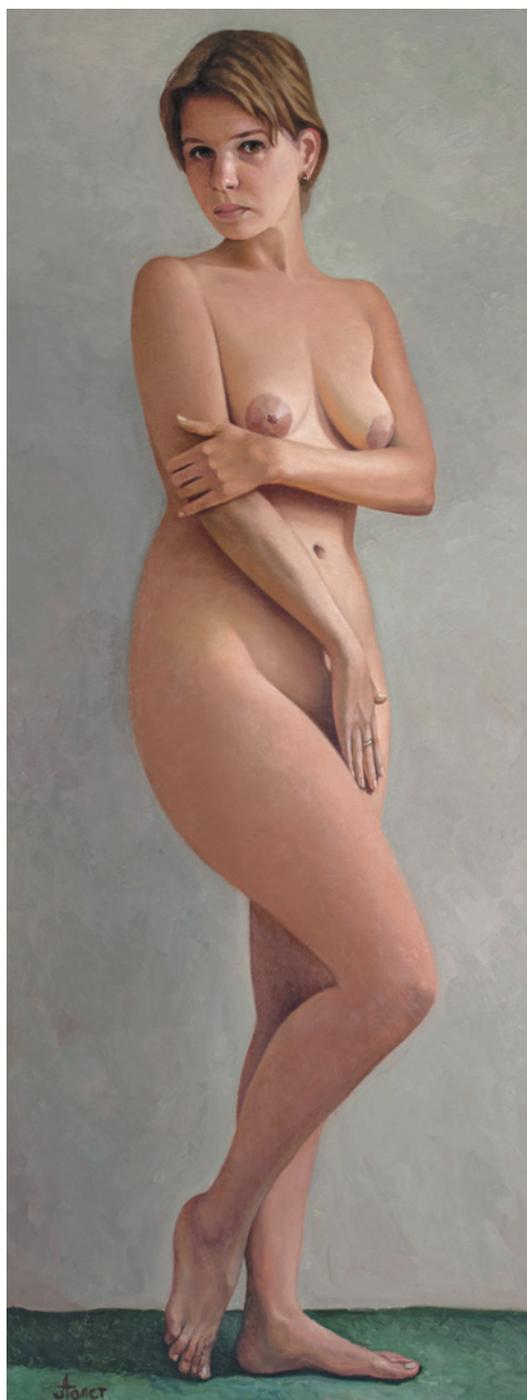
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Женщина с розой.

2011. Холст, масло. 175 x 90.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Светлана.

2015. Холст, масло. 190 x 75.

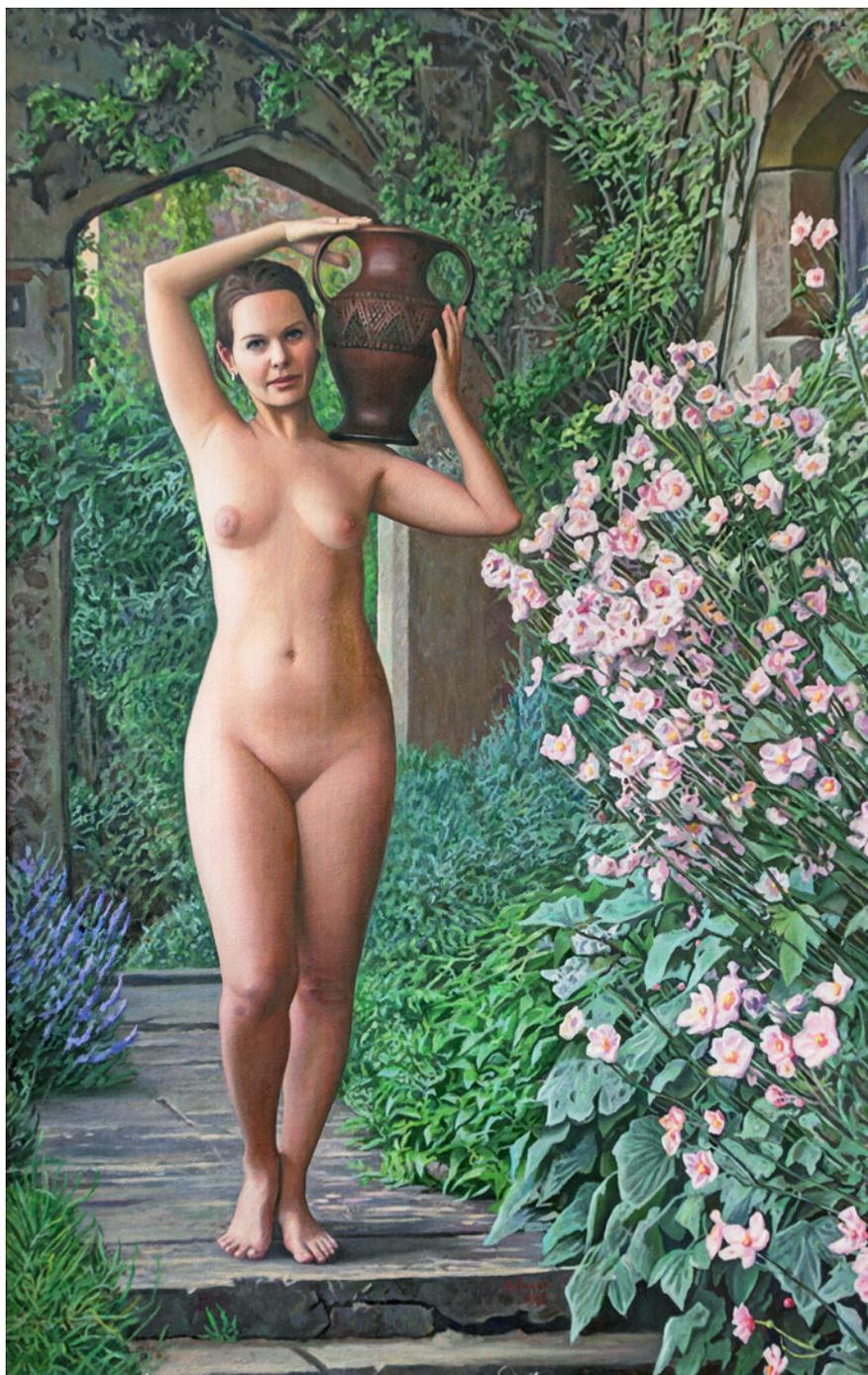
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Русская Олимпия.

2015. Холст, масло. 180 x 130.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Античный сюжет. (совместно с И.С. Лобовым)

2019. Холст на орг., масло. 175 x 110.

Частное собрание

Фиалки от Мане.

2016. Холст, масло. 168 x 146.

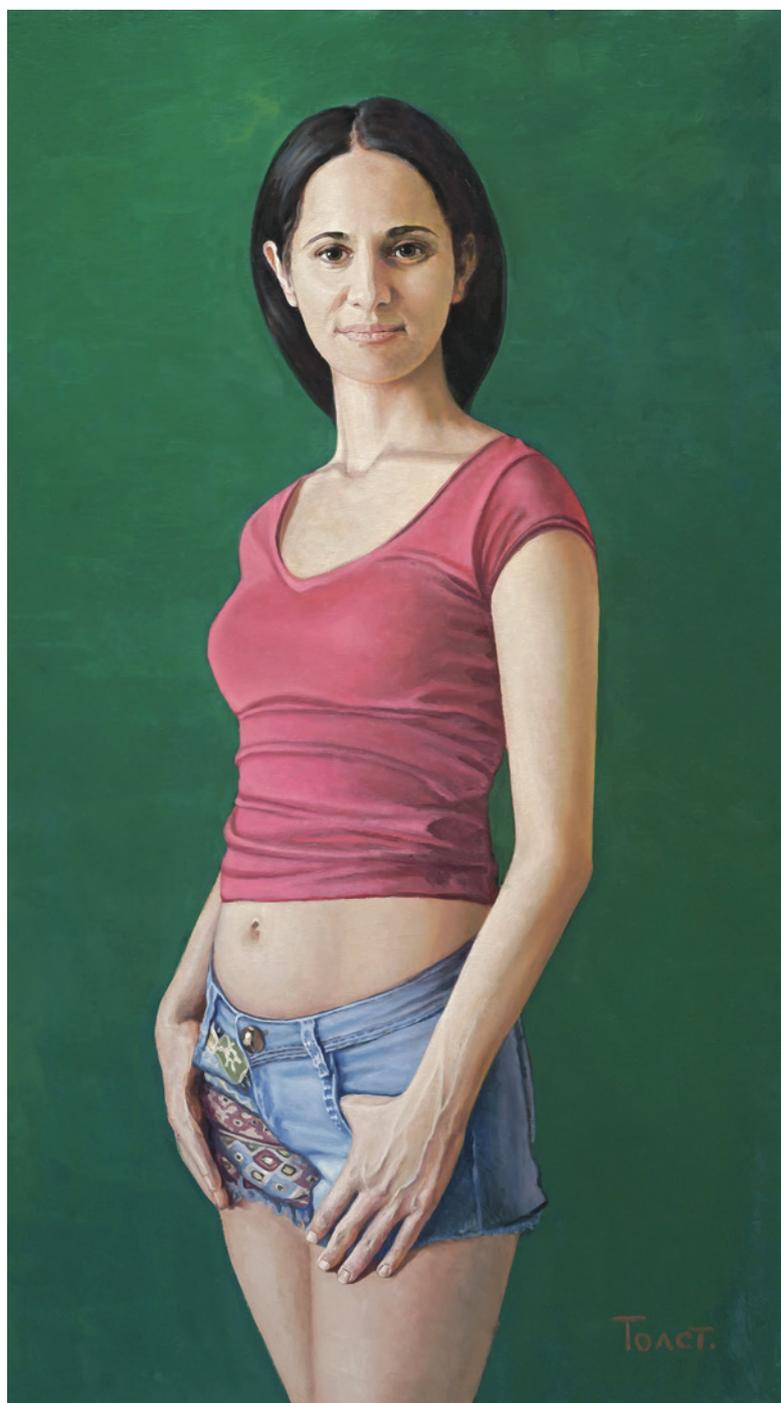
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Маха. (совместно с М.В. Горщунковым).

2015. Холст, масло. 180 x 90.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Дина.

2016. Холст, масло. 140 x 85.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Танцовщица в серых тонах (Серебряная одалиска).

2018. Холст на орг., масло. 130 x 176.

Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.8.

Танцовщица в цветах. (совместно с М.В. Горшуновым).

2018. Холст на орг, масло. 160 x 112.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

У зеркала.

2021. Орг., масло. 85 x 50.
Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.19.

У источника. (совместно с И.С. Лобовым).

2019. Холст на орг, масло. 170 x 110.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Танцовщица с бубном. (Золотая одалиска).

2018. Холст на орг., масло. 126 x 198.

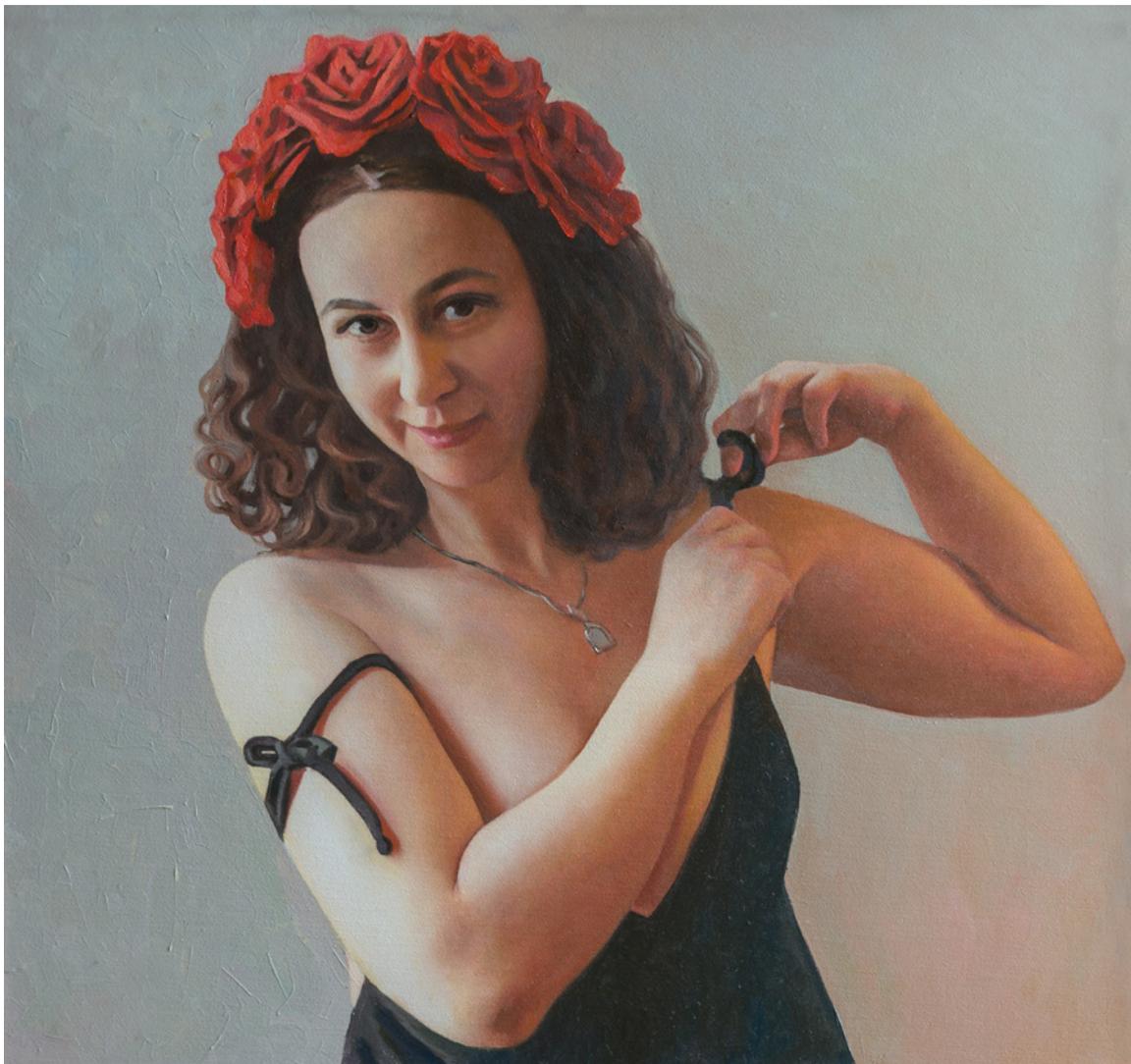
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Восточная танцовщица.

2018. Холст на орг., масло. 180 x 80.

Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.7.

Венок от Фриды.

2019. Холст на орг., масло. 85 x 80.

Архив РАН. Ф. 2296. Оп. 1. Д. 11.

Даная. (Автопортрет с моделью)

2019. Холст на орг., масло. 75 x 170.

Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.12.

Королева горошка.

2019. Холст на орг., масло. 170 x 82.

Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.10.

Клоунесса.

2020. Холст на орг., масло. 160 x 120.

Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.14.

Летним днём.

2022. Холст, масло. 165 x 105.

Частное собрание

Кувшинчик.

2018. Холст на орг., масло. 175 x 70.
Частное собрание

Ренессансный портрет.

2019. Холст на орг., масло. 120 x 70.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Ретро.

2019. Холст на орг., масло. 110 x 90.

Частное собрание

Полдень. У ручья.

2020. Холст на орг., масло. 160 x 110.

Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.15.

Античный сюжет. Муза.

2020. Холст на орг., масло. 170 x 80.

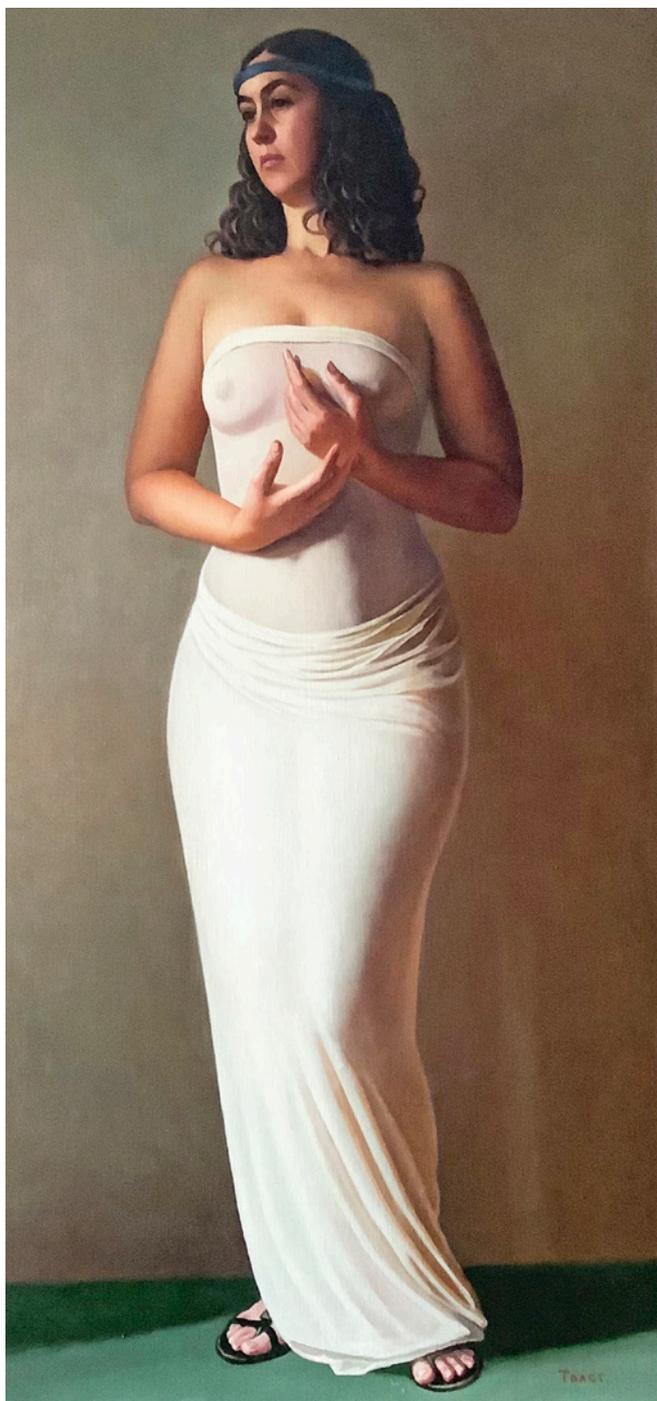
Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.17.

Красавица Кадиса. (Посвящение Лео Делибу).

2020. Холст на орг., масло. 170 x 110.

Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.18.

Сапфо.

2020. Холст на орг., масло. 150 x 72.

Частное собрание

Дорога на ранчо.

2019. Холст на орг., масло. 120 x 158.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. г. Уфа

Весна.

2021. Холст на орг., масло. 160 x 68.
Архив РАН. Ф.2296. Оп.1. Д.6.

Парижанка. (Ретро).

2021. Холст на орг., масло. 160 x 68.

Частное собрание

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИКОВ. ФОРМУЛА НАТУРЫ

Москва, 2024

На последней странице обложки, работа А.Г. Толстикова,

Портрет Натальи Шушанян в испанском костюме. 2018.

Холст на орг., масло, 90 x 58. Частное собрание

Подписано в печать 2024.

Подготовлено и отпечатано в Типографии «Диджитал Арт»

Адрес: 125130, Москва, 6-й Новоподмосковный пер. 3, вл. 9.

Тел: +7 (495) 647-88-97

www.dapress.ru

mail@dapress.ru

