

И.В. Зябликова-Исакова,

искусствовед, член ассоциации
искусствоведов (г.Москва),
государственный эксперт
по сохранению культурных
ценностей Росохранкультуры

Яркая жизнь Цвета Целищевой Тамары

Цветы и Цвет... как похожи эти два слова, но в нашем восприятии они имеют совершенно разное значение: Цвет – цветность, цветà, цветной, Цветы – цветочек, соцветие... А корень один - цвет.

На выставке Целищевой Тамары представлены как сами цветы, запечатленные маслом на холсте, так и цвет – в серии декоративных работ – разделочные доски, народные куклы и др.

Тамара – художник декоративного направления, вышивальщица, мастер по росписи подносов, бисероплетению и изготовлению народной куклы.

В её творчестве превалирует декоративно-прикладное начало, где в основе всего лежит Цвет. Изучение истории и традиций народного искусства позволило глубоко проникнуться его основами, корнями, символикой и бытованием, что послужило появлению интереса к костюму, национальной одежде и народной кукле.

Яркость, красочность, декоративность – основные составляющие мировосприятия художницы. Такими качествами обладает и большинство её работ, будь то подносы, украшения или живописные полотна. Каждый используемый цвет, словно испускает свои особые теплые лучики света, вызывая те или иные ощущения у зрителя – радость, торжественность, таинственность, пустоту или отрешенность. Магическое влияние цвета, символика и льющиеся цветковые потоки активно использовались в византийском и древнерусском искусстве, в народной культуре, а потом были взяты за основу художниками авангарда (супрематизм, лучизм, фовизм).

В древности к цвету вообще относились священо, выделялись основные – красный, черный, желтый, синий и белый. На Руси красный цвет был очень популярен: красный – красивый («красна девица», «красный угол» и пр.), вспомним красный фон новгородской иконы, роспись прялок, туесков, орнаменты на одежде и полотенцах и пр. Именно он придает радостные ощущения, величие, символ страстей Христовых, искупление и торжественность. Для Тамары красный и желтый цвета также особенные – она с любовью, даже с какой-то нежностью, использует их в своих произведениях, поэтому пишет алые маки, золотые подсолнухи, желтые ирисы, спелую вишню, также эти цвета превалируют в декоративных работах «Солнечный город», «Старый замок», «Забава», «Воспоминание о Таити».

Целищева к живописи пришла через декоративно-прикладное искусство, в 1992-1995 гг. она работала в мастерской по росписи нижнетагильских подносов при Управлении местной промышленности Екатеринбурга, и это оказало наибольшее влияние на формирование её стилевой направленности и сюжетных линий. В 1996 закончила профтехучилище № 66 по отделению художественных ремесел. В 1991 г. впервые столкнулась с академической системой живописи, когда стала посещать занятия во взрослой вечерней художественной школе им. П.П. Хожателева (у Л.Л. Хабарова), но декоративное начало превалировало в желании создавать произведения так, как просила душа, вернулась к занятиям лишь в 1998 г., тогда попала уже на курс к А.С. Берсенёву.

Тамара вошла в творческий коллектив, стала выезжать на пленэры (с 2006 г.) и писать уже с натуры, и потом участвовать в выставках уже как самостоятельный живописец. В 2000 г. она закончила Уральский педагогический университет по специальности «Преподаватель ДПИ».

Постоянная тяга к творчеству, постижение нового, неизведанного, совмещение реалистичной и декоративной манеры, во многом и определило дальнейшие творческие изыскания. Желание изобразить на плоскости холста реальную жизнь прельщало, и хотелось писать «как все художники», но внутреннее чувство цвета и цветоотношений проявлялось и пересиливало. Посещений учебных семинаров, которые устраивались в Екатеринбурге сотрудниками музея этнографии из Санкт-Петербурга, изменило представление об одежде и ещё более акцентировало внимание на значение и символику цвета. С 2005 года Тамара стала заниматься народной куклой, используя весь наработанный ранее багаж знаний и опыта, совмещая народные устои с реалистичным подходом, постигая секреты старых мастеров по технике живописи (у Зябликовой-Исаковой И.В.) и выполняя большие картины по этюдам, созданным во время пленэров.

На выставке у зрителей есть замечательная возможность сравнить два этих метода Целищевой Т. – реалистический и декоративный. И в каждой работе мы можем увидеть сочность и яркость цвета, особую прелесть цветовой гармонии, столь характерную для творчества этой художницы.

Серия «Цветы». Цветение – самый яркий период в жизни цветов. Цветы вызывают бурю эмоций и восторга у женщин. Каждый цветок красив по-своему, будь это маки, ирисы или подсолнухи. Необыкновенные образы, причудливо созданные самой природой, навевают ностальгические воспоминания и пробуждают в сердце, в душе теплые чувства, что и заставляет художника браться за кисть. Жизнь настолько быстротечна, что едва успеваешь остановиться и насладиться её мгновением, а жизнь цветка в сотни – тысячи раз короче. Едва глаз успевает насладиться прекрасным творением, как понимаешь, что его уже нет.

Парфюмеры придумывают стойкие цветочные ароматы для создания благоухающего и неповторимого образа дам. Но и запах исчезает, и духи имеют свойство когда-нибудь заканчиваться. Время – неуловимый страж Вечности... И лишь художник

благодаря своему дарованию может остановить время – запечатлеть момент его. Цветок повял, дети выросли, здания потрепались временем, и только на полотнах живописцев мы вновь и вновь можем любоваться красотой и грациозностью цветка, сочностью фруктов, детской улыбкой...

На выставке мы можем увидеть и почувствовать трепыхающие от дуновения летнего ветерка алые головки маков и распластанные лепестки, как пачки балерин, соцветия сентябринок. Во власти художника остановить время и запечатлеть живую красоту, которая еще много лет будет радовать глаз зрителей.

*Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила:
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них. (Ф.И. Тютчев)*

Выделяется среди прочих работа «Вишневая веточка» - кисти спелых вишенок свисают с веточки, выделяясь ярким красным цветом на фоне нежно зелёной листвы, растворяющейся в синеве неба. Свежесть и чистота восприятия чувствуются в каждом мазке кисти. Простой и обыденный образ, но, сколько в нём эмоциональности – радости и терпкого кисло-сладкого аромата вишни!

*Вишня, вишня...
зимняя вишня...
прекрасных ягод аромат ...
(Крastoшевский К., из песни «Зимняя вишня»)*

В сиреневых «Гладиолусах» автор сознательно не подчеркивает рисунок, здесь нет четкого силуэта, скорее, присутствует некая незавершенность и загадочность. Розовые, сиреневые, голубые цвета тают и растворяются в букете, и лишь только острые зеленые линии листвы и стеблей придают завершенность и лаконичность данному этюду.

«Сентябриновое море» - танцующие и кружащиеся в вальсе цветы, словно маленькие девочки в сиреневых платьицах легко порхают среди зеленой травы. Головки цветов написаны с такой легкостью, что они похожи на крылья бабочек, устремленных ввысь и исчезающих на плоскости картины.

*Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на «ты»...
Какой простор! какая воля!
Какие песни и цветы! (И. Северянин)*

Декоративные работы. Наиболее всего превалирует динамическое эмоциональное начало в серой вороне («Ворона»), здесь превосходно показан яркий характер птицы – любопытство, интерес, хищность, озорство, глупость и хитрость одновременно. Во многом этому способствует композиционное решение – динамика линии - дуги, направленной сверху вниз, с правого верхнего угла в левый нижний - эффект обратного движения, – словно бы ворона только что «плюхнулась» с ветки на землю за интересующим её предметом. Живописно передано оперение птицы и хищные когти, скрежещущие в поисках съестного. И вот-вот сейчас раздастся знаменитое воронье «Каррр-р-рр»

Ворона каркнула во всё воронье горло...

(И.А. Крылов из басни «Ворона и лисица»)

В тон ритму вороны тщательно прорисована трава с характерным силуэтом. Тёмно-синий цвет фона удачно подчеркивает сложную динамику композиции и живописность в передаче оперения и витиеватого рисунка травы.

«Ворона», «Солнечный город» и «Старый замок» были созданы еще в 1994 году и представляют нам руку мастера по росписи подносов. Художница великолепно чувствует фактуру материала и умеет её подчеркнуть. На обычных спилах дерева оживают образы, появившиеся сразу и вдруг, стоило только Творцу взять в руки материал и взглянуть на рисунок структуры дерева, именно оно и подсказало автору сюжет и композицию. Вот и засветились золотым светом необыкновенные солнечные дома с остроконечными крышами, словно плавающимися в лучах солнца, вибрирующими и устремленными вверх. А старинный сказочный замок затерялся где-то в сказочном лесу. Художница, словно подглядела его случайно, сквозь листву, и запечатлела этот чудный образ.

Как важно настоящему художнику почувствовать материал, его особенности, структуру, увидеть красоту и индивидуальность, в результате чего и рождаются неповторимые уникальные образы.

