

EAST MEETS WEST GALLERY

Мифология бытописания и типология образов Татьяны Назаренко

С 31 мая по 16 июля 2023 года Всероссийский музей декоративного искусства и East Meets West Gallery приглашают на персональную выставку академика Российской академии художеств, народного художника РФ, лауреата Государственной премии РФ Татьяны Григорьевны Назаренко «Мифология бытописания и типология образов Татьяны Назаренко» (Мифы и типажи Татьяны Назаренко).

Настоящая выставка не претендует на осмысление и художественное представление главных тем в творчестве Татьяны Назаренко. Мы лишь знакомим публику с несколькими тематическими группами работ художницы: это бытописание народных праздников и семейных гуляний, трапез и застолий; создание психологического, «этнографического» и группового портрета современника; исследование темы «коллективного бессознательного» и «коллективной мифологии» на примере народных гуляний во время Масленицы. Отдельно стоит тема философского осмысления конечности всего сущего, где антагонизм и метафоричность «падения», греховности человека уравновешиваются его «воспарением» до вершин чистоты и любви.

Войдя в советское искусство в конце 60-х – начале 70-х годов, Татьяна Назаренко испытала на себе влияние как своих учителей, приверженцев «сурового стиля» в реалистическом советском искусстве, так и открывшуюся возможность познакомиться с общемировым развитием культуры и искусства, а значит, и со всеми другими методами и стилями, уже существовавшими на тот период в Европе и в Америке. Самым важным результатом и открытием «семидесятников» стало особое понимание категории времени и «новой памяти». А эта память стала опираться не только на реализм, но и на «творческую игру» метафорических и ассоциативных представлений художника. Особенно ярко это проявилось у Татьяны Назаренко в историческом жанре.

В дальнейшем в творчестве художницы получили глубокое и всестороннее осмысление поиск нового героя и тема портрета современника. Создавая своего героя, художница использует в области портрета как традиционные психологические характеристики, так и новые черты символизма, метафоричности и знаковости. Например, в автопортрете «Цирк на площади», 2013 г., Татьяна Назаренко подтвердила идею обращения не к массовому зрителю, а к зрителю интеллектуальному, способному воспринять сложные философские размышления о жизни Художника, о его одиночестве и незащищенности в мире.

Бытовой жанр к середине 90-х годов у нее приобретает большую выразительность, мифологичность, и «этнографический» интерес к деталям быта выглядит правомерно. «Проводы зимы», 1973 г., «Гуляние в Филевском парке», 1982 г. приводят художницу к целой галерее социально-психологических типов современников, появившихся во время перестройки. Возникает новый герой, отношение к которому у Татьяны Назаренко неоднозначное. Она активно пользуется приемами гротеска, фантазмагии, эпатажа, в этом случае изображение среды и пространства, в котором существует ее герой, становится игрой и театрализуется.

Привлекая возможности примитивной живописи, она создает «этнографические» портретные зарисовки героев не только для психологического описания характеров, но и для раскрытия смысла происходящего. В этих групповых портретах исследуется тема «коллективного бессознательного» и «коллективной мифологии», которые особенно ярко проявили себя в бытовом жанре: «Строительство дачи», 2008 г., «Танцы в Горячем ключе», 2022г., «Площадь в Изборске», 2020 г.

Ставя свои эксперименты, художница «спровоцировала» нас на возможность использовать ее прием для нашей экспозиции, а именно поэкспериментировать с архитектурой и формами выставочного пространства.

Строго говоря, мы не следовали буквально ее курсом. Времена года у нас перемешаны, а залы «собраны» без хронологической последовательности: осень-зима-весна-лето, хотя «своя» последовательность в них соблюдена: в первом зале «Лето» у нас соотносится не только со временем года, но и в какой-то мере с теплыми ассоциациями семейного дома, любимыми предметами, возможно, не самой художницы, а теми, которые ассоциируются у каждого отдельного человека с историей его семьи.

Наша экспозиция поделена на четыре сценических пространства. **Первое** – бытописание летних бытовых и семейных гуляний и праздников, трапез и застолий. **Второе** пространство связано с осмыслением конечности всего сущего, где антагонизм и метафоричность «падения», греховности человека уравниваются его «воспарением» до вершин чистоты и любви. **Третье** – возвращает нас к коллективному портрету современника в понимании Татьяны Назаренко, где «коллективное бессознательное» анализируется ею не только на русской, но и европейской почве.

Четвертое пространство – самое яркое, театрализованное, типичное для стиля Татьяны Назаренко. Оно посвящено, в основном, одному событию – обобщенному представлению куратора и зрителя (людей из XXI века) о ярком русском народном гулянии и празднике – Масленице.

Выделение площади в городке или улицы в деревне как композиционного центра, где разыгрывается основное событие, – типичный прием художницы. Подобно Татьяне Назаренко мы выстраиваем свою театральную композицию – гуляние на Масленицу. Вместе с автором мы исследуем социальный тип людей, собравшихся на праздник, этнографические детали городка и площади, игровые моменты развернувшегося действия. Нас интересует мифологическое сознание коллективного образа людей, а также типологические характеры отдельных героев.

В экспозицию включаются как некоторые личные вещи Татьяны Назаренко, коллекционные предметы утвари конца XIX – начала XX века, собранные художницей, так и экспонаты отдела дерева Всероссийского музея декоративного искусства.

Театрализация, выполненная для представления Гуляния на Масленицу, дала возможность включить в экспозицию уникальные экспонаты музея, являющиеся элементами резного декора русской народной избы второй половины XIX века. Они относятся, в основном, к Владимирской губернии и Поволжью России, где отмечено также использование элементов так называемого «крестьянского ампира», особенно узнаваемого в элементах светелочного окна и во фризových украшениях фасада дома.

К концу XIX века в отдельных российских губерниях стали распространяться элементы украшения внутреннего интерьера избы (хором), которые связаны с росписью по дереву: это расписные филленчатые или простые двери, росписью украшенные печки, шкафы-заборки и другие детали. Растительные и звериные орнаменты начали использовать на сундуках, прялках и на другой утвари. Особенно это было распространено в Вологодской, Вятской, Архангельской и других северных и восточных губерниях.

Деревянная мелкая скульптура Владимира Николаевича Зазнобина (1900-1981 гг.), характерной особенностью которой являются как единичные скульптурные портреты, так и бытовые композиции, прекрасно гармонирует с бытовыми картинами и коллективными портретами Татьяны Назаренко. Стилиевые особенности почерка скульптора напоминают средневековую русскую скульптуру, отличавшуюся «топорной» резьбой, статичными позами героев и черной обводкой на глазах скульптур.

Прикосновение даже к нескольким темам творчества такого уникального, самобытного и узнаваемого автора, как Татьяна Назаренко, который олицетворяет целое поколение выдающихся русских художников современности, – большая удача и задача для куратора. В процессе познания всего разнообразия тем и оригинальности стиля художницы возникло осознание мощи ее таланта, который остается «загадкой» и «ящиком Пандоры» по сей день. «По сути, она художник «вне времени», как именуется одна из ее работ, и «на все времена», как говорим мы о настоящем искусстве». (Н. Иванов из статьи «Гуляния и метания русской души», 2023 г.)

Куратор проекта Татьяна Палеева.

Выставка работает с 30.05 по 16.07.2023 г.

Всероссийский музей декоративного искусства, 3 этаж

Вход по билетам музея

Вторник, среда, пятница, воскресенье с 10.00 до 18.00

Четверг с 10.00 до 21.00

Суббота с 12.00 до 21.00

Выходной понедельник

Ул. Делегатская, 3 +7 (495) 973 25 78

www.damuseum.ru

East Meets West Gallery

paleeva@emwgallery.com +7 (916) 680 53 90

www.eastmeetswestgallery.com