

Москва и Петербург Алены Васильевы

*Алевтина БЕЗГРЕШНОВА,
кандидат культурологии,
доцент кафедры
теории и истории культуры*

Алена Александровна Васильева — талантливая молодая художница, доцент кафедры рисунка, кандидат искусствоведения, член Общества акварелистов, член Союза художников России.

Санкт-Петербург в графике своей

Алена Васильева предана творчеству. Она работает в разных живописных техниках, создает и графические произведения. Излюбленный жанр художницы — пейзаж. Она воспевает свой родной город Санкт-Петербург и города, в которых пришлось побывать. В последнее время судьба часто приводит А. Васильеву в Москву. Знакомс-

тво с этим прекрасным городом художница проводит с альбомом, карандашом и кистью в руках. Наиболее быстро и остро городское пространство и московская жизнь схвачены художницей в серии графических работ, выполненных тушью на тонированной бумаге. Эти проработанные натурные зарисовки — портрет Москвы, увиденный глазами истинной петербурженки.

Это взгляд путешественника, а не праздного туриста, перед глазами которого мелькают памятники архитектуры, блеск и шум новой Москвы. Вдумчивый, быстрый, но не поверхностный взгляд искушенного зрителя, стремящийся запечатлеть сохранившуюся историю в архитектуре отреставрированных старинных улочек и церквей, накрепко вписавшихся в изменяющийся

«Патриаршее Подворье в Черниговском переулке»

натурный и культурный ландшафт, а также увидеть приметы времени в самобытной жизни московских модных мест, например, кафе.

А. Васильева создает свои графические листы, с интересом вглядываясь в этот старый — новый город, желая проникнуть в душу города, не похожего на любимый ею Петербург и вместе с тем такого родного. Поиски внутреннего начала города, основы его бытия — вот задача художницы. Простота, лаконичность и выразительность графически схваченных сценок позволяет проникнуть глубже ежедневной суеты столицы, спешки горожан и нервозности автомобильных пробок, найти подлинную Москву, выявить ее сущность и в то же время — современность, угадать признаки времени. Это фиксация мгновения, не заслоняющего, а, наоборот, раскрывающего основу, вневременность города.

В цикле московской графики Алены Васильевой можно выделить несколько основных тематических направлений. Это архитектурные пейзажи, изображающие старинные городские улицы с деревянными и каменными домиками, пейзажи с монастырями, столь характерные для Москвы, и, наконец, уличные кафейни и интерьеры кафе с обязательным видом на улицу. В каждом пейзаже привлекает внимание архитектура, хорошо прорисованная, построенная, выполненная очень изящно, с деталями, выдающими характер исторической эпохи, стиля: филенками, лопатками, пилястрами, капителями, фигурными фризами,

рустами и т.д. Таковы композиции «Зарядье», «Патриаршее Подворье в Черниговском переулке». Художница столь же внимательна и к деталям, характеризующим век XXI и гармонично вписывающимся в пространство городского пейзажа и композиции. На ее работах можно разглядывать вывески, рекламу,

таблички с названиями улиц, телевизионные антенны, уличные фонари, которые подчеркивают характер современного городского пространства («На Покровке»).

Ритм окон, колонн, дверей, труб, деревьев поддерживается ритмом фигур, мастерски выстроенным художницей. Фигурки неслучайны, они лаконично прорисованы быстрым движением и в то же время наделены индивидуальностью, острохарактерны, выполнены по-доброму иронично. Велосипедисты, мамы с детьми, вездесущие туристы, завсегда в кафе, нищие на паперти, прихожане храмов, стильные девушки и юноши, невозмутимые официанты — на всех Алена Васильева смотрит с неподдельным интересом, увлеченно населяя этими персонажами свои пейзажи: «В Яковоапостольском переулке», «Иоанно-Предтеченский женский монастырь».

Характерно, что А. Васильева всегда подписывает свои графические листы, сразу давая им название по имени улицы, переулка, храма, монастыря или кафе. Имя работы графически и содержатель-

«Церковь Никиты на Старой Басманной слободке»

но дополняет композицию, ласкает слух и взгляд подлинностью и исторической наполненностью.

Тема кафе, со времен импрессионистов весьма притягательная особым жанровым строем, становится для художницы путем к открытию современной столицы. Случайность встречи, постоянство суеты, заведомая отчужденность незнакомых людей и неизбежность общения, общность пространства и эмоциональная удаленность — все это богатый материал для создания выразительных, острых и в то же время удивительно умиротворенных графических композиций. Современный город

— это постоянное движение, суета, шум машин и вынужденная быстрота общения, трудность диалога и желание эмоционального контакта. А кафе в работах «На Чистопрудном бульваре», «Nostalgie», «Kafe de Marso», «Кафе «Венеция» — место, где замирает бешеный ритм города.

Величие строгой архитектуры и яркость, насыщенность и динамика городской жизни встречаются зрителю и в графических листах, посвященных родному городу автора — Петербургу. А. Васильева любовно рисует Северную столицу: восторженных туристов, фотографирующих каменные «кружева» Спаса-на-Крови, актеров в костюмах Петра I и Екатерины I («Петербург. Фотография на память»). Стройные решетки мостика у Летнего сада и кроны истинно петербургских деревьев («Инженерный мост», «Прогулка в Михайловском саду»).

Пейзажи Петербурга и Москвы решены А. Васильевой в единой манере. Графические образы двух городов связаны единым художественным приемом — линейным динамичным рисованием, с пятнами интенсивно темного тона, смысловыми композиционными акцентами. Эта общность неслучайна. Один прием объединяет «метагород» (С.Б. Смирнов), состоящий из двух городов — Москвы и Петербурга, одинаково важных для России, сохраняющих каждый по-своему основы, смыслы отечественной культуры и вносящих что-то новое в каждую культурную эпоху.

Пластика линейного рисунка А. Васильевой то округлая, плавная в переходах от одной формы к другой, то ритмично дробная, усиливающая звучание вертикалей. Иногда автор достигает легкости линейных матиссовских рисунков. Причудливые узоры архитекту-

ры и деревьев, облаков и людей, ритмы больших городов все равно подчиняются ритмам старинных улиц с церквями, деревьями, деревянными и каменными домиками. Столики, деревья, люди, пьющие кофе, бегущие мимо по своим делам прохожие и т.д. — передают ритм повседневной жизни. В работах А. Васильевой, несомненно, присутствует своеобразная музыка графики, ритм, вязь, плетение, тkanie линий, пятен, тональных акцентов. Тон серой бумаги объединяет, собирает графическую композицию.

Для графической серии городских пейзажей А. Васильевой характерны своеобразные театральные декорационные поиски, и в то же время в этих графических листах присутствует элемент случайности, сообщающей композиции живость и динамизм. Автор видит естественную театрализацию жизни, фиксирует ее динамику и в то же время ее условность, игровое начало. Главный герой этих работ, безусловно, город, его душа, люди в поэзии их повседневной жизни и неповторимые здания, художественное видение и понимание которых подводит автора и зрителей к постижению неповторимости, уникальности Города.

Материал оформлен работами А.А. Васильевой: Стр 101, 103 — «В Михайловском саду», тушь, перо, 2001

A. Vasileva 2006