

ХУДОЖНИК ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА

АЛИС НЕРСИСЯН*

Для цитирования: Нерсисян, Алис. “Художник из Санкт-Петербурга: Татьяна Леонова”. *Искусствоведческий журнал*, N 1 (2022): 208-222. DOI: 10.54503/2579-2830-2022.1(7)-208

График и живописец, чрезвычайно разносторонний и оригинальный художник Татьяна Васильевна Леонова родилась в Украине, получила два высших образования в Харьковском инженерно-строительном институте (1966-1971) и Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухомовой (1976-1982). С 1987 года по настоящее время она руководит Образцовой студией изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Творческая мастерская» в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Вместе с тем на протяжении последних сорока лет она занимается художественным творчеством. Сфера интересов Леоновой – особенности и эволюция мировосприятия человека в разные периоды жизни, трансформация ценностных ориентиров и эмоционального состояния. Герои произведений художника – Мужчина и Женщина как персонажи человеческой истории. Леонова работает обширными тематическими циклами. Она обращается к женской натуре, древнегреческим и древнеримским мифологическим сюжетам, персонажам Ветхого и Нового Завета в поисках историй, раскрывающих особенности человеческой природы. В творчестве Леоновой значительное место занимают портрет, натюрморт и пейзаж, ее интересует феномен метаморфозы. Еще одна грань творчества художника – книжная графика. Изобразительное мышление Леоновой, ее пластичный почерк являются предметом особого, пристального внимания.

В завершение приводится краткий перечень персональных выставок Татьяны Леоновой и групповых выставок с ее участием, называются музейные собрания, в которых находятся ее работы.

Ключевые слова: графика, живопись, портрет, пейзаж, натюрморт, метаморфозы, изобразительный стиль.

Вступление

Мы предлагаем читателю знакомство с искусством графика и живописца Татьяны Васильевны Леоновой – чрезвычайно разностороннего, сильного и оригинального художника.

Биографический очерк

Татьяна Леонова родилась в 1949 году в Украине, в городе Васильков Киевской области. В школу пошла в городе Белая Церковь. В 1966 году поступила в Харьковский инженерно-строительный институт на отделение «Гражданская архитектура». По окончании института стала работать в городе Харькове в Архитектурно-строительной мастерской № 1 Института «Укргорстрой проект» в должности архитектора. Была автором фор-проектов «Института криогенной

* Старший научный сотрудник отдела изобразительного искусства Института искусств НАН РА, кандидат искусствоведения, alice.nersisyan@gmail.com, статья представлена 28.02.2022, рецензирована 30.03.2022, принята к публикации 20.05.2022.

деленному этапу человеческой жизни и характеризует присущее этому периоду психологическое и эмоциональное состояние человека, его ценностный мир.

«Мифологическая сюита», самый обширный, обильный и любимый художником цикл, состоит из произведений, написанных на сюжеты древнегреческих и древнеримских мифов: «Несс и Деянира», «Аполлон и Дафна», «Пан и Сирина», «Леда и Лебедь», «Грации и сатиры», «Венера и Амур», «Влюбленные», «Похищение Европы». Леонову интересуют взаимное влечение Мужчины и Женщины и их яростное неприятие друг друга, различные грани любовной игры. «Ветхозаветная сюита» развивает эту тему, и только в «Евангельской сюите» смещается смысловой акцент. В картинах Леоновой возникает духовное пространство, ее мысль фокусируется на единстве и противоборстве мирского и небесного в чувствах и действиях, жизни и судьбе человека.

Произведения Татьяны Леоновой – сценки из жизни, поднятые на уровень притчи. Это не рассказ о событии. Художник формулирует мысль, пользуясь лаконичной пластической формой, обогащенной специфической деталью – выражением лица, поворотом головы, взмахом рук, жестом и позой – в которой заключен образный нерв произведения.

Неделимой частью всех трех сюит, их основой и источником являются многочисленные произведения из цикла под названием «Женское тело. Форма как смысл». Он состоит из двух самостоятельных разделов: «Обнаженная натура» и «Энергия состояния». В первом цикле женское тело предстает как символ первородной эротической энергии женщины, во втором – как выразитель ее психологического и эмоционального состояния.

В творчестве Леоновой отдельное и самостоятельное место занимают портрет, пейзаж и натюрморт, а также множество работ, жанровую принадлежность которых трудно определить в слове. Это мысли, принявшие изобразительное выражение. Все они в той или иной мере связаны с базовыми циклами художника и характеризуют грани ее мировосприятия.

В портретном творчестве Леоновой пересекаются два образных пласта: созданные воображением художника портреты великих личностей, носителей духа и вершителей судеб, и написанные с натуры портреты современников, в которых художника интригует остро характерное, примечательное, особенное.

Очерчивая творческий путь Татьяны Леоновой, невозможно обойти вниманием ее работы в области книжной графики. Дипломной работой художника в 1982 году было оформление подарочного издания «Метаморфоз» Овидия. В 1989 и 1992 годах она работала над двумя очень разными литературными произведениями: книгой В. и Л. Успенских «Мифы Древней Греции» [1] и сборником рассказов И. Яровской «Не надо меня прощать» [2]. Образное и изобразительное решение иллюстраций обеих книг свидетельствует о вдумчивом прочтении литературного материала и умении создать параллельное равнозначное тексту художественное повествование.

Купальщица. Из цикла «Женское тело. Форма как смысл. Обнаженная натура». 2000. Бумага, акварельный мелок, гуашь. 41,6x29,4. Собственность автора

Вальжная. Из цикла «Женское тело. Форма как смысл. Обнаженная натура». 1980. Бумага, карандаш. 28,6x40,7. Собственность автора

Уставшая. Из цикла «Женское тело. Форма как смысл. Энергия состояния». Конец 1980-х – начало 1990-х годов. Бумага, монотипия. 29,8x20,8. Собственность автора

Вольная. Из цикла «Женское тело. Форма как смысл. Энергия состояния». 1998. Бумага, перо, чернила. 29,6x20,9. Собственность автора

Похищение Европы. Из цикла «Мифологическая сюита. Похищение Европы». 1997. Тонированная бумага, перо, чернила, темпера. Частное собрание, Санкт-Петербург

Европа правит. Из цикла «Мифологическая сюита. Похищение Европы». 1989. Бумага, масляная пастель. 28,7x40,7. Собственность автора

Венера перед зеркалом. Из цикла «Мифологическая сюита. Венера и Амур». 2005. Бумага, акварель, белила. 32,8x9,5. Музей современного искусства ЭРАРТА, Санкт-Петербург

Влюбленные. Из цикла «Мифологическая сюита. Венера и Адонис». 2000. Бумага, перо, чернила. 29,7x21. Собственность автора

Сусанна и старцы. Из цикла «Ветхозаветная сюита». 1995. Бумага тонированная, акварель, акварельный мелок. 44x54,5. Частное собрание, Москва

Адам и Ева. Из цикла «Ветхозаветная сюита». 2002.
Бумага, перо, чернила. 20,9x29,7. Собственность
автора

Царь Давид. Из цикла «Ветхозаветная сюита». 2000.
Бумага, монотипия. 29x20,5. Собственность автора

Благовещение. Из цикла «Евангельская сюита». 1998. Бумага
тонирующая, гуашь. 61,5x42. Собственность автора

Мадонна с младенцем. 2000. Бумага, монотипия, темпера,
акварельный мелок. 25,2x20,9. Собственность автора

Святое семейство. Из цикла «Евангельская сюита». 2000.
Бумага, кисть, чернила. 37,5x30,4. Собственность автора

Бегство в Египет. Из цикла «Евангельская сюита». 2000. Бумага, акварель, белила.
17,7x25,1. Музей современного искусства ЭРАРТА. Санкт-Петербург

Лик (Мария). Из цикла «Евангельская сюита» 2005.
Бумага, монотипия, темпера. 29,4x20,8. Музей
современного искусства ЭРАРТА, Санкт-Петербург

Осип Мандельштам. 2007. Бумага, карандаш.
29,7x21,2. Собственность автора

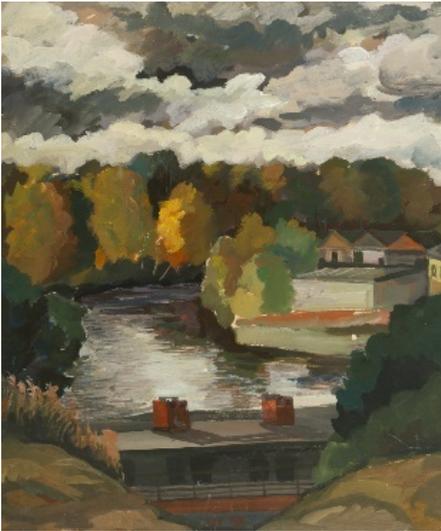

Полнота боли. Стойкость. 1995, 2005. Бумага, монотипия, акварельный мелок, темпера. 29,5x20,7. Собственность автора

Л.В. Лукавая. 2002. Бумага, карандаш. 29,8x21. Собственность автора

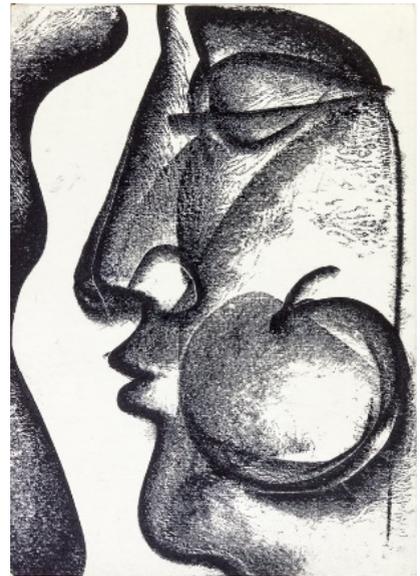

Натюрморт. Трио. Бумага, восковой мелок, акварель. 27,5x19,8. Собственность автора

Холодно. 1983. Картон, темпера. 59x49,2.
Собственность автора

Афродита победоносная. Из цикла «Метаморфозы».
1995. Бумага, монотипия. 28,6x20,2. Собственность
автора

Виолончелистка. 2011. Бумага, шариковая
ручка. 29,7x21. Собственность автора

Натюрморты Леоновой – произведения философского, метафорического плана. Она любит размышлять о смысловой наполненности и многозначности предмета, но еще больше – о сочетании «живой и мертвой» природы в рамках общего картинного пространства, когда «Дуэт», «Трио», «Квартет», «Квинтет» транслируют идею о возможности гармонии и единства. Пейзажи безлюдны, но полнятся незримым энергетическим присутствием человека.

Леонову чрезвычайно увлекает идея воплощений и перевоплощений. Она создала цикл «Метаморфозы», посвященный вариациям общей формы в «живой и мертвой» природе: округлости, изгибы, линии повторяются в очертаниях земли, женского тела, груши, голубки, струящихся волос и морских волн.

Изобразительный стиль Леоновой является самоценным художественным явлением. В личности мастера органично сосуществуют мыслящий общими категориями философ и увлеченный созерцанием рассказчик.

Когда Леонова формулирует мысль, она – монументалист. Стиль ее лаконичен и точен: крупный план, могучие, монолитные объемы, гибкие, текучие формы, цельная или ищущая контурная линия, светотеневой контраст. Художник любит обогащать емкий пластический образ многозначительной деталью, в которой с неожиданной силой раскрывается художественная мысль, а иногда и целая человеческая история. Когда Леонова ведет рассказ, она насыщает изображение множеством тонких и точных, ярких и броских подробностей. Образ, сохраняя монументальность, насыщается конкретными житейскими чертами, приобретает жизненность и убедительность. Это, чаще всего, пространство рисунка.

Линейное мышление художника отличается особой изощренностью. Она владеет искусством линейного изображения с удивительным мастерством, артистизмом и изобретательностью. Жизненное пространство линии – и живописная картина, и графический набросок. Линия служит художнику универсальным модулем, который является одновременно и способом изображения, и средством выразительности, и самой мыслью. Линия создает форму – и рождает атмосферу, передает настроение, определяет эмоциональную энергию и ритмический строй произведения, его внутреннюю мелодию. Линия доминирует в изобразительном пространстве картины. Это жестко организованная и властно управляемая вольная стихия.

Живописное произведение Леоновой – графический образ, обогащенный и «озвученный» цветом. Цвет обволакивает штрих сочным, звонким флером, усиливая, подчеркивая, оттеняя сольную партию линии. Крайне редко, когда в произведении доминирует цвет, на смену линейному рисунку приходит размытое живописное пятно.

Мысль и рассказ, пластическая формула и пластическое повествование существуют в творчестве Татьяны Леоновой в совершенном согласии. Сложным взаимодействием двух столь различных художественных стихий объясняется удивительная особенность изобразительного стиля художника сочетать синтетичность

и камерность, монументальность и жанровость, мощь и мягкость, конструктивность и музыкальность, емкость формы и ее ускользящую приблизительность.

Участие в художественной жизни Санкт-Петербурга

С 1994 года Татьяна Леонова начала регулярно выставляться. Она участвовала в выставках, организованных в Государственном Русском музее, Центральном выставочном зале «Манеж», Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, ежегодных осенних и весенних выставках в Санкт-Петербургском Союзе художников. Произведения Леоновой экспонировались в Афинах, Мехико, Кадакесе. Персональные выставки были открыты в Санкт-Петербурге в 2003 и 2012 годах, в городе Сосновый Бор Ленинградской области – в 2002 и 2010 годах, в городе Сестрорецк – в 1999 году. Произведения художника вошли в коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков и Музея современного искусства ЭРАРТА в Санкт-Петербурге, Музея изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани, Художественного музея современного искусства в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Заключение

Период активной творческой жизни Татьяны Леоновой пришелся на конец XX – начало XXI веков, время распада огромной империи – Советского Союза, ввергшего в состояние потрясения и растерянности – в агонию деятелей культуры исчезнувшей в одночасье Советской страны. В такое время Татьяна Леонова со спокойным упорством создавала свой личный художественный мир. Как творец она смогла устоять перед хаосом, сохранить традиции санкт-петербургской художественной школы и создать то, что с полным правом можно назвать искусством.

Литература

1. Успенские В.В. и Л.В. Мифы Древней Греции. Рисунки Т. Леоновой. Ленинград, «Детская литература», 1989 (Библиотечная серия).
2. Яровская И. Не надо меня прощать. Рассказы. Рисунки Т. Леоновой. Санкт-Петербург. Республиканское издательство детской и юношеской литературы «Лицей», 1992.
- 3.

References

1. Uspenskie V.V. i L.V. Mify Drevnej Grecii. Risunki T. Leonovoj. Leningrad, «Detskaja literatura», 1989 (Bibliotečnaja serija).
2. Jarovskaja I. Ne nado menja prošat'. Rassказы. Risunki T. Leonovoj. Sankt-Peterburg. Respublikanskoe izdatel'stvo detskoj i junošeskoj literatury «Licej», 1992.

Альбомы и каталоги выставок Татьяны Леоновой

1. Дары современных петербургских художников Музею изобразительных искусств Республики Татарстан. Каталог выставки. Авторы вступительных статей О.И. Пиульская, И.Ф. Лобашева. Казань, 2003.

2. Ленинградская школа печатной графики (1924–1991). Библиографический словарь. Автор-составитель Юрий Иванович Казимов. Санкт-Петербург, «Северная звезда», 2014.
3. 80 лет Санкт-Петербургскому Союзу художников. Юбилейная выставка. Каталог. Авторы вступительных статей М.Д. Изотова, А.Ф. Дмитренко, Н.Н. Громов, М.С. Фомина, Р. Бахтияров, Д.Я. Северюхин. Санкт-Петербург, 2012.
4. Международная выставка анималистического искусства «Ковчег». Каталог. Санкт-Петербург, 2004.
5. Музей современного искусства ЭРАРТА. Классический сюжет в коллекции. Альбом. Авторы текстов Элина Николаева (с. 26-27, 38-41, 70-71), Дарья Горленкова (с. 60-61), Павел Маркайтис (с. 86–87), Екатерина Лопаткина (с. 96-97). Санкт-Петербург, 2009.
6. Натюржив. Каталог выставки печатной графики. Санкт-Петербург, 2002.
7. Осень 2016. Графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись. Искусство театра и кино. Керамика. Монументальное искусство. Плакат. Скульптура. Фотография. Искусствоведение. Каталог выставки. Автор вступительной статьи Александр Муратов. Санкт-Петербург, 2017.
8. Паломничество на остров Киферу. Любовь и эротика в изобразительном искусстве. Каталог международной выставки. Санкт-Петербург, 1997.
9. Петербург-94. ХСIV. Ежегодная выставка новых произведений художников Петербурга. Каталог. Автор предисловия Лариса Скобкина. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 1994.
10. Петербург-96. Ежегодная выставка новых произведений петербургских художников. Каталог. Автор предисловия Лариса Скобкина. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 1997.
11. Петербург-97. Ежегодная выставка новых произведений петербургских художников. Каталог. Автор предисловия Лариса Скобкина. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 1998.
12. Петербург-98. Ежегодная выставка новых произведений петербургских художников. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Инсталляция. Перформанс. Фотография. Каталог. Автор предисловия Лариса Скобкина. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 1999.
13. Петербург-99. Ежегодная выставка новых произведений петербургских художников. Каталог. Автор текста Валерий Савчук. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 1999.
14. Петербург-2000. Ежегодная выставка новых произведений петербургских художников. Каталог. Автор вступительной статьи Лариса Скобкина. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 2001.
15. Петербург-2001. Ежегодная выставка новых произведений петербургских художников. Каталог. Автор вступительной статьи Лариса Скобкина. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 2002.

16. Петербургское искусство XX века. Коллекция современного искусства ЦВЗ «Манеж». Альбом. Составитель Марина Джигарханян. Авторы статей Марина Джигарханян, Михаил Герман. Санкт-Петербург, 2007.
17. Рисунок Санкт-Петербургских художников. Каталог выставки. Автор вступительной статьи Н. Громов. Санкт-Петербург, 2014.
18. Рисунок Санкт-Петербургских художников. Каталог выставки. Автор вступительной статьи Людмила Вострецова. Санкт-Петербург, 2019.
19. Санкт-Петербургскому Союзу художников 85 лет. Каталог выставки. Авторы вступительных статей Анатолий Дмитренко, Руслан Бахтияров. Санкт-Петербург, 2018.
20. Связь времен. Художники – члены Санкт-Петербургского Союза художников России. 1932-1997. Каталог выставки. Автор предисловия А.Г. Раскин. Центральный выставочный зал «Манеж». Санкт-Петербург, 1999.
21. Север России XXI век. Художники северных, сибирских и дальневосточных регионов России. Проект «Художники Севера – XXI веку». Книга первая, М., 2001.
22. Татьяна Леонова. Метаморфозы. Живопись. Графика. Автор вступительной статьи Алис Нерсиян. Сосновый Бор, Художественный музей современного искусства, 2002.
23. Художники – городу. Выставка к 75-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Живопись. Графика. Скульптура. Плакат. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Керамика. Искусство театра и кино. Искусствоведение. Каталог. Санкт-Петербург, 2008.
24. Четвертая независимая международная биеннале графики в Санкт-Петербурге. Искусство книги с разделом станковая графика. Автор вступительной статьи Евгения Федина. Санкт-Петербург, 2008.
25. Great Russian Painters 1920-2010. From Manege Collection in Saint-Petersburg. Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music, Athens, Greece, 2012.
26. 28è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS. 2008. Joaquim Pijoan. La clau de Cadaqués. 28452.
27. 29è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS. 2009, Jan Chance. Una visió global. 29214.

ՆԿԱՐԻՉԸ ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳԻՑ. ՏԱՏՅԱՆԱ ԼԵՆՆՈՎԱ

ԱԼԻՍ ՆԵՐՍԻՅԱՆ*

Հղման համար. Ներսիսյան, Ալիս. «Նկարիչը Սանկտ Պետերբուրգից. Տառյանա Լեննովա»: *Արվեստագիտական հանդես*, N 1 (2022): 208-222. DOI: 10.54503/2579-2830-2022.1(7)-208

* ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի կերպարվեստի բաժնի ավագ գիտաշխատող, արվեստագիտության թեկնածու, alice.nersisyan@gmail.com, հոդվածի ներկայացնելու օրը՝ 28.02.2022, գրախոսելու օրը՝ 30.03.2022, տպագրության ընդունելու օրը՝ 20.05.2022:

Գրաֆիկ և գեղանկարիչ, չափազանց բազմակողմանի և ինքնատիպ նկարիչ Տատյանա Վասիլևնա Լեոնովան ծնվել է Ուկրաինայում, ստացել է երկու բարձրագույն կրթություն Խարկովի ինժեներաշինարարական ինստիտուտում (1966-1971) և Լենինգրադի Վ. Մովսիսյանի անվան բարձրագույն գեղարվեստաարդյունաբերական ուսումնարանում (1976-1982): 1987-ից ցայսօր ղեկավարում է Լենինգրադի մարզի Սոսնովի Բոր քաղաքի «Ստեղծագործական արվեստանոցի»՝ կերպարվեստի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի օրինակելի ստուդիան: Դրա հետ մեկտեղ վերջին քառասուն տարիների ընթացքում նա զբաղվել է գեղարվեստական ստեղծագործությամբ: Լեոնովայի հետաքրքրությունների ոլորտը կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներում մարդու աշխարհայացքի առանձնահատկություններն ու էվոյուցիան են, արժեքային կողմնորոշումների և հուզական վիճակի փոխակերպումը: Նկարչի ստեղծագործությունների հերոսներն են Տղամարդը և կինը՝ որպես մարդկության պատմության կերպարներ: Լեոնովան աշխատում է ծավալուն թեմատիկ փուլերով: Նա դիմում է կնոջ բնությանը, հին հունական և հռոմեական դիցաբանական սյուժեներին, Հին և Նոր Կտակարանների հերոսներին՝ փնտրելով մարդկային բնության առանձնահատկությունները բացահայտող պատմություններ: Լեոնովայի ստեղծագործության մեջ նշանակալի տեղ են գրավում դիմանկարը, նատյուրմորտը և բնանկարը, նրան հետաքրքրում է կերպարանափոխության ֆենոմենը: Նկարչի աշխատանքի մյուս սահմանագիծը գրքի գրաֆիկան է: Լեոնովայի պատկերավոր մտածողությունը, նրա արվեստաշնորհի ձեռագիրը առանձնահատուկ ուշադրության առարկա են:

Վերջում տրվում է Տատյանա Լեոնովայի անհատական ցուցահանդեսների և նրա մասնակցությամբ խմբակային ցուցահանդեսների ամփոփ ցանկը, նշվում են թանգարանային հավաքածուներ, որոնցում նրա աշխատանքներն են:

Բանալի բաներ^{*} գրաֆիկա, գեղանկարչություն, դիմանկար, բնանկար, նատյուրմորտ, կերպարանափոխություններ, պատկերավոր ոճ:

ARTIST FROM SAINT PETERSBURG: TATYANA LEONOVA

ALICE NERSISYAN*

For citation: Nersisyan, Alice. "Artist from Saint Petersburg: Tatyana Leonova". *Art History Journal*, N 1 (2022): 208-222. DOI: 10.54503/2579-2830-2022.1(7)-208

Graphic artist and painter, extremely versatile and original artist Tatyana Vasilievna Leonova was born in Ukraine, received two higher educations at the Kharkov Civil Engineering Institute (1966-1971) and the Leningrad Higher Art and Industrial School after V.I. Mukhina (1976-1982). From 1987 to the present, she has been the head of the

* Senior Researcher at the Department of Fine Arts of NAS RA Institute of Arts, Doctor of Arts, alice.nersisyan@gmail.com. The article was submitted on 28.02.2022, reviewed on 30.03.2022, accepted for publication on 20.05.2022.

Exemplary Studio of Fine and Decorative Arts “Creative Workshop” in the city of Sosnovy Bor in Leningrad Region. However, over the past forty years, she has been engaged in artistic creativity. Leonova’s sphere of interest is the features and evolution of a person’s worldview in different periods of life, the transformation of value orientations and emotional state. The heroes of the artist’s works are Man and Woman as characters in human history. Leonova works in extensive thematic cycles. She turns to female nature, ancient Greek and Roman mythological plots, characters of the Old and New Testaments in search of stories that reveal the peculiarities of human nature. In the work of Leonova, a significant place is occupied by a portrait, still life and landscape, she is interested in the phenomenon of metamorphosis. Another facet of the artist’s oeuvre is book graphics. The visual thinking of Leonova, her plastic handwriting are the subject of special, close attention.

In conclusion, a short list of personal exhibitions of Tatyana Leonova and group exhibitions with her participation is given, the museum collections in which her works are located are presented.

Key words: graphics, painting, portrait, landscape, still life, metamorphoses, figurative style.