

Школа ксилографии Германа Паштова. Выставка, посвященная 20-летию Сибирской школы ксилографии в Красноярске

Министерство культуры Красноярского края, Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске, Красноярский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского 25 января – 28 февраля 2019 года представили ретроспективную выставку, посвященную 20-летию Сибирской школы ксилографии Германа Паштова.

Школа ксилографии Германа Паштова – уникальное объединение, пожалуй, единственное не только в России, но и мировом современном искусстве – студия, которая собрала молодых ксилографов вначале Красноярска и в очень короткий срок всей Сибири. В настоящий момент участники этого объединения живут и работают, не порывая связи со студией, во многих городах России и за рубежом.

А началось все в 1987 г., когда в Красноярске появился Красноярский государственный художественный институт: произошло разделение Красноярского государственного института искусств (основан в 1978 г.) на два самостоятельных института: Красноярский государственный институт искусств с музыкальным и театральным отделениями и Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), готовивший для огромного региона Сибири и Дальнего Востока профессиональных художников разных направлений.

В 1988 г. на должность ректора молодого сибирского вуза был приглашен известный советский график, заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Академии художеств СССР В.Н. Петров-Камчатский (1938–1993), который сразу же открыл в институте кафедру графики. Блестящий мастер литографии, талантливый организатор,

Петров-Камчатский делал все, чтобы на берегах Енисея развивалась печатная графика: литография, офорт, ксилография. Именно он сумел заложить те профессиональные и творческие идеи, которые до сих пор являются основополагающими для преподавательского коллектива кафедры.

В 1989 году Петров-Камчатский приглашает для работы в институте другого к тому времени известного российского графика Г.С. Паштова. Герман Суфадинович возглавил творческую мастерскую книжной графики, где ксилография стала ведущей техникой. Сам влюбленный в технику гравюры на дереве, Паштов прививал своим ученикам любовь к сложной, утонченной технике ксилографии. Собственные работы учителя служили для студентов образцом глубокого эмоционального напряжения образов, творческого осмысления содержания, высокой культуры работы над каждым листом, огромного трудолюбия.

Так постепенно вокруг Германа Суфадиновича собиралась группа студентов разных лет обучения, впоследствии выпускников и стажеров творческой мастерской графики Российской академии художеств в Красноярске, горячо увлеченных созданием ксилографии в станковых листах и в книжной иллюстрации. Работы молодых ксилографов стали появляться на краевых, молодежных выставках.

В 1998 году – первое серьезное признание красноярских молодых гравюров. 14 авторов участвовали во второй Уральской биеннале печатной графики в городе Уфе и были удостоены наград разных номинаций. Тогда стало понятно: в Сибири, в Красноярске появились уникальные традиции создания ксилографии – не один автор, а большая группа ксилографов, где каждый обладает своей индивидуальностью, но все вместе показывают высокое профессиональное мастерство, понимание огромных возможностей торцовой и обрезной гравюры на дереве.

Вот тогда и родилась идея создания Красноярской студии ксилографии, которую организовал и руководит ею до настоящего времени народный художник России, лауреат Государственной премии КБР, академик Российской академии художеств, академик Адыгской международной академии наук, профессор, руководитель творческой мастерской графики Российской академии художеств в Красноярске Герман Суфадинович Паштов. Задачами молодой студии стали, во-первых, требования от ее участников высокого уровня мастерства, профессионализма, глубокого понимания особенностей сложной техники гравюры на дереве, а во-вторых, широкая выставочная деятельность. Время показало, что оба этих направления студийцами блестяще выполняются на протяжении вот уже двадцати лет.

Очень скоро стало понятно, что Красноярская студия ксилографии – не кратковременный проект, каких в наше время достаточно, а серьезное объединение, в состав которого входят подлинны мастера, сумевшие подтвердить значимость существования студии. В 2010 г. Красноярская студия получила название «Сибирская школа ксилографии Германа Паштова» – это стало свидетельством не просто признания сибирской ксилографии, а большой значимости, уникальности данной организации. Именно школа, когда в лице Германа Суфадиновича есть талантливый лидер, учитель, признанный мастер, на протяжении десятков лет создающий графические и живописные произведения, неповторимый ксилограф; школа там, где есть коллектив единомышленников, каждый из которых вносит свою собственную лепту в развитие сибирской гравюры.

Количественный состав школы ксилографии традиционно стабилен – в течение долгих лет примерно 35-40 мастеров (учеников более 100) участвуют в многочисленных проектах в Красноярске, во многих российских городах, за рубежом. Кто-то из участников отходит от ксилографии, обращается к другим видам искусства (живопись, скульптура, уникальные техники графики), но мастерство, принятое из рук учителя – трепетное отношение к линии, чувство плоскости листа, богатая тоновая нюансировка, вдумчивое постижение образности и в станковой композиции, и в работе над книгой, – оставляет свой след. И как бы ни повернулось творчество мастеров, к каким бы видам искусства они впоследствии ни обращались, школа мастерства всегда будет с ними. На место ушедших приходят новые молодые граверы – ксилография в Сибири продолжает жить и развиваться.

В разные годы в состав студии, а теперь уже школы входили и входят в настоящий момент признанные художники из многих городов России: Сергей Тимохов, Елена Федорова, Татьяна Белова, Анна Постникова, Анна Гирич, Наталья Мурина, Светлана Карпова, Елена Тарасенко, Денис Прудников – все из Красноярска; Алим Папшт-Хан живет в Германии в городе Галле, Татьяна Скалко-Карловская – в Германии, Елена Лихацкая – в Вашингтоне, США; Зинаида Кулиева во Владикавказе; Туйаара Шапошникова, Наталья Давыдова, Надежда Иванова, Людмила Владимировна и Иосиф Шадрин – в Якутии; Наталья Дементьева – в Ачинске; Жаргал Зомонов, Людмила Доржанова и Александр Числов – в Бурятии; Наталья и Елизавета Шалины – в Санкт-Петербурге; Мария Гейн – в Крыму. Этот ряд можно продолжать и продолжать.

Достижения студийцев так значительны, что многие из них в разные годы удостоивались званий, наград: Алим Папшт-Хан получил звание народного художника Кабардино-Балкарской Республики, ему вручены золотая и серебряная медаль Российской академии художеств. Сергей Тимохов и Елена Лихацкая получили медаль «За заслуги перед Российской академией художеств». Елена Федорова была удостоена медали «Шувалов» Российской академии художеств, а дипломов и благодарностей Российской академии художеств, Союза художников России, получаемых участниками школы ксилографии, не перечислить.

За двадцать лет существования студии-школы реализовано множество ярких проектов: триумфально проходили выставки Сибирской ксилографии в Красноярске (их было более десятка) и в северном городе Норильске, в Москве состоялось уже три больших показа творчества граверов из Сибири, в том числе в студии Игн. Игн. Нивинского, в залах Российской академии художеств, в галерее Зураба Церетели и Союза художников России. Творчество сибиряков принимал на Кавказе Налчик и разрушенный Цхинвал после нападения грузинских войск. Цхинвалу красноярцы подарили 40 работ с выставки.

А потом были выставки в КНР, на родине ксилографии – в Пекине красноярская гравюра выставлялась параллельно большой выставке китайской ксилографии (2006). И надо было видеть, с каким интересом признанные современные китайские граверы рассматривали листы сибиряков. Вторая выставка под знаменательным названием «Тысяча и одна гравюра» представляла сибирских мастеров в Харбине (2007) и северной провинции Китая г. Мохэ (2015), в каждом из этих городов работы сибиряков принимались с восторгом. Ни одна республиканская, региональная, ни одна всероссийская выставка не проходят без участия ксилографов Сибири.

Самые достойные отзывы на молодую сибирскую ксилографию оставляли крупнейшие мастера российского искусства. «Поражает обилие творческих индивидуальностей, стилистических пристрастий, манер и направлений. Прибавил бы – еще молодой задор, размах и дерзкое стремление расширить круг как технических, так и образных возможностей ксилографического искусства», – писал в 2003 г. в газете «Советская культура» после посещения выставки в студии Игн. Игн. Нивинского известный критик Евграф Кончин. «Просветительская работа мастера (Г.С. Паптова) по возрождению и развитию в Сибири русской школы ксилографии имеет особую ценность для отечественной и мировой культуры», – эти слова президента Российской академии художеств З.К. Церетели предваряют альбом «Мастер. Ученики. Школа ксилографии», посвященный 75-летию Г.С. Паптова. Все это свидетельствует об огромной значимости сибирского объединения ксилографов.

Двадцать лет неустанного труда, десятки выставок, множество каталогов, альбомов, посвященных деятельности школы, – все это страницы прекрасного начала. Ведь двадцать лет – это возраст юности. И все еще впереди – новые выставки, новые имена, новые вершины, которые предстоит покорять уже заслуженным и еще только вступающим на творческий путь участникам студии, молодым сибирским граверам.

*На основе статьи Татьяны Ломановой, кандидата
искусствоведения, заслуженного работника культуры России*