

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АЛЕКСАНДРА ТОЛСТИКОВА
«ФОРМУЛА НАТУРЫ»
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 16 декабря 2022 г.— 8 января 2023 г. представила выставку произведений академика РАХ Александра Генриховича Толстикова «Формула природы», в состав которой вошло 16 живописных полотен разных лет. В работах автора по-своему преломляются традиции русского и мирового реалистического опыта. Портреты современников, образы природы, фантазийные композиции — с каждым произведением связана предыстория. Художник непредсказуем в своих планах и творческих

обретениях — угадать, куда приведут его новые поиски, практически невозможно.

Один из самых необычных московских живописцев является членом двух государственных академий — академиком Российской академии художеств и членом-корреспондентом Российской академии наук — и совмещает активную деятельность в сферах искусства и науки. Для художника и ученого натура — не только источник бесконечного вдохновения, но и объект внимательного изучения, анализа, исследования, эксперимента.

Поэтому экспозиция, приуроченная к 65-летию автора, получила название «Формула природы».

Среди характерных черт творчества Александра Толстикова — определенная четкость манеры письма, строгость в отборе деталей, стремление привести множественность реалистического мира к тщательно отобранному единству конкретного образа. Взгляду художника свойственна увлеченность. Задачи, которые он ставит перед собой, работая в любом избранном жанре, во многом обнаруживают перед зрителем систему художественных ценностей, отчетливо сложившуюся в представлении мастера. Его композиции узнаваемы, благодаря характерной манере автора полотен, создающего своего рода методу для наиболее полного раскрытия формируемого им на холсте образа.

В творческом арсенале художника — натюрморты, многосложные тематические композиции, классические портреты современников, выдающихся российских ученых и деятелей культуры. В стремлении реагировать на проявления мимолетной красоты он неминуемо обращается и к женским образам как первоосновам всего самого прекрасного, таинственного и противоречивого. Они постоянно претерпевают эволюцию, меняясь в зависимости от поставленных автором творческих задач. На сегодняшний день мастеру принадлежит целая галерея различных по характеру и манере исполнения женских портретов и композиций. Александр Толстикова не диктует портретируемому свое видение будущего произведения, а отваживается на предоставление модели полной свободы, занимая место нейтрального наблюдателя. Интригующая, во многом театральная игра смыслов и высказываний наполняет подчас

вымышленный образ содержанием, в котором могут причудливо соединяться исторические аллюзии и современность. Мастер предпочитает неформальный подход к созданию изображения, находясь в состоянии выбора различных возможностей для наиболее яркого проявления замысла. Так, от сдержанных по колориту более ранних портретов он переходит к работе с открытым форсированным цветом. Значительные поиски ведутся им и в области композиционных построений — от строго классических к экспериментальным, порой на грани эпатажа.

Портретное искусство Толстикова — не только воплощение живописных исканий художника, это авторская философия, размышление о природе человека и ее различных гранях. Всё чаще в ряду произведений появляются и автопортреты как попытка переосмыслить свою роль в стремительно меняющемся контексте окружающего мира. Один из недавних автопортретов «Аутодафе» — выход на предельно открытый диалог со зрителем.

Особое место в экспозиции принадлежало также натюрмортам, написанным в течение последних нескольких лет. Это классически выверенные, предельно рациональные композиции, в которых мастер экспериментирует с ритмом, силуэтом и архитектурной пространством. Представленные на выставке произведения свидетельствуют о том, что художник движется однажды избранным путем, но вместе с тем продолжает поиск новых возможностей в безграничном постижении природы.

Текст подготовлен на основе статьи академика РАХ Марии Вяжневич.

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*