

Шишин Михаил Юрьевич

Царёва Наталья Степановна

Серия кубинских работ
Ольги Яушевой

Научная статья

УДК 75.051:7.036

DOI 10.46748/ARTEURAS.2024.04.017

Серия кубинских работ Ольги Яушевой

Шишин Михаил Юрьевич

Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств
в г. Красноярске, Красноярск, Российская Федерация
shishinm@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2148-5233>, Researcher ID: R-5073-2017,
Scopus ID: 57190528509, SPIN-код (Science Index): 2604-1090

Царёва Наталья Степановна

Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул, Российская Федерация
nattsareva@gmail.com, SPIN-код (Science Index): 2931-5848

Аннотация. В статье рассматриваются произведения заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Ольги Яушевой, созданные на основе впечатлений от творческих поездок на Кубу. Многие написаны непосредственно с натуры во время пребывания в творческих командировках на Острове свободы, другие — в результате обработки в московской мастерской экспедиционных материалов (этюдов, эскизов, набросков). Цель данной статьи — проанализировать кубинскую серию работ мастера, созданных в 2019–2020-х годах, и с помощью структурно-семантического искусствоведческого анализа охарактеризовать систему средств художественной выразительности и семантики произведений живописца. Отсутствие значимых публикаций об О.Р. Яушевой актуализирует значение научных искусствоведческих исследований о художнице, которая занимает одно из лидирующих мест в современном российском искусстве.

Ключевые слова: Ольга Яушева, современное изобразительное искусство, живопись, кубинская серия, темы, мотивы, формально-стилистический метод

Для цитирования: Шишин М.Ю., Царёва Н.С. Серия кубинских работ Ольги Яушевой // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2024. № 4 (35). С. 284–299.

<https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2024.04.017>. URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/1141>.

Original article

Cuban artworks series by Olga Yausheva

Mikhail Yu. Shishin

Regional branch of the Urals, Siberia and the Far East of the Russian Academy of Arts in Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russian Federation

shishinm@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2148-5233>, Researcher ID: R-5073-2017, Scopus ID: 57190528509, SPIN-code (Science Index): 2604-1090

Natalia S. Tsareva

Altai State Art Museum, Barnaul, Russian Federation

nattsareva@gmail.com, SPIN-code (Science Index): 2931-5848

Abstract. The article examines the oeuvre by Olga Yausheva, the Honoured Artist of Russia and a corresponding member of the Russian Academy of Arts, which is based on impressions gained from creative trips to Cuba. A significant proportion of the works were painted directly from life during the artist's creative trips to the Island of Freedom. The remaining works were created as a result of the artist's processing of expeditionary materials (sketches, sketches, sketches) in the Moscow studio. The objective of this article is to analyse the Cuban series of the master's works created in 2019–2020 and to characterise the system of artistic expression and semantics of the painter's works with the help of structural and semantic art history analysis. The lack of substantial publications on O.R. Yausheva underscores the value of rigorous art historical inquiry into this prominent figure in contemporary Russian art.

Keywords: Olga Yausheva, contemporary fine art, painting, Cuban series, themes, motifs, formal-stylistic method

For citation: Shishin, M.Yu. and Tsareva, N.S. (2024) 'Cuban artworks series by Olga Yausheva', *Iskusstvo Evrazii = The Art of Eurasia*, (4), pp. 284–299. doi:10.46748/ARTEURAS.2024.04.017.

Available from: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/1141>. (In Russ.)

Введение

На протяжении многих лет Государственный художественный музей Алтайского края и Российскую академию художеств связывают тесные творческие контакты. Одной из форм этого взаимодействия являются крупные выставочные проекты Академии художеств, реализуемые как в залах Государственного художественного музея Алтайского края, так и на других выставочных площадках столицы нашего края. Ряд успешных проектов академии был посвящен Алтаю: например, выставка «Алтай на полотнах» [1], приуроченная к 85-летию Алтайского края, проходившая в музее с 3 по 28 ноября 2022 года; недавно завершившийся в Барнауле проект «Зов Белухи. По пути Рериха», посвященный 150-летию

Николая Рериха, реализованный на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры (2 октября – 3 ноября 2024 года); специально открывшийся к широкому празднованию на Алтае юбилея Николая Рериха и работавший с 12 апреля по 12 мая 2024 года проект «Кулу — серебряная долина Рерихов» [2].

Участницей всех этих выставок и пленэров была московская художница, член-корреспондент Российской академии художеств и заслуженный художник России Ольга Рустамовна Яушева, сумевшая не только очаровать, но и влюбить в свои работы алтайских зрителей. Их знакомство с художницей началось несколько лет назад, в 2021 году, когда в Государственном художественном музее Алтайского края открылась

выставка «О, Гавана! Транзит...», посвященная 500-летию Гаваны и 120-летию дипломатических отношений между нашей страной (Российской империей, СССР, Российской Федерацией) и Республикой Куба. В экспозиции было представлено около 70 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Значительную роль в организации проекта сыграл президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели. Выставка была реализована Региональным отделением Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств и Бюро творческих экспедиций как академический трансконтинентальный художественно-просветительский проект и стала своеобразным итогом творческих поездок советских и российских художников, работавших на Острове свободы с конца 1950-х годов до настоящего времени.

Впервые Гавана была запечатлена еще в начале XX века великим русским художником Василием Верещагиным в серии работ, рассказывающих о героических моментах жизни острова [3]. Важно подчеркнуть, что В.В. Верещагин был первым русским профессиональным художником, который посетил Кубу и создал более 60 картин.

Во времена СССР после Кубинской революции для работы на Остров свободы прибыли советские художники, впоследствии академики Российской академии художеств, Пётр Оссовский и Виктор Иванов. «В то время еще совсем молодые ребята, окончившие Суриковский институт, они поехали на Кубу по своей инициативе, — рассказал на открытии выставки куратор проекта, академик Российской академии художеств Владимир Анисимов. — Напряжение, страсть, темперамент, которые витали в воздухе, художники изобразили в набросках и эскизах. Героями их зарисовок были лидеры Кубинской революции, солдаты, простые люди, которые жили и до сих пор живут, руководствуясь революционным лозунгом “Родина или смерть”»¹.

Позже к этим авторам присоединились Владимир Переяславец, Иван Суценко, Борис Коржевский, Павел Судаков, выдающийся скульптор, член Академии художеств СССР Лев Кербель, работавший в Гаване в соавторстве с выдающимся кубинским архитектором Антонио Кинтаной [4].

В 2000-х годах у российских художников вновь возник интерес к работе на Кубе. Результатом стал ряд творческих экспедиций на Остров свободы под руководством художника, культуролога

и общественного деятеля, академика Российской академии художеств Владимира Николаевича Анисимова. В разное время художники-участники этих поездок запечатлевали на своих полотнах очарование Гаваны, красоту местной природы и улыбки жителей солнечного острова. Позировали им многие известные кубинцы и простые жители. Темы произведений, представленных на выставке «О, Гавана! Транзит...», разнообразны: от истории народной революции до кубинских пейзажей и карнавала, от портретов выдающихся деятелей Кубы до скульптурной композиции, запечатлевшей встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в 2016 году в здании международного аэропорта имени Хосе Марти столицы Кубы — Гаваны.

Слово «транзит» в названии выставки тоже совсем не случайно — это по-настоящему передвижной, странствующий проект. Открывшись в Москве, выставка была с успехом показана во многих городах России, от Екатеринбурга до Владивостока. Барнаул — один из городов, входивших в маршрут этого проекта.

Еще одно из значений слова «транзит» в переводе с испанского — «изменение», «перемены». Картины, представленные на выставке, позволили зрителям стать свидетелями того, как менялась Гавана за годы, прошедшие с момента революции, такой Гавану увидели и отразили на своих полотнах молодые участники проекта, впервые побывавшие на Кубе в 2002, 2018, 2019 годах. Работы Ольги Яушевой стали подлинным украшением этого выставочного проекта.

Это не единственный проект такого рода, в настоящее время реализован еще один, посвященный итогам работы российских художников в Королевстве Таиланд, названный ими «В стране изумрудного Будды» [5]. Кроме этого, организованы выставочные проекты по Индонезии и Индии, о чем стоит рассказать отдельно. Подчеркнем, во всех этих проектах Ольга Яушева принимает самое активное участие. Другими словами, в творческом плане у нее накоплено значительное количество произведений из поездок по разным странам и континентам. Но гаванский цикл из них, пожалуй, один из самых значительных, и в нем художницей был найден ряд важных композиционных и живописных подходов, которые затем получили развитие в других сериях.

Отсутствие значимых публикаций об Ольге Яушевой, с одной стороны, актуализирует значение научных искусствоведческих исследований

¹ Выставка «О, Гавана! Транзит...» // Персональный сайт Владимира Анисимова.

URL: https://vladimiranisimov.ru/?page_id=1122 (дата обращения: 01.11.2024); Латышева Т. Куба — любовь моя:

в Барнауле открылась выставка, посвященная столице Острова свободы // Вечерний Барнаул [сайт].

URL: <https://barnaul.press/news/kuba-lyubov-moya-v-barnaule-otkrylas-vystavka-posvyashchyennaya-stolitse-ostrova-svobody-.html> (дата обращения: 01.11.2024).

о художнице, которая занимает одно из лидирующих мест в современном российском искусстве. С другой стороны, в данной статье мы постараемся наметить наиболее значимые линии исследования ее искусства.

Цель настоящего исследования — ввести в научный оборот живописные произведения из кубинского цикла Ольги Яушевой и с помощью структурно-семантического искусствоведческого анализа охарактеризовать систему средств художественной выразительности и семантики ее произведений.

Основные этапы жизни и творчества Ольги Яушевой

Поскольку о художнице есть только краткие упоминания в разного рода справочных изданиях, представим более развернуто ее путь в творчество.

Ольга Рустамовна Яушева принадлежит к известной художественной династии. Ее отец — художник, график, живописец и общественный деятель Рустам Исмаилович Яушев (1937–2017). Бабушка, Зейнаб Мухамедовна Яушева (1906–1966), тоже была художником. Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно семья оказала огромное влияние на выбор будущей профессии Ольги.

Родилась Ольга Яушева 2 ноября 1968 года в Петропавловске-Камчатском, где в то время работал ее отец, увлеченный, как и многие художники его поколения, открытием новых тем и мест, когда отдаленные уголки Сибири и Дальнего Востока становились вторым домом, и художники охотно покидали Москву, отправляясь жить и творить на Север, в Сибирь, на Дальний Восток. Отец всегда был и остается для Ольги Рустамовны непререкаемым авторитетом, он был ее первым учителем, наставником, другом и советчиком [6].

В 1993 году Ольга Рустамовна окончила Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова (мастерскую станковой графики, руководитель Н.А. Пономарёв [7]) и в этом же году стала членом Московского союза художников. В 1996 году прошла стажировку в творческих мастерских графики Российской академии художеств под руководством А.Д. Шмапинова [8] и начала активно участвовать в республиканских и международных выставках.

Сегодня работы мастера находятся в галереях и частных собраниях России, Австрии,

Греции, Италии, Кореи, США, Франции, Японии. В 2014 году Ольга Яушева получила звание «Заслуженный художник Российской Федерации», а в 2021 году стала членом-корреспондентом Российской академии художеств (отделение живописи).

Искусство Ольги Яушевой отличается профессиональное мастерство умелого рисовальщика, свежесть восприятия и энергичный, темпераментный, яркий колорит живописца. Каждая из ее работ — симфония в красках. И это неслучайно, все ее произведения удивительно музыкальны, что особенно чувствуется в кубинском цикле.

Кубинские работы Ольги Яушевой

В экспозицию выставки «О, Гавана! Транзит...» вошло 12 работ² Ольги Яушевой. Они были непременно экспонатами выставок на протяжении всего трансконтинентального маршрута. Это одни из лучших работ, созданных мастером на Кубе и по мотивам кубинских впечатлений, но отнюдь не все — еще немало произведений не вошло в передвижную выставку и альбом.

Знакомство с выставленными и опубликованными работами позволяет выделить в искусстве Ольги Яушевой несколько важных линий. Во-первых, можно заметить, что она свободно, добиваясь целостности и художественной выразительности, работает в пейзаже, портрете и сюжетной композиции. Во-вторых, очевидно сказывается в ее искусстве опыт работы в графике, которая привила ей чувство композиционного единства, поиска выразительных композиционных решений. В-третьих, переход из одного вида искусства, графики, в другое — живопись открыл для художницы большие возможности в области цвета, и то, чего она с успехом достигла в выразительных и сложных по исполнению многоцветных оформлениях, разворачивается подчас в цветовую феерию. В некотором смысле ей в этом помог и опыт отца, А.И. Яушева, который начинал как график с весьма аскетичной цветовой гаммой, но затем, перейдя на живописные произведения, проявил себя как сильный колорист.

Отметим наличие большого числа этюдов и набросков, которые можно рассматривать и как законченные и самоценные художественные произведения, и как этапы и подготовительный материал к законченным крупным произведениям. Забегая вперед, сравнивая кубинский с другими циклами,

² Произведения О.Р. Яушевой, вошедшие в экспозицию выставочного проекта выставки «О, Гавана! Транзит...»: «Семья» (2020), «Может быть... Может быть... Может быть...» (2020), «Портрет полицейского в парадном мундире» (2020), «Гадалка» (2019), «Карнавал в Гаване» (2021), «Портрет борца греко-римского стиля, четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Михаила Лопеса Нуньеса» (2019), «Маэстро Фернандо» (2019), «Марисоль» (2019), «Кафе "Таверна"» (2019), «Джуледи» (2019), «Портрет актера театра имени Бертольда Брехта Хорхе Энрике Кабальеро в образе музыканта, знаменитого кубинского скрипача Клаудио Хосе Бриндис де Салас» (2019), «Besame mucho» (2019) (все — холст, масло).

можно сказать, что художницу захватила яркая карнавальная культура Кубы, ее музыкальность, буйство красок и одновременно дух гордости, открытости и свободолюбия кубинцев. Это ярко проявилось в этюдах и завершенных крупных сюжетных композициях и портретах.

Художнический темперамент Ольги Яушевой таков, что она всегда выбирает большой формат для своих картин, многие из них многочастные. Мастер любит многолюдные композиции, но и в них интерес к герою превалирует над ярким и броским антуражем. Таковы ее работы, посвященные карнавалу. «Карнавал — дело семейное», — говорят кубинцы и готовятся к нему всей семьей: шьют костюмы, готовят вкусную еду, сладости и напитки. А затем начинается веселье с музыкой и танцами. Для кубинцев это также возможность вспомнить свою историю и культуру, отдохнуть от трудовых будней и просто шумно повеселиться.

Картину «Карнавал» (2022, ил. 1) можно отнести к творческим удачам художницы, это крупное завершенное сюжетное полотно, которое многое открывает в творческом методе Ольги Яушевой. Рассматривая его и еще не подмечая детали, чувствуешь, что в душе поселяется ощущение праздника, живого присутствия на карнавальном шествии. Это во многом связано с особенной цветовой композицией, контрастной, яркой, рождающей сильный эмоциональный отклик и мгновенно переносящей зрителя на улицы Гаваны, в толчею праздничных шествий. Основное цветовое пятно — розово-красное с прожилками синего и фиолетового цвета — заполняет собой практически весь средний план полотна. Это цветущее тропическое дерево — бугенвиллея, удивительное и красивое растение. Оно расцветает обильным цветом в самый неблагоприятный период года, когда устанавливается тропическая жара и нет ни малейших осадков. Это время ассоциируется с периодом угасания, подавления всего живущего. И, будто бы побеждая это нестерпимое, всё иссушающее солнечное пекло, расцветает пышным цветом бугенвиллея, и именно в эти дни проходят карнавальные празднества.

Конечно, основные шествия приходятся на вечернее или ночное время, когда можно хотя бы выйти на улицу, — эта деталь стала поводом для художницы усилить цветовой контраст огромного облака цветущих деревьев с темно-синими, звенящими вставками неба тропиков с левого и с правого краев картины. Сила цвета их удачно подобрана и заставляет еще сильнее звучать краски, передающие цветущие кроны деревьев. Форма этого пятна, возникнув у левого края картины, мощно нарастает к правому краю. Это сродни музыке: сначала мы слышим издали лишь один мотив, а чем ближе волна звуков приближается

к нам, тем отчетливее улавливаются отдельные аккорды и ноты. Так и в этом пятне — сначала оно представляет собой розово-фиолетовое обобщенное облако, а затем в центре и там, где появляются фигуры участников карнавала, в облаке всё отчетливее выступают сильные синие, красные и светло-розовые мазки. Сначала они имеют продолговатую форму, напоминая след искр от взлетающих фейерверков, а затем, достигнув фактически правого края полотна, начинают дробиться и яркой россыпью растекаются к нижнему краю картины. Легко услышать здесь звуки скрипок, труб, барабанов и маракасов. Музыка карнавала в цвете охватывает всё в картине и физически ощутима в каждом пятне и разнообразных по форме мазках.

Внимательнее теперь посмотрим на то, как цветовую композицию Ольга Яушева поддерживает другими элементами и образами в картине. После мощных цветовых доминант синего неба и цветущих крон деревьев большую роль в картине играет архитектурный мотив. Он представлен двумя крупными фрагментами: с левого края возвышаются купол и стены собора Святого Петра, одной из достопримечательностей Гаваны, а с правого — видна аркада периода расцвета колониальной архитектуры на Кубе. Они вводят в картину очень важную тему двух противостоящих стихий в полотне: динамичной, яркой, эмоциональной — одним словом, карнавальной и статичной, архитектурной, аскетичной в цветовом отношении, олицетворяющей историческое прошлое Острова свободы. Архитектура в картине написана очень точно, с тончайшей проработкой отдельных деталей. На колоннах аркады видны швы, тонкой кистью проработана капитель и выразительный орнамент над ней с изображением растительного мотива, цветка, хищной птицы и льва, вставшего на задние лапы. Сосредоточиваясь на архитектурных деталях, мы начинаем явственно ощущать прошлое Кубы. В этот момент происходит контрастное противопоставление времени исторического и времени актуального. Это не только вносит разнообразие в композиционное решение полотна, два временных модуса еще и взаимно усиливают друг друга. Есть давняя история, прошлое, и есть яркое, насыщенное эмоциями, красками, звуками настоящее. Одно уже прошло и очищено потоком истории, другое пусть и доминирует в настоящем, но краткосрочно и не проявит себя вплоть до новой карнавальной мистерии.

Соединяя мысленно фрагмент аркады и храм, можно почувствовать, что это некая плоскость, как в сценографии задник на сцене, на фоне которого, сменяя друг друга, идут мизансцены. В картине различные эпизоды праздника, подчиняясь общей карнавальной стихии, меняются с невероятной

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

1. О.Р. Яушева.

Карнавал.

2022.

Холст, масло.

135 × 260.

Собственность художника

быстротой. Поскольку между этими замершими в камне следами истории в прямом смысле бурно течет праздник, это наводит на одну обобщающую мысль, на возможность определить в качестве главного композиционного принципа в картине принцип контрапункта. Как известно, контрапункт буквально переводится как «нота перед нотой». Он хорошо известен в теории музыки, в изобразительном искусстве его иногда называют принципом контраста [9; 10; 11; 12].

Музыкальное сравнение, по нашему мнению, лучше подходит к анализу картины о карнавале, музыкальность ее уже была подмечена нами выше. Композиция выглядит очень целостной, всё в картине, как говорят художники, сложилось. А если это так, то выделенный принцип должен обнаружить себя в разных частях и деталях. Это несложно заметить. Мы уже находили его проявления в контрастном сочетании темно-синей холодной доминанты неба и розово-красных теплых, даже, можно сказать, жарких крон бугенвиллеи.

Далее, внимательно рассматривая детали, можно подметить контрапункт практически во всём. Например, аркада, начав свой размашистый бег от правого края, резко обрывается. Это, как и в музыке, особенно народной латиноамериканской, частый прием: на высокой ноте закончить музыкальное произведение. Фигуры участников

карнавала, особенно девушки на ходулях, очень искусно, уверенно и выразительно на них передвигающиеся, застыли в картине в разнообразных позах. Их движения столь стремительны, а положения тел столь шатки, что мы легко домысливаем их импульсивные жесты и шаги. Но совсем в ином состоянии находится семейная пара на переднем плане. Крупная фигура чернокожего кубинца спокойна и кажется застывшей скульптурой. К его широкой груди доверчиво и устало прижалась женщина. Барабан закинут за плечо мужчины и молчит, но стоит только повести взглядом по диагонали чуть вправо, как в разрыве между колоннами мы увидим ярко одетую фигуру молодой женщины на ходулях, неистово бьющей в барабан и, судя по открытому рту, что-то громко поющей. Оставим зрителю возможность найти другие проявления контрапункта в картине. Сделаем вывод, что этот интуитивно уловленный выразительный композиционный ход смог передать атмосферу яркого праздника, отчасти уже достигшего своего максимума и понемногу, не без эмоциональных всплесков, идущего к финалу. Здесь справедливо задать вопрос: этот принцип контрапункта присущ только данной картине или же является сутью творческого метода Ольги Яушевой в целом? Знакомясь с ее работами, можно сказать, что он лежит в основании ее видения мира и ведет

2. **О.Р. Яушева.**
Портрет актера
театра имени
Бертольда Брехта
Хорхе Энрике
Кабальеро в образе
музыканта,
знаменитого
кубинского скрипача
Клаудио Хосе Бриндис
де Салас.

2019.

Холст, масло.

125 x 160.

Собственность художника

художницу от картины к картине. Но, акцентируем, именно в кубинском цикле он проявился с особой отчетливостью. Что неудивительно, ибо музыка, не стихая, звучит на Кубе на улицах, в кафе, да, собственно, везде. И именно она, музыка, быть может, подвела художницу к этому приему, и он открылся ей, стал основой всей системы средств художественной и образной выразительности в картинах.

Музыкальная тема явно доминирует в кубинских работах Ольги Яушевой. Это подтверждается даже численно. Основные законченные картины созданы на тему музыки, и большинство этюдов и быстрых набросков — тоже о музыкантах и различных музыкальных инструментах. Остановимся еще на одной завершенной работе, теперь уже из другого жанра — портрета, и постараемся найти уже обнаруженный в картине «Карнавал» принцип контрапункта в композиции.

Речь пойдет о «Портрете актера театра имени Бертольда Брехта Хорхе Энрике Кабальеро в образе музыканта, знаменитого кубинского скрипача Клаудио Хосе Бриндис де Салас» (2019, ил. 2). Портрет сюжетно обогащен, актер показан в финальной сцене спектакля, который рассказывает об уникальной личности. На подмостках сцены мы видим великого скрипача-виртуоза, покорившего Европу и Америку, с успехом окончившего Парижскую консерваторию, гастролировавшего по крупнейшим театрам Европы, например в 1881 году выступавшего в Петербурге. Его называли «Черным Паганини» и «королем октав». Он достиг высоких почестей и был принят в высшем свете, но немилосердная судьба распорядилась так, что он умер на чужбине в нищете и тяжело больным. Актер в образе музыканта показан на сцене увенчанным наградами, в концертном фраке, крепко прижимающим к груди скрипичный футляр.

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

3. **О.Р. Яушева.**

Карнавал в Гаване.

2021.

Холст, масло.

169 x 190.

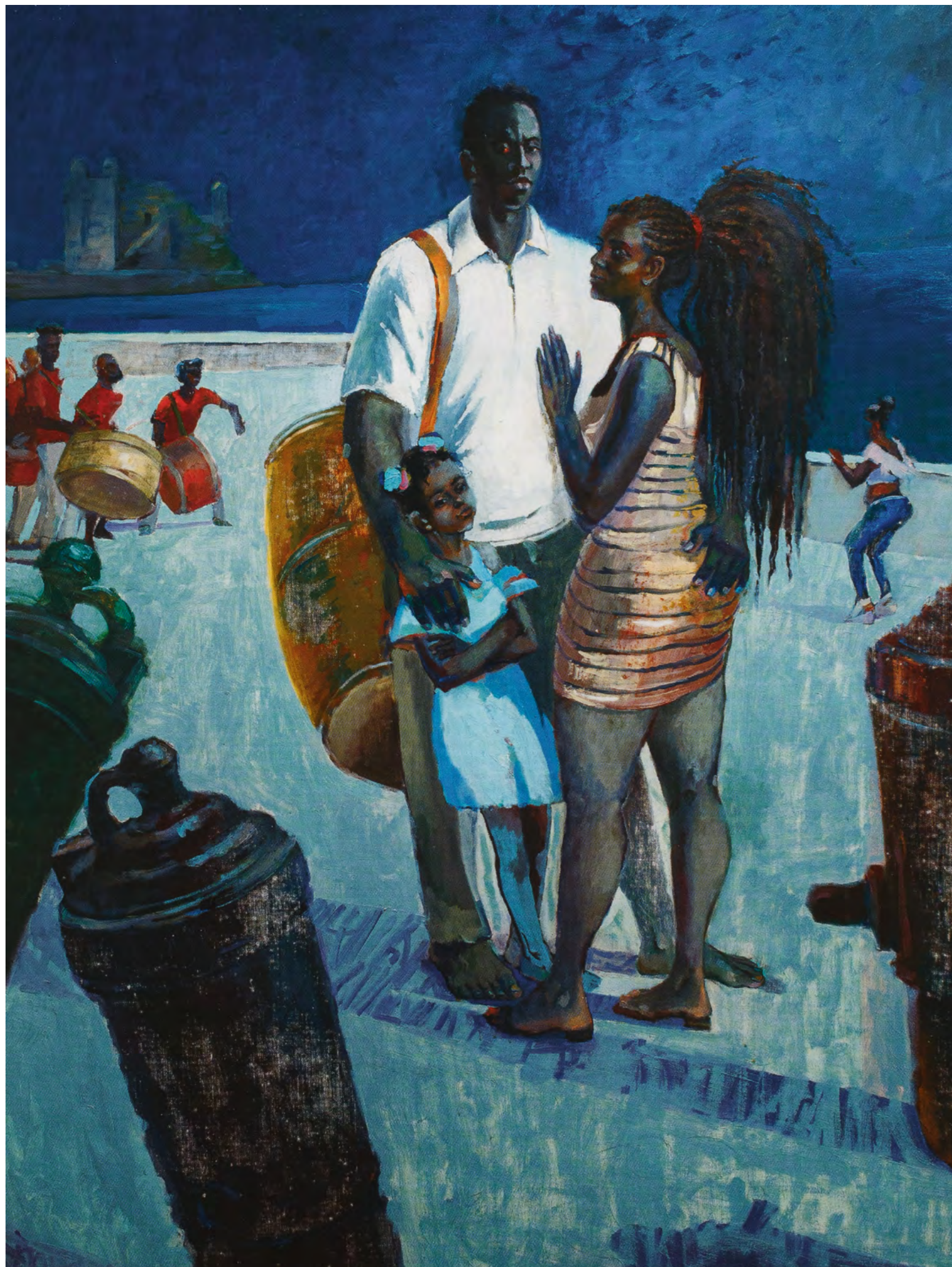
Собственность художника

Выделить эту работу стоит по нескольким причинам. Во-первых, это, безусловно, один из лучших портретов Ольги Яушевой в кубинском цикле. Во-вторых, этой иной жанр по сравнению с сюжетной композицией «Карнавал». Это портрет-действие, мизансцена спектакля, практически его финал. Актер театра на сцене самозабвенно, с глубоким переживанием играет трагическую роль гениального кубинского музыканта, для которого музыка была его жизнью. Он испытал счастье быть не просто признанным, но взлетевшим на Олимп искусства, однако последние годы были наполнены забвением и тяжелейшими испытаниями.

Черное и белое — две цветовые доминанты в картине. Они сразу вводят в полотно драматический подтекст. Перед нами ярко освещенный участок сцены с черным задником. Это и спек-

такль, и метафорически переданная драма жизни музыканта. Портрет актера дан на пике образного воплощения. Изображен человек, не просто преданный музыке, она и есть его жизнь, и только одна она. Но музыка закончилась, и, даже не слыша этого, мы явственно ощущаем наползающую тишину. Последний взмах палочки дирижера на дальнем плане завершает музыкальную тему. И наступает тишина, которая выбрасывает музыканта из сферы, где он царит, в мир будничного и ему чуждого. Тишина для него сродни пустоте, абсолютному одиночеству, забвению. И эта с неизбежностью наползающая трагическая мгла хорошо передана пластическим приемом — протекающими струйками черного цвета на фоне за актером. Принцип контрапункта в полотне не только нашел свое воплощение в композиции

4. О.Р. Яужева.

Семья.

2020.

Холст, масло.

160 × 125.

Собственность художника

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

5. О.Р. Яушева.

**«Может быть... Может
быть... Может быть...».**

2020.

Холст, масло.

125 x 140.

Собственность художника

и цвете, но и помог в раскрытии психологического состояния в портрете. Две стихии борются в душе актера — радость и духовный взлет в музыке и их прямые противоположности, приходящие с тишиной и одиночеством.

Яркие краски, динамичные живописные мазки способствуют передаче праздничной атмосферы, царящей в городе, но внимание зрителя сосредоточено на людях, молодых и старых, смелых, веселых и застенчивых — одним словом, живых, тех самых, которые, согласившись позировать для русской художницы, через какое-то время становятся для нее добрыми друзьями («Карнавал в Гаване», «Семья», «Может быть... Может быть...

Может быть...», ил. 3–5). Жанровые композиции и портреты художницы притягивают к себе и живописным мастерством, и стремлением проникнуть в духовный мир модели, раскрыть характер и психологический мир человека.

Работая над портретами, а их Ольга Яушева написала на Кубе немало (ил. 6–7 и др.), и обладая открытым мягким характером, художница умело располагала к себе людей. С улыбкой она вспоминает, как в очень короткий срок написала прекрасный портрет юной девушки, горничной из гостиницы, где остановились русские художники: «...Утром меня разбудили приветливые лучи солнца. В дверь тихонечко постучали. Набросив

6. О.Р. Яушева.

Джуледи.

2019.

Холст, масло.

75 x 45.

Собственность художника

7. О.Р. Яушева.

Гадалка.

2019.

Холст, масло.

75 x 45.

Собственность художника

на себя халат, пошла открывать. Кто бы это мог быть? В дверях стояла темнокожая, с длинными распущенными волосами красавица. “Я — Джуледи. Буду Вашей горничной”. Она прошла в комнату и принялась деловито менять белье, заправлять кровать, наводить порядок. В ее образе и во всех движениях было замешано столько великолепия, что я не удержалась и попросила горничную оказать любезность и попозировать мне для портрета. “О, сеньорита. Я не могу отвлекаться, я на работе. Мне еще столько всего нужно успеть сделать!” Мне было жаль, что я не смогу написать

эту с этой негритянки. И в ход пошел другой аргумент: “Джуледи, я никому не скажу. Это будет недолго...” Джуледи встала у противоположной стены в непринужденную позу. Только по белкам глаз можно определить ее эмоции. Джуледи была насторожена. Я заметила, в композиции картины не хватало доминанты. Быстро сняла со стола и поставила ей под ноги вазу с красными цветами. Работа продолжалась недолго, я даже успела на завтрак. И так, день за днем, в свершениях и радостях проходили кубинские пленэры»³.

³ Воспоминания О.Р. Яушевой. Письмо художника авторам статьи. 09.11 2024.

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

8. **О.Р. Яушева.**
Портрет борца
греко-римского стиля,
четырёхкратного
олимпийского
чемпиона,
пятикратного чемпиона
мира Михаина Лопеса
Нуньеса.
2019.
Холст, масло.
160 x 125.
Собственность художника

Во время поездки художница написала множество женских портретов, но особое место занимают изображения известных на Кубе лиц — это артисты, музыканты, спортсмены.

«Портрет борца греко-римского стиля, четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Михаила Лопеса Нуньеса» (2019, ил. 8) писался в Школе спортивного резерва Гаваны, художница беседовала со спортсменом после тренировки, интересовалась его планами на будущее, и тот охотно делился своими сокровенными мыслями и мечтами. Во время работы между ними сложились теплые, доверительные отношения. Постараемся и здесь обнаружить описанный выше композиционный прием противопоставления, контрапункта. В «Карнавале» он обнаружил себя в композиционном строе; в портрете Э.Х. Кабальеро этот прием получил воплощение в психологической сфере; покажем, как в следующей работе он проявился в области художественной формы.

Михаил Лопес — легендарная личность, никто до него не достигал таких высот в борьбе. Его исполинская фигура воплощает одновременно и необыкновенную мощь, и, судя по взгляду, по жестам фигуры, спокойствие и задумчивость. Как человек, постоянно имеющий большие физические нагрузки, в этом случае, получив в процессе позирования отдых, он о чем-то задумался. И хотя глаза его

открыты, скорее всего, это взгляд не в окружающее пространство, а внутрь, в себя, знак продумывания и осмысления чего-то очень важного. Таким образом, в портрете, пусть быстро выполненном, началось раскрытие не только физических, но и душевных характеристик этого спортсмена. Задавшись вопросом, где тот поворот символического ключа в картине, который выводит на эти размышления, заметим особенность портрета в его «зажатости». Рамки картины сжали фигуру. От этого еще сильнее ощущается физическая сила героя, ему некуда распрямиться, нет возможности развести руки, не столкнувшись с преградой — рамками холста. Но мы чувствуем совершенно точно, что и эти кажущиеся безысходность и скованность будут преодолены, что и с этим борец тоже справится. Уверенность в этом исходит из того, что громаду тела, самое крупное цветовое пятно в композиции, невозможно сдержать никакими рамками. Фигура по мощи намного превосходит любые сдерживающие препятствия. Борец показан в переходном состоянии, он то ли присел и задумался, то ли, напротив, собрав все силы, начинает привставать. И мы ожидаем рывка невероятной силы. Здесь принцип контрапункта проявил себя на уровне несоизмеримо тесного пространства картины и мощной фигуры атлета. Таким образом, даже эти три картины показывают различные варианты проявления обнаруженного приема в разных аспектах.

9. **О.Р. Яушева.**

Besame mucho.

2019.

Холст, масло.

75 x 145.

Собственность художника

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

10. **О.Р. Яушева.**
Кафе «Таверна».

2019.

Холст, масло.

100 x 200.

Собственность художника

Задача искусствоведа не в том, чтобы расшифровывать каждую картину художника зрителю, — тот должен сам стремиться «войти» в любое произведение, заранее полагать, что в каждой картине есть особенность, ключ, который помогает понять произведение. Он всегда не один, нужно искать эти ключи, а в рассмотренных трех полотнах мы выявили один из возможных, конечно не единственный, вариант понимания творческого метода Ольги Яушевой. Представим теперь кратко остальные работы кубинского цикла в ее творчестве.

Еще одно музыкальное произведение художницы завораживает. Легендарная, наполненная страстью и волнением песня стала героиней картины «Besame mucho» (2019, ил. 9). Музыканты, изображенные на полотне, отдаются звукам мелодии и словно растворяются в ней, их фигуры и даже лица не столь важны для мастера, сколь важно передать внутреннее состояние героев через игру света и тени, цветовых акцентов, темпераментных движений кисти.

Интерес к истории, ко времени пребывания на Кубе Эрнеста Хемингуэя побудил Ольгу Яушеву написать картину «Кафе «Таверна»» (2019, ил. 10). Здесь любил бывать знаменитый американский писатель. Ольга Рустамовна с большим увлечением писала исторический интерьер, который мало изменился с тех легендарных времен. Шкафы, барная стойка, столы, покрытые красными

скатертями, огромные окна, сквозь которые в зал льются лучи заходящего солнца, зажигая золотом теплый интерьер традиционного кубинского кафе, и вечернее кубинское солнце волею художницы становится таким же персонажем картины, как музыканты, посетители и официанты. Зрителю и самому хочется присесть за столик, прикрыть глаза под перебор гитарных струн и переместиться во времени в ожидании, когда за соседний столик присядет усталый писатель.

Работы Ольги Яушевой исполнены добротой, характерной для русского реалистического искусства повествовательностью, задушевностью, поэтому-то они и нравятся зрителям и прессе, и искусствоведы обязательно заостряют на них внимание в обзоре выставок [13].

Заключение

Интерес к Кубе и ее жителям у Ольги Яушевой не ослабел и после завершения командировки. На основе собранных материалов уже в 2022 году ею были написаны новые работы. Все они вошли в каталог выставки [14] и стали весомым дополнением к авторской серии, знакомство с которой помогает более глубоко понять мастера. Ведь именно серийность в написании картин и портретов позволяет нам увидеть художника в развитии.

Список источников

1. Алтай на полотнах. Произведения выдающихся мастеров отечественного искусства : альбом / сост. Е.В. Ромашко; авт. вступ. ст. М.Ю. Шишин. М.: Гайдмарк, КГБУ ГХМАК, 2023. 88 с., ил.
2. Клубков А.А., Школина Е.В. Международный выставочный проект «Кулу — серебряная долина Рерихов»: концептуальные основания // Искусство Евразии. 2024. № 3 (34). С. 272–289. <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2024.03.017>.
3. Лебедев А.К. Василий Васильевич Верещагин: жизнь и творчество : альбом. М.: Искусство, 1972. 396 с., ил.
4. Лев Ефимович Кербель : альбом / авт. вступ. ст. Б.С. Угаров. М.: Советский художник, 1988. 223 с., ил.
5. В стране Изумрудного Будды : альбом / авт.-сост.: М.Ю. Шишин, В.Н. Анисимов. М.: Христофор, 2024. 324 с., ил.
6. Шишин М.Ю. Творчество Р.И. Яушева и коллекция его офортов в Государственном художественном музее Алтайского края // IX искусствоведческие Снитковские чтения : сб. мат-лов науч.-практ. конф. / отв. ред. Н.С. Царёва. Барнаул: [б. и.], 2022. С. 68–76.
7. Н. Пономарёв : альбом / сост. А.А. Агамирова. М.: Советский художник, 1991. 192 с., ил.
8. Шмаринов Д.А. Годы жизни и работы : альбом / вступ. ст. А.Д. Чегодаева. М.: Советский художник, 1989. 400 с., ил.
9. Шорохов Е.В. Композиция. М.: Просвещение, 1986. 207 с., ил.
10. Алпатов М.В. Композиция в живописи // О стиле. Искусство тоже познает : сб. науч. тр. / под общ. ред. В.В. Ванслова. М.: Изобразительное искусство, 1999. С. 233–282.
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1984. 260 с.
12. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. 1967. № 106. С. 1–5.
13. Шишин М.Ю. Куба в сердце российских художников // «О, Гавана! Транзит» : книга-каталог / авт.-сост. В. Анисимов, А. Моисеев. М.: Российская академия художеств, 2022. С. 31–35.
14. «О, Гавана! Транзит» : книга-каталог / авт.-сост. В. Анисимов, А. Моисеев. М.: Российская академия художеств, 2022. 469 с.

References

1. Romashko, E.V. (comp.) (2023) *Altai in paintings. Works of outstanding masters of Russian art* [Album]. Moscow: Gaidmark, Altai State Art Museum. (In Russ.)
2. Klubkov, A.A. and Shkolina, E.V. (2024) 'International exhibition project "Kullu — the silver valley of the Roerichs": conceptual foundations', *Iskusstvo Evrazii = The Art of Eurasia*, (3), pp. 272–289. doi:10.46748/ARTEURAS.2024.03.017. (In Russ.)
3. Lebedev, A.K. (1972) *Vasily Vasilyevich Vereshchagin: life and work* [Album]. Moscow: Iskusstvo. (In Russ.)
4. Ugarov, B.S. (comp.) (1988) *Lev Efimovich Kerbel* [Album]. Moscow: Sovetskiy khudozhnik. (In Russ.)
5. Shishin, M.Yu. and Anisimov, V.N. (comps.) (2024) *In the Land of the Emerald Buddha* [Album]. Moscow: Khristofor. (In Russ.)
6. Shishin, M.Yu. (2022) 'The works of R.I. Yaushev and the collection of his etchings in the State Art Museum of the Altai Krai', in Tsareva, N.S. (ed.) *9th Art history Snitkov readings* [Conference proceedings]. Barnaul: s. n., pp. 68–76. (In Russ.)
7. Agamirova, A.A. (comp.) (1991) *N. Ponomarev* [Album]. Moscow: Sovetskiy khudozhnik. (In Russ.)
8. Shmarinov, D.A. (1989) *Years of life and work* [Album]. Moscow: Sovetskiy khudozhnik. (In Russ.)
9. Shorokhov, E.V. (1986) *Composition*. Moscow: Prosveshcheniye. (In Russ.)
10. Alpatov, M.V. (1999) 'Composition in Painting', in Vanslova, V.V. (ed.) *About style. Art also cognizes* [Conference proceedings]. Moscow: Izobrazitelnoye iskusstvo, pp. 233–282. (In Russ.)
11. Volkov, N.N. (1984) *Composition in painting*. Moscow: Iskusstvo. (In Russ.)
12. Kibrik, E.A. (1967) 'On the question of composition. Objective laws of composition in fine arts', *Voprosy filosofii = Questions of Philosophy*, (106), pp. 1–5. (In Russ.)
13. Shishin, M.Yu. (2022) 'Cuba in the heart of Russian artists', in Anisimov, V. and Moiseev, A. (comps.) *Oh, Havana! Transit* [Book-catalogue]. Moscow: Russian Academy of Arts, pp. 31–35. (In Russ.)
14. Anisimov, V. and Moiseev, A. (comps.) (2022) *Oh, Havana! Transit* [Book-catalogue]. Moscow: Russian Academy of Arts. (In Russ.)

Информация об авторах

Шишин Михаил Юрьевич, доктор философских наук, академик, председатель, Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, Красноярск, Российская Федерация; профессор, Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, Барнаул, Российская Федерация. Член Союза художников России, Китайско-Российской академии изобразительного искусства, Ассоциации искусствоведов (АИС), shishinm@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2148-5233>, Researcher ID: R-5073-2017, Scopus ID: 57190528509, SPIN-код (Science Index): 2604-1090.

Царёва Наталья Степановна, кандидат искусствоведения, почетный член Российской академии художеств, заместитель директора по научной работе, Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул, Российская Федерация. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Ассоциации искусствоведов (АИС), член Союза художников России, nattsareva@gmail.com, SPIN-код (Science Index): 2931-5848.

Information about the authors

Mikhail Yurievich Shishin, Full Doctor of Philosophy, Academician, Chairman, Regional branch of the Urals, Siberia and the Far East of the Russian Academy of Arts, Krasnoyarsk, Russian Federation; Professor, Altai State Technical University, Barnaul, Russian Federation. Member of the Union of Artists of Russia, the Chinese-Russian Academy of Fine Arts, the Art Critics and Art Historians Association (AIS), shishinm@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2148-5233>, Researcher ID: R-5073-2017, Scopus ID: 57190528509, SPIN-code (Science Index): 2604-1090.

Natalya Stepanovna Tsareva, Cand. Sc. (Art History), Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Deputy Director for Research, Altai State Art Museum, Barnaul, Russian Federation. Honored Worker of Culture of the Russian Federation, member of the Association of Art Critics, member of the Union of Artists of Russia, nattsareva@gmail.com, SPIN-code (Science Index): 2931-5848.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare that there is no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 03.11.2024; одобрена после рецензирования 14.11.2024; принята к публикации 15.11.2024.

The article was received by the editorial board on 03 November 2024; approved after reviewing on 14 November 2024; accepted for publication on 15 November 2024.

