

журнал

Художники Украины

№30(58) '2006 27 июля

Кулаков Алексей
Папирна Наталия

Кулаков Алексей
Папирна Наталия

Они встретились, и их мир перевернулся. Идя разными путями, они имели другую жизнь, но все же их свела судьба. Найдя друг друга, Наталия Папирна и Алексей Кулаков приобрели не только "новую жизнь", но и новый творческий тандем. Они смогли одновременно сохранить каждый свой стиль, свое "я" и в то же время настолько проникнутся друг другом, чтобы с легкостью творить совместные работы.

Роспись частного дома стала одной из таких. В интерьере переплелось множество сюжетов, исполненных этими мастерами. Начиная от библейских, мифологических, сказочных и заканчивая пейзажами, что соседствуют с необычайными переплетениями сводов и лестниц. Византийские орнаменты, спрятанные между декоративной кладкой, создают впечатление старинных помещений. Выступающие части стен и зеркала умело замаскированы в замысловатых росписях, чередующиеся черные и белые квадраты, уходящие в даль, кардинально ломают и меняют пространство.

Эта работа – большой кусок совместного творчества, где поддержка друг друга играла не маловажную роль. Алексей говорит, что Наталья – это художник, который "рождает идеи", и фрески не исключение. По словам же Папирной, Кулаков – как "знаток техники", доводит проекты до конца, что в последствии выливается в прекрасные разнообразные сцены: звездные небеса, парящие фигуры, сцены охоты или отдыха. Они великолепно и тонко чувствуют все нюансы предложенных им помещений и с легкостью находят подходящий вариант. Ведь взаимопонимание – это очень важно как в творчестве, так и в личной жизни, но когда эти грани еще и соприкасаются, то тут главное – не только понимание и общие интересы, а еще и умение услышать другого и поддержать его.

Наверно, именно поэтому они придумали для себя что-то вроде "игры", которая, по их словам, дает им "взаимопонимание и взаимоощущение". Смысл этой "игры" прост. Берется холст и каждый по очереди делает два движения кистью, хоть точка, хоть длинная линия, но только два прикосновения к полотну. "А после – сидим и смотрим, что у нас получилось" – с улыбкой расска-

зывают художники. "Время цветения", "Оранжевые танцы" и другие это как раз и есть пример их совместной "игры". Работы напоминают кружащийся калейдоскоп. Однако при всем этом каждый не забывает о своем собственном "мире художника". Ведь каждый мастер вкладывает в работы частичку себя, в них проявляется характер художника, его интересы.

Когда-то Кулаков мечтал стать, как его отец, морским офицером. До последнего у него был выбор: Нахимовское училище, или художественный институт. И лишь в последние годы училища он смог окончательно определиться в своем будущем, понять, что ему ближе.

Стиль Алексея можно назвать классическим. Его работы напоминают произведения великих мастеров прошлых столетий. Отработанная техника, величие и монументальность – это первое, что приходит на ум при созерцании этих полотен.

Он один из немногих художников нашего времени, кто пишет такие большие полотна на историческую, мифологическую темы, подробно прорабатывая все нюансы, продумывая каждый шаг, моделируя каждую складку на одежде. При этом в каждой работе есть своя загадка, свой внутренний смысл.

Государственный заказ, который на какой-то период времени стал одним из главных – огромное полотно "Державотворення". По рассказам художника, он долго не мог определиться, как оно должно выглядеть. Ведь задача была не из простых: надо было не только сделать около восьмидесяти портретов, но и раскрыть саму суть, показать всю историю. Множество идей, советов, но как говорил сам художник – "я настолько запутался от советов, что не знал, как быть". Идея пришла неожиданно: Покрова Богородицы – это ведь одна из важных и любимых икон на Украине. Было решено, "...все должно происходить под покровами...". Множество портретов, кропотливая работа, но в конечном результате это принесло свои плоды и успех.

Примером неожиданных решений художника, можно назвать работу "Всадницы". Задавая себе один вопрос: "Почему образ всадников апокалипсиса всегда трактуется

как мужской, ведь они же женские: смерть - она, война - она, все они...". И Алексей нашел неожиданное решение - образы должны быть женскими.

В его работах много движения: будь-то амазонка верхом на вздыбленном коне, или натюрморты со спелыми фруктами, где каждая гроздь винограда налита сочным соком. Пышные формы женских фигур напоминают Рубенса, а глубокий взгляд облика Марии - Врубеля. Впечатление бесконечного кружащегося потока воздуха, который можно прочувствовать во многих его работах.

Работы Наталии совсем иного характера. Это своеобразный театр, построенный на эмоциях, философии, ассоциациях, пропущенных сквозь внутренний мир художницы. Ее герои - это актеры ее спектаклей, разыгрывающихся на холсте. Папирна считает, что "...картина имеет свою сцену, кулисы, что в ней, как в театре, происходит игра действия...". Ее неожиданно может вдохновить любая мало заметная вещь. Глядя на букет роз, возникает идея "Розовый лес"... А почему бы и нет?

Наталия Папирна - это художник, живущий в мире идей и поисков. Пробуя себя в разных направлениях и техниках, от батика до живописи, предпочтение отдала последнему. Часто беря за основу квадратную форму холста, она начинает "разыгрывать спектакль" внутри нее. Множество деталей в хаотичном порядке переплетаются и создают целостный образ ее работ: "Заратустра", "Жизнь среди людей", "Порыв" и другие.

Как признается сама художница, ей никогда не хватало в картинах состояния движения. Именно по этому поводу у Наталии всегда возникали споры с ее отцом. Он как художник-реалист, не понимал ее стремлений и поисков. Но в таких случаях главное - слушать свой внутренний голос и найти свое "я", что после долгих поисков и произошло.

Каждый из этих художников пришел к "своему", нашел свой стиль, своих героев. Алексей - как художник монументалист, мастер исторического и батального жанра, и Наталия - как художник-философ, который пропускает образы сквозь свой "внутренний мир", пишет им сценарий и только после

этого ставит спектакль своих героев. Однако это не означает, что это конец поисков, новых идей и задумов, у этой пары, наверное, он не иссякнет никогда. Они и сейчас продолжают придумывать что-то новое, интересное.

Одной из таких идей стали куклы. Задум заключается в том, чтобы создавать манекены, которые могли бы заменять натурщиков. Алексей конструирует их из папье-маше таким образом, чтобы каждый сустав мог двигаться, как у человека. Наталия, в свою очередь, кукол шьет. И вполне вероятно, что в скором будущем они придумают опять что-то новое и необыкновенное.

Они уже достигли многого - оба Заслуженные художники Украины, члены Союза художников, многие их работы хранятся в музеях и частных коллекциях Украины и за рубежом, множество выставок... И это далеко не полный список. Вот, что значит, когда каждый сам по себе уже сформировавшаяся творческая личность и в тоже время между художниками есть творческий тандем.

Мария Скобликова

Искусствовед

Кулаков А. Юдифь. 2005, холст/масло, 90x60

