

Алексей Кулаков Наталья Папирна

Творчество Алексея Кулакова и Натальи Папирной — это яркое явление в современной живописи Украины. Их подход к творчеству, их целеустремлённость и чёткое следование своему неповторимому пути в живописи опровергает распространённое мнение о «растерянности», в котором пребывает искусство наших дней.

Заслуженные художники Украины — Алексей Кулаков и Наталья Папирна — это два ярких таланта, судьбы которых переплелись в творческом порыве. Почерк каждого из них сохраняет свою индивидуальность, в то же время являясь частью плодотворного союза двух мастеров.

Основываясь на традициях классицизма, творчество А. Кулакова подспудно вбирает влияние других живописных методов, перерабатывая их в единый ярко индивидуальный стиль. Его подход некоторые определяют как синергический классицизм. Данью академической школе является мощь, величие и достоинство персонажей его картин, любовь художника к историческому и батальному жанру, обращение к аллегориям.

Энергия же и стремительность, порыв и ощущение движения обнаруживают романтическую струю в его творчестве. Особенно заметны эти устремления в таких работах, как «Погоня», «Всадницы». Стремительность бега коней и борзых, подгоняемых стихией, создаёт иллюзию движения в пространстве, сближая работу с кинетическим искусством. Страсть и увлечённость борьбой с непокорным животным образуют винтообразное движение в картине «Амазонка». Явный отголосок искусства модерна слышен в работе «Сакура». Но в сторону какого бы стиля или направления ни склонялось искусство А. Кулакова, произведения художника всегда отличает монументальный размах, а его замыслы грандиозны.

Талант А. Кулакова наиболее ярко воплотился в монументальных полотнах, особое место среди которых занимают «Кумиры», «Слово про князя Игоря», «Державотворение» и, конечно, «Грюнвальдская битва». Картина «Державотворение», за которую художники получили звание Заслуженных, — это апофеоз государственности, портретная галерея политических деятелей Украины, осеняемая Божьей благодатью. Грандиозное полотно «Грюнвальдская битва» — результат работы А. Кулакова, Н. Папирной, при участии их детей. Работа была заказана Польшей к юбилею Грюнвальдской битвы и явилась повторением одноимённой картины 1878 г. Яна Маттейко. А. Кулаков назвал эту работу «разговором с Маттейком» и «колossalной школой» для себя. Экспрессия, активная мимика героев, работа с человеческими массами, а также поиск подвижного, трепещущего цвета и богатство в деталях, очевидно, и стали той самой «школой» мастерства.

Особое место занимают в творчестве четы художников монументальные росписи. Их талант удивительно подвижен и с лёгкостью приспособливается к любым задачам. Так, роспись низкого потолка Центрального зала Верховного суда Украины выполнена в традициях академической школы. Собственно в этом и состояла задача, поставленная перед художниками, — создать плафон под стать национальному Украинскому барокко, в формах которого восстанавливалось здание. Световоздушная среда, лёгкость парения фигур и иллюзорная архитектура заставляют вспомнить лучших мастеров монументальной живописи XVIII–XIX вв. Необычайно интересна роспись интерьера винного погреба, где исторические и национальные мотивы переплетаются с сюжетами из Евангелия и мифологическими персонажами; вся же система росписи вплетена в кирпичный узор стен и обрамлена декоративными мотивами. Росписи,

украшающие частные дома, отличает богатство воображения и смелость замысла. Здесь, как и во многих станковых работах художников, рождаются архитектурные и ландшафтные фантазии.

Творчество А. Кулакова охватывает практически всё многообразие жанров. Его восхищает красота и совершенство женского тела (в картине и плафоне «Муза», «Танцовщица», «Сакура», «Юдифь» и др.), и он поёт свой гимн этой грации. Непосредственность впечатления и свежесть исполнения отличают пейзажи мастера, из которых особенно выделяется «Лето». Роскошные натюрморты с богатыми тканями художник продумывает детально, что является характерной чертой всего его творчества.

А. Кулаков движется в фарватере академической живописи, экспериментируя с художественными направлениями, которые органично синтезируются с основной линией его творчества.

Более тонкий, порывистый, «женский» почерк отличает творчество Натальи Папирной. В то же время художница постоянно «играет» в своём искусстве — со смыслами, предметами, с перетеканием света и цвета, с контурами. Отталкиваясь от образов реальности, она всегда трансформирует их, включая в свою художественную систему. В картинах Н. Папирной переплетается целый рой предметов, отчего идейная подоплётка этих постановок разгадывается как ребус. Композиция её полотен подобна мозаике. Тщательно выстроенные философские натюрморты, такие как «Улыбка Вольтера», «Натюрморт с птичкой хочется читать шаг за шагом».

В картинах Н. Папирной воссоздаётся мир театральной сцены с его действием и очарованием игры в настоящую жизни: «Джокер», «Большая рыба», «Клоуны», «Выход на бис». За масками и едкими улыбками, за кукольными героями следует видеть не разыгранную шутливую сценку, а пародию на жизнь людей.

Зачастую Н. Папирна выражает на своём художественном языке взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Эта тема двух противоположных сущностей и их неизбежного слияния звучит в картинах «Радость встречи», «Два мира», «Посиделка», «Отражение» и многих других. Однако каждый раз это «существование» обыгрывается в виде определённой ситуации, определённого типа взаимодействия этих двух начал — мужского и женского.

В творчестве Н. Папирной есть пласт картин, которые уводят зрителя в мир идеи, или фабулы. В этих исканиях она близка ранним кубистам: «Бег», «Жизнь среди людей», «Игра в мяч». Всё это мир людей. Совсем иной подход выбирает Н. Папирна для другой своей серии. Живописными средствами художница создаёт мир высшей духовности в картинах «Поиски истины», «Хранитель времени», «Жёлтый ангел», «Под знаком вечности» и др. Практически бесплотные существа, сущности, будто лишенные телесной оболочки, тают в воздухе, едва соприкасаясь с земной твердью. Это совсем иной мир — мир христианской веры.

В творческом союзе А. Кулаков и Н. Папирна создают фантазийные полотна, возникающие спонтанно. Как рассказывают сами художники, каждый из них поочереди делает по два прикосновения кистью к холсту, и итогом этой «игры» становятся такие полотна, как «Оранжевые танцы», «Время цветения», «Стереоскопия», «Боди-арт». Этапной работой их совместного творчества можно считать картину «Декамерон», яркий пример живописи синергического классицизма. Воображение художников органично вписало героев Бокаччо в архитектурные и ландшафтные фантазии.

Два художника, два сильных потенциала, сойдясь вместе, обеспечили неиссякаемый заряд своему творчеству. Художественное воображение каждого из них в соединении с профессиональным исполнением стало залогом интереснейшего искусства. Но их творческий tandem позволяет им идти ещё дальше, искать новые оригинальные пути в искусстве. Так, А. Кулаков создаёт куклы из папье-маше, а Н. Папирна их шьёт. Неслучайно, даже в творчестве А. Кулакова появляются эти персонажи

из детства, хотя, конечно, как и у Н. Папирной, их роли взяты из жизни взрослых: «Балеринка», «Дама с собачкой», «Венера».

А. Кулаков и Н. Папирна, каждый из которых способен петь прекрасное соло, заметно обогатили своё искусство, выступив дуэтом.

Творчество Тимофея Папирного, сына Н. Папирной, вобрало в свой арсенал достижения живописи обоих художников, Натальи и Александра. В то же время искусство Т. Папирного нашло свой язык выразительности. Экспрессией и крайне субъективным восприятием природы дышат его пейзажи. Натюрморты Т. Папирного — это подсмотренный уголок дома, где предметы занимают своё привычное место. В них нет искусственной выстроенности и холодности академических постановок, а кажущаяся случайность предметов сообщает его натюрмортам жизненность и некую «уютность».

Интересен «Автопортрет» художника — некая реминисценция на тему нидерландского портreta XVI–XVII века.

Особую группу работ составляют картины, где главным героем является жизнь обнажённого мужского тела. Ритм мышц, их движение организуют объём, который превращается в некий идеализированный механизм. Этот пласт творчества иллюстрируют работы «Спина», «Уставший», «Из чёрного в чёрное» и др.

Т.Папирный работает в разных жанрах, но всегда в своём творчестве оставляет место игре воображения и субъективному началу.

Alexey Kulakov Natalia Papirna

The artwork of Alexei Kulakov and Natalya Papirna is a phenomenon of the contemporary painting of Ukraine. One can witness a so called "perplexity" that characterizes the art of nowadays. But understanding of the meaning of their creations and precise following of their manner of painting ruin this widely spread opinion. The Honored artists of Ukraine – Alexei Kulakov and Natalya Papirna – present themselves as two bright talents, whose destinies were interwisted in an artistic transport. Each artist's manner is unique and at the same time includes all specific features of their fruitful cooperation.

Based on classic traditions, the work of A.Kulakov absorbs influences of other methods of painting, producing a highly individualistic style. This approach is sometimes determined as a synergic classicism. In his canvases the aspects of academic school are conveyed by powerful and dignified characters, preferable historical and battle pieces, and frequently used allegories.

Romantic spirit, that reveals itself in swift energy and sense of movement, – is also well determined in master's art pieces. It is especially noticeable in such works as "Chase" and "Horsewoman". In the "Chase" an impetuous run of horses and wolfhounds creates an illusion of movement in space, drawing this art piece close to those of kinetic art. Passionate fight with an unruly animal in the "Amazon" generates spiral movement of the image. An evident resonance of art-nouveau is reflected in "Sakura". But the masterpieces of A.Kulakov, whatever style or trend he would choose are always distinguished by monumental scale and grandiosity of design.

A.Kulakov's talent is most vividly expressed in his monumental canvases, of which the best are "Idols", "The Lay of Knyazh Igor", "Establishment of Ukrainian statehood", and, of course, "The Battle of Grunwald" (400×900). "Establishment of Ukrainian statehood" for which Alexei and Natalia were awarded the titles of the Honored artists, – is an apotheosis of national dignity and a portrait gallery of the statesmen of Ukraine, above whom the God's Grace is spread. An immense canvas of "The Battle of Grunwald" is a result of combined work of A.Kulakov and N.Papirna, with assistance of their children. The masterpiece was ordered by Poland for the anniversary of the Battle of Grunwald. It appeared to be a repetition of the art piece of the same name, created by Jan Matejko in 1878. A.Kulakov called this work a "conversation with Matejko" and an "enormous school" for himself. An expression and an active mimicry of personages, scrupulous study of the crowd, search of lively color and richness of details – that is what became the school of unsurpassed skill.

Monumental wall-paintings occupy a special place in the art work of the painters. Their talent is miraculously adaptable and easily accommodates to any task. The painting of the low-ceilinged Central hall of the Supreme Court of Ukraine was accomplished in the academic traditions. The whole building was restored in the style of national Ukrainian baroque, so the very task was to renew the plafond in the same artistic manner. Space of the picture filled with air and light, soaring figures and illusory architecture remind of the masters of monumental painting of 18-19 centuries. Interior painting of the wine cellar is particularly interesting: historical and national motives are combined with New Testament stories and mythological creatures. The painting melts into a brick background of the walls and is framed by decorative motives. Wall-paintings that one can observe in some private houses are distinguished by the richness of imagination and curiosity of design. Here, as in many easel works of the artists, are born architectural and landscape fantasies.

The artwork of A.Kulakov includes almost all the variety of genres. He is adored by the beauty and perfection of woman's body, singing this grace a hymn in his every masterpiece (in the painting and in the plafond "Muse",

"Dancer", "Sakura", "Judith"). In such Kulakov's works as "Gopachok" and "Cossack Mamay" national motives are brightly reflected. Frankness of impression and freshness of the manner are conveyed in artist's landscapes, what can perfectly be seen in such canvas as the "Summer". Luxurious still-lives with rich draperies are highly detailed – this is one of the main characterizing features of his art work in whole.

A.Kulakov stays in the circle of academic painting, but experiments with other artistic movements that wonderfully unite with his main style.

The canvases of Nataliya Papirna are distinguished by impetuous "woman like" manner. At the same time the artist tends to "play" with meanings, items, light, color, and outlines. Taking real images as a base, she transforms them, adapting to her artistic system. Composition of her works is similar to mosaic. The spectator seems to be invited to discover the thought-out still-lives step by step.

Papirna's works reveal the world of the theatre, with its action and charming play of life. Behind the masks and biting laughter, behind the doll's faces there is not a humorous scene, but a parody of people's lives.

The theme of relationship between man and woman is often found in Natalia's artwork. This motive of two opposite beginnings and their unavoidable emergence gains ground in her many canvases. But every time this "co-existing" is presented as a particular situation or a particular type of relationship between these two origins.

A completely different approach can be observed in the other series of the painter. With the help of different artistic means the author creates the world of high spirituality – "Search of the Truth", "Time Keeper", "Yellow Angel", "Under the Sign of Eternity". This is the other world – the world of Christian faith. There, all the creatures are almost disembodied, and free from their corporeal cover, they dissolve in the air, hardly touching the ground.

The canvas "Decameron" can be considered a significant mark of the certain period of the team-work of the artists.

Two masters, two powerful potentials, united together and thus provided an inexhaustible supply of energy for their artwork. An artistic imagination of each of them, combined with professional execution became a foundation for the birth of the most interesting manner. But their artistic tandem allows them to go even further and find new artistic approaches. For example, A.Kulakov makes papier-mâché dolls and N.Papirna sews them. No wonder, that these childhood characters appear in the artwork of Kulakov. Though, as in N.Papirna's art pieces, their prototypes are taken from the grown up life: "Little Ballerina", "Lady with a Dog", "Venus".

A.Kulakov's and N.Papirna's individualities are so bright that they would be able to perform a perfect solo. But they appreciably enriched their art, having decided to sing a duet.

The artwork of Timofey Papirny, son of Natalya Papirna, absorbed all the achievements of the both painters, having discovered, at the same time, his own way of expressiveness: that is a homely corner of the house with all the objects on their common places. There is nothing in them that reminds of artificial composition and cold academic design. On the contrary, the arrangement of the items, that seems to be accidental, fills his still-lives with lively air and some "coziness".

The artist's "self-portrait" is quite peculiar – it presents a certain kind of reminiscence of the theme of the Dutch portrait of 16-17 cc.

There can be also determined a group of his works that reflect the aspects of life of a naked man's body. The rhythm of muscles and their movement create volume that transforms in some ideal mechanism. This period of his work is illustrated by such pieces as "Back", "Tired", "From black to black", etc.

T.Papirny works in various genres, but always leaves place for the play of imagination and subjective basis.