

«ОСТАВИТЬ СЛЕД». ПОСЛЕСЛОВИЕ

“LEAVING A MARK”. AFTERWORD

27 февраля 2021 г. не стало Андрея Степановича Алешкина. В культурном пространстве финно-угорского мира он был широко известен как личность яркая и неординарная. Его деятельность была многогранна и плодотворна. Известный график, живописец, театральный художник, педагог, организатор художественной деятельности, государственный служащий, он оставил заметный след в культуре Мордовии, посвятив себя развитию национальной культуры и искусства, их активному продвижению за пределы региона, расширению контактов культур финно-угорского мира.

Андрей Степанович родился 10 февраля 1959 г. в Челябинске. Получил профессиональное образование в Ленинграде, где окончил сначала Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова (1979), затем – Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (1988). В том же году за дипломную работу «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского» был награжден бронзовой медалью Академии художеств СССР.

Девять графических листов, выполненных в технике автолитографии, объединены попыткой осмыслить значение великого писателя-философа для современной отечествен-

ной культуры. Лейтмотив дипломной серии связан с ключевыми моментами становления писателя, с трагическими событиями его жизни. Молодому художнику было важно показать путь мыслителя через преодоление, осознание мира через событийное проживание и переживание. Поэтому сюжетная концепция сложилась как своеобразный эмоционально-психологический контрапункт, характерный для русской художественной школы: портрет Достоевского («Мойка, 12») – размышление («Письма») – предчувствие трагедии («В ночь перед арестом...») – день казни («Семеновский плац») – испытание каторгой («Каторга») – обретение веры («Пророк») – жизнь в потоке Времени («Время») – погружение в творчество («Рукописи») – становление демиурга («Апостол»).

В образном решении каждого листа прочитывается своя, сочиненная и продуманная автором история, которую он предлагает расшифровать зрителям через найденный им символ. Достоевский на фоне отражения последнего дома Пушкина; Достоевский в квартире в доме Шилля с видом на Исаакиевский собор; Достоевский, замкнутый громадой тюремного пространства; Достоевский в родном-чужом Петербурге; Достоевский наедине с собой. Столь глубокое решение темы стало возможным бла-

годаря профессиональным навыкам молодого художника. В графической серии он проявил себя как прекрасный мастер рисунка со сложным композиционным видением. Дипломная работа «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского» стала большой творческой удачей А. С. Алешкина, продемонстрировав художественную зрелость и глубину его об-разного мышления.

С 1988 г. художник жил и работал в Саранске. Главной стороной его деятельности, безусловно, стало художественное творчество. Являясь с 1989 г. членом Союза художников СССР, он посвятил себя в первую очередь изобразительному искусству. Свидетельством постоянного роста его мастерства было участие в выставках различного ранга: республиканских, региональных, всероссийских, зарубежных (с 1979 г.). Заметным событием художественной жизни республики были две персональные выставки А. С. Алешкина, состоявшиеся в 1994 и 2019 гг. в Саранске. Персоналии с успехом прошли также в Лаппенранте (Финляндия, 1996) и Пензе (2007). О профессиональном качестве и популярности творчества художника говорит и тот факт, что немало его работ хранится в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, а также частных коллекциях Рос-

сии, Финляндии, Германии, Швеции.

А. С. Алешкин принадлежит к тем художникам, для творчества которых характерен резкий перелом в художественном видении мира. Получив классическое художественное образование на графическом факультете Академии художеств СССР, он со временем ушел от традиций русской реалистической школы, обратившись к постмодернистскому взгляду на мир. Его творчество развивалось главным образом в русле этнофутуризма (хотя следует отметить, что художник не замыкался только в его рамках и сам себя к этнофутуристам не причислял).

Это художественное направление получило довольно широкое развитие в культуре финно-угорских народов. В наиболее общем виде суть данного явления заключается в органичном соединении достижений нового художественного языка и архаических образов, рожденных в глубокой древности. В результате герои древних мифов оказываются воплощенными в современной художественной форме, приобретают современные черты. К тому же авторы обычно усиливают символическое звучание образов, используя выразительные возможности авангардного искусства, которые лишают их привычных связей и ассоциаций, но создают новый художественный контекст.

Идея обращения к древней истории этноса, его культуре отвечала увлечению А. С. Алешкина феноменом исторической памяти, чрезвычайно актуальным для современников на рубеже XX–XXI вв. Неслучайно в его творчестве появляются серии работ «По незримому сле-

ду», «Финно-угорский мир» (1990-е гг.), «Торпинге» (2000-е гг.), «Куда ушли боги мордвы», «Ава», «Путь воина» (2002–2005) и др. Работа сериями, длящаяся на протяжении нескольких лет, — одна из главных творческих особенностей художника, позволявшая глубже проникнуть в избранную тему, открыть новые выразительные образы, актуализировать их для современного зрителя.

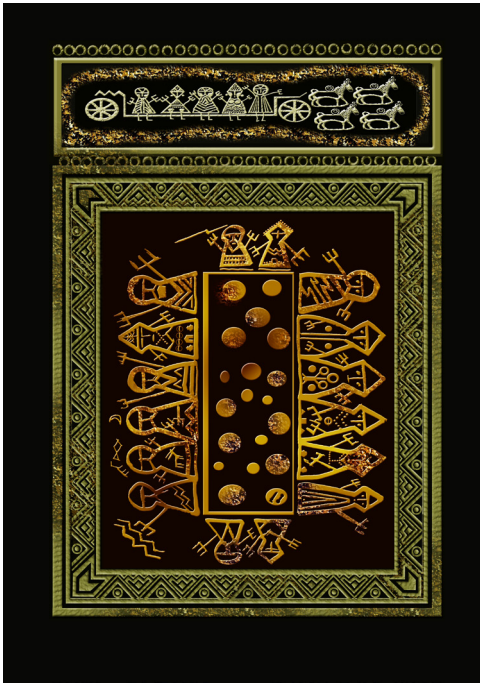
Особое внимание он уделял изучению мордовской мифологии, мифических представлений других финно-угорских народов, справедливо усматривая в них истоки этнической картины мира. В его творчестве нет стремления к воссозданию образа вселенной, но есть углубленный интерес к древним архетипам, наиболее широко распространенным в культуре мордвы и — шире — финно-угров. Можно выделить ряд мотивов, наиболее значимых для художника: медведь, птица, женщина, всадник, меч, шаман. За их изображением стоят пришедшие из древности представления о первопредках, истоках вселенной и человека, заключенных в них магических силах добра и зла, героической ратной истории мордвы и т. д. Художник придает им сакральное звучание, наполняет символическим смыслом. Символизации образов способствуют весьма условный колорит, максимальное обобщение формы, уплощение пространства, преобладающая статика композиции как выражение незыблемости, вечности устоев, соединяющих прошлое, настоящее и будущее.

Материалы и техники, применявшиеся автором, многообразны. Среди них и традиционные автолитография, рисунок карандашом, акварель, и малознакомая

зрителю древняя техника энкаустики, возрожденная в XX в. Особенно важно отметить, что, будучи приверженцем современных художественных трендов, А. С. Алешкин в числе первых художников Мордовии стал работать в области цифровой графики, осваивая новые технологии.

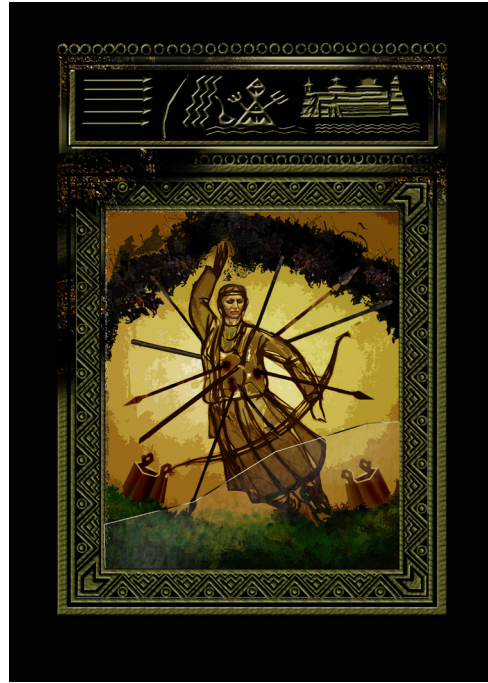
Одной из последних графических серий, по сути завершающей творческий путь мастера, стал цикл иллюстраций к древнему мордовскому эпосу «Масторава», изданному на трех языках: русском, эрзянском и мокшанском (2013). В этом цикле сконцентрировались сразу несколько важнейших творческих особенностей и методических подходов к работе с предлагаемым материалом, поступательно сформировавшихся в искусстве мастера. А. С. Алешкину были свойственны глубокое, предваряющее иллюстрирование теоретическое и практическое исследование темы, интуитивное выделение лейтмотива текста, поиск наиболее выразительных и созвучных современности образных и колористических решений, символизация сюжетного мотива, профессиональное художественное исполнение и культура подачи иллюстрированного текста, применение современных компьютерных технологий в исполнении задуманного.

Начиная работать над образным решением главной книги мордвы, Андрей Степанович глубоко изучил древние эпосы других финно-угров: карело-финский «Калевала», эстонский «Калевипоэг» — и их художественное оформление. Художник хотел выработать не просто авторский почерк, но неординарный изобразительный язык, способный передать национальное мироощущение, сохранив-

Пир богов. Из серии иллюстраций к мордовскому эпосу «Масторава». Б., смешанная техника. 2009. 28×20.

Feast of the gods. From a series of illustrations for the Mordovian epic "Mastorava". P., mixed technique. 2009. 28×20.

Подвиг Кастуши. Из серии иллюстраций к мордовскому эпосу «Масторава». Б., смешанная техника. 2009. 28×20.

The feat of Kastusha. From a series of illustrations for the Mordovian epic "Mastorava". P., mixed technique. 2009. 28×20.

шее сакральные ценности, и быть понятным современному зрителю.

Основной визуальный мотив, предложенный автором и связавший всю серию воедино, — образ старого помутневшего зеркала в богато украшенной геометрическим мордовским орнаментом, покрытой патиной времени бронзовой раме. За зеркальным стеклом — сюжетная композиция, выполненная в разных манерах: традиционно реалистической («Комолявка и Норовава», «Легенда о великанах», «Жертвоприношение Федай», «Завещание Кудоддея», «Сабан-богатырь» и др.), иконописной («Выборы Тюшти»), условно-символической («Пусть она тебе женою будет...», «Три рыбы», «Сотворение мира», «Молитва Андямо», «Сураля», «Три губан-бабы»

и др.), знаково-символической («Пир богов», «Выборы нового Тюшти», «Тюштя у гроба невесты» и др.).

Знаково-символическая композиция, заключенная в прямоугольную раму и набранная из древних родовых знаков мордвы, размещенная на верхнем срезе каждого листа, кодирует зазеркальный сюжетный мотив. А. С. Алешкин любил повторять, что зашифрованный им текст требует особого интеллектуального усилия при зрительском восприятии, стимулирует отклик исторической памяти. Каждый из шмуцтитлов, предваряющих главы эпоса, направлен художником именно на достижение этого впечатления. Графические знаки, умело отобранные автором и объединенные в минималистскую пиктографическую композицию, кон-

центрируют художественную энергетику визуального текста иллюстраций.

Продумано предложенное колористическое решение. Черный фон композиций и черная обложка книги символизируют само название эпоса — «Масторава» — «Мать-земля». Бронзовые оттенки рамы погружают в таинство древнего сюжета. Сдержанно введены в каждую конкретную композицию красный, белый, голубой, зеленый цвета.

Смешанная техника исполнения выводит иллюстрации А. С. Алешкина на новый уровень профессионального мастерства. Он соединил ручную графику с компьютерной обработкой. Будучи прекрасным рисовальщиком, мастер начинал работать карандашом, затем расцвечивал изображение акварелью и заканчивал

сочиненную композицию на компьютерном экране, создавая оригинальную электронную версию.

Визуальная история «Масторавы», сочиненная художником, стала связующей нитью, которую он протянул из далекого прошлого в сегодняшний день для того, чтобы его современники могли «увидеть себя», осознать, «кто мы и откуда пришли в этот мир».

Творческая деятельность А. С. Алешкина неоднократно была отмечена высокими наградами. Он трижды становился лауреатом Государственной премии Республики Мордовия (1995, 2005, 2015), был обладателем почетного звания «Заслуженный художник Республики Мордовия» (2007).

Значительное место в творчестве мастера занимал театр. Главной областью деятельности здесь была сценография, хотя известны и его литературные опыты. В начале 1990-х гг., занимая должность главного художника Государственного театра кукол РМ, он работал над спектаклями «Полторы горсти», «Приключения охотника Дамая». Последний был удостоен наград III Международного финно-угорского театрального фестиваля для детей и юношества «Ен дзирд» («Божественная искорка»), II фестиваля театров кукол Поволжья «Радуга» и др.

С 1990-х гг. и на протяжении последующих 30 лет А. С. Алешкин сотрудничал с Мордовским государственным национальным драматическим театром, где в разные годы работал и в качестве приглашенного художника, и на должности штатного художника-постановщика. Спектакли «Толмар», «Сказание предков», «Уроки радости», «Эряфонь парь», «Не забывай забываемое», «Крыша по-

ехала» — неполный список того, что было сделано автором.

Будучи человеком широко образованным, интересующимся различными областями культуры Мордовии, Андрей Степанович принимал участие в рождении двух музыкальных фолк-групп: «Торама», созданной Владимиром Ромашкиным и Геннадием Дулкиным в 1990 г., и «Морденс», основанной Ю. А. Буянкиным в 2005 г. При этом в первом случае он был не только идейным вдохновителем группы, но и запоминающимся исполнителем — играл на аутентичном финно-угорском инструменте варгане, а во втором — автором оригинального названия коллектива.

Существенное место занимала в деятельности А. С. Алешкина общественная работа. В 1989–1991 гг. он возглавлял Союз художников Мордовии, один из самых крупных творческих союзов республики. В 2000-е гг. принимал активное участие в деятельности Международного фонда развития финно-угорских народов, являясь его вице-президентом. С 2015 г. был членом Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест» (ИКОМОС, Россия).

Проблемы развития культур финно-угорских народов составляли главное содержание деятельности А. С. Алешкина как сотрудника Государственного комитета РМ по национальной политике, где он трудился в течение ряда лет. Эта работа, помимо всего прочего, способствовала обогащению представлений о культурах финно-угорских народов, осмыслению их специфики, проникновению в образный

строй традиционного искусства, что составило основу его творчества. Неслучайно в 1995 г. он стал автором Государственного флага Республики Мордовия. Сам художник считал его создание важной вехой своей культурной деятельности.

Творческая многогранность, увлеченность искусством, накопленный опыт повлияли и на другие виды деятельности Андрея Степановича, в частности преподавание в вузе. Более десяти лет — с 2006 по 2018 г. — он являлся профессором сначала кафедры искусства интерьера, а позже кафедры архитектуры и дизайна на архитектурно-строительном факультете Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, где вел как практические творческие (рисунок и живопись, энкаустика), так и теоретические (финно-угорское искусство и мифология, основы и языковая визуализация культуры, синтез искусств в архитектуре) дисциплины. Такой дисциплинарный набор выглядел совершенно оправданным.

Художник обратился к преподаванию, будучи уже известным в республике и за рубежом мастером графики и живописи, кукольником и сценографом, сценаристом, глубоким исследователем финно-угорской культуры, публицистом. Сочетание практических и теоретических дисциплин позволяло ему не только научить студентов правилам традиционного рисунка и живописного видения, но и развить в них желание и умение мыслить, изучать интеллектуальное наследие финно-угров и мировой художественной культуры в целом, совмещать визуальное восприятие арт-объекта с его смысловой наполненностью.

Студенты были включены в профессора. Им нравилась сама манера профессионального общения мэтра: он никогда не акцентировал разницу в возрасте, всегда знал, за что похвалить, стремился подбодрить, увлекался и увлекал студентов процессом рисования, живописно письма. Многие ученики Андрея Степановича, ставшие вузовскими преподавателями, успешными архитекторами и дизайнерами, членами Союза художников России, вспоминают, как преображался художник, садясь рядом с ними за мольберт, какими подвижными и профессионально ловкими были его руки, как тонко чувствовал он цветовую палитру.

На теоретических лекциях профессор любил подкреплять канонические доктрины примерами из собственного художественного, интеллектуального, просто жизненного опыта. Его лекции воспринимались в качестве увлекательного рассказа, заинтересованной взаимной беседы и запоминались слушателями надолго. Важно отметить, что особенно интересным ему самому казался авторский теоретический курс «Финно-угорское искусство и мифология», впервые читаемый им для будущих архитекторов и дизайнеров. В авторском курсе отразилось его стремление выделить локальные особенности искусства каждого из финно-угорских народов, сравнить их, найти и показать общие черты в мифологии, народном и профессиональном художественном творчестве.

Практически всегда обязательные курсы, читаемые А. С. Алешкиным в вузе, имели дальнейшее расширение. Профессор приглашал студентов на выставки, спектакли нацио-

нального драматического или кукольного театра, поставленные им как режиссером или решенные как сценографом, руководил выездными практиками, по собственной инициативе договариваясь с принимающей стороной. Так, в августе 2011 г. Андрей Степанович ездил с двумя студентками – Анной Тимофеевой и Натальей Боляевой – в Финляндию для участия в работе архитектурного воркшопа Vernadoc, посвященного вернакулярной (национальной) архитектуре. Важная деталь его педагогического метода, проявившаяся и в данном случае, – стремление представить Мордовию как исключительно значимое художественное пространство, функционирующее в общем потоке мировой культуры. В воркшопе принимали участие студенты-архитекторы из Финляндии, Румынии, Таиланда, Китая, Египта и Мордовии – в лице наших студенток.

В целом главной целью Алешкина-преподавателя было стремление не просто научить традиционным

художественным азам живописи и рисунка, а открыть студентам новые горизонты профессиональной деятельности, погрузив их в сложное и многообразное пространство творчества.

А. С. Алешкин был талантливым высокообразованным человеком и большим интересным художником. Ему всегда хотелось не только изобразить задуманное в графике или живописи, но и объяснить свой замысел вербально. Искусствоведческие, публицистические и художественные тексты, написанные им, наполнены глубокими размышлениями. Одно из них, о феномене следа, он изложил в книге «Моя Мастерова»: «Оставить след – это самая жизнестойкая позиция, сохранившаяся в мировоззрении человека с момента его появления. Мы говорим: “Жизнь прожита достойно, человек оставил свой след в истории”. То есть мы хотим прожить так, чтобы оставить заметное событие, то, что переживет нас. Оставить след». Андрею Степановичу Алешкину это удалось вполне.

Ольга Герольдовна Беломоева –

доктор культурологии, профессор кафедры театрального искусства и народной художественной культуры Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия, o_belomoeva@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3706-1101>

Надежда Юрьевна Лысова –

кандидат философских наук, доцент кафедры архитектуры и дизайна Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия, lysova-nu@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2406-3925>

Olga G. Belomoeva –

Doctor of Cultural Studies, Professor, Department of Theater Arts and Folk Art, National Research Mordovia State University, Saransk, Russia, o_belomoeva@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3706-1101>

Nadezhda Yu. Lysova –

Candidate Sc. {Philosophy}, Associate Professor, Department of Architecture and Design, National Research Mordovia State University, Saransk, Russia, lysova-nu@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2406-3925>