

**МАЛЕЕВА ИРИНА ИОСИФОВНА,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУК ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ».**

**КОЛЛЕКЦИЯ ГРАФИКИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ.
ДЕМЬЯН УТЕНКОВ.**

Верно утверждение, что одна из самых интересных музейных специальностей – это хранитель. В руках такого человека непосредственный объем интереснейших материалов и возможность их прямого изучения.

В нашем случае – это художественные коллекции музея. История происхождения и появления предметов в коллекции, творческая биография авторов, техника исполнения, художественные особенности – все это, несомненно, интересно и важно изучать.

Темой нашего сегодняшнего разговора стала коллекция графических произведений московского художника Демьяна Михайловича Утенкова. Ее появление в собрании музея связано с именем историка русской архитектуры и градостроительства, архитектора, художника, реставратора, поэта Михаила Петровича Кудрявцева. Активный деятель Всесоюзного Общества Охраны Памятников Истории и Культуры и русского патриотического движения 1960—1980-х годов М.П. Кудрявцев в своих трудах освещал вопросы символики древнерусской архитектуры храмов, жилища, предметов быта в аспекте высокодуховной жизни Руси.

Всю свою жизнь он посвятил спасению памятников архитектуры от сноса, сохранял и реставрировал иконы, которые потом передавал в православные храмы.

Научной основой проектных предложений Кудрявцева стали исследования символического содержания композиции Москвы XVII в. Итоговым трудом по изучению Москвы стала подготовленная им монография «Москва-Третий Рим».

Процесс изучения Москвы и Московского Кремля, привел Михаила Петровича в 1980-х годах к нам на Белозерье. Его заинтересовала архитектура Белозерской крепости, так как известно, что построена она была по принципу именно Московского Кремля и даже соответствует его площади. У архитектора сложились дружеские отношения с коллективом Белозерского музея, он не единожды бывал здесь и оставил о себе память в виде коллекции гравюр и рисунков нескольких московских художников - своих близких друзей. Также в музее хранятся и его собственные работы. О пребывании на Белозерье среди стихов Михаила Петровича есть произведение «Зов», датированное августом 1985 года. Вот несколько строк из него:

В ночь нагулялись, напелись грозные сполохи.
 Над Белоозером снова лишь Солнце одно.
 Скифы, Арилане, Арцы, Фракийцы, Сколоты,
 Родина древняя вас заждалась давно...

Среди гравюр, подаренных музею Михаилом Петровичем, оказались 19 произведений московского графика – офортиса Демьяна Михайловича Утенкова.

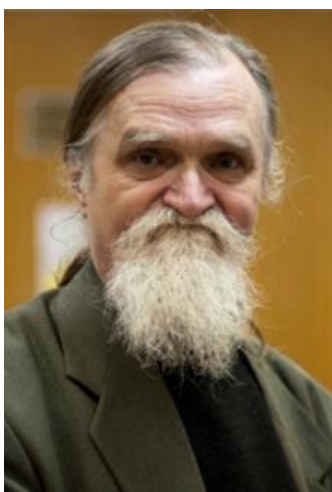

Рис. 1 Утенков Д.М.

Утенков Демьян Михайлович (1948-2014) – график, иллюстратор, писатель. Выдающийся офортис конца XX столетия, знаменитый русский путешественник, исследователь Сибири. Участник самых престижных выставок Европы и Америки.

Отточенная техника (частично изобретённая самим художником, чем он особенно гордился); фантазия, граничащая с мистическим прозрением, – всё это делает его работы неотразимыми. Демьян Михайлович

много и плодотворно работал, как художник-иллюстратор. Графические листы Утенкова обладают неповторимым знаком

индивидуальности, который позволяет безошибочно узнавать его работы. Воздействие усиливается еще и тем, что за видимым изображением часто просматривается не всегда понятный, а то и пугающий подтекст.

Демьян Утенков родился в 1948 году на самой окраине Москвы, в маленьком деревянном доме с садом, и грудного его мать отвезла в свою деревню Песчанку. Это глухой Рязанско-Тамбовско-Мордовский угол. Домики под соломенной крышей, электричества нет. Лошадь, коровы, куры и свиньи. Люди иногда носили лапти. Старый, огромный храм Николы Чудотворца и маленькая хрустально-чистая речка, заросшая ветлами и травой-дурманом. И всё это однажды рухнуло. Пятиэтажка вместо пятистенка. Казалось бы, всё! ...Но Провидение подсунуло выход. Примерно тогда же, лет в 16, когда будущий художник познакомился с азами офорта, попал он в далёкую Восточную Сибирь. Там всё было новое и удивительное – как в детстве. И стала Сибирь как бы его новой родиной. Четверть века каждый год по два, а бывало, и по три месяца проводил он там в экспедициях: то с геологами, то с искателями метеоритов, а потом и сам организовывал экспедиции – просто в поисках высшей Красоты и Первозданности. Тысячи километров проплыл по диким рекам и речкам Эвенкии и Южной Якутии. Девственная природа тех мест, оказавшихся в стороне от цивилизации, по своей чистоте не знает ничего подобного во всём мире.

Как говорил сам художник: «Это не бред влюблённого – это научные факты, которые не нашли ещё своего объяснения. Нулевой фон загрязнения – это значит, что мир там чист, как в первый день творения. И это правда – я свидетельствую об этом как самовидец. Ну а трагизм и некий апокалипсический эсхатологизм моих работ объясняется тревогой и опасением, что всё это великолепие и чистота могут однажды рухнуть так же, как рухнуло все моё детство деревенское...»

Более четверти века своей жизни художник путешествовал по самым отдаленным уголкам Сибири, повторив не один раз маршруты русских

первопроходцев Пояркова и Ермака. Всего Демьян провел двадцать пять сезонов в Восточной Сибири и три экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита в Южной Якутии. Знатоки гордятся наличием в домашней библиотеке его книги «Открытие Сибири. Историко-географический атлас для детей и юношества». В ней автор познакомил читателей не только с хорошо известными первопроходцами Сибири, но и с маршрутами таких исследователей, как Алексеев, Дежнев, Москвитин, Пенда, Ребров, Хабаров.

Демьян Утенков трагически погиб 7 июля 2014 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище недалеко от Москвы.

Его изящно-красивые, тонкие офорты украшают собрания многих известных музеев: Государственной Третьяковской галереи; Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; Метрополитен-музея (Нью-Йорк, США); Национальной библиотеки (Нью-Йорк, США); Музея нового искусства (Кёльна, Германия); Коллекции Гилбертов (Лондон, Великобритания).

Иллюстрировал много книг. В журнале «Чудеса и приключения» опубликованы его статьи о друзьях-художниках: Никирееве С.М., Доленджашвили Г., о своих путешествиях. Более 35 лет дружил с Федором Конюховым. За цветные офорты получил диплом Международной выставки в Бостоне.

Вот, пожалуй, вся информация о Демьяне Михайловиче Утенкове, которую мы сумели отыскать.

Демьян Михайлович Утенков создавал свои произведения в технике офорта - это одна из разновидностей гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм. Несколько слов об этом, для того, чтобы создать представление об этом крайне трудоемком процессе.

Для изготовления печатной формы требуется металлическая пластина, которая полируется до состояния зеркала.

После она разогревается и на неё тонким слоем наносится офортный лак.

Пластину копят до черноты, чтоб видеть, как наносится рисунок.

Иглой рисуем работу или переносим с эскиза.

После того, как рисунок процарапан - опускаем пластину в кислотный раствор. Раствор не травит поверхность лакированную, он травит только рисунок.

Когда пластина протравлена - с неё стирается лак.

Для придания фактуры на пластину ровным слоем сыпется растертая канифоль, а затем, подогревая пластину, канифоль плавится. Лак наносится и протравливается еще несколько раз, в зависимости насколько темным или светлым надо сделать тон.

Офортная краска наносится на пластину, тщательно втираясь в углубления, излишки краски убираются. Пластина фиксируется на офортном станке, прокатывается вал. Офорт готов.

Таких оттисков может быть сделано много. Однако художники как правило ограничиваются в среднем десятью, после чего печатная форма уничтожается.

Таким образом, процесс требует от творца не только художественных способностей, но и знания химии, терпения, навыка и опыта. Однако все это себя оправдывает, так как на выходе мы имеем возможность получения очень детальных, невероятно изящно и тонко проработанных композиций. И если отточенная техника художника соседствует с богатой фантазией, то его произведения в состоянии доставить огромное удовольствие при «знакомстве» с ними. Так, как это мы имеем в случае с гравюрами Демьяна Михайловича Утенкова.

Рис. 2. «Трава забвения», 1975 г.

На переднем плане изображен мужчина, облокотившийся на лежащий в траве невероятных размеров череп фантастического рогатого животного. На заднем плане деревья, городские здания; высоко в небе летит птица. В нижней части офорта надпись на латинском языке: "Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus". (Перевод фразы с латинского означает: «Но бежит между тем, бежит безвозвратное время».)

Рис. 3. «Тажный маршрут», 1971 г.

На офорте изображены идущие сквозь чащу леса четыре мужчины и собака. Деревья корявые, дуплистые, их кроны скрыты от зрителя. Меж стволов в верхней части композиции носятся в небе черные птицы и летучие мыши.

Рис. 4. «Сын планеты земля», 1977 г.

На очень темном фоне космического пространства портрет улыбающегося Ю.А. Гагарина в скафандре, в окружении дубовых ветвей. Над головой космонавта стилизованное изображение луны.

Рис. 5. Семен Дежнев», 1974 г.

На переднем плане небольшое парусное судно с тремя путешественниками на борту, на втором - парусники, сопки, скалы, в небе чайки. В верхней части композиции в ленте слова «Семен Дежнев».

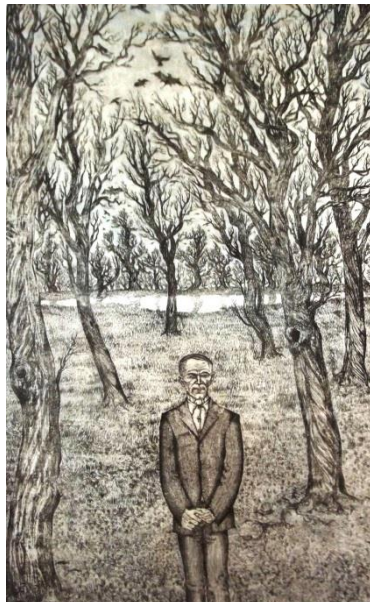

Рис. 6. «Портрет отца», 1974 г.

Словно картинка из сновидения, на офорте со сложенными, будто от неловкости руками, мужчина в костюме, галстук на фоне лесного пейзажа. Деревья корявые, оголенные, меж ними расположилось небольшое озерко. Высоко в небе изображение летящих птеродактилей.

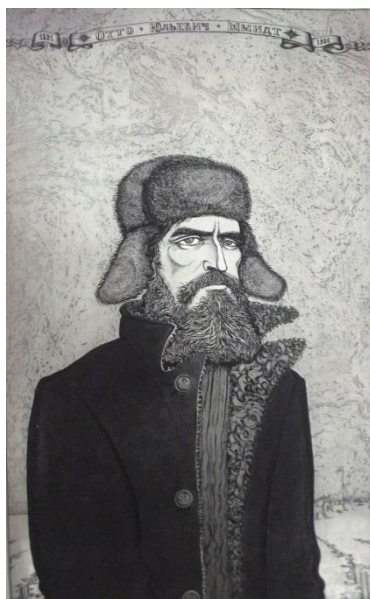

Рис. 7. «Отто Юльевич Шмидт», 1975 г.

На переднем плане портрет исследователя Сибири в овчинном тулупе, шапке. Его взгляд суров и направлен на зрителя. Лицо худощавое, скулы четко очерчены. На заднем плане потрескавшиеся льды, палатки и люди в теплых одеждах. Вверху в ленте имя путешественника и годы жизни: 1891-1936.

Рис. 8. «Новодевичий монастырь», 1978 г.

Изображена пятиярусная колокольня, наклоненная чуть вправо, монастырская стена, храмы. На переднем плане высокая трава, мошкар. В небе, среди стаи ворон – летящий птеродактиль.

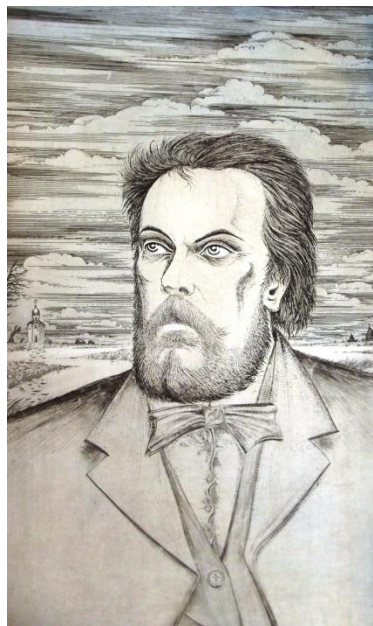

Рис. 9. «Модест Петрович Мусоргский», 1979 г.

На переднем плане портрет композитора, в костюме, галстук-бабочке; очень детально проработаны пуговицы на сорочке. На заднем плане среднерусский сельский пейзаж: церковь, дома, стога сена в поле.

Рис. 10. «Иллюстрации к произведениям Лескова», 1971 г.

Изображение сидящего в часовне мужчины в длинных одеждах за столом перед книгой. Фасадная стена часовни отсутствует. Часовня расположилась в лесной чаще, меж высоких елей с торчащими из земли извилистыми корнями. Над кровлей на ветке дерева сова.

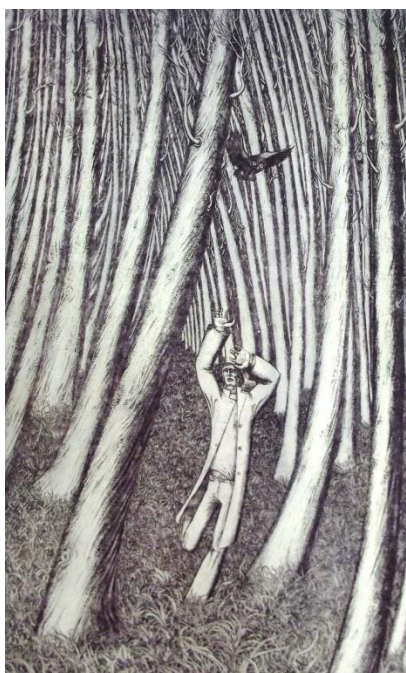

Рис. 11. «Иллюстрация к рассказу Грина «Лунный свет», 1974 г.

Изображен бегущий меж высоких выгнутых стволов главный герой рассказа Пенкаль; его руки в испуге и удивлении подняты вверх, будто заслоняясь от света и летящего над ним филина.

Рис. 12. «Зосима», 1971 г.

Изображен персонаж романа «Братья Карамазовы» - монах, бредущий по булыжной мостовой пустынного города.

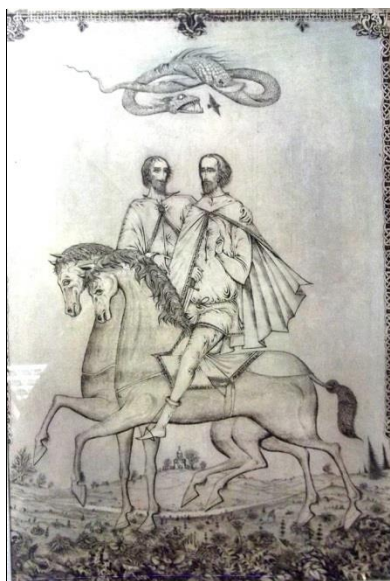

Рис. 13. «Задонщина», 1975 г.

Иллюстрация сюжета «Слово о великом князе Дмитрие Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая». На переднем плане изображение двух наездников в плащах,двигающихся по полю, усеянному черепами людей и животных. Под ногами трава, сквозь которую тянутся вверх кисти человеческих рук. На заднем плане церковь, расположенная на холме меж деревьев. В верхней части фантастический змей, пытающийся схватить зубами летящую птицу.

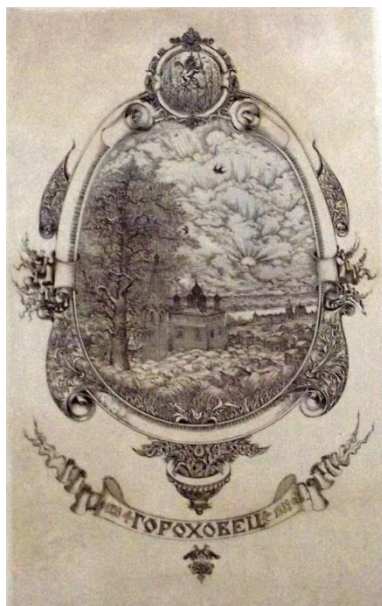

Рис. 14. «Гороховец», 1984 г.

В овальном медальоне изображен пейзаж с храмовыми постройками: в облачном небе в лучах восходящего солнца парящие ласточки. Вверху над медальоном герб города: "Лев, стоящий на задних лапах с короной на голове.

Рис. 15. «Встреч солнца», 1978 г.

В розоватых и серо-голубых тонах восходящее над морем солнце. Парусное судно, берег с сопками. Основной персонаж в центре композиции - разлапистая голая лиственница с шишечками и сломанной верхушкой. На ее корявых ветвях дремлют совы. На ее

Рис. 16. «Возвращение при луне», 1973 г.

Иллюстрация некоего фантастического сюжета. Три мужчины и собака, идущие через поляну с высокой травой, испуганно озирающиеся по сторонам. Вокруг корявые, оголенные стволы. На заднем плане сопки. На одном из деревьев птицы, совы, а на самой верхней ветке дремлет кот. В небе парят птеродактили.

Рис. 17. «Владимир Клавдиевич Арсеньев», 1975 г.

Иллюстрация к известному произведению писателя «Дерсу Узала». Портрет литератора в куртке-энцефалитке, на груди компас, бинокль. На заднем плане в окружении высоких трав двое мужчин с рюкзаками и ружьями, долина, горы. В небе огромное множество очень детально проработанных художником изображений насекомых, птиц, бабочек, летучих мышей.

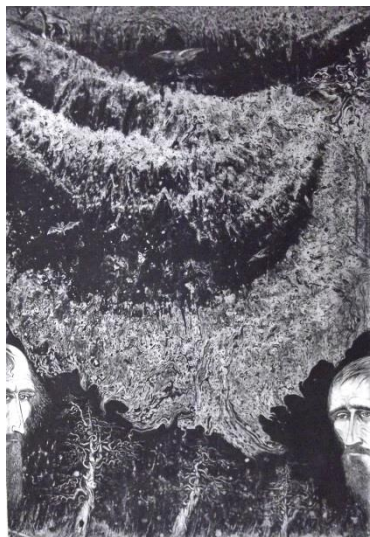

Рис. 18. «Былины», 1978 г.

На очень темном фоне, в нижней части композиции справа и слева изображены бородатые мужские лица, повернутые вполборота к центру композиции. На заднем плане три ветвистых дерева без листьев. В верхней части изображение летящего филина, чуть ниже летучие мыши.

Рис. 19. «Аввакум Петров», 1978 г.

Портрет идеолога старообрядчества протопопа города Юрьева-Повольского - Аввакума Петровича Петрова во время его путешествия по Сибири. На переднем плане мужчина в тёмных зимних одеждах. Правая рука поднята для крестного знамения с двуперстием. Мужчина стоит на растрескавшемся берегу реки в окружении деревьев. На заднем плане погост. Слева вверху витиеватый вензель, под ним, будто извне, рука с двуперстием.

Рис. 20. «Автопортрет в образе геолога», 1974 г.

На переднем плане изображение художника в куртке-энцефалитке с круглой эмблемой на груди в виде блохи. Лицо худощавое, взгляд острый чуть искоса в сторону зрителя. Четко очерченные скулы, борода, темные

тени у глаз - лицо человека, привыкшего стойко переносить трудности. На заднем плане озеро, небо, горы, в небе одинокая птица.

Автор явно склонен к мистификациям. Практически в каждом произведении лишь ему понятные знаки, символы, повсюду скрытый смысл, глубокий философский подтекст. Дремлющий на ветке дерева кот посреди таежных дебрей, летучие мыши, динозавры, совы, кости доисторических животных и, наконец, постоянно встречающийся образ лиственницы с шишками на голых ветвях. Художник не напрасно говорил нам об апокалиптическом трагизме, коим наполнены его произведения. Действительно, некая тревога и даже боль за зыбкость бытия ощущается невооруженным взглядом. Впрочем, ни один настоящий художник не станет подробно распространяться и объяснять, какой посыл он хотел донести до зрителя той или иной своей работой. Как сказал кто-то из великих: «У меня всё время спрашивают, о чём мои произведения. А я отвечаю, как и ответил бы любой приличный творец,— они именно о том, о чём вам кажется». И возможно, Демьян Утенков согласился бы с этим утверждением.

Список источников и литературы

1. В.С. Свиткова «Беседы об искусстве» Москва «Просвещение» 1978 г.
2. <https://pikabu.ru/>
3. http://proverenovremenem.com/author_detail/?id=176
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудрявцев,_Михаил_Петрович