

Десять лет Елена Честных прочно занимает место среди ведущих художников Новосибирска. Интерес к ней постоянен. И она оправдывает его, показывая на вернисажах всё новые и новые работы. Попытка разгадать её творческое кредо – это увлекательная интеллектуальная игра.

Она молода и амбициозна. Но не это главное. В ней есть то нерастрченное чувство удивления перед необъятной действительностью, которое и питает её творчество. Без этого невозможно представить её картины. Именно оно придаёт её творениям ощущение чистоты и непорочности, которых так не хватает в современном искусстве.

Широко раскрытыми глазами она впитывает и переносит на полотна красоту этого мира. Для каждой темы находит свой приём и не стесняется быть наивной и простодушной. Может быть, картина «Плейбой» (2001 г.) с изображением грустного зайца, сидящего на лавочке перед дверью дома, кого-то и удивляет своим странным юмором и детской наивностью, но кого-то и умиляет целомудренной откровенностью и иносказательностью при разговоре о человеческой жизни. Этот приём характерен и для других картин, где персонажи сродни куклам-марионеткам, которых часто можно видеть среди каналов Венеции или на улицах маленьких китайских городков. Стиль художницы в этих произведениях пронизан ностальгической печалью и тревожащим одиночеством, даже когда её персонажи находят в себе силы обрести любовь и понимание («Встреча», 2006 г.).

Эта линия творчества Елены Честных сформировалась ещё в юные годы, когда она увлекалась графикой. Те листы были насыщены символикой и сюрреалистической атмосферой. Внутренний мир художницы был полон сумрачных настроений, что говорит о напряжённой духовной работе и поиске смысла («Я», «Кассандра», «Ловец снов», «Дом 33» – все 1998 г.). Элементы фотореализма, присутствовавшие в данной серии работ, в дальнейшем помогут ей делать более убедительными свои более поздние живописные композиции.

Нельзя сказать, что этот период продолжался долго. Но некие подспудно тающиеся «сюрные» элементы до сих пор присутствуют в её работах.

Другая линия, которой отдаёт дань художница – это натурные пейзажи. В них всегда полно света и неизъяснимой красоты. Цветущие сады, роскошные южные растения, дома и хижины, море и холмы – вот основные «герои» её райских видов. Пищу для таких пейзажей давали ей многочисленные путешествия, которые она совершает с завидной регулярностью по всему миру. Сирия, Италия, Индия, Индонезия и другие далёкие страны обжиты ею и прочувствованы, можно сказать, до мелочей, но мелочей поэтических. В них тоже наблюдается своеобразная эволюция стиля: этюдный характер первых сирийских работ постепенно преобразуется в более концептуальные видения Эдемского сада (индийские и индонезийские пейзажи). При этом надо отметить, что Елена не выбирает специально красивые мотивы, а, наоборот, в прозаических уголках обнаруживает неиссякаемую красоту (цикл «Индийские каникулы», 2004 г.). Пейзажи такого рода отличаются повышенной эмоциональностью восприятия и ярким колоритом. Здесь созерцательность приобретает зримые формы, и время в них как бы остановилось и миг длится бесконечно.

С появлением полотен «Старое кино» (2003 г.) и «Маяк» (2004 г.) у Елены Честных возникает интерес к прошлому. Она очарована магией старых фотографий, которые дают ей возможность встречи с давно ушедшими людьми, пытавшимися остановить мгновение с помощью фотоаппарата. Их лица задумчивы, черты ясны, но окружение тает в дымке бегущего времени, стирая формы окружающего мира, как это происходит с путешественниками, смотрящими из окна несущегося поезда. Последнее сравнение особенно важно в данном контексте, потому что именно этот аспект раскрывает в художнице

способности к философскому осмыслению мира. Образы старых фотографий породили интерес к живописи тщательной кисти и изящных лессировок, чего художница избегала делать в своих пейзажах.

Последнее путешествие в Чили (2008 г.) инспирировало появление картины «Road movie». Своеобразный кинематографический аспект композиции этого полотна сообщает его восприятию известную динамику. Ряд мелких и крупных кадров, как будто без разбора поданных зрителю, даруют ему, тем не менее, образ далёкой страны. Пейзажи прекрасны и недоступны. Стиль туристских проспектов использован в стилистике полотна, как кажется, вполне органично, что делает картину совершенно новой для художницы по языку.

Интроверт по натуре, Елена Честных при этом всегда открыта миру. Трудности перевода переполняющих её эмоций в изобразительный ряд преодолены. Её работы узнаваемы. Она становится зрелой художницей. Но у неё не исчезла вера в сказочную жизнь и возможности человеческой натуры. Лёгкая грусть тихого сна овевает её поэтические грёзы о подлинном предназначении человеческой жизни – существовать с миром в гармонии и стать мыслящей частицей его красоты.

Запечатлённые на её полотнах разные истории, рассказанные нам художницей, как она сама признаётся, подлинные. Они предстают на её картинах перед современным зрителем как путеводитель, который поможет выйти к морю или увидеть новые горизонты.

Александр Клушин

Искусствовед, Новосибирский художественный музей,

заслуженный работник культуры РФ

Elena Chestnykh is fascinated by the magic of old photos, which provide her with the opportunity to meet people who had left from here long ago and who tried to stop the moment with the help of photo camera. Their faces are thoughtful, the features are clear but the surrounding is vanishing in the haze of running time, erasing the shapes of the world around as it happens with the travelers looking out of the windows of a rushing train. The last comparison is especially important in this context, because it is exactly this aspect that reveals in the painter the ability to comprehend the world philosophically. The images of the old photos gave rise to the interest towards the pictorial art of elaborate brushwork and refined glazes, which were avoided by the artist in her landscape paintings.

Aleksandr Klushin, fine art expert,

Novosibirsk State Museum of Fine Arts

