Весть. — Калуга. — 2003. — 21 нояб. — с. 16

Вчера в малом зале Дома художника открылась первая персональная выставка Елены Владимировны Баталиной. Событие, которого многие калужане, любители изобразительных искусств, завсегдатаи вернисажей ожидали давно и с нетерпением. Уж очень необычно это творчество, уж очень много споров по поводу этой графики возникает в профессиональной среде и в среде любителей, уж очень непримиримы бывают точки зрения.

Лена БАТАЛИНА:

«Исследую женскую душу»

«А я не для точек зрения работаю, - говорит художница, ничуть не рисуясь при этом, не стараясь подавить или обескуражить собеседника. - Я решаю собственные проблемы. Если кто-то меня не понимает или не любит - это его, а не моя проблема. За продажностью, то бишь за продаваемостью работы, я не гонюсь. Слава Богу, пока не голодаю. Наоборот даже, не люблю отпускать от себя свои рисунки и композиции. Они мне как дети».

Скажу без обиняков: Баталина - мой художник, отношу себя к поклонникам её сурового, очень серьёзного аналитического стиля. Про себя давно называю ее «маленький Дюрер». И вообще Лена - человек хороший, красивый, стремительный. Куда она стремится? Не знаю. Не так просто ответить на этот вопрос. Возможно, после её персональной выставки, совместно с нашими читателями, искусствоведами и искусстволюбами ответим. Хотя вряд ли. Ответит время.

Вообще не так уж давно её работы стали помаленьку просачиваться на наши губернские большие выставки. Мастерам такого плана, как Елена, явно гуляющая сама по себе, нелегко пробиться через рутину губернской «творческой действительности». Впрочем, сама эта персональная выставка, а также присуждение недавно ей губернской премии имени Афанасия Куликова в номинации «графика» - уже означают: пробилась.

Она вообще ещё молода (около тридцати), хотя уже завуч самой крупной в области школы изобразительных искусств, ДШИ №3 в Калуге. Первое впечатление от её работ: «Вот это да - карандашом рисует! Да ещё такие большие и такие сложные композиции, натюрморты, стилизованные фигуры человеческие. Что же это она творит? Как продавать такое? Чем жить художнику? В нашем городе, где мещане и купчики покупают только раскрашенные «каменные мостики», рябинки с берёзками или «красиво» полуобнажённых сильфид, это в салонах не пойдёт. Наверное, художница - старая дева какая-нибудь, сидит днями и ночами, карандашиком шкарябает, вчерашнюю корочку во вчерашней заварке размачивает. Простой серый карандаш - это так немодно. Работа так хрупка, что на неё и дышать опасно. Где там везти куда-то... И тиражировать нельзя - один-единственный ужасно многодельный экземпляр...»

На самом деле она вовсе не старая дева. Наоборот, вулкан энергии, молодая мама, имеет девятилетнюю дочку Екатерину: «А это уж вовсе бесёнок. В смысле энергии, подвижности - это я в кубе. С ней вообще никто сладить не может. Хотя и со мной тоже не так просто...» Ага! Непросто, сама призналась. Поэтому я решаюсь ей задать один очень «нетворческий» вопрос: а почему это многие калужские профессиональные художницы (да почти все!) - мастерицы, спортсменки, красавицы - не замужем?

Леночка смеётся, ой, разумеется, в данной ситуации - Елена Владимировна Баталина, заместитель директора крупнейшего в области специализированного учебного заведения, известный художник-график, член Союза художников России. «А за кого замуж-то выходить? - говорит член Союза. - У нас на работе сплошь женщины. Был один Володя Становов, и тот, к нашему большому горю, скончался скоропостижно в этом году. Причина неустроенности наших личных жизней, скорее всего, в том, что каждая из нас личность. Имеет большие собственные творческие амбиции. Уже не соглашается на роль «свари, постирай, принеси, подай». Лично у меня в этом была причина разлада с мужем...»

В 1990 году она закончила художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического университета. Там, в общем-то, не готовят каких-то суперхудожников, тем паче - новаторов, авангардистов. Готовят скромных, грамотных учителей рисования, которые разъезжаются по всей огромной России и добросовестно учат изоискусству детей в провинциальных ДШИ. А вот Баталина тем не менее выросла в настоящего профессионала-художника, причём в мастера, имеющего абсолютно нестандартное творческое лицо. Вот что пишет о нестандартном творческом лице Елены художник Любовь Табакова в буклете, специально подготовленном к нынешней персональной выставке:

«Работы Баталиной - это и борьба с личными «демонами», и исследование женской души, великого женского начала, задающего свой ритм жизни. Это изобилие предметов-символов, присущих миру вещей и человеческому сообществу. Всё это облечено в строгую графическую форму с чётко выверенной композицией. Стоя перед её работами, невольно задаёшь себе и автору вопрос: куда девать нерастраченную и невостребованную истинно женскую сущность, так тщательно скрытую за внешней самодостаточностью?..» Да, не претендуя на полноту исследования творчества Елены Баталиной, Табакова, пожалуй, выразила квинтэссенцию этого парадоксального творчества.

Не мной замечено: настоящее искусство парадоксально, иным оно не может быть по определению. Стало быть, если вы созерцаете в каком-либо выставочном зале стандартную калужскую «маслопись» (словечко, услышанное мной от Баталиной), те самые упомянутые уже нами пейзажики, натюрмортики, «нюшечки».- можете быть уверены, что к искусству это имеет лишь косвенное отношение. Твёрдо можете быть уверены и в том, что рисунки и композиции Баталиной - искусство (я уже не говорю о её виртуозной технике). Если кто-то не понимает этого теперь, поймёт позже.

Откуда же происходит острая парадоксальность этого творчества? Ведь сама Елена всеми корнями своими восходит, точнее, исходит из глубинной калужской деревеньки Вышилово, ныне уже не существующей. Откуда эта широта и глубина в постановке творческой задачи и в её решении, откуда такой не женский конструктивизм, философичность, презрение к лирике, внешней красивости, к антуражу? Художница сразу же пытается взять за рога быка сущности явления. И часто это ей удается. Она не любит цвета, хотя владеет и масляной, и акварельной техникой. Она не делает эскизов, не рисует подготовительных набросков. Всё держит и конструирует в голове, всё видит и всё варьирует в виртуальном пространстве. И только в готовом, отмоделированном виде переносит найденное на лист бумаги.

- Кто вам нравится, кто ближе по духу из местных художников-графиков, из великих? - спрашиваю Лену накануне открытия выставки.

- Нравятся-то мне многие: и Страхов, и Камышанская, и Шубин, больше других - Надя Китаева из Обнинска. Но никто из них мне не близок. В творчестве я одинока. А из великих: Дюрер, Гойя, Дали, но больше всего Леонардо да Винчи. Это мой кумир. Это художник глобальный, космический.

Вот такова наша, тоже глобальная и тоже космическая художница Елена Баталина. Калужским Дюрером я её назвал ещё до беседы с ней. Оказывается, немного ошибся - она замахнулась на самого Леонардо. А что, очень может быть! Нам не дано предугадать... Специально даём сегодня побольше иллюстраций с её работ. Но учтите: фотоиллюстрация никак не может заменить живого общения с мастером в выставочном зале.

Валерий ВАСИЛЬЕВ.