

[Игорь Чайковский]

Когда я думаю об Игоре Чайковском, то вспоминаю вот эти стихи Николая Заболоцкого. Игорь умер в сентябре 2009 года. Буклет посвящен его памяти и творческому наследию. Игорь был значительной фигурой в художественной жизни города Апатиты. Я помню его совсем молодым, Мы вместе работали в одной забавной организации, в «Комбинате торговой рекламы». Здание находилось на самой окраине поселка Кукисвумчорр, на улице Чуйкина. Игорь делал проекты для газосветной рекламы. Он был молод, худ и полон творческих планов.

А совсем близко мы стали общаться, наверное, с 1987 года, когда организовалось творческое объединение «Мастер», в котором участвовали практически все художники, живущие в Апатитах и Кировске. Игорь был одним из лидеров объединения. Мы организовывали передвижные выставки, участвовали в городских праздниках, делали инсталляции и тематические экспозиции. Это было интересное время. Мы тогда были еще молоды, и казалось, что перед всеми нами открывались радужные перспективы.

Но не только регион Хибин был ареной различных художественных акций, в которых мы с Игорем участвовали. В 1989 году мурманский молодой художник Анатолий Бараник явился инициатором создания группы «АВАН». Это был опыт объединения художников примерно одного возраста, учившихся в разных учебных заведениях, но объединенных желанием сказать свое слово в искусстве, тем более глядя на пример Питера и Москвы, где молодежные художественные группировки плодились, как грибы после дождя. В эту группу в разные годы входили: Алексей Сенаторов, Анатолий Бараник, Игорь Чайковский, Хан Абдурагимов, Игорь Ключкин, Александр Сущин, Петр Гороховский, Слава Ишутин, Юрий Еремин, Ирина Шутова, Евгений Ситник, Алена Злобина и другие. Группой были проведены несколько выставок, которые имели довольно большой художественный резонанс.

И не случайно, когда город-побратим Мурманска - американский Джексонвилл пригласил наши художественные силы показать свое искусство в США, то от Мурманска поехало 2 экспозиции: от местного отделения Союза художников и от группы «АВАН».

Автору этих строк удалось участвовать в обеих выставках.

Надо сказать, что тогда в художественных кругах бытовала мифология, что наше искусство очень интересно западному зрителю, и они с нетерпением ждут русских художников.

В какой-то мере это было так, по некоторым данным в период с 1987 по 1993 год на Запад было вывезено около 1000000 картин советских художников. Не случайно вскоре после организации группа «АВАН», ее идейный вдохновитель Толик Бараник произнес легендарную фразу: «Нас знают на Западе!». Но вскоре он уехал в США на постоянное место жительства, и творческая история группы АВАН завершилась,

Не случайно именно с Игорем мы прилетели утром 19 августа 1991 года в Апатиты. Путч. ГКЧП. Российский триколор. Социальные потрясения того времени

вызвали у художников естественную реакцию. Была создана целая серия работ, в которых мы: Игорь Чайковский, Александр Терещук и Игорь Ключкин выразили свое отношение к происшедшим событиям. Так родилась выставка «Живопись времен переворота» и этой выставкой была открыта новая арт-структура: Общество с ограниченной ответственностью «Галерея «М», с уставным капиталом в 1000 рублей. Это была первая частная галерея в советском Заполярье.

Первая выставка оказалась довольно востребованной: в феврале 1992 года она демонстрировалась в Мурманском художественном музее, а в августе этого же года, в годовщину путча ее увидели зрители Государственного музея политической истории России в г. Санкт - Петербурге.

Здесь было предложено интересное экспозиционное решение. Картины художников Галереи «М» демонстрировались на фоне огромной картины «Взятие Зимнего» размером 4х18 метров. Происходил очень интересный семиотический диалог двух художественных объектов: путч 1991 года на фоне путча 1917 года. Пять работ художников с тех времен хранятся в коллекции Музея политической истории России.

Игорь, будучи главным действующим лицом галереи, очень много сделал для того, чтобы галерея стала местом экспозиции современного, актуального и альтернативного искусства. Он достаточно интересно в своем живописном творчестве интерпретировал традиции русского реалистического искусства и приемы русского и зарубежного авангарда. И подчас в этом он достигал довольно интересных решений.

Сейчас считается хорошим тоном ругать 90-е годы. Но тогда выставка в небольшой галерее в пятиэтажном доме становилась событием для культурной жизни города. На открытия приходил мэр города Апатиты Евгений Вайнштейн. Благодаря Игорю, который долгий период был руководителем и директором галереи, художники галереи показывали свои картины в Германии, Англии, Швеции и других странах. В начале 90 годов Игорь очень активно занимается живописным творчеством.

В этот период художник предпочитает знаково-монументальные решения своих холстов. Эту тенденцию можно заметить в работах «Кенгуру» (1993г.), «Раковины» (1991г.), стилистика которых построена на близких по тону цветовых оттенках, при лаконичной композиции, Что, в какой то мере, напоминает фресковую живопись.

Например, в картине «Собака, кусающая ногу под цветущим деревом» (1991г.) форма подачи живописного материала лаконична, довольно монохромна и вся построена на причудливом силуэте собаки и конструктивно-условном решении цветущего дерева.

Подобный художественный прием можно заметить и в работе «Коррида» (1991г.), в которой вся картина представляет собой формально организованную ритмическую композицию, в которой оранжевые, красные, черные, белые оттенки цвета создают несколько терпкий и живописно-острый образ.

В картине «Наблюдатель» (1991 г.) кинематографический композиционный прием и большое внимание автора к фактурным поверхностям позволяет зрителю погрузиться в тревожно-мистическую атмосферу картины. У зрителя возникают вопросы: «Кто этот человек?», «В какое время это происходит?», «Что будет дальше с героем картины?». Ответа на эти вопросы нет, зритель сам пытается ответить на них, вовлекаясь в интеллектуальную игру, устроенную художником. В этой картине художник поднимается до больших философских обобщений.

Игорь Чайковский в своем творческом арсенале довольно часто использовал приемы авангардного искусства XX века.

Например, в картине «Конькобежец» (1993г.), где опять же лаконичная знаковая форма изображения дополняется использованием настоящих коньков, прием, характерный для стиля «поп-арт». В работе «Золотой квадрат», (1994г.) построенной, как супрематическая композиция, наклеенные на поверхность картины ножницы и деревянные бруски, покрытые типографским золотом, создают запоминающийся художественный образ. Подобный прием использован Игорем и в работе «Бессонница» (1991г.) - вытянутый по вертикали холст расчленен на плоскости белого, синего, красного цвета с тональными переходами. Узнаваемые реалистические детали: электрическая лампочка, стул, кровать помогают зрителю погрузиться в состояние, знакомое многим.

«Одиночное плавание» - вещь, созданная в 1999 году, привлекает вниманием лаконичной монументальной формой изображения и сдержанным серо-зеленым колоритом. Художник отдал дань популярной в творческой среде теме «ню» - обнаженного женского тела. Довольно часто автор изображает только торс женщины, будто напоминая зрителю о классической традиции. В картинах «Объятия» (2002г.), «Обнаженная» (2005г. и 2002г.), «Красота» (2002г.) художник располагает теплые по цвету изображения женских торсов на синевато-голубом фоне, тем самым создавая запоминающийся живописный образ.

Надо заметить, что в начале XXI века в творчестве Игоря Чайковского появились и другие тенденции. Довольно часто форма изображения стала более мелкой, а художественные образы более гротесковыми. Особенно это заметно в натюрмортах, где подчас графическая в своей сути, псевдореальная описательность становится литературной и понижает выразительность живописного решения. Но в самых лучших произведениях этого периода Игорь продолжает решать свои холсты большими пластическими образами, например картина «Ветер» (2001 г.).

Довольно много произведений художника разбросано по всему миру: Германия, Швеция, Норвегия, Великобритания, Финляндия, США - в этих странах есть работы Игоря. Скорее всего, никогда вместе работы Игоря Чайковского собраны не будут, впрочем, это характерно для всех художников.

Игорь Чайковский был творческим и своеобразным человеком. Даже по внешнему виду он был типичный представитель богемы, ветеран движения «хиппи». Его творческий потенциал предполагал, что его ждет интересное будущее. В своих лучших произведениях художнику удавалось создать иногда причудливо - гротесковые, а иногда монументально - знаковые решения, подчас

очень высокого класса. И так обидно, что уже никогда зрители не увидят новых произведений Игоря Чайковского. Он уже в другом мире:

«Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито»

Типично русская традиция и творческий распорядок жизни, к сожалению, привел к печальному финалу, Без Игоря художественная жизнь города Апатиты будет не такой интересной, причудливой и выразительной. И что тут делать? Остается воскликнуть вслед за не так давно умершим московским поэтом Алексеем Дидуровым: «Я бы остался, но зачем? Зачем? Песчаный ветер взялся завывать. Как я забыл уметь забывать? И рай, и ад - все бренно на земле. Стою на пустыре. Навеселе. День ослепителен. В глазах темно. Пью теплое крепленое вино. Сдержаться - молод. Плакать - староват... Пошли, пошли. Никто не виноват».

*Игорь Ключкин, член Союза художников России,
старший преподаватель кафедры культурологии и
искусства ЛГУ имени А. С. Пушкина, руководитель
«Галереи «М».*

Из книги: Игорь Чайковский. 1959-2009. Живопись. Графика: [альбом] Э предисловие И. Ключкина – Апатиты, 2011. – 48 с. : ил. (С. 2-5).