

Волнительно, мучительно, прекрасно

Что вдохновляет белгородскую художницу Елену Шаталову

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНА ШАТАЛОВОЙ

Елена Шаталова: «Это не я выбрала абстракцию, а она выбрала меня»

ТАЛАНТ Елена Шаталова выросла на сцене, в 21 год уже руководила Домом культуры и училась на режиссёра. Но ради воспитания троих детей надолго оставила творчество, успев поработать парикмахером, уборщицей, флористом, преподавателем и даже укладчиком-упаковщиком на производстве. После выхода на пенсию увлеклась абстрактной живописью, освоив непростые техники со спиртовыми чернилами и эпоксидной смолой. Результат превзошёл ожидания – две персональные выставки, одна из которых открылась в Москве, десятки российских и международных наград и членство в Евразийском художественном союзе, Ассоциации художников современного искусства и Союзе абстракционистов России.

АНАСТАСИЯ СОСТИНА

ИСПЫТАНИЯ ТРУДНОСТЯМИ

В ставропольском городе Нефтекумске, где она появилась на свет, её родителей знали все. Папа возглавлял районное управление культуры, а мама руководила народным театром.

– С шести лет я выступала на сцене, – рассказывает Елена Шаталова. – Участвовала во всех постановках, читала стихи. Хотя сначала мечтала стать певицей, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и готовилась к поступлению в музыкальное училище, но в итоге театр оказался сильнее. А потому поступила в Краснодарский государственный институт культуры на кафедру театральной режиссуры и мастерства актёра.

В 21 год юной Елене уже доверили руководство Домом культуры. И работа эта ей очень нравилась. Но рождение первой дочери Полины – инвалида детства с целым «букетом» диагнозов – надолго разлучило Елену с миром искусства. Все своё внимание пришлось направить на лечение и реабилитацию дочери. Муж быстро сдался и оставил жену с

большим ребёнком одну. Как вспоминает Елена, было непросто, но очень поддерживала мама. А через какое-то время девушка встретила своего второго мужа и переехала вместе с ним в Белгород.

– Это был 1989 год, – говорит она. – У нас родились ещё двое детей – дочь Александра и сын Николай. Время непростое, надо было как-то растить детей. И я занималась самыми разными вещами: выучилась на парикмахера, вырезала трафареты и делала вывески, мыла полы. Затем пошла работать в институт культуры. Там я заведовала учебным культурным центром и преподавала сценическую пластику и актёрское мастерство у эстрадных вокалистов.

Но и второй брак не прошёл испытаний временем и трудностями. Елене нужно было в одиночку поднимать троих детей. Увольняться из института культуры и искать более «денежную» работу пришлось в середине учебного года. Так она попала на пищекомбинат (ныне кондитерская фабрика «Белогорье») укладчиком-упаковщиком, затем оператором упаковочного оборудования. Работала в три смены и даже стала передовиком производства. Но радости это не приносило. Совершенно случайно или не случайно, как говорит Елена, она попала во флористику.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ

Профессию флориста очень ценила за возможность создавать необычные букеты и композиции, реализовывать себя в творчестве.

– Я постоянно училась, ездила на курсы, – рассказывает она. – И параллельно работала в магазине цветов. Познакомилась с удивительными педагогами, со многими мастерами-флористами, участвовала в различных, в том числе и международных, проектах. Дважды мои работы попадали на страницы ведущего флористического издания страны – журнала «Цветы». В Белгороде мне особенно запомнился проект, который мы воплотили в жизнь вместе с

Тимуром Халиуллиным. Я создала цветочное оформление для его концерта «Музыкальные цветы» в филармонии, посвящённого 8 Марта. Но в конце концов занятие флористикой мне пришлось оставить из-за ковида.

В 2020 году Елена тяжело заболела. Лечилась и восстанавливалась очень долго. А когда вновь попыталась выйти на работу, поняла, что 14–16-часовую нагрузку больше не выдерживает. И решила, что пора официально выходить на пенсию.

– Ушла. Но чем заниматься? Творчество-то бушует в организме, – шутит художница. – Смотрела какие-то ролики в Интернете и захотела освоить чернила. Это удивительный материал, я влюбилась в него даже просто визуально. Купила в магазине недорогие на тот момент спиртовые чернила, попробовала. Результат понравился, но не порадовала. Поняла, что надо углубляться в изучение, искать педагогов-мастеров. Бесформенная абстракция была неинтересна, хотелось передавать своё видение через образность. Так я нашла своего наставника – художника и педагога Ольгу Шкоду из Москвы. Прошла почти все её курсы. Мы по сей день на связи, нахожу у неё поддержку, получаю в нужный момент советы и подсказки в поиске своего стиля.

ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ

С лёгкой руки наставницы Елены её самобытный стиль получил название «неабстрактной абстракции», поскольку в её работах всегда сокрыты определённые образы, которые часто рождаются именно в процессе творчества, а не задумываются заранее. Так или иначе это связано и с теми материалами, которые художница выбрала для себя в качестве основных.

– Эпоксидная смола, например, ещё один удивительный материал, – рассказывает Елена. – Непростой, в жидком виде он очень токсичен и требует ра-

боты в специальном респираторе с защитой серьёзного класса. Но что самое главное – он непредсказуем. Смола живёт своей жизнью, особенно когда взаимодействует с чернилами. А поскольку я экспериментатор, то особенно ценю именно процесс смешивания красок, различных по свойствам материалов. Это завораживающее зрелище: происходит какая-то своя магия, на которую ты практически не можешь влиять. Это волнительно, мучительно и в то же время прекрасно.

Помимо чернил и смолы, художница использует в работе акрил, текстурные пасты. Порой совмещает все эти материалы, создавая работы в смешанных техниках. И даже названия у Елены рождаются уже в процессе. Они отражают именно тот образ, чувства, эмоции, которые художница уловила в момент творчества и попыталась выразить в работе.

– Для меня это способ существования и самовыражения сейчас, – делится Елена. – Это не я выбрала абстракцию, а она выбрала меня. Если ты видишь нарисованный куст сирени, то ты ничего, кроме куста сирени, не увидишь. Абстракция не в лоб индосказательна, метафорична. Кто-то увидит одно, кто-то – другое, а кто-то вообще ничего не увидит, и это абсолютно нормально.

По словам Елены Шаталовой, на творчество её вдохновляет весь окружающий мир.

– Иногда всё начинается просто с желания опробовать новый вид чернил, – говорит художница. – Или вылить головную боль. У меня с детства сосудистые проблемы, и бывают жуткие головные боли. И порой ты просто выливаешь с помощью чернил эту самую боль и понимаешь – что-то интересное получилось.

Как признаётся Елена, работать над той или иной картиной она может от двух-трёх дней до месяца и даже года. Иногда процесс стопорится, чего-то не хватает образу, тогда художница откладывает работу на неопределённое время. Но неизменно возвращается к этому вновь, посмотрев на своё творение свежим взглядом.

ДВОЙКОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Оценив способности Елены, её наставница предложила участие в выставке «Арта-2022». Это был для неё новый опыт, но окончился он блестяще. Первая проданная на выставке картина была авторства именно Елены Шаталовой. С этого момента началась её активная творческая жизнь. Спустя почти год Пушкинская библиотека-музей организовала первую персональную выставку Елены. Тогда её необычные работы получили массу положительных отзывов и откликов.

– Это было двойное ощущение, – вспоминает Елена свою выставку и первую купленную у неё работу под названием «На закате». – С одной стороны восторг, а с другой – сразу начинаешь копаться в себе: а может, это просто случайность? Ты же всего лишь начинающий художник, посмотри, сколько здесь мастеров.

Минувшей осенью восемь из 15 работ Елены Шаталовой получили призы на Российской неделе искусств. Там же, в торжественной обстановке, ей вручили удостоверение члена Евразийского художественного союза. Помимо абстрактных полотен, жюри конкурса оценило и созданный Еленой авторский столик в номинации «Дизайн». А 1 декабря 2023 года художница открыла свою первую персональную выставку в Москве. Больше 30 её работ выставлено в одном из творческих пространств столицы.

В планах у Елены Шаталовой пробовать себя в новых техниках. Например, освоить акварель, которая по внешним проявлениям схожа с чернилами, но очень отличается в технике работы. На очереди и масляные краски. Однако, как признаётся художница, в работе с ними требуется терпение, которого ей порой не хватает. Ведь тот же акрил высыхает очень быстро.

Но самым главным для Елены Шаталовой, независимо от выбранного ею материала, остаётся всё же большое желание быть даже не понятой, а, скорее, прочувствованной зрителем. БП