

Научная статья

УДК 7.071.1

DOI: 10.36871/hon.202303160

**ХУДОЖНИК ЮЛИЯ ДОЛГОРУКОВА.
ИДЕАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ЛЮБВИ***Лариса Геннадьевна Перемыслова¹,
Игорь Иванович Черкасский²*¹ США, Феникс, Аризона² Международная академия современных искусств141580, Московская область, Солнечногорский район, Коттеджный комплекс
«Удачное», Дом-музей Н. Н. Седнина¹ lperemislov@yahoo.com, ORCID: 0000-0001-7664-2550² cherkasskiyol@mail.ru, ORCID: 0009-0002-4973-3398

В статье представлен ретроспективный взгляд на творчество известной московской художницы Юлии Долгоруковой как на попытку поиска нового в традиционных жанрах пейзажа, натюрморта, коллажа и абстрактных композициях. Творческие корни ее живописной манеры уходят в русский импрессионизм и традиции художников-нонконформистов 60–70-х годов прошлого века. На протяжении всего творческого пути Юлии Долгоруковой в ее полотнах прослеживаются мучительные поиски своего индивидуального живописного стиля, обращение к опыту наставников, преодоление внутренних барьеров и выход за рамки всех существующих ныне художественных направлений. Натюрмортам Юлии присущи объемы крупными цветными мазками кистью и мастихином, яркая палитра, цвет и свет. Отдавая дань классическому художественному наследию, в своих пейзажных работах художница тяготеет к очарованию образа города русской глубинки, исторического Подмосковья, своей малой родины, морских пейзажей Крыма и Турецкой Анталии. Другая ипостась творчества Юлии Долгоруковой — живописные работы и эскизы декораций и костюмов для театральных постановок, балета и всего, что связано с танцем. И, наконец, третье направление ее творчества — это эксперимент с новыми материалами и техниками, путь проб и ошибок, художественных находок и творческих побед. Абстрактные полотна Юлии созданы с применением разнообразных, часто неожиданных и новаторских художественных техник.

Ключевые слова: художник, пейзаж, натюрморт, Москва, Крым, Анталия, Египет, коллегия, художественный музей, частное собрание, выставка

Для цитирования: Перемыслова Л. Г., Черкасский И. И. Художник Юлия Долгорукова. Идеальная экспрессия любви // Художественное образование и наука. 2023. № 3 (36). С. 160–165; <https://doi.org/10.36871/hon.202303160>

Original article

**ARTIST JULIA DOLGORUKOVA.
PERFECT EXPRESSION OF LOVE***Larisa G. Peremislov¹, Igor I. Cherkassky²*¹ USA, Phoenix, Arizona² International Academy of Contemporary ArtsN. N. Sednin House Museum, Cottage complex “Udachnoye”, 141580, Solnechnogorsky district,
Moscow region, Russian Federation

© Перемыслова Л. Г., Черкасский И. И., 2023

¹ lperemislov@yahoo.com, ORCID: 0000-0001-7664-2550

² cherkasskiyol@mail.ru, ORCID: 0009-0002-4973-3398

The article presents an overview of the work of the famous Moscow artist Julia Dolgorukova, who works in the genres of landscape, still life and composite composition in various painting techniques. The basis of her pictorial language is Russian impressionism and the creative search of nonconformists of the 60^s – 70^s. Throughout her career, her paintings trace the creation of her own individual style, based on the experience of her teachers and, at the same time, transcending all existing trends. In still lifes Julia Dolgorukova creates volumes with large colored strokes both with a brush and a palette knife. In landscapes, she tends to create images of historical dachas of the Moscow region and small Russian cities, as well as seascapes of the Crimea and Antalya. The second hypostasis of Julia Dolgorukova's creativity is paintings and sketches of scenery and costumes for theater, ballet and everything related to dance. Finally, the third direction of her creativity is working with new materials and techniques.

Keywords: artist, landscape, still life, Moscow, Crimea, Antalya, Egypt, collection, art museum, private collection, exhibition

For citation: Peremislov L. G., Cherkasskiy I. I. Artist Julia Dolgorukova. Perfect Expression of Love. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2023, no. 3 (36). P. 160–165. <https://doi.org/10.36871/hon.202303160> (In Russian)

Юлия Долгорукова — признанный мастер, она владеет идеальным чувством гармонии цветовой палитры, искусством композиционного построения и неповторимой художественной техникой. Все это, помноженное на феноменальное трудолюбие, подчинено многолетнему служению искусству. Творческие находки и исключительные достижения художницы определены ее выдающимся талантом, постоянным поиском новых направлений и смыслов, которым она следует как в своих полотнах, так и на всем своем жизненном пути.

Ее творчество пронизано искренностью, оно — поиск идеального мира и Божественной красоты. Великолепная школа и отличное владение художественными материалами — маслом, акрилом, акварелью и разнообразными сочетаниями техник вплоть до компьютерной графики — позволяют Юлии воплощать самые фантастические идеи с кажущейся простотой и легкостью. Мир Долгоруковой-живописца — это мир любви во всех ее оттенках и гранях, мир, созданный вибрацией космоса, наполненный живым импульсом света, музыкой и гармонией. «Профессиональная жизнь Юлии Долгоруковой весьма разнообразна: она работает в жанре станковой живописи, занимается дизайном костюма, создает декорации и снимается в кино. Первая выставка Юлии состоялась в московском Манеже в 1980 году. Теперь в ее жизни уже 65 экспозиций, проведенных в разных странах мира» [6].

Художница создала свой индивидуальный стиль, она смешивает краски и цветовыми мазками создает объемную визуализа-

цию. Все ее полотна несут в себе невероятный эмоциональный заряд. Часто живопись мастера полна метафорами и символами, порой явными, порой едва различимыми.

Акт настоящего творчества в процессе создания художественного полотна — это одномоментно и мастерское владение ремеслом, и искра таланта и, как результат слияния этих компонентов, — воплощение идеи на холсте. Без одной из этих составляющих может быть создана либо поделка ремесленника, либо лишенное смысла выражение «творческого эго» дилетанта-самоучки. Степень мастерского владения кистью Юлии Долгоруковой впервые оценил один из самых строгих педагогов Московского государственного полиграфического института, действительный член и вице-президент Академии художеств СССР Д. С. Бисти, легендарный художник, следовавший заветам Владимира Фаворского. «Дмитрий Спиридонович Бисти был художником, для которого ответ на вопрос “как оформлять?” логически вытекал из условия “что оформлять?”. Он тонко и точно чувствовал осваиваемую эпоху, творческое озарение создавало произведение наряду с совершенным владением профессиональными навыками. Мастерство владения рисунком и гравюрой давало ему безграничную свободу в трактовке литературного материала. Догматизм не был свойственен его системе, многообразной, изменчивой, подвижной и в то же время обладающей ярко выраженной индивидуальностью. Оформленные и проиллюстрированные Би-

сти книги являются примером особого подхода к литературе, поисков и создания адекватных выразительных и изобразительных средств. В его творчестве воплотилось все наиболее значимое для художников поколения, следующего за славной плеядой 1920–1930-х годов...» [7]. Натюрморт, который Юлия Долгорукова написала на экзамене по живописи за 30 минут, Дмитрий Спиридонович оценил на 5+ и показывал своим студентам как работу сформировавшегося, талантливого, первоклассного художника. В дальнейшем ее талант разглядели и другие известные живописцы.

При поступлении в молодежную секцию при Московском Союзе художников в начале 1980-х Юлия написала цикл творческих работ — дачные пейзажи Подмосковной Швейцарии: Николиной горы и окрестностей, где прошли ее детство и юность. Вместе с ней вступали в творческий союз известные художники Леонид Пурыгин и Ольга Давыдова. Принимали ее члены комиссии: руководитель секции Вера Александровна Дрезнина и действительный член Российской академии художеств, профессор ВГИКа Сергей Александрович Алимов. В дальнейшем заслуженный художник России, член Международной Академии творчества Леонид Петрович Тихомиров дал рекомендацию Юлии Долгоруковой для поступления в члены Московского Союза художников, в который она была принята в 1997 году.

На заре своей творческой карьеры Юлия вошла в круг художников-нонконформистов, вступив в Горком графиков, впоследствии преобразованный его лидером Эдуардом Дробицким в Международную федерацию художников ЮНЕСКО. Эдуард Николаевич сразу же поставил ее в один ряд со знаменитыми шестидесятниками, пригласив одной из первых в федерацию и предоставив возможность участвовать в выставках с лидерами нонконформизма, такими как Анатолий Зверев, Оскар Рабин, Дмитрий Плавинский, Эдуард Штейнберг и др. В одном из своих интервью Эдуард Дробицкий сказал: «Я никогда и никому не чинил препятствий. Одаренным — помогал и буду помогать... Для гениев, естественно, никаких формул не существует. Но вот классическое определение художника есть. Причем от Достоевского. Настоящий художник — преступник. Он изучает и осваивает все, что свершалось до него, и делает хотя бы полшага вперед. Вот эти полшага и отделяют ремесленника от творца» [5].

Юлию Долгорукову как одного из самых одаренных художников он включил в каталог «20 лет выставки в павильоне Пчеловодство ВДНХ». «Почти все художники с Малой Грузинской представлены в крупнейших музеях и коллекциях мира» [3]. С начала 1980-х годов она начала участвовать и в выставках группы «Мост» — одного из знаковых объединений художников-шестидесятников, куда ее пригласили в совсем юном возрасте.

Ранний этап творческой жизни и расцвет таланта художницы совпал с периодом дачной жизни на Николиной горе. Юлия дружила с деятелями науки и представителями творческой интеллигенции, общение с ними определило многие знаменательные повороты в ее судьбе. Сценарист Елена Лобачевская, которая жила в то время на Николиной горе, написала в 1978 году сценарий фильма, где Юлия послужила прообразом главной героини Юшки (это ее николагорское прозвище). В 1988 году режиссер Александр Иванов-Сухаревский создал по этому сценарию полнометражный художественный фильм «Корабль», в котором роль Юшки сыграла вице-мисс первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица» Оксана Фандера, известная актриса театра и кино. Эта кинолента стала первым фильмом в истории мирового кинематографа, в котором прообразом главного героя явился современный художник. Это событие биографии Юлии Долгоруковой зарегистрировано как мировой рекорд в международном агентстве регистрации рекордов «*Interrecord*». В дальнейшем были сняты еще два фильма о современных художниках: «Большие глаза» 2014 года (прообраз — известная художница из США Маргарет Кин) и «Работа без авторства» 2018 года (прообразом послужил художник Герхард Рихтер, его картину «Абстрактная живопись» (*Abstraktes Bild*, 1986) купили за 46,7 млн долларов на аукционе *Sotheby's*).

Жизнь современного художника, его судьба, его искания находятся под пристальным вниманием современного интеллектуального сообщества. Художник и мир, художник и критик, художник и заказчик, свобода творческой личности и выживание — вопросы, на которые в мире искусства всегда будут искать ответы. Пейзажные работы художницы отображают географию ее путешествий: это туманы и снега русских просторов, написанных в малых городах России, палящий зной Египта, яркие, солнечные краски Крыма и Кубани, блеск Парижа, Ниццы и Канн.

Особое место в творчестве Юлии отведено Турции, где находится ее вторая мастерская. Здесь же, в Турции, ею созданы многочисленные натюрморты с букетами цветов, напоенные ароматами Анталии. Циклы пейзажей и натюрмортов получили признание и отмечены наградами на российских и международных конкурсах. Особо хочется выделить ее букеты: в них присутствуют одновременно и женственная грациозность изящных форм, и аристократизм в сочетании с символизмом Серебряного века, и, как неоднократно отмечал руководитель группы «Мост» Евгений Молоков, «мужская сила и мощь энергетики Леонардо да Винчи и свобода духа Анатолия Зверева». В этих цветах вы не увидите фотографической слащавости и салонной жеманности. Юлия буквально «вдавливает» краски в холст, творя объемы и символы, колыхание лепестков и дрожание воздуха.

Особенно важным в творческой жизни художницы стало увлечение миром театра, воплотившееся в галерее авангардистских эскизов к постановкам оперных спектаклей и серии фантазийных картин по мотивам классического балета и этнических танцев. Свои первые театральные работы Юлия сделала на тему из книги ее юности — бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В начале 1990-х Юлия помогла передать нотный материал для концертного исполнения одноименной оперы В. А. Гевиксмана в Новосибирске, и ей предложили создать эскизы декораций и костюмов к предполагавшейся постановке. Для создания эскизов Юлия Долгорукова использовала разнообразные технические приемы — классические масляные краски на холсте, аппликации, она экспериментировала с различными тканями, ювелирными изделиями и делала коллажи с проработкой красками и фрагментами фольги. По завершению работы над эскизами были сделаны их фото, и композитор улетел с коллекцией снимков в США, куда он был приглашен для участия в театральных премьерах своих произведений. Эскизы были высоко оценены американскими арт-критиками и продюсерами. Особо были отмечены оригинальность, мастерство и свежесть идей. Персональной выставкой художницы, на которой были представлены эти эскизы, был открыт музей-квартира М. А. Булгакова на Садовой улице в Москве, о чем было сообщено в газете «Культура»: «Вернисажем художницы Юлии Долгоруковой открывается новая жизнь

“Нехорошей квартиры № 50 в доме 302 бис на Садовой”» [4].

Экспрессия движений танца, свобода, грация и пластика балета — любимые темы графических работ художницы. В детстве она посещала балетные классы и занималась фигурным катанием. Долгие и упорные занятия на ледовой арене, яркие костюмы и музыкальное сопровождение сформировали у будущей художницы особое восприятие динамики движений тела. Ее личный опыт отразился в живописных и графических работах.

Следующий этап театрального творчества Юлии отмечен сотрудничеством с театром «Новая опера», возглавляемым в те годы его основателем, выдающимся дирижером Евгением Колобовым. Он ознакомился с работами художницы и предложил ей поработать над эскизами костюмов и декораций к театральной постановке «О, Моцарт! Моцарт...», куда вошли опера Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», Реквием В.-А. Моцарта и отрывки из его же фортепианных концертов № 21 и № 23. Театр купил эскизы Ю. Долгоруковой, и они сейчас находятся в театральном музее.

В 1994 году в Костроме в рамках фестиваля «Вехи», проходившего совместно с гастрольями театра «Новая опера», в залах отреставрированного Дворянского Собрания, переданного администрацией города Костромскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику, состоялась выставка работ Юлии Долгоруковой. Об этом событии писали: «И — овалы, овалы затопили восхищенный зал. “Театр Колобова”, так еще неофициально называют “Новую оперу”, кроме Музыкальных “сюрпризов”, подарил Костроме еще и красочный вернисаж московской художницы Юлии Долгоруковой, чей род, согласно легенде, восходит к князьям Долгоруким, просвещенным и славным рыцарям истории Отечества. Вернисаж этот, прошедший в недавно отреставрированном зале бывшего дворянского собрания (на проспекте Мира), “Новая опера” включила полноправно в свою афишу» [1].

Мотивы и колорит греческого пейзажа и театр соединились в картинах Юлии с мифологическими сюжетами: это quadriptych «Похищение Европы», триптих «Персей», «Страсти по Афродите» и «Афродита Киприда». В них предстали самые светлые сюжеты мифов древней Греции, рожденных под ласковым средиземноморским солнцем.

В этих циклах Юлия продолжает традиции великих мастеров Возрождения и мастеров эпохи перемен.

Совершенно неожиданная грань таланта Юлии Долгоруковой открылась в одной из недавно созданных художницей картин — «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО». Это полотно вдохновлено работой Михаэля Лесера с таким же названием (ее учителя из Штутгартской академии художеств), но выполнено оно в совершенно иной технике и с иным восприятием идеи космизма. Процесс создания картины длился более года. Написана картина в сложнейшей технике синтетического соединения традиционной живописной манеры и современных компьютерных визуализаций. В центре полотна находится центр галактики, представляющий собой визуальное воспроизведение 3D голограммы, видимой только под определенным углом. Этот фрагмент покрыт прозрачным объемным моделирующим гелем.

Данная технология получила название «ТРЕТИЙ ГЛАЗ», так как для проявления голограммы требуется определенный визуальный навык. Для создания голограммы использовалось компьютерное «прожигание» объемных форм в специальной программе создания 3D-изображений. Галактический вихрь воплощен Юлией в традиционной технике — акрил на холсте. Эта картина — новое слово в изобразительном искусстве, редчайший случай обращения художника непосредственно к подсознанию зрителя, минуя привычные формы восприятия: видимое рождается из невидимого. ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО возникает из фотонов микромира и проявляется лишь тогда, когда зритель полностью отрешен от окружающей действительности. Объемный трехмерный глаз появляет-

ся в центре композиции в тот момент, когда глаза зрителя полностью расслаблены, немного разведены в стороны и смотрят сквозь двухмерное изображение, не фокусируясь. При этом окружающая объемное изображение ОКА метагалактика начинает медленно вращаться, окутываясь пеленой, затягивая в космическую медитацию, в которой возможно слияние с Абсолютом, полное отрешение от окружающего мира и погружение в мир внутренний. Вокруг объемного ВСЕВИДЯЩЕГО ОКА, проявившегося при расконцентрированном взгляде, появляется также голографическая гексаграмма — древнейший религиозный символ, который присутствует в различных верованиях: как Анахата-чакра в индуизме, печать Соломона в иудаизме и исламе, известны также многочисленные изображения этого символа в орнаменталистике христианских храмов. По мнению специалистов, «эта картина, с одной стороны, мощное художественное усилие отразить красоту Божественного творения нашей неохватной Вселенной, с другой — это творение художника, раскрытие психологических граней его внутреннего мира. Божественный свет явлен тут преломленным в фантастическую радугу призмой особого состояния сознания художника, находящегося в стадии вдохновенного озарения... Безусловно, созданный Юлией Долгоруковой арт-объект является новаторским и в технике, и в стилистике художественного творчества» [2].

В завершение подчеркнем, творчество Юлии — тернистый путь исканий, невероятная, ни с чем не сравнимая работоспособность, упорный труд и преданность искусству, взгляд из космоса на этот мир талантливой художницы — все это и есть ее Идеальная Экспрессия Любви...

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Айдинян С.* В Костроме, на берегах Волги. URL: <http://aidinian.org.ru/nemnogo-oteatre-muzyke-i-kinov-kostrome-na-beregax-volgi/> (дата обращения: 04.08.2023)
2. *Айдинян С.* О произведении Юлии Долгоруковой «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО». URL: <https://lit-collider.ru/2021/10/12/stanislav-ajdinyan-o-proizvedenii-yulii-dolgorukovoj-vsevidyashhee-ok/> (дата обращения: 04.08.2023)
3. *Айдинян С.* Маргарита, Воланд и другие // Культура 1995 18.03. URL: <http://aidinian.org.ru/margarita-voland-i-drugie-kultura-1995-18-03/> (дата обращения: 04.08.2023)
4. *Дробитский Э.* Художник должен быть преступником. URL: <https://www.mk.ru/old/article/2002/10/06/161272-eduard-drobitskiy-hudozhnik-dolzhen-byit-prestupnikom.html> (дата обращения: 04.08.2023)
5. *Дробитский Э.* Я довел эклектику до гармонии. URL: <https://viperson.ru/articles/eduard-drobitskiy-ya-dovel-eklektiku-dogarmonii> (дата обращения: 04.08.2023)
6. *Илмаз Н.* Творческая симфония Юлии Долгоруковой // ШАФРАН. 2017. № 2.

С. 32–41 URL: <https://viewer.joomag.com/shafran-i-magazine-02-ЗИМА-2017/0651769001512552099?short> (дата обращения: 04.08.2023)

7. Лазарев М. Белое, черное, красное. О творчестве Д. С. Бисти. 2009 URL: rah.ru/science/nauchnye_izdaniya/detail.php?ID... (дата обращения: 04.08.2023)

REFERENCES

1. Aydinian S. V Kostrome, na beregakh Volgi [In Kostroma, on the Banks of the Volga]. (In Russian). Available at: <http://aidinian.org.ru/nemnogo-o-teatre-muzyke-ikino/v-kostrome-na-beregax-volgi/> (accessed: 04.08.2023)
2. Aydinian S. O proizvedenii Yulii Dolgorukovoi "Vsevidyashchee Oko" [About the Work of Julia Dolgorukova "The All-Seeing Eye"]. (In Russian). Available at: <https://lit-collider.ru/2021/10/12/stanislav-ajdinian-o-proizvedenii-yulii-dolgorukovoj-vsevidyashchee-oko/> (accessed: 04.08.2023)
3. Aydinian S. Margarita, Woland and Others. *Kultura* [Culture]. 1995, March 18.

(In Russian). Available at: <http://aidinian.org.ru/margarita-voland-i-drugie-kultura-1995-18-03/> (accessed: 04.08.2023)

4. Drobitsky E. Khudozhnik dolzhen byt' prestupnikom [An Artist Must Be a Criminal]. (In Russian). Available at: <https://www.mk.ru/old/article/2002/10/06/161272-eduard-drobitskiy-hudozhnik-dolzhen-byit-prestupnikom.html> (accessed: 04.08.2023)
5. Drobitsky E. Ya dovel eklektiku do garmonii [I Brought Eclecticism to Harmony]. (In Russian). Available at: <https://viperson.ru/articles/eduard-drobitskiy-ya-dovel-eklektiku-do-garmonii> (accessed: 04.08.2023)
6. Yilmaz N. Julia Dolgorukova's Creative Symphony. *Shafran*. 2017, no. 2. P. 32–41. (In Russian). Available at: <https://viewer.joomag.com/shafran-i-magazine-02-ЗИМА-2017/0651769001512552099?short> (accessed: 04.08.2023)
7. Lazarev M. Beloe, chernoe, krasnoe. O tvorchestve D. S. Bisti [White, Black, Red. About the Work of D. S. Bisti]. 2009. (In Russian). Available at: <https://rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=14701> (accessed: 04.08.2023)

Информация об авторах:

Перемыслова Л. Г. — независимый исследователь, филолог, искусствовед, эксперт декоративно-прикладных искусств и антикварного серебра (США).

Черкасский И. И. — искусствовед, действительный член Международной академии современных искусств, руководитель официального представительства академии в Турции.

Information about the authors:

Peremislov L. G. — Independent Researcher, Philologist, Art Critic, Expert in Decorative Arts and Antique Silver (USA).

Cherkassky I. I. — Art Critic, Full Member of the International Academy of Contemporary Arts, Head of the Official Representative Office of the Academy in Turkey.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10 августа 2023 года; одобрена после рецензирования 25 августа 2023 года; принята к публикации 28 августа 2023 года.

The article was submitted August 10, 2023; approved after reviewing August 25, 2023; accepted for publication August 28, 2023.

