

РУССКАЯ

ГАЛЕРЕЯ

RUSSIAN

GALLERY

3 | 2024

18+

Дорогие читатели!

Мы рады приветствовать Вас на страницах нового, третьего выпуска журнала «Русская Галерея — XXI век». Наш журнал — это уникальная площадка, где собираются те, кто разделяют нашу страсть к культуре и современному искусству.

В каждом выпуске мы стремимся представить вам самые интересные и актуальные материалы о современных российских художниках, последних трендах в искусстве, новых направлениях в живописи, графическом дизайне, скульптуре и пр.

В третьем выпуске нашего журнала вы найдете еще больше новых имен и открытий. Так, своей философией, подходом к искусству поделится художник Иван Демьяненко, мастер пейзажной живописи, в равной степени искусно владеющий разными техниками и материалами.

О том, как зарождаются сюжеты и появляются новые идеи для создания произведений, расскажет Рустем Ибатуллин из Казани. Художник использует нетрадиционные инструменты, такие как простые фломастеры на водной основе и даже битум, пламя, коррозию, если это вдруг требуется в процессе творчества.

Вы познакомитесь с одной из граней творчества Ульяны Шереметьевой, самобытность работ которой кроется в переосмыслении традиций русской живописной школы и привнесения нового звучания в них. В её произведениях причудливым образом сплелись любовь к своему делу, опыт, знания, принципы и мотивы, продиктованные временем и судьбой.

В рубрике «Арт-рынок сегодня» представлен материал «Правильные инвестиции в искусство. Экспертные советы начинающим коллекционерам», в которой выделены три наиболее инвестиционно привлекательных направлений для формирования собственной частной коллекции.

Как и всегда, в разделе «Школа юного художника» мы собрали практические советы для начинающих мастеров. Здесь вы найдете пошаговую инструкцию для успешного продвижения юного художника, а также узнаете, как работать с виртуальными галереями.

Пусть наш журнал продолжит быть вашим надежным компаньоном в путешествии по миру русской культуры. Спасибо за ваше доверие и верность.

С уважением,
главный редактор международного издания
«Русская галерея — XXI век»
Павел Соколов

Dear readers,

We are glad to welcome you on the pages of the new, third issue of the journal "Russian Gallery — XXI Century". Our journal is a unique platform where those who share our passion for culture and contemporary art gather.

In each issue, we strive to present you the most interesting and relevant materials about contemporary Russian artists, the latest trends in art, new movements in painting, graphic design, sculpture, etc.

In the third issue of our journal, you will find even more new names and discoveries. For example, the artist Ivan Demiyenko, a master of landscape painting, who is equally skillful in various techniques and with various materials, shares his philosophy and approach to art.

Rustem Ibatullin from Kazan tells how new subjects and ideas for creating works appear. The artist uses non-traditional tools, such as simple water-based marker ink pens and even bitumen, flame, corrosion, if it is required in the process of artwork creation.

You will see one of the facets of the art of Uliyana Sheremetieva, the originality of her works lies in rethinking the traditions of the Russian realistic school and introducing a new tone into them. Love for her work, experience, knowledge, principles, and motifs dictated by time and fate intertwine in her artworks in a whimsical way.

The section "Art Market Today" presents the article "Right Investments in Art. Expert Advice for Beginner Collectors", which identifies 3 of the most investment-attractive genres for the formation of your own private collection.

As always, in the section "School of a Young Artist", we have collected practical advice for beginning masters. Here you will find a step-by-step guide to successful promotion of young artists, and also find out how to work with virtual galleries.

May our journal continue to be your reliable companion in travelling around the world of Russian culture. Thank you for your trust and faith.

With best regards,
Pavel Sokolov
Editor-in-chief of the international journal
"Russian Gallery — XXI Century"

ЖИВОПИСЬ PAINTING

Иван Демьяненко: мастерство в многообразии искусства
Ivan Demiyanenko: Mastery in the Variety of Arts

Сюжеты из снов и музыки: живопись Рустема Ибатуллина
Subjects from Dreams and Music: Painting by Rustem Ibatullin

Красота и гармония образа. О творчестве Ольги Симоновой
Beauty and Harmony of Image. The Art of Olga Simonova

Современность традиции в творчестве Ульяны Шереметьевой
Modernity of Tradition in the Art of Uliyana Sheremetieva

Живопись, вдохновленная городом. Виктор Шустров
Painting Inspired by the City. Viktor Shustrov

**Искусство безграничного воображения:
живопись Оксаны Сотниковой**
Art of Boundless Imagination: Painting by Oksana Sotnikova

Творчество Жанны Коростелевой: любовь и красота
Art of Zhanna Korosteleva: Love and Beauty

Мир эмоционального искусства Ольги Деминой
World of Emotional Art of Olga Demina

**Живопись свободы: стихийное творчество
Людмилы Фурсовой-Кылыч**
Painting of Freedom: Visceral Art of Lyudmila Fursova-Kylych

ГРАФИКА GRAPHICS

Откровение русской души: искусство Евгения Мартышева
Revelation of the Russian Soul: Art of Evgeny Martyschew

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН GRAPHIC DESIGN

Калининград в акварели Светланы Георгияди: авторские открытки
Kaliningrad in Svetlana Georgiyadi's Watercolour Art: Original Postcards

СКУЛЬПТУРА SCULPTURE

Магия балета в фарфоре: творчество Ларисы Ахмадеевой
Magic of Ballet in Porcelain: Art of Larisa Akhmadeeva

СОВРЕМЕННОСТЬ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ УЛЯНЫ ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ

MODERNITY OF TRADITION IN THE ART OF ULIYANA SHEREMETIEVA

Ульяна Шереметьева
Uliyana Sheremetieva

Актуальная тенденция главенства идеи над формой давно лишила современную живопись выразительности рисунка и обаяния цвета. Сегодня эти неотъемлемые качества станковой

The current trend of prioritizing ideas over form has long deprived contemporary painting of the image expressiveness and the charm of colour. Today, these essential qualities of easel painting have become pleasant but optional values. The main task for the viewer is to decipher the concept and understand the hidden message of the artist. Meanwhile, colour talent, which not every artist has, is an important phenomenon in itself, simply due to its rarity.

1. У. Шереметьева. Натюрморт со стрелицией. 2011. Холст, масло. 120×100
U. Sheremetieva. Still Life with Bird of Paradise Flower. 2011. Canvas, oil. 120×100

2. У. Шереметьева. Радуга гладиолусов. 2003. Холст, масло. 100×80
U. Sheremetieva. Gladiolus Rainbow. 2003. Canvas, oil. 100×80

3

3. У. Шереметьева. Цветущие ветки. 2001. Холст, масло. 80×80

U. Sheremetieva. Sprays of Blossom. 2001. Canvas, oil. 80×80

4. У. Шереметьева. Волна Шопена. 2013. Холст, масло. 100×80

U. Sheremetieva. Wave of Chopin. 2013. Canvas, oil. 100×80

5. У. Шереметьева. Ирисы. 2005. Холст, масло. 100×70

U. Sheremetieva. Irises. 2005. Canvas, oil. 100×70

картины перешли в разряд пусть и приятных, но необязательных достоинств. Главная задача зрителя — разгадать концепт, понять скрытое сообщение автора. Между тем, колористическое дарование, которым отмечен далеко не каждый худож-

Experience, knowledge, principles, and motifs dictated by time and fate intertwine in the art of Uliyana Sheremetieva in a whimsical way. The traditions of the Russian realistic school, rethinking the figurative language of monumental and decorative-applied art, a never-give-up humanistic attitude, and a passion for her craft are all fused together to create her multi-faceted art in terms of genres and techniques. Her education at the Leningrad Secondary Art School named after B. Ioganson, followed by the legendary Stroganov School (Russian State University of Design and Applied Arts), undoubtedly laid the foundation for Uliyana's artistic potential, with her unique personal intonation capable of captivating the viewer. The perception of nature plays an important role in the artist's worldview — vibrations of its state, nuances of light, sticky shadows, sunny spots, as well as a variety of forms and sensitivity of colour. It is not accidental that flowers and ripe fruits, its natural carriers, have become the main characters in most of her still lifes. This genre of a dialogue with

4

5

nature, both wild and man-made, has long dominated her works, inspiring her to search and to discover. Bold interpretations of spatial relations, textural work with a palette knife, rhythm of colour spots and silhouettes unexpectedly expanded the intimate genre of still life by introducing monumentality. However, despite the decorative simplicity of compositions and the craftsmanship of execution, Sheremetieva is undoubtedly an artist of impressions with an amazing sense of nature. Since the emotional quality inherent in her works, emanating from colour harmonies and richness, sensual sculpting of form and dynamic space, creates a sense of fullness of life, conveying a range of feelings and moods from romantically bright and somewhat melancholic to sometimes turbulent or enigmatic, representing the complex inner world of the artist.

In 1993, due to difficult life circumstances, Uliana Sheremetieva moved from Russia to Germany, to the city of palaces and parks — Potsdam. A new life started for her almost from scratch. It took several years before she painted her first still life, which she initially thought was simply to restore skills. However, Uliana managed to find her own expressive plane dedicating years to this genre and finding points of contact between established and emerging elements, combining the decorative purity of colour

6. У. Шереметьева. Осень в мастерской. 2001. Холст, масло. 100×80
U. Sheremetieva. Autumn in the Workshop. 2001. Canvas, oil. 100×80

ник, явление само по себе важное, хотя бы уже в силу своей редкости.

В творчестве Ульяны Шереметьевой причудливым образом сплелись опыт, знания, принципы и мотивы, продиктованные временем и судьбой. Традиции русской реалистической школы, переосмысление пластического языка монументального и декоративно-прикладного искусства, жизнеутверждающая гуманистическая позиция и влюбленность в свое дело — сплав, из которого родилось ее искусство, многогранное по жанрам и техникам. Учеба в ленинградской Средней художественной школе им. Б. Иогансона, а затем в легендарном Строгановском училище (РГХПУ им. С.Г. Строганова), безусловно заложили основу для раскрытия творческого потенциала Ульяны, ее особой личной интонации, способной завораживать зрителя. Важное место в восприятии мира художницы занимает переживание природы — вибраций ее состояния, нюансов света, влажных теней, солнечных пятен, а также разнообразие форм и трепетность цвета. Неслучайно цветы и спелые плоды, его природные носители, стали главными персонажами большинства ее натюрмортов. Этот жанр диалога с природой, как живой, так и рукотворной, надолго стал доминирующим в ее творчестве, побуждая к поиску и открытиям. Смелая трактовка пространственных отношений, фактурная работа мастихином, ритмика цветочных пятен и силуэтов неожиданно расширили интимный жанр натюрморта, привнеся в него монументальность. Однако при всей декоративной лаконичности композиций и добротности исполнения, Шереметьева несомненно является художником впечатлений с удивительным чувством видения природы. Ведь свойственная ее работам эмоциональность, исходящая от цветочных аккордов и сочности колорита, чувственной лепки

7. У. Шереметьева. Весна в мастерской. 2001. Холст, масло. 100×80
U. Sheremetieva. Spring in the Workshop. 2001. Canvas, oil. 100×80

8

8. У. Шереметьева. Натюрморт с попугаем. 2000. Холст, масло. 95×95
U. Sheremetieva. Still Life with a Parrot. 2000. Canvas, oil. 95×95

9. У. Шереметьева. Туканы. 2011. Холст, масло. 120×100
U. Sheremetieva. Toucans. 2011. Canvas, oil. 120×100

10. У. Шереметьева. Красное пространство. 2008. Холст, масло. 100×80
U. Sheremetieva. Red Space. 2008. Canvas, oil. 100×80

формы и подвижности пространства, создает у зрителя ощущение полноты жизни, передавая ему гамму чувств и настроений от романтически светлых и несколько грустных до порой бурных или загадочных, представляя сложный внутренний мир автора.

В 1993 году Ульяна Шереметьева в силу жизненных обстоятельств перебралась из России в Германию, в город дворцов и

influenced by her childhood impressions from sunny Mariupol with subtle colour combinations and shades. To this day, the artist prefers intimate spaces and confidential expressions filled with the poetry of captured moments and music of the soul. Studying natural forms is no longer an end in itself for the artist. It is a path of development, an opportunity to express love for life and gratitude to the Creator. Her entire art, valuable for its integrity and consistency, is evidence of serving beauty, its divine manifestation, and traditions of humanism.

Over the years of her creative career, Uliyana Sheremetieva has become a participant of numerous exhibitions and art projects held in cities of Russia, Germany, European and Asian countries. She is a laureate and diploma holder of several international competitions and festivals: Russian Art Award, Talent of Russia, Russian Art Week, and others. The artist's work has received Gold and Silver medals from the Creative Union of Artists of Russia, her works are in private collections in the countries of Europe and in the museums of the Russian Federation. Out of her 27 solo exhibitions, one of the most memorable for her is a large anniversary exposition

9

10

парков — Потсдам. Новая жизнь началась для нее практически с нуля. И прошло несколько лет, прежде, чем появился ее первый натюрморт, написанный, как казалось художнице, просто для восстановления формы. Но, отдав этому жанру годы, находя точки соприкосновения между устоявшимся и рождающимся, соединяя декоративную чистоту цвета, привнесенную из детских впечатлений от солнечного Мариуполя, с тонкими колористическими сочетаниями и оттенками, Ульяна сумела обрести собственную грань выразительности. И по сей день художница предпочитает камерное пространство и доверительное высказывание, наполненное поэзией запечатленного момента и музыкой души. Изучение природных форм давно не самоцель для художника. Это путь развития, возможность объяснения в любви к

12

жизни и благодарность Творцу. Всё ее творчество, ценное своей цельностью и последовательностью, — свидетельство служения красоте, ее божественному проявлению и традициям гуманизма.

За годы творческого пути Ульяна Шереметьева стала участницей многочисленных выставок и арт-проектов, проходивших в городах России, Германии, стран Европы и Азии. Она лауреат и дипломант ряда международных конкурсов и фестивалей: Российская Премия Искусств, Талант России, Российская неделя искусств и других. Творчество художницы отмечено Золотой и Серебряной медалями Творческого Союза художников России, ее работы находятся в частных коллекциях стран Европы и в музеях Российской Федерации. Из 27 персональных выставок, одной из наиболее памятных для нее является большая юбилейная экспозиция в Берлине (2012 г.), состоявшаяся в Россий-

11

11. У. Шереметьева. Натюрморт с желтым букетом. 1999. Холст, масло. 95×95
U. Sheremetieva. Still Life with a Yellow Bouquet. 1999. Canvas, oil. 95×95

12. У. Шереметьева. Летний вечер. 2014. Холст, масло. 100×70
U. Sheremetieva. Summer Evening. 2014. Canvas, oil. 100×70

13. У. Шереметьева. Август. Циннии. 1999. Холст, масло. 80×80
U. Sheremetieva. August. Zinnias. 1999. Canvas, oil. 80×80

in Berlin (2012), held at the Russian House of Science and Culture with the support of Rossotrudnichestvo. The exhibition titled "An Ordinary Miracle" became not only the result of twenty-five years of the artist's creative work but also an anthem to existence, its

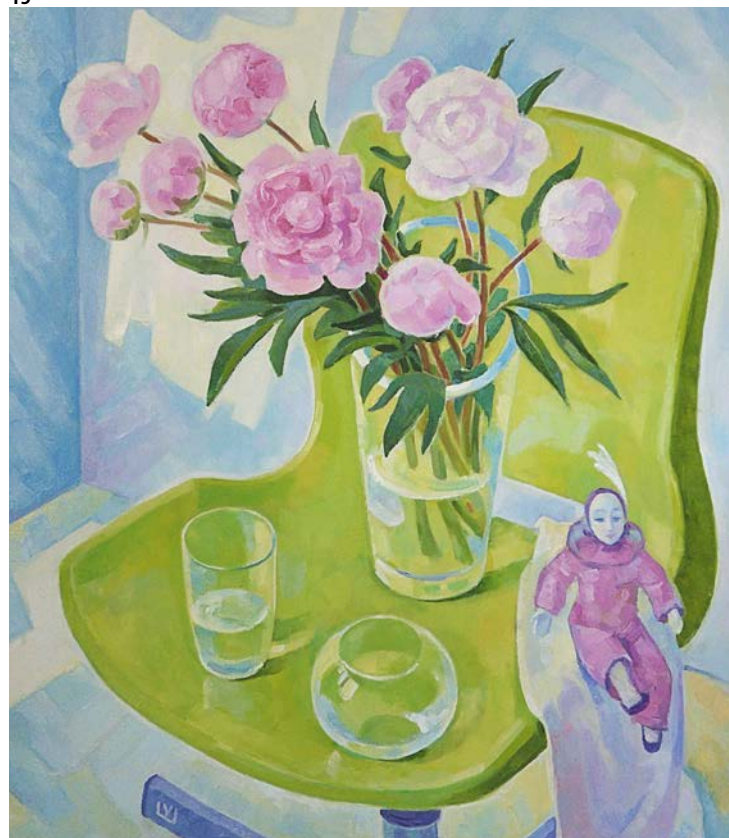
13

14

15

ском Доме науки и культуры при поддержке Россоотрудничества. Выставка под названием «Обыкновенное чудо» стала не только итогом двадцатипятилетия творчества художницы, но и гимном бытию, его вековым и поныне не меркнущим ценностям. Массив представленных работ убедительно доказал, что гармония и красота, созданные вдохновением и мастерством, не могут иссякнуть или наскучить. Лишь они сохраняют печать вечности.

Многие авторы стремятся достигнуть высокого профессионального статуса, соответствия запросам и чаяниям эпохи. В этом смысле, Ульяна Шереметьева — традиционалист. Она не гонится за сиюминутной актуальностью. Для нее важно, сохранив уважение и любовь к достижениям предыдущих поколений, перенять эстафету и привнести новое, порожденное собственным видением и чувствованием. Не удивительно, что полотна художницы нравятся и эстетствующим знатокам искусства, и неискушенной публике. Редкое явление, свидетельствующее о высокой степени художественного совершенства произведений.

14. У. Шереметьева. Весенний солнцеворот. 2011. Холст, масло. 80×70
U. Sheremetieva. Spring Solstice. 2011. Canvas, oil. 80×70

15. У. Шереметьева. Приглашение. 2011. Холст, масло. 80×70
U. Sheremetieva. Invitation. 2011. Canvas, oil. 80×70

16

16. У. Шереметьева. В летний день. Автопортрет. 2008. Холст, масло. 80×70
U. Sheremetieva. On Summer Day. Self-Portrait. 2008. Canvas, oil. 80×70

timeless values that still don't fade. The array of presented works convincingly proved that harmony and beauty, created with inspiration and skill, cannot run short or become boring. They alone preserve the seal of eternity.

Many artists strive to achieve a high professional status, meeting the demands and aspirations of their era. In this sense, Uliyana Sheremetieva is a traditionalist. She does not chase after momentary relevance. For her, it is important to maintain respect and love for the achievements of previous generations, to "keep the torch burning" and bring something new born out of her own vision and sensibility. It is not surprising that both connoisseurs of art and inexperienced audiences like the artist's pictures. This rare phenomenon testifies to the high degree of artistic perfection of her works.