1

1. С. Шамшурина. Скопа на охоте. 2018. Х., м. 35х50
S. Shamshurina. Osprey at Hunting. 2018. Canvas, oil. 35x50

2. С. Шамшурина. Джульбарс. 2017. Х., м., а. 50х70
S. Shamshurina. Dzhulbars. 2017. Canvas, oil, water colour. 50x70

МИР ТВОРЧЕСТВА СВЕТЛАНЫ ШАМШУРИНОЙ

CREATIVE WORLD OF SVETLANA SHAMSHURINA

Светлана Шамшурина
Svetlana Shamshurina

Издревле человечество пытается объяснить такие феномены, как фантазия, воображение, вдохновение — то есть все то, без чего невозможно представить себе искусство и то, благодаря чему искусство — лучшее, что смогло человечество дать миру. Не случайно, именно способность творить делает человека человеком. Сегодня молодой художник, не ищущий в искусстве новизны и изобретательности технических приемов, а напротив, исследующий красоту природы и радость человеческого бытия, редок и потому еще более ценен. Такое творчество, безусловно, резонирует с актуальными векторами художественного процесса. И это еще один повод повнимательнее присмотреться и к самому автору, и к его работам.

Светлана Шамшурина родилась и выросла в Москве, здесь же обучалась живописи, посещая занятия в арт-студиях и частные уроки московских художников. Природный талант и трудолюбие

From the earliest times, the mankind tries to explain such phenomena as fantasy, imagination, and inspiration — those essential compounds that enabled the mankind to create art — the best present which the world has ever received. It's no coincidence that it is the ability to create makes a human being a person. Nowadays, it is not easy to meet a young artist, who is not looking for novelty and cre-

2

3

позволили Светлане, впитав мастерство и опыт своих наставников, обрести свое собственное лицо в многоликом пространстве искусства. На сегодняшний день она член Профессионального союза художников и Международного художественного фонда, художник-волонтер Всемирного фонда природы, а также активный участник всероссийских, региональных и международных выставок. В 2017 году Светлана приняла участие в выставочном проекте «По следам Красной книги» в здании Государственной думы РФ в рамках конкурса «EcoWorld», где была награждена дипломом Российской академии естественных наук. На счету молодой художницы также несколько престижных наград в международных конкурсах, среди которых можно отметить первое место в Российской неделе искусств в номинации «Архитектурная живопись» 2016 года и диплом первой степени победителя межрегионального конкурса «Скоative technique, but on the contrary, is exploring the beauty of nature and the joy of human life. Therefore, works of such artists are even more valuable. Such art undoubtedly resonates with the latest vectors of creative process. And that is another reason to take a closer look both at the author and at his or her works.

Svetlana Shamshurina was born and grew up in Moscow, where she studied painting, attended classes in art studios, and took private lessons from Moscow artists. Her unschooled talent and hard-working nature allowed Svetlana upon adopting skills and the experience of her mentors to find her own identity in diverse space of art. At present, she is a member of Artists Trade Union and International Arts Fund, a volunteer artist of the World Wide Fund for Nature, and an active participant of All-Russian, regional, and international exhibitions. In 2017, Svetlana took part in the exhibition project «Following the IUCN Red

4

5

3. С. Шамшурина. Зеленые павлины. 2018. Х., м. 50x60
S. Shamshurina. Green Peacocks. 2018. Canvas, oil. 50x60

4. С. Шамшурина. Хранитель. 2017. Х., м., а. 60x70
S. Shamshurina. Guardian. 2017. Canvas, oil, water colour. 60x70

5. С. Шамшурина. Где зяблик? 2016–2018. Х., м. 50x70
S. Shamshurina. Where is Chaffinch? 2016–2018. Canvas, oil. 50x70

6

6. С. Шамшурина. Соприкосновение. Он и Она. 2016. Х., м., а. Диптих. Два по 50х70. Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Shamshurina. Togetherness. He and She. 2016. Canvas, oil, water colour. Diptych. 50X70 cm each. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

7. С. Шамшурина. Сплетение судеб. 2017. Х., м. 50х60. Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Shamshurina. Entwining of Destinies. 2017. Canvas, oil. 50x60. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

8. С. Шамшурина. Путешествие по нейронным сетям. 2017. Х., м. 60Х80
S. Shamshurina. A Jorney Trough Neural Networks. 2017. Canvas, oil. 60X80

9. С. Шамшурина. Интуиция. 2017. Х., м., а. 60х80
S. Shamshurina. Intuition. 2017. Canvas, oil, water colour. 60x80

7

List Trail» hosted by the State Duma of the Russian Federation within the framework of the «EcoWorld» competition. She was awarded with a diploma of the Russian Academy of Natural Sciences. The young artist also has several prestigious awards won in international competitions. Among those, one should note the first place in the Russian Week of Art in nomination of Architectural Painting in 2016 and the first-class winner's certificate for the interregional Fish Hawk Bird competition organized by The Prioksko-Terrasny Nature Biosphere Reserve named after Mikhail Zablotsky in 2018.

Svetlana Shamshurina is only starting her career, but it is already clear what a serious and mature author she is — the one who is able to show both originality of thinking and efficiency in choosing painting techniques, as well as having good taste in fine arts. Observing her works, one can feel a sense of both complexity and simplicity at the same time. But the main features that attract and fascinate in her paintings are the harmony of light and colour, the unity of idea and image, and the forethought and sensibility of conception.

«I remember that first moment when at the age of ten I understood that I wanted to paint in oil,» the artist tells, «In a show-window on the

8

9

10

па — птица» Приокско-Террасного заповедника им. М. Заболотского в 2018 году.

Светлана Шамшурина стоит лишь в самом начале своего творческого пути, но уже сейчас понятно, насколько это серьезный, зрелый автор, способный проявить и оригинальность мышления, и точность в выборе живописных приемов, и тонкий художественный вкус. При соприкосновении с ее творчеством, возникает неоднозначное чувство — сложности и простоты одновременно. Но первое, что привлекает и завораживает, — гармония цвета и света, единство идеи и воплощения, продуманность и чувственность замысла.

11

12

10. С. Шамшурина. Новогодняя Москва. 2016. Х., м. 24x30
S. Shamshurina. New Year in Moscow. 2016. Canvas, oil. 24x30

11. С. Шамшурина. Ярославский дворик. 2018. Х., м. 50x40
S. Shamshurina. A Yard in Yaroslavl. 2018. Canvas, oil. 50x40

12. С. Шамшурина. Русская осень. 2018. Х., м. 40x50
S. Shamshurina. Russian Autumn. 2018. Canvas, oil. 40x50

13. С. Шамшурина. Возвращение. 2018. Х., м. 50x70
S. Shamshurina. Return. 2018. Canvas, oil. 50x70

first floor of the Central Children's Library I saw a set of tubes of oil paint, and I got captured! In fact, I found the opportunity to develop in this area only eighteen years later, but it was a conscious decision, and I understood that there would be no life without painting. I perceive an empty canvas as a source of overwhelming joy, as each painting session gives me not only the freedom of expression, but also the reason to look at the world in a different way, to see it in detail".

It is obvious that Svetlana is a talented colourist capable to create a special atmosphere of attraction and internal warmth of her pictures by means of a wide colour palette. This positive nature brings an emotional explosion into her landscapes and still life paintings, when a

13

14

14. С. Шамшурина. Весна на камчатке. 2017. Х., м. 40х50
S. Shamshurina. Spring in Kamchatka. 2017. Canvas, oil. 40x50

15. С. Шамшурина. Оттепель. 2017. Х., м. 24х30
S. Shamshurina. Snowbreak. 2017. Canvas, oil. 24x30

16. С. Шамшурина. Пушистое солнце. 2018. Х., м. 24х30
S. Shamshurina. A Downy Sun. 2018. Canvas, oil. 24x30

«Помню тот самый первый момент, когда я в возрасте десяти лет поняла, что хочу писать картины маслом, — рассказывает сама художница. — В стеклянной витрине на первом этаже Центральной детской библиотеки я увидела набор тюбиков масляной краски, и пропала! Но в итоге нашла возможность развиваться в этой области только через восемнадцать лет, зато осознанно и с пониманием, что без живописи своей жизни я не представляю. Чистое полотно является для меня безграничным источником радости, ведь каждый сеанс живописи дает не только свободу самовыражения, но и повод посмотреть на мир по-другому, увидеть его нюансы».

Очевидно, что Светлана талантливый колорист, способный посредством широкой палитры цвета создать особую атмосферу притяжения и внутреннего тепла своих полотен. Именно это позитивное начало вносит в ее пейзажи и натюрморты заряд эмоционального взрыва, когда даже у самого неискушенного зрителя возникает чувство живого, по-человечески теплого пространства. Особое впечатление производят работы: «На другом берегу», «По маковому полю», «Краски осени». Казалось бы, что необычного может быть в обычной природе, окружающей человека. Но в данном случае это не просто изображения природных ландшафтов. Природа Шамшуриной гармонична с человеком, она не подавляет и не подавляема. Ничто не разделено и все едино. Природа и человек, чье изображение не так уж и часто появляется на холсте, равнозначны и равноценны: они переплетаются, переливаются, отражаются друг в друге. На полотнах «Зеленые павлины», «Кот под елкой», «Хранитель», «Подводный мир» повседневная реальность, напротив, преображается фантазией художницы в сказочное зрелище.

Большинство работ Светланы написаны необычайно насыщенными, яркими красками. Автор нередко прибегает к контрастным

feeling of a vivid, humanly gentle space raises even in the most unsophisticated viewer. Such works as «On the Other Side», «On the Poppy Field», «Colours of Autumn» make a strong impression. It would seem there is nothing unusual in the average surrounding nature. But in this case, it not just images of natural landscapes. Svetlana's nature is in harmony with a person — it does not suppress, and it is not suppressed. Nothing is separated, everything is united. The images of nature and a person, who appears on canvas not very often, are of equal worth: they interweave, transform, and reflect each other; and on such paintings as «Green Peacocks», «Cat under the Christmas Tree», «The Keeper», and «Underwater World», the daily reality is changed by the artist's imagination into a fairytale scene.

The most part of Svetlana's paintings are distinguished for their incredibly saturated, bright colours. Quite often, the author relies on contrast or additional shades, which mutually enhance their intensity. Due to the latter, the colour itself seems vivid and fluid. By this pulsation of colour and emphatical conditionality of composition, Svetlana sort of conveys not only her initial idea to the viewer, but also huge love for the world in all meanings of this word — for the world of human soul, for the world of nature, for the world of art.

A.S. Epishin, Art History PhD, Member of the Union of Artists of Russia, member of the Association of Art Critics (AAC)

15

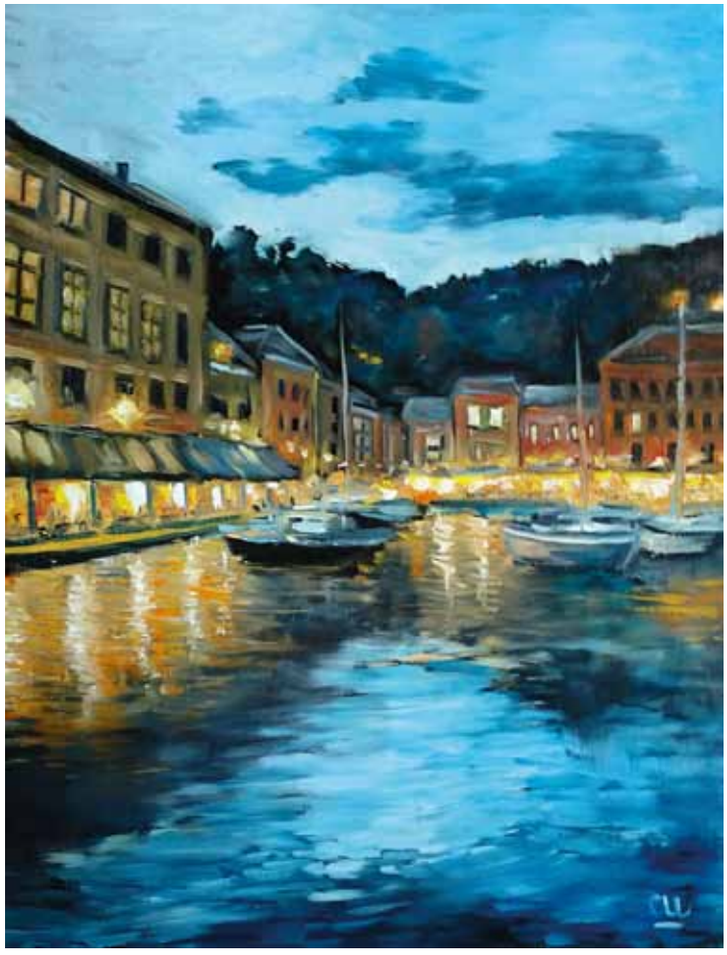
16

17

или дополнительным, взаимно усиливающим свою интенсивность, оттенкам. Благодаря последнему сам цвет кажется живым и текучим. Этой пульсацией цвета и подчеркнуто условным решением композиции Светлана как будто транслирует зрителю не только свой внутренний замысел, но и огромную любовь к миру во всем многообразии значений этого слова — миру человеческой души, миру природы, миру творчества.

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения,
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

18



17. С. Шамшурина. Колокольчики на закате. 2014–2016. Х., м. 50х60
S. Shamshurina. Bell-flowers at the Sunset. 2014–2016. Canvas, oil. 50x60

18. С. Шамшурина. Портофино. 2018. Х., м. 40х30
S. Shamshurina. Portofino. 2018. Canvas, oil. 40x30

19. С. Шамшурина. Русская дорога. Хибины. 2018. Х., м. 40х50
S. Shamshurina. Russian Road. Khibiny. 2018. Canvas, oil. 40x50

20. С. Шамшурина. Доброе утро. 2017. Х., м. 50х50
S. Shamshurina. Good Morning. 2017. Canvas, oil. 50x50

19

20