

Евгений / Монахов

ЕВГЕНИЙ МОНАХОВ

1974 - родился в Москве.

1996 - с отличием закончил Московское Художественное Училище памяти 1905 года.

2001 - начинает выставляться в престижной калифорнийской галерее "Richard Thomas Galleries". С этого момента его картины начинают путешествие по миру.

2002 - закончил Московский Государственный Академический Художественный институт им. В.И.Сурикова и вступил в Творческий Союз Художников России и Международную Федерацию Союзов Художников.

2002 - начинает сотрудничать с ведущими галереями Лондона и Дублина - "Medici Gallery" и "Oriol Gallery".

2004 - участвует в большом российско-американском культурном проекте «Русское лето в Санта Фе», по приглашению мэра города и директора Музея Изящных искусств делая совместную выставку с ведущими российскими художниками в "Andreeva Gallery". В том же году открывается большая выставка в галерее «Белый камень» (Токио, Япония).

2005 - в "Andreeva Gallery" (Санта Фе, США) проходит персональная выставка "Scenes of the Southwest", ставшая заметным событием в жизни города. В том же году художник становится лауреатом американского портретного конкурса с триптихом: "Theo", "Zack", "Meg".

2006 - начинается долгое сотрудничество с французской галереей "Galeries Bartoux" - его картины можно увидеть на Елисейских Полях в Париже, в Каннах, Онфлере и Куршевеле.

2012 - в галерее G8 (Москва, Россия) проходит большая персональная выставка "Игра со светом".

2013 - вторая персональная выставка в галерее G8 (Москва, Россия)

2015 - персональная выставка "Испанский альбом" на Малой Бронной, 32.

2016 - Mas de Les Gralles Art Experience - 2016 (Таррагона, Испания)

2016 - персональная выставка "Испанский альбом-2" на Малой Бронной, 32.

2017 - выставка в Voogie Gallery (Москва, Россия)

2017 - ModPortrait 2016 (Сарагоса и Барселона, Испания)

2018 - 77-я выставка Товарищества Передвижников (Можайск, Россия)

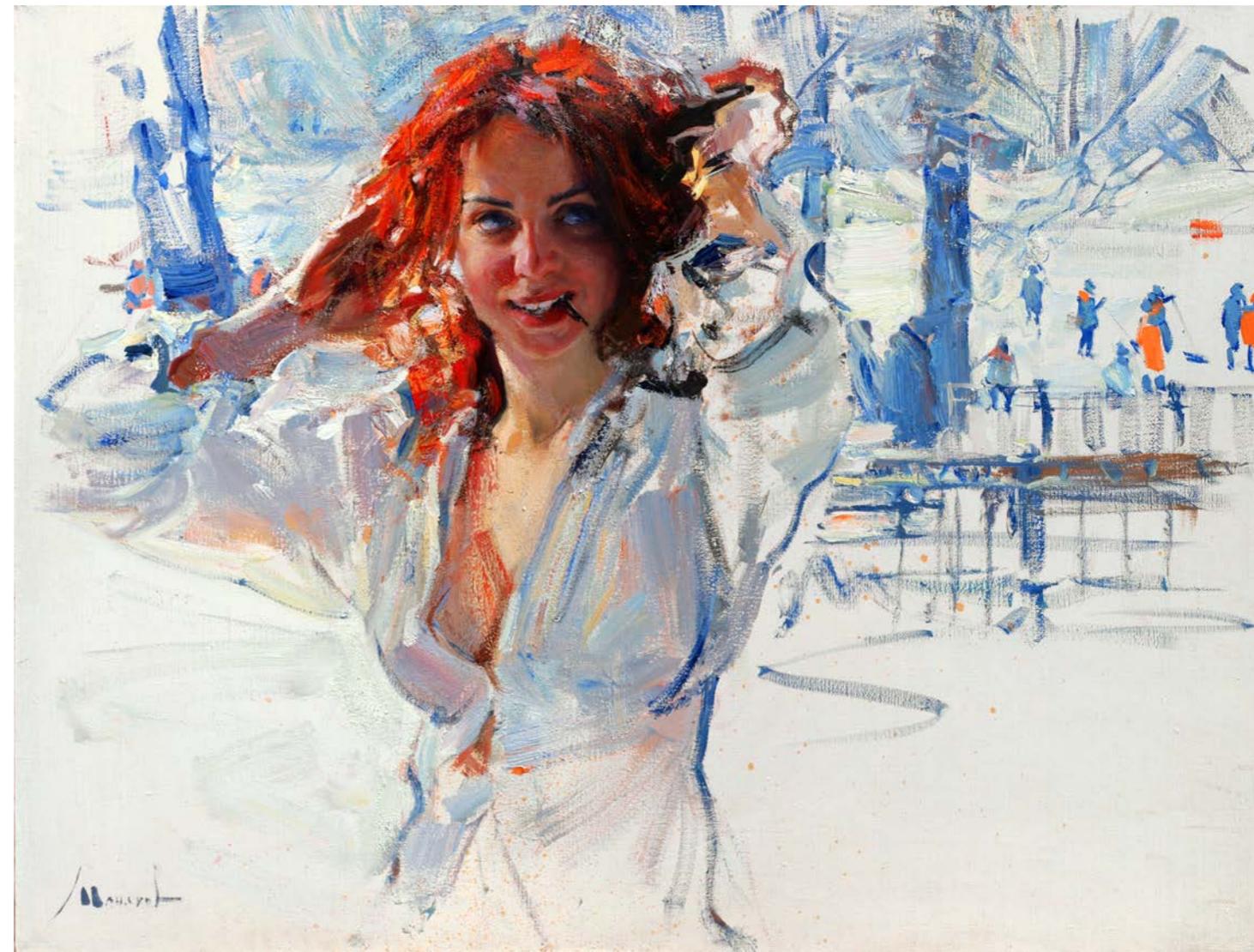
Картины Евгения Монахова находятся в музеях и частных коллекциях всего мира.

Горячая кровь (Шпильки)

2016, 60x80 см, холст, масло

Каждый раз, чистя палитру после сеанса и поглядывая на потягивающуюся уставшую модель, начинаю думать, что это за странная штука, красота. Картина, например, всегда лучше в незаконченном виде, пока она в развитии, пока она еще обещает что-то – она прекрасна. И намеренная грубость мазков и незаконченность углов в этом смысле продолжают работать даже тогда, когда поставлена подпись, сохраняя часть обещания чего-то большего. И лучшие модели всегда не просто красотки, а те, кто тоже чуть "незакончен" и способен к развитию. И беспорядок в прическе работает как корпусные мазки. А правильная идеальность наоборот утомляет.

На первом же сеансе внезапно вылезло солнце и заставило все делать по-своему – красно-оранжевые волосы в контражурном закатном свете, сине-оранжевые спецовки дворников, вышедших чистить снег на катке, шпильки, вынимаемые из волос и закусываемые в углу рта, распахнутая рубашка, много белого холста, и рисующая кисть – скорее набросок, чем этюд.

Незнакомка

2017, 70x80 см, холст, масло

Помните как в "Легенде о пианисте" герой Тима Рота импровизировал под запись простую красивую мелодию, глядя на юную пассажирку в иллюминатор? Вот и с утра 12 июня, идя в мастерскую мимо Тверской, где в тот день собирались демонстранты, мне хотелось сделать что-то простое и красивое, без сюжета, без зауми, без особой компоновки - просто быстрый набросок маслом на холсте, как делал это обычно на бумаге маркером и темперой. Благо и маркер масляный уже имелся.

А уж муза моя в тот день была на зависть Тиму Роту. Так, болтая обо всем, за два больших сеанса удалось закончить эту картину, мою маленькую импровизацию. Спасибо тебе, N!

Две блондинки

2018, 100x80 см, холст, масло

Есть у Марка Ротко одна очень близкая мне мысль: "Живопись это не изображение какого-либо переживания, это и есть переживание".

В начале декабря 2017 я начал красить "Двух блондинок" на метровом холсте и потихоньку эта картина стала моим декабрем. Мне нравилось пробовать, будет ли жить тонко сделанная деталь рядом с намеренно грубым мазком, как сочетаются индустриальный маркер с маслом и в целом линия с живописью. Насколько сделанным может быть лицо до того момента, как на нем начнет исчезать живая эмоция, превращаясь в мертвый фотореализм. И насколько долго можно продолжать этюд короткими зимними днями, когда вечер и ночь становятся просто временем ожидания утра, чтобы снова взяться за работу.

Так прошел декабрь, один из самых темных месяцев за последние годы, и начался январь 2018 года.

ПА-ПА ДО-МА

2014, 80x80 см, холст, масло

Картина как кино – прикидываешь сюжет, начало и конец, выбираешь героя на главную роль, свет, одежду, детали, детали, детали. Спецэффекты, куда без них – тут они делаются кистью, мастихином, наждаком, грязной пяткой, чем угодно. Монтаж с выкидыванием ненужного – разные тщательно подобранные детали улетают в утиль, если они чрезмерны и навязчивы. И самый крутой и тяжелый последний день, когда проходишься по всему целиком – здесь загнать в sfumato, здесь, наоборот, жестко подчеркнуть, а это – совсем убрать грубым мазком, какая разница, что несколько дней потратил на этот кусок – забей, так лучше.

И открытый конец, всегда любил в кино открытые концы.

Мечтательница

2016, 80x100 см, холст, масло

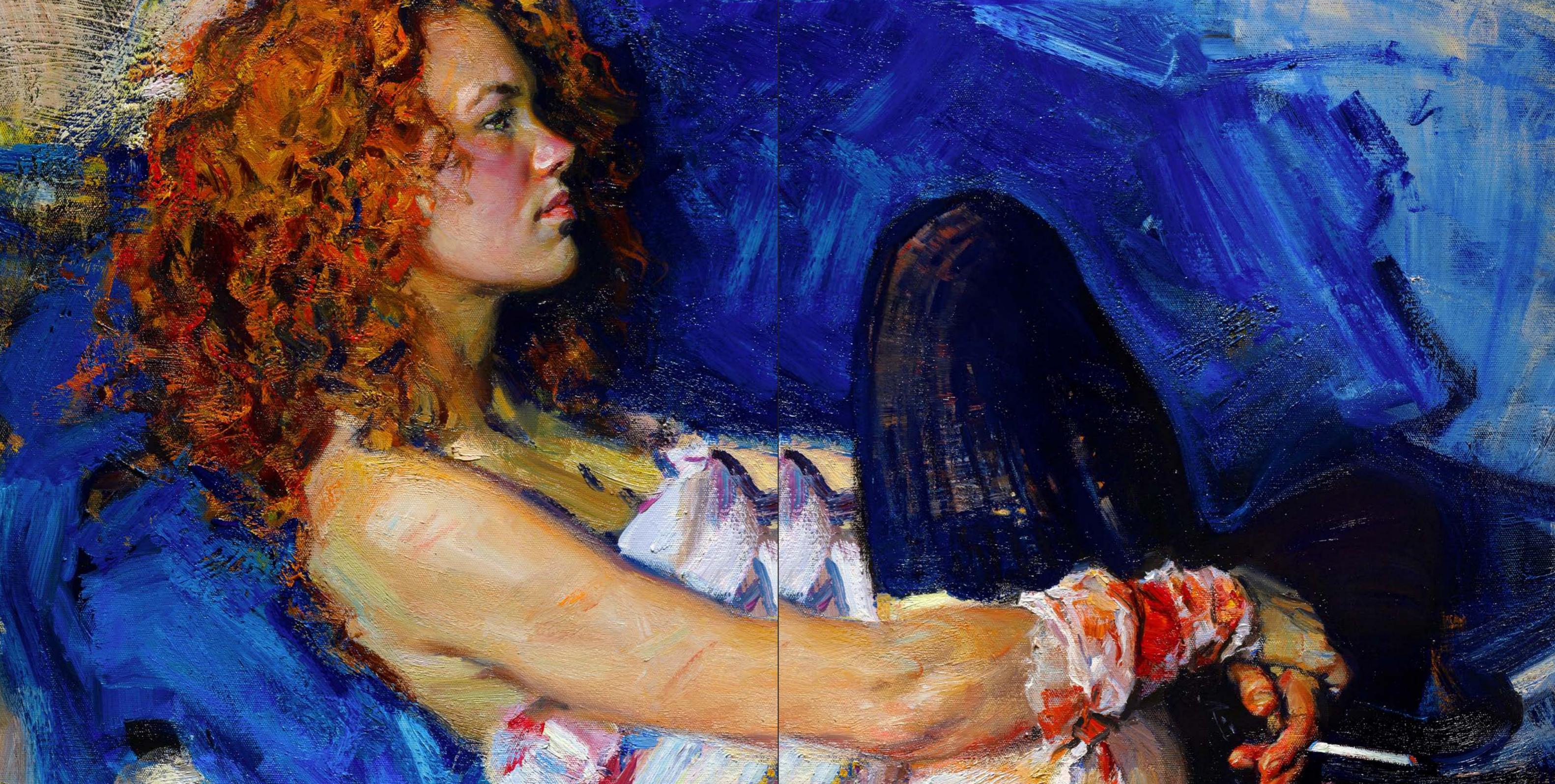
Жила-была одна крутая девчонка. Понаделавшая в своей жизни массу ошибок и пережившая множество падений, в том числе об асфальт со своих мотоциклов. Не потерявшая при этом добрый нрав и умение мечтать. И когда я как-то раз включил ей La Réveuse в исполнении Жорди Савалы, ее эта музыка довольно сильно перепыхала, как и вся история вокруг этой пьесы и самого композитора, и решено было сделать свою мечтательницу.

И был написан очень удачный этюд и уже натянута холст для самой картины, а потом мы в традиции этой истории понаделали ошибок и картина отложилась на пару лет.

А с января 2016 года опять возобновилась работа и опять с историями (вокруг этого сюжета что-то слишком много историй). И за неделю до мартовской выставки, походив по мастерской кругами пару часов, я картину таки подписал, что означает конец работы. Не знаю уж конец ли истории.

Тебе, мечтательница!

Курильщица

2014, 80x80 см, холст, масло

-- Вот смотри, становись сюда, волосы распусти, шарфик так, руки.. голову чуть с наклоном поворачиваешь... Ага, вот так. А теперь самое главное - ты крутая! Ты ведь крутая, да?

-- Ага!

-- Независимая, решительная, всегда готовая сорваться и уехать, покидав нужное в рюкзак..

-- Ну, может быть.

-- Останавливаешься на секунду, зажигаешь спичку, подносишь и тут чуть оборачиваешься.. не жалея о чем-то, не пытаясь что-то вспомнить или кого-то позвать с собой, ты чуть оборачиваешься только потому, что солнечный луч попадает тебе в глаз.

-- А будет солнечный луч в глаз?

-- На картине будет, сейчас обойдемся. Итак, на секунду оборачиваешься, потом зажигаешь сигаретку и исчезаешь за краем картины. Как Кайзер Созе. Такой вот сюжет.

-- Кайзер кто?

-- Кайзер Созе. Из фильма одного. Неважно. Поехали!

С этого диалога началась работа над картиной, в нем же коротко сложилась ее суть.

P.S. Кайзер Созе - персонаж из фильма "Обычные подозреваемые" режиссера Б.Сингера.

Прощание Андромахи

2013, 90x90 см, холст, масло

В «Илиаде» Гомера есть сцена, рисующая тихую идиллию среди всеобщего помешательства, крови, пота и смерти. Короткая сцена прощания Гектора, главного героя троянцев, с Андромахой превратилась в символ семейной добродетели и верности долгу. Именно из этого эпизода в XVIII и XIX веках выросли бесчисленные вариации сцен с прощанием семьи и воина, благополучно дожившие до XX века: от «Прощания Гектора с Андромахой» у Шиллера до «Жди меня, и я вернусь» Симонова.

Добрая! сердце себе не круши
неумеренной скорбью.
против судьбы человек
меня не пошлет к Аидесу;
Но судьбы, как я мню,
не избег ни один земнородный
Муж ни отважный, ни робкий,
как скоро на свет он родится.
Шествуй, любезная, в дом,
озаботься своими делами;
Тканьем, пряжей займись,
приказывай женам домашним
Дело свое исправлять;
а война - мужей озаботит
Всех - наиболее ж меня,
в Илионе священном рожденных.

Итальянцы сейчас видят в этой картине вставшего на защиту чести семьи, мексиканцы пошедшего против наркокартеля... Сменилось оружие и одежда, а сюжет остался неизменным.

Привязанность

2018, 85x85 см, холст, масло

Картина-набросок, начатая прямо на холсте после взаимного подкалывания в разговоре, изначально чуть в другой позе и с другим выражением лица. Потом, когда я правил неудавшиеся куски после живого сеанса, мне вдруг в голову приходит очень подходящее название, меняющее изначальный замысел.. которое я благополучно забываю в температурном коматозе, словив воспаление легких. Придя в себя, пытаюсь вспомнить, перебираю всякие варианты.. а потом нужное слово опять всплывает само собой - Привязанность - чувство близости, основанное на глубокой симпатии, влюбленности, преданности кому-либо и одновременно нечто привязанное, связанное, скрепленное.

Остается только все воплотить на веселом последнем сеансе с шутками о давней мечте художника привязать модель к батарее и наконец-то спокойно покрасить!

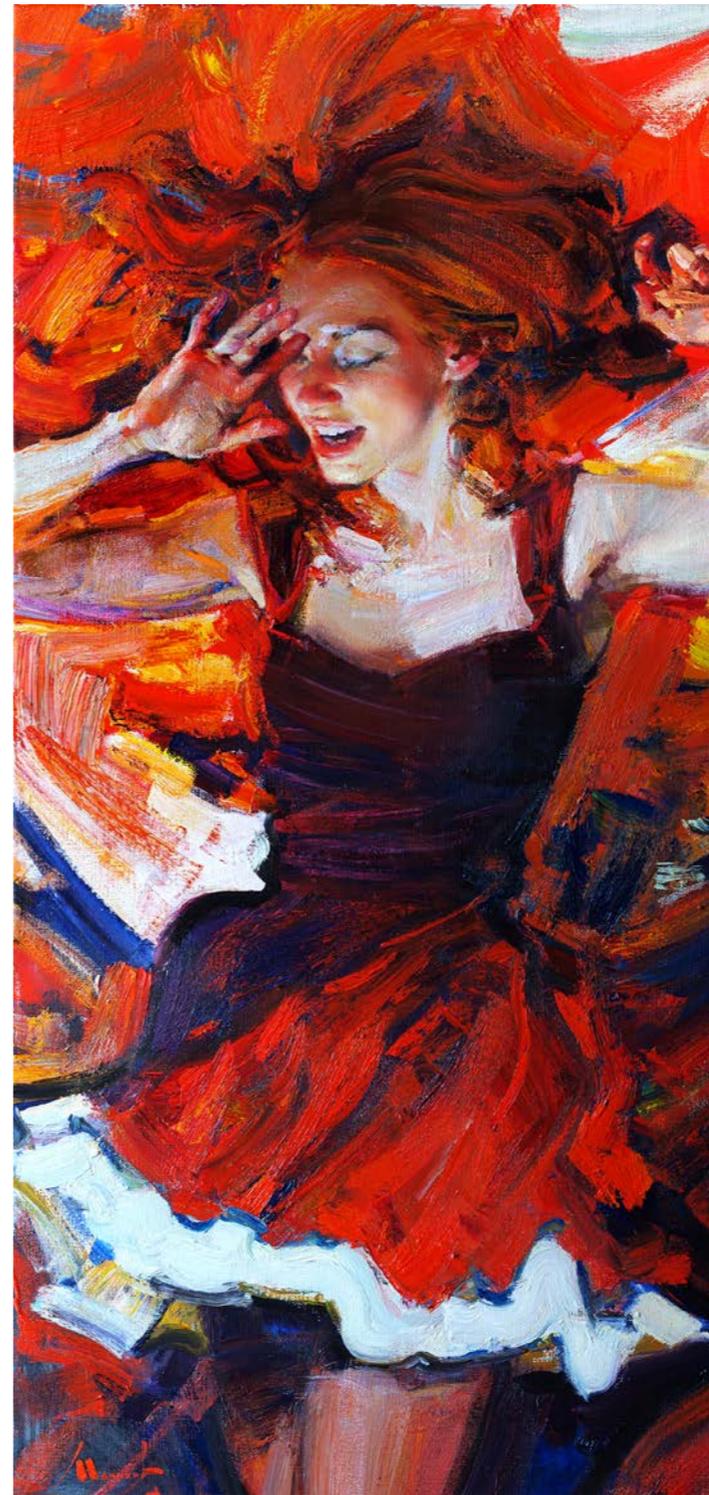
Музыка в моей голове

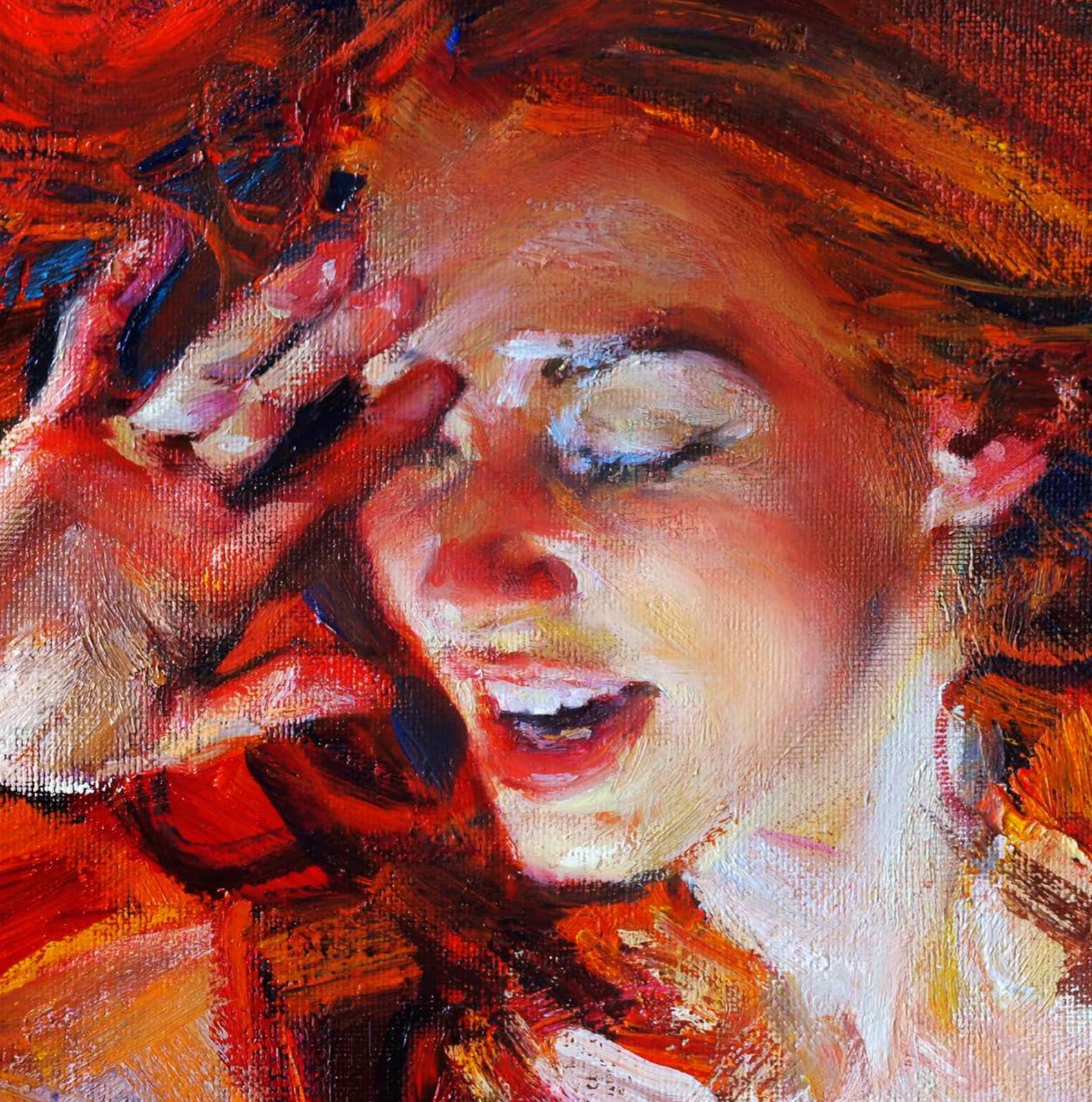
2014-2016, 120x65 см,
холст, масло

Три чудесные девушки позировали для этих картин, одна напевающая, другая танцующая и третья слушающая, одновременно противоположности - и очень схожие.

Надев наушники и включив музыку, они иной раз совсем отключались от внешнего мира. Эти минуты "отключения" и становились идеальными - именно так, например, появилась на холсте чуть закушенная губа.. взгляд расфокусировывался, чуть двигались плечи, чуть покачивалась голова.

Я десяток раз менял положение рук, слегка доворачивал голову на холсте, пытаюсь поймать этот самый идеальный момент. Холст так и жил постоянно, потихоньку уточняясь и проявляясь из "мяса" мазков. Редкий кайф писать именно так по движущейся модели, но эмоционально выжимает напроць.

Невеста (этюд)

2014, 60x65 см, холст, масло

Какой самый правильный способ попроситься на позирование? Поставить художника перед фактом, как это сделала однажды Юля:

-- Слушай, в субботу мне сделают шикарную прическу с бисером, блестяшками и прочей мишурой, тебя заинтересует? Если нет, отдамся фотографам!

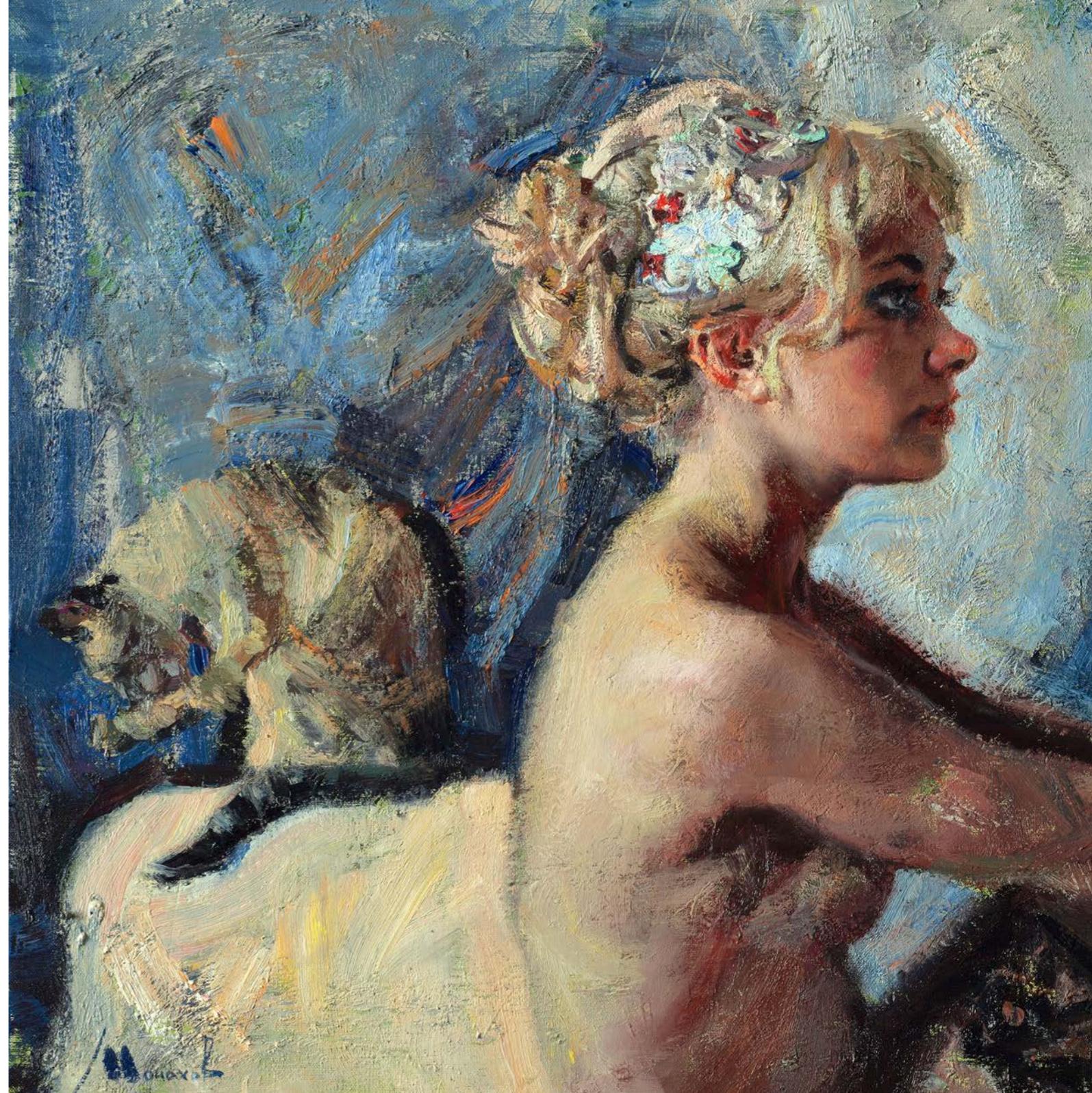
-- Заинтересует!

-- Только времени будет совсем немного, часа три где-то.

-- Не страшно, попробуем по крайней мере.

Накануне сеанса внезапно обнаруживаю, что холста свободного нет, натягиваю один заброшенный сюжет, слегка зашкуриваю и минут за пятнадцать накидываю поверх краску в стиле Поллока – для короткого инфарктного этюда это поспособствует. В нужное время съезжаем в мастерскую из разных концов Москвы, под мощным ливнем, сменившим потом московский холод на московскую жару. Три часа на все: посмотреть, придумать, усадить и нарисовать. Поехали!

Этюд получился, потом уже без модели еще раз по нему прошелся, добавив пару деталей и поменяв положение рук.

Утренние портреты. Даша (этюд)

2013, 45x45 см, холст, масло

С девушкой с татуировкой химерки у нас был идеальный симбиоз садиста и жертвы, на сеансе в роли садиста был я - выбрал самую сложную из всех подобных этюдов позу, руки на весу, наклоненная голова, настоял на утреннем позировании (самое то для девушки-совы), ну и прочее.

А потом она уходила, и ее изображение начинало пытаться меня - чуть-чуть поправь здесь, вот самую малость поправь, совсем чуть-чуть... Ведь можно сделать еще лучше. И еще чуть. И еще. И так до вечера.

Разговор (этюд)

2013, 45x45 см, холст, масло

Приходила в гости Анна Эгида, проговорили с ней два сеанса. Именно проговорили, потому что как бы ни устала модель, позирования классического все ж не было, а была нормальная такая пацанская живопись "почестноку" - поставить чай-печеньки-фрукты, сесть напротив и начать красить как пойдет, без придуманной позы, продуманного света, жестов, только кисти побольше и вперед - наглость второе счастье, само все получится. Адреналину море, даже рука вовсю подрагивала, как давным-давно перед официальными баскетбольными матчами.

И поговорили хорошо - о городах и людях, о кафе и барах, о маркерах и маркерах, о девушках-графиках и психологах, о поездах и самолетах, о Питере, Самаре и Москве, об историях и анализе, о корпоративах и вовремя занятых кроватях, о сюрпризах и подарках, об уродцах и чудовищах, о королях и капусте, да много о чем еще...

Драка

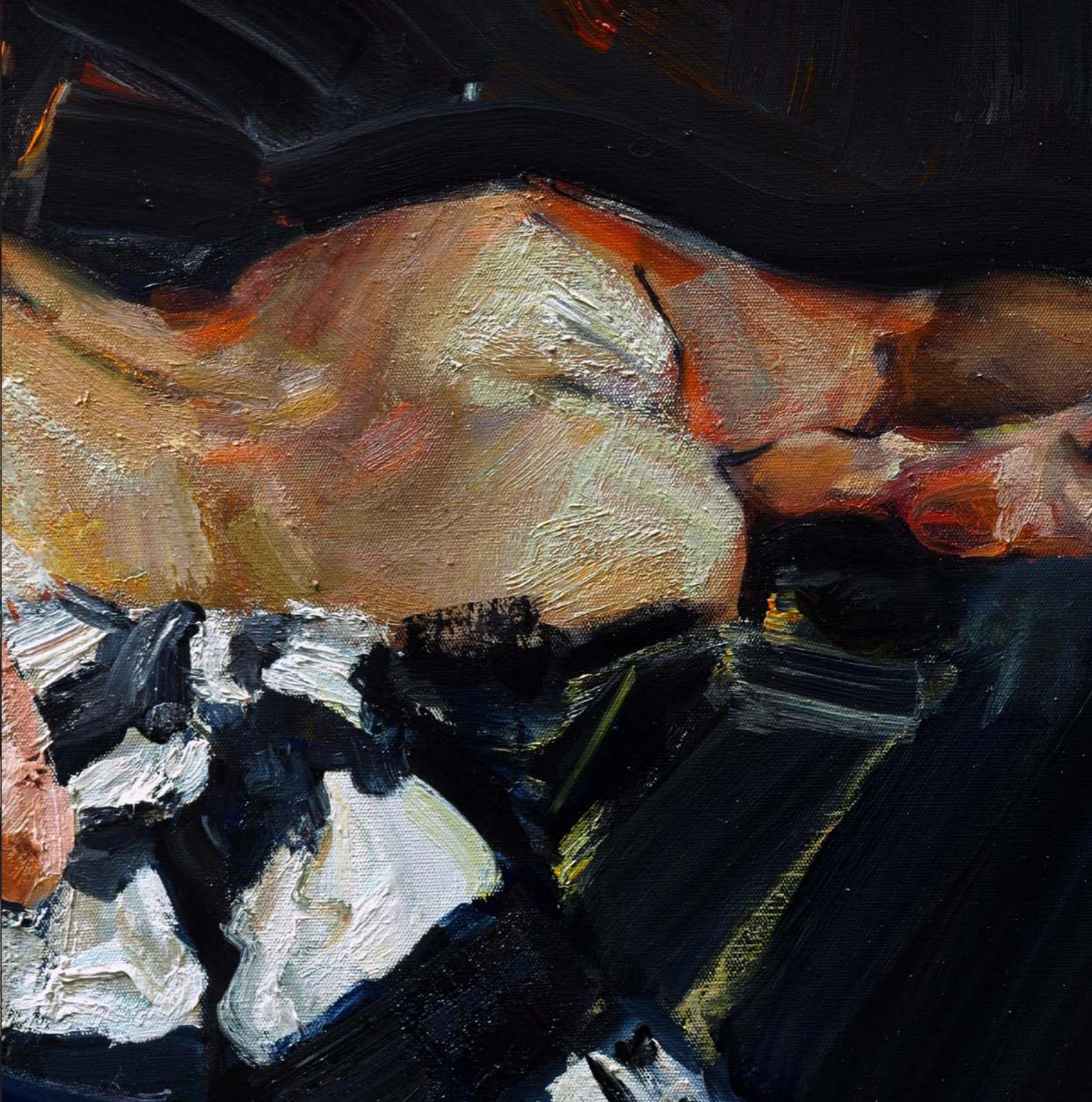
2017, 100x150 см,
холст, масло

Все-таки удивительное чувство, когда из тебя в момент исчезает вся цивилизованность и ты стоишь будто неандерталец с дубиной против другого неандертальца - это же прекрасный момент, чтобы взять и вышвырнуть свою жизнь к чертям, не так ли?

Как раз после Питера 13-го года, когда пришлось всерьез зарубиться против гопника с ножом, в набросках появился маркер и картины стали все больше клониться в сторону разухабистой грубости и безрассудства наброска.

Здесь в ход пошло уже и метание краски в холст аля Поллок - все средства хороши, чтобы создать ощущение безумного рубилова, бессмысленного и беспощадного, черное вперемежку с красным, маркер, кадмий, краплак, брызги крови. Когда-то мы все были воинами.

Молодые волки

2016, 80x100 см, холст, масло

-- Чистилище.. Это что-то посередине - говном ты не был, но и до вершин не добрался... Как Тоттенхем.

-- И ты веришь во все это, Кен?

-- В Тоттенхем?

"В Брюгге"

Года три назад во время поездки по Испании познакомился я с занятой парой англичан, фанатов Тоттенхема. Нормальные в принципе парень с девчонкой, но временами у обоих крышу срывало совершенно и приключения для себя они могли найти на ровном месте. Парень уже тогда был с пробитой головой. Тогда же была и картинка задумана, с разными приключениями она красилась года два (больше стояла у стены, конечно, в ожидании модели, которая подойдет не только внешне и по характеру, но и будет способна улечься в нужную позу), а закончена была в конце апреля 2016 года, под праздники, когда стало известно, что в английском чемпионате Тоттенхем не сможет догнать лидировавший Лестер и останется на втором месте, опять не добравшись до вершины.

Рыжая

2014, 80x80 см, холст, масло

Как-то давно одна девушка (она потом стала прообразом "Курильщицы") сказала мне: "В эскизе лучше было". А я пытался тогда объяснить, что в эскизе оно всегда лучше, эскиз - это мечта, красивая сказка. В эскизе ничто не сдерживает, там можно завираться отчаянно и бессовестно, как будто не наступит завтра. А на завтра.. ну, все как обычно - даже сдержанное обещание и доставленная с неба звезда оказываются совсем не такими, как представлялись на словах.

И все-таки эта фраза "в эскизе лучше было" не сказать, что мучала, были фразочки и похуже, но тянула посоревноваться. Ведь на самом деле, какого черта, пора так же эффектно махнуть кистью и на холсте.

Рыжая Юлька, взгляд глаза в глаза, московская жара, закатный свет, когда майское солнце выкрашивало все в мастерской в оранжево-красные цвета, глубокие синие тени, которые бывают только у художников, два нервных живых сеанса и потом один быстрый обобщающий проход по верху. Все так и было!

Верите?

Старый моряк (Портрет отца)

2015, 80x70 см, холст, масло

Он многому меня научил. Говорить компас, не путать суда и корабли, дорисовывать фигурки из клякс, не жалеть себя, бить снизу в челюсть, вставать рано и делать все как надо – сам себе капитан, сам себе матрос, разбирать, паять и чинить все, что можно починить руками, хорошо плавать, грести, ходить на лыжах, вязать узлы (сейчас взял веревку, завязал фламандский узел, простой булинь, португальский, южный крест – руки помнят), и еще кучу черт знает чего.

Да и еще научит – он все так же крепок, старый моряк, “старая соль”, как говорят англичане.

В конце 2014 года пришлось отложить этот холст и заниматься по большей части совсем другими делами. А когда, спустя почти три месяца, снова достал картину и поставил на мольберт, то все сразу сложилось буквально в пару сеансов – большими грубоватыми мазками объединил все полотно, подчеркнул несколько важных деталей: выражение глаз, надпись на ленте бескозырки, несколько полосок “морской души” – тельняшки, да грубоватые_руки, крутящие на автомате морские узлы. Больше ничего и не надо.

Пожалуй, это моя первая картина, в которой пошедшая от маркерной графики намеренная грубоватость, так ярко и по делу себя проявила.

Кроткая

2017, 80x100 см, холст, масло

-- Я всегда хотела быть кроткой, - задумчиво сказала Полина и забросила на колени руки в боксерских перчатках. Пауза, только скрип маркера по бумаге. Напрашивалось продолжение "а вместо этого постоянно приходилось бить в челюсть", но она просто повернула ко мне голову, уперлась подбородком в плечо и, сделав детские глаза, спросила:

-- Долго ли еще, я устала.

Иногда картины рождаются вот так запросто, остается только покрасить.

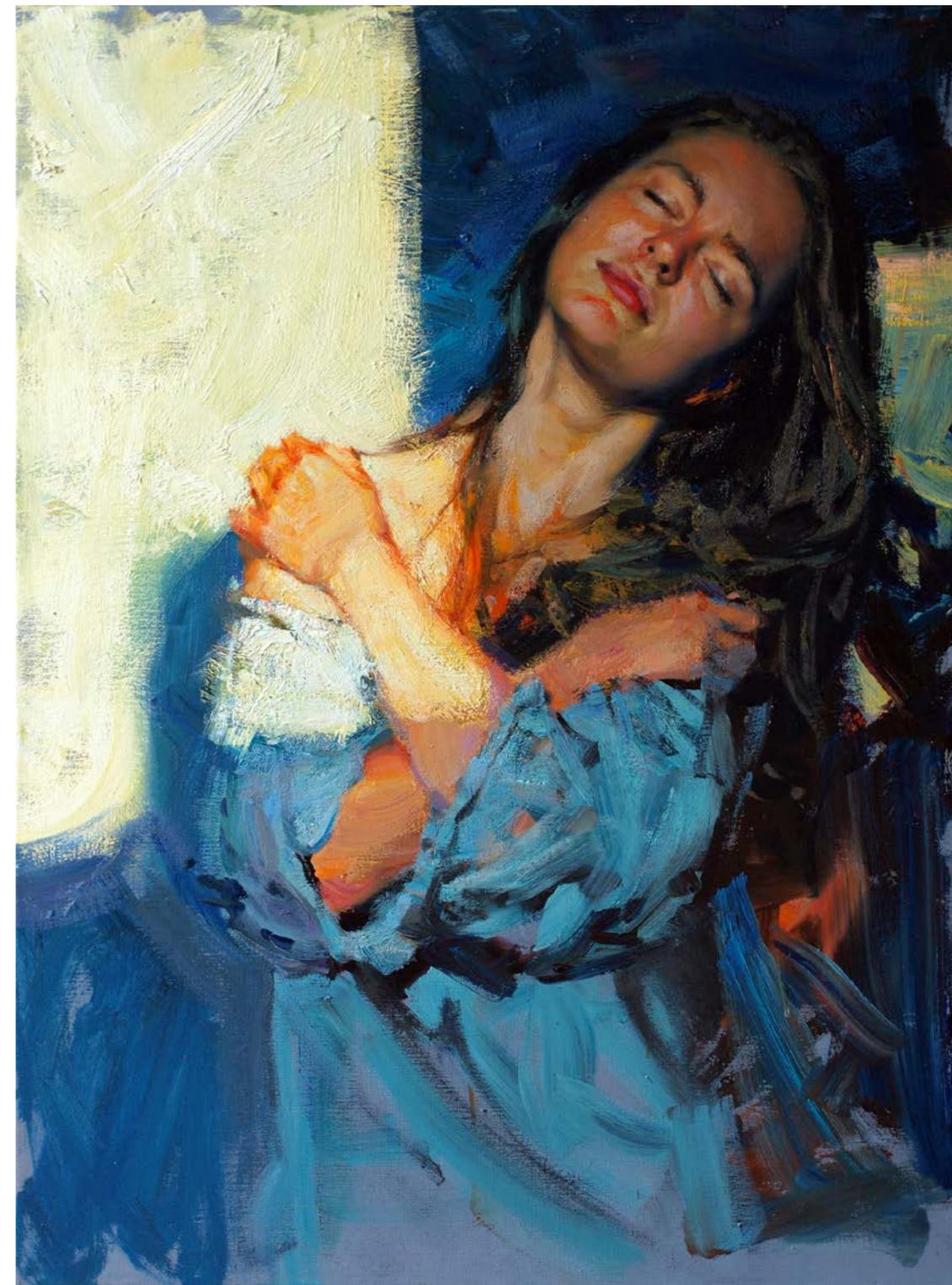

Вечернее солнце (этюд)

2013, 80x60 см, холст, масло

Вечернее солнце вылезло из-за туч и пробило по диагонали всю мастерскую, упав на плечо отдыхающей модели. Что ж, а ведь красиво так, гораздо лучше, чем начатое ранее... Значит к черту все прежние задумки, надо делать красоту прямо здесь и сейчас - две самые большие кисти в руку и айда за работу. Полчаса где-то держалось солнце и еще час уже в сумерках поработал по памяти и на эмоциях. Потом второй сеанс на то, чтобы спокойно довести некоторые куски.

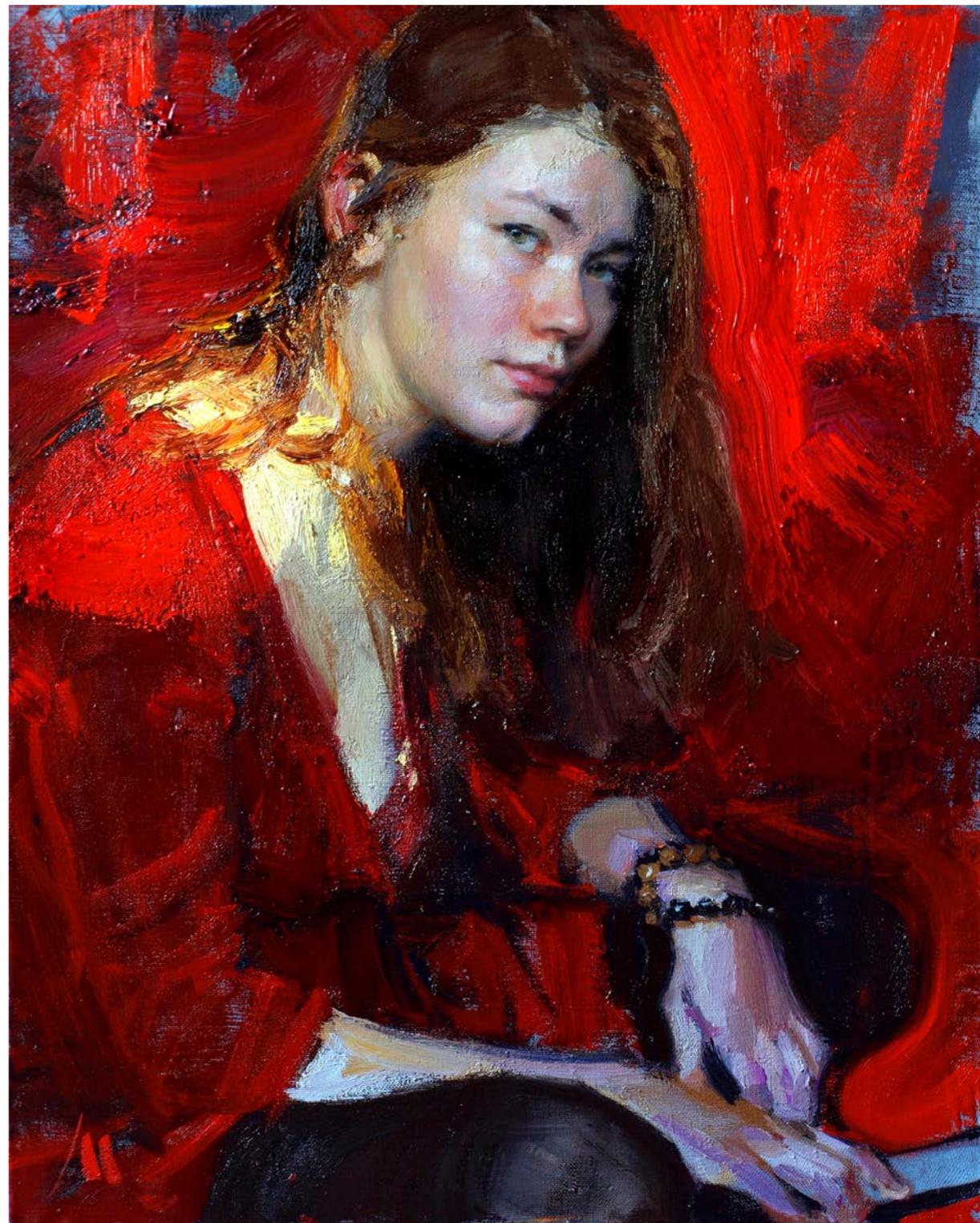
Такой импровизационный джазовый концерт - спонтанно, грубо, на эмоциях, где-то теряя тему, где-то ошибаясь, но продолжая играть.

Оля, вылезти из айфона! (этюд)

2014, 55x45 см, холст, масло

Еще один спонтанный разговорный двухсеансный этюд. Начат был в сумраке декабря 13-го года, а закончен в январе 14-го, вернее, почти полностью переписан за те три часа, когда в комнату заглянуло солнце. Опять адреналин, опять старая-добрая мысль в голове: "ведь можно было просто спокойно довести начатое, ведя приятный ненапряжный разговор, зачем же ты, идиот, опять рискуешь все переделывать.. Оля! ..уже не настолько хуже.. уже вполне себе.. Оля, вылезти из айфона.. уже нормально.. солнце, стоять! ..еще полчаса! ай да сукин сын, успел таки!"

The Man

2013, 80x80 см, холст, масло

-- Александр, как такое количество сериалов отсматривать вообще успеваете?

-- Да я не смотрю их так, чтоб сесть и смотреть, чем-то занимаюсь всегда параллельно, налью себе виски и глажу барахло какое-нибудь.

Вот из такого коммента в Живом журнале, прочитанного где-то год-полтора назад, и возникла эта картина. С первой же прописки все очень неплохо задалось, многие даже советовали оставлять в едва начатом состоянии. Но все ж еще немного доработал, где-то сделал чуть тоньше, где-то наоборот накидал мазков побрутальнее, чтоб эскизность сохранялась. Написано поверх первой прописки прошлогоднего "Менуэта", как-то разонравился он совсем. Пишется поверх начатого здорово, некоторые куски только через этот прием и можно сделать в итоге.

Отважная

2018, 100x100 см, холст, масло

Она согласилась позировать, едва посмотрев несколько картин в мастерской. Быстро и смело разделась, встав в дверях с выражением – ну, вот она я – рисуй! Упрямо стояла, отказываясь отдыхать, пока не начинала подрагивать опорная нога, ведь времени мало, а зимние сеансы темны и коротки. Приезжала в январские праздники, сонная и чуть больная и вновь упрямо стояла. Честно рассказывала про себя разное, не всегда выглядя правой в этих историях. Не жалея о прошлом и не особо мечтая о прекрасном будущем – просто упрямо и отважно идя по линии жизни. И такой постепенно становилась на холсте – прямой, упрямой и отважной.

Вверх ногами

2016, 100x80 см, холст, масло

Есть в натурной работе одна проблема – если модель вдруг закрутится в делах, впадет в депрессию или уедет куда, то картина вынуждена стоять и ждать. Тут именно такая история и приключилась – после декабрьского этюда и удачного январского начала все пошло вверх тормашками и продолжить удалось только в августе.

Лето, барышня сильно загоревшая и даже сгоревшая под солнцем, множество заплетенных косичек типа дредов, совсем другой свет на летних Патриках... И понимание, что у меня опять есть всего лишь пара дней. Что ж делать, связал две самые большие кисти вместе, чтоб получить самый большой мазок, и вперед!

Красить вверх ногами совершенно удивительная штука – все привычное, что уже умеешь, становится неприменимо, мозг аж шалит. Потом, однако, перестает сопротивляться, принимает новые правила и все становится хорошо. Примерно как впервые целоваться наоборот, только еще круче.

На этот раз не убежала!

Боксерша

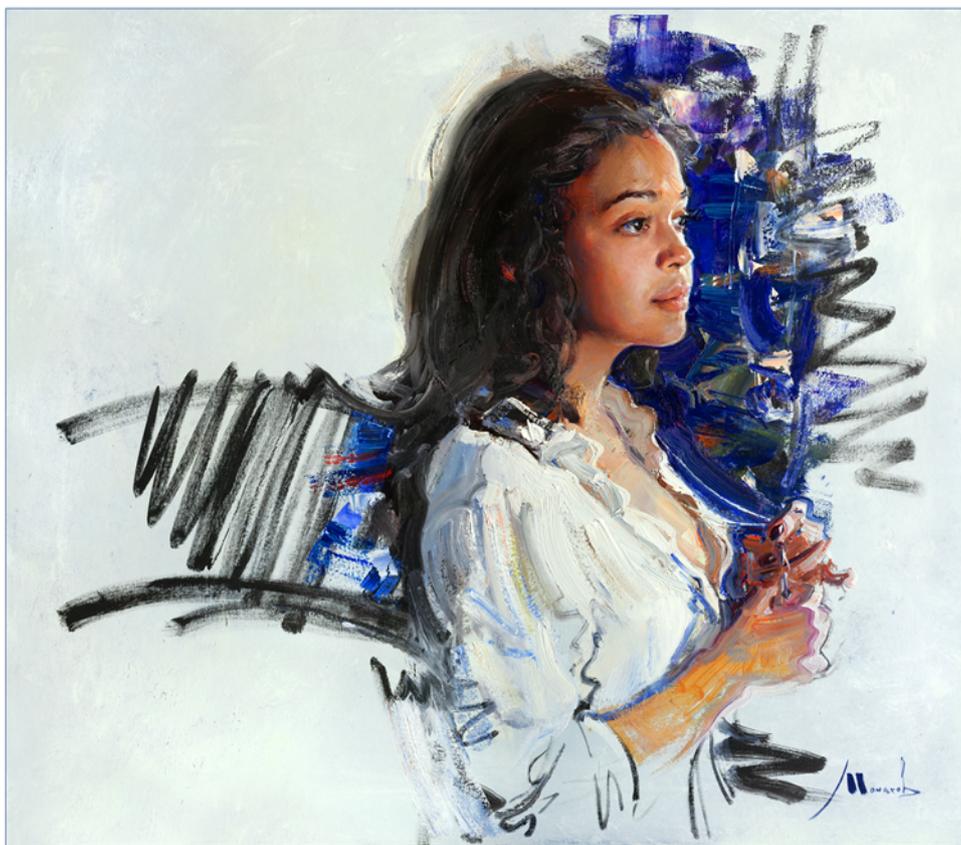
2017, 100x80 см, холст, масло

"..вчера я влезла в драку с мужиком, который на моих глазах начал избивать своего сына восьмиклассника за двойку в году по математике. На лице пара синяков, разбиты руки, но я победила, 5 лет бокса не прошли даром" - написала Полина в один из дней.

Милая девушка с детским взглядом, стоящая у стены в желтоватом свете отраженного солнца, между нами грубый холст крупного плетения, он здесь тоже один из героев - обеспечивает рваную грубость мазка, серо-холодное сияние полутонов, линии рисунка на нем будто маркер по бумаге.. и внизу два красных пятна, выбивающихся из колорита - боксерские перчатки. Этюд-разговор с чудесной девушкой, которой надо быть сильной.

Москва · 2018