Девочка с крыжовником

Тихое путешествие

Никанор и Мария Мартыновы

Проект «Ника Мария» · 2026

Девочка сидит у открытого окна вагона и бережно держит ягоду крыжовника. На ней розовая блуза с тёмным бантом, за плечом белеет кружево, на столе лежат летние ягоды. За окном изгибается железная дорога, мерцает вода, вдали виднеется храм. Поезд движется, а её спокойный взгляд словно сохраняет мгновение — с его светом, теплом и ощущением домашнего уюта.

В этом образе узнаётся перекличка с «Девочкой с персиками» Валентина Серова: юность, летние плоды, естественный жест рук. Она напоминает об Абрамцеве и семье Мамонтовых, в чьей истории соединились любовь к искусству и железнодорожное дело. Дорога к Сергиеву Посаду открывала путь паломникам к Лавре, а художникам — к усадебному миру Абрамцева. В самостоятельной композиции Мартыновых эти связи становятся частью рассказа о путешествии, памяти и вере.

Особый смысл заключён в повторении храма. Его силуэт, напоминающий о Лавре, появляется за окном и вновь — на картине внутри вагона. Увиденное вдалеке становится близким, входит в пространство человека. Так возникает образ внутренней опоры: мы движемся вперёд, сохраняя в душе дорогие места и то, во что верим.

Панно соединяет масляную живопись с объёмными деталями, созданными вручную. Пряди волос, складки ткани и орнамент выступают над поверхностью, принимая настоящий свет и отбрасывая тени. Особенно выразителен паровозный дым: написанный красками, он продолжается в лепных изгибах и словно выходит из пейзажа к зрителю. Мимолётное движение обретает осязаемую форму.

Тонкую обработку рельефа мастера называют перьевой литопластикой: небольшим инструментом они уточняют линии, завитки и мельчайшие углубления. Для покрытия используется творёное золото — тонко измельчённое золото, подготовленное для нанесения кистью. Оно подчёркивает ручную работу и меняется вместе с освещением: на выступах загораются блики, в глубине ложатся мягкие тени. Достаточно немного изменить угол взгляда, чтобы заметить новую подробность.

В центре этой работы остаётся человек — юная путешественница с маленькой ягодой в руках. Крыжовник напоминает о саде и знакомом вкусе лета, храм — о вере, дорога — о жизни, которая продолжается. Художники соединяют эти простые образы в рассказ о том, что мы бережём и берём с собой в путь.

Живописно-рельефное панно. Масляная живопись, ручная лепнина, авторская перьевая литопластика, творёное золото. Коллекционный номер 0103НМ-5263К.