

СТЕПАН ЭРЬЗА И МЫ

В центре Москвы, на Кузнецком Мосту находится здание, с которым связаны многие эпохальные события культурной жизни XX века. Один из ярких эпизодов этой истории - первая и единственная прижизненная выставка скульптора Степана Эрзя в 1954 году.

В 1950 Степан Эрзя (Степан Дмитриевич Нефедов) вернулся на родину из Аргентины, привезя с собою на корабле огромную коллекцию работ (почти 200 скульптур из дерева, гипса, бронзы, мрамора) и полюбившиеся латиноамериканские материалы - дерево пород кебрачо и альгарробо. Отношение к нему - человеку из другой эпохи - среди советских художников было неоднозначным. Его творчество нашло отзыв у людей, не связанных с искусством, которые во множестве посещали мастерскую, плотно заставленную работами, не похожими на советские монументы. Эти простые зрители, чтобы попасть на выставку, стояли в длинной очереди тогда, летом 1954 года. То был момент слома эпох - конец сталинских времён и предвестие новых: американская выставка в Сокольниках и Фестиваль молодежи и студентов 1957 года случились через три года. Советская культура выходила из вакуума изоляции, и выставка Эрзя на Кузнецком стала одним из знаковых моментов этого процесса.

Проект «Степан Эрзя и мы» открывает серию выставок-воспоминаний о событиях, вписанных в историю Московского Союза и культурной жизни Москвы XX века. Это не реконструкция выставки 1954 года. Здесь прошлое встречается с настоящим, современные художники имеют редкую возможность выставить свои произведения рядом с музейными экспонатами, а столичный зритель увидит и работы из Саранского музея, и работы художников-современников, открывая для себя новые имена.

Выставка, которая прошла с 14 по 25 января 2020 г., была организована совместными усилиями Московского Союза художников, Объединения московских скульпторов и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрзя под патронажем Российской академии художеств и Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. На выставке были представлены 13 работ Степана Эрзя из собрания музея в Саранске и 100 произведений современных московских скульпторов разных поколений - от признанных мастеров-академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств до молодых авторов, недавно окончивших художественные ВУЗы.

Инициатором проведения выставки, ориентированной на широкого зрителя, стало новое правление Объединения московских скульпторов во главе с Председателем Г. Смирновым. ОМС - это творческая организация Москвы, сумевшая сохранить в 1990-е годы знаменитый экспериментально-скульптурный комбинат в Бабушкино, который продолжает работу и становится центром культурного притяжения для своего района.

Скульпторы среднего поколения, которые помнят проходившие на Кузнецком Мосту, 11 знаковые вернисажи, например молодёжную выставку 1986 года, на которую стояли очереди, хотя вернуть залу на Кузнецком былое значение. Ведь это одна из немногих площадок, где художники могут встретиться со своим зрителем, как сделал 55 лет назад Степан Эрзя, поразивший москвичей своим искусством.

Открытие выставки состоялось 14 января 2020 года в присутствии руководителей Московского Союза художников, председателей творческих секций, Чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской республики в Российской Федерации Рикардо Лагорио, представителей Департамента культуры Москвы и Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия.

С. Эрзя. Человек из Чако. Копия с оригинала. Кебрачо. 1939

Д. Тугаринов. Нефедов (Эрзя). Бронза, дерево. 2002

В. Корнеев. Кариатида. Дерево, металл

М. Дронов. Аривидерчи, Рома! Бронза, ангобы, глазури. 2019

Георгий Смирнов

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ:

Бородина Анатолия Владимировича • Валюшка Семена Алексеевича • Гуляева Владимира Андреевича • Елисееву-Гущину Людмилу Андреевну • Коркодима Владимира Николаевича • Малолеткова Валерия Александровича • Савельеву Любовь Ивановну • Ситникова Александра Григорьевича • Соколову Ираиду Владимировну • Тоидзе Нателлу Георгиевну • Трофимова Бориса Владимировича • Тугаринова Дмитрия Никитовича • Худякова Константина Васильевича • Черапкина Ивана Ивановича • Щербакова Салавата Александровича!

ВЫСТАВКА БЕЗ КУРАТОРА

Л. Матюшин. Космос. Циолковский.
Бронза. 1998

В. Буйначев. За окнами праздник. Дерево. 2018

О. Муравина. Мальчик в облаках. Композит. 2019

Н. Баранова. У Вас мальчик, сэр.
Дерево. 2019

«Хороший художник – мертвый художник» - эту циничную фразу часто можно слышать от искусствоведов. Действительно, трактовать творчество художника прошлой эпохи гораздо проще – есть литература, иногда – архивные документы, можно позволить себе при этом допущения, за которые живой творец может вызвать на дуэль, а главное – можно приписать художнику работы, которых он не делал, включив их в выставку или каталог.

Живой художник такого не стерпит. Но даже живые художники часто бывают парализованы властью куратора. В последние годы без куратора не обходится ни одна серьезная выставка. Куратор, создавая выставку, довольно часто иллюстрирует свою концепцию работами художников, связывая их подчас не теми визуально-пластическими нитями, которые иному куратору и не видны, а систематизацией, похожей на складской реестр.

Литература, история, слово побеждают визуальный образ. В прошлом остались независимость художника и вольность посетителя художественной экспозиции, позволявшая ему свободно «плавать» среди эпох и стилей, вынимая из пучины вод только тебе предназначенное «послание в бутылке». Куратор

определяет эмоции, которые вынесет зритель, он ведет его по маршруту, часто единственно возможному. Публику, словно неразумное дитя, ведут за руку, подсказывая где смеяться, а где плакать. Она лишается

М. Аксенов. Город, живущий под маской.
Бронза. 2017

независимости и права на собственное высказывание. Кого-то это устраивает,

другие не готовы это принять.

Выставка «Эрзя и мы» в Московском Доме художника задумана как выставка без куратора. Но это не значит, что она сделана безответственно. Просто ее инициаторы и участники решили не выпячивать своих имен и отдать дань уважения ушедшим мастерам. Впервые художники показывают свои работы в этом пространстве рядом с музейными экспонатами – работами Степана Эрзя, привезенными из Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрзя и частных московских коллекций. Эта встреча происходит в пространстве, которое 65 лет тому назад принимало выставку вернувшегося из-за границы Степана Эрзя. Московский Дом художника – одно из немногих некоммерческих пространств, в которых сами художники организуют выставки, оно находится в ведении Московского Союза художников с 1953 года.

Исторические выставки, которые проходили здесь, в том числе выставка Эрзя в 1954 году, собирали большое количество публики. Вернуть залу на Кузнецком, 11 его историю, память и славу – еще одна цель выставки, которую организовали совместными усилиями МСХ, ОМС и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д.

Эрзя под патронажем Российской академии художеств и Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия.

Наталья Толстая

В рамках выставки состоялся *Круглый стол «Современная московская скульптура. Тенденции и развитие»*. В работе *Круглого стола* приняли участие и выступали: Г. Смирнов - председатель правления ОМС, Н. Толстая - директор НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Л. Марц - искусствовед, член-корреспондент РАХ, С. Орлов - кандидат искусствоведения, Т. Астраханцева - доктор искусствоведения, Л. Доронина, кандидат искусствоведения, В. Перфильев, А. Благовестнов и др. Модератор - П. Баранов. Вопросы, поднятые на обсуждении на *Круглом столе* касались как исторического наследия, так и проблем современной московской скульптуры и перспектив проведения подобных успешных и посещаемых проектов в залах на Кузнецком, 11.

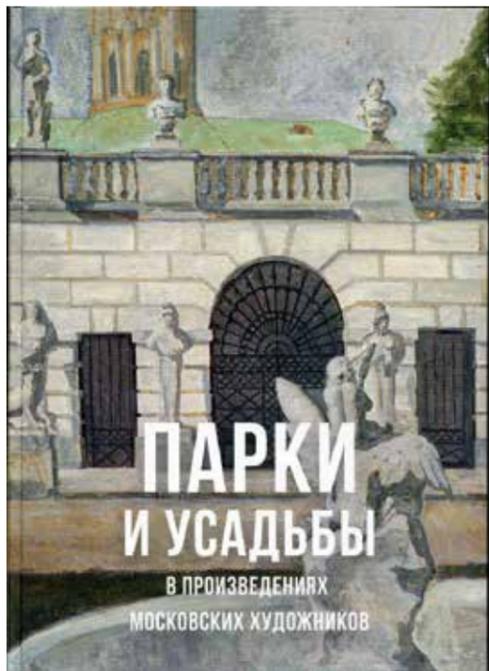

Г. Гарибян, Ф. Архипов. Физиологическая привязанность. Гипс, дерево. 2019

А. Благовестнов. Новый Моисей. Пластик, железо. 2017

ПАРКИ И УСАДЬБЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Вышел из печати альбом «Парки и усадьбы в произведениях московских художников» (М., 2019). Составители: В. Глухов, Ю. Попков, дизайн: М. Молодцов, М. Попкова. Книга поделена на разделы, посвященные отдельным усадебным комплексам и парковым ансамблям: Музей-заповедник Абрамцево, Музей-усадьба Архангельское, Усадьба Кусково, Музей-заповедник Коломенское, Нескучный сад, Летний сад, Музей-заповедник Царицыно, Музей-усадьба Кузьминки, парки Крыма и др.

Книга стала прекрасным дополнением выставочного проекта, посвященного паркам и усадьбам России, который с успехом прошел в октябре 2019 года на Кузнецком Мосту, д. 20 и в ноябре 2019 г. в Доме творчества в Тарусе. Выставки имели большой общественный резонанс, успех у зрителей, и, что особенно важно, был поддержан Министерством культуры РФ и ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Наши авторы получили приглашение показать свои работы в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас».

Парки – остатки Эдемского сада на земле. Их и надо рассматривать с этой позиции. Человек стремится туда, где хорошо и красиво. Вековые дубы, цветочные аллеи, зеркальные пруды с кувшинками и лилиями – это все то, что несет нам хорошее настроение и душевное отдохновение.

С давних времен садам и паркам сопутствовала архитектура. Генетически заложенное в человеке стремление к красоте подвигало людей к созданию вокруг себя благостной атмосферы. Не только комфортные жилищные условия, но и пространство солнечного света, цветущих садов, ароматных цветов и кустарников создавали жителям земли царское благолепие. Однажды выйдя из Рая человек все время пытался, хотя бы частично восстановить былое душевное умиротворение.

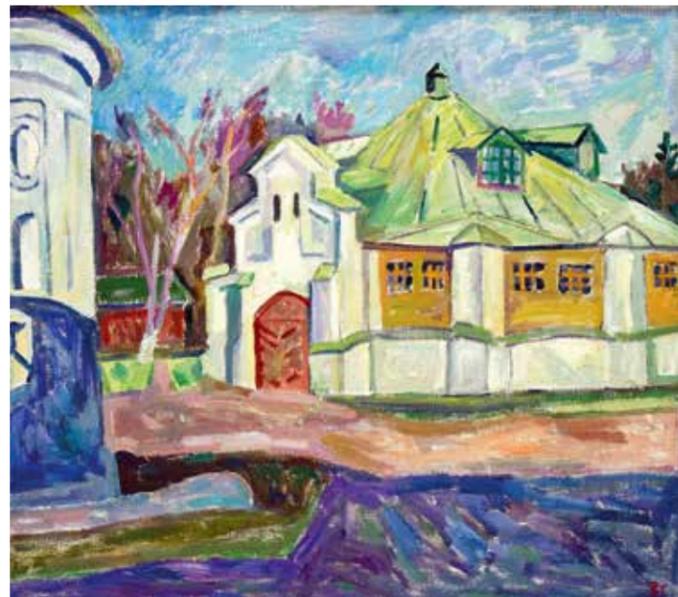
Море, каскады фонтанов, яблоневые сады, скульптура, изящная архитектура с золотыми куполами и серебристыми крышами, мягко переходящими в небеса – все это Петергоф. Для художника подобная среда – возможность с головой окунуться в благодатный мир волшебного таинства природы с тем, чтобы оставить на холсте хотя бы малую часть потрясшего его впечатления. А мастерское воспроизведение на холсте душевного восторга долго еще будет радовать нас, зрителей, которые своей любовью к этим произведениям приумножают силу их воздействия.

Садово-парковые комплексы индивидуальны и несут вкусовые пристрастия их владельцев, вдохновителей, государственных деятелей и поэтому связаны с историей России. Часто усадьбы носят названия исторических мест: Абрамцево, Архангельское, Остафьево, Марфино, Ясная Поляна, Кусково, Зарядье, Петергоф, Царицыно. Роль парков и усадеб в истории нашей культуры неопределима. Репин сообщает в письме Адриану Прахову: «Были у Мамонтовых и, несмотря на скверную погоду, время провели чудесно! Я склонен думать, что Абрамцево – лучшая в мире дача; это просто идеал!». Не только Репин восхищался Абрамцевым. В. Поленов, В. Васнецов, К. Коровин, И. Левитан, В. Серов, М. Врубель и другие мастера живописи внесли свою лепту в развитие усадьбы. Как известно М. Нестеров писал этюды к своему знаменитому полотну «Видение отроку Варфоломею» в Абрамцево. Здесь работали П. Кончаловский, А. Лентулов, И. Машков, А. Осмеркин, Р. Фальк, а также А. Васнецов, И. Грабарь, Н. Удальцова и др. Многие из этих мастеров жили и работали в поселке художников, основанном в 1930-х годах поблизости от усадьбы, на противоположном берегу реки Вори.

Директор усадьбы искусствовед В. Манин в советское время добился для усадебного комплекса федерального статуса. Он приглашал современных художников для общения, обсуждения насущных проблем, для обустройства выставок. Здесь часто бывали и работали В. Горяев, Н. Андронов, В. Попков. Художники во все времена искали вдохновения в садах и парках, отражая жемчужины природы в своих произведениях, ныне находящихся в экспозициях музеев и галерей во всем мире.

Усадьба Архангельское известна по письменным источникам со времен Ивана Грозного. В течение трёх столетий её владельцами являлись князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. На рубеже XVIII - XIX вв. возник ансамбль в стиле классицизма. Архангельское осталось единственным в Подмоскovie цельным архитектурно-парковым ансамблем, сохранившим все основные элементы планировки и застройки. При всей уникальности художественных приемов оно концентрирует в себе лучшее, что было создано в русском усадебном искусстве XVIII - XIX вв.

Коломенское – дворцовое село, бывшая царская резиденция, расположенная к югу от центра Москвы. С 1923 года на территории усадьбы был создан музей-заповедник русского деревянного зодчества. Первые упоминания о Коломенском

В. Глухов. Средниково. Каретный сарай. 2014

содержатся в завещании Ивана Калиты от 1339 года, документ представляет собой старейшую из известных великокняжеских духовных грамот. В 1370—1380-х гг. имение принадлежало его внуку князю Владимиру Серпуховскому. Известно, что возвращаясь с победы на Куликовском поле Дмитрий Донской проезжал через Коломенское, где Серпуховский организовал для него торжественную встречу.

Кусково впервые упоминается в конце XVI в. и уже как владение Шереметевых. В 1623-1624 гг. здесь стояли деревянная церковь, боярский двор, дворы крепостных людей. Во владении Шереметевых Кусково оставалось более трёхсот лет, вплоть до 1917 года. Расцвет имения связан с именем Петра Борисовича Шереметева, сына знаменитого петровского фельдмаршала. В 1750-1770х гг. в Кускове была организована обширная резиденция с дворцом, многими «увеселительными затеями», большим парком и прудами. Создание этого выдающегося ансамбля тесно связано с именами крепостных архитекторов Фёдора Аргунова и Алексея Миронова.

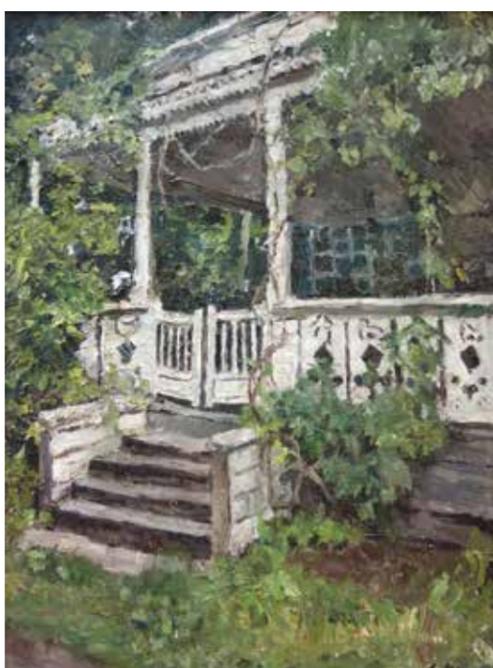
Средниково (историческое название Средниково) – бывшее имение Всеволожских и Столыпиных, усадебно-парковый ансамбль конца XVIII в-начала XIX вв., одно из наиболее известных лермонтовских мест России. Именным Указом Екатерины II в 1762 году земли Егорьевской губы, в состав которых вошло будущее Тригорское, были пожалованы лейб-гвардии Семеновского полка секунд-майору Максиму Дмитриевичу Вындомскому. Наивысший расцвет имения пришелся на вторую половину XVIII в., когда владельцем и наследником с 1780 года становится его сын Александр.

Царицыно – дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1776 году. Возник на месте бывшей усадьбы князей Кантемиров и унаследовал некоторые её черты. Царицыно является памятником так называемой «русской готики» (псевдоготике); над созданием императорской резиденции в течение 20 лет работали последовательно два наиболее известных архитектора своей эпохи – Василий Баженов и Матвей Казаков.

Ясная Поляна – усадьба в Щёкинском районе Тульской области (в 14 км к юго-западу от Тулы), основанная в XVII веке и принадлежавшая сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых. В ней в 1828 году родился Лев Николаевич Толстой, здесь он жил, творил (в Ясной Поляне были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и др.), здесь же находится его могила. Главную роль в создании облика

И. Лотова. Прогулка в саду. 1997

А. Очнев. Беседка. Ясная Поляна. 1997

А. Андрианов. Усадьба Кусково в Вешняках. 2018

Умит Бек. Парки Крыма. Семииз. Верхний парк. 2016

ПАРКИ И УСАДЬБЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Т. Зеброва. Садик Павловского дворца. 2009

усадьбы сыграл дед писателя Н. С. Волконский.

Выставка «Парки и усадьбы в произведениях московских художников», прошедшая в выставочном зале МСХ на Кузнецком Мосту, 20, пользовалась большим успехом именно потому, что зритель всегда идет на такие выставки в надежде найти душевное умиротворение и радость от встречи с произведениями искусства, в которых много света, богатой красочной палитры и новой информации. Художники усиливают в холстах свои впечатления от образа природы, этим чуть-чуть приближая нас к потерянному Раю.

Подобные выставки важны еще и потому, что картины привлекают внимание к уходящей красоте старых парков и усадеб, требующих особого внимания со стороны человека. Хорошо бы не только оставлять на холстах исчезающие уголки природных ландшафтов с архитектурными развалинами, а делать выставки, которые покажут значение для всех нас возрождения усадебной культуры.

Эта тема - одна из самых важных и благодатных в искусстве. С каждым годом полотна художников с видами Кусково, Архангельского, Петергофа и других садово-парковых ансамблей будут все больше востребованы. Сохраняя и восстанавливая архитектурные комплексы, мы создаем вокруг них атмосферу радости, где вновь начинается бурлить жизнь, источая вокруг себя ароматы садов и солнечного света.

Юрий Попков

С большим успехом эта экспозиция была показана в ноябре 2019 года в новых залах Дома творчества в Тарусе. Несмотря на то, что поздняя осень - совсем не туристический сезон, посетителей в залах было очень много.

Одна из зрительниц написала после просмотра экспозиции:

Праздник для души. Я бы так назвала выставку «Парки и усадьбы в произведениях московских художников», которую организовал Московский Союз художников и Товарищество живописцев МСХ в Тарусе.

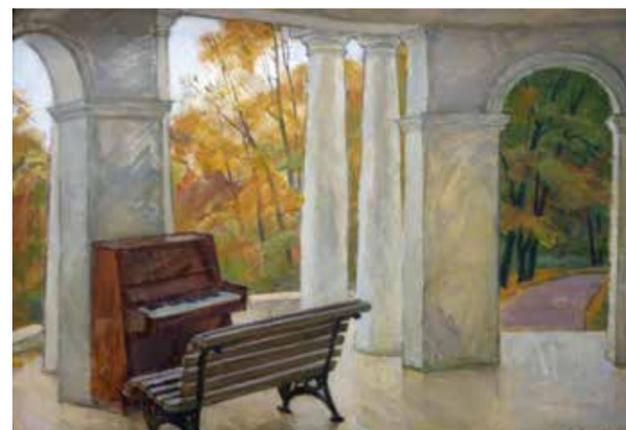
В большом городе, в постоянной суете, даже если и попадаешь на выставку, то наскоком: быстро посмотришь и снова куда-то бежишь. Нет отзвука в душе, трудно понять и оценить произведение искусства по достоинству. Здесь, в тихой, дремлющей Тарусе, все воспринимается по-другому. Здесь ничего не отвлекает, а наоборот, настраивает, вовлекает в тот мир, который стремится передать художник...

Немногие исторические здания в Тарусе уцелели, да и сам облик города за последние годы сильно изменился. В центре, на улице Комсомольской, помнится, были разрушенные здания с разбитыми окнами, бывший «Пивной бар», сараи и свалки, которые сильно портили облик улицы. Теперь на их месте появилось новое замечательное здание — Дом творчества МСХ, деятельность которого сегодня своего рода продолжение давней традиции, которая была заложена художниками начала XX века — приезжать работать в Тарусу, вдохновляясь красотой природных ландшафтов и живописными видами. Здание спроектировано и построено талантливыми людьми, с большим уважением и любовью к Тарусе. Оно не смотрится как новое, втиснутое в небольшом пространстве между другими домами, а органично вписывается в исторический образ города, не нарушая его самобытности. В просторных залах Дома творчества все продумано и современно. Картины, скульптуры очень хорошо освещены, есть пространство, чтобы все рассмотреть с разных ракурсов, этикетки удобны для прочтения. Все сделано с большим вкусом и уважением к труду авторов, что дает возможность зрителям по достоинству оценить творения художников. Творческие люди — они как птицы, тонко чувствующие положительную энергетику места, где обитают, поэтому наш родной город должен всячески поддерживать художников, создавать благоприятную среду, чтобы талантливые творческие люди продолжали радовать жителей Тарусы и ее гостей.

Надежда Шиянова

А. Дареев. Осень в Архангельском. 2002

А. Суховецкий. Осенняя мелодия. 2019

В. Полотнов. Царицыно. Фигурный мост. 2012

ПРИГЛАШАЕМ В ТАРУСУ!

Дорогие друзья!

Московский Союз художников приглашает в Дом творчества МСХ в Тарусе!

Здесь можно прекрасно отдохнуть, насладиться красивыми видами, провести творческие вечера и пленэры.

Стоимость 2-местного номера 2500 руб. в сутки для членов МСХ.

В залах Дома творчества ежемесячно проходят интересные выставки!

Тел. для справок: 8-985-931-31-48

ЯНВАРЬ

С 15 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г. — групповая выставка художников секции ДПИ МСХ «Белое Рождество» при участии тарусских авторов (организаторы — Н. Бодрикова, А. Бутина);

ФЕВРАЛЬ

С 1 февраля по 5 марта - групповая выставка «Дыхание весны» (ДПИ, живопись, графика). Авторы из Калужской области и Москвы (организатор - Сергей Пилипенко);

МАРТ

С 7 по 30 марта - персональная выставка живописи Виктора Скалкина (Москва). Открытие - 7 марта

АПРЕЛЬ

С 4 по 27 апреля — выставка трех молодых авторов: Дмитрий Гуров (г. Таруса, Калужской обл.). Живопись, графика; Иван Волков (г. Протвино, Московской обл.). Объекты, графика, скульптура+видеоарт; Антон Иванов (г. Таруса Калужской обл.). Живопись; (организатор-Наталья Верзилина).

МАЙ

Со 2 по 27 мая - выставка Натальи и Бориса Полянских (Москва). Керамика, живопись, графика. Открытие — 2 мая.

ИЮНЬ

С 1 по 15 июня — групповая выставка художников секции ДПИ (Организатор -Татьяна Шихирева). В рамках выставки 12-14 июня пройдет Международный Фестиваль керамики; С 17 июня по 5 июля — персональная выставка Светланы Павлютиной (г. Таруса Калужской обл.). Живопись, графика. (сокуратор Дарина Великанова);

ИЮЛЬ

С 8 по 22 июля - групповая выставка Е. Кудрина (скульптура, дерево), Люшина, Кравец – Марц (живопись);

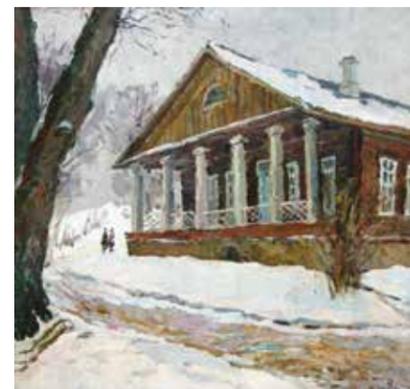
АВГУСТ

С 29 июля по 15 августа — персональная выставка Марины Лейзгольд (Москва); С 17 по 30 августа – «Фестиваль моды» групповая вы-

ставка художников секции ДПИ (куратор — Анна Бутина);

СЕНТЯБРЬ

С 5 по 13 сентября — групповая выставка «Школы Ван – Гога» проживание, пленэр (руководитель — Дарья Воронина) С 16 по 27 сентября — выставка Школы акварели Сергея Андрияки (организаторы - Алиса Каргина, Анна Полинская)

И. Жукова. В тишине парка. 2017

ПЕШЕХОДЫ ТВОИ - ЛЮДИ НЕВЕЛИКИЕ...

Г. Уваров. К святому. 2019

В ноябре 2019 г. в залах МСХ (Кузнецкий Мост, 20) прошла групповая выставка «Пешеходы твои – люди невеликие». Участие приняли живописцы, в чьём творчестве важное место занимает изображение людей: Нина Шапкина-Корчуганова, Ольга Жилинская, Милеуша Гатауллина, Максим Митлянский, Георгий Уваров, Мара Даугавиете, Сергей Волков, Алексей Смирнов-Воскресенский, Елена Шаховская, Катерина Уварова. Важной частью экспозиции стали произведения скульпторов Сергея Савина и Владимира Циммерлинга (1931-2017).

В итоге получился интересный срез современного искусства Москвы, соединивший очень разные подходы и в смысле живописной практики, и в отношении взгляда на человека.

Уже с конца 1980-х М. Даугавиете обращается к сложной социальной проблематике. Её многофигурные композиции во многом восходят к ключевым образцам европейского искусства. В таких работах, как «Час пик», «Вход и выход» (1990), «Спящие» (1990) и «Растерянные» (2004), особая роль отводится композиционному решению. Это почти гротескный, подчинённый общему ритму монтаж фигур и лиц большого числа персонажей. Здесь не важно место и время, теряют значение детали, живописные приёмы упрощаются. Ничто не должно отвлекать от идеи, захватившей художника: современный человек рискует потерять себя. Его бытие в толпе – всего лишь знак, а всё, что ему позволено – неловкий жест и упрощённая мимика. Вместе с тем, именно в этом качестве своего существования человек виден, как универсальная модель.

В поисках баланса между индивидуальным и универсальным Г. Уваров иногда упрощает живописные приёмы до элементарного контурного рисунка («В коридорах больницы», 2010). Его персонажи часто балансируют на грани карикатуры («К святому», 2018). На последней картине изображены люди, стоящие в очереди для поклонения святым мощам. Событие в повседневной логике представляется возвышенным, но живописец видит паломников без прикрас, во всей простоте и незатейливости человеческого несовершенства. Требуется некоторое нравственное усилие, чтобы согласиться с мыслью художника. Для пояснения в верхней части холста – цитата из «Первого послания к Коринфянам» св. апостола Павла: «и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее».

Особой пронзительностью отмечены образы простых людей – сельских жителей, созданные М. Гатауллиной. Плоскостное декоративное решение задумчивых лиц и фигур, застывших в обыденных, но таких гармоничных позах, сообщает им возвышенное звучание. Речь идёт о композициях с изображением сцен торговли. Кажется, торгующие («Ягодницы», «Рыночный день», 2018; «На что потратить триллион», 2017) не ждут покупателей. Они погружены в себя, их широко открытые глаза говорят о приобщённости к сокровенной тайне, иному течению времени. Они видят то, что житель мегаполиса не купит ни за какие деньги.

Обобщённые поэтические метафоры О. Жилинской, с одной стороны, словно бегут от всего конкретного, данного в непосредственных ощущениях, с другой – возвращают зрителю реальность, очищенную для полноценного восприятия. Её работы – своеобразные визуальные формулы, пришедшие из хрупкого мира мечты, снов и созерцаний. Быть может, именно поэтому образы, созданные художником, обладают большой силой. Человек видится здесь издали, в глубине эмоционально заряженного пространства. И всё же он не потерян. Без маленькой человеческой фигурки («Маргарита», 2017; «Ау! Москва!», 2019) эти величественные пространства умрут, распадутся, поскольку не станет того, кто наполняет их смыслом. Угаснет и таинственный ночной свет – приют одинокой души.

Полной противоположностью представляется мир, созданный С. Волковым. Ткань его картин изобилует бесконечным количеством подробностей. Это праздник для глаз, пир, «вавилонское столпотворение». Образ города, скрупулёзно наполняемый художником, в равной степени реален и фантастичен. Он – яркое

воспоминание и фантазия. От их смешения рождается пространство, в котором создатель и зритель могут существовать без ущерба памяти и воображению. Реальные, узнаваемые места Москвы превращены в увлекательную игру, их наполняют вымышленные обитатели и придуманные забавные авто. Но в нескончаемой толчее каждый персонаж – характер, хоть сейчас готовый выйти на первый план и прилечь на скамью, чтобы созерцать небо над бульваром («Наблюдатель», 2010), забраться на дерево и встречать весну («Весна», 2010).

В чём-то схожее смешение реальности и мечты свойственно праздничным сюжетам А. Смирнова-Воскресенского. На фоне сельского пейзажа, увиденного брейгелевским глазом – то есть, идеального, взятого немного сверху, с широким видом за реку, на зеленеющие луга или заснеженные поля, с церквями и стройными колокольнями, с аккуратными домиками, привольно разбросанными по кособогору, – развёрнуты сцены, которые условно можно назвать сценами народной жизни. Как собственно русская идиллия, эта жизнь отчасти дурашлива, бесшабашна, в меру глуповата, в чём-то поучительна («Пословицы и поговорки», 2016). Она одновременно реальна и существует лишь в воображении. Множество её элементов можно встретить до сих пор, но, как целое, она невозможна. Не потому, что нельзя отыскать подобных неунывающих персонажей – вполне можно. Не потому, что нет такой идеальной красоты – всё ещё есть. Дело в том, что подобный синтез, пусть и с долей критики и скепсиса, возможен лишь в области идеального.

Человек, весьма обозначившийся на форматных холстах Н. Шапкиной-Корчугановой, реален. Он жив, телесен, воплощён. Ровно до той грани, которая проведена (навсегда и безусловно) искусством живописи. («Мужики», 2019). Он неказист, прост, груб и – прекрасен в своей завершенности. Это – жизнь, как она есть, без «виньеток». Остаётся удивляться, как художнику удаётся снова и снова прорываться сквозь строй кавычек, выставляемых современностью, чтобы защититься от правды.

В живописи Е. Шаховской, замкнутой на себе, на выкраивании мест, где движется воздух и осознаёт себя цвет («Окно», 2010), среди плоскостей и контуров человеческий силуэт возникает как знак живой жизни («Серый интерьер», 2000; «Дорожка», 2017). Он необходим, хотя и не слишком заметен. Фигурки, захваченные окном мастерской, создают представление о пространстве двора, задают масштаб фрагментам пейзажа.

В городских видах К. Уваровой человек – неотделимый элемент пространства, вплавленный в него, но остающийся неузнанным. Это взгляд горожанина, знающего цену повседневности. Тёмные силуэты на фоне мокрого асфальта («Зонтики», 2019) живут лишь мгновение. Они сливаются в потоки, заполняют перспективу улиц («Москва. Дождь. Зонтики», 2019), всегда новые и неизменные. Художник видит их как импрессионистическую игру цвета в серебристом воздухе дождливого дня. Поэзия в живописи К. Уваровой рождается из тонких оттенков цвета на знакомых фасадах, молчаливых заснеженных пространствах («Зимняя Москва», 2018) и ранних сумерек, застающих город в самый неподходящий момент («Чистые пруды», 2017).

В уютных, легко занявших целую стену живописных панно (серия «Коридор», «Ночь перед праздником», 2019) М. Митлянского человек присутствует – в виде жестов рук, фрагментов и даже целых фигур. Словно оказавшись в лабиринте старой квартиры, то тут, то там натыкаешься на её обитателей. Ты их не видишь целиком, но видишь руку с букетом, показавшуюся из-за угла, и руки, принимающие букет. Но в основном – видишь стены, оклеенные темно-синими сказочными обоями, вешалку, старые вещи, поселившиеся здесь с незапамятных времён. И это другое – более важное присутствие. Именно о нём эта живопись, о незримом присутствии человека.

Дополнительное измерение пространству выставки сообщили произведения скульпторов. Бронзовую голову («Мужчина из 1950-х»), созданную Владимиром Циммерлингом почти 7 десятилетий назад, можно назвать наиболее реалистичным произведением, представленным в экспозиции. Лёгкая вибрация формы, сохранившая прикосновения мастера, подчёркивает достоверность психологических черт модели. Другую сторону его творчества ярко демонстрируют работы 60-х гг. («Женщина с чёлкой» и «Женщина с начёсом»). Две гипсовые головы из своеобразного триптиха «Три девицы». Некоторый комизм этих лиц не противоречит сложности аналитической работы скульптора.

В работах С. Савина непреходящая новизна классики подчёркнута современным пониманием формы. Ряд выполненных в бронзе обнажённых фигур несут на себе отчётливое прикосновение времени – здесь и сейчас. Это сквозит и в специфической хрупкости («Раздумье», «Икар»), и в чуть заметном физиологизме позы («Фехтовальщица»), в эмоциях образа («Новенькая»). Скульптор показал также образцы малой пластики, разнообразные примеры медальерного искусства, работы, выполненные из шамота («Сократ», «Сизиф»), и женский портрет из подкрашенной терракоты («Саида»).

Илья Трофимов

С. Волков. Наблюдатель. 2010

М. Гатауллина. Ягодницы. 2018

М. Митлянский. Серия "Коридор". 2019

Н. Шапкина-Корчуганова. Солнце светит. 1999-2003

«В МОЕМ САДУ» В ОМСКЕ

В феврале 2019 года в Омске в Генерал-губернаторском дворце в Музее изобразительных искусств им. М.В. Врубеля открылась экспозиция выставочного проекта московской творческой группы 4D «В моем саду». Интересна история создания музея. Омский музей им. М.В. Врубеля основан в декабре 1924 г., в бывшем Губернаторском дворце, построенном архитектором Ф.Ф. Вагнером, и именно в нем была открыта картинная галерея при Западно-Сибирском Краевом музее. Первыми были показаны работы (около 90 произведений) известных русских художников. В 1927 г. в составе музея насчитывалось уже 2555 экспонатов. В 1930-е годы собрание художественного отдела музея являлось самым значительным в Западной Сибири. В 1940 г. художественный отдел Западно-Сибирского краевого музея обрел самостоятельность и стал именоваться Омским государственным музеем изобразительных искусств, а с 1954 года - Омским областным музеем изобразительных искусств. Выставка «В моем саду» путешествует по стране уже не первый год и, постоянно пополняясь новыми работами, приобретает новое звучание, становится более цельной

и стройной, вызывая у зрителей ассоциативный ряд не только в живописи, но и в музыке, и в литературе. Сад, как художественный образ, традиционно ассоциируется с утраченным раем на земле. Хрестоматийно известен нам «Вишневый сад» А.П. Чехова. К концу XIX-XX вв. сад становится главным героем романсов: «...Отцвели уж давно хризантемы в саду..» или «...Снился мне сад, в подвенечном уборе, в этом саду мы с тобою вдвоем...». «И сады, и цветы писали художники как европейской, так и русской школы, мужчины и женщины. Известный художник Клод Моне жил и работал в живописном предместье Живерни. Мне было интересно посетить те места, набраться новых впечатлений, узнать как можно больше о художнике, чтобы посвятить его творчеству некоторые работы...», - рассказывает Надежда Северина. В работах Н. Севериной и О. Тихоновой, представленных на выставке, ощущается способность воплотить колористическим методом не только красоту природы, но и красоту самой живописи. Более сдержанная цветовая гамма в работах Ч. Цветковой, но при сравнении с работами В. Осмеркиной можно заметить, что их холсты энергетически и колористически насыщены, находятся в сфере сложных живописных противоречий. Неудивительно, что в музейном собрании встретились работы одной семьи: Александра Осмеркина и внучатой племянницы Виктории Осмеркиной: «После путешествия и возвращения из дальних городов часто остается чувство, что было это не с тобой, а как будто во сне... И только фото позволяют поверить, что ты точно был и видел все музейные сокровища...» Богатая живописная коллекция музея дает возможность активно экспонировать работы в передвижных и обменных российских выставках. Недавно работа «Павлин» Михаила Ларионова вернулась с выставки в Третьяковской галерее обратно в свое родное гнездо. Неизгладимые впечатления остались от посещения запасников музея. Удивительно богатая коллекция керамики пополняется отделом хранения.

Поражает влюбленность сотрудников музея в свое дело, их подвижнический труд. И их работа не проходит даром - зрители и просто горожане знают свою историю, чтят и помнят Колчака, но и не забывают других героев - генерала Карбышева, погибшего в немецком плену в Отечественной войне. Знание своей истории, любовь и уважение к своему городу, к своей стране, несомненно, достижение культурного воспитания горожан. От имени всей группы 4D - Надежды Севериной, Ольги Тихоновой, Виктории Осмеркиной и Чулпан Цветковой хочется сердечно поблагодарить директора и сотрудников музея за прием и организацию мастер-классов, включение их в число мероприятий музея. Организацию открытия выставки с приглашением представителей СМИ, освещение нашей экспозиции в телевизионной новостной программе Омска. Куратором выставки Татьяной Сергеевной Медведовской была проведена огромная работа. Небольшая, но насыщенная поездка в Омск запомнится надолго - своим заснеженным, белым колоритом и поразительно гармонично организованным архитектурным пространством, особенно центральной части города, напоминающей маленький Петербург...

Чулпан Цветкова

ХУДОЖНИК И МИР

Е. Чернышева-Черна. Белая собака. Б., акв. 2018

С 7 по 14 ноября 2019 года в выставочном зале МСХ на Кузнецком мосту, 20 проходила выставка «Художник и мир», в которой приняло участие более ста художников-эстампистов. Тема выставки объемна по смыслу и содержанию. Участники были свободны от узких рамок, которыми часто ограничивают фантазию предложенные темы. Каждый художник по-своему понимает мир, понимает и принимает, или не принимает и создает собственный. Ответ у каждого свой. И в этой связи очень интересно полистать каталог, который был подготовлен и напечатан к открытию выставки и который сейчас в виртуальном пространстве можно

увидеть на сайте Московского Эстампа. Каждый участник выставки выплеснул свои ощущения и эмоции, высказал свои мысли и желания, оформил в печатном слове то, что обычно пишет на холсте или гравировует на доске.

Валерий Бабин считает главным «Любовь и дерзость. Любовь к миру - к дереву, траве, женщине, к комару, которого шлепнул и жалею, к яблоку, как у Сезанна, к чашечке, как у Сурбарана или Моранди. И дерзость во имя этой любви...». Для Сергея Гонкова «Мир — это планета человека и цивилизация, созданная человеком на Земле».

Даниил Сычев поднял вопрос, который стоит перед каждым художником: «...каждый день встает выбор - работать ради реализации дара, данного художнику Господом, или ради того, чтобы хорошо жить, угождать заказчику и быть востребованным миром...».

Михаил Коновалов, председатель правления Московского Эстампа приветствует различные творческие направления в творчестве художников.

Итак, мир художника включает в себя Вселенную и микрокосмос, жизнь и смерть, философские трактаты и бытовые сценки, кого-то из участников выставки волнует глобализация, другой увлечен камерным пространством. Очень интересна идея Владимира Кортвича на тему о случайно оказавшихся рядом предметах, которые заставляют художника острее видеть их взаимоотношения. «Иногда несколько небольших предметов, парадоксально сталкивающихся друг с другом, дают новизну композиционного решения...».

Для Александры Сеницыной «воплощение в художественном произведении окружающего мира, его гармонии, благополучия, покоя является основной темой...». Она создает прекрасные натурные зарисовки, на основе которых позже в мастерской появляются серии графических работ. Елена Черны-

шева-Черна в работах «выражает свое отношение к миру, находя необычное в обычном и по-своему интерпретируя увиденное или задуманное».

И состоялась выставка «Художник и мир», где зритель увидел материализованную творческую мысль. Что характерно для этой экспозиции? Работы сделаны в разнообразных техниках: офорт, акватинта, меццотинто, сухая игла, ксилография обрезающая и торцовая, линогравюра, литография, монотипия, компьютерная графика. Неограниченные возможности у современного графика!

К особенностям этой выставки следует отнести большое количество участников и зрителей, множество положительных откликов в соцсетях. Выставка прошла с огромным успехом, продемонстрировала творческий рост и развитие художников, членов Объединения «Московский Эстамп». Темы, затронутые авторами, актуальны сегодня и в будущем. Поздравляем всех участников прошедшей выставки! Встретимся со зрителями в 2020 году.

Ольга Богомолова

Ю. Космынин. Большой снежный пейзаж. Гравюра. 1996

А. Сеницына. Из цикла "Рязанские просторы". Б., пастель. 2018

М. Коновалов. Слепые. Ксилография. 2019

О. Богомолова. Ветер. Ксилография. 2019

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

взгляд вполне заслуживаешь звания «Заслуженный художник РФ». Зритель из Серпухова написал: «Поздравляю с открытием выставки! Замечательные работы, многогранные по композиции, манере и тематике». Е. Маркова «... замечательная выставка. Видно, сколько труда и творческого вдохновения! Интересные портреты, пейзажи. Знаю, что ты не остановишься на достигнутом, будешь работать, сколько хватит сил, энергии тебе не занимать. Только можно позавидовать. Молодец!»

Работы Наталии действительно очень позитивные. Это - новые работы, написанные в Крыму в Коктебеле («Сюрю – Кая», 2016; «Вид на Сюрю – Кая», 2015), работы по творческим поездкам в Париж («Кораблики на Сене», 2005; «Париж. Мост Искусств», 2005), тарусские работы с российского пленэра («Вид с Мишкиной горы», 2018; «Натюрморт», 2018). Интересны портреты художницы («Женский портрет», 1995, б., акварель; «Портрет Сталины Михайловны», 2015, «Вера» 2016; автопортрет «Я - художник», 2010). В своих пейзажах художница передает красоту мотива, ее притягивает и очарование неприметных на первый взгляд мест. В этих работах чувствуется любовь к Родине, русской природе, как в пейзажах, написанных в Переславле-Залесском, на Оке («Зимка», 1994; «Старая веранда», 2013).

На выставке были представлены серии натюрмортов («Флоксы» 1994), интерьеры храма Воскресения Господня в Ростове Великом, московские пейзажи («Рождественская ночь», 1998; «Московский пейзаж», 1997).

Среди ее работ можно выделить композиции: «Сцена из Голландской жизни XVII в.» (2018) и «Едоки горохового супа» (1995). Художница очень активно выставляет свои работы в залах Москвы (в выставочном зале на Крутицком Валу в 2016 году и в Подольском выставочном зале в 2016 и 2019 годах).

На выставке в МИДе Наталия выставила и свои мозаичные произведения: «Иоаким и Анна» (2000) и «Женский образ» (2008). Эти работы зрители видели не раз. На выставке «Золотой Витязь» работа «Иоаким и Анна» получила грамоту, как и «Женский образ», который экспонировался на Всероссийской выставке мозаики в 2008 году в Ярославле.

Много раз работы Наталии удостоивались грамоты «Лучшая работа года» в МСХ. В витринах выставки в МИДе зрители увидели многочисленные этюды, каталоги с выставок, грамоты и дипломы, среди которых Благодарность РАХ «За участие в росписи стен и сводов Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве» (2012), награда «Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО СХР (2018).

Выставка никого не оставила равнодушным. Сотрудники МИД, спешащие по своим делам, замедляли ход у работ Наталии и вглядывались в ее живописные полотна, графические листы и мозаики.

Когда начинающая художница поступала в Академию художеств, её охарактеризовали как сложившегося мастера пейзажа со своим стилем. Ей свойственно умение передать состояние природы в каждом полотне. И очень часто мы

Веранда. Дача на Оке. 2017

видим, как совсем обыденный, неприметный пейзаж оживает на картинах художницы, а мы в суете повседневных забот этого не замечаем. Такие произведения воспитывают в нас чувство красоты и гармонии. Особенно это необходимо видеть подрастающему поколению. Наталия Владимировна занимается и преподавательской деятельностью. Многие её ученики выбрали себе профессию, связанную с изобразительным искусством.

Творчество художника - это большой труд, сочетающий не только профессиональное мастерство и вдохновение, но и тяжёлую физическую работу. Она старается в своих работах не отступать от законов природы и стремиться передать натуру, не отклоняясь от правды жизни. В её работах чувствуется доброта и широкая душа художника.

Я хочу пожелать Наталии неиссякаемой творческой энергии, много духовных сил, здоровья и оптимизма, чтобы она продолжала радовать нас своими новыми достижениями!

Галина Датоян

Вид на гору Сюрю-Кая. 2015

Московский художник Наталия Богачёва провела выставку своих работ в историческом здании Министерства иностранных дел РФ весной 2019 года. Петр Викторович Ильичёв, с которым Наталия училась в параллельных классах в школе в Подольске (оба «золотые» медалисты 1983 года выпуска), директор Департамента международных связей МИДа, помогал группе художников из России организовать выставку в ООН в Нью - Йорке. К сожалению, групповая выставка в ООН не состоялась, но персональная выставка произведений Наталии Богачёвой с успехом прошла в фойе здания МИДа России на Смоленской площади.

На вернисаже было много именитых гостей. Открытие вёл директор Департамента международных связей дипломат I ранга Ильичёв П.В., который очень тепло говорил о художнице. Выступили - Президент Международной академии культуры и искусства, народный художник РФ, действительный член РАХ П.Т. Стронский; руководители подмосковных творческих союзов: народный художник РФ С.Н. Харламов, заслуженный художник РФ А. Беглов, который вручил Наталии каталог «Художники Подмосковья», друзья по институту им. В.И. Сурикова, где училась Наталия, окончив мастерскую монументального искусства под руководством профессора Е.Н. Максимова.

На выставке присутствовал и действительный член РАХ, заслуженный художник РФ В.А. Бубнов. Именно он руководил долгое время секцией монументально-декоративного искусства МСХ, в состав которой входит Богачёва. Лауреат международного музыкального конкурса А.М. Буянина исполнила под аккомпанемент гитары несколько любимых с детства песен.

В книге отзывов можно увидеть тёплые восторженные отклики. Л.А. Доронина написала: «Наташенька, выставка замечательная. Ты очень выросла как художник, и на мой

ПУБЛИЦИСТИКА СОЛОМОНА ТЕЛИНГАТЕРА

Слово предоставляется Кирсанову. 1930

Графическим оформлением печатной продукции Соломон Телингатер (1903 - 1969) начал заниматься ещё в 1918 году. Однако, писать статьи и книги стал значительно позже - с 1927 года после накопления творческого опыта: знакомства с произведениями художников русского авангарда, сотрудничества с издательствами, учёбы во ВХУТЕМАСе, работы в типографиях. С этого времени публицистика - часть его творческой деятельности. Он

живо откликался в печати на события художественной жизни Москвы: выступления выдающихся художников - графиков, их выставки и конкурсы, творческие дискуссии. В одной из первых статей «Новое полиграфическое искусство в СССР» сформулировал принципы работы художника - оформителя: «Классовая направленность и целесообразность; высокая передача - выразительность; активная борьба против консерватизма...» («Бригада художников», 1931, № 4).

В течение всей творческой деятельности Телингатер активно сотрудничал с редакциями газет и журналов «Полиграфическое производство», «Молодой рабочий», «Труд», журналов «Даёшь», «Художник», «Искусство», «Декоративное искусство» и других - оформлял их издания, был выпускающим и техническим редактором, публиковал в них свои статьи. Состоял членом редколлегии издательства «Новая Москва», «Партиздат», «Военгиз». Тематика его публикаций весьма разнообразна. Это и полемические статьи: «Займите своё место», «О художественной образности шрифта», «Серость как принцип?» и др. В первой из них Телингатер приводит мнение «консерваторов»: «Некто... говорит: «Конечно, типографский материал может быть творчески оформлен, но художественная значимость его невелика. Ну, разве можно сравнивать результат этой работы ...с результатом ксилографии, работы с пером». Телингатер возразил: «Суть не в том, какой избран технический материал для творческой работы, суть в том, как этот материал оформлен. Это бесспорно и в отношении типографского материала, который не так уж туго поддается этому оформлению». После чего предложил: «Дорогие товарищи из типо-

графий! Все, кто желает серьезно, творчески работать над типографским материалом, залепите уши воском и работайте!» (Полиграфическое производство, 1927, № 6) Оценивший непосредственно в типографии выразительность типографского материала, Телингатер конструировал из него шрифтовые композиции для оформления книг «Комсомолия», «Слово предоставляется Кирсанову» и других, а также изображения на обложках книг А. Белого «Крещёный китаец», «Москва под ударом». В статье «О художественной образности шрифта» Телингатер возразил искусствоведа В. Ляхову, считавшему, что нельзя говорить о шрифте как о художественном образе, следующими словами: «Метод создания, возникновения художественного образа в рисунке шрифта подтверждён общим законом творческой деятельности художника». И указал: «Культурно, грамотно написанный шрифт... является показателем глубины профессиональной культуры и мастера, вкуса художника — оформителя...» (Беседа о шрифтах - Художник, 1962, №2-4) В статье «Беседа о шрифтах» он подробно разобрал характерные ошибки художников в изображении надписей, на примерах работ В. Лазурского, Г. Цапфа пояснил, как следует правильно писать буквы и фразы. Телингатер является автором рисованных шрифтов, оригинальных алфавитов, конструктором шрифтовых композиций. Часть публикаций посвящена средствам оформления печатной продукции. Это статьи «Фотомонтаж», «Искусство оформления книги», «О пробелах между буквами в статьях и строках», книга «Искусство акцидентного набора». Эти публикации предназначены для обмена опытом между коллегами, а также для обучения студентов художе-

ПУБЛИЦИСТИКА СОЛОМОНА ТЕЛИНГАТЕРА

Цветная шрифтовая композиция. 1960

ственных вузов и начинающих художников. В статье «Искусство оформления книги» Телингатер подробно разбирает особенности оформления каждого элемента книги, приводит примеры графических ансамблей, выполненных выдающимися художниками - графиками В. Фаворским, И. Фоминой, В. Клемке. Из статьи «Фотомонтаж»: «Работа по оформлению фотомонтажа состоит из тесно переплетенных между собой моментов: отыскания наиболее выразительной (по отношению к основному заданию) обработки фотографии, вмонтирования ее в другую фотографию или в группу фотографий и соединения этих групп или одиночных фотографий в единое целое, организованное, схематическое расположение на листе в порядке, выражающем основную заданную

идею». (Фотомонтаж - Полиграфическое производство, 1928, № 7) Добиваясь выполнения такой цели, Телингатер создал множество отдельных фотомонтажей, использовал их в виде иллюстраций для книг И. Фейнберга «1914», «Автозавод им. Сталина». Были и статьи-мемуары: «Оформление книги в 20-х годах», «Воспоминания о войне» и другие. В первой статье художник рассказал о влиянии творчества мастеров книжной графики двадцатых годов прошлого века на его работу, подчеркнув, что именно двадцатые годы «...решили мою творческую биографию». (Оформление книги в 20-х годах - Библиофилы России. Альманах, том XIV, Любимая Россия, 2018) Художник адресовал написанное тем, кто в последние годы так активно и талантливо проявляет себя в любимом нами виде искусства, отметив преемственность традиций искусства и обозначил основные истоки творчества: искусство рисунка художников «Мира искусства», русского авангарда, и особенно - агитационных рисунков В. Маяковского; мастерство работы с типографским материалом Л. Лисицкого, К. Зданевича, А. Кручёных; творчество народных мастеров, декоративные работы Д. Билибина, С. Чехонина; мастерство художников шрифта, каллиграфов, искусство фотографов и кинематографистов А. Родченко, Г. Клуциса, С. Эйзенштейна. «Воспоминания о войне» содержат рассказы о его работе художника и технического редактора фронтовых газет, о замечательных тружениках тыла, которые в разрушенной типографии пытались собрать машину для выпуска печатной продукции. В газетах вместе с заметками об отличившихся красноармейцах Телингатер помещал их портреты, карикатуры на фашистов вместе

с едкими комментариями, специально подготовленным шрифтом писал заготовки. Большое место в его творческом наследии занимают публикации о выдающихся художниках-современниках: статьи о В. Степановой, Н. Ильине, В. Клемке, книга «Джон Хартфильд». О В. Степановой: «...характерной чертой её творчества является твёрдая, убеждённая новаторская линия. В композициях и монтаже издания она всегда ищет разрешения наиболее трудной задачи и ассиметрической композиции». (Беседа о шрифтах - Художник, 1962, №2-4). Телингатер с большим вниманием и уважением относился к творчеству коллег, постоянно обменивался с ними опытом работы на выставках, симпозиумах, заседаниях графической секции Союза художников, многому учился у них. Вместе с Л. Лисицким, А. Дейнекой, Кукрыниксами, Е. Кибриком и другими оформил многие книги и журналы. В свою очередь художники и искусствоведы Е. Коган, В. Лазурский, Ю. Герчук, Ю. Молок тепло отзывались о творчестве Телингатера. Хочется отметить и его статьи о выставках отечественных и зарубежных художников. «Вторая выставка шрифтов и орнаментов», «На выставке «Молодые художники печати», «Выставка книжного искусство ГДР» и др. В них подробно описаны наиболее интересные экспонаты выставок, отмечены тенденции в развитии полиграфического искусства, даны рекомендации по улучшению качества оформления отечественной печатной продукции. Из статьи «Лейпциг, уроки и споры»: «Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с зарубежными изданиями, - высокая культура внешнего оформления книг, в том числе массовых, выражающаяся в большом внимании к «мелочам» которые мы часто игнорируем, а из них

Обложка книги. 1927

собственно и складывается такое понятие, как культура оформления книги». (Лейпциг. Уроки и споры, - Творчество, 1965, № 11). Телингатер активно участвовал в работе выставочных комитетов и жюри выставок и конкурсов художников печатной продукции. В течение всей творческой деятельности он непрерывно изучал историю создания литературных произведений, искусство художников - выдающихся мастеров прошлого, а также своего времени; осваивал мастерство полиграфиста, приёмы фотомонтажа и коллажа, знакомился с образцами изделий народных мастеров, а также с искусством каллиграфов. Всё это отражено в многочисленных публикациях Телингатера.

Владимир Телингатер

РОЗА ИЕРИХОНА

О. Рудакова

«И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!» И. Бунин

В начале ноября 2019 г. в галерее «Промграфика» (Глинищевский пер., д. 5/7) прошла выставка «Роза Иерихона», посвященная памяти пяти московских художников: Ольги Рудаковой, Геннадия Серова, Александра Стребкова, Валерия Светлицкого и Евгения Трифонова.

Название этой выставки символизирует цветок с одноименным названием — символ Воскрешения и вечной жизни. Как сухой цветок воскресает, погруженный в «живую воду», так и картины этих художников в залах галереи предстают как творческое воспоминание о прекрасных мастерах и людях. Душа художника-творца не уходит в небытие, а остается в его произведениях, сила воскрешения способна дать вторую жизнь наследию и воссоздать мир автора.

Зрителю представилась возможность увидеть те произведения О. Рудаковой, А. Стребкова, Г. Серова, В. Светлицкого и Е. Трифонова, которые редко выставлялись и теперь открывают искусство этих авторов с другой стороны.

Впервые показанная графика Геннадия Серова предстает многослойной глубиной изображения и отражает философские взгляды художника с его восприятием космических масштабов нашего мироздания. Его работы заключают в себе своеобразные портреты и пейзажи в мифологическом

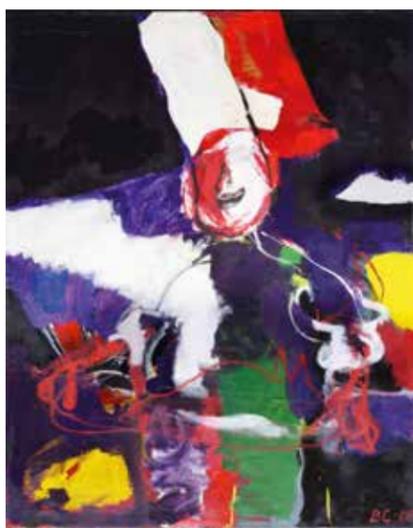
пространстве сегодняшнего времени, где творческие координаты художника находят свое субъективное отражение. Живопись Валерия Светлицкого — яркая, жизнеутверждающая, привлекавшая зрительское внимание — балансирует на грани реальных ощущений и абстракции, поэзии повседневного и элемента фантазии, достигая равновесия в самых разнообразных цветовых комбинациях. Натюрморты Ольги Рудаковой со смелой пластикой визуализации предметов погружают в ее собственный воображаемый мир. Естественная жизнь окружающих человека вещей соединяется с эмоциональным состоянием и личными переживаниями автора. Каждая работа О. Рудаковой обладает метафизикой цветового решения и духовностью пространственного ракурса, которые опираются на лучшие традиции искусства XX века. Чувственная, наполненная лучами перламутрового света живопись Евгения Трифонова была представлена одной работой, но насладиться нежной лирикой его произведений можно было в видеоряде, который объединил всех авторов. Открытием для многих на выставке стали живописные работы Александра Стребкова, многие годы занимавшегося дизайном, графикой и фотоискусством. Его энергию, душевный импульс и любовь к жизни передает именно цвет, в картинах доминируют огненно-желтые, красные и насыщенные синие тона. Чувствуется, что для художника всегда был важен внутренний порыв, чтобы воплотить увиденное в визуальный образ.

Е. Трифонов

Выставка «Роза Иерихона» пронизана большой любовью и памятью сердца, воспоминаниями и глубоким размышлением о жизни.

Ирина Бодрова

В. Светлицкий

А. Стребков