

САЛОН ЦДХ'15. ЛЮДИ И МИР

П. Никонов. Разобранный дом. 2014

О. Булгакова. Летающий ангел I. 2014

В. Калинин. Цикл "Афон". 2012

XVIII Московский международный художественный салон «ЦДХ-2015. Люди и Мир» проходил с 6 по 15 марта 2015 г. в Центральном Доме художника (Крымский вал, д. 10). Организатором выступила Международная конфедерация союзов художников (МКСХ) при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, Российской академии художеств и Департамента культуры Правительства Москвы. Ведущую часть экспозиции Салона составили произведения художников стран СНГ, отобранные Союзами художников этих стран.

Заявленная тема Салона «Люди и Мир» выражает многообразие направлений, включающих в себя как продолжение традиций, так и поиски новых средств выразительности, генезис духовной жизни художника в сложных реалиях сегодняшнего мира. В залах второго этажа были представлены произведения членов Союзов художников стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана., а так же работы мастеров из Московского и Санкт-Петербургского Союзов художников.

В залах ЦДХ был показан ряд интересных тематических проектов. Один из них - «...Душ золотые россыпи» - демонстрировал гобелены художников бывших республик страны из фондов МКСХ, собранных за годы ушедшей советской цивилизации. В коллекции были представлены изобразительная и концептуальная тенденции, широкая тематика и стилистика ручного ткачества.

Раздел «И помнит мир спасённый», посвященный предстоящему 70-летию Великой Победы, состоял из живописных произведений, гобеленов художников разных стран и поколений, иллюстраций к трагическим военным будням молодых офицеров разведки.

Под названием «Такой разный единый мир» были объединены работы художников из стран СНГ, молодых и известных мастеров, выражающих многообразие своих мироощущений (А. Атаханов, Ю. Малинина, П. Арзамасцева, А. Буртасенков и др.)

Большой интерес представлял проект «Семья» - были показаны работы шести известных в художественной среде семей художников Москвы и Киева: Виктор и Ирина Калинины; Ольга Булгакова, Александр и Наталья Ситниковы; Анатолий и Никита Кулинич и Елена Борзых, Виктор, Ирина, Макс и Александр Глуховы; художники Губские; Виктория Никонова и Виктория Попова.

Большой проект живописи, скульптуры и графики показала Российская академия художеств, включившая работы патриарха отечественного искусства, одного из мастеров, стоявших у истоков «сурового стиля», Павла Никонова, которому в мае 2015 года исполняется 85 лет, а также работы академиков РАХ графика Александра Суворова и скульптора Дмитрия Тугаринова.

На первом этаже ЦДХ зрителей встречал раздел «Древо», где были представлены авторы, для которых дерево или основной, или один из самых важных материалов творчества, те скульпторы, у которых есть интересные пластические и конструктивные находки, среди них - Н. Ватагин, Б. Черствый, В. Корнеев, А. Красулин, В. Калашников, В. Епихин и др.

На антресольном и третьем этажах были представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство художников России и других стран СНГ в разделах «Творческие объединения, галереи» и «Персональные авторские экспозиции».

«Образ жизни. От Соловецких островов до Эгейского моря» - размышления о единстве духовного и земного, которое роднит людей в различных пространствах мира. Проект «Преображение» одноимённой Студии показал творчество людей с особенностями развития, для которых заинтересованность изобразительным искусством даёт новую возможность самореализации и откровенного разговора с окружающим миром.

Из пресс-релиза выставки

Д. Тугаринов. Мандельштам. Бронза, камень. 2008

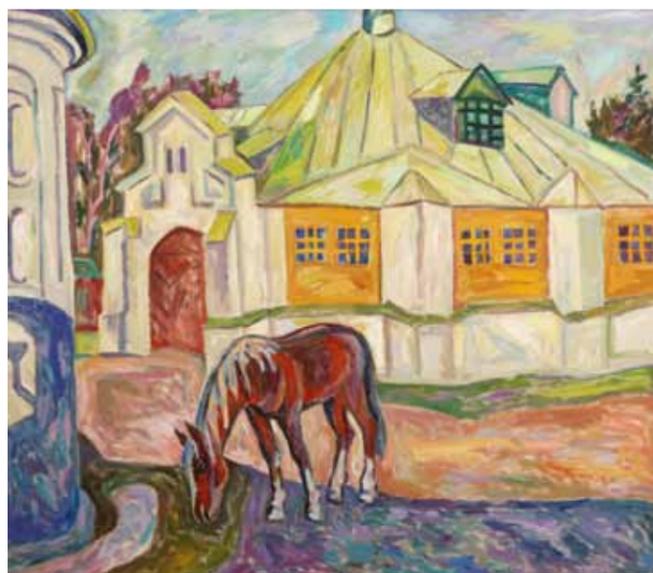
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ В МАРТЕ:

Авдееву Светлану Павловну • Держиза Григория Георгиевича • Павлову Анну Ивановну • Шапошникову Валерию Сергеевну • Бурганова Александра Николаевича!

ВИКТОР ГЛУХОВ – ИРИНА ГЛУХОВА

В. Глухов. Четверг. Рыбный день. 2013

В. Глухов. У каретного сарая. Середниково. 2014

Семейный дуэт на нашем выставочном небосклоне не редкость. И Виктор и Ирина Глуховы успешно продолжили эту традицию в залах Московского Союза художников на Старосадском пер., 5. Их яркие индивидуальности здесь словно столкнулись в творческом соревновании, однако не подавляя, а скорее дополняя и поддерживая друг друга. Единству этих мастеров способствует не только крепкий семейный фундамент, выстроенный более сорока лет назад, но и их творческая позиция. Сохраняя свои художественные пристрастия, они вновь предстают перед зрителем во всей полноте устоявшихся интересов.

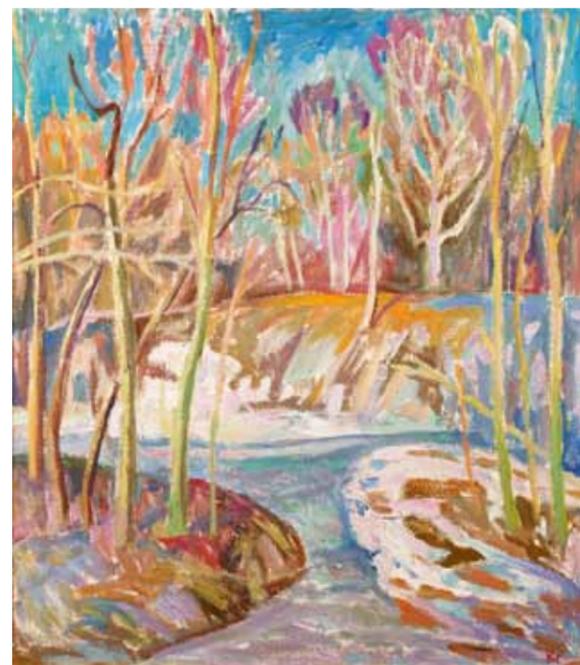

И. Глухова. Соло для саксофона. 2014

Виктора по-прежнему с одной стороны волнуют предметы окружающего мира, порою в сложных и даже взаимоисключающих соединениях. С другой - он отдает себя с не меньшей страстью пейзажу близкой ему Сходни в разных аспектах и красках меняющихся времен года. Сейчас он представил работы последних лет, но в основном преобладали полотна прошлого 2014 года. Среди них доминирует ряд крупноформатных натюрмортов. Два из которых – с тыквами, блюдами, сосудами – представляют собой некое воспоминание о почти нереальной по доступности уже бывшей советской Средней Азии. Однако, несмотря на прозвучавшую здесь своеобразную ностальгию, приоритет был отдан определенной пластической декларативности. Особо хотелось бы отметить натюрморт «Рыба, редька, чайник» (2013), в котором художник словно возвращается в свой мир привычных предметов, композиционных построений и мастерских живописных решений. Выбор неординарного ракурса, в данном случае, - взгляда сверху на диагональный срез круглого стола, позволяет сразу охватить все элементы картины: распластанную на столе крупную тушку рыбы, ставшей центрообразующей доминантой, две головки чеснока и небольшой чайник. Колористическая гамма сдержанна, типична для художника. В других чувствовалась неожиданная напряженность и даже не свойственная Глухову агрессивность («Четверг. Рыбный день», 2013; «Натюрморт. Мясо», 2014). В своих пейзажах он сохраняет присущее ему чувство художественного равновесия, явно наслаждается каждым природным мотивом, стремясь сохранить эти зыбкие световые и цветовые впечатления, свойственные тому или иному времени года. Определенная импрессионистичность глуховской живописной трактовки позволяет физически ощутить влажность воздуха («Теплый вечер. Осень на Сходне», 2013), запахи травы и прелых листьев («Октябрь. Березы», 2014), движение солнечных лучей по таящему снегу («Март. Красный бор», 2013).

Ирина Глухова предстает перед нами уже давно состоявшимся художником-беспредметником. Найденные ею формообразующие элементы стабильны и она виртуозно владеет ими, мастерски и свободно преодолевая возможные моменты однообразия. В последнее время на выставках мы имеем возможность чаще всего знакомиться с ее камерными произведениями, выполненными гуашью и акварелью. В них исподволь выявляется некая притягательная сила, заставляющая всматриваться в эти сложные колористические соотношения, умноженные на своеобразные геометрические конструкции. В них по-прежнему звучит музыкальная тема, охотно используемая Ириной («Соло для саксофона», 2014). Импульсы большого города находят свое отражение в физических ощутимых ритмах, звуках и световых эффектах урбанистической среды («Ночной город», 2011). Лист «Утро в горах» из серии «Зима» вводит зрителя в вечную «надмирную» ледяную застылость, напоминающую заснеженные рериховские гималайские этюды. Тяготение к тайнам мироздания реализовано в напряженном мрачноватом листе «Мистерии» (2012). Хаос, хотя и ритмически организованный, открывается замороженному зрителю в процессе творения мироздания.

Совершенно с другой интонационной настроенностью создана гуашь «Рыба в аквариуме» (2010). В золотистой тональности листа чувствуются тонкие рефлексии, отблески рыбьей сверкающей чешуи сквозь призму воды и стекла. Для автора характерно преобразовывать реалии окружающего мира в эмоционально запоминающиеся колористические элементы. Все представленные беспредметные композиции интересны прежде всего тем, что в них прочитывается очень личное отношение к форме, цвету, благодаря которым

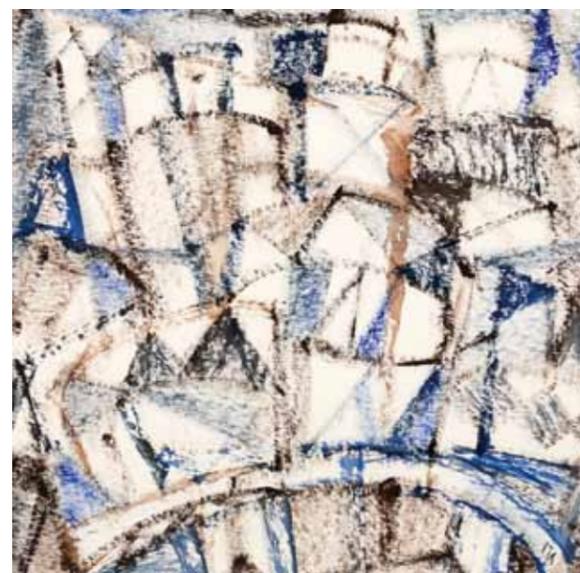

В. Глухов. Март. Красный бор. 2014

работы Глуховой наполняются внутренним медитативным содержанием.

Данная выставка двух замечательных московских мастеров в стенах Московского Союза художников – безусловно значимое событие наступившего года.

Михаил Красилин

И. Глухова. Утро в горах. Серия "Зима". 2014

И. Глухова. Танец птиц. Б., акв. 2014

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ!

Художники, имеющие мастерские и не оплачивающие потребление электроэнергии в этих помещениях из-за отсутствия договора с ОАО «Мосэнергосбыт»!

На таких пользователей мастерских будут налагаться штрафы в размере, который определяет «Мосэнергосбыт», исходя из потребления за последние три года.

При выявлении инспектором ОАО «МОЭСК» бездоговорного потребления электроэнергии составляется соответствующий акт, определяется сумма штрафа (а она может достигать 1,5 млн. руб. и более), и художнику предлагается погасить данную сумму в добровольном порядке. В случае отказа — штрафы взимаются через суд.

Предлагается в срочном порядке заключить договора на потребление электроэнергии.

Справки по тел.: 8-495-628-40-45
Гельфанд Ирина Сергеевна (гл. энергетик) или 8-495-628-21-14
Лавриненко Роман Олегович (директор ЦХО). Можно обратиться в консультационный центр ОАО «МОЭСК» (ул. А. Солженицына, д.7) тел. 8-800-700-40-70, 8-495-980-12-88

ЖИВОПИСЬ КАК ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В конце февраля 2015 г. в залах МСХ на Кузнецком мосту, 20 прошла персональная выставка Ирины Скачковой – «Тепло цвета».

Движение к простому не всегда означает упрощение. Напротив, рядом с простым, освобождающимся от скопления второстепенных атрибутов, может открыться нечто ещё – место сосредоточения или проявления нового смысла – в иных случаях незамеченное и неузнанное.

Такое «прибавление» нового измерения обнаруживает себя и в современной живописи. Здесь многодельность и многословность часто проигрывает аскетичным по исполнению работам. В русле этого направления многие современные художники готовы пренебречь повествованием и детализацией ради выразительности и спонтанности. В этом случае представляется достаточным передать энергию воплощения, основной ход создания композиции, а содержанием живописи становится непосредственное взаимодействие с материалами – краской и холстом. Это взаимодействие осознанно, а иногда и не вполне осознанно, выводится на первый план, значительно упрощая язык живописи, вместе с тем, позволяя буквально «выплёскивать» идеи и эмоции на холст, как бы «выкрикивать» то, что волнует художника.

Цветут яблони. 2012

Давать всестороннюю оценку этому явлению будет в данном случае не совсем верно, поскольку жанр статьи не предполагает сухой научной объективности. Кроме того, остаётся вопрос – насколько вообще научный подход уместен в такой зыбкой и субъективной области, как восприятие живописи. К пониманию, однако, надо прорываться через все «не хочу», привычные, устоявшиеся пути мысли, через все препятствия, так или иначе встающие между тобой и искусством.

Новое измерение, о котором мы говорим, это специфическое прибавление к произведениям современной живописи, может обладать непредсказуемым содержанием. В этой связи стоит подчеркнуть, что живописные «высказывания» Ирины Скачковой с удивительной легкостью избегают нежелательных коннотаций, намёков на «оборотную сторону». Всё в них исполнено радости и лёгкого поэтического чувства. Ирина любит и прекрасной натурой,

и тем, как она воплощается на холсте, как легко оживают цвет и пространство – рождаясь почти из ничего. Вместе с тем, воплощение это происходит отчасти небрежно, в русле отмеченной нами тенденции, намеренно небрежно.

Природу этой небрежности, как уже говорилось, не так просто понять. С одной стороны, в ней угадывается желание отбросить утомительные условности школы, с другой – это способ подойти к тому краю, за которым скрывается нечто, лежащее вне живописи, вне её возможностей изображать и выражать.

Как бы то ни было, путь выбран верный, подтверждением чему служит несомненный успех выставки.

Ирина Скачкова – художник особой темы. Такой темой, проходящей через все представленные на выставке работы, является ни что иное, как авторская экзистенция. Применительно к художнику это означает, что каждый холст не просто один из более или менее успешных опытов живописи, но выражает какую-то часть его непосредственного, конкретного бытия. Букет-настроение, пейзаж-состояние – в данном случае не просто слова. Речь не идёт о настроении или состоянии вообще, когда картина становится иллюстрацией некоторого абстрактного, отвлечённого понятия, например, попыткой изобразить «радость», или «наступление осени». Каждый раз это конкретный букет, конкретный цветок, каким-то образом вошедший в картину реальности художника. Косвенным подтверждением могут служить названия работ: «Пионы белые в хрустальной вазе маминной» или «Ночь с Нежна», или «29 апреля». Это не абстрактные цветы и не абстрактные вазы, не просто пятна краски, из которых складывается довольно обобщённое изображение букетов. Это события личного порядка, имевшие место не только «de facto», но и в более важном, сущностном плане.

Интригующе и весомо прозвучало название выставки: «Тепло цвета». Здесь почти неожиданно затронут особый смысл понятия «цвет», особый характер работы художника. Цвет – при всех сложностях, с которыми сталкивается современная живопись, – никогда не станет только техническим средством. Его нельзя, недостаточно рассматривать как один из элементов ремесла, как то, что можно механически прибавить, или убавить, рационально рассчитать, включить или выключить. Цвет в живописи – это то, что лежит за рамками формального подхода, то, для чего всегда будет нужно человеческое измерение.

Череда букетов и пейзажей невольно или по замыслу авторов экспозиции превращается в замечательное путешествие, увлекательную повесть, где чередуются времена года, чудятся признания, высказывается искренняя привязанность.

От холстов Ирины почти ощутимо веет запахом влажной земли, прелыми пряными травами, туманом – иногда французским, прямо из Парижа, но, в сущности, здешним, подмосковным, серпуховским, коломенским. И тянется через летний цветущий луг тропка – на косогор, к приветно белеющему на фоне неба храму. И теснятся старые яблони за ветхим штакетником, и летит ворона в лесу. А потом из-под снега встанет новый луг, и будут новые цветы...

Илья Трофимов

Тот берег осени и этот. Часть триптиха. 2014

Мой синий Д. 2014

СЕМЬ ДНЕЙ В ДЕЛИ

В ноябре 2014 года по приглашению Delhi Blue Pottery Trust пять московских керамистов (Ольга Равинская, Татьяна Пунанс, Елена Потапова, Елена Мач и Игорь Черняев) принимали участие в Международной выставке керамики в Дели (Индия).

Выставка проходила в Visual Arts Gallery крупнейшего в Дели бизнес

центра, длилась неделю, участвовало в ней 24 керамиста из 13 стран мира. Это очень разные художники, многие из которых являются признанными звездами на мировом «небосклоне» керамики.

Идея организаторов была предельно проста – большая яркая команда художников должна была показать индийским коллегам и

зрителям последние профессиональные тенденции, представить свою страну, провести мастер-классы и презентации. Выставка вызвала огромный интерес не только коллег и коллекционеров керамики (а такие есть в Индии!), но и студентов, школьников, любителей искусства. Бесконечно доброжелательные жители Дели задавали множество вопросов, беседовали с участниками, всячески стараясь помочь и ежеминутно проявляя свой искренний интерес и внимание к работам и художникам. Теплая гостеприимная атмосфера и дружеские встречи создавали неповторимое ощущение праздника и керамического братства!

Выставка длилась всего неделю, но это время было чрезвычайно насыщено событиями, а программа так плотно составлена, что семь дней пролетели моментально. Организаторы керамического праздника не оставляли участников ни на минуту, не позволяя иностранным гостям

скучать или испытывать какие-либо трудности. Была групповая поездка в Агру, где находится белоснежный Тадж-Махал, экскурсия по историческому комплексу Кутб-Минар в Дели, концерт национальной музыки и танца в одноименном центре, визиты к местным художникам и коллекционерам, посещение керамической резиденции Санскрити, Музея национального быта, текстиля и терракоты и многое другое.

Главной задачей художников на этой выставке было общение с публикой. Причем это общение было буквально – ежедневно авторы должны были находиться в зоне своих работ, чтобы зрители смогли сразу же понять кто есть кто. Второй, не менее важной задачей программы были презентации, которые проходили в большом комфортабельном конференц-зале бизнес центра и всегда неизменно заканчивались шквалом вопросов, адресованных выступавшему. Некоторых участников выставки органи-

заторы попросили заранее подготовить презентации с показом фото и видеоматериалов о себе, о своем творческом методе или об особенностях работы с керамикой. Такие презентации – вещь обязательная для больших и малых международных выставок и симпозиумов. Художники узнают много нового о коллегам, об иных странах, имеют прекрасную возможность задать вопросы, поспорить о профессии, рассказать о своей стране.

Выставка прошла очень успешно и вызвала пристальное внимание публики, критики и профессионалов. Почти все участники планировали свое личное путешествие по стране после закрытия выставки. Индия – страна огромная с различными по культуре, ландшафту и впечатлениям регионами. Все они достойны посещения, каждый способен подарить удивительные открытия и эмоции.

Татьяна Пунанс

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА ВАЛЕРИЯ МАЛОЛЕТКОВА

В. Татлин. Фаянс, роспись. 2015

В середине января в залах Российской академии художеств (ул. Пречистенка, 21) открылась персональная выставка «Чаша судьбы» выдающегося мастера современного русского декоративного искусства, народного художника РФ, действительного члена РАХ, доктора искусствоведения, профессора Валерия Малолеткова.

Художник синтетического мышления, он реализует свой творческий потенциал в разнообразных материалах и жанрах. Вероятно, поэтому многогранное творчество мастера, представленное на его юбилейной выставке, не оставляет равнодушными ценителей искусства.

Получив серьезное академическое образование в МВХПУ (б. Строгановское) В. Малолетков в начале 70-х годов находит наконец «свой» любимый материал – керамику, позволившую ему органично соединить художественные замыслы с формой, цветом, линией и пространством. Первые керамические произведения Малолеткова были выполнены из неглазурованного фарфора (бисквит) и шамотной массы. Так, в «Натюрморте с сосудами» (1973) художник отходит от традиционных приемов работы с материалом, свободно экспериментирует с тонким глиняным пластом, максимально используя его пластичность для передачи формы, объёма, глубины и пространства. Настенные фарфоровые рельефы этого периода отличаются лаконичностью художественных средств, безупречным чувством материала и композиции, тонкой эстетикой, которые характеризуют и сегодня художественный почерк художника.

Дорога в никуда. Фаянс, роспись. 2014

«Более всего в искусстве меня волнуют не внешние, узко-формальные задачи, а творческие проблемы, отражающие мировоззрение автора. Такой подход требует от художника постоянной жажды открытия новых горизонтов в искусстве, стремления освоить весь спектр пластических, конструктивных и цветовых возможностей глины», – говорит В. Малолетков. Работа с разными керамическими материалами исключительно интересна, но она требует глубоких технологических знаний, практических навыков, максимальной концентрации, терпения и ежедневного труда. В керамике необходим постоянный поиск новых художественных возможностей материала, проведения бесчисленных экспериментов и проб. Конечный результат в ней может существенно отличаться от первоначального замысла мастера. Важную роль при создании керамических произведений занимает обжиг. Часто он не зависит от воли автора. Но истинный профессионал обязан знать все тонкости производственного процесса и влиять на них. Все это в полной мере относится к В. Малолеткову, который являет собой пример яркой творческой индивидуальности, гармоничного сплава художественного таланта с острым логическим мышлением, интеллектом, стремлением к систематизации профессиональных знаний и жизненного опыта. Благодаря этим личностным качествам, произведения В. Малолеткова вызывают у зрителя разнообразные и совершенно неожиданные ассоциации.

В работах мастера нашли отражение непрерывные поиски и постоянное стремление к творческому развитию. Убедительным примером могут служить его произведения «Жажда» (1981), «Огонь Олимпа» (1979) и «Эволюция» (2014). Созданные в разные периоды, эти произведения сближает трансформация объема традиционного глиняного сосуда, символизирующего единство земли, воды и огня. Импровизационно-фигуративная пластика ранних работ автора постепенно сменяется чистотой и точностью формы, большей условностью и минимализмом декора. Лаконичный пластический объем художник виртуозно дополняет насыщенной цветовой гаммой и достигает выразительности средств и цельности художественного образа.

Тематический круг работ В. Малолеткова чрезвычайно разнообразен: мифологические, религиозные, исторические, литературные и бытовые сюжеты он переосмысливает языком полихромной пластики, наполненной духовной символикой, философией и метафорами.

Обилие жизненных впечатлений, полученных во время многочисленных путешествий по миру, вне сомнения, помогает мастеру раскрыть его безграничную фантазию. На протяжении всего творческого пути он развивает затронувшие душу темы, воплощая их в новой интерпретации. Его давний интерес к древнейшей культуре Востока, размышления о единстве Человека и Природы нашли отражение в работе «Индия» (2014). Лаконичный пластический язык и тонкий живописный колорит подчеркивают состояние гармонии и внутреннего покоя, в котором реальность и иллюзия переплетаются воедино. При создании художественного произведения, автор мастерски соединяет декоративные качества фаянса с портретной индивидуальностью персонажа.

Художника волнует трагическая судьба выдающихся личностей, оставивших глубокий след в мировой истории. По его убеждению: «В нынешний период великих потрясений, нестабильности и смуты они незримо помогают каждому мыслящему и равнодушному человеку обрести внутреннюю гармонию, уверенность и душевное равновесие». Примером служат композиции «В. Татлин», «Вечный Гоголь» и «Саломея» (2015), в которых мастер не только передает индивидуальный характер персонажей, но и существенно меняет сложившиеся представления об известных исторических личностях. В этих произведениях по-новому переплетаются острота композиционного замысла, многослойность образной структуры, эмоциональная насыщенность и повествовательность деталей. В полной мере это характерно для скульптуры «Саломея» (2015), в которой Валерий Малолетков по-своему раскрывает художественный образ Саломеи, передает чувство раскаяния и глубокой скорби от содеянного по ее прихоти преступления. Лаконичными средствами мастер выражает драматизм сюжета; пластический язык композиции здесь органично дополнен графическим изображением усеченной головы Иоанна Крестителя. С помощью минимальных средств он добивается монументальной выразительности скульптурной формы.

Футбольная фанатка. Фаянс, роспись. 2015

Эмансипация. Фаянс, роспись. 2015

Крушение Гжели. Фаянс, роспись. 2014

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА ВАЛЕРИЯ МАЛОЛЕТКОВА

М. Врубель и Н. Забела. Б., тушь, кар. 2009

Стремление художника к выявлению конструктивных свойств фаянса отличает произведение «Вечный Гоголь» (2015), в котором цельность объема дополнена характерными, точно выверенными деталями. При этом каждый элемент композиции несет глубокий подтекст, обогащенный аллегориями и знаками. Поднимающаяся вверх лестница символизирует творческую эволюцию гениального писателя. Тонко моделированное, устремленное к небу перо символизирует созидательный характер труда писателя, а единственное крыло - потерю ощущения полета и вдохновения. Образ покровителя странников Николая Чудотворца художник соединяет с именем великого писателя, который и был назван в честь Святого Николая. Монументальное звучание художественного произведения и противоречивое состояние героя подчеркивает серебристо-серый колорит.

В произведениях «Россия» (2015) и «Крушение Гжели» (2014) язык метафор, символов и аллегорий создает особую духовную ауру, глубину и эмоциональное напряжение, отражающие противоречия нашего тревожного времени. Благодаря оригинальному замыслу и философскому подтексту, автор создает убедительные образы, символизирующие разрушение народных традиций в жизни и культуре.

В работах «Несущая крыло», «Под знаком петуха» (обе - 2014), «Эмансипация» (2015) В. Малолетков размышляет о бытовых и духовных ценностях, проблемах добра и зла. А в композиции «Футбольная фанатка» (2015) автора волнует проблема противостояния личности и безликой толпы, в котором индивидуальность далеко не всегда одерживает победу.

Постоянные творческие поиски приводят художника к стилистическим находкам в композиции «Дорога в никуда» (2014). В ней автор достигает абсолютной цельности восприятия и лаконизма формы, выявляет новые цветовые, пластические и конструктивные возможности традиционного фаянса. Используя условный язык, минимализм декора и насыщенный локальный цвет, мастер создает качественно новое для себя произведение, которое воспринимается почти абстрактным символом - знаком. Данная работа отмечена яркой самобытностью, артистизмом и легким ироническим оттенком.

В последнее время Малолетков много экспериментирует в скульптурной пластике, выполненной из фаянса. В этом хрупком материале он стремится открыть новые цветовые, пластические и конструктивные качества материала.

Работая одновременно над несколькими сложными композициями, художник использует метод гипсовой формовки и шликерного литья, позволяющие получить тонкостенные фаянсовые отливки. Пластическое и цветовое решение последних работ стало более лаконичным, так как белизна фаянса позволяет в полной мере проявить все разнообразие и богатство формы.

Постоянное стремление к расширению художественной палитры привело В. Малолеткова к созданию скульптурных произведений из бронзы. Так, скульптура «Сидящая» (2015) стала очередным подтверждением его беспокойной творческой натуры. И не важно, какой материал использует автор для материализации своих идей, которые всегда воплощаются с виртуозностью и изящным артистизмом.

Кроме создания уникальных выставочных произведений, художник успешно работает и в области монументально-декоративного искусства. Ему не интересны проторенные пути в творчестве, повторение того, что уже было найдено другими художниками. В узко-бытовую, «декоративную» традицию предыдущих лет он возвращает утерянные черты большого Искусства древней Ассирии, Вавилона и Греции, неотъемлемой частью которого была керамика.

Мастер выполнил немало монументальных произведений. Среди них серия горельефов для гостиницы «Москва» (г. Сочи), рельефы для Дворца культуры «БРАЗ» (г. Братск), кафе «Молодежное», объемно-пространственная композиция для Посольства Республики Куба, декоративные маски для фасада Театра-студии

Портрет Н. В. Гоголя. Фаянс, роспись. 2015

киноактера, для Государственного литературного музея Л.Н. Толстого (все - г. Москва) и скульптурные произведения для Дворца российской науки и культуры (г. Берлин)...

Уникальным проектом, созданным в содружестве с коллегами по искусству, стала монументальная композиция «Рождение моря» для Вводного зала Палеонтологического музея Российской Академии наук в Москве (архитекторы Ю. Платонов и В. Коган). В многоярусном пространстве музея художник разместил настенный рельеф, центром которого стал символ подводной палеонтологии - керамическая раковина (аммонит). Она расположена в середине пятиметрового круга, состоящего из движущихся по спирали природных протоформ, допол-

ненных огромными крыльями, раскинутыми в противоположные стороны. Этот масштабный проект вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как крупнейшее произведение монументально-декоративной керамики XX века.

В. Малолетков также активно работает в графике, художественной фотографии, теории искусства и литературы. В них он остается верен поиску новых средств выразительности.

Его постоянный интерес к судьбе выдающихся личностей отразился в серии графических листов «Жизнь А.С. Пушкина» (2005), «Флорентийский изгнанник» (2006), «М. Врубель и Н. Забела» (2009), которые отличает точность портретных характеристик, постижение внутреннего мира изображаемых героев.

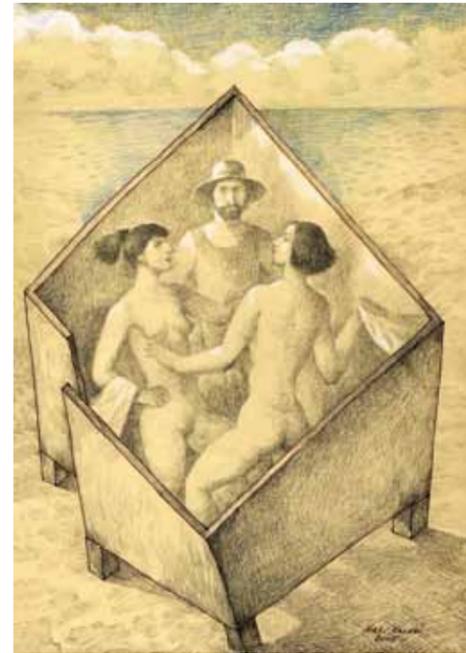
Мастер часто размышляет о сложных взаимоотношениях человека и окружающего мира, умении видеть и ценить красоту Природы в повседневной жизни. Незатейливые, на первый взгляд, бытовые сюжеты рисунков «Утро в Дели» и «Продавец кокосовых орехов» (все - 1980) в исполнении Малолеткова приобретают философское звучание. Не случайно появление в работах изображения вороны (в Индии - символ смерти), которое превращает житейские сценки в авторские рассуждения о бренности Бытия.

Рисунок всегда был для Валерия Малолеткова не только средством для реализации новых замыслов, отражением первоначального импульса, но и самостоятельным видом творчества, отмеченным собственным восприятием мира. Однако, и его первоначальные эскизы-идеи также можно считать художественными произведениями, раскрывающими суть индивидуальности автора.

«Рисование стало постоянной жизненной потребностью, словно незримая пуповина, оно связывает меня с окружающим миром, не позволяет превратиться в занудного концептуалиста, создающего мертворожденные плоды и страдающего неизлечимым нарциссизмом. С годами рисование превратилось для меня в своеобразную графическую исповедь. Оно помогает выработать ясность мировоззрения, не позволяет заблудиться в дебрях искусства и незаметно скатиться в бездуховную пустоту. Рисунок постоянно питает стремление к художественной правде, которая для меня выше правды житейской», - утверждает мастер.

Мы давно привыкли к простейшему способу отражения «правды житейской» с помощью фототехники. Но и здесь в полной мере проявляется творческий универсализм В. Малолеткова. Он с успехом использует фотокамеру не только для фиксации ярких жизненных впечатлений, которые в дальнейшем могут найти воплощение в различных материалах и техниках. Мастер создает самостоятельные фотопроизведения, которые отличаются высокие профессиональные качества и авторский почерк. Примером могут служить фотографии «Бродячий йог. Дели. Индия» (1980), «Омовение в Ганге. Индия» (1988), «Гипсовые головы» (2013) а также «Натюрморт» (2014).

Желание художника систематизировать накопленные знания и жизненный опыт привело его к исследовательской работе в теории искусства и литературному творчеству. В разное время увидели свет монографии В. Малолеткова - «Между Востоком и Западом», «Рисунки из дневника», «Мгновения жизни», «Мозаика памяти» и только что вышедшая из печати книга «Чаша судьбы».

Сора. Б., тушь, кар. 2005

В фундаментальном исследовании «Современная керамика мира» В. Малолетков впервые в отечественном искусствоведении создает антологию развития мировой художественной керамики последней трети XX - начала XXI вв. Свой богатый профессиональный опыт художник реализует и в педагогике; и по сей день в качестве профессора он успешно преподает композицию в родной «Строгановке».

По мнению Валерия Малолеткова: «Истинный художник - это талантливая, глубоко образованная, интеллектуальная и чувственная личность, способная реализовать свой дар в различных сферах и материалах. Он обязан знать и любить смежные виды искусства: музыку,

Саломея. Фрагмент. Фаянс, роспись. 2015

балет, театр, архитектуру, литературу и кинематограф. Наиболее перспективные открытия в области изобразительного искусства, на мой взгляд, будут происходить на стыке между различными видами творчества». Эти слова можно отнести и к самому мастеру.

Во все времена творческому человеку невероятно сложно обрести собственную индивидуальность и сохранить верность своим убеждениям в искусстве. Валерию Малолеткову это удалось, в лучшем подтверждением сказанного стала его юбилейная персональная выставка в Российской академии художеств.

ЦВЕТ И ОБРАЗ

С. Донская. Коллаж. Б., картон. 2004

С. Донская. Панно по мотивам произведений Даниила Хармса. Лоскутная аппликация.

Разделение в Московском Союзе художников на секции по видам искусств создает у зрителей, критиков, а зачастую и коллег, обманчивую иллюзию, что художники должны творить лишь в пределах своего секционного «ведомства». «Поход налево», в смежные области, часто вызывает не то, чтобы профессиональную ревность, скорее некоторые подозрения в дилетантизме. Об этом стараются не говорить, но все же эта проблема существует. Сравнительно легко и безболезненно проходимы лишь границы между живописью станковистов и монументалистов. Но выставочная практика свидетельствует об обратном: московские художники постигают

Т. Котлярчук. Китайская Венеция. 2011

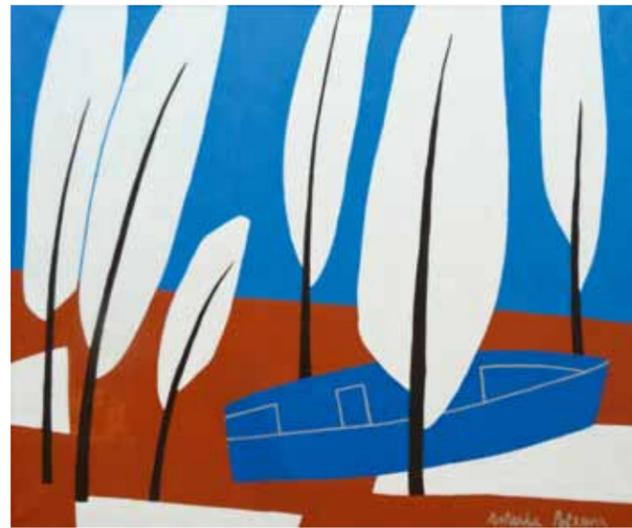
разнообразие зримого мира любимыми доступными им художественными средствами, независимо от своей «прописки» в той или иной секции.

В январе 2015 года в залах на Кузнецком мосту, 20 представили свои работы Светлана Донская, Наталия Петрова, Татьяна Котлярчук и Ксения Сулим - члены секции художественного проектирования МСХ. Краткий экскурс в их творческие биографии свидетельствует о том, что базовое художественное образование этих мастеров безусловно наложило отпечаток на их выбор пути в искусстве.

Светлана Донская окончила Московский архитектурный институт. Может быть поэтому в ее работах разных жанров предстает наработанный опыт сложных взаимосвязей между композиционными, цветовыми и ритмическими приемами. А жизнь ее работ как бы продолжается в реальном окружающем пространстве, рождая как и в архитектуре, ощущение трехмерности мира. Особенно это чувствовалось в трехчастном панно по мотивам произведений Даниила Хармса, выполненном в технике лоскутной аппликации. Она выступает скорее архитектором, постановщиком своих работ: в полных трогательной иронии коллажах из картона и бумаги; в серии веселых портретов художников («Скульптор и муза»), в монотипиях. В этом же ключе решены и представленные на выставке эскизы театральных занавесов для театра г. Кувасай (Таджикистан). В самой ткани занавеса — осязаемая сказочность театрального действия, которое развернется перед зрителем. Мастер тонкого коллажа, сочетания различных материалов, Донская использует этот прием и в создании эскизов занавесов.

Наталия Петрова показала в экспозиции работы прошлого года, написанные акрилом и маслом, выполненные преимущественно на выездных пленэрах и помеченные числом и месяцем исполнения, а так же несколько интересных натюрмортов («Память», «Цветы в интерьере», «Букет в полосатой вазе»). В них ощутимо стремление к обобщению, но в то же время нельзя не отметить присущее ей лирико-поэтическое восприятие мира. Наталия использует в качестве первичного элемента своих композиций цветное пятно, практически без нюансировок, часто силуэтно решенное. Каждая цветовая зона сохраняет определенную долю независимости, оставаясь четко различимой геометрической единицей. Каждый ее пейзаж или натюрморт получает свой «геометрический» образ: квадрат, овал, треугольник, многоугольник. Но все эти детали объединены в единое целое не только в смысле уже упомянутой геометрии, но и как воплощение определенной образной мысли, так важной для художника. Н. Петрова — выпускник худграфа МГПИ им. В.И. Ленина, откуда вышли многие известные, оригинально и творчески мыслящие мастера. В ее работах очень важную роль играет цвет. Это видно и по характеру пространственных отношений, по использованию больших цветовых плоскостей, по уплощенности объемов. Так, в работах «Забывтая», «Крыши в Серпухове», «Первый снег», «Озеро Неро», «На реке Ока» использование чистого локального цвета приводит к новой художественной концепции, которая уводит от глубины пространства в обычном представлении. Драматическая сила и напряженность работ «Облака» и «3 июля» сменяется более спокойным цветовым решением в композициях «Снежная буря» и «На реке Трубеж». Художник интересна своей непохожестью на «пленэристов», которые участвовали в этих же залах совсем недавно на выставке «Русская провинция». Изображение природы необходимо ей не только как конкретно увиденный мотив, а как эталон, своеобразный символ первоосновы мира.

Еще один участник выставки «Четырех» - Ксения Сулим - представила свои рисунки, в которых зритель попадает в атмосферу воспоминаний давно виденных, но немного подзабытых, в данном случае - образцов древнерусской архитектуры таких старинных городов, как Ярославль, Вологда, Звенигород и др. В ее работах все сдержанно, уравновешено, идеально по композиции — как и в самих памятниках древнего зодчества. Легкие точные линии, способность несколькими штрихами наметить архитектурный силуэт, выявить общий смысл — все это выдает в авторе выпускника Московского

Н. Петрова. Забывтая. 2014

Н. Петрова. Снежная буря. 2014

архитектурного института. В некоторых рисунках штриховкой намечены полутона («Златоустинская церковь. Вологда» или в работах венецианской серии), при этом в них появляется особый ритм, быстрота движения руки автора, словно боящегося потерять изначальное ощущение от увиденного. На первый взгляд, рисунки могут показаться несколько однообразными, монотонными. Однако это и есть ее «правило игры». Когда всматриваешься в каждый графический лист, видишь множество оттенков, разных по звучанию, которые надо постараться услышать.

Один из залов экспозиции был отдан московскому художнику Татьяне Котлярчук, которая мастерски владеет всем богатством сложных живописных и графических техник. Традиционная живопись маслом, удивительно гармоничные по композиции графические работы, выполненные тушью, пером, карандашом, пастелью («Венецианский карнавал. Свидание», «Вена», «Купол Брунеллески», работы непальской серии «Ступа Буднатх» и др.). В пейзажах ей удается уловить бесконечное разнообразие нюансов световоздушной среды, богатство колористических оттенков окружающего мира. Ее работы из серии, посвященной юго-восточной Азии - «Провинция Шанхая», «Бухта Халонг. Вьетнам», «Китайская Венеция» и натюрморты с цветами излу-

Т. Котлярчук. Бухта Халонг. Вьетнам. 2011

ЦВЕТ И ОБРАЗ

К. Сулим. Предтеченская церковь в Толчкове. Б., фломастер. 2011

чают свет и душевное тепло, согревают чувства, привлекают внутренней гармонией ее палитры, сделанностью и зрелым мастерством. Полученное художником образование — Московское художественное училище прикладного искусства и Московский педагогический открытый университет — позволяют ей добиться значительных творческих успехов.

В творчестве этих четырех московских художников нет осознанной программности, приверженности однажды найденному творческому методу. Одни — в поиске органической слитности духовной и пространственной среды, другие шлифуют свою технику, добиваясь точности цветовых и ритмических соотношений. Путь каждого из них не может быть ровным и гладким, главное, чтобы он был искренним, эмоционально соотнесенным с их внутренним настроем.

Радослава Конечна

К. Сулим. Златоустинская церковь в Вологде. Б., фломастер. 2011

ТРАДИЦИИ ДИНАСТИЙ. К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К. Назаров. Московские крыши. Б., автолитография. 1973

К. Назаров. Парад 7 ноября на Красной площади. Б., автолитография. 1967

музея в лице директора Галины Михайловны Петровниной и куратора выставки, искусствоведа Нины Анатольевны Селиверстовой в правильности этого выбора в знаменательный для России и их города год. А.Е. Алексеев был мастером батальной живописи и сыграл заметную роль в развитии отечественного искусства.

Первые картины Алексеева появились на больших манежных выставках одновременно с работами мастеров «сурового стиля». Критик А.А. Каменский — автор этого термина, сравнивал этот стиль с грубоватым героем плаката, который пришел на смену искусству, где человек был персонажем журнальных тем — «На каникулы», «Опять двойка» и другие сценки в картинах 1940-50-х годов — хорошо известные зрителям советского искусства сталинского времени. Но уже в начале 60-х годов человек становится главным героем — творцом, меняющим свою жизнь в мировом масштабе. Живописный язык картин стал более монументальным, отошла в историю тяжеловесность бытового описания. И поэтому с момента прихода Адольфа Алексеева в Студию им. М.Б. Грекова всем, даже самым маститым художникам, стало ясно, что в коллективе появился редкий талант. Ждали каждой новой его работы, удивлялись смелости его живописных трактовок, свободе и целостности образов, рождавшихся на его холстах.

Стремление к синтезу, большой форме, монументальности интересовало его, и накал «сурового стиля» присутствует во многих его произведениях. Например, в картинах «Дежурный» и в варианте картины «Москва. Окружная. 1941 г.», представленных в залах музея, зрители увидели изобразительное проявление именно этого стиливого направления. И на этой же выставке посетители узнали и другого художника Адольфа Алексеева.

Живописец показал, что в отличие от своих коллег, его меньше волнует содержание картин, он осознает самоценность красоты живописи, пластического языка картины. Это относится к таким произведениям как «Под Москвой идут бои...» и «Утро в деревне Катино». Обыденное, повседневное он доводит в этих работах до важного и значительного через свет и тень, через воздушную среду, которую можно сравнить с волшебным живописным sfumato ренессансных художников.

Вторая часть живописного раздела этой юбилейной выставки

А. Алексеев. Черноморцы.

А. Алексеев. Бомбоубежище. 1971

была посвящена творчеству интересного московского художника Алексея Алексеева — сына Адольфа Евгеньевича. Алексей представил на суд зрителей сразу две серии своих произведений. И если первая часть картин была посвящена его родному городу Москве: это такие работы как «Москва начало XX века», «Гостинный двор — россиянам», «Путь к храму», «Москвичка» и др. В этих произведениях художник передает свое ощущение родных ему мест, здесь нет напряжения, здесь своя светлая атмосфера любимого им города. Причем кроме современной Москвы А.А. Алексеев с удовольствием изображает и Москву историческую — допетровскую: лошадки, возки, фигурки стрельцов, все это создает атмосферу из доброго прошлого столицы.

Следующая серия его живописных произведений, представленная в залах Переславского музея, посвящена природе России. Работая много лет на творческой даче им. И.Е. Репина под Вышним Волочком, художник создал там большое количество пейзажей разных времен года: «Зимнее солнце», «Февральский снег», «Музей И.Е. Репина», «Лето. Река Мста» и др.

«Создавая эти пейзажи, — рассказывает художник А. Алексеев, — я старался следовать советам своего отца, который показывал на своем примере, что сюжеты для картин о природе можно находить рядом с домом, не отправляясь за этим в поисках «сарайчиков Левитана» или «сосен Шишкина». Одни видят в луже рядом с крыльцом грязь, а другие — отражение звезд на небе».

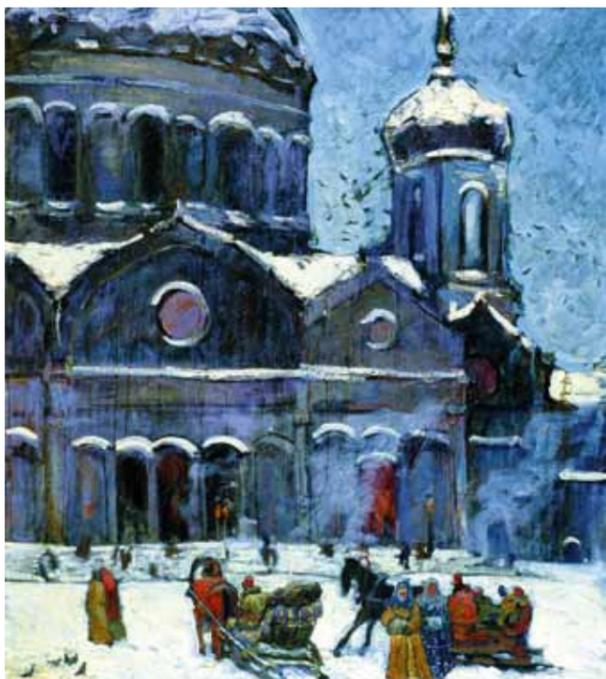
Продолжение на стр. 8

В январе-феврале 2015 года в ГВЗ «Манеж» прошла большая ретроспективная выставка художников-«грековцев», посвященная 80-летию Студии военных художников им. М.Б. Грекова.

В экспозицию вошли более тысячи произведений изобразительного искусства, многие из которых являются достоянием крупнейших музеев России. Среди картин признанных художников, посвятивших свое творчество изображению истории нашего государства и Российской Армии, были представлены произведения заслуженного художника России Адольфа Алексеева. Творчество этого мастера батальной живописи неразрывно связано с коллективом студии М.Б. Грекова, где Алексеев проработал более четверти века.

Его картины на военно-историческую тему, такие как «Москва. Окружная. 1941 г.», «Проводы. 1941 г.», «Октябрь», «Черноморцы» помнят и знают многие поколения наших зрителей, поэтому далеко не случайно, что в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, творчество Адольфа Алексеева представлено в залах Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Переславля-Залесского на выставке «Традиции Династий». И надо отдать должное руководству

ТРАДИЦИИ ДИНАСТИЙ. К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

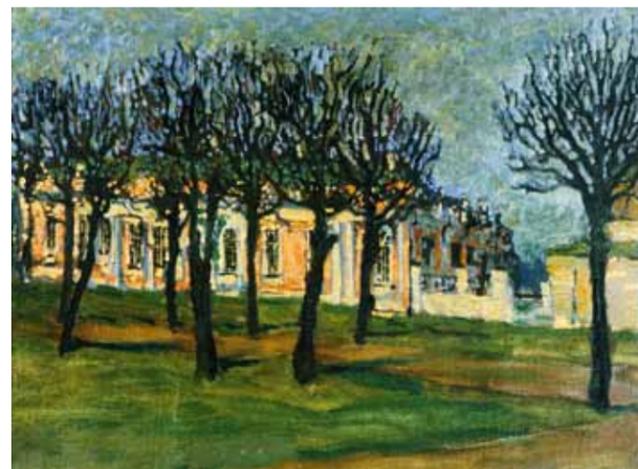
Алексей Алексеев. Полет над храмом. 1998

Графический отдел выставки был представлен работами художника **Константина Назарова**. Ученик Евгения Кибрика – Назаров много и успешно работал в технике автолитографии. В графических листах, экспонированных в залах музея, таких как «Прощание. 1941 г.», «Крыши Москвы. 1941 г.», «Парад 7 ноября 1941 г.» и др., посвященных тематике Великой Отечественной войны – мы видим свободу авторского исполнения, бережное отношение мастера к белой поверхности листа бумаги, на которой делался отпечаток с камня, где был нарисован литографским карандашом или тушью сюжет будущего произведения.

Приверженец строгой объективности изображения, самостоятельности художественного мышления, художник предлагает зрителю этой выставки доверительный и интеллектуальный диалог.

Нужно сказать, что мастера, чьи работы представлены на этой выставке, принадлежат к одной художественной династии. Поэтому данная выставка получилась светлой и позитивной, несмотря на то, что многие картины были посвящены суровой правде войны.

Подобные экспозиции являются значительным событием в культурной жизни не только Переславля, но и всей Ярославской области. Дают возможность показать провинциальной публике произведения известных мастеров российского

Алексей Алексеев. Весна в Кусково. 1991

искусства, продолжая тем самым традиции «передвижных» выставок, и, конечно же, большая роль в организации подобных мероприятий отводится устроителям из Музея-заповедника Переславля-Залесского, за что мы, зрители, хотим им сказать – большое спасибо!

Ирина Давыдова

ПОЭТ И ХУДОЖНИК

Этот год в Российской Федерации объявлен Годом литературы. В феврале 2015 г. прошел День памяти А.С. Пушкина, а 6 июня, когда в России отмечается Пушкинский день, исполняется 216 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя. Его образ всегда находил отражение и в изобразительном искусстве. Но именно в творчестве известного художника **Виктора Ефимовича Попкова (1932-1974)** наиболее ярко выражен прием написания автопортрета через изображение своего героя.

Глубоко личный интерес художника сказался в обращении к образу поэта. Особенно близко художнику

Пушкин и Керн. 1974

было переживание Пушкиным чувства мучительного одиночества. Чтобы лучше передать это, Попков стремился к правдивости изображения, искренности выражения, поэтому свою серию он создавал именно в пушкинских местах: в Михайловском, Тригорском и др.

Очевидцы вспоминают, что Попков даже одевался во фрак, ему доставали на Мосфильме костюм, рубашку – все необходимые атрибуты. Об этом рассказывают и друзья художника.

«Холст, на котором написан Пушкин Попкова, я ему подарил на день рождения. Попков написал пейзаж и все остальное, а сам образ поэта ему давался сложно. Потом мы были с ним в Михайловском, и он был весь в этой картине», – вспоминает Юрий Сергеевич Павлов.

«Я ему позировал для Пушкина. Помню, что Попков хотел продолжить целую серию. Он это воспринимал как ответ на свою собственную судьбу. Например, у него есть такой набросок – «Перед дуэлью», где его Пушкин стоит перед зеркалом. Потом, уже в следующем рисунке, он стреляет из пистолета в свое изображение в зеркале. Вот так он и воспринимал эту тему, конечно, через призму своей собственной жизни», – говорит Павел Федорович Никонов.

Любопытным является тот факт, что образ Пушкина впервые появляется в его знаменитом «мезенском цикле» как один из вариантов к картине «Северная песня»: Пушкин сидит у печки, а бабки сидят справа со стороны окна.

В работе «Пушкин и Керн» (1974) образ поэта изображен по-особому: живой, трепетный, любящий, в то же время он одинок даже рядом с любимой женщиной. Композиция картины была для того времени смелой и провокационной.

Последняя картина В. Попкова – «Осенние дожди. Пушкин» (1974) – представляет собой вариант автопортрета его собственного душевного состояния. Поэт изображен стоящим, оперевшись на колонну, его фигура выражает погруженность в осень как в неизбежность и обреченность для всего живого, обреченность на сон или смерть, на уход в вечность. У его Пушкина мертвенно-бледное лицо и сложенные на груди руки. Известно, что над этой картиной Попков работал в свою последнюю осень: он трагически погиб от пули инкассатора 12 ноября 1974 года, на мольберте в мастерской художника стояла эта картина.

В образе Пушкина проявился не только сугубо национальный характер искусства художника, но и обращение к трагическим судьбам русских гениев,

Осенние дожди. Пушкин. 1974

которых объединяет избранность и поэтическое предчувствие смерти.

Поэтому нам кажется правильным обращение к литературному творчеству через призму изобразительного искусства, раздвигающее тем самым границы и живописи, и литературы.

Анастасия Данилочкина

Пушкин. Рисунок