

ХУДОЖНИК И ЭПОХА

В торжественной церемонии открытия ретроспективной выставки работ народного художника СССР, академика АХ СССР Гелия Михайловича Коржева (1925-2012), которая состоялась 23 марта с.г. в ГТГ на Крымском Валу, приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, зам. председателя Правительства РФ Ольга Голодец, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев и организатор музея Русского искусства в Миннеаполисе (США) Рэймонд Джонсон. Это первая ретроспектива, объединив произведения, исполненные на протяжении всего жизненного пути художника, реконструирует его сложную эволюцию — от юношеских опытов 1940-х годов до картин, написанных на пороге смерти. Получивший признание сразу после появления триптиха «Коммунисты» и картин серии «Опаленные огнем войны», Коржев пережил славу, но позже пришло и забвение, которое, впрочем, никогда не было полным: шедевры, созданные им в 1960-х, были и остаются самыми знаменитыми и востребованными произведениями, без которых невозможно представить ни серьезную выставку, ни значительное исследование, посвященное отечественному искусству XX века.

Хрестоматийные картины Коржева продолжительное время оставляли в тени полотна, созданные в течение долгого и плодотворного пути художника, который сумел расширить смысловой и тематический диапазон своего творчества, ясно и остро отразив проблематику современности. Эти произведения непросто увидеть — в Москве прошли лишь две его персональные выставки (в 1993 и 2012-2013 гг.), где экспонировались произведения из серий «Дон Кихот» и «Тюрлики», натюрморты, картины на библейские и евангельские сюжеты, над которыми Г. Коржев работал десятилетиями, начиная с 1970-х годов. Эти работы аккумулировались в частных российских и зарубежных собраниях, крупнейшие коллекции его произведений находятся в Москве (Институт русского реалистического искусства) и в американском городе Миннеаполис (коллекция Рэймонда Джонсона).

Последний из великих соцреалистов, Коржев следовал традиции так же верно, как и рвал с ней, испытывал влияние модернистских течений, неореалистического кинематографа, монументального искусства. Игнорируя клише, он не подвергал сомнению основу метода — реализм и социальность, был верен картине и убежден в ее возможности представить беспредельную сложность современного мира во всей полноте, свидетельствовать о времени и истине, вместить веские и тщательно продуманные авторские высказывания.

Не разделяя личное и общественное, Коржев брал на себя право и смелость говорить не только от собственного имени. Он первым из советских художников писал о страшных травмах, нанесенных войной, всякий раз сосредотачивая внимание на единственной и неповторимой личности — полном достоинством и в горе, и в смерти герое. Обладавший мощным общественным темпераментом, Коржев занимал высокие посты, избирался Председателем правления СХ РСФСР, депутатом Верховного Совета РСФСР, входил в Комитет по Государственным премиям РСФСР в области литературы и искусства.

Начинается выставка, как начиналась и история жизни художника Коржева, с войны: эпиграфом к ней выбрано трагическое по звучанию полотно «Следы войны» (1963-1964), где как напоминание о цене мирной жизни предстает собирательный образ изувеченного в боях солдата.

В сложном, со множеством поворотов лабиринте экспозиционных залов происходит встреча один на один с монументальными, пронизанными гражданским пафосом полотнами 1950-начала 1970-х, ставшими манифестом шестидесятников, одним из важнейших событий эпохи оттепели. Жанровым сюжетам о проходах на фронт и возвращениях людей, «опаленных огнем войны», Коржев придает особую глубину: художник приоткрывает внутренний мир героев-современников, в котором болезненные воспоминания о пережитом и тревога за будущее соседствуют с неизбежными размышлениями о возрасте и конечности жизненного пути. В триптихе «Коммуни-

Читайте в номере:

"Неровность и единство мира"
И. Трофимов
стр. 2

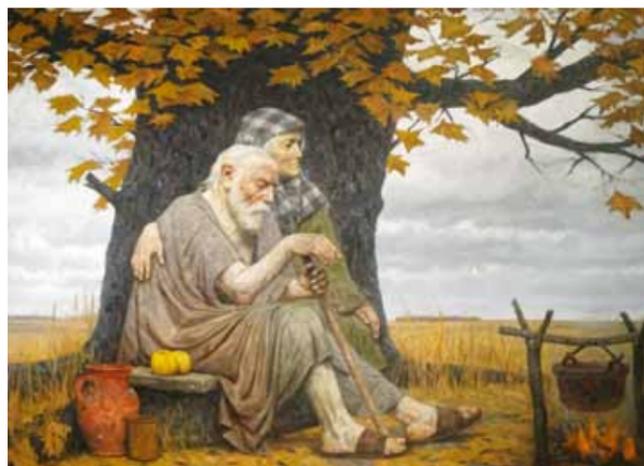
"И цвет, и линия, и звук..."
Т. Палеева
стр. 4

"Оттенки радости. Лоскутная мозаика
Н. Корягиной"
В. Лагутенкова
стр. 6-7

"Вспоминая В.Н. Вакидина"
А. Кузнецов
стр. 7

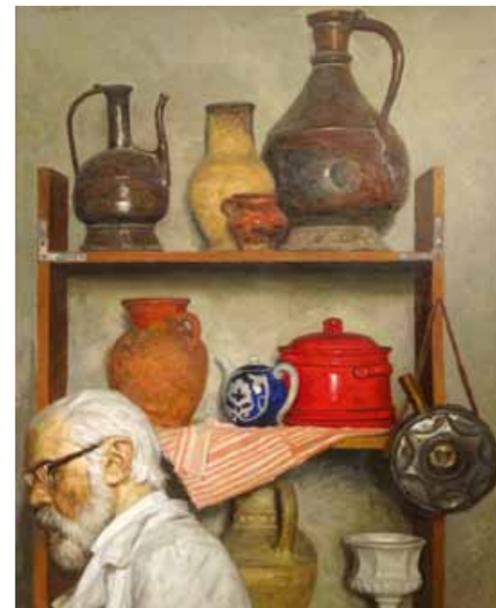
Художник. 1961

Осень прародителей. Адам и Ева. 1997-2000

Благовещение. 1987-1990

Автопортрет на фоне натюрморта. 1997

Дон Кихот и дама. 1982

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ В АПРЕЛЕ:

Комарова Николая Евгеньевича • Сергееву Нину Алексеевну • Хапугина Вениамина Александровича • Школина Анатолия Фомича!

ХУДОЖНИК И ЭПОХА

Поднимающий знамя. 1957-1960

Маруся. 1983-1989

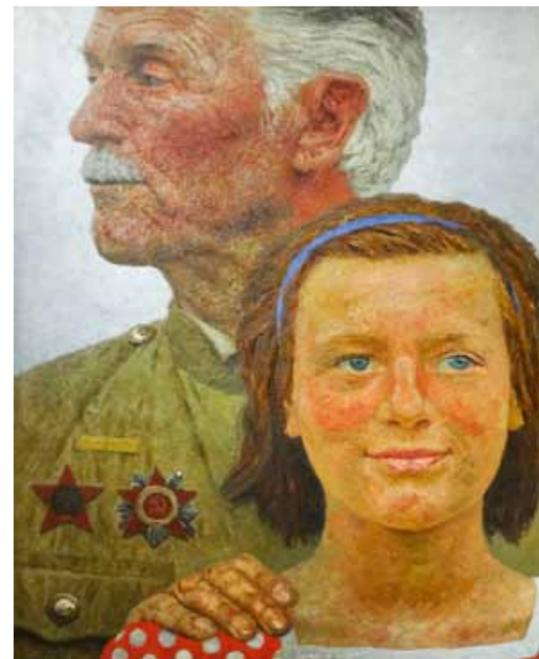
Влюбленные. 1959

сты» (1957-1960) Коржев начинает разговор о сути человека-творца, о значимости для истории его деяний и продолжает в картинах «Художник» (1961), «Опрокинутый» (1976) и «Егорка-летун» (1976-1980), где речь идет о трудностях выбора жизненной позиции и трагическом финале попытки подняться над обыденностью. История и эпос смыкаются в «Беседе» (1980-85) и изображениях обнаженных, в очищенной от контекста «изначальной» и главной эмблеме страны — серпе и молоте. «Деревенские» и «социальные» натюрморты предваряют разговор о социуме и его разрушении. Горькие, полные печали истории «униженных и оскорбленных» смыкаются с фантазмагорическим циклом о «тюрликах» - странных, иногда страшных антропоморфных существах, торжествующих на развалинах человеческого мира. Продолжением военной темы и ответом самому себе — молодому, писавшему «Поднимающего знамя», стала экспрессивная «Победа живых и мертвых. Памяти павших»... Образ благородной стойкости являет «Дон Кихот» - идеальный герой, в котором угадывается отец художника (а в преданном ему Санчо Пансе — мать). В последних залах — полотна на библейские и евангельские темы, всегда современные, позволяющие завершить разговор о героях и предателях, страданиях, мучениях близких, героическом «стоянии» - вопреки слишком быстро меняющейся действительности.

Этот выставочный проект представляет произведения Коржева из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, Самарского областного художественного музея, Краснодарского объединенного музея изобразительных искусств, из Института русского реалистического искусства, из собраний Рэймонда Джонсона (США), семьи художника и Фонда исторического и культурного наследия Гелия Коржева.

Выставка будет открыта до 14 июня.

По материалам выставки

Тревога. 1965-1968

Серп и молот. 2005

НЕРОВНОСТЬ И ЕДИНСТВО МИРА

Проталины. 1999

Удивительное свойство настоящей живописи – она заставит тебя остановиться, вытряхнет из тебя всё ненужное, выправит зрение, возвратит к смыслу. И будешь ходить между небольшими тёмными холстами, почти удивляясь пришедшей ясности и покою. Едва намеченные живописцем сюжеты развернутся полноценной реальностью, зазвучат в полную силу.

Летающие движения кисти выкроют из неведомой материи живое пространство, выдернут из глухого мрака пару деревенских домиков, кусок заснеженной земли, дерево, телеграфный столб, неказистую фигуру местного жителя. И не сможешь оторваться от этих мазков, как бы неловких, неумелых, как бы хмельных, забывших о красоте в её нелепом общедоступном смысле.

Постепенно приходит осознание, что вся поверхность живописи охвачена движением. Движение идёт снизу вверх, сверху вниз, по диагоналям и в глубину. Оно не очевидно, но исподволь совершает то, что недоступно никакому художнику, если он не впустил в себя это низкое небо, не растворит в себе холод весенней воды, облупившуюся штукатурку домов окраины, всю неровность и всё единство мира.

Именно об этом думается возле картин заслуженного художника России Николая Терентьевича Тужилина – о единстве, о крайней сосредоточенности чувства, для которого найдено верное выражение. Выставку, посвящённую 85-летию художника, можно было увидеть с 7 по 19 марта 2016 г. в зале Товарищества живописцев на 1-й Тверской-Ямской, 20.

Основу экспозиции составили работы 1980-х гг. Самое раннее из показанных произведений относится к 1953 г., самое позднее – к 2002 г. Таков временной охват.

Нельзя не заметить, что с течением лет манера художника менялась не сильно. Определёвшись однажды в выборе сюжетов, в понимании мотива, Николай Тужилин проходит всё тем же путём, теми же зимними просёлками, где единственным признаком жизни пролегли чьи-то следы, собрав первые тени скорого вечера. Где со временем появятся первые пятна проталин. Но вот зима кончилась, двинулся круг года. Кто-то самозабвенно взлетает на качелях, кто-то плывёт на лодке. В летние сумерки входит лошадь, виднеется сжатое поле, ребёнок спит на руках у матери.

Во всех жанрах – портретах, пейзажах, натюрмортах Николай Тужилин чувствует себя очень органично, в каком-то смысле преодолевая их границы, воссоздавая своё, узнаваемое пространство, добываясь изысканной тональной определённости.

Сама концентрация, насыщенность письма не связана у него с детализацией, напротив, это следствие борьбы и победы над ней.

В живописи художника происходит совершенное преобразование краски, когда уже нельзя сказать, что было на палитре. Цвет здесь рождается из света, становясь частью пространства, частью материи, воссозданной на холсте.

Весна на Рабочей улице. 1983

Этот цвет предназначен не для мёртвого глаза машины, но для глаза любящего, и через эту любовь познающего видимое. Он достигает самого дна, прикасается к самой основе, в которой коренится достоверность.

Такое преобразование материала живописи позволяет проникнуть в действительность, в её тайную суть. Художник делает

не зияющий пустотой снимок с природы. Он достигает самого дна, прикасается к самой основе, в которой коренится достоверность.

Илья Трофимов

Зимний пейзаж

ГРЁЗЫ БЫТИЯ

И. Лотова. Вечер. 1996

С 15 марта по 10 апреля с.г. в залах Российской академии художеств (ул. Пречистенка, 21) была открыта выставка «Грезы бытия» известных московских художников Ирины Лотовой (живопись, графика) и Риммы Лотовой (керамика).

Ирина Лотова родилась в 1958 году в семье художников. Училась в Московской художественной школе №1, закончила Московское академическое художественное училище Памяти 1905 года. С 1979 г. участвовала в выставках, где ее работы привлекали внимание своеобразным цветовым видением, обостренной декоративностью. С 1982 г. – член МСХ. Особые отношения у

художника сложились со старинным городом Переславлем-Залеским, где в течение нескольких лет она работала в Доме творчества, а потом ее мастерской стал собственный дом и сад.

Ирина Лотова называет свой сад «мастерской пленэра», где она решает сложные проблемы цвета в световоздушной среде. В качестве эпитафии к произведениям сама художница склонна выбирать название одного своего полотна – «Другая реальность». Модель идеального мироздания по Лотовой – это сад, райский уголок, где природа предстает во всей своей красоте, где расцветают необыкновенные цветы (часто выращенные руками художника), где в полифонии красок, многочисленных нюансов и оттенков буквально ощущаешь их аромат. В своих фантазиях мастер отсылает зрителя к воспоминаниям об Эдеме как прообразе начала земной жизни. В ее мире красота торжествует над обыденностью, а человек не противопоставляется природе и не растворяется в ней. Они – единое целое.

Большое влияние на формирование личности художника оказали французские постимпрессионисты, творчество русских художников – М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова. Важно отметить еще один факт, продиктованный историей семьи. Дедушка – ученик П. Уткина – и бабушка, саратовские художники, не только передали Ирине особую эстетику русского символизма, но и ту уникальную живописную культуру, которая вошла в историю как Объединение «Голубая роза». Лотова уверена, что именно искусство прошлого далеко не исчерпало себя

и способно дать импульс к рождению нового искусства. В московской мастерской Ирина Лотова пишет композиции с фигурами, выстраивая их в реальном пространстве и преобразуя на холсте.

В пейзажах, интерьерах и отвлеченных композициях И. Лотовой большое значение имеют женские фигуры, часто в длинных платьях и с веерами, которые она использует как для решения чисто формальных живописных задач, так и для выражения определенного эмоционального состояния. Дамы в кринолинах, веера и банты на полотнах художника – это и давнее увлечение театром, и возможность более сложного колористического и пластического построения картины. Театр для Ирины Лотовой имеет особый смысл, понимаемый как энергия, сила, которой покоряется обыденность. Она любит «странные, чудные вещи», которые дают возможность выйти за грани привычного.

Особую атмосферу на выставке создает керамика Риммы Лотовой. Ее искренние, выразительные работы проникнуты лирическим настроением и тонким чувством юмора. Римма Лотова родилась в 1930 г. в семье живописцев. Окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухомовой. Много лет работала в области монументальной и садово-парковой скульптуры. Более 20 лет назад, когда с дочерью стала жить под Переславлем, она обратилась к пластике малых форм, к керамике. Жизнь на природе, в саду, где все в движении, все изменчиво и разнообразно, где масса впечатлений, совершенно изменили творче-

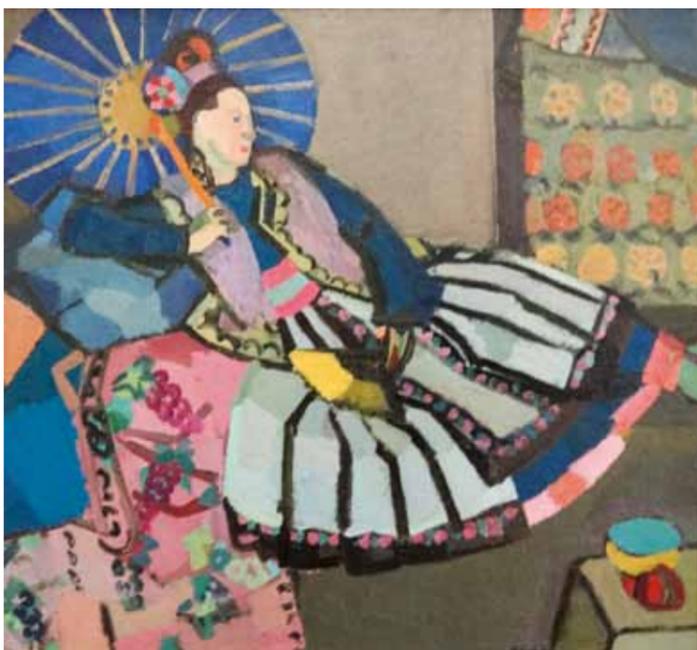

Р. Лотова. Фея птиц. 1992

ское кредо художника. Темы многих ее работ связаны с любимым Переславлем, с жизнью в деревне. Мир образов Риммы Лотовой поэтичен и одухотворен, реалии окружающего мира преобразены фантазией художника. Героями многих ее работ стали животные, которые живут в их доме.

Важную роль в керамике художника играет цвет, с помощью которого ее работы обретают эмоциональное звучание. Ее вдохновляет народное и наивное искусство. В ее поэтическом мире тоже заложена идея поиска райского сада – места, где душа обретает покой и гармонию. Искусство Риммы Лотовой, наполненное радостью бытия, передает состояние созерцания красоты, любви ко всему существу на земле.

Пресс-релиз Управления
информацией РАХ

И. Лотова. Модель в китайском costume. 2008

Р. Лотова. Материнство. 1997

И. Лотова. Солнечная осень на даче. 2000

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ!

Художник — пользователь творческой студии (мастерской) несет ответственность за наличие в помещении **переустройства** (перепланировки, переоборудования) без оформления разрешительной документации вне зависимости от того, кем и когда оно было осуществлено.

Художники, в пользовании которых в настоящий момент находятся творческие мастерские, обязаны в течение месяца с момента принятия настоящего решения провести осмотр помещений на предмет соответствия поэтажному плану БТИ для выявления осуществленного переустройства (перепланировки, переоборудования) без оформления разрешительной документации. В случае выявления переустройства (перепланировки, переоборудования) помещений творческой студии (мастерской) без оформления разрешительной документации художники обязаны принять незамедлительные меры для устранения или согласования выявленного переустройства в установленном порядке.

При распределении помещения и заключении договора пользования творческой студией (мастерской) художник принимает на себя обязательство устранить или согласовать в установленном порядке

имеющееся или выявленное в процессе пользования переустройство (перепланировку, переоборудование) помещений творческой студии (мастерской) без оформления разрешительной документации вне зависимости от того, кем и когда оно было осуществлено.

Художники - пользователи творческой студией (мастерской), нарушающие настоящее решение, лишаются права пользования помещением. Контроль за выполнением настоящего решения Правления возлагается на администрацию, секции и профильные комиссии Правления РОО «МСХ».

Настоящее решение вступает в силу немедленно после принятия Правлением РОО «МСХ» и подлежит опубликованию на сайте и в газете «Новости МСХ».

Справки по тел.: 8-(495)-621-97-05
8-(495)-628-47-10

И ЦВЕТ, И ЛИНИЯ, И ЗВУК...

Е. Утенкова-Тихонова. Птицы

Е. Утенкова-Тихонова. Ранняя весна в Тутееве. К., пастель

С 4 марта по 13 апреля 2016 г. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства представил новый художественно-музыкальный проект «И цвет, и линия, и звук...». Проект был подготовлен совместно с галереей East Meets West Gallery (куратор Татьяна Палева). В самом большом Балконном зале музея была развернута экспозиция станковых и графических работ Михаила Тихонова и Елены Утенковой-Тихоновой.

Работы этих художников так широко и полно музей показывает впервые, что само по себе интересно. Однако особенность и новизна проекта состоит в новых формах соединения привычных визуальных образов с тонкими авангардными и минималистскими музы-

кальными произведениями Павла Карманова, которые стали полноправными участниками выставки. Дополнение визуальных образов музыкальными позволило ярче зазвучать в них тому, что Виталий Пацюков назвал в работах Михаила Тихонова «ритмом и энергией состояний, медитацией звуков, пространством откликов, шорохов, бормотаний природы». А связанные с темой весны пейзажи Елены Утенковой-Тихоновой оказались поразительно созвучны своей многослойной прозрачностью, насыщенностью и глубиной сочинению Павла Карманова «Spring in January».

Попытка создать в экспозиции единую одухотворенную среду, похожую на перетекающее воздушное пространство в работах авторов, привела к соединению в одну цепь цвета, линии и звука, которую мы бы дополнили еще и словом, поскольку язык прозы Елены Утенковой-Тихоновой «...методологически абсолютно идентичен живописному. Ее проза так же глубока и прозрачна, проста и небанальна, честна, естественна и красива, как любая из ее картин. Точность наблюдения и нетривиальность размышления, умение разглядеть и показать в незатейливом факте жизни акт бытия, ощутить и выявить в знакомом с детства малом фрагменте мира заложенный и отраженный в нем планетарный масштаб Мироздания – эти качества в равной мере присущи и живописи Елены Утенковой, и ее литературным опытам» (О. Яблонская)...

В пейзажах Елены много личного пространства, личных переживаний. Они существуют вне времени, так как более всего отражают состояние художницы в данный момент. И именно поэтому ее мир так поэтичен и музыкален. «Её личная художественная стихия полна тайн, всплесков нахлынувшего чувства, чистых ощущений, завлекающей энергии соединения Себя осознаваемого и восчувствованного – с Миром, который никак не понять, но которому воистину можно верить» - написал о творчестве художницы Андрей Золотов.

У Михаила Тихонова это выражено пластически еще ярче. Он создает пространство, которое дышит, течет, трансформируется, а чаще – как бы замирает, расплываясь перед зрителем и впуская его в себя. Михаил приглашает зрителя в свой мир, и входит в него тот, кто «видит». Виталий Пацюков назвал это «гравитацией», «эффектом обратной перспективы»...

При всем различии тем и их пластического воплощения в работах Елены Утенковой-Тихоновой и Михаила Тихонова есть одно главное общее: каждый из них создает свой мир — прекрасный сон, и смотрит

М. Тихонов. С утра пораньше. Х., графит, акрил. 2015

в него очень внимательно, разглядывая его иногда взволнованно, иногда удивленно, иногда тихо. Дали лугов и полей, чащи лесов, берега рек и озер Елены — все это мир не внешний, или, как нам кажется, не только внешний. Это внимательное и трепетное заглядывание художника вглубь себя.

Татьяна Палева

М. Тихонов. Обнаженная в шляпе. 2013

ПОЭЗИЯ ПЛЕНЭРА

Солнечная Рязань. 2014

Живописность — главное качество художественной стилистики известного московского художника Петра Грошева. В этом в очередной раз можно было убедиться на его персональной выставке в ноябре 2015 г. - январе 2016 г. в Штаб-квартире Федеральной таможенной службы в Филях, которая производила впечатление неспешного, вдумчивого путешествия по русской провинции и знакомым

уголкам Москвы. В экспозиции сочетались разноформатные полотна, что позволяло острее почувствовать особенности художественного языка Грошева.

Именно живописная ткань, играющая у него множеством оттенков, светящаяся изнутри, как в полотнах «Малый Ивановский переулок» (2009), «Лавра. Весенний день» (2012), «Дом в Кимрах» (2014), или припорошенная зимним

белым очарованием в холстах «Двор на Ордынке» (2009), «Москва зимняя» (2012), «Волга в Тутееве» (2015), является главным героем его пейзажей. Эта цветовая пластика, которую трудно выразить словами, светочувствительность воздуха, изменчивость неба или зыбкость воды воплощена в жизнь разнообразными художественными средствами. Колористический строй полотен П. Грошева напрямую зависит от времени года или суток. Стремясь передать особую атмосферу места, необычность освещения или пространственного решения, подмеченных острым взглядом живописца, художник в увлечении сложностью задачи не забывает и о цельности композиции. Как пример можно привести полотно «Суздаль. Освещенные солнцем» (2012), которое можно назвать квинтэссенцией эмоционального желания запечатлеть мимолетное природное чудо, свидетелем которого он стал.

Натура и художник — неразобщенные инстанции, а нечто, связанное единой

Дом в Кимрах. 2014

ПЛЕНЭРНОЙ формулой. Постоянная, неутомимая натурная работа, организация в течение девяти лет пленэрных поездок художников Товарищества живописцев в рамках проекта «Русская провинция» обогатили его таким опытом, что теперь ему по силам любые колористические задачи. Это дает возможность обратиться не только к обобщенному образу природы, но и к конкретному временному

моменту: художник усиливает колористический эффект, доводя его в отдельных работах до предела тональной светосилы, то раздвигает границы цветовых пятен («Коломна. Улица Исаева», 2013; «Дом в Кимрах», 2014). Но основой его метода является передача пленэрного состояния. В полотне «Бобринев монастырь» (2012) он смело сочетает яркость зеленых тонов луга с глубиной

«БЕЗЗАКОННАЯ КОМЕТА В КРУГУ РАСЧИСЛЕННЫХ СВЕТИЛ»

Натта Конышева – питомица славного Полиграфического института. Училась у Элия Белютина, под влиянием которого прониклась идеями «нового искусства». В 1960-70 гг. работала в области пром-графики. Оформляла книги для «Советского писателя», «Географгиза», Алтайского книжного издательства. В 1974 году вступила в МСХ. Член творческого Объединения женщин-художников «Ирида».

В бурные 1960-70-е годы участвовала в «неофициальных» квартирных выставках и в печально знаменитой «бульдозерной». Ее работы хранятся в крупных музеях – Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее (СПб), Музее naïвного искусства (Ницца), а также в частных собраниях России, Франции, Германии, Италии и др.

Образно говоря, жизнь наша похожа на неаппетитный «винегрет», в котором бессистемно перемешаны высокое и низкое, большое и малое, хорошее и плохое, верх и низ. Эта метафора воплощена на полотнах Натты Конышевой буквально.

В завихрениях красок проблескивают составляющие «винегрета» – красные, желтые, синие, золотые тона, превращающиеся при пристальном рассмотрении в изображения людей, предметов, в жанровые сценки. Так складывается год за годом бесконечная гротескная хроника жизни Большого Города со всеми чудесами и безобразиями коммуналок и общаг, баров, кафе и прочих мест. А также художнических междусобойчиков, вернисажей, уличных сенок. Художница называет свой метод «репортажами с элементами чудес», соединяя приемы реализма и примитивизма, постимпрессионизма и сюрреализма. В ее работах много иронии и неприкрытого сарказма. Но начисто отсутствуют злоба или неприязнь к кому-либо.

Лучше всего о себе сказала сама Натта: «Да, я – самая простая, ничем не отличающаяся, хожу по камушкам, как все. Трудоголик. Больше плотник, чем художник».

Долгих тебе лет жизни и вдохновенного творчества, наша дорогая именинница! И пусть, как говорится, «ходить бывает склизко по камушкам иным», но ты всегда найдешь правильный курс...

Олег Торчинский

Новоподрезково. Оргалит, м. 2014

Женя с внучкой. Оргалит, м. 2012

80-летию известного московского художника Натты Конышевой были посвящены целых две выставки – в Центральном Доме художника и в галерее ART4, в экспозиции которой были представлены работы Натты Конышевой из собрания создателя галереи Игоря Маркина и собрания Максима Егорова и Елены Комаренко.

Ушли в историю 1960-80-е годы – эпоха «бури и натиска» нового отечественного авангарда. Искусствовадами расписаны заслуги и составлена шкала величин «бунтарей» былых времен: где на какой ступеньке лестницы почета стоять. И только местонахождение Натты Конышевой не определено, она находится в вечном движении, как «беззаконная комета в кругу расчисленных светил» – энергичная, непоседливая, вечно куда-то мчащаяся, зорко вглядывающаяся в окружающее из-под козырька своей легендарной кепки, делающая наброски в блокноте, с которым никогда не расстается или что-то поправляющая в последний момент на уже вывешенном в зале полотне.

ПОЭЗИЯ ПЛЕНЭРА

Бобренов монастырь. 2010

серо-синих оттенков воды и неба, постепенно заставляя взгляд зрителя уйти в глубину пейзажа, к монастырским постройкам. В градациях одного цвета Грошев варьирует множество оттенков, которые дают эффект свечения облаков и их отражения в реке. Умение выделить в композиции главное, передать динамику цветом – вот характерные качества живописи Петра Грошева. Таков его пейзаж «Третьяковка»

(2012), написанный быстрыми, нервными мазками с резкими контрастами насыщенного цвета. Но не все в его живописи сводится к манере письма, выбору цветовой палитры и другим формальным задачам. Должны сойтись все составляющие, чтобы получилась картина. Каждый вектор замысла важен по-своему. Иногда пренебрежение детализацией может усилить выразительность решения.

Таковы его этюды, представленные на выставке, «Золотая осень» (2012) и «Храм Покрова Богородицы на Нерли» (2011). Этюды, кстати, помогают выплеснуть на холст остроту первого впечатления, искреннюю эмоцию узнавания и восхищения. Мастер композиции, Грошев выбирает такую точку отсчета, такой ракурс, которые помогают движению взгляда к основной доминанте композиции.

Грошев много пишет Москву, даже такие места, которые редко удостоиваются внимания современных пейзажистов. Это – панорамные виды столицы («Москва. Лубянская площадь», 2007, «Скоро весна», 2010), неприятный на первый взгляд, но очень точный по цветовому ощущению холст «Таганка. Вид из окна» (2012), городские улицы и переулки («Двор на Ордынке», 2009; «Малый Ивановский переулок», 2009). Все его московские пейзажи выделяются образностью и глубиной «вживания» в город – композиционно, ритмически и коло-

Волга в Тутаеве. 2015

ристически. Секрет привлекательности работ Грошева кроется в их эмоциональной содержательности, поэтому его московские виды – это не просто «портрет» города, а размышления художника о месте человека в современном мире. Ему интересно искать нечто новое даже в привычных, исхоженных вдоль и поперек местах нашего мегаполиса («Москва. Китай город», 2012), так как

все меняется в зависимости от времени суток или освещенности. Поэтому художник никогда не повторяется. Он пишет город, словно глядя на него через разные оптические линзы, то отдаляя, то приближая выбранный мотив. Это позволяет ему создавать удивительно искренние произведения, отражающие внутренний мир автора.

Радослава Конечна

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ. ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

А. Стасюк. Вечером в Уржуме. Б., акв.

Многие художники проводят мастер-классы, знакомят детей с особенностями техник, жанров и видов изобразительного искусства. Среди самых заметных – мастер-класс заслуженного художника РФ Валерия Рябовола «Портрет с натуры. Сепия». Марианна Ребиндер познакомила учеников с одной из техник эстампа («Мастер-класс по линогравюре»). Состоялись мастер-классы Нины Щербаковой-Ионовой («Акварель. Техника «a la prima»»), Юрия Голикова («Композиция городского пейзажа. Линейная перспектива»), Юрия Штейнгарца («Как работать масляной пастелью»), Ильи Исаева («Портрет акварелью»), Бориса Епифанова («Резьба по дереву. Рельеф»), Ксении Каревой («Связь иллюстрации с текстом»), и др. Для школьников из Италии, приехавших в гимназию, были проведены мастер-классы «Хохломская роспись» и «Дымковская игрушка» (Светлана Пынина-Войцеховская).

Организационную работу ведёт Светлана Пынина-Войцеховская – заслуженный художник России, книжный график, создатель значительного числа детских книг-панорам. Важность такой работы трудно переоценить. В

А. Стасюк. Восход на Онеге. Б., акв.

Каждое поколение нуждается в строительстве нового объёмного представления о действительности, но сначала видит лишь небольшой фрагмент. Каждому новому поколению нужно терпеливо и последовательно всё объяснять заново, и в этом основной страх педагога – а вдруг не поймут? Вдруг в картине мира современных школьников останутся пустоты? Если с точными науками более или менее понятно – с искусством, культурой дела обстоят сложнее. Непонимание и отсутствие знаний здесь грозит серьёзными последствиями.

Отношение к изобразительному искусству многое говорит о состоянии общества. Если проверенная временем классика пользуется сегодня безусловным вниманием публики, о чем свидетельствует повышенный интерес к недавно прошедшей в Москве выставке Валентина Серова, то современные художники в значительной мере оттеснены на обочину культурной жизни, или, что точнее, тех процессов, которые маркируются в качестве таковой.

Есть ощущение, что меняющиеся культурные коды пишутся в отрыве от подлинных интересов общества, в отрыве от исторического и культурного контекста. В сфере управления культурой художнику

отведена незначительная, второстепенная роль. Вместе с тем, именно фигура художника может служить примером целостной личности, способной противостоять вызовам времени. Включить знакомство с современными российскими художниками и их произведениями в орбиту образовательного процесса в средней школе – решение ответственное и смелое. Такое решение было принято в 2011 году директором московской гимназии № 1409 Ириной Викторовной Ильичёвой – депутатом Московской городской Думы, заслуженным учителем России, лауреатом премии Президента России в области наук и технологий в сфере образования, председателем Совета директоров школ САО, «Отличником народного просвещения».

С этого времени в помещениях гимназии прошло более 50 персональных выставок известных художников. По всем правилам выставки начинаются с торжественного открытия в присутствии большого числа учеников, гостей и преподавателей, их сопровождают подробные рассказы, живые беседы, непосредственное общение с мастерами искусства. Экспозиция меняется раз в месяц.

С.Г. Строганова, профессора А.Н. Стасюка.

«Александр Николаевич воспринял возможность сделать выставку в нашей гимназии с большим интересом, – рассказывает Пынина-Войцеховская. – Его акварели, насыщенные цветом, вдохновенные, свободные по манере исполнения, знакомят наших детей с многообразием ландшафтов, особенностями природы большой России, помогают им почувствовать красоту пейзажа. Такие выставки расширяют их представления о родной стране. В экспозицию

знаменитого иллюстратора детских книг Владимира Перцова».

Особое внимание в гимназии уделяется выставкам, проходящим в мае. Они приурочены ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В предыдущие годы в эти памятные дни были развернуты экспозиции участника войны Юрия Rogozina, дважды бежавшего из немецкого концлагеря Александра Ланцова, удивительно тонкого пейзажиста Николая Ноздрачёва, военного лётчика 20 лет защищавшего рубежи Родины в Заполярье Юрия Екименко. Общение школьников с участниками войны, свидетелями страшных лет, даже косвенно принимавшими в ней участие – неоценимый опыт.

Данная статья является приглашением для членов Московского Союза художников принять участие в этом важном эксперименте. Гимназия № 1409 (Ходынский бульвар, д.7) ждёт ваших выставок. Силами гимназии осуществляется доставка и вывоз работ, профессиональная развеска. В период работы выставки есть возможность пригласить друзей, знакомых, покупателей. Ваши работы смогут ежедневно увидеть 2400 зрителей.

Контактный тел.: 8-910-425-12-99
Пынина Светлана

Илья Трофимов

определённом смысле художник здесь выходит на передний край борьбы за умы и сердца подрастающего поколения.

Именно об этом мы говорим со Светланой, осматривая экспозицию работ заслуженного художника России, зав. кафедрой МГХПА им.

включены работы, созданные в Карелии, на Онежском озере, в Кижях, Санкт-Петербурге, в различных местах Кировской области.

Живым общением с детьми запомнилась выставка почётного члена Академии художеств,

ОТТЕНКИ РАДОСТИ. ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА НАДЕЖДЫ КОРЯГИНОЙ

Каприз женщины. Фрагмент. 2013

Поход на выставку – событие особое. Оно почти всегда таит в себе радость первооткрывателя, узнающего что-то новое о мире и о самом себе. Привычные классические виды искусства – живопись, графика, скульптура – позволяют ценителям насладиться мастерством автора, его профессионализмом. Экспериментальные формы – смелостью замысла, остротой сюжета, силой пластического высказывания. Декоративно-прикладное искусство – созвучием фактур, красотой неожиданно найденных сочетаний. Творчество Надежды Корягиной стоит в ряде искусствоведческих определений особняком. Речь идет об авторе с самобытным творческим видением. Ее лоскутная мозаика – явление уникальное, сочетающее в себе и мастерство, и широту поставленных задач, и неповторимое настроение. Стоит зайти на выставку Надежды, – и словно с головой окунаешься в цветной праздничный калейдоскоп ее «Страны эдельвейсов» (2013), «Узор Шотландии» (2013), «Бахчисарайского фонтана» (2014)...

Душевная и радостная персональная выставка Надежды Корягиной в выставочном зале Детской художественной школы им. М.А. Врубеля (декабрь 2015 – январь 2016) оставила у зрителей драгоценное ощущение внутреннего равновесия. Деликатная подобранность фактуры, гармония цвета и чувство юмора автора передают в работах нюансы человеческих эмоциональных состояний, – так из разрозненных фрагментов лоскутного шитья вдруг появляется непредсказуемый «Каприз

женщины» (2013) или «Полет мечты» (2013). Технику, в которой работает Надежда Корягина, принято называть модным иностранным словом «пэчворк» (от англ. patchwork – «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов»). Сама Надежда все же предпочитает называть свой творческий метод «лоскутной мозаикой». Стежок за стежком, нить за нитью, узор за узором – именно так, неторопливо и вдумчиво, а иногда стихийно и непредсказуемо рождаются текстильные мозаичные панно.

Идея заняться лоскутным шитьем возникла у Надежды более четырнадцати лет назад. Инициативу поддержал ее супруг, Геннадий Корягин, заслуженный художник РФ, живописец и мастер декоративно-прикладного искусства – представитель «строгановской школы». Именно он впоследствии предложил жене экспонировать лоскутную мозаику не как ткань, а как самостоятельное панно, натянутое как картина на подрамник. На данный момент Надежда проводит третью персональную выставку, являясь членом Ассоциации художников декоративных искусств МСХ.

Поиск себя, своего творческого подхода, авторского почерка шел постепенно. Монотонная регулярность одинаковых элементов классического лоскутного одеяла представлялась Надежде Корягиной недостаточной. Квадраты, круги, детали с закругленными соединительными швами, треугольники и так называемые «соты-гекса-

ОТТЕНКИ РАДОСТИ. ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА НАДЕЖДЫ КОРЯГИНОЙ

Узоры Шотландии. 2013

гоны» с течением времени сменяются творческим экспериментом с формой, фактурой, цветом, орнаментом. Поначалу работы Корягиной воспринимаются эмоционально, «считываясь» как абстракция, – фрагменты ткани произвольной формы свободно располагаются на плоскости полотна-основы. Присмотревшись внимательнее, зритель отмечает выверенность композиции, подчиняющей все элементы единой пластической задаче. Предварительная подборка автором необходимых частей лоскутной мозаики включает в себя и сюжетную составляющую. «Овечкин блюз (Англия)» (2013) своим байковым ритмом нежно-розовых пятен вкупе с мотивами цветущих розово-зеленых веток не только напоминает нам едва уловимый, но явно весенний музыкальный мотив. При ближайшем рассмотрении оказывается, что довольно крупная мозаика (146x146 см) сплошь усеяна маленькими кучерявыми барашками и овечками.

В более строгом перекрестно-диагональном расположении крупных ромбовидных элементов «Мюнхен-буффа» (2015) угадывается и всем известный немецкий «орднунг», и национальные фольклорные мотивы. Среди бордово-болотных заплата, komponующихся на светлом, слегка крапчатом поле, вдруг появляются объемные шарообразные пуговицы-бусины-бубенчики, которые, кажется, вот-вот зазвенят в такт буффонно-театральному плясу.

Надежда Корягина не занимается вопросами исторической или этнографической достоверности. Ее творчество основано на передаче квинтэссенции ее эмоционального и ассоциативного представления о теме, стране, явлении или предмете. Именно поэтому на лоскутных мозаиках-полотнах возникают сложные и простые ритмы, отдельные узоры складываются в непредсказуемые композиционные решения, и в каждой работе словно сам собой сочиняется рассказ и будто слышится музыка. В одних работах магия маленьких частичек ткани, уложенных автором как настоящая мозаика, начинает мерцать и переливаться, гипнотизируя зрителя, с истинно художественным чувством фактуры и материала и не меньшим чувством юмора рассказывая ему о далеких городах и странах, в которых он никогда не бывал («Узоры Шотландии», 2013; «Ветер странствий», 2013; «Лягушка-путешественница», 2015). В других полотнах лоскутного шитья появляется тонкая образность «Душевного равновесия» (2014), которое у автора обретает вид почти симметричного, медленно растущего вверх экзотического цветка, расшитого пепельно-жемчужными восточными орнаментами и драгоценными камнями. В третьих текстильных мозаиках пришедшего на выставку ждет оживший праздник. «Китай-ковёр» (2013) завожжит контрастной палитрой красного, темно-зеленого и переливающегося разноцветного шелка. Диковинный красный зверь по центру одновременно похожий и на дракона, и на танцующие языки

Карусель-ковёр. 2015

пламени, и на таинственный иероглиф, расскажет о далекой восточной стране. А «Карусель-ковёр» (2015) завихрит зрителя своим колесом, заморочит голову и оставит впечатление почти детской светлой радости венгерской национальной вышивкой, шитьем, кружевом почти графических маленьких роз и леопардовыми пятнами.

Волшебство творчества Надежды Корягиной – в ее умении увидеть в обыденном удивительное. В кусочке ткани – визуальное и тактильное толкование вещи. Узором, пятном, линией и контуром создать емкое творческое высказывание. Через древнюю лоскутную традицию передать нам тепло ее добрых искренних рук.

Вера Лагутенкова

ВСПОМИНАЯ В.Н. ВАКИДИНА

В Прямом переулке. 1974

В 2016 году исполняется 25 лет со дня кончины Виктора Николаевича Вакидина (1911-1991) – замечательного графика, иллюстратора и живописца.

Сохранились дневники В.Н. Вакидина с любовью изданные искусствоведам, сотрудником ГТГ Еленой Жуковой. Привожу некоторые странички из его дневника: «20 авг. 1960г. Спустился с улицы Разина в район Зарядья. За время, что здесь не был, снесли ряд домов, которые стояли по левой стороне первого переулка. И уже совсем не оказалось «дома – корабля», что стоял неподалеку от Кривого переулка. В Кривом переулке увидел тоже уже приговоренные к сносу дома без стекол в окнах».

В какой-то мере Виктор Николаевич был общественным человеком. Ему было очень жаль безжалостно уничтожаемых районов старой Москвы. Он старался успеть сохранить хотя бы в своих рисунках «портреты» сносимых домов, и многие из них теперь сохранились только на его рисунках, которые также бесценны, как Найденовские таблицы. Отчасти это похоже на подвиги П. Барановского, пытавшегося спасти и спасавшего памятники архитектуры или хотя бы их фрагменты (Казанская церковь на Красной площади, рельефы с взорванного храма Христа Спасителя, храм Василия Блаженного и др.). В этом был его патриотизм.

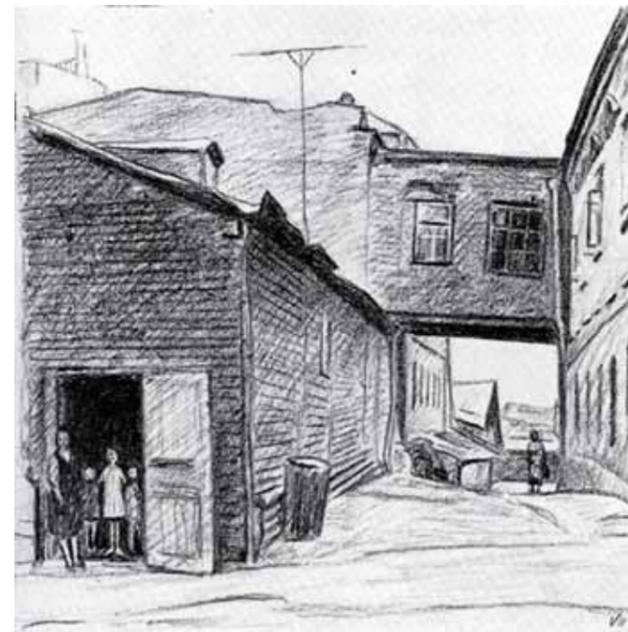
Цитата из дневника Вакидина: «Август 1960 г. Недавно сообщение из «Вечорки», что будут снесены все старые дома на Б. Молчановке. Все эти факты говорят о том, что непременно надо, даже необходимо «отражать» и старое...».

Я бы хотел подчеркнуть, что Виктор Николаевич был не только верным другом – учеником В. А. Фаворского, но и просто благородным, добрейшим человеком. Он подарил В.А. Фаворскому один из шедевров Кузьмы Петрова-Водкина. Да и многие имеют в своих личных собраниях экслибрисы, гравюры и рисунки Виктора Николаевича. И жил он в окружении полотен своих любимых художников: Петрова-Водкина, Истомина, натюрмортов В. Фаворского, работ Беренгдофа, Павильонова и Гусятинского, произведения которого он «пристроил» в Русский музей, среди мебели, сделанной его отцом. После угощения чаем любимым его выражением было: «Ну что, посмотрим рисунки?»

Несмотря на то, что Виктор Николаевич почти всю жизнь жил в коммунальной квартире, в какой-то степени он был фантастически богатым человеком, тем богатством, которое не купишь ни за какие деньги...

Он хорошо разбирался в музыке и литературе. С ним было интересно.

В 1982 году нас с Галиной Ивановой ленинградские художники пригласили выставиться в ЛОСХе в «Голубой гостиной». Это было что-то вроде выставки в Студии Нивинского. К этому времени мы уже дружили с В.Н. Вакидиным, и я решился

У двери. Во дворе Ростовского переулка. 1956

Старые дома в районе Плющихи. 1956

позвать его участвовать в выставке. Эти дни остались в моей памяти, как одно из самых лучших воспоминаний. Я вообще плохо знаю Питер, а он провел меня по своим заветным местам: Академия художеств (почему-то он считал важным, чтобы я посмотрел эти стены, зал для рисования), Эрмитаж, Русский музей, второй памятник царю Петру I Растрелли, что возле Инженерного замка, и может самый главный поход – к дому, где жила старуха – процентщица из «Преступления и наказания», далее поход в некую коммунальную квартиру замечательной петербургской художницы Магарил («старуха Магарил», как он ее называл).

Вообще Вакидин был, на мой взгляд, сродни лучшим поэтам, музыкантам, художникам XX века по внутренней серьезности, сосредоточенности, основательности.

Цитата из дневника: «5 октября 1960 г. В течение четырех дней в очень дождливую погоду методично исходил в обе стороны от Сретенки, а после начал в этих переулках рисовать. До наступления холодов этот «цикл» мне уже не одолеть, но быть может, сумею эту затею продолжить с весны; и если в каждом переулке сделать по 2 рисунка, то получится своеобразный цикл, быть может в какой-то мере на манер Утрилло».

Хочу закончить воспоминания любимой фразой Виктора Николаевича: «Ну что, посмотрим рисунки!»

Анатолий Кузнецов

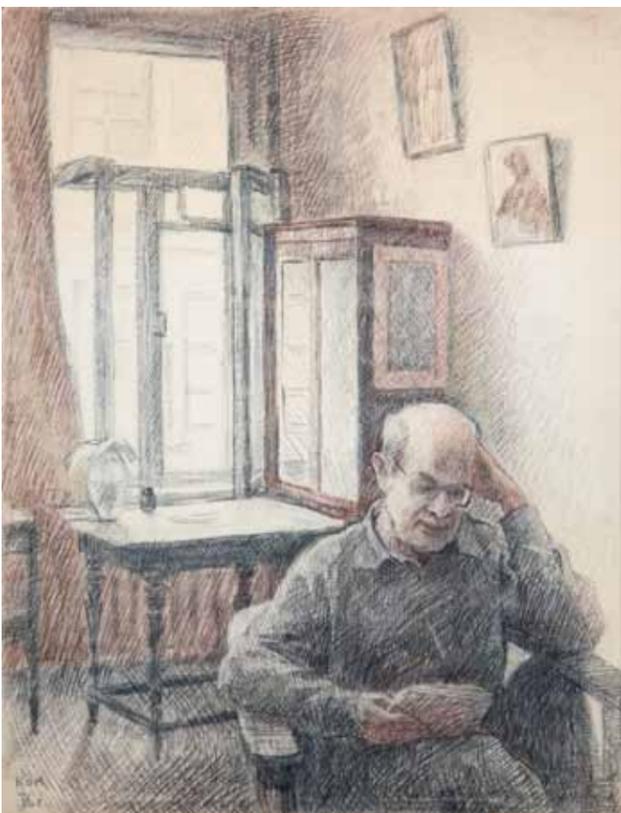
ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Постановили

В залах на улице Вавилова состоялась выставка памяти недавно ушедшего от нас **Александра Анатольевича Комиссарова (1946-2016)** – замечательного мастера, товарища и друга многих членов Московского Союза художников, человека честного и пронзительного, искавшего и нашедшего свой путь в искусстве.

Комиссаров войдет в историю отечественного изобразительного искусства как тонкий художник, мыслитель, продолжатель традиций советской графической школы, заложенных Владимиром Фаворским, Константином Истоминым и Михаилом Родионовым. Из этой триады ближе всех нашему герою традиция Истомина. Он воспринял ее через своего институтского наставника, а затем и друга Александра Алейникова. Должен ли художник искать свой путь в искусстве самостоятельно или опираться на советы старших товарищей? Представляется ли возможным мастеру сказать новое слово в изобразительном искусстве без диалога с уже созданными произведениями? Ответы на эти важные вопросы дает творчество Александра Комиссарова. В его творениях мы видим диалог с современным ему изобразительным миром. Живое и творческое общение с коллегами, наставниками и

В. Н. Вакидин. Б., уголь

друзьями, составляло важную часть его жизни.

Александр Комиссаров – москвич, выпускник худграфа МГПИ им. В.И. Ленина. Ему близки по духу многие мастера искусства, представители художественной жизни Москвы пролетевшей эпохи семидесятых и восьмидесятых годов. Прежде всего – это художник Наталия Межникова, супруга Комиссарова. С ней он с юности прожил долгий счастливый путь, вращался в одних художественных кругах, обладая общностью замыслов и творческим единением. Комиссарова и Межникову невозможно представить без их художественного окружения. Недаром в восьмидесятые они были активными участниками клуба «Творческие среды», объединившего многих мастеров. Среди друзей и соратников можно выделить Виктора Вакидина, привившего ему вкус к рисованию пространства на плоскости листа. И, конечно же, Софью Родионову. Эти мастера работали в технике станковой графики, живописали Москву, фигуры в жизненном окружении. На работах Алейникова мы видим циркачей, пловцов. А у его супруги Родионовой особо хороши городские пейзажи. Отдельную страницу жизни составляла творческая дружба с Виктором Глуховым.

Работы Комиссарова ничуть не теряются в звучных произведениях современников. Мастер жил с открытой миру душой, чутко воспринимал художественные традиции, трактовал собственные, близкие именно ему сюжеты. Наследие Комиссарова включает и живопись, и графику, а работы написаны практически во всех живописных жанрах. По словам художника, «рисовал всё: портреты друзей, композиции, натюрморты, увиденное в жизни». В его произведениях чувствуется дыхание жизни и шаг времени. Из них мы узнаем, как жила творческая интеллигенция той эпохи, когда он складывался и рос как личность, какие предметы и материи составляли ее мир. В его творчестве предстает эпоха фильмов Эльдара Рязанова, Георгия Данелии и Владимира Меньшова. В них авторы говорили о человеческих судьбах, о переживаниях простых людей, в них есть романтика и правда жизни. Произведения Комиссарова вполне вписываются в сюжетную канву этих кинофильмов. Автор чужд высокопарности и подкупает искренностью. Так, например, его привлекал сюжет игры в шахматы – излюбленного занятия интеллигенции тех лет. Живописные натюрморты – важный пласт «комиссаровского» наследия. Строгий отбор предметов, нейтральный фон, четкая композиция.

«Советский», «Белый кувшин», «Лук и уксус», «Яблоки и нож», «Натюрморт с кабачком», «Стакан с водой», «Забытые вещи»... В этих и многих других работах есть символизм, внутреннее благородство и отражение философии жизни. По словам супруги художника Наталии Межниковой, «в натюрмортах Комиссарова чувствуется внутреннее влияние Петрова-Водкина. Оно – в ракурсах и светотени, в строгости и отобранности предметов. В них видна серьезная и несуетная работа». Невозможно окинуть равнодушным взглядом пейзажные зарисовки: «Ветка яблони», «Липы вечером».

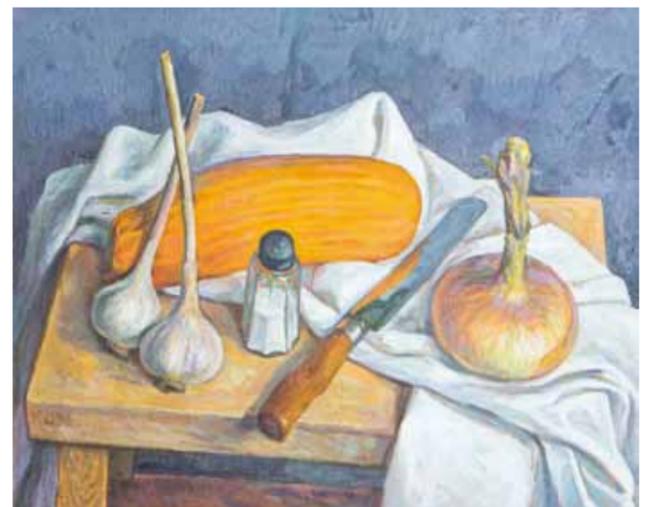
«Ветки» ласкают взор свежестью и неброской красотой. Изображенные крупным планом деревья, стройные стволы, спелые плоды, сияющее лазурью сквозь раскидистые ветви небо. Эти живописные работы можно отнести к настоящим творческим удачам, радостным по духу и изящным по исполнению.

Но сам мастер выделял в своем творчестве именно портретный жанр, признавал, что «больше всего любит рисовать человека, его пластические особенности и связи с окружающим миром».

Жизненное кредо художника известно из его собственных слов. Комиссаров – мастер, чья жизнь неотделима от творчества. Поэтому и кредо может быть определено именно как жизненное. «Искусство открыто всем. Истинное содержание художественной формы есть прямое следствие содержания личности автора. Ни симулировать, ни скрыть его

Противостояние

Натюрморт с кабачком

невозможно. Художник приходит в мир отдавать». Эти неоднократно воспроизведенные в печати слова мастера и сегодня трогают душу. Эти слова – плоды авторских размышлений о сути искусства, о предназначении творчества и миссии художника.

Сюжеты Комиссарова доступны восприятию широкого круга зрителей. Мастер трактует их с высокой долей интеллигентности и живописной культуры, сдержанно и благородно.

Выставка «Пространство памяти» Александра Комиссарова завершилась вечером памяти художника. Море цветов, благодарные глаза зрителей, добрая память хорошему мастеру.

Елена Садыкова

Старые липы. Б., сангина